

IT 技术普及教育大型丛书
丛书销售超过100万册

免费提供本书学习素材以及网上交流和辅导
更多超值内容, 请登录黑魔方教学服务网站
www.heimofang.com

黑魔方·**专业教程**系列

Photoshop

数码绘画艺术

陈靖 编著

全彩
印刷

清华大学出版社

陈 靖 编著

Photoshop 数码绘画艺术

清华大学出版社

内容简介

随着计算机技术的飞速发展,用 Photoshop 绘画已经成为一种时尚,而且可以得到更为精美的画面效果。

本书从介绍各类绘画的表现形式入手,全面讲解了使用 Photoshop 进行绘画创作的理论知识和绘画方法及技巧。

本书第 1 章为 Photoshop 绘画三要素;第 2 章为油画;第 3 章为国画;第 4 章为水彩画;第 5 章为涂鸦与喷画;第 6 章为 CG 及卡通;第 7 章为漫画;第 8 章为插画;第 9 章为民间绘画;第 10 章为宗教绘画;第 11 章为商业艺术画。

本书全彩印刷,适合于有一定 Photoshop 软件操作基础的读者,可作为平面设计专业人士及艺术设计专业院校学生的培训教材,也可作为广大计算机平面设计爱好者的参考读物。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目 (CIP) 数据

Photoshop 数码绘画艺术 / 陈靖编著. —北京:清华大学出版社, 2005.9

ISBN 7-302-11446-3

I . P... II 陈... III . 图形软件, Photoshop IV . TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 083358 号

出版者: 清华大学出版社
地 址: 北京清华大学学研大厦
<http://www.tup.com.cn>
邮 编: 100084
社 总 机: 010-62770175
客户服务: 010-62776969
责任编辑: 田在儒
装帧设计: 吴文越

印刷者: 北京市世界知识印刷厂
装订者: 三河市李旗庄少明装订厂
发 行 者: 新华书店总店北京发行所
开 本: 185×260 印张: 19.5 字数: 484 千字
版 次: 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-302-11446-3/TP·7507
印 数: 1~3000
定 价: 49.00 元 (含光盘)

目录

第1章 Photoshop 绘画三要素

- 2 1.1 电脑绘画介绍
- 3 1.2 电脑绘画三要素及常用工具
 - 3 1.2.1 电脑绘画要素之一——造型
 - 21 1.2.2 电脑绘画要素之二——配色
 - 26 1.2.3 电脑绘画要素之三——明暗关系
- 29 1.3 滤镜在电脑绘画中的应用

第2章 油画

- 34 2.1 油画知识
- 34 2.2 绘制文艺复兴油画——巴斯庭圣母之天使
- 46 2.3 绘制印象派油画——秋景
- 54 2.4 建筑装饰画——都市夜色

第3章 国画

- 84 3.1 国画知识
- 84 3.2 绘制工笔花鸟类国画——河塘意趣
- 92 3.3 绘制工笔人物国画——清平乐
- 104 3.4 绘制小写意人物国画——望断南飞雁

第4章 水彩画

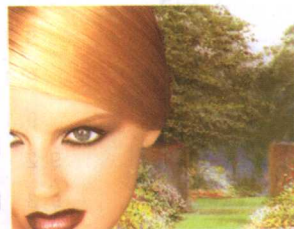
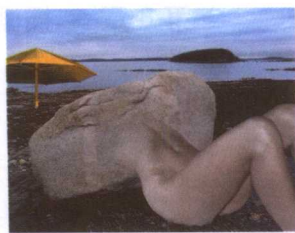
- 114 4.1 水彩知识
 - 114 4.1.1 认识水彩画
 - 114 4.1.2 水彩画学习方法及其技法的介绍
 - 114 4.1.3 水彩画的发展史
- 114 4.2 绘制风景水彩画——晨鹭
- 120 4.3 绘制静物水彩画——花之韵

