

Corel Painter X

数字绘画快航

迪一工作室/编著

兵器工业出版社

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

Corel Painter X

数字绘画快航

迪一工作室/编著

Painter

兵器工业出版社

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书以 Painter 最新版本 Painter X 为基础,以实用案例为引导,详细介绍了 Painter X 的功能与应用。全书共分为 10 章,依次为认识 Painter X、Painter X 中的色彩、Painter X 中的工具箱、图层、笔刷工具、艺术材质、特效等内容。本书还详细讲述了如何通过设定画布进行数字绘画创作的基本要点和方法,并且为了提高学习效率,在每章设置了疑难及常见问题,并在配套光盘中进行了相应的解答。本书作为初级读本,应用范围涉及 Painter X 在图形设计、多媒体设计、插画、摄影及动画等设计领域的应用。读者通过对本书的学习,能够掌握如何在计算机上运用传统的绘画技巧,从而使数字绘画作品更加生动。

本书可作为初学者轻松掌握 Painter X 的自学用书,也可作为各院校及相关专业培训班的辅助教材。

本书配套光盘中包含部分案例的素材文件、源文件及最终成品文件,同时还提供了一些习题答案。

图书在版编目(CIP)数据

Corel Painter X 数字绘画快航/迪一工作室编著.
北京:兵器工业出版社;北京希望电子出版社,2010.1
ISBN 978-7-80248-465-8

I. C… II. 迪… III. 图形软件, Corel Painter X
IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 202593 号

出版发行:兵器工业出版社 北京希望电子出版社

邮编社址:100089 北京市海淀区车道沟 10 号

100085 北京市海淀区上地 3 街 9 号

金隅嘉华大厦 C 座 611

电 话:010-62978181(总机)转发行部

010-82702675(邮购)010-82702698(传真)

经 销:各地新华书店 软件连锁店

印 刷:北京市密东印刷有限公司

版 次:2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

封面设计: K.X, DESIGN

责任编辑:王 强 宋丽华

罗 蕊

责任校对:韩培付

开 本:787 mm×1092 mm 1/16

印 张:21.5

印 数:1-3000

字 数:465 千字

定 价:36.00 元(配 1 张光盘)

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

前言

Corel Painter是一款强大而又独具特色的数字软件，它不但解决了其他软件对图形图像处理的相对单一性和局限性问题，而且还开发了很多独特的功能，如，它对文件和图像分辨率的有效掌控，使其能够打造高清晰度的矢量图形；它所具有的强大色库和高效率的色彩调配功能，各类艺术绘图工具，如铅笔、钢笔、水彩、丙烯和粉笔等，使绘画过程表现得更真实，更接近自然。Painter X绘画效果也可以与传统手绘效果相媲美，使创作出来的图像具有普通图像编辑软件无法比拟的真实感和艺术效果。

Corel Painter X是Corel Painter系列软件中的最新版本，与以前版本相比，Painter X新增了很多功能，新增功能使其使用起来更方便，速度和稳定性也得到了明显改善。

本书旨在还原Corel Painter作为一款软件工具的特点，循序渐进地向读者讲解这款软件的操作方法，同时介绍一些操作技巧，以帮助初学者迅速提高绘图技能。另外，在每章的后面还安排了疑难解答，对初学者在学习过程中经常遇到的一些问题进行了详细的回答。

本书由迪一工作室编著，在编写过程中得到了刘欣、侯军兰、丛珊、米华、徐延岗、李保君、吴蕾、姜玉爱、李和平等人的帮助，在此一并表示感谢。由于编著者水平有限，书中难免有不足之处，欢迎广大读者批评指正。

有问题请与我们联系，邮箱是yt_diyi2008@126.com。

编著者

第1章 认识Painter X

1.1 知识讲解	1
1.1.1 Painter X的新增功能	2
1.1.2 Painter X的辅助工具	3
1.1.3 学习使用Painter X的准备工作	4
1.1.4 Painter X的预设	6
1.1.5 Painter X工作界面	9
1.1.6 Painter X菜单栏	11
1.2 基础应用	31
1.2.1 简化版面	31
1.2.2 管理文件	32
1.2.3 优化运用	33
1.3 疑难及常见问题	34
1.4 习题与上机练习	35

