

传统技法与数字工具的激情碰撞 世界顶级数字艺术家的经典力作

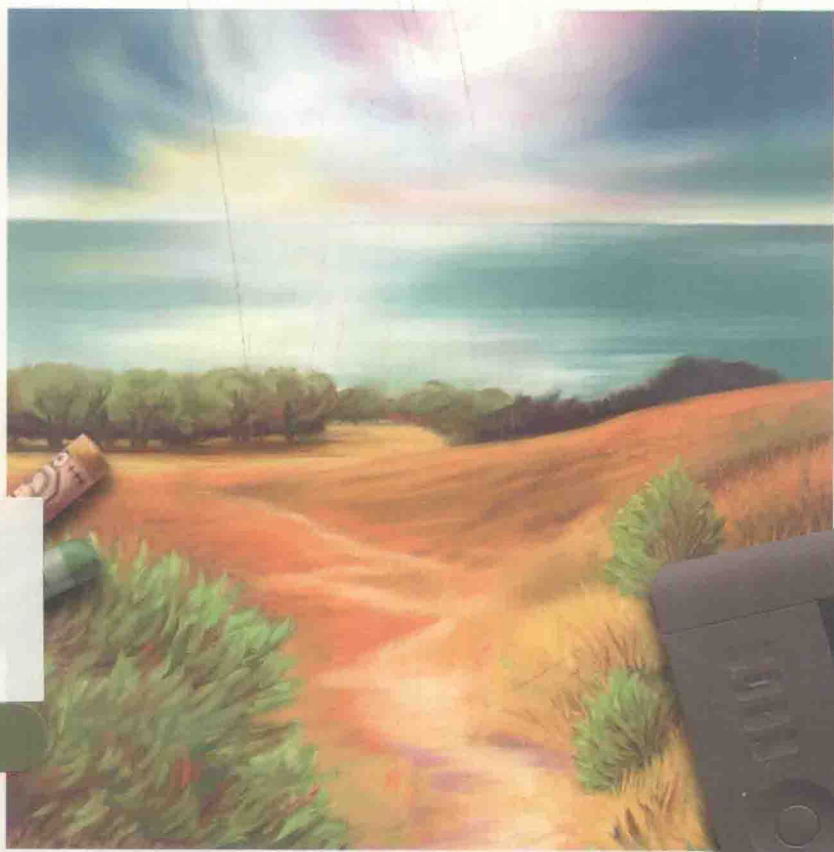
数位板 这样玩

Photoshop+Painter 数码手绘必修课

第2版

[美] Cher Threinen-Pendarvis 著

刁臣宏 郗鉴 刘荣 叶强 译

数位板 这样玩

Photoshop+Painter数码手绘必修课

第2版

[美] Cher Threinen-Pendarvis 著

刁臣宏 郝鉴 刘荣 叶强 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（C I P）数据

数位板这样玩：Photoshop+Painter数码手绘必修课：
第2版 /（美）思雷伊纳-彭达维斯著；刁臣宏等译. —
2版. — 北京：人民邮电出版社，2015.4
ISBN 978-7-115-37690-9

I. ①数… II. ①思… ②刁… III. ①图象处理软件
IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第294060号

版权声明

The Photoshop and Painter Artist Tablet Book, Second Edition

ISBN-13: 978-0-321-90335-8

Copyright © 2014 Cher Threinen-Pendarvis

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 Peachpit 公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] Cher Threinen-Pendarvis
译 刁臣宏 郗鉴 刘荣 叶强
责任编辑 赵轩
责任印制 张佳莹 焦志炜
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：880×1230 1/20
印张：13.6
字数：386千字 2015年4月第2版
印数：1-3 000册 2015年4月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2013-5721号
-