第5章 涂鸦与喷画

- 128 5.1 涂鸦与喷画知识
- 128 5.2 绘制涂鸦画——街头异想

第6章 CG 及卡通

- 140 6.1 CG 及卡通知识
- 140 6.2 绘制CG画——羽翼女孩
- 153 6.3 绘制卡通画——蝶恋

第7章 漫画

- 164 7.1 漫画知识
- 164 7.2 绘制漫画——忆童年

第8章 插画

- 176 8.1 插画知识
- 176 8.2 绘制科幻插画——废都
- 197 8.3 绘制神话插画——林之精灵
- 204 8.4 绘制写实插画——亲情（独角兽的制作）

第9章 民间绘画

- 214 9.1 民间绘画（剪纸、皮影）知识
- 214 9.1.1 中国皮影艺术
- 214 9.1.2 剪纸艺术
- 214 9.1.3 蜡染艺术
- 214 9.2 绘制剪纸画——京韵
- 220 9.3 绘制皮影画——梨园拾翠

第10章 宗教绘画

- 228 10.1 宗教绘画知识
- 228 10.2 绘制宗教画——唐卡

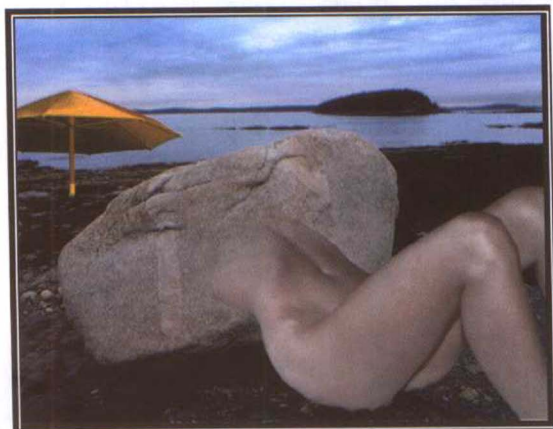
第11章 商业艺术画

- 258 11.1 绘制手绘POP商业应用画——ORANGE之梦
- 278 11.2 绘制工业商业应用画——概念自行车
- 283 11.3 工业造型自行车

第 1 章

Photoshop 绘画三要素

1.1 电脑绘画介绍

电脑能很快地表达各种几何形体（如方、圆、三角、多边形等），以及各种形式的点线面（如喷笔点、弧线和螺旋线、从三角星到三十二角星等），这些造型通过传统手绘则很麻烦。另外，电脑对色彩的处理能力很强，如对一个静态画面可以轻易得到几十种不同搭配的色彩方案，可迅速修改画面的任何部分，并可将图像存储，随时调用。下面首先从工具的运用方面对传统绘画和电脑绘画进行简单比较，使大家得到宏观上的认识。

1. 传统绘画工具

以传统的中国画为例，使用的工具如图 1-1 所示。它是用笔和多种颜料共同完成的。作画时往往要在画桌上铺满各种颜料、毛笔、砚台等，而且不能出现败笔，否则无法修补。

2. 电脑绘画工具

以 Photoshop 软件为例，用于绘画的“笔”很多（在本章后面部分将详细讲解常用的 Photoshop 工具，及其在电脑绘画中的功能），而且只需要“一台电脑”，便可替代传统意义上的笔墨纸砚。