第2章 Painter X中的色彩

2.1 实例引入——静物写生	38
2.1.1 制作分析	38
2.1.2 制作步骤	40
2.2 基本术语	43
2.2.1 色彩模式	43
2.2.2 色相	43
2.2.3 饱和度	43
2.2.4 明度	44
2.3 相关知识讲解	44
2.3.1 色彩选择	44
2.3.2 色彩调整	48
2.3.3 色彩管理	56
2.4 基础应用	58
2.4.1 色彩的明度变化	58
2.4.2 色彩的饱和度变化	59
2.4.3 色彩的对比度变化	60

2.5 案例表现——星球	61
2.6 疑难及常见问题	64
2.7 习题与上机练习	65

第3章 绘制与编辑对象

3.1 实例引入——创意小图	69
3.1.1 制作分析	69
3.1.2 操作步骤	70
3.2 基础术语	73
3.2.1 笔刷选取栏	73
3.2.2 选区	74
3.2.3 矢量图形	75
3.2.4 黄金比例	75
3.3 知识讲解	75
3.3.1 绘制几何图形	75
3.3.2 绘制并编辑曲线	76
3.3.3 创建并编辑选区	80
3.3.4 填充颜色	83
3.3.5 修饰图像	86
3.3.6 辅助绘画	88
3.3.7 输入文本	92
3.3.8 浏览定位	97
3.4 基础应用	98
3.4.1 绘制图形并赋予图形色彩和立体感	98
3.4.2 随意变换的图形组合	98
3.4.3 个性艺术字	99
3.5 案例表现——飞吧	100
3.6 疑难及常见问题	105
3.7 习题与上机练习	105

第4章 Painter X的图层

4.1 实例引入——快乐的小男孩	108
4.1.1 制作分析	108

4.1.2 制作步骤	110
4.2 基本术语	113
4.2.1 图层	113
4.2.2 画布	113
4.2.3 层蒙版	114
4.3 知识讲解	114
4.3.1 图层的分类	114
4.3.2 图层的管理	116
4.3.3 图层的混合模式	121
4.3.4 层蒙版的管理和使用	127
4.3.5 动态图层	129
4.4 基础应用	140
4.4.1 制作具有个性的图像	140
4.4.2 使用图层绘画	140
4.5 案例表现——梦想家	141
4.6 疑难及常见问题	145
4.7 习题与上机练习	146

第5章 运用笔刷工具

5.1 实例引入——卡通形象设计	150
5.1.1 制作分析	150
5.1.2 制作步骤	151
5.2 基础术语	154
5.2.1 厚涂	154
5.2.2 图像水管	156
5.2.3 克隆笔刷	157
5.2.4 水彩和液态墨水	159
5.3 知识讲解	162
5.3.1 认识笔刷工具	162
5.3.2 线稿常用的笔刷	163
5.3.3 色彩稿和铺色常用的笔刷	168
5.3.4 特殊效果的笔刷	172
5.4 基础应用	178
5.4.1 浓厚多变的油画	179

5.4.2 质感明了的粉笔画	179
5.4.3 丰富多彩的水彩画	180
5.5 案例表现——小男孩	180
5.6 疑难及常见问题	183
5.7 习题与上机练习	184

第6章 笔刷详解

6.1 实例引入——“我的专属”笔刷类别	186
6.1.1 制作分析	186
6.1.2 制作步骤	187
6.2 基本术语	188
6.2.1 笔刷属性栏	188
6.2.2 笔刷控制	188
6.2.3 笔刷创造器	189
6.3 知识讲解	189
6.3.1 常规的笔刷调整	190
6.3.2 笔触的色彩调整	195
6.3.3 特殊笔刷的调整	197
6.3.4 用笔刷创造器定制笔刷	207
6.4 基础应用	212
6.4.1 使用多种笔刷变体效果	212
6.4.2 表现细腻质感效果	212
6.4.3 使用自定义笔刷绘画	213
6.5 案例表现——制作自定义笔刷变体“WZ-Brush”	214
6.6 疑难及常见问题	216
6.7 习题与上机练习	216

