

后浪出版公司

数码绘画的艺术

[英] 3DTotal 编 王真 程一恒 译

后浪

数码绘画的艺术

[英] 3DTotal 编 王真 程一恒 译

天津出版传媒集团
天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数码绘画的艺术 / 英国 3DTotal 编 ; 王真, 程一恒译. -- 天津 : 天津人民出版社, 2016.12

书名原文 : Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop

ISBN 978-7-201-11177-3

I . ①数… II . ①英…②王…③程… III . ①数码技术—应用—绘画
IV . ①J2-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 301576 号

Copyright © 2011 3DTotal Publishing.

This Chinese Translation edition is published with the permission of 3DTotal.com Ltd. Worcester, UK.

This Chinese Translation edition copyright © 2016 by Post Wave Publishing Consulting (Beijing) Co., LTD.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询(北京)有限责任公司。

著作权合同登记号: 图字 02-2016-190 号

数码绘画的艺术

SHUMA HUIHUA DE YISHU

[英] 3DTotal 编 王真 程一恒 译

出 版	天津人民出版社	出 版 人	黄 沛
地 址	天津市和平区西康路 35 号康岳大厦		
邮政编码	300051	邮购电话	(022) 23332469
网 址	http : //www.tjrmcbs.com	电子信箱	tjrmcbs@126.com
出版统筹	吴兴元	编辑统筹	蒋天飞
责任编辑	汤 磊	特约编辑	张丽捷
营销推广	ONEBOOK	装帧制造	墨白空间·李 渔
印 刷	北京盛通印刷股份有限公司印刷	经 销	新华书店经销
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16	印 张	14
字 数	250 千字		
版次印次	2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷		
定 价	78.00 元		

后浪出版咨询(北京)有限责任公司

常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

第一章 新手指南

- 1.1 Photoshop 工作区介绍 10
- 1.2 画布设置、扫描、色彩和笔刷 18
 - 1.3 构图、透视和草图 26
- 1.4 灰度、混合和照片的使用 34
 - 1.5 蒙版和魔棒工具 44
 - 1.6 润色和滤镜 52

第二章 艺术原理

- 2.1 光与色 64
- 2.2 构图 68
- 2.3 寓情于画 72
- 2.4 透视和景深 76
- 2.5 故事描绘 84

第三章 “第51区”的构建

- 3.1 从理念到最终的图像 90

第四章 绘画风格及方法

- 4.1 科幻人物速涂 108
- 4.2 科幻场景速涂 114
- 4.3 画面灰度 122
- 4.4 结合照片进行数码绘画 128
- 4.5 梦幻场景 134

第五章 项目概述

- 5.1 忠诚的考验 140
- 5.2 壁橱精灵 144
- 5.3 猎魂者 148

第六章 快速提示

- 6.1 从业界同行中学习技巧 154

第七章 问题专栏

- 7.1 问题分析——看艺术家们如何创建他们的数字绘画 200

beginners guide to
digital painting
in photoshop

后浪

数码绘画的艺术

[英] 3DTotal 编 王真 程一恒 译

天津出版传媒集团
天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数码绘画的艺术 / 英国 3DTotal 编 ; 王真, 程一恒译. — 天津 : 天津人民出版社, 2016.12

书名原文 : Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop

ISBN 978-7-201-11177-3

I . ①数… II . ①英…②王…③程… III . ①数码技术—应用—绘画
IV . ①J2-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 301576 号

Copyright © 2011 3DTotal Publishing.

This Chinese Translation edition is published with the permission of 3DTotal.com Ltd. Worcester, UK.

This Chinese Translation edition copyright © 2016 by Post Wave Publishing Consulting (Beijing) Co., LTD.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询(北京)有限责任公司。

著作权合同登记号: 图字 02-2016-190 号

数码绘画的艺术

SHUMA HUIHUA DE YISHU

[英] 3DTotal 编 王真 程一恒 译

出 版	天津人民出版社	出 版 人	黄 沛
地 址	天津市和平区西康路 35 号康岳大厦		
邮政编码	300051	邮购电话	(022) 23332469
网 址	http : //www.tjrmcbs.com	电子信箱	tjrmcbs@126.com
出版统筹	吴兴元	编辑统筹	蒋天飞
责任编辑	汤 磊	特约编辑	张丽捷
营销推广	ONEBOOK	装帧制造	墨白空间·李 渔
印 刷	北京盛通印刷股份有限公司印刷	经 销	新华书店经销
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16	印 张	14
字 数	250 千字		
版次印次	2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷		
定 价	78.00 元		

