

铂金品质的附书 CD，内含大量照片、视频剪辑和记录脚本，适合指导教师使用的官方教学大纲以及由多位艺术家创作的 **200** 余种自定义画笔、新型纹理、图案和光照特效

THE Painter 12 Wow! BOOK

大量 Painter 自然媒介画笔的创作者
(美) Cher Threinen-Pendarvis / 编著

无论你是 Painter 的初学者，还是该程序的长期用户，Painter 12 Wow! Book 都十分受用，如同师从大师学习 Painter 的强大功能。

——Corel Painter 用户体验设计师 Steve Szoczei

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

 Peachpit
Press

THE
Painter 12
Wow!
BOOK

大量 Painter 自然媒介画笔的创作者
(美) Cher Threinen-Pendarvis / 编著
夏志玲 仇朋敏 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书中文简体字版由 Peachpit Press 授权中国青年出版社独家出版。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

Authorized translation from the English language edition, entitled
PAINTER WOW! BOOK, THE, 1ST EDITION, 9780321792648
by THREINEN-PENDARVIS, CHER, published by Pearson
Education, Inc, publishing as Peachpit Press, Copyright © 2012

All rights reserved. No part of this book may be reproduced
or transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system, without permission from
Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition
published by CHINA YOUTH PRESS, Copyright © 2012

版权登记号：01-2012-2984

图书在版编目(CIP)数据

Painter 12 Wow! Book / (美) 彭达维斯 (Pendarvis, C. T.) 编著; 夏志玲, 仇朋敏译. — 北京: 中国青年出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5153-0822-7

I. ①P… II. ①彭… ②夏… ③仇… III. ①三维动画软件, IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 115543 号

Painter 12 Wow! Book

(美) Cher Threinen-Pendarvis / 编著

夏志玲 仇朋敏 / 译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 郭 光 张海玲 沈 莹 高原

封面制作: 六面体书籍设计

王玉平

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 25

版 次: 2012 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-0822-7

定 价: 95.00 元 (附赠 1CD)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系:

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.lion-media.com.cn

献给我的丈夫，史蒂夫，感谢他的友善、
鼓励和理解，感谢我们的设计者，他们
是所有灵感之源……

谢尔·斯林尼 - 彭达维斯

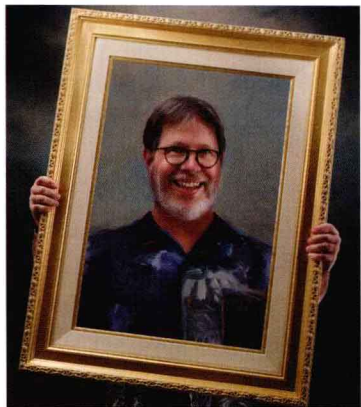
荣誉

谢尔·斯林尼 - 彭达维斯 (Cher Threinen-Pendarvis) 是《Painter Wow! Book》系列图书的发起人。除了身为本书的作者外，她还是一位杰出的艺术家、设计家、教育家、《Photoshop 与 Painter 艺术家数位板使用书：数字绘画中的创新技术》(The Photoshop and Painter Artist Tablet Book: Creative Techniques in Digital Painting) 的作者兼《超越数码摄影：Photoshop&Painter 数码照片修饰艺术》(Beyond Digital Photography: Creating Fine Art with Photoshop and Painter) 的合著者 [另一位作者是多纳尔·乔利 (Donal Jolley)]。身为加利福尼亚人的她与具有创新精神的冲浪板设计师丈夫史蒂夫 (Steve) 一起生活在海岸边。

谢尔对 Painter 中艺术工具的热情还促使她当上了 Painter 开发人员的咨询师及演示艺术家。她的艺术作品曾在世界各地展出，她的文章及艺术作品还曾经在多部图书和期刊中刊出。谢尔拥有 Highest Honors and Distinction in Art 美术学士学位，擅长绘画和版画制作，她还是 San Diego Museum of Art Artist Guild 的成员。她在全球进行 Painter 和 Photoshop 的专题巡讲，同时还是咨询公司谢尔·斯林尼设计 (Cher Threinen Design) 的负责人。要想更多地了解谢尔，请访问她的个人网站：www.pendarvis-studios.com。