3. 电脑绘画作品

下面举几个 Photoshop 制作的电脑绘画作品。

1 / 超现实作品

如图 1-2 所示，在 Photoshop 中通过简单的“眼镜”和“地面”的组合，便形成了让人印象深刻的图像效果。

图 1-1

图 1-2

2 / 创意作品

如图 1-3 所示，在 Photoshop 中通过人体与山石的结合，表达一种新的意境。

3 / 动漫作品

如图 1-4 所示，在 Photoshop 中通过路径勾勒和颜色填充得到卡通效果。

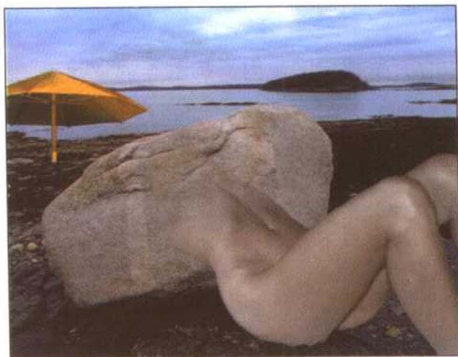

图 1-3

图 1-4

4. 电脑绘画通用流程

电脑绘画的流程基本上和传统绘画一样，首先要在纸上绘制出简单的样稿，然后通过扫描仪扫描到电脑中，接着在电脑中通过 Photoshop 等软件将扫描好的草图加以修改。具体步骤如下：

操作步骤

- ① 将草图扫描后存入电脑；
- ② 使用 Photoshop 等软件对草图进行修改；
- ③ 将图形图像上色加工；
- ④ 将完成的作品输出到打印机上进行打印。

1.2 电脑绘画三要素及常用工具

造型是美术绘画的基础，是美术绘画效果的三大要素之一，是其他两个绘画要素（即色彩和明暗）的基础。

1.2.1 电脑绘画要素之一——造型

1. 造型与视觉的关系

造型与视觉效果紧密相关，在绘画中要准确把握眼睛平视原理，使作品具有美感，如图 1-5 所示。

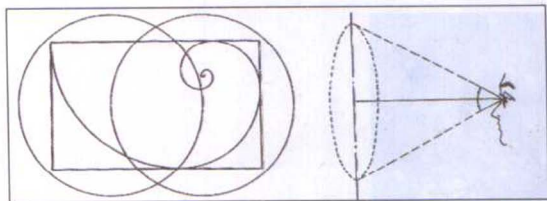

图 1-5

■ 渐变造型效果。它是把基本形体按大小、方向、虚实、色彩等关系进行变化排列的构

成形式，如图 1-6 所示。

- 发射造型效果。以一点或多点为中心，呈现周围发射、扩散等视觉效果，具有较强的动感及节奏感，如图 1-7 所示。

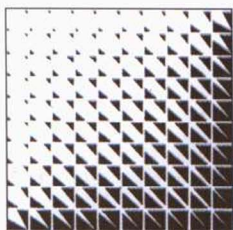

图 1-6

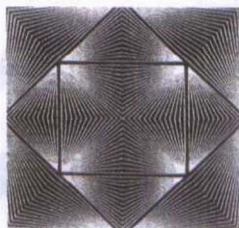

图 1-7

- 特异造型效果。在一种较为有规律的形态中进行小部分的变异，突破较规范、单调的构成形式，如图 1-8 所示。

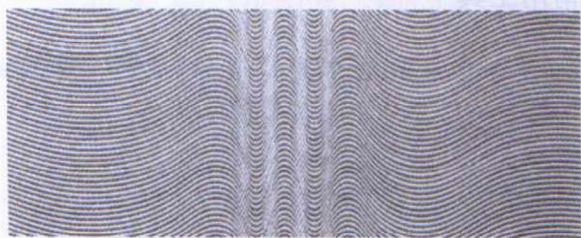
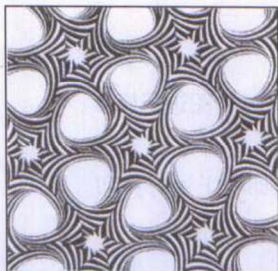
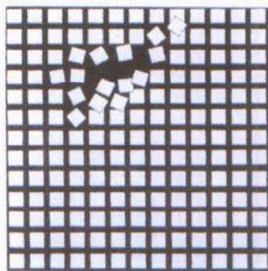