后浪出版咨询(北京)有限责任公司

常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

也许你有所不知,几乎所有具有惊人视觉效果的电影或视频游戏,都是美术师从一张张平面图像开始创作出来的。一般来说,只要给美术师一个概要或简介,他们就能将其描绘成一张精致的图像,从而设定整个电影或游戏的视觉基调。创作这些概念和视觉效果任务十分艰巨,需要美术师能够随机应变,精益求精。正如大家所想的,美术师在创作时需要使用一些能够帮助他们快速高效地创作高品质图像的工具。毫无疑问,Photoshop 是他们的首选。

当你看到自己的第一个专业数码绘画作品时,就能感受到 Photoshop 的灵活性和强大魔力。但是这里有一个误区,当你看到这些出神入化的作品时,可能会想:“这看起来相当容易,它一定都是用电脑做成的。”但事实并非如此,就像使用传统的油彩进行绘画那样,数字绘画同样都需要创作者拥有卓越的画技以及独特的审美。那么数字化创作有什么好处?这就需要你亲身体会和操作了。数字绘画的主要优点包括快速、简洁、灵活,不一而足。试想一下,你可以通过移动滑块调整画面的色彩,可以使用自定义笔刷进行设计以及在你的脑海中去创造独特而有趣的纹理。它的潜力确实是无穷无尽的。

当你浏览数码艺术论坛时,你会发现多种多样风格各异的作品。无论你的艺术鉴赏力如何,Photoshop 中的工具可以满足你尽情创作的欲望,它甚至可以提供笔刷来制作如油画或素描一样生动的作品。Photoshop 为有艺术追求的人提供了一个发挥创造力的舞台。

想必你已经对数字绘画跃跃欲试,并想要一展身手。于是你从商店或者网上购买了 Photoshop 和 Wacom 这两款软件,然后在电脑上打开。但你发现,在你眼前展开的是无尽的工具和菜单,而你却一无所知。那么你应该如何开始呢?下面请你带着这个问题,认真阅读这本书,吸收全新的知识和那些美妙的灵感,一切便尽在你的掌握之中。

第一章 新手指南

- 1.1 Photoshop 工作区介绍 10
- 1.2 画布设置、扫描、色彩和笔刷 18
- 1.3 构图、透视和草图 26
- 1.4 灰度、混合和照片的使用 34
- 1.5 蒙版和魔棒工具 44
- 1.6 润色和滤镜 52

第二章 艺术原理

- 2.1 光与色 64
- 2.2 构图 68
- 2.3 寓情于画 72
- 2.4 透视和景深 76
- 2.5 故事描绘 84

第三章 “第51区”的构建

- 3.1 从理念到最终的图像 90

第四章 绘画风格及方法

- 4.1 科幻人物速涂 108
- 4.2 科幻场景速涂 114
- 4.3 画面灰度 122
- 4.4 结合照片进行数码绘画 128
- 4.5 梦幻场景 134

