

CG绘画与数码素描的终极选择

- ★ **内容翔实：**通过基础知识的**11**大核心功能和**3**大类**15**个精彩手绘案例的详细讲解，技术与经验紧密结合，使读者快速掌握绘画技法
- ★ **案例精美：**通过传统艺术类绘画、商业类绘画和游戏电影类绘画最具代表性案例的制作，让读者全方位掌握各种不同绘画类型画法

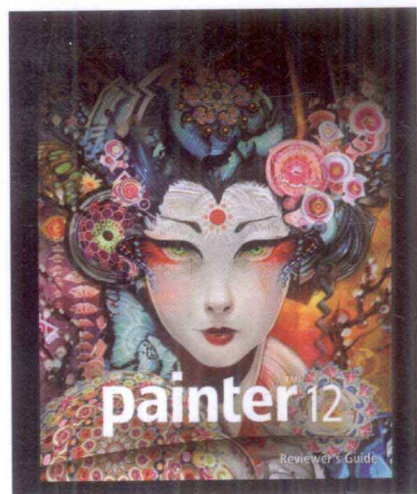
新闻出版总署
“盘配书”项目

吕怀慈 吴建新 编著

中文版 painter 12 绘画技法教程

随书附赠**近2GB**的高品质**DVD**光盘，内容包括**15**个精美案例的最终效果文件和RIF格式的源文件以及**900**多分钟的视频教学文件

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

CG绘画与数码素描的终极选择

- ★ 内容翔实：通过基础知识的“1大核心功能”和“大类11个精彩手绘案例”的详细讲解，技术与经验紧密结合，使读者快速掌握绘画技法
- ★ 案例精美：通过传统艺术类绘画、商业类绘画和游戏电影类绘画最具代表性案例的制作，让读者全方位掌握各种不同绘画类型画法

新闻出版总署
“盘配书”项目

吕怀慈 吴建新 编著

中文版 painter 12 绘画技法教程

随书附赠 的高品质 光盘，内容包括15个精美案例的最终效果文件和RIF格式的源文件以及的视频教学文件

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

内 容 简 介

本书全面介绍了绘画软件 Corel Painter 最新版 Corel Painter 12 的使用方法。

全书由 2 部分构成。第 1 部分介绍了 Painter 12 的基础知识,包括初识 Painter、画笔介绍、颜色应用、艺术材质、选区、矢量图形、文本、图层、通道、动画及视频等内容。第 2 部分从传统艺术类绘画、商业类绘画和游戏电影类绘画 3 方面分别介绍了 15 个精彩的 Painter 12 绘画实例,让读者全方位掌握各种不同绘画类型画法。

本书结构合理、语言简练、内容丰富,不仅适用于初学者,也可作为大专院校及社会培训班教材,还可作为绘画爱好者的自学参考书籍。

光盘中提供了部分绘画案例源文件、最终效果图,以及书中重点绘画案例演示视频教程。

图书在版编目(CIP)数据

中文版 Painter 12 绘画技法教程 / 吕怀慈, 吴建新编著. —北京: 北京希望电子出版社, 2012.6

ISBN 978-7-83002-038-5

I. ①中… II. ①吕… ②吴… III. ①图形软件, Painter 12—教材
IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 080782 号

出版: 北京希望电子出版社

封面: 付 巍

地址: 北京市海淀区上地 3 街 9 号

编辑: 刘秀青

金隅嘉华大厦 C 座 611

校对: 刘 伟

邮编: 100085

开本: 787mm×1092mm 1/16

网址: www.bhp.com.cn

印张: 18 (彩插 6 面)

电话: 010-62978181 (总机) 转发行部

印数: 1-3500

010-82702675 (邮购)

字数: 409 千字

传真: 010-82702698

印刷: 北京天宇万达印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2012 年 6 月 1 版 1 次印刷

定价: 45.00 元 (配 1 张 DVD 光盘)