卡罗尔·贝尼奥夫 (Carol Benioff) 为第 3、4、6 章和第 11 章研究并阐明了技法。身为旧金山人的她目前居住在加利福尼亚州的奥克兰，是一位获奖的艺术家兼插画家。卡罗尔非常喜欢将版画、绘画和着色工具与 Painter 一起结合创作，她在所有的作品中都进行了这种尝试。当放下画笔时，她会与她的猫儿们一起待在花园里，与她的同伴海因茨 (Heinz) 一起在森林中散步。要想了解更多的卡罗尔的艺术作品和插画，请参阅她的网站：www.carolbenioff.com。

约翰·德里，本书的合作作者

约翰·德里使用 Artists' Oils 和自定义的 Image Hose 画笔创作的《HHT Abstract 1》

《敦迪的早晨》(Dundee Morn) 是约翰·德里使用多种 Digital Watercolor 画笔创作的照片画

序

走进艺术家的内心，试图了解他的创作过程及其背后的创作原因，可绝不是件容易的事儿。艺术家也常常说不清他何时、出于什么想法绘制了一道特别的笔触，或者在画作中他使用了哪些颜色，甚至创作灵感都不知是如何得来的。但谢尔独具匠心，能从艺术家那获取要点信息，这对《Painter 12 Wow! Book》的读者来说，可是件莫大的好事。

我十分欣赏谢尔，她不仅能从技术层面描述如何使用 Painter 的各种工具，还探索了所有才能中最神秘的特质——创造力。集合艺术家的创作技法是一回事，而展示创造力如何在艺术家心中萌芽却是件完全不同的事。谢尔非常专业地将两者融合在一起，引人入胜。

如果这些还不够，谢尔还提供了最重要的元素——热情，它如同可以点燃烟花的火柴。具备所有这些元素，就相当于找到了灵丹妙药，任何期望通过 Painter 来表达自我的人都会觉得茅塞顿开、兴奋不已。不过，谢尔不能给读者带来创造力。妙药最后的成分——富有表现力的个人独特表达，还要由读者亲力为之。

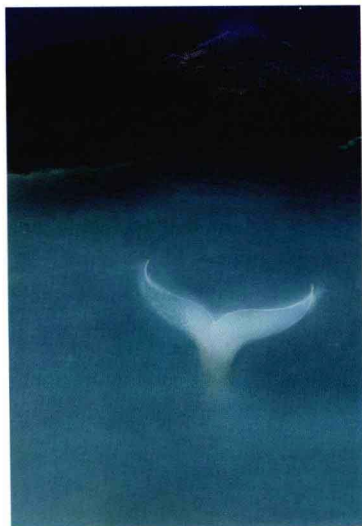
我邀请读者带着放松的心情，在《Painter 12 Wow! Book》中尽情遨游吧。读书本身不具创造性，但通过读书，你会置身于富有创造力的境地，很容易就能将内心想法转换为有形的表达。

旅途愉快！

约翰·德里 (John Derry)
内布拉斯加州，奥马哈
2011 年 8 月

德尔罗·罗斯科 (Delro Rosco) 使用多种 Airbrush 和 Watercolor 画笔为 Celestial Seasoning 茶品创作的《香草榛子》(Vanilla Hazelnut)

凯西·哈蒙 (Kathy Hammon) 使用 Chalk、Pastels、Oil Pastels、Sumi-e 和 Blenders brushes 画笔绘制的《鲸》(The Whale)

前言

作为 Corel Painter 世界的新成员，能为谢尔的《Painter 12 Wow! Book》一书写书评，我感到十分荣幸。将软件以及如何应用软件实现艺术效果编著成书，这本身就是一件艺术品。

谢尔使用 Corel Painter 多年，是深受大量用户尊敬的 Painter 大师。她作为艺术家兼指导者对软件的看法和经验都呈现在本书中。她是 Painter 12 的主要设计者，又是 beta 项目的重要成员，由她来写这本书真是再合适不过了。例如本书在描述印象派风格和照片画时，进行了有条不紊的分步骤讲解。很明显，谢尔在编写时充分考虑到了 Corel Painter 新手的需求。

《Painter 12 Wow! Book》不是对 Painter 12 功能的简要综述，它为数码艺术家提供了可以学习并应用到艺术创作中的必要步骤和指导。不管你是数码艺术的初学者，还是已经对 Corel Painter 程序日久生疏了，这本书对你而言都是必不可少的学习资源。

安迪·丘奇 (Andy Church)