第7章 艺术材质

7.1 实例引入——怀旧的老照片	220
7.1.1 制作分析	220
7.1.2 制作步骤	221
7.2 基本术语	222

7.2.1 纸纹	222
7.2.2 管口图像	223
7.3 知识讲解	224
7.3.1 纸纹的应用和调整	224
7.3.2 创建纸纹	226
7.3.3 渐变的调整和管理	228
7.3.4 图案的应用和管理	231
7.3.5 织物的调整和管理	234
7.4 基础应用	236
7.4.1 图案的排列	236
7.4.2 使用图案	237
7.4.3 使用渐变	237
7.5 案例表现——小碎花墙纸	238
7.6 疑难及常见问题	240
7.7 习题与上机练习	240

第8章 Painter X中的特效

8.1 实例引入——快乐的女人	244
8.1.1 制作分析	244
8.1.2 制作步骤	245
8.2 基本术语	247
8.2.1 动态模糊	247
8.2.2 自动绘画	247
8.2.3 马赛克	247
8.3 知识讲解	247
8.3.1 填充	247
8.3.2 调整图像方向	248
8.3.3 控制图像表面	251
8.3.4 焦点	261
8.3.5 神秘特效	265
8.3.6 对象	273
8.3.7 马赛克效果	274
8.4 基础应用	277
8.4.1 应用表面纹理效果	277

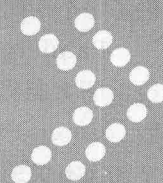
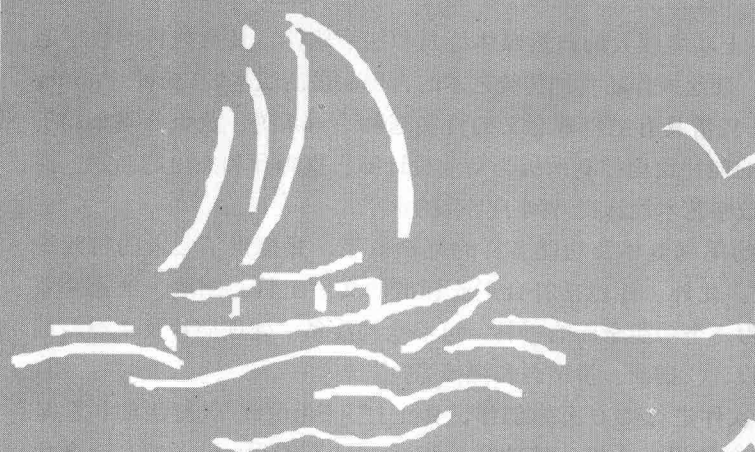
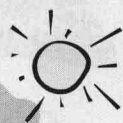
8.4.2 使用镶嵌马赛克效果	278
8.5 案例表现——花卉	278
8.6 疑难及常见问题	281
8.7 习题与上机练习	281

第9章 脚本与动画

9.1 实例引入——录制工作脚本	284
9.1.1 制作分析	284
9.1.2 制作步骤	284
9.2 基本术语	285
9.2.1 脚本	285
9.2.2 动画帧集	286
9.3 知识讲解	286
9.3.1 脚本功能	286
9.3.2 从脚本中创建动画帧集	288
9.3.3 动画帧集的输出	290
9.3.4 编辑动画帧集	293
9.4 基础应用——脚本的使用	295
9.5 案例表现——可爱的蒂皮	296
9.6 疑难及常见问题	299
9.7 习题与上机练习	299