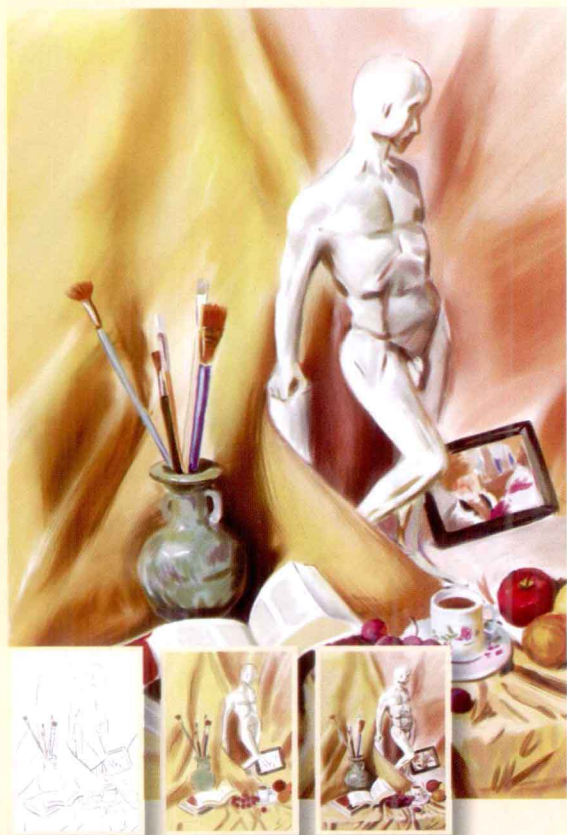
素描——老人（第8章）

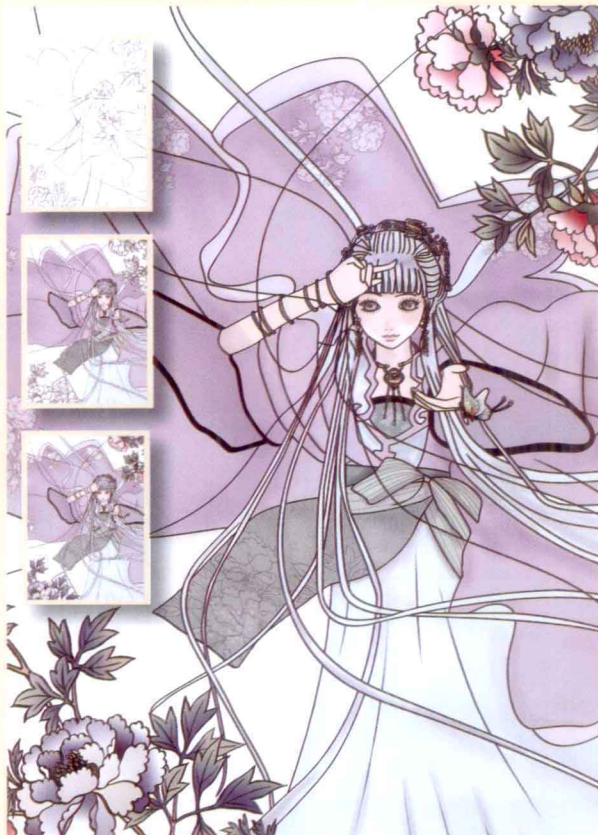
水彩画——林中老屋（第8章）

油画——花（第8章）

水粉画——静物（第8章）

国画——薛宝钗（第8章）

Q版卡通画——小萝莉（第9章）

儿童插画——小羊（第9章）

日韩插画——无炎（第9章）

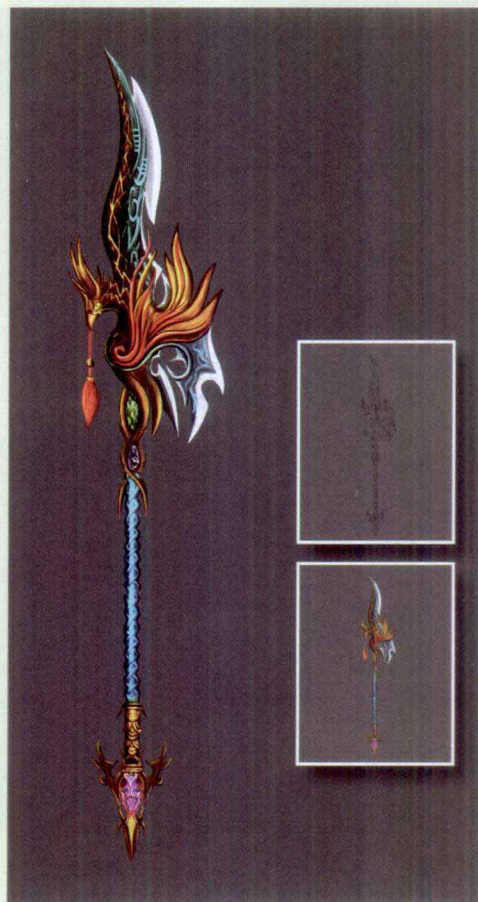
写实人物插画——写实美女（第9章）

写实人物插画——写实男生（第9章）

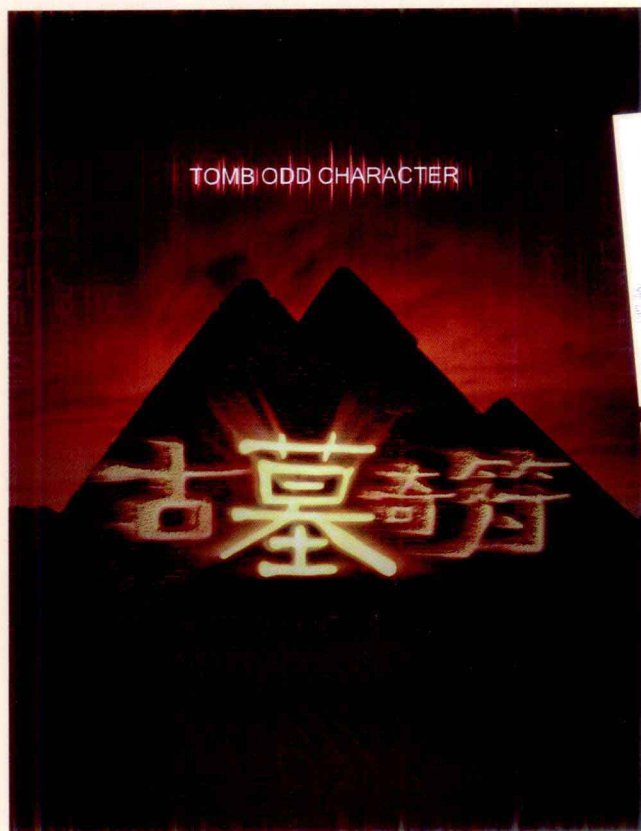
游戏角色——遮天虫兽（第10章）

游戏兵器——天界灵凤戟（第10章）

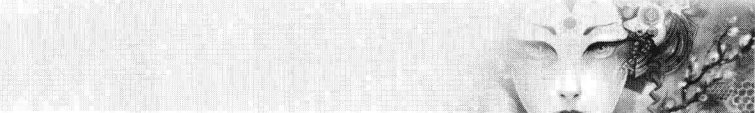
游戏场景——寂冬（第10章）

电影海报——古墓奇符（第10章）

电影背景——神秘禁区（第10章）

前言

CG时代到来

随着计算机技术的飞速发展，其应用范围已渗透到各行各业，从方方面面影响着人们的生活。随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，预示着CG（Computer Graphics）时代的到来。

在CG领域中，电脑绘画占有举足轻重的位置。借助于Painter这样出色的模拟自然材质的绘图软件，人们可以在计算机上便捷地模拟各种传统的美术工具进行艺术创作。与传统的创作过程相比，在计算机上进行创作更方便，更易于修改，并且创作手段更加丰富。计算机绘图软件很多，但Corel公司出品的Painter软件无疑是这一领域的佼佼者。Painter 12是Painter系列软件的最新版本，它不仅继承了Painter之前版本的强大功能，而且用户界面更为简洁，性能和稳定性也得到了很大的增强。