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

献给我的丈夫，Steven

感谢他的帮助与爱

献给我的母亲Wanda，我的父亲Laude，

以及我的兄弟，Lany。

——Cher Threinen-Pendarvis

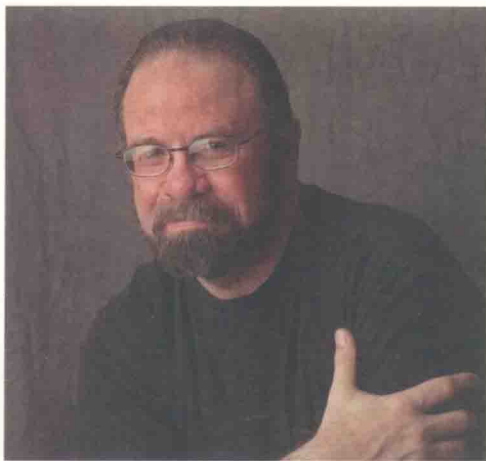
序

如今，计算机已经与我们生活的各个方面息息相关。绝大多数家庭都拥有计算机，并用它完成一些基本任务：收发电子邮件、上网、工作以及游戏。当然，计算机也提供了很多工具，可以用来进行艺术创作。

左脑支配理性思维，右脑支配感性思维，这是一个不争的事实。右脑是我们的“创意脑”。比方说我们在摄影的时候，无论使用的是简单的“傻瓜相机”，还是昂贵且沉重的专业设备，都是用右脑来进行构图的。

在以前，如果想要进行绘画创作，有很多媒介可供选择：可以使用简单的铅笔，也可以使用精良的油画颜料。而计算机的出现，为绘画者打开了机会之门，也为我们带来了很多梦寐以求的新工具，如数量庞大到无穷无尽的笔刷，以及各种颜色的粉笔。不管是摄影师还是画家，只需轻轻地一点鼠标，便能在计算机软件中找到所需的工具。这也让摄影师远离了充满有毒化学物质的暗室，让画家摆脱了稀释颜料时难闻的气味。而且完工后，再也不用打扫卫生了。

Wacom压感设备令人惊异，你只需像握笔一样握住压

照片由Jeff Schewe拍摄

感笔，然后在平板上绘制、创作，就能完成与计算机的交互，它是专门针对传统画家和照片编辑的需求而定制的。而像Wacom Cintiq这种设备，直接在屏幕上就能创作。那种感觉对于画家来说就像是手握画笔，站在画架和画布面前。虽然这需要一定的学习成本，但是面对强大绘画工具的诱惑，是抵制不了的。

当你身处书店的书架前，面前往往是浩瀚的书海，想要找到一本适合自己的书无异于大海捞针。但是如果你碰巧挑选了这本，那么我保证，它就是你想要的。让我来告诉你这本书与众不同的地方吧！首先，本书根据学习曲线，循序渐进地提供知识细节，Cher Threinen-Pendarvis将耐心地指导、帮助你掌握这款软件。更重要的是，她所讲述的知识内容很通俗易懂。

Cher是一位出色的艺术家，在计算机屏幕只有9英寸，而且颜色还是黑白的时候，我们就成为了好朋友。多年以来，她运用自己的天赋和想象力，对数字绘画软件进行了大胆的探索和奉献。

很多开发绘图软件和硬件公司都请她来演示产品的功

能。Cher Threinen-Pendarvis在教学上经验丰富，并且非常有天赋。若想掌握数字绘画工具，那么这本书对你会很有帮助。书中穿插的大量插画能够清晰地阐述她的观点，而且这些插画非常漂亮，值得收藏。

很多人都有绘画的天赋，但是从未接受过系统的训练。也有很多人没有绘画的天赋，但是很喜欢绘画。在这两种情况下，如果能够接受一些系统的指导，相信这些人会收获良多，这就是本书的目的所在。

Cher Threinen-Pendarvis有着传统艺术教育的背景。构图和色调，大多数人都不知所以，然而这二者是艺术创作的关键所在，也正是Cher Threinen-Pendarvis所擅长的。

在本书中，她将用丰富的知识讲解数字绘画的关键，这能够填补普通计算机用户在绘画方面的不足。本书的每个绘画项目都个性十足，给人的体验异常出众。她的创作往往始于灵感的迸发，来自于她主观的所见所想。在着手创作之前，她总是谋定而后动——先做准备工作，然后丰富细节，最终完成整体创作。