第五章 项目概述

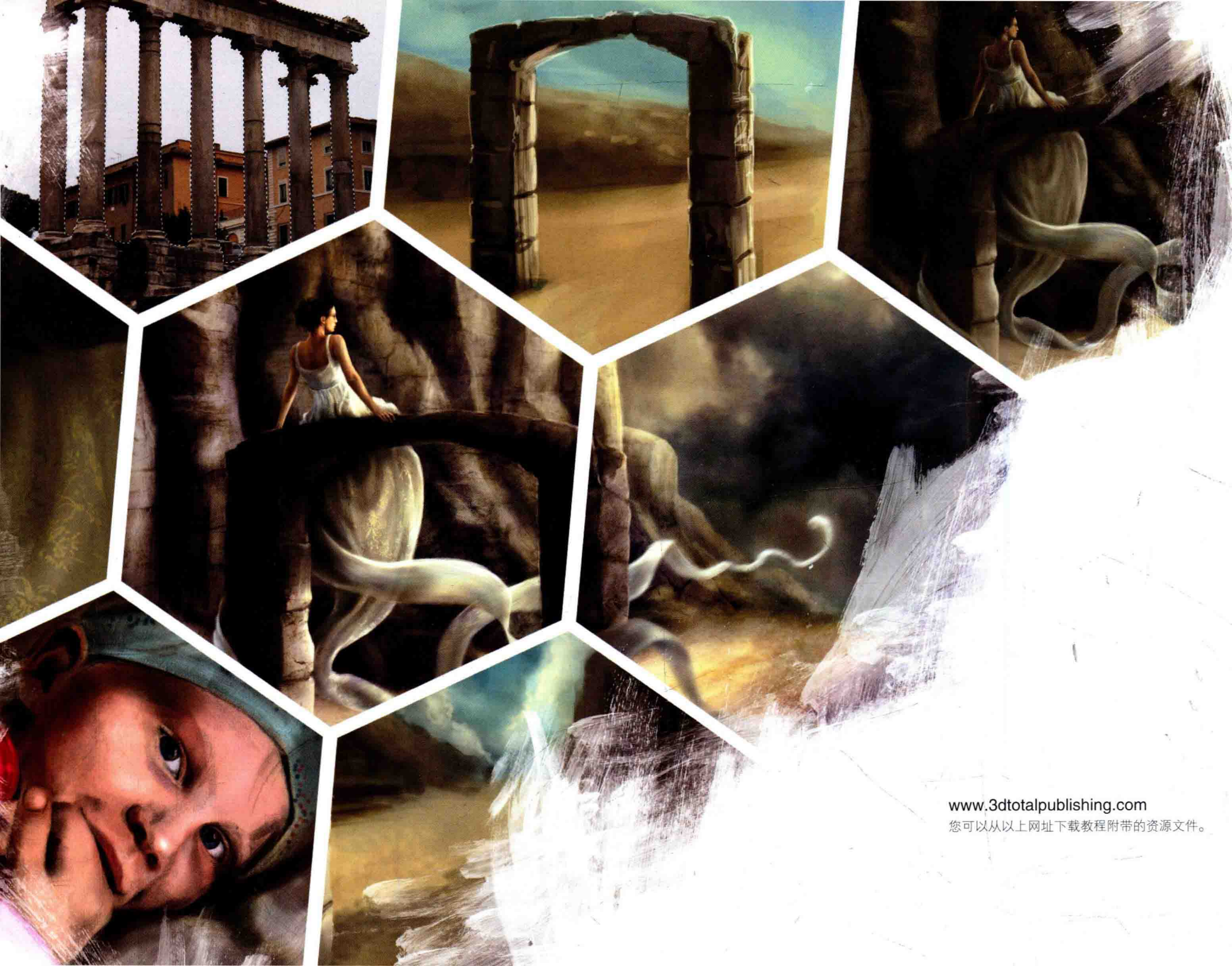
- 5.1 忠诚的考验 140
- 5.2 壁橱精灵 144
- 5.3 猎魂者 148

第六章 快速提示

- 6.1 从业界同行中学习技巧 154

第七章 问题专栏

- 7.1 问题分析——看艺术家们如何创建他们的数字绘画 200

www.3dtotalpublishing.com
您可以从以上网址下载教程附带的资源文件。

第一章 新手指南

“好的开始是成功的一半。”当学习一门新技能或新学科时，最重要的往往是它的开始阶段。当你第一次打开 Photoshop 时可能会感到十分棘手，因为对于那些菜单、选项、工具你一无所知。当然，你可以试探地去按一些按钮，看看会发生什么。但你也可以通过阅读，听听本章作者尼古拉·亚历山大（Nykolai Aleksander）的建议。尼古拉会介绍 Photoshop 的特性和设置，并介绍一些实用工具，相信它们都会成为你的日常必备。所以了解这些是你成为一名数字艺术家的必经之路，不久你便能看到 Photoshop 的魔力，你是不是已经按捺不住想要一试身手了？