Corel Painter 产品高级经理

2011 年 8 月

马克·季默（Mark Zimmer）为 Painter 1.0 程序创作的《油漆桶》（Paint Can）

约翰·德里为 Painter 2 海报创作的《燃烧的冰立方》（Burning Ice Cube）

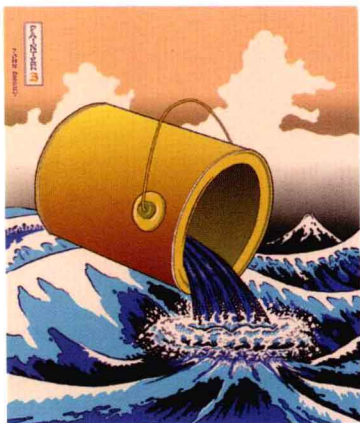
致谢

2011 年，是 Painter 软件问世 20 周年，同时也发行了 Painter 12。如果没有来自那些非凡的人们以及罕见的资源帮助，就不可能有《The Painter Wow! Book》。

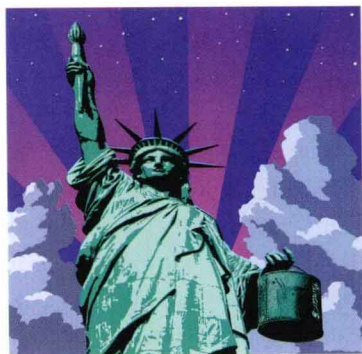
首先，我要感谢每一位无私贡献出他们作品和技法的天才 Painter 艺术家。衷心地感谢我的朋友和同事卡罗尔·贝尼奥夫协助我创作新的艺术作品并且编辑本书的多个章节。

我要深深地感谢 Painter 的设计者们：马克·季默（Mark Zimmer）、汤姆·赫奇斯（Tom Hedges）和约翰·德里（John Derry），感谢他们创作了如此好的程序，才使得我们这些艺术工作者们能享受无界限创作的乐趣。真诚地感谢我的老朋友约翰·德里，感谢他的鼓励，这也正是《Painter Wow! Book》编辑期间的激励元素。我要向丹娘·卢克斯（Tanya Lux）[Painter 的产品高级市场经理]、罗布·麦克唐纳（Rob MacDonald）和史蒂夫·瑟来伊（Steve Szoczei）[Painter 的产品高级经理和用户体验设计师] 表示最热情的感谢，感谢他们的支持。我还要感谢 Painter 12 项目经理李·让德罗（Lee Gendreau），以及开发和品质人员弗拉基米尔·马卡罗夫（Vladimir Makarov）、亚当·内夫罗蒙特（Adam Nevraumont）、阿里亚卡山大·皮亚斯科（Aliaksandr Piashko）、安德鲁·卡迈克尔（Andrew Carmichael）、卡罗琳·字韦（Caroline Sauvé）、克里斯托弗·特伦布莱·丹尼尔·耶特（Christopher Tremblay Daniel Jetté）、杰弗里·福斯特（Geoffrey Foster）、杰夫·帕齐亚（Jeff Paciga）、帕斯卡尔·贝谢拉（Pascal Bécheiraz）、安娜贝利·吕克（Anabelle Luck）、里娜·富热尔（Rina Fougere）、鲁比·奎内尔（Ruby Quesnel）、温迪·库克（Wendy Cook）、阿里·法赫尔（Ali Fakhraei）和德里克·威廉斯（Derek Williams）。我要感谢在本书写作期间为 Wow! Book 团队提供软件和硬件的公司。我要感谢 Adobe 公司为我提供 Photoshop，以便我可以演示该程序与 Painter 如何精密地协作。感谢 Wacom 公司提供的压感数位板和 Cintiq 压感 LCD，感谢 Epson 公司提供的用来测试版画制作技术的彩色打印机。

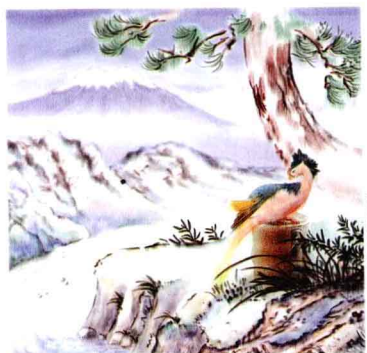
感谢 Corbis Images、PhotoDisc 和 PhotoSpin 对本书所有版本的支持，这些公司允许我们在书中将他们的照片用于演示。我要衷心感谢卡罗尔·贝尼奥夫无私地与大家分享她在传统和数字版画制作中的经验，特别感谢多索西·克劳斯（Dorothy Krause）、海伦·戈尔登（Helen Golden）、邦妮·勒霍特卡（Bonny Lhotka）和卡琳·施明克（Karin Schminke）分享他们实验性版画制