图 1-8

- 密集造型效果。它以集中与比较自由性的构成形式出现，如图 1-9 所示。

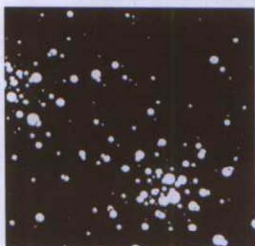
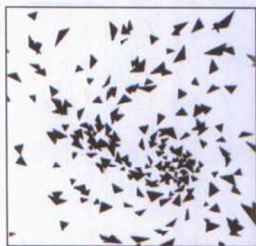

图 1-9

2. 笔触工具的造型效果

1 / 绘制方、圆等基本造型

利用“钢笔”工具可以直接绘制形状或路径。在工具箱中单击“钢笔”工具按钮，通过该工具可以绘制如图 1-10 所示的基本造型效果。

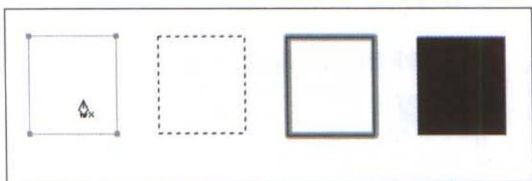

图 1-10

2 / 笔刷工具绘画效果

笔刷工具实现基本造型比较简单，是靠颜色形成造型的。在工具箱中单击“画笔”工具或“铅笔”工具按钮，运用拾色器设置一种颜色，在画布上右击，在弹出的快捷菜单中选择一种基本型画笔样式，然后在画布上单击即可。如图 1-11 所示即是笔刷工具采用椭圆、湿边、圆形和方形样式的简单造型。

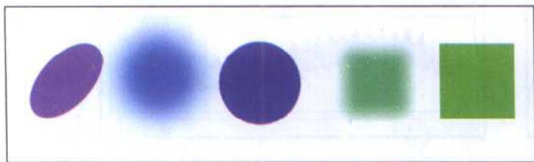

图 1-11

Photoshop 自带画笔样式有许多种。在工具栏中单击（画笔工具）按钮，选中画笔工具。在绘画窗口中右击，在弹出的如图 1-12 所示的下拉菜单中选择画笔样式，或者单击工具属性栏中的（切换画笔面板）按钮，在弹出的如图 1-13 所示的“画笔预设”面板中设置画笔的样式和属性。