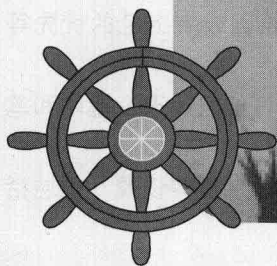
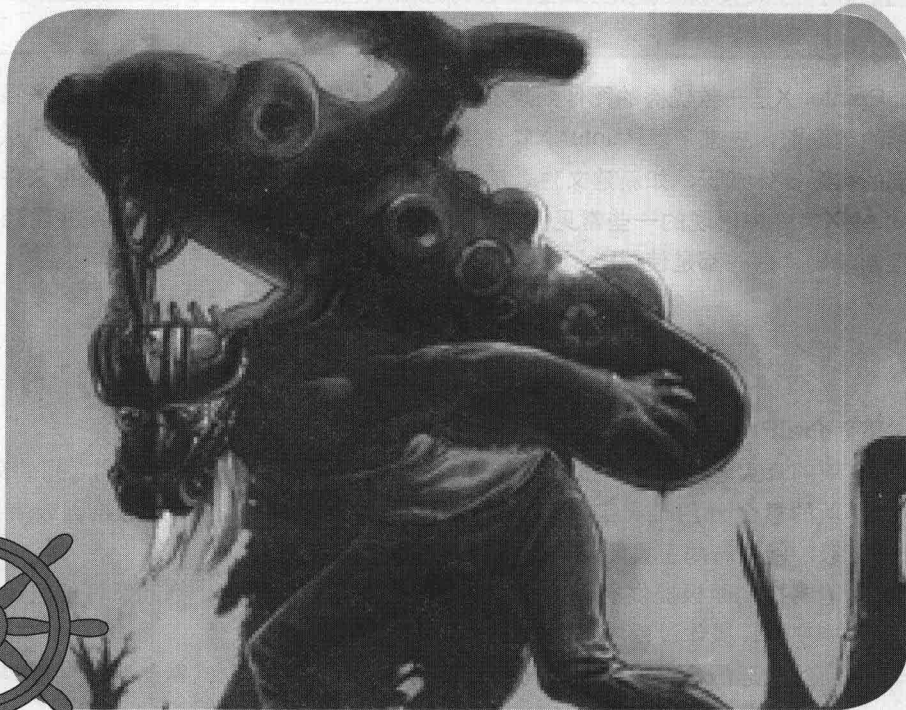
第10章 综合实例

10.1 综合实例——小ET	302
10.2 油画风格——撑红伞的胖汤姆	304
10.3 炭笔画风格——小苏珊	308
10.4 波普艺术风格——我今天气色好吗	310
10.5 马赛克艺术风格——吉他手	312
10.6 创意插画——秘密花园	317
10.7 拼贴画——跑！跑！跑！	321

第1章

认识Painter X

本章导读

Corel Painter是世界上功能强大的自然媒体绘画和插画软件，具有独特的数字笔刷属性，艺术材质和底纹，使绘画作品犹如传统艺术的再现。最新版本的Corel Painter X（以下简称Painter X）凭借具有里程碑意义的真实笔触绘画系统、黄金分割布局工具、网格设置工具和增强的照片绘画控制面板为商业设计师、摄影师和杰出的画家，提供了一个广阔的舞台，将数字艺术设计提升到了空前的水平。

Painter X拥有丰富的笔刷变体及功能多样的笔刷效果，并提供了强大的特效滤镜、图案制作和动画功能。此外，还包括符合工业标准的文字工具、图层、通道和蒙版。Corel Painter X作为一个功能全面的工具，可以绘制线条、处理照片及所有与数字图像有关的操作，包括设计、插画、拼贴画和视频等。

不管使用Painter X软件进行哪方面的创作，真正打开Painter X魔法的钥匙是运用手绘笔触的能力（配合使用一个带压感的数位板）。尽管Painter X拥有众多优秀的特效滤镜，但其更适用于成品图的锦上添花。读者不能只局限于一些现成的特效使用，要学会用创意的头脑和灵巧的双手在绘画作品中表现，而不仅仅局限于软件的熟练操作。