本书写作目的

在国外，Painter是一款应用普遍，很受推崇的软件。在美国，很多好莱坞著名电影的人物形象和服装设计都是通过Painter设计的；在日本，大部分的漫画家都在使用Painter创作漫画；在欧洲，Painter则成为了众多服装设计师的得力工具。所以，如果让更多中国绘画者认识和掌握Painter，中国的电脑绘图事业将更加绚烂多彩。

本书结构

本书分为2部分：基础知识和绘画实例。

第1部分介绍了Painter 12的基础知识，包括初识Painter、画笔介绍、颜色应用、艺术材质、选区、矢量图形、文本、图层、通道、动画及视频等内容。

第2部分从传统艺术类绘画、商业类绘画和游戏电影类绘画3方面分别介绍了15个精彩的Painter 12绘画实例，让读者全方位掌握各种不同绘画类型画法。

致谢

本书由吕怀慈和吴建新编写，参与编写的还有楼姗姗、沈秋强、李彦平、王聪、王学济、陈玮娴、潘攀、郑丽等。感谢北京希望电子出版韩宜波老师在编书过程中给予编者的支持。

意见反馈

在有限的篇幅内尽可能准确、清晰地讲解Painter 12的相关知识和使用技巧是编者努力追求的目标。但由于水平有限，书中难免有失误和不妥之处，恳请广大读者给予批评和指正。反馈邮箱地址：973354947@qq.com。

编著者

Contents 目录

Chapter 01

第1章 基础入门

1.1 初识Painter	2	1.2.6 浮动面板.....	9
1.1.1 软件概述.....	2	1.2.7 画笔选择器.....	9
1.1.2 新增功能.....	2	1.3 基本操作.....	10
1.1.3 系统配置.....	4	1.3.1 创建文档.....	10
1.2 界面介绍	4	1.3.2 打开文件.....	11
1.2.1 文档窗口.....	4	1.3.3 调整图像和画布的大小.....	12
1.2.2 菜单栏.....	6	1.3.4 保存和备份文件.....	13
1.2.3 属性栏	6	1.3.5 选择文件格式.....	14
1.2.4 工具箱.....	6	1.3.6 关闭文档与退出应用程序.....	15
1.2.5 媒材选择器.....	8	1.4 本章小结.....	16

Chapter 02

第2章 画笔介绍

2.1 了解画笔	18	2.4.13 图像喷管.....	27
2.2 选择画笔.....	18	2.4.14 厚涂.....	27
2.3 设置画笔.....	19	2.4.15 液态墨水.....	28
2.3.1 设置画笔大小.....	19	2.4.16 马克笔.....	28
2.3.2 设置不透明度.....	20	2.4.17 油画笔.....	28
2.3.3 设置颗粒.....	21	2.4.18 调色刀.....	29
2.4 画笔类别	22	2.4.19 色粉笔.....	29
2.4.1 丙烯画笔.....	22	2.4.20 图案画笔.....	30
2.4.2 喷笔.....	23	2.4.21 铅笔.....	30
2.4.3 艺术家画笔.....	23	2.4.22 钢笔.....	31
2.4.4 调和笔.....	23	2.4.23 照片.....	31
2.4.5 粉笔和蜡笔.....	24	2.4.24 仿真水彩.....	31
2.4.6 炭笔和孔特粉笔.....	24	2.4.25 仿真湿油.....	32
2.4.7 克隆笔.....	25	2.4.26 智能笔触.....	32
2.4.8 数码水彩.....	25	2.4.27 海绵.....	32
2.4.9 橡皮擦.....	25	2.4.28 水墨笔.....	32
2.4.10 特效笔.....	26	2.4.29 着色笔.....	33
2.4.11 胶合.....	26	2.4.30 水彩.....	33
2.4.12 水粉笔.....	27	2.5 本章小结.....	33

Chapter 03

第3章 颜色应用

3.1 “颜色”面板.....	35	3.1.4 选择主要颜色.....	37
3.1.1 使用“颜色”面板.....	35	3.1.5 选择附加颜色	38
3.1.2 显示“颜色”面板.....	35	3.1.6 切换主要颜色和附加颜色.....	38
3.1.3 从“颜色”面板中选择色相和颜色... 36		3.2 “混色器”面板.....	39