- 10 1.1 Photoshop 工作区介绍
- 18 1.2 画布设置、扫描、色彩和笔刷
- 26 1.3 构图、透视和草图
- 34 1.4 灰度、混合和照片的使用
- 44 1.5 蒙版和魔棒工具
- 52 1.6 润色和滤镜

1.1 Photoshop 工作区介绍

尼古拉·亚历山大 (Nykolai Aleksander)

引言

我还清楚地记得，当我第一次看到数字绘画时惊讶得目瞪口呆的场景。也可能是出于敬畏，当时我就在想，那些人是如何用鼠标完成如此美妙的创作。直到有人告诉我那些人是使用了“绘图板”，我才知道这些作品真的是用 Adobe Photoshop 创作出来的。这对我来说是一个谜，但我决心不让这个谜一直困扰着我。于是我迅速购买了一套 Wacom Graphire (Wacom 品牌的绘画板)，在拿到后我便开始尝试用它在 Photoshop 中绘画。

在本章中，我们将要学习如何设置 Photoshop 的参数和如何操作绘画板，如何使用笔刷、草图、色彩、构图、透视、图层、纹理、亮度，以及其他工具和过滤器。但你要记住，这仅仅是技术层面的介绍，不会教你怎么去画。

第一次安装是为了解决技术层面的问题，可能时间会比较长，但最多会占用你 15 分钟左右的时间。然而，在你真正开始学习前，你必须掌握这些，希望你会由此迷上它。

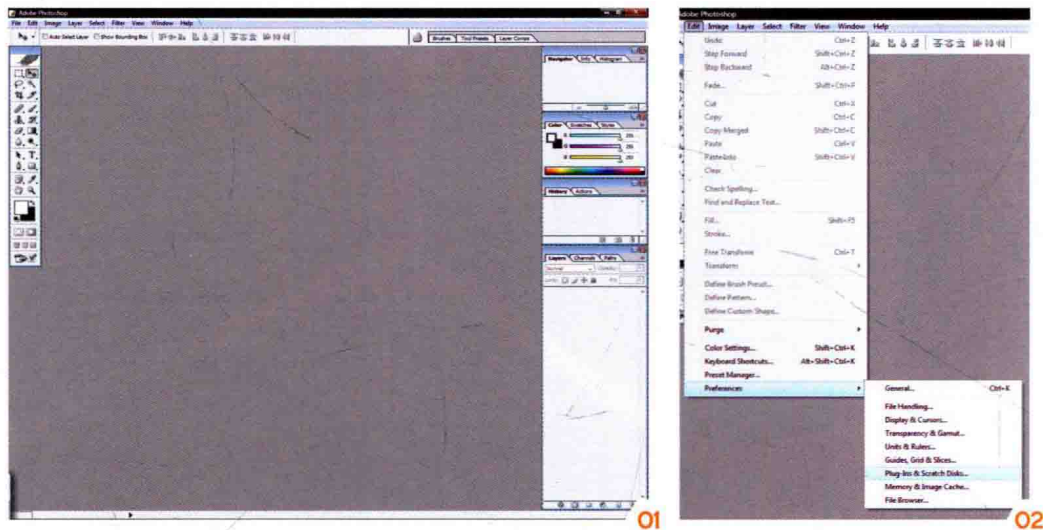
开始

Adobe 创建了一个完美的绘画平台，而 Wacom 提供了全能的图形输入板。将两者结合起来，就会产生令人惊叹的数字艺术。

在我们钻研它们的内在工作之前，让我们一起检查一下我们的配置是否同步：

• **Photoshop 版本：**我的是 Photoshop CS，这个版本已经上市好几年了，但也无妨。我一般都是使用一些常规的工具，所以不需要更新的版本，所以如果你使用的是更老的版本也不必担心（不过比 Photoshop7 更老的版本可能会存在一些问题）。

• **绘图板：**我现在用的 Wacom 影拓 2，已经用了快 6 年了，不论什么样的绘图板你都可以拿来用。如果你还没有完全适应它，那就插上鼠标，让我们一起来操作 Photoshop 吧。