如果你曾经参加过她的研讨会或听过她的演讲，便知道她是多么善于传递理念和知识。她的声音温和而得体，传递着她对于数字媒介的兴奋和热衷。Cher

Threinen-Pendarvis将她的耐心和对绘画的理解融入到本书中，用文字的形式来指导大家。

作为Photoshop和Painter专家，Cher将教会你如何在这两款软件中进行创作，并教你如何结合使用这两款软件。她将指引你使用压感绘图板进行精细创作，并最终实现创意理念——同时赋予理念以生命。

正如我前面提到的，书中包含大量的插画创作，能够让你清晰地理解她所讲述的知识，以便更顺利地学习绘制流程。虽然不会让你变成米开朗基罗那样的艺术大师，但能够让你掌握艺术基础，对自己更加自信，在绘画上更上一层楼。

使用数位板绘画，听起来很复杂，但是在Cher Threinen-Pendarvis的讲解下，事情变得简单轻松，你可以恣意创作，尽情展现创意。

我相信你一定会反复翻阅此书，不仅仅是为了其中的技法，还有其中的惊人创意。

Bert Monroy

加利福尼亚州，2013

致谢

本书是第2版，如果没有那群非凡人士的帮助，如果没有那些记录详实的资料，就没有本书的再版。本书前后共耗时一年——回想起来真是一段美妙的历程。

衷心地感谢我的朋友以及同事Linnea Dayton，在第一本书写作期间，我和她一起进行过数次头脑风暴，产生了很多奇思妙想。同时非常感谢我长久以来的艺术伙伴Bert Monroy，他为本书写了一篇精妙无比的序言。

还要特别感谢天才设计师John Odam，感谢他给予的灵感以及帮助。John为本书设计了有趣的侧边栏图标，在第1版的封面设计上，也给予了很多建议。还有我的摄影师Melinda Holden，我也要感谢你，感谢你那些美丽的照片，完美地记录了我的工作室和作品。

感谢本书的合作团队，他们一直在幕后辛勤工作。非常感激Jennifer Lynn的审阅和编辑。感谢linda Seifert的校正。还有Joy Dean Lee，她为本书做了详尽的索引工作。还要感谢的是出版人Jonathan Parker，感谢他对本书的全

程策划，在印刷前也给予了一些专业的指导。

真诚地感谢我在Peachpit Press的朋友们、同事们。本书的灵感几年前就有了。特别感谢Nacy Ruenzel，她能够理解我的作品并对本书给予了大力支持。感谢Karyn Johnson，在本书写作过程中，他给出了很多有用的建议，还要感谢出版团体给予的支持。非常感谢你们，给了我撰写本书的机会。

还要特别感谢Ted Nac和Linnea Dayton，给予了我一次出版书籍的机会，那是二十年前第一次出版自己的书——《The Painter Wow! Book》系列。

感谢Wacom团队，他们产品的压力感应非常棒，让我们艺术工作者可以尽情地施展创意，让我们在Photoshop和Painter上的工作游刃有余。衷心地感谢Hope Haddock、Douglas Litte 和Don Varga对本书的支持。感谢Darren Higgins为本书第3章提供的那些酷炫的图片。感谢在商业展出和大型会议中与我并肩工作的Peter

Deitrich、Weston Maggio以及整个Wacom 团队。

感谢Painter的伟大缔造者Mark Zimmer、Tom Hedge以及John Derry——你们创造的软件真了不起！

感谢Stephen Bolt以及Andy Church，他们分别是Painter的用户界面设计师和产品经理。感谢Painter的高级产品销售经理TanyaLux的支持。还要感谢项目经理Lee Genereau以及Painter研发团队：Christopher Tremblay、Vladmir Makarov、Caroline Suave、Pascal Becheriaz、Alex Piasko、Andrew Carmichael、Rina Fougere、Ruby Quesnel、Melanie Becker以及其他成员。

特别感谢Adobe公司那些伟大的人——Tom、John Knoll、Mark Hamburg、Chris Cox以及Jerry Harris（他是PixelPaint的联合创始人，也是Photoshop笔刷部分的研发者），感谢Photoshop团队中的每一个人，你们创造了一款伟大的软件。衷心地感谢Adobe公司中给予本书支持的所有人。