《使用 Painter 浇筑它》(Pouring it on with Painter) 是约翰·德里为 Painter 3 海报创作的作品

约翰·德里为 Painter 5 海报创作的插画

谢尔·斯林尼 - 彭达维斯为 Painter 7 海报创作的《富士山上的凤凰和 Painter》(Phoenix and Painter at Mount Fuji)

作的知识，感谢 Fox Television 的乔恩·李 (Jon Lee) 和杰夫·赫尔 (Geoff Hull) 分享广播电视设计的经验，感谢 Reid Creative 的辛迪 (Cindy) 和杜威·里德 (Dewey Reid)，以及 Dagnabit! 的约翰 (John) 和乔伊斯·瑞安 (Joyce Ryan) 分享他们在动画和电影制作中的经验。

衷心地感谢这些特殊的合作者：我的丈夫史蒂夫，感谢他在项目期间的鼓励、幽默、健康的膳食以及提醒我进行冲浪休息和清晨散步，感谢我们的猫，它们是我们亲密的娱乐伙伴，在办公室和工作室一直陪伴着我。热诚地感谢我亲密的朋友莉萨·巴克 (Lisa Baker)、苏珊·巴格比 (Susan Bugbee)、伊莱恩·查德威克 (Elaine Chadwick)、里克·盖斯特 (Rick Geist)、朱莉·克莱因 (Julie Klein)、米舍莱·雅坎 (Michele Jacquin)、多纳尔·乔利 (Donal Jolley)、贝丝·梅布尔 (Beth Meyer)、雅尼娜·帕克特 Janine Packett 和伊恩·奥·罗阿尔特 (Ian O'Roarty)，感谢他们真诚的鼓励和祝福。感谢他们在我工作的时候与我一起！

最后，我要感谢所有参与本书各个版本编写工作的其他家庭、朋友和同事，感谢他们在本书 10 个版本的研发过程中如此有耐心和善解人意。

谢尔·斯林尼 - 彭达维斯

欢迎使用 Painter 12 Wow! Book

有人强调说，传统艺术工具与数字艺术工具之间存在着无法逾越的鸿沟——差不多类似于“现实”艺术与计算机的不兼容。但在本书的写作初期，我们却发现很多正处于创作旺季的艺术家都购买了计算机——这是因为他们全都为 **Painter** 所承诺的东西深深震撼。本书无疑将会在传统绘画工具及技法与计算机之间架起一座桥梁。本书前面的章节特别提及了色彩原理、美术史和传统媒介，以及如何使用 **Painter** 工具诠释基础艺术理论等内容。

本书可以满足广大专业创作人员的需要，其中包括将传统媒介转变为数字媒介的艺术家、期望拓展视觉词汇的摄影师、致力于字体和图形特效的电脑图形设计师或印刷行业的图形设计师，甚至是那些纯粹为了兴趣而创作的探索者。我们将全力帮助那些长期从事传统形式艺术工作，并有一段计算机使用经历的读者熟悉 **Painter** 的界面，尽可能地简化创作过程。如果你花在键盘和鼠标上的时间已经超过了花在调色板和画笔上的时间，那么你可以在阅读本书的同时学习到很多传统艺术的术语和技巧。开发 **Painter** 软件的创作团体——马克·季默、约翰·德里和汤姆·赫奇斯都以“富有创造力”为人所知。在 **Painter 12** 中，他们对界面进行了重新设计，让 **Painter** 使用起来更高效——例如笔刷面板现在包含画笔类别和变量，媒介库也得到极大改善，诸如全新的 **Real Watercolor** 画笔之类的重要自然媒介工具在模拟传统工具方面比以前要更进了一步。