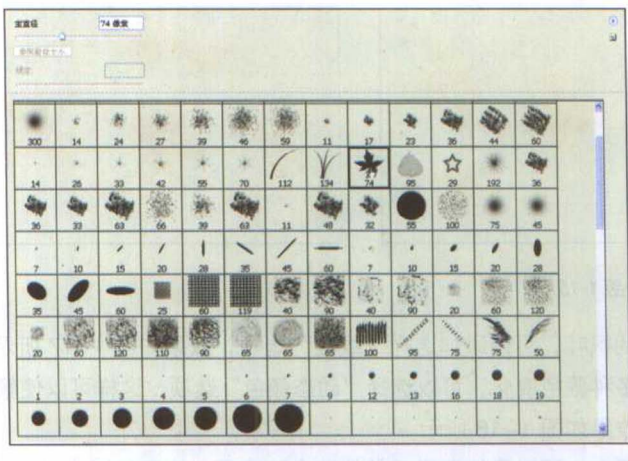

图 1-12

下面以“画笔预设”面板的设置为例，制作画笔工具的各种造型效果。

例如绘制枫叶：

在工具箱中单击（画笔工具）按钮，选中画笔工具。单击工具属性栏中的（切换画笔面板）按钮，在弹出的“画笔预设”面板中设置画笔的样式和属性。

单击选中“散布枫叶（74 像素）”画笔样式，取消所有属性选项，设置如图 1-13 所示。

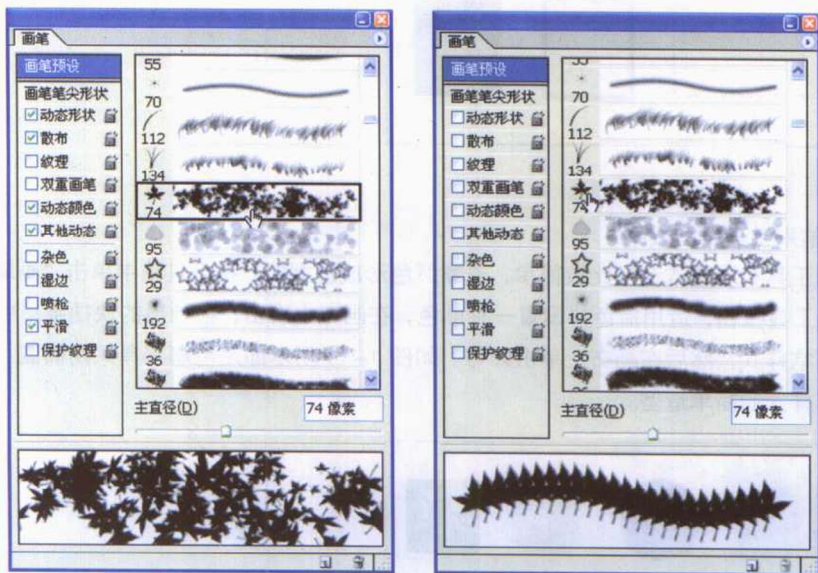

图 1-13

单击“设置前景色”按钮，在弹出的“拾色器”对话框中设置前景色为金黄色。用画笔在画布上单击一下即可得到一枚金黄色的枫叶，如图 1-14 所示。

要想得到不同动态效果的枫叶，可以选中“动态形状”选项来实现，效果如图 1-15 所示。

要想得到成片的枫叶，可以再同时选中“散布”选项，效果如图 1-16 所示。

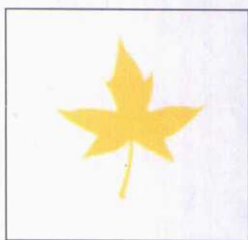

图 1-14

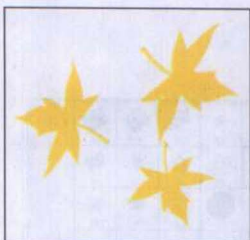

图 1-15

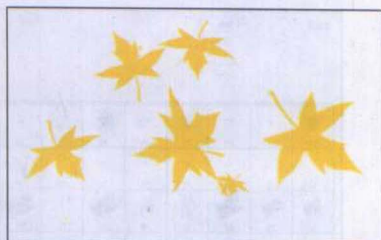

图 1-16

要想得到带纹理效果的枫叶，可以添加选择“纹理”选项，效果如图 1-17 所示。

要想使动态变化呈现多种颜色变化，可以选择“动态颜色”选项，这样可以使颜色的变化由前景色过渡到背景色，效果如图 1-18 所示。

要想使动态幅度变化更大，可以添加选择“其他动态”选项，效果如图 1-19 所示。

图 1-17