3.2.1 使用“混色器”面板.....	39	3.3.1 显示“颜色集库”面板.....	47
3.2.2 显示“混色器”面板.....	39	3.3.2 打开颜色集.....	48
3.2.3 使用“混色器”面板颜色.....	40	3.3.3 从颜色集中选择颜色.....	49
3.2.4 混合颜色.....	44	3.3.4 导入颜色集.....	49
3.2.5 混合颜料.....	45	3.4 本章小结.....	50
3.3 颜色集.....	47		

Chapter

04

第4章 艺术材质

4.1 纸纹.....	52	4.3 渐变.....	64
4.1.1 应用纸纹.....	52	4.3.1 应用渐变.....	64
4.1.2 创建纸纹.....	52	4.3.2 调整渐变.....	66
4.1.3 打开和管理纸纹材质库.....	55	4.3.3 创建渐变.....	68
4.2 图案.....	57	4.4 织物.....	71
4.2.1 应用图案填充.....	57	4.4.1 应用织物.....	71
4.2.2 使用图案绘制图像.....	59	4.4.2 编辑和保存织物.....	73
4.2.3 创建图案.....	62	4.5 本章小结.....	75

Chapter

05

第5章 选区、矢量图形与文本

5.1 选区.....	77	5.2.2 创建矢量图形.....	83
5.1.1 创建和保存选区.....	77	5.2.3 编辑矢量图形.....	83
5.1.2 查看选区.....	78	5.3 文本.....	87
5.1.3 调整选区.....	79	5.3.1 了解文本图层.....	87
5.2 矢量图形.....	82	5.3.2 创建文本.....	88
5.2.1 了解矢量图形.....	82	5.4 本章小结.....	89

Chapter

06

第6章 图层与通道

6.1 图层.....	91	6.2.1 通道入门.....	97
6.1.1 图层入门.....	91	6.2.1 管理通道.....	99
6.1.2 管理图层.....	94	6.3 本章小结.....	102
6.2 通道.....	97		

Chapter

07

第7章 动画与视频

7.1 制作动画与视频.....	104	7.3 修改动画影片.....	110
7.1.1 制作动画.....	104	7.3.1 将帧和动画影片添加至动画影片.....	110
7.1.2 制作视频.....	104	7.3.2 删除帧与擦除帧内容.....	112
7.1.3 了解“帧栈”面板.....	104	7.4 保存与导出动画影片.....	113
7.2 动画影片快速入门.....	105	7.4.1 从动画影片导出单张图像.....	113
7.2.1 新建动画影片.....	105	7.4.2 将文件导出为QuickTime动画影片.....	114
7.2.2 打开动画影片.....	108	7.4.3 将文件导出为AVI动画影片.....	115
7.2.3 了解洋葱皮.....	110	7.5 本章小结.....	116

第8章 传统艺术类绘画

8.1 素描——老人.....	118	8.3.3 细节调整.....	146
8.1.1 绘制草图.....	119	8.3.4 完成林中老屋水彩画.....	148
8.1.2 为创制的草图上明暗.....	121	8.4 油画——花.....	149
8.1.3 细节调整.....	125	8.4.1 绘制草图.....	150
8.1.4 完成老人素描.....	126	8.4.2 为创制的草图上色.....	152
8.2 水粉画——静物.....	127	8.4.3 细节调整.....	157
8.2.1 绘制草图.....	127	8.4.4 完成静物油画.....	158
8.2.2 为创制的草图上色.....	129	8.5 国画——薛宝钗.....	160
8.2.3 细节调整.....	135	8.5.1 绘制草图.....	161
8.2.4 完成静物水粉画.....	137	8.5.2 为创制的草图上色.....	163
8.3 水彩画——林中老屋.....	138	8.5.3 细节调整.....	167
8.3.1 绘制草图.....	139	8.5.4 完成人物工笔画.....	169
8.3.2 为创制的草图上色.....	141		