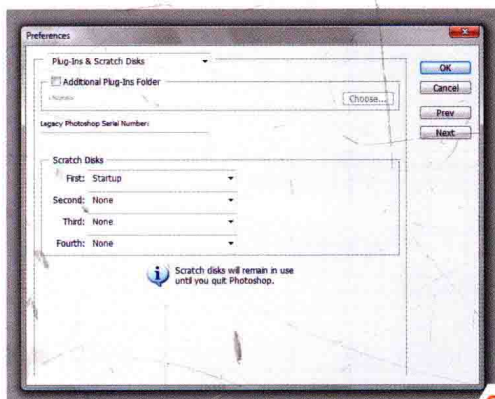
打开 Photoshop，看看我们都有什么，这或多或少是默认外观的界面（图 01）。这就是所谓的工作区。左边是工具栏（将鼠标悬浮在工具上会显示相应简短的描述），其他的面板在右侧，主要菜单在最上面，最下面是状态栏。

我们首先要新建一个暂存磁盘。它就像虚拟内存，保证 Photoshop 能够流畅运转，它依赖于计算机的 RAM（随机存储器）和处理器的速度。

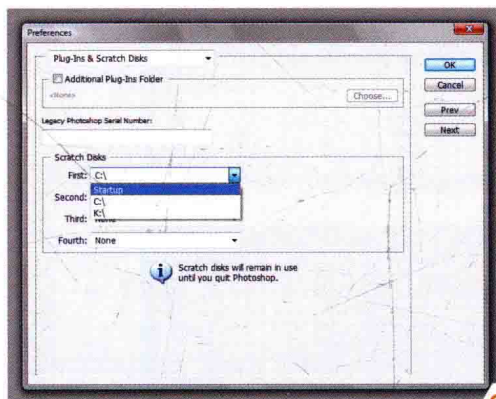
然后，我们返回到主菜单，单击“编辑”按钮，在出现的下拉菜单中，单击最下面的“预设”按钮，之后在下拉菜单中点击“增效工具与暂存盘”（图 02）。（在最新的 Photoshop 版本中，这将被称为“性能”。）这时会出现一个对话框，提供了四行的暂存磁盘的使用。在默认情况下，第一行被设置为启动，而其他三行是空着的（图 03）。

现在，为了正常运行 Photoshop，就不能将暂存盘设置为启动，它也将会建议不应该设置为网络驱动器或其他形式的可移动驱动器（USB 记忆棒或外部硬盘驱动器）。点击它旁边的箭头，会提供计算机的硬盘驱动器卷的容量选择（图 04）。

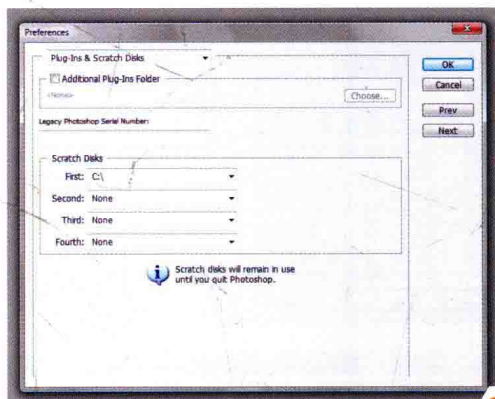
如图所示，画面上显示的是 C 盘和 K 盘，后者是外部硬盘驱动器，但目前没什么用。C 盘通常用来安装操作系统和程序，并为操作系统提供虚拟内存或磁盘分区。在许多情况下，尤其是配置较低的电脑，C 盘则是你唯一的驱动器 / 卷标。