1.1 | 知识讲解

Painter X是一款优秀的图像处理及图像创意软件。我们在更好地运用众多强大功能和丰富多彩的笔刷前，先来了解Painter X软件操作中的一些基本性能和初步设置，并从中掌握一些最基础的实际操作知识，如新建文件、笔刷选择、变换颜色、清除画布、保存文件等，同时解决Painter X软件中出现的一些常见问题，逐步熟悉Painter X的工作界面，并能轻松自如地选择和控制笔刷，这些都是使用Painter X软件的基础。

1.1.1 Painter X的新增功能

下面介绍Painter X的一些新增功能。

- ① 新的真实笔触绘画系统能够真实地再现绘画过程中在画布与笔刷之间的交互感触。
- ② 新的黄金分割布局工具有助于创作者在视觉上安排在画面上绘画或者上色的优先等级。网格布局工具能够将画布分割成相等的部分。
- ③ 笔刷控制面板提供易于访问的所有笔刷的设置和控制。拖动滑杆能迅速改变笔刷和笔刷变量，操作过程中不会有任何中断。
- ④ 新的欢迎屏幕可以快速访问最近使用的文件、教程、笔刷和颜色管理等设置，也包括出自著名Corel Painter X大师的艺术作品，如图1-1所示。

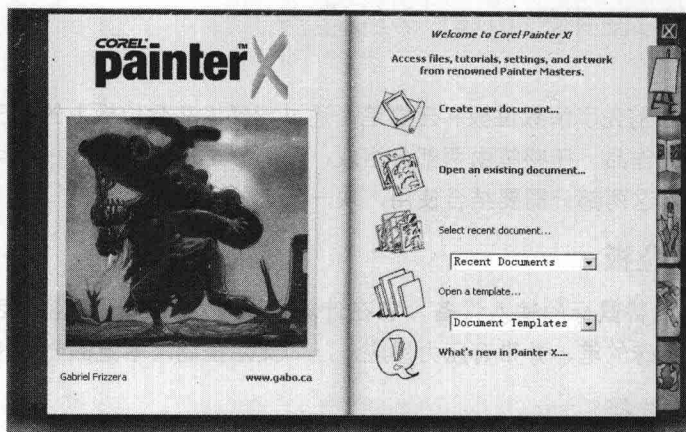

图1-1 欢迎屏幕

- ⑤ 使用艺术油画笔刷系统绘画时，可以直接用笔刷在图像上混色。画笔能够同画布上已有的绘画相互作用，就如同在真实的自然介质上绘画。
 - ⑥ 通过单击按钮或者使用快捷键，捕捉路径绘画功能将约束笔刷的笔触沿着路径或者形状进行绘画。
 - ⑦ 快速克隆功能加快了图像克隆的工作流程，并将操作步骤从五步减少到一步。
- 数字水彩颜料保留不同部分之间的湿度，使用户能够从上一次结束的部分开始新的绘画。
- ① 有超过30种不同的笔刷，范围包括色粉笔、粉笔、炭笔和丙烯笔、水彩笔刷、艺术油画笔、真实笔刷画笔和液态水笔等。
 - ② 纸纹设置允许用户控制画布的纹理，以达到用户期望在自然介质表面绘画的效果。脚本能记录和播放绘画记录，当在收集的图像中执行同样的操作时能够节省时间，并且不必担心图像分辨率的问题。
 - ③ 动画功能，包括许多动画属性，如洋葱皮和静态取像属性。
 - ④ 增强对Adobe Photoshop文件的支持，完全兼容Adobe Photoshop (PSD)文件格式(支持打开和保存)，并且支持图层和图层蒙板。
 - ⑤ 能够自由访问和选择Lynda.com的培训视频。Lynda.com是世界最著名的图像设计培训公司，能帮助用户熟悉Painter X的工作空间、工具、属性和技术。