第9章 商业类绘画

9.1 Q版卡通画——小萝莉.....	171	9.3.3 细节调整.....	198
9.1.1 绘制草图.....	172	9.3.4 完成日韩插画.....	199
9.1.2 为创制的草图上色.....	174	9.4 写实人物插画——写实男生.....	201
9.1.3 细节调整.....	177	9.4.1 绘制草图.....	202
9.1.4 完成Q版卡通画.....	180	9.4.2 为创制的草图上色.....	203
9.2 儿童插画——小羊.....	181	9.4.3 细节调整.....	208
9.2.1 绘制草图.....	182	9.4.4 完成写实男生插画.....	209
9.2.2 为创制的草图上色.....	184	9.5 写实人物插画——写实美女.....	210
9.2.3 细节调整.....	188	9.5.1 绘制草图.....	211
9.2.4 完成儿童插画.....	190	9.5.2 为创制的草图上色.....	213
9.3 日韩插画——无炎.....	191	9.5.3 细节调整.....	217
9.3.1 绘制草图.....	192	9.5.4 完成写实美女插画.....	218
9.3.2 为创制的草图上色.....	193		

第10章 游戏电影类绘画

10.1 游戏角色——遮天虫兽.....	220	10.3.3 细节调整.....	249
10.1.1 绘制草图.....	221	10.3.4 完成游戏场景.....	251
10.1.2 为创制的草图上色.....	223	10.4 电影海报——古墓奇符.....	253
10.1.3 细节调整.....	227	10.4.1 绘制草图.....	254
10.1.4 完成游戏角色.....	230	10.4.2 为创制的草图上色.....	255
10.2 游戏兵器——天界灵凤戟.....	231	10.4.3 细节调整.....	260
10.2.1 绘制草图.....	231	10.4.4 完成电影海报.....	263
10.2.2 为创制的草图上色.....	234	10.5 电影背景——神秘禁区.....	264
10.2.3 细节调整.....	238	10.5.1 绘制草图.....	265
10.2.4 完成游戏兵器.....	240	10.5.2 为创制的线稿上色.....	266
10.3 游戏场景——寂冬.....	241	10.5.3 细节调整.....	271
10.3.1 绘制草图.....	242	10.5.4 完成电影背景.....	274
10.3.2 为创制的草图上色.....	244	附录 Painter 12快捷键说明.....	275

第1章 基础入门

Chapter 01

Corel Painter 12是最佳的绘画艺术软件。通过其极具创造力的绘图工具、逼真画笔、克隆功能和可定制的功能，绘画者可以令人激动的方法扩展创意。本章重点介绍Painter 12的新增功能、操作界面、面板、打开和保存文件、文件格式等内容。

1.1 初识Painter

1.1.1 软件概述

Painter 是一款极其优秀的仿自然绘画软件，拥有全面和逼真的仿自然画笔，是专门为渴望追求自由创意及需要数码工具来仿真传统绘画的数码艺术家、插画画家及摄影师而开发的。它能通过数码手段复制自然媒质效果，是同级产品中的佼佼者，并获得业界的一致推崇。最新版本Painter 12更是许多艺术家与设计师的首选，如图1-1所示。

图1-1 Painter 12

1.1.2 新增功能

最新版本的Painter 12新增了许多功能，如表1-1所示。

表1-1 新增功能

工作流程和自定义	
重新设计的用户界面	Corel Painter 工作区已重新设计，可以方便地访问工具、媒材、命令和功能。此外，重新设计的工作区还包含一个改进的“画笔库”面板，该面板集成了画笔类别和变体
增强的克隆功能	新的“克隆源”面板可以显示和管理克隆源。此外，还可以在文档中使用一个或多个克隆源，这些克隆源将嵌入到克隆文档中
新的“导航”面板	“导航”面板可在文档窗口中更好地进行导航以及快速修改文档窗口的显示。此外，还可以从“导航”面板启用各种工具，包括绘图模式、厚涂、描图纸、网格和颜色管理
增强的材质库管理功能	材质库已增强，可帮助更好地组织和管理类似项目（例如画笔、纸纹、颜色集和渐变）的集合
新的“暂时性的颜色”面板	新的“暂时性的颜色”面板是一个显示在文档窗口中的浮动颜色面板，可在图像的上下文中查看和选择颜色