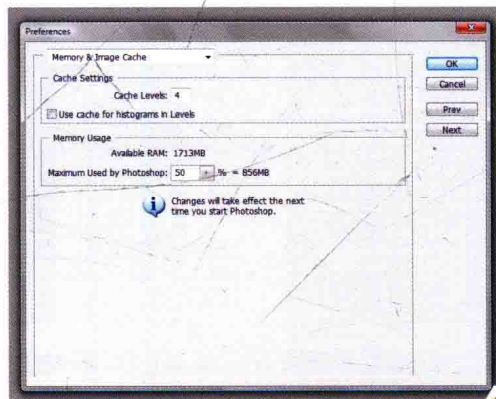
03

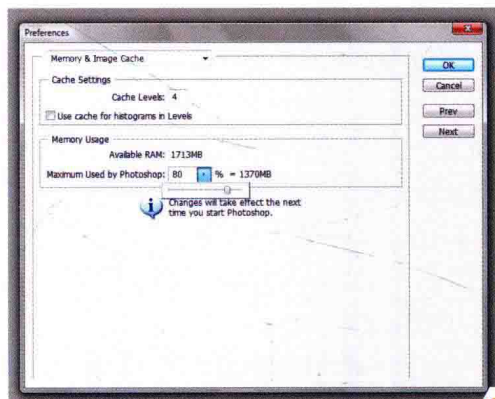
04

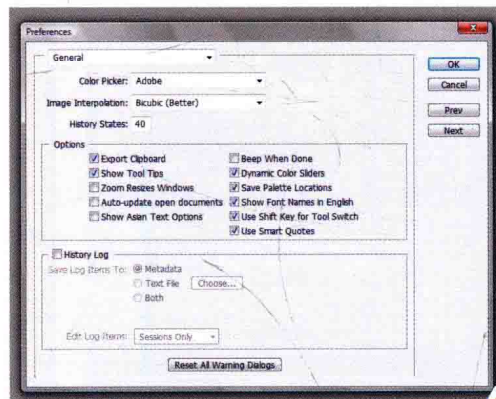
05

06

07

08

为了使你的 Photoshop 发挥出最佳性能，就要将主要的暂存磁盘设置为一个驱动器或者卷标，从而可以有足够的空间保持 Photoshop 运转良好（“磁盘碎片整理”功能很重要）。设置暂存盘如图所示（图 05）。

提示：如果你能够负担得起另一块硬盘驱动器，将其安装在电脑上，那么就可以只使用 Photoshop 的主暂存盘。如果可以的话，保持驱动器尽可能干净，并定期整理碎片，从而在可移动磁盘上更好地存储你的个人文件，而不是存储在电脑硬盘中。

保持这个对话框，然后打开顶部的下拉菜单，点击“内存和图像高速缓存”选项，可以提高使用 Photoshop 的内存（图 06）。默认情况下，它会被设置为 50%，在运行 Photoshop 的同时，如果你还在使用其他程序，它们会占据很大一部分的内存，从而影响 Photoshop 的使用。那么就移动滑块到适配电脑的最佳状态，我建议你将设置为 100%（图 07）。

另外需要设置的是“常规”选项中的“历史记录”。它会影响你使用“撤销”的次数，如果你出了错，“历史记录”可以让你回到出错的位置。设置为 20 可能看起来很多，但有时是不够的，我个人更喜欢将其设置为 40，以防万一（图 08）。

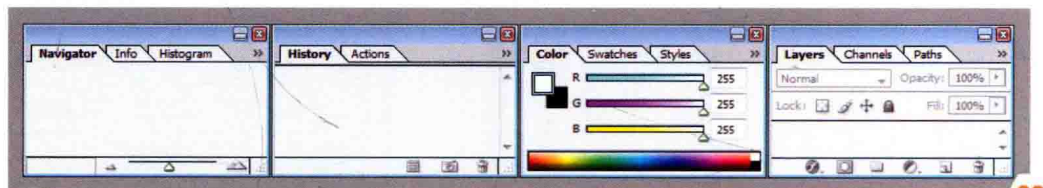
现在你可以点击“确定”按钮。建议你将 Photoshop 关闭后再重新启动，之前所做出的更改才会生效。

现在让我们来看看工作区，这里有许多不会经常用到的默认工具栏，使工作空间变得杂乱。首先来看一下面板栏（图 09），最右侧的窗口有导航、信息以及直方图等，我从来不用这些功能，所以我就直接把它们关闭。左侧的一栏是颜色、色板以及风格化，有一部分是有用的。单击“色板”选项卡并将其拖到工作区（图 10），它会自动生成一个调色板，然后把刚才拉出来的调色板关闭。下一个调色板也如法炮制。保留“历史记录”，关闭“动作”按钮，保留“图层”，关闭“通道”“路径”。这样我们就保留了三个面板，之后我们会经常用到它们。