图 1-18

图 1-19

选中“杂色”选项可以改变颜色的单一变化，效果如图 1-20 所示。

如果选中“喷枪”选项，可以在按住鼠标左键不放的情况下绘制大量形状效果，如图 1-21 所示。

图 1-20

图 1-21

根据以上类似的步骤操作，综合运用多种选项，可以利用其他画笔工具造型绘制出草、树叶、绒球和花等多种动态效果，如图 1-22 ~ 图 1-27 所示。

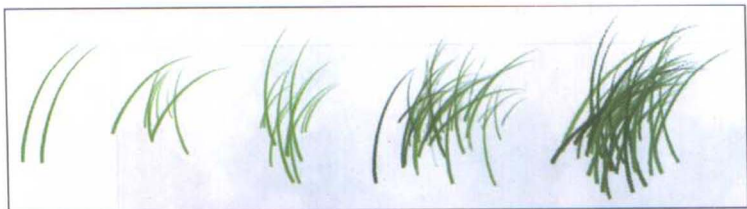

图 1-22

图 1-23

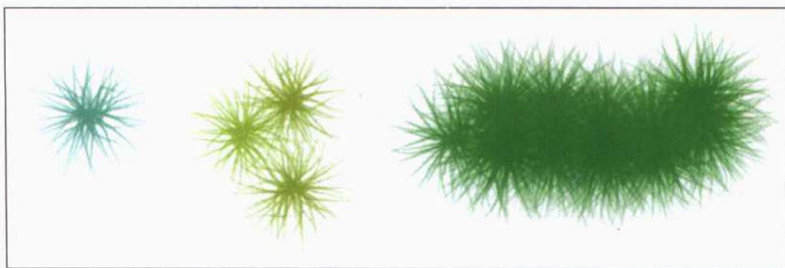

图 1-24

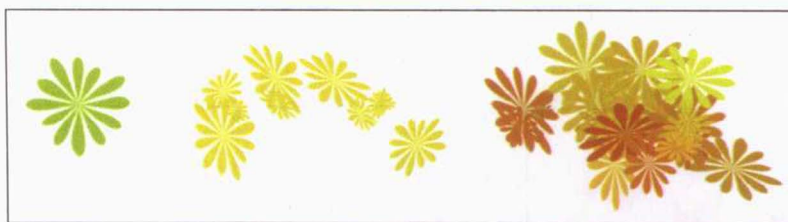

图 1-25

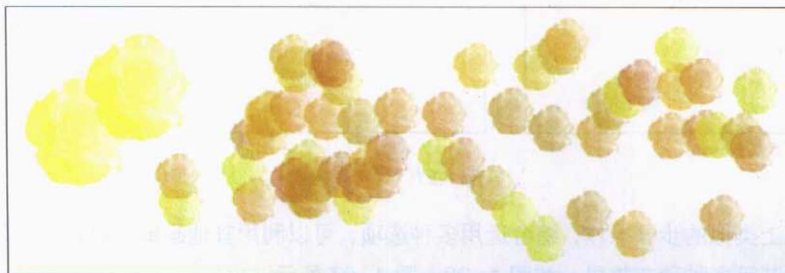

图 1-26

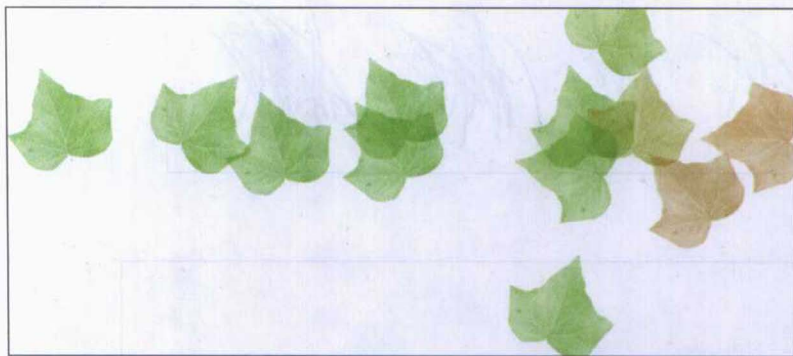

图 1-27

通过更改画笔预设面板中的设置，还可以绘制出星星、羽毛和蝴蝶等各种动态效果，如图 1-28 所示。

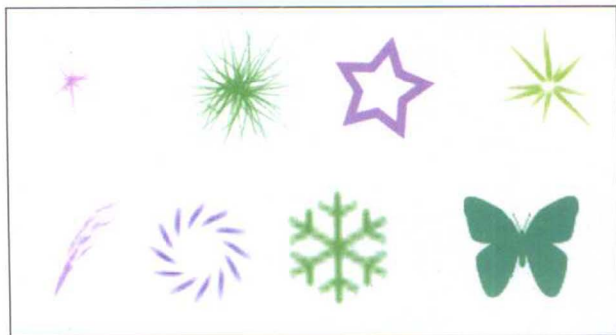

图 1-28

在电脑绘画中经常通过多次润笔产生艺术效果，这里称之为“湿笔”绘画。主要用于含水量多和大面积静物的绘制。

一般步骤是：首先使用 （画笔）工具，在工具属性栏中将属性设置为大笔触（如 65 像素），并且笔触选择为“湿边”，如图 1-29 所示。之后，可以通过变换画笔的“不透明度”值和“流量”值，改变绘制效果，如图 1-30 所示。