目录

序 前言 致谢

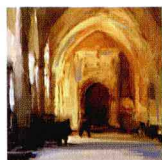
1 初识Painter 4

Painter对Mac和PC机的配置要求;
文件大小和分辨率; 打开文件;
保存文件; Painter的基本操作;
自定义工作区; 调整预置; 利用
库管理

自定义一个工作区 20

根据黄金分割比例设计 21

作品赏析 22

2 颜色的力量 30

简介: 色调、饱和度和明度; 使用
HSV模式绘图; 使用多种颜色绘
图; 调整颜色; 更多的颜色工具
为线条画添加单色及渐变色 40

为木版画着色 42

捕获颜色集 44

为扫描的插画着色 46

作品赏析 49

3 运用画笔绘画 58

简介: 模仿传统绘画技术; 富于
表现力的6D Art Pen画笔; 在图
层上绘画; 沿路径绘画

铅笔速写 72

彩色铅笔画 73

钢笔速写 74

钢笔写意画 76

Painter硬媒材入门 78

使用硬媒材画笔绘画 81

使用色粉笔混合及羽化 84

使用Real Pencils和Markers绘画 86

Painter水彩画入门 88

水彩湿画法 92

使用数字水彩为图画上色 96

Painter艺术油画与仿真油画入门 98

使用Artists' Oils绘画 102

使用Artists' Oils画笔绘制插画 106

Painter仿真鬃毛笔使用入门 109

用油画笔与仿真湿油画笔作画 112

着色并克隆 115

运用镜像工具作画 117

综合运用油画棒、纹理和调色

功能 119

应用纸张纹理 121

Painter厚涂画入门 123

在“生动”的画布上绘制淡彩 125

使用水粉和厚涂颜料绘制图画 127

Painter液态墨水画入门 129

借助Liquid Ink介质绘制蜡笔画 134

作品赏析 137

4 创建画笔 152

简介: 画笔方式; 附加方式; 笔尖
类型; 由单个笔尖组成的画笔; 带
连续笔触笔尖的画笔; 笔触类型;
使用Brush Control Panels创建画笔

使用自定义画笔绘制仿真水

彩画 160

使用自定义画笔绘制数字

水彩画 162

使用丙烯绘画 166

使用混合介质绘画 168

使用自定义画笔绘制丰富的
纹理 170

作品赏析 174

5 选区、矢量图形和蒙版 180

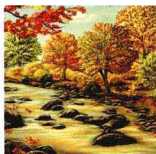
简介；选区的定义；矢量图形的定义；蒙版的定义；创建基于轮廓的选区和矢量图形；移动选区和矢量图形；对选区进行变形；对矢量图形进行变形；通过颜色选取及遮罩；基于像素选择和蒙版的其他选项；羽化；选区、矢量图形和蒙版之间的转换；保存选区轮廓；工作中的选区；编辑选区；蒙版；使用 Channels 面板；运算