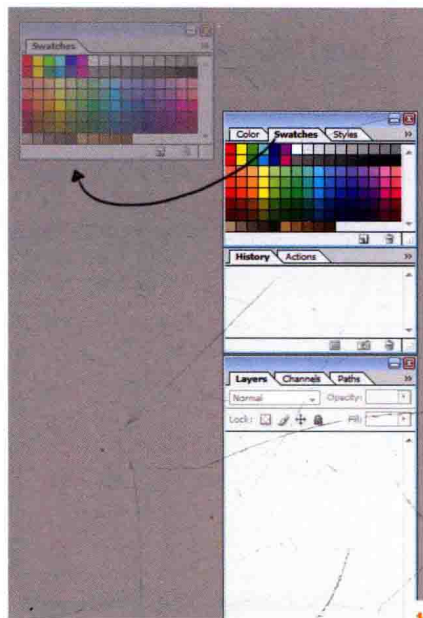
现在看一下面板上方的灰色区域，这是很好的对接工具。你可以点击一个标签打开它，单击并按住，然后拖动标签到工作空间（图 11）。点击工作区的面板，将它拖放到上方的灰色区域，从而把工作区空出来（图 12）。

你可以通过点击“窗口”菜单将面板再找回来（图 13），目前所有被勾选的面板栏都在工作区出现了，而没有勾选的都没有出现。我们可以从主菜单中选择不同的面板栏，包括对接工具。在它的底部你可以找到状态栏，它能够显示 Photoshop 加工处理一项任务需要多长时间。保存工作区的设置，只要进入“窗口”→“工作区”→“保存工作区”（图 14），并设置一个名称。

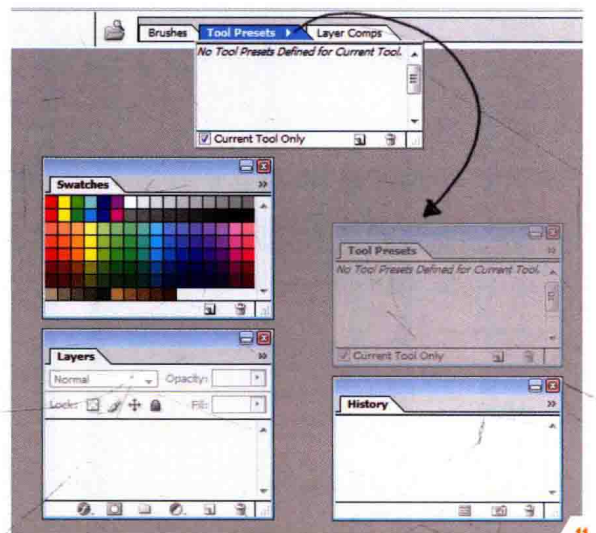
最后一个步骤是“色彩管理”，它看起来好像没什么用，但如果你想要对作品进行印刷，那就一定要对它进行设置。我们可以这样做：“编辑”→“颜色设置”。这时会弹出一个对话框（图 15），选中框旁边的“高级模式”会为你提供更多的选择。我将工作空间设定为 sRGB，AdobeRGB 色彩模式也可以。我之所以将色彩模式设置为 sRGB 是因为我喜欢将绘画作品传到互联网上，在这种设置下观看时没有色彩的损失。另外，如果我将工作空间的色彩模式设置为 AdobeRGB，当我将绘画作品存储到网页上的时候色彩会发灰，我也不知道为什么。

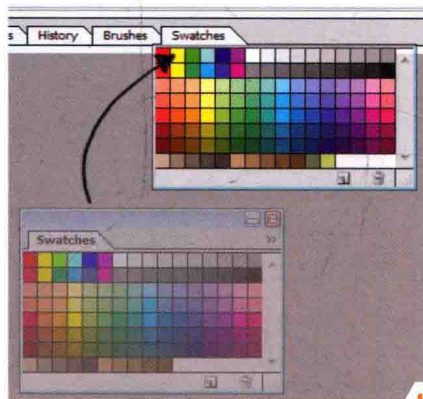
09

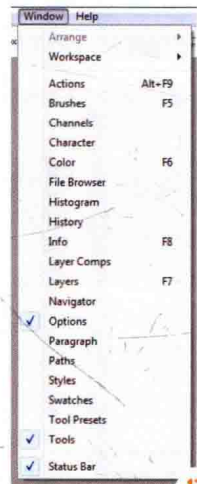
10