1.1.2 Painter X的辅助工具

Painter X是一个优秀的图像创意程序，但还需要一个数字图像基本处理的常用软件Adobe Photoshop。在图像处理中，Painter X和Photoshop这两种基础工具都是处理位图的程序，用来分配和组合位图中的像素，以得到理想的艺术效果。尽管这两款软件都有和分辨率无关的文字样式及基于矢量形状的图层，但其本质还是位图处理软件。除了这两款优秀的软件外，可能还要具备一些绘制矢量图形和文字处理的工具软件，如Adobe Illustrator、CorelDRAW等。在此大致列举了一些数字图像工作中用到的基本软件，读者可以根据实际工作需要选择不同的软件，这里并没有任何硬性规定，能够达到目的即可。

1.1.3 学习使用Painter X的准备工作

在学习Painter X前先了解数位板和压感笔。通过压感笔在数位板上的感压后，可以随心所欲地创作个人喜欢的作品。压感笔由两部分组成：一部分是压感笔的笔杆和可以更换的笔尖；另一部分是数位板，这两部分需要结合使用，缺一不可。

1. 什么是数位板

数位板是一种代替鼠标的输入设备，它在计算机屏幕上的表现很富有活力。使用数位板时，如同使用一种特殊的笔，并带有压力感应，从而灵活控制屏幕上的光标指针。

2. 数位板的选择

市场上数位板的种类有很多，如图1-2所示为Wacom公司生产的Intuos3 6*8 (A5) 尺寸的Wacom数位板，它具有很多可供选择的笔尖，且有侧压。

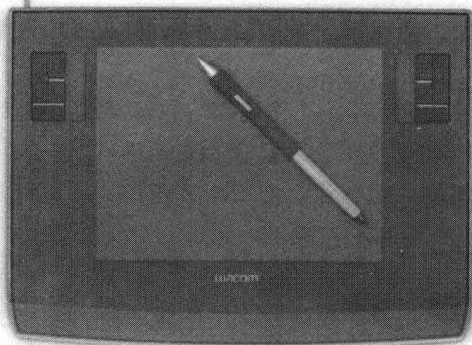

图1-2 Wacom数位板

3. 压感笔的使用

放松地执笔，把数位板放在身体的正前方，也就是身体和屏幕之间。最舒适的方式是把数位板放在桌子的前沿部分，使数位板的工作区域偏向于习惯用手的方向，Intuos3数位板的标准配笔是一只压感笔。使用方法是用放松的姿态来握压感笔，手和手臂应保持完全放松，这样才不会引起肌肉的过度紧张与疲劳。

压感笔在数位板上的操作决定了屏幕上光标指针的相应位置和走向。压感笔和鼠标不同，它完全是利用点对点的接触方式来传递输入命令的。一支压感笔拥有鼠标的全部功能，轻轻地触及相当于鼠标的单击，轻轻地连续点击两次相当于鼠标的双击。在进行拖曳操作时可以先点按在屏幕操作对象上，然后用笔在数位板上轻轻地连贯滑动，直到拖曳到指定的操作地点。现在把鼠标放置在一边，尝试用压感笔来完成计算机上的所有输入操作，包括使用Painter X或者其他程序。当能熟练使用压感笔操作时，就不再想用鼠标操作了。