使用贝塞尔曲线路径及选区创作 193

使用手绘选区 195

选择区域、添加图层和抽象拼贴 197

作品赏析 200

6 使用图层 206

简介；使用图像图层；使用图层浮动对象；使用参考图层；使用矢量图形；使用动态图层；使用文本图层；使用介质图层；管理 Layers 面板；图层及其蒙版；合成控制

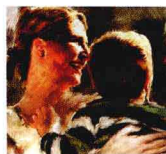
结合使用矢量图形和图层 219

使用克隆与画笔进行拼贴 222

将文字溶入到水中 226

混合图层上的介质 228

作品赏析 230

7 加强照片、蒙太奇和拼贴画效果 242

简介；图像处理基础；高级技巧
模拟动感效果 248

选择性着色 249

制作褐色照片 250

配色方案 251

与水彩画混合 252

制作旧照片 253

手工为照片着色 254

克隆、绘画并混合照片 256

创建富有意义的照片画 259

创建肖像画的照片画 262

由照片生成木版画 265

用自定义笔触自动绘画 268

作品赏析 271

8 运用特效 284

简介：添加表面纹理特效；应用光照增加立体感；图案背景知识介绍；创建玻璃扭曲特效；使用马赛克；使用动态图层创建特效

创建无缝图案 292

应用图案 294

装饰布纹 296

创建印象派风格 298

对称万花筒图 299

设置曲线文本 300

制作环境贴图 301

应用环境贴图 302

创建金属倒角 304

创建360°圆景图 306

创建颜色可调的叶状画笔 309

作品赏析 312

9 Painter与Photoshop

之间的协作 326

简介：将Photoshop文件导入Painter；将Painter文件导入Photoshop合成、绘画和特效 328

使用柔软的色粉笔绘制插画 330

作品赏析 332

10 使用Painter制作动画及

电影 342

简介：使用脚本；使用帧堆栈制作动画；导入及导出

由插画制作动画 351

创建动画合成作品 354

自动生成电影特效 356

作品赏析 357

11 打印设置 364

简介：商业印刷颜色；在打印社打印精美艺术品；相片成像选项；自行打印精美艺术品；试验性版画复制；由数码文件创作的精美艺术版本

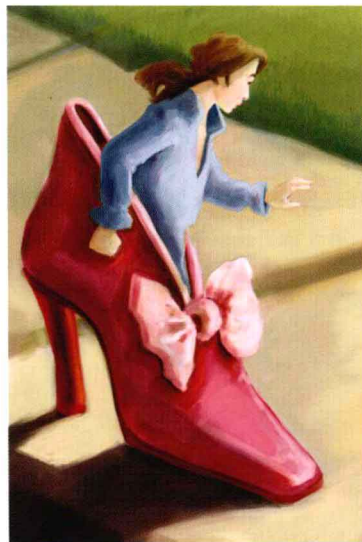
颜色管理艺术打印 372

作品赏析 375

CHER THREINEN-PENDARVIS

《睡莲》(Water Lilies) 使用多个 Digital Watercolor、Real Watercolor 和 Watercolor 画笔绘制而成

CAROL BENIOFF

卡罗尔·贝尼奥夫使用带有 RealBristle 功能的 Oils 画笔(包括 Real Flat Opaque 和 Real Oils Short 变量)创作了《僵局》(Stalemate)

MICHAEL BAST

包装绘画作品《Brachs Fall》，出自迈克尔·巴斯特

Painter 12 的新增功能

为了使第 10 版《Painter Wow! Book》能全面介绍 Painter 并反映出 Painter 12 的最新功能，我们基于上一版图书对本书的每一页都进行了修订，并扩充了篇幅——不但添加了很多新技术和实用小技巧，还附上了介绍与 Painter 12 版本新增功能相关的“作品赏析”部分。下面就将概括介绍 Painter 12 新增的一些令人激动的功能，并指出其在本书中相对应的章节。

Painter 新增功能使其使用起来更方便：Painter 12 提供了重新设计的全新界面，用户能更方便地使用工具、画笔、纸纹、图案以及其他媒介。

Painter 12 最引以为豪的是其全新的自然媒介特性，例如 Real Watercolor 画笔。就像使用传统的水彩笔那样，你可以使用湿画法创作或在当前颜色上绘制透明颜色的罩染效果；新的 Real Watercolor 画笔与 Watercolor 图层配合使用。关于如何以创新方式使用这些新工具的信息，请参阅第 88 页的“Painter 水彩画入门”和第 92 页的“水彩湿画法”。Real Wet Oils 可以绘制出复古油画外观，包括使用 Turpentine 画笔柔化、移动当前颜料。这部分内容的详细介绍，请参阅第 98 页的“Painter 艺术油画和仿真油画入门”和第 112 页的“用油画笔与仿真湿油画笔作画”。

Painter 12 增强了动态画笔的调整功能，用户可以在屏幕上动态设置画笔大小、不透明度、角度和挤压。关于更多详情，请参阅第 66 页的技法讲解“在屏幕上设置画笔”。Painter 12 另一个引以为豪的新增功能是新的“暂时性颜色面板”，由此用户可以基于图像的上下文选择颜色。关于更多详情，请参阅第 31 页的技法讲解“暂时性颜色面板的使用方法”。Painter 12 可以绘制出渐进的绘画效果。例如，新的镜像绘画工具可让用户创建对称绘画。请参阅第 117 页的“运用镜像工具作画”来了解该绘画模式的使用技巧。利用万花筒绘画工具，用户可绘制出富有创造性的万花筒图案。有关使用该工具绘制的有趣作品，请参阅第 301 页的“对称万花筒图”。

通过新的克隆源面板，用户可以在文档中显示和管理多个克隆源。关于使用克隆源的更多详情，请参阅第 260 页。

新设的导航面板可让用户在文档窗口中更好地进行移动。另外，还可从导航面板中启用各种工具，包括绘图模式、厚涂、描图纸、网格和颜色管理。有关这部分内容的更多详情，请参阅第 13 页的“有用的 Navigator 面板”。