作者简介

Cher Threinen-Pendarvis使用柔色粉笔手工绘制的一幅数字作品——《北方，通往水源之路》

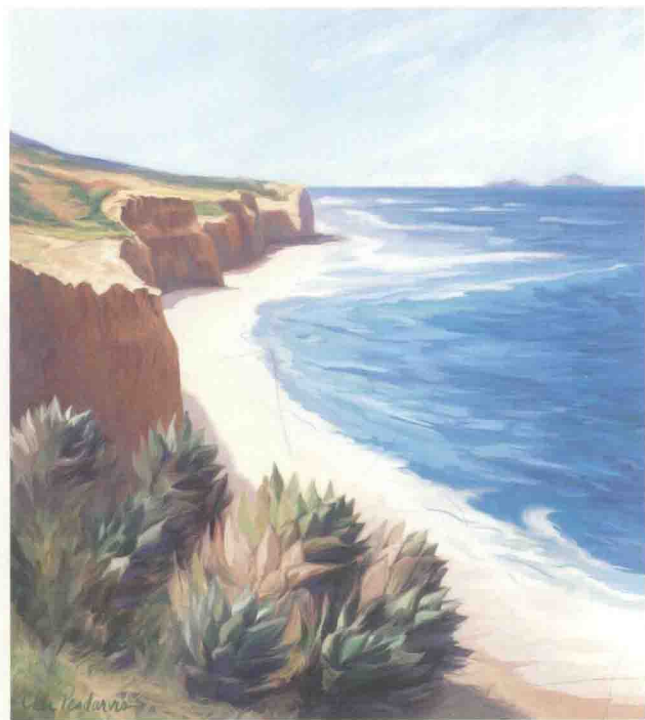
Cher Threinen-Pendarvis是一位屡获殊荣的艺术家和作者，一直使用传统的工具进行创作。她是土生土长的加利福尼亚人，她的艺术作品反映了她与家人在环太平洋旅途中的所见所闻和灵感。她的母亲Wanda也是一位艺术家，从小到大，她们经常坐在一起，描绘加州美妙的外景，这给予Cher Threinen-Pendarvis很多灵感和创

意，也培养了她对外景画的兴趣。Cher在圣地亚哥居住了大半辈子，此间，通过外景绘画接触了很多当地的公益团体，Cher曾经作为一名志愿者，协助当地团体保护圣地亚哥落日崖自然公园，同时这里也是她经常写生的地方。

传统水彩画

Cher Threinen-Pendarvis是数字艺术的开拓者，二十年前就开始在苹果计算机上进行绘画创作（本书的末尾，可以看到她早年用鼠标绘制的作品）。她在Painter、Photoshop以及Wacom绘图板上的精湛技艺得到了广泛认可，在这些绘图软件发布伊始，她就开始用它们进行创作了。出于抒发对Painter艺术工具的热情，Cher曾为Painter开发人员担当顾问和演示艺术家，她的作品在世界各地巡展，她的文章和作品发表在很多书刊杂志上。她拥有绘画和版画专业最高荣誉学士学位。

用Painter IX 绘制的作品

位，现在是San Diego Museum of Art Artist Guild和Point Loma Artists Association的成员。Cher曾在世界各地开办Painter和Photoshop研讨会，现在是咨询公司CherThreinen Design的总裁。Cher还是《The Painter Wow! Book》系列图书的作者。

要更多了解Cher，请访问她的网站：www.pendarvis-studio.com。

Cher 在工作室中绘画

目录

序 iv
致谢 vi
作者简介 viii

1

数字艺术工作室 1
创建数字艺术工作室 2
色彩的力量 5
像素和图像分辨率 7
美术印刷 9

2

在iPad中创作 11
我最喜欢的iPad绘画工具 12
Brushes 3快速色彩练习 14
在Brushes 3中用铅笔画草图 16
使用ArtStudio绘制铅笔肖像 18

Art Studio色彩练习 20
Wet Paint笔刷绘画 24
使用Sketchbook Express绘画 26
使用Sketchbook Pro上色 28
Procreate快速色彩练习 30
使用Adobe Ideas绘画 34
使用Adobe Ideas上色 36
Adobe Photoshop Touch拼贴画创作 38