4. Wacom数位板的控制面板

数位板的驱动程序安装完毕后会在当前的操作系统中形成一个数位板的控制面板，并确认

安装了最新且最匹配当前计算机操作系统版本的数位板驱动（可以到Wacom的官方网站www.wacom.com.cn免费下载最新的数位板更新程序）。

单击“开始”按钮，选择“控制面板”的路径或双击Wacom数位板图标，打开相应的控制面板，如图1-3所示。

在Wacom数位板控制面板的工具菜单上方，选择“笔”选项卡，如图1-4所示。

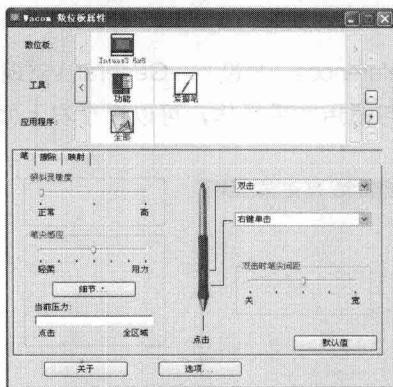

图1-3 Wacom Intuos3的控制面板和笔尖功能的调试选项

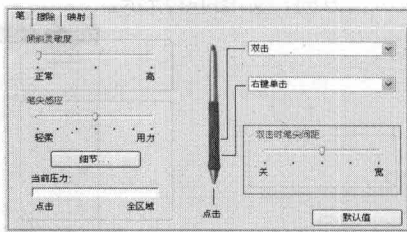

图1-4 “笔”选项卡

在压感笔右侧的选项下拉列表中，可以选择不同的功能键。

把“双击时笔尖间距”的控制滑块移向右边（间距增大），使压感笔在数位板上的双击操作变得更加灵敏，比较折中的设定是不要把数值调节到最大，否则双击变得过于敏感容易造成错误操作。

单击“细节”按钮，弹出压感细节的调节窗口，如图1-5所示。

将“点击滑块”的数值调低，可以使运笔单击的压力感应更灵敏，这最好根据个人的习惯来设定。如果觉得单击的压感过于灵敏，可以恢复“点击滑块”的数值。若需要进一步调节压感运笔的灵敏度，“压力感应度”的调节将有助于做更加精确的设定。“在这里试试”区域用来测试当前设定的笔尖压感灵敏度，如果这些高级设定选项达到了效果，单击OK按钮，回到笔尖调试的主窗口，如图1-3所示。“笔尖感应”的调节滑块同样用来调节笔尖的感压特征。用户也可以在Painter X软件中做感压的进一步调整，不用担心在数位板控制面板中的调整是否精确。如果单击“工具”右侧的功能图标，可以进入数位板按键的设置窗口，如图1-6所示。

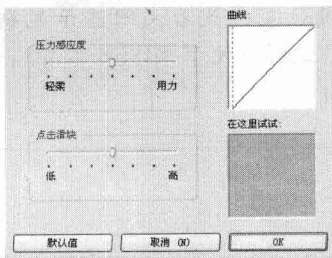

图1-5 压感细节的调节窗口

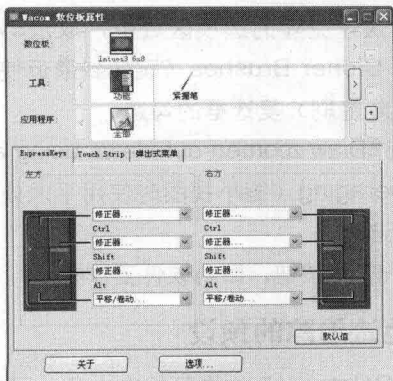

图1-6 笔尖调试的主窗口

1.1.4 Painter X的预设

下面了解Painter X中每一个环节的预设。有些预设选项可能不需要更改，但我们还是有必要了解一下这些预设的作用，并且知道该如何去运用它们。

1. 常规的预设

- ① 按快捷键Ctrl+K，或者选择Edit（编辑）→Preferences（预设）→General（常规）命令。
- ② 在弹出的对话框中调节光标的角度，如果习惯用右手操作，可以选择右上倾斜的光标方向，如图1-7所示。

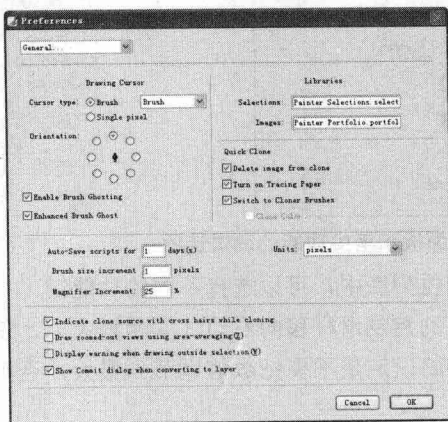

图1-7 常规的预设

- ③ 取消Enable Brush Ghosting（显示笔刷头）复选框的勾选。一般在默认设置中，该选项是启用的，其作用是显示当前笔刷头的形状和尺寸大小。当在画布上作画时，可以直观地看到画布上运行的笔刷光标及所有对应的笔刷尺寸大小和笔刷头形状。
- ④ 在快速克隆的选项区域中，取消Switch to Cloner Brushes（跳转到最近使用的克隆笔刷）复选框的勾选。
- ⑤ 勾选Draw zoomed-out views using area-averaging（缩小视图时使用平滑处理）复选框。
- ⑥ 单击OK按钮，回到软件工作界面。