在 Painter 12 中，媒介库管理功能已增强。媒介库经过重新设计，可帮助用户更好地组织和管理画笔、纸张、颜色集、图案、渐变、外观等。

阿托斯·邦孔帕尼在进行包装设计时使用了 Painter 的 Chalk、Pastels、Oils 和 Pens 画笔

1

阿托斯·邦孔帕尼在进行包装设计时使用了 Painter 的 Chalk、Pastels、Oils 和 Pens 画笔

2

阿托斯·邦孔帕尼在进行包装设计时使用了 Painter 的 Chalk、Pastels、Oils 和 Pens 画笔

在各章的“基础知识”部分，你可以学习 Painter 工具最真实的应用

2

阿托斯·邦孔帕尼在进行包装设计时使用了 Painter 的 Chalk、Pastels、Oils 和 Pens 画笔

3

阿托斯·邦孔帕尼在进行包装设计时使用了 Painter 的 Chalk、Pastels、Oils 和 Pens 画笔

“入门”部分包括更多 Painter 复杂媒材的详细介绍

在 Mac 还是 Windows 中运行？

Painter 在 Macintosh 平台上的运行方式和在 PC/Windows 上的差别不大。为了方便，本书主要参照在 Macintosh OS X 中的屏幕截图来讲解 Painter（虽然我们已经在 Windows Vista 和 XP 中进行过测试，但是为了证实我们测试过，本书同时列举了 Mac 和 Windows 的主要命令）。第 1 章将会详细介绍在 Mac 和 PC 中运行 Painter 的差别。

是初学者还是高级用户？

如果你是初学者也不必担心，因为我们做了很多帮助初学者学习《Painter 12 Wow!Book》的工作，不但在书中添加了很多提示，同时还配备了非常完善的技法指南。除此之外，还在各章的“简介”部分添加了更多的基础知识。本书专门针对中高级用户新增了不少贯穿始终的高级用户提示，并增加了许多新技术以及能激发创作灵感的“作品赏析”图片。假定你对 Mac 或 Windows 鼠标操作非常熟悉，而且知道如何打开和保存文件，如何将项目复制到剪贴板以及如何在 Mac 的层级文件系统或 Windows 路径下查找所需文件，我们建议你在阅读包括图层和蒙版的技术之前，先阅读第 1 章“初识 Painter”、第 5 章“选区、矢量图形和蒙版”和第 6 章“使用图层”的开始部分。

如何使用本书

在第 2 章~第 11 章中，介绍的内容均采用由易到难的方式叙述。我们将这些章节的素材划分为以下 5 个部分：“基础知识”部分、“入门”、技法讲解、经验“提示”、“作品赏析”。

1 “基础知识”部分介绍了 Painter 的工具和功能，并给出这些工具的实际应用方法。编写《Painter 12 Wow!Book》一书并不是为了取代随软件赠送的“Painter 帮助”或者随软件附赠的指南，而是把重点放在我们认为最有用的工具和功能介绍上。在某些情况下，我们会深入介绍用户指南中提到的工具和功能，并且会在最重要的地方介绍得更加深入，以帮助读者理解工具和功能的应用方式。而在另一些情况下，我们还会介绍一些用户指南中没有讲解的功能和实际应用。这些功能和应用一部分由为本书撰稿的艺术家提供，一部分是我们在研究中的发现。

2 几种 Painter 媒材类型（例如 Artists' Oils、Real Oils、Hard Media、Impasto、Liquid Ink 和 Watercolor）都非常重要、复杂，因此我们尽量做到讲解详细，并配有“入门”知识来帮助你初识它们强大的功能。

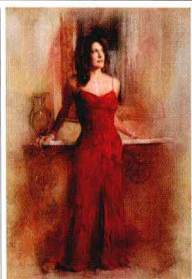
3 “提示”部分采用灰色标题栏标注，很容易识别。全书统一将其放在“基础知识”及“技法讲解”部分中我们认为最有用的地方。每个提示

3 绘画取样

当使用Painter中除Dropper（滴管工具）外的其他工具时，可以通过按住Alt/Option键临时切换到滴管工具进行颜色取样。

4 创建肖像画的照片画

知识要点：在Painter中打开源照片，绘制透明照片效果，使用画笔克隆在照片上绘画，添加表面纹理。

在作品《莫琳的肖像画》（Portrait of Maureen）中，迈克尔·坎贝尔（Michael Campbell）将绘画技术融入照片中。坎贝尔是一位在人物肖像摄影方面有着造诣的专家。他首先从摄影作品中选择一幅照片，然后将Photoshop中的照片复制到Painter中，在Painter中他使用各种画笔，并利用克隆功能和倾斜，用富有表现力的笔触和纹理对照片进行加工。

1. 将照片复制到Painter中并打开照片。该文件大约为10英寸×20英寸大小，分辨率为150像素/英寸。执行File>Clone命令，将照片复制到Painter中并打开照片。以便在照片上进行克隆。使用Dropper工具或Clone工具从该照片上选取颜色样本。将克隆照片保存为8位/通道格式的文件，并命名为Step 1以便识别。执行File>Clone Source命令，打开Clone Source对话框，一旦克隆照片被克隆，其后照片会出现Clone Source对话框。