在处理色彩相互融合的湿笔画法时，为了达到艺术效果，须将画笔属性不透明度值保持在 8%~20% 之间，运用不同色相、相近亮度的颜色反复喷绘，得到如图 1-31 所示的效果。

图 1-29

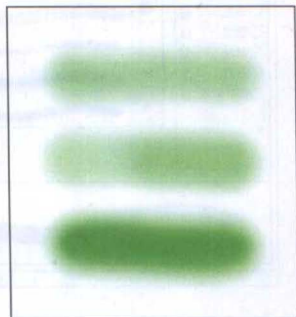

图 1-30

图 1-31

3/ 制作“远山”效果

操作步骤

- ① 新建图层。在 Photoshop 中单击“新建图层”按钮新建一个图层，如图 1-32 所示。
- ② 选择和设置画笔。在工具箱中选择“画笔”工具，然后单击属性栏中的“切换画笔面板”按钮，弹出如图 1-33 所示的“画笔预设”面板。
- ③ 绘制山的轮廓。选择“干画笔尖溅描”样式，选中“散布”和“喷枪”等选项，主直径设置为“15 像素”。单击工具栏中的“设置前景色”按钮，在弹出的“拾色器”对话框中设置前景色为黑色。按图 1-34 所示在画布上绘制出山的大致轮廓。
- ④ 绘制山上的草石。因为是远山，所以草和植物都是模糊一片的，所以用散点式的笔刷绘制。单击“切换画笔面板”按钮，在弹出的“画笔预设”面板中选择“粗边圆形钢笔”工具，其他参数设置如图 1-35 所示。在工具属性栏中设置画笔的不透明度为 50，流程为 20。在山的轮廓内随着山的走势绘制如图 1-36 所示效果。

图 1-32

图 1-33

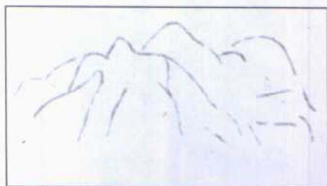

图 1-34

图 1-35

⑤ 效果调整。绘画讲究远近大小和明暗，这就要调整画笔的大小和设置前景色的颜色来调整绘制。在画面上右击，在弹出的“工具属性预设”框中选择绘制轮廓的画笔，设置画笔大小为“50 像素”，设置前景色为灰色。如图 1-37 所示在画布上一下一下地单击绘制点缀出山的明暗。

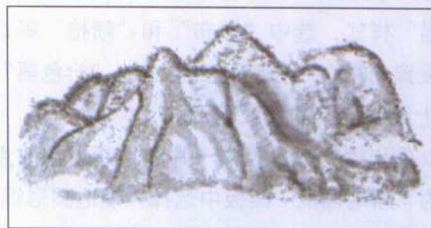

图 1-36

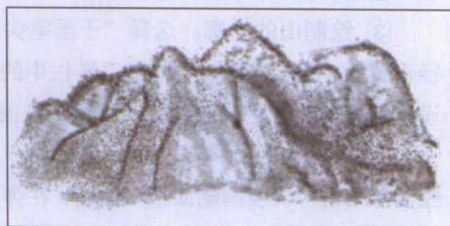

图 1-37

4/ 制作“树”效果

操作步骤

① 绘制树干。因为自然界的树木一般都是不规则形状，所以在绘制树干时要表现出树的自然形状和粗糙感觉。这就要在选择画笔上下功夫，在工具栏中单击“画笔工具”按钮，新建一个图层。在画布上右击选择“粉笔”画笔，设置画笔大小为“6 像素”，如图 1-38 所示。设置前景色为黑色，在画布上依照树的形状和枝干走势绘制出树干形状，效果如图 1-39 所示。