(续表)

增强的“新建图像”对话框	增强的“新建图像”对话框可设置新文档的大小、分辨率、纸纹和纸纹颜色。此外，还可以为常用的画布设置创建预设
增强的高质量绘制功能	放大图像时可以在屏幕上绘制更加平滑的图像，在缩小图像时可以提高绘制图像的速度
新的“计算的圆形”画笔笔尖和控制项	“计算的圆形”笔尖类型和控制项可以自定义笔尖剖面图，而不是选择预设剖面图
增强的动态画笔调整功能	可以在屏幕上动态设置画笔大小、不透明度、角度和挤压，以便在图像的上下文中调整画笔的大小和形状
新的“画笔校准”控制项	新的“画笔校准”控制项可以在使用压力感应画笔时校准个别画笔变体，以符合笔触力度
新的多核画笔支持	当在多核计算机上工作时，多核画笔支持可以最大程度地提高画笔的性能
新的“智能模糊”效果	通过平滑颜色和尖锐细节，“智能模糊”效果可以柔化图像的外观
增强的自定义面板	增强的“自定义面板”功能可以通过将项目添加到自定义面板来创建自定义面板，这些面板在以前是无法进行自定义的
渐强的数码艺术功能	
新的镜像绘画	新的镜像绘画模式可以创建对称绘画
新的万花筒绘画模式	新的万花筒绘画模式可以将基本的画笔笔触快速转换为彩色和对称万花筒图像
新的“胶合”画笔和“合并模式”控制项	新的“胶合”画笔可以使用画笔笔触颜色为图像的底色染色。可以通过使用新的“合并模式”画笔控制项来产生不同的效果，从而自定义“胶合”画笔
新的“数码喷笔”	新的“数码喷笔”变体可以应用不会在单个画笔笔触上叠加颜色的画笔笔触。可以通过叠加多个画笔笔触来叠加颜色
无与伦比的自然媒材功能	
新的“仿真水彩”画笔和控制项	“仿真水彩”画笔和控制项可以以极其逼真的方式将颜料应用到纸纹上。画笔控制项可以精确控制水的稠度和移动。此外，还可以控制水和颜料与纸纹的交互方式
新的“仿真湿油”画笔和控制项	“仿真湿油”画笔和控制项可以获得真实油画的观感。画笔控制项可以精确控制颜料的稠度和移动。此外，还可以控制颜料与画布的交互方式

(续表)

完美的补充	
新的内容	Corel Painter 12 包括各种新的内容（例如画笔、纸纹、喷嘴和其他媒材），可以使用这些内容或者将它们集成到图像中
兼容性	Corel Painter 12 与工具和工作流程兼容： ● Mac OS® 和 Windows® — 与 MacOS 和 Windows（包括 Windows 64 位）操作系统兼容 ● Adobe® Photoshop® 支持 — 可以导入 Adobe Photoshop 文件格式以及导出为 Adobe Photoshop 文件格式 ● Wacom® 画笔和绘图板支持 — 可以最大程度地发挥 Corel Painter 的自然媒材画笔功能

1.1.3 系统配置

1. Windows

- Microsoft Windows 7 或 Windows Vista（32 位或 64 位版本）或 Windows XP（32 位版本），安装了最新 Service Pack。
- 1 GHz 或更快的处理器。
- 1 GB RAM。
- 用于应用程序文件的 600 MB 硬盘空间。
- 1280 × 800 屏幕分辨率。
- 鼠标或手写板。

2. Macintosh

- Mac OS X 10.5 或 10.6（最新修订版）。
- Intel Core Duo。
- 1 GB RAM。
- 用于应用程序文件的 300 MB 硬盘空间。
- 1280 × 800 屏幕分辨率。
- 鼠标或手写板。

1.2 界面介绍

1.2.1 文档窗口

文档窗口是由滚动条和应用程序控制项框起来的画布范围之外的区域，如图1-2所示。