设置笔刷头的形状和尺寸时，也有不利的一面。如使用尺寸非常小的笔刷，可能看不清笔刷头的光标位置。

如果使用尺寸较大的笔刷头，就不能很好地判断笔触的入手点和相关作用点的准确位置。试着关闭显示笔刷头的选项，这样更便于操作。

2. 笔迹追踪的预设

- ① 在Painter X工作界面的右上角，可以看到一个笔刷选取面板，上面有两个图标分别显示当前的笔刷类别和笔刷变体。单击左边的图标弹出菜单，可以看到笔刷类别列表。

- ② 选择Pencil（铅笔）的笔刷类别。
- ③ 单击右边的图标将看到包含在Pencil（铅笔）笔刷中所有笔刷变体的菜单列表。选择2B Pencil（2B铅笔）的笔刷变体。
- ④ 使用时就如同平时使用铅笔在画布上画一道笔触一样。如果画出的笔触线条是生硬的变粗，就要调节Brush Tracking的预设来进行调节。再尝试画几笔确认是否能够获得平滑的笔触效果。不必担心运笔的用力过度，关注一下笔触的粗细变化和运笔力度之间的对应关系，有时会发现笔触的感压会过于敏感或者过于迟钝，因为每个人运笔力度的范围值不一样。Brush Tracking的预设调节可以使Painter X记录下个人惯用的运笔力度范围值。
- ⑤ 按快捷键Ctrl+K，或者选择Edit（编辑）→Preferences（预设）→General（常规）命令。
- ⑥ 在Preferences对话框的下拉列表中，选择Brush Tracking的预设选项，如图1-8所示。

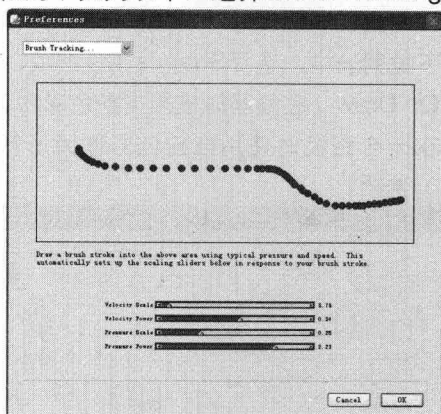

图1-8 笔迹追踪的预设

- ⑦ 注意在Brush Tracking预设对话框下方的4个调节滑块，如果已经作出了调节并单击OK按钮确认了新设定，就不能重新取消或者更改那些滑块的基本数值了。
- ⑧ 在Brush Tracking对话框中，用最惯用的运笔力度画一条轻柔自然的笔触。
- ⑨ 单击OK按钮确认。
- ⑩ 在画布上试着画一条从轻到重的笔触线条，观察笔触由细变粗的状态是否平滑，是否比之前更容易控制。如果有必要的话，可以再次回到Brush Tracking的预设对话框重新设定。

3. 自定义快捷键的预设

按快捷键Ctrl+K，在Preferences对话框的下拉列表中，选择Customize Keys预设选项。可以看到包含全部主菜单和子菜单的命令及对应的默认快捷键设置，如图1-9所示。单击相应命令后面的快捷键，然后按自己的习惯对快捷键作出新的自定义设置。

4. 撤销的预设

在Preferences对话框的下拉列表中，选择Undo预设选项，可以看到默认的设置最多是32步，如图1-10所示。建议保留这个默认设置，因为这样可以通过快捷键Ctrl+Z来撤销之前在画布上进行的32步操作（包括笔触、命令和效果运用）。