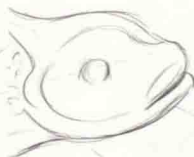
3

Photoshop、Painter和数位板基础知识 43
入门篇 44
认识数位板和压感笔 45
拿起数位板开始创作吧 46
Photoshop基本知识 58
Painter基础知识 66

4

在Photoshop和Painter中搭配画笔和颜料 75
探索Photoshop中的画笔与色彩 76
探索Painter中的画笔与色彩 80

5

绘画和数位板练习 85
热身以及绘制草稿 86
在Photoshop中绘画 90

6

绘制具有体积感的容器 93
绘制一个立方体 94
绘制有纹理的圆形物体 96
绘制球体的形态 98
绘制中空的不规则物体 100

7

灵活的色调调节和造型 105
运用色调和融合笔技巧 106
用有趣的笔触构建色调变化 111

8

画面氛围的营造 113

使用排线打造形态和氛围 114

高光练习 120

9

使用扫描的绘画进行创作 123

扫描铅笔稿 124

使用Photoshop进行绘制 126

使用Painter进行绘画 136

使用Painter画水彩 144

使用Photoshop画水彩 146

10

参考照片绘画 149

参考照片绘画 150

制作笔刷 152

使用Painter的“数字灯箱” 159

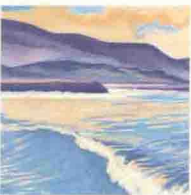
11

定义焦点 161

强化视觉焦点 162

Photoshop中的油画效果 169

强化焦点 171

12

模拟纸张和画布 175

在Photoshop中制作纹理 176

添加纹理与纹理滤镜 183

添加光照效果的纹理滤镜 184

用油画、粉彩和厚涂颜料在帆布画布上作画 187

创建一个彩纸材质的表面 189

创建石膏帆布画布 190

对图像进行压花纹理处理 198

使用变形和表面纹理 199

13

润色、着色与绘制 201

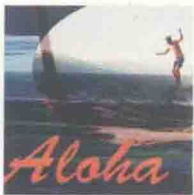
润色并添加修饰 202

在Photoshop中使用历史画笔绘画 208

使用粉笔绘制肖像 211

创建丰富肌理的画布 212

绘制油画质感的肖像 219

14

用想象力来创作 227

收集并重拾灵感 228

在Painter软件中用笔刷完善拼贴画 230

完成草稿并扫描到Photoshop中 233

在Painter中为作品上色 236

利用图层蒙版上的渐变来增强光效 243

相册 248

1

数字艺术工作室

在这里，你将获得许多硬件、软件方面的建议来打造工作室，以满足自己的工作或户外写生的需求。本章还包括从传统的色彩理论过渡到数字颜色工具的讲解，以及像素和分辨率等方面的知识。