图 1-38

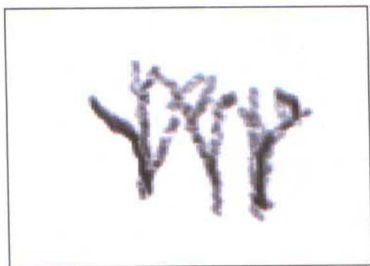

图 1-39

② 绘制树叶。这里绘制的是写意形状的不规则树叶，所以选择画笔时要选择合适的画笔形状。在选中画笔的状态下在画布上右击，选择“铅笔-粗”画笔，设置画笔大小为“8 像素”，如图 1-40 所示。设置前景色为粉橙色，先铺垫点缀出一些模糊效果的树叶，效果如图 1-41 所示。然后设置调整前景色的亮度和纯度，绘制出整个层次的树叶，效果如图 1-42 所示。

图 1-40

图 1-41

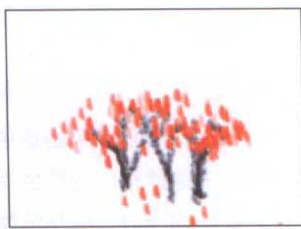

图 1-42

5/ 制作“近石”效果

操作步骤

① 在图层面板下方单击“创建新的图层”按钮，在画布上新建一个图层。

② 绘制石头轮廓。因为是近处的石头看得清楚，所以要表现出石头的质感和特性。在工具箱中选中“画笔”工具，打开“画笔预设”面板，选中“大涂抹碳笔”画笔，属性设置如图 1-43 所示。设置前景色为黑色，根据石头的不同造型，不断变换画笔的大小和设置绘制出石头的轮廓，如图 1-44 所示。

③ 润色。单击“切换画笔面板”按钮，在弹出的“画笔预设”面板中选择“粗边圆形钢笔”工具，其他参数设置如图 1-45 所示。在润色的时候要根据石头的前后关系和明暗关系，不断地调整和变换画笔的大小和“不透明度”的设置，在颜色表现上也要有所区别，可以在拾色器中随时变换颜色的轻重暗淡，效果如图 1-46 所示。

图 1-43

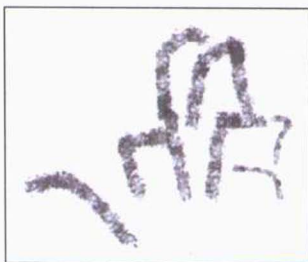

图 1-44

图 1-45

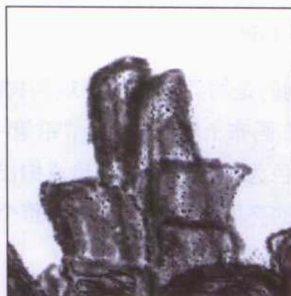

图 1-46

3. 套索工具的造型效果

在工具箱中单击选中“套索”工具按钮，按住鼠标左键在画布上拖动绘制选区，然后在拾色器中选择相应的颜色用油漆桶将选区填充，也可以利用选区描边形成造型。分别利用选取工具绘制的描边和填充造型如图 1-47 所示。

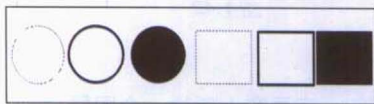

图 1-47

4. 自定义形状工具的造型效果

“自定义形状”工具和“钢笔工具”一样可以直接绘制出形状，或绘制出路径，然后将路径转换为选区填充或者直接路径描边和路径填充进行造型，如图 1-48 所示为“自定义形状”工具属性栏，绘制效果如图 1-49 所示。其中“多边形”工具还可以自己定义造型的边角个数，具体操作就是在工具栏中选“多边形”工具后，在工具属性栏中设置需要的边数。几种定义多边形效果如图 1-50 所示。