所有章节均包含分步骤讲解技法的部分

5

知识要点：将照片复制到Painter中并打开照片。使用画笔克隆在照片上绘画，添加表面纹理。

大卫·霍克尼（David Hockney）的《猫》（Cat）是一幅非常著名的作品。在这幅画中，霍克尼使用了一种非常独特的技法，将照片复制到Painter中并打开照片。使用画笔克隆在照片上绘画，添加表面纹理。这种技法使得霍克尼能够在保持照片真实性的同时，赋予作品一种独特的艺术感。

所有章节均包含一个能激发你创作灵感的专业“作品赏析”部分

都是独立的信息，因此读者只需快速浏览全书中的提示即可迅速学到很多有用的知识。

4 “技法讲解”部分详细地讲解了所有的制作步骤。详细真实的制作信息可以帮助你再现相同的作品。在编排本书时，采用了配图与讲述的内容紧密配合的版式。版面左栏中放置的图片与实例相应的步骤一一对应。浏览左栏中的图片与图注（技法讲解）即可粗略掌握图像的制作方法。书中已经尽量做到讲解细致，因此，你无需查看用户指南也可直接参照操作步骤进行操作。

5 所有章节的后面都有“作品赏析”。该部分可以激发创作灵感，每一幅图片都配有作品的创作提示。

《Painter 12 Wow! Book》旨在与大家共同分享实用技术和提示，并为大家提供使用软件的创造性建议。希望你能从书中得到启发，并将它当做个人创造性探索的起点。总之，不要因为Painter的强大、信息的丰富而对它望而却步！你要做的仅仅是正视它、喜欢它！

谢尔·斯林尼 - 彭达维斯

谢尔·斯林尼 - 彭达维斯的个人网站 www.pendarvis-studios.com

初识 Painter

由约翰·德里创作的插图《画笔曼陀罗》(Brush Mandala)灵感来源于画家彼得·马克思(Peter Max)。德里之所以创作这幅作品,是为了展现 Painter 的改进之处。在此,他运用了大量的画笔和特效,例如 Effects (效果) > Esoterica (特殊效果) 命令下的 Blobs (斑点) 和 Apply Marbling (应用大理石花纹) 效果。为了生成画笔的多组镜像效果,他使用了 Painter 的 Kaleidoscope (万花筒) 动态插件,该插件位于“图层”面板下部的 Dynamic Plugins (动态滤镜插件) 的快捷菜单中。此外,德里还使用 Oils (油画笔) 的 Smeary Flat (沾染平笔) 变量以及 Pens (钢笔) 的 Smooth Ink Pen (平滑墨水笔) 变量来表现自然的画笔笔触

本章主要介绍 Painter 的基础配置、功能及其独一无二的优势。如果你是 Painter 初学者,要想更深入地学习你感兴趣的专题,可以通过 Help (帮助) 菜单使用“Help Topics (帮助主题)”。

Painter 对 Mac 和 PC 机的配置要求

下面介绍运行 Painter 所需的最低配置。Mac 机至少需要安装有 OS X 10.5 (最新版) 操作系统,配备 Intel Core Duo 处理器和 1GB 的可用内存。要想在 Windows 7 或 Windows Vista 操作系统上,或在附有最新服务包的 Windows XP 操作系统上运行 Painter,则需要一台配有 1GB 可用内存以及 1GHz 或更快处理器的计算机。运行安装程序时,要有大约 600MB 的备用硬盘空间。建议在 Mac 和 Windows 两种操作系统下,使用 1280 像素 × 800 像素、24 位的彩色显示器。

在 Painter 中进行处理时,需要 3 倍 ~ 5 倍于文件大小的内存空间方可达到最佳运行速度,例如,要打开一张 5MB 大小的图片需要 15MB ~ 25MB 的内存空间。当打开多张图片、添加图层和图形或者频繁进行 Undo (撤销) 操作时,则需要更多的内存空间。当 Painter 运行需要的内存空间超过实际内存空间时,就需要使用硬盘空间临时替代内存,即使使用暂存磁盘 (Scratch Disk) 来存放运行 Painter 时生成的临时文件,方法是在 Windows 或者 Mac OS X 操作系统中的 Corel Painter 12 之下执行 Edit (编辑) > Preferences (预置) > Performance (性能) 菜单命令,在

图层和图形

图层和图形都是“堆叠”在 Painter 图像画布上的图像元素。对图层和矢量图形的操作均可以在画布上独立完成——以获取理想的合成效果。