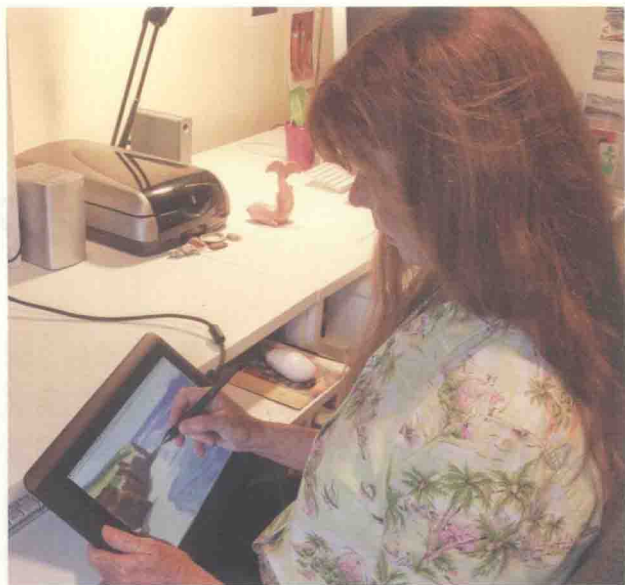

因为工作室是你发挥创意的地方，所以希望你它体现出自己的个性，并能让周围的环境来激发灵感。在我的工作室中，一个区域来放置计算机设备以便进行数字艺术创作，还有一个区域用来放置画架，以方便使用传统绘画材料进行创作。这里的艺术装饰墙上有许多贝壳、鲜花、旅游照片和彩陶。硬件和软件工具已经非常成熟，艺术家能够使用它们轻松地创作。平板计算机也已变得更加灵敏和便捷。技术的更新使得在计算机上绘画的感觉更为自然，不同的笔以及软件中不同的笔刷也可以给你带来更多的感觉。比如，有的笔能带给你在纸上绘画的感觉，有的笔尖则是弹簧式的，有一种用传统硬笔刷绘画的感觉。使用iPad 上的应用（Brushes和Art Studio）在户外写生很有趣。Painter和Photoshop的使用也变得越来越直观，甚至可以感受到手绘时的细微差别。

今天的数字工具让你可以完全地沉浸在绘画过程中，沉浸在线条、形式和颜色的组合中，而不是专注于计算机绘画技术上。你完全可以将数字工具想象成一种新型的铅笔、蜡笔、水彩笔以及油画笔来进行创作。

CP

创建数字艺术工作室

在新帝液晶屏上绘画

首先，数字艺术家的工作室不能缺少Painter、Photoshop这类软件和高质量的压感计算机设备，甚至还可以配备iPad，并且安装一些艺术创作应用程序使，更加有趣和方便地创作。

Photoshop、Painter以及Wacom设备在苹果和Windows平台上运行得十分流畅。我的第一台计算机就是苹果计算机，因为我喜欢简单易用的操作系统，所以今天我仍然使用苹果计算机进行绘画创作。另外，处理器速度、RAM的大小以及硬盘的速度也是很重要的。

Photoshop和Painter是很占内存的应用程序，所以需要给计算机配备较大

的内存（我的计算机系统内存至少是4GB）。另外，建议购买一台高质量的显示器，因为它不仅能保护你的眼睛，还能保证图片的质量（至少20英寸，也需要一个好的显卡来支持数百万的颜色）。我的工作室配备了一台24英寸的高清苹果显示器。

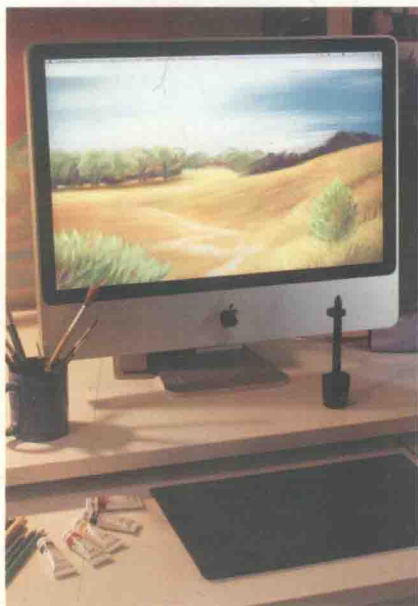
如果创作时需要扫描，那么你需要投资一台高质量的扫描仪。我的选择是爱普生Perfection V750-M Pro，它的分辨率是4800 × 9600 dpi，颜色深度是48-bit。

如果你想拍摄数码照片来作为艺术创作的参考，我推荐数码单反相机，如佳能EOS 6D或尼康D7100。

另外你还需要一个大容量移动硬盘，用于安全地备份文件。当然，CD/DVD刻录机也有助于转移文件和存档作品。

创作书籍插画时，我经常使用Wacom数位板和新帝超级平板。新帝配备的压感液晶屏使你可以直接在屏幕上进行创作。新帝分为13HD、22HD和24HD 3种型号，支持2048级压感。

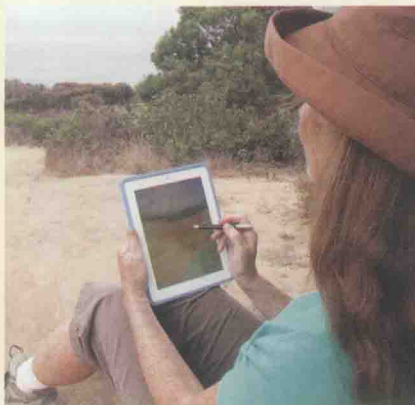
除了传统速写本，iPad也是一个在室内和户外绘画的好工具，也是秀出你作品的展示工具。我用的就是配备了Retina显示屏的iPad 3。

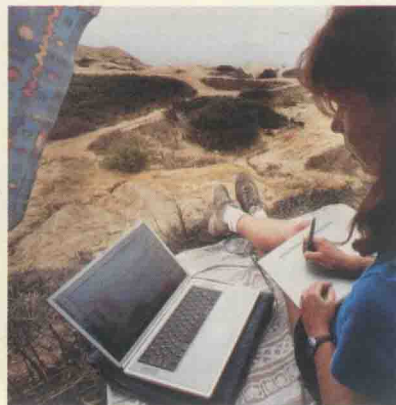
影拓数位板与苹果电脑

最后，我的工作室还有两台喷墨打印机：爱普生Artisan 1430（用于13英寸以内的办公室文件和小型项目）和爱普生Stylus Pro 4800（用于17英寸的艺术作品打印）。

此外，投资一张大而稳定的桌子和有扶手和后背支撑的舒适椅子也是很有必要的（我的工作室有两张40×60英寸的桌子）。

户外在伞下用iPad进行绘画

使用影拓手绘板需在笔记本电脑绘画时把屏幕放置在阴影下

户外写生。如果你想用iPad或笔记本电脑在户外写生，我有一些小技巧可以传授给你。计算机屏幕不要正对着自然光，最好找一个阴凉的地方或带一把伞用来保护屏幕。我经常使用毯子或是折叠椅。我最喜欢的两个写生时间是清晨和傍晚，因为这个时候的影子是最长的，能创作出许多有趣的画面。上面两幅照片是我在清晨进行速写，灰暗的清晨光线并没有带来长投影，但却带来了渐变的天空，以及水中有趣的色彩。

使用多种笔。为了在绘画过程中更多地调动自发性，可尝试在Painter中使用两种笔：可以将喷笔设置为蓝色，将矩形软质色粉笔设置为绿色。这样你就能快速切换笔刷和颜色了。如果使用两个相同种类的笔，最好都加上标签，以方便辨认。当开始使用两种笔的时候，还可以设置笔的形状和颜色来创造不一样的笔触。来回切换两种笔时，就会快速选择不同的笔刷和颜色。

使用iPad应用程序Brushes进行快速绘画

使用影拓数位板在Painter中进行快速绘画

绘画：使用便携式数字工具在户外创作十分方便。我最喜欢的两个工具是MacBook和影拓数位板。影拓数位板支持2048级压感，再加上使用笔的倾斜角度、方向和旋转，使创作更加自然。

iPad的便捷性使户外写生变得更加有趣。它现在还不支持真正的压感灵敏度，但是笔触能够根据绘画的速度而变化（可以使用模拟压感灵敏度的笔，比如PogoConnect笔）。用iPad能够直接用手指或iPad专用笔在屏幕上绘画，并且可以使用Brushes和Art Studio之类的应用程序进行新颖、大胆的创作。

上方左图是用iPad应用程序Brushes创作的，右侧那幅是用Painter中的粉笔画的。因为户外光线变化太快，所以画起来也很快。在写生时我非常喜欢使用矩形软质色粉笔和锥形色粉笔。为了添加纹理，我一般使用矩形颗粒色粉笔。你可以看到上面两幅画的纹理不同。例如，左边那幅作品是我在iPad中创作的，看起来更加粗犷，并且加入了少量的细微纹理；右边那幅则能看出更多的纸张颗粒效果，并且笔触也有从粗到细的变化。

在伞下，使用iPad进行绘画

可选笔尖：Wacom Grip手写笔有不同笔触的笔尖供选择：弹簧式笔尖增加了类似于硬笔刷的张力，而毛毡笔尖则增加了笔与数位板之间的摩擦力，就像用传统的铅笔在纸上作画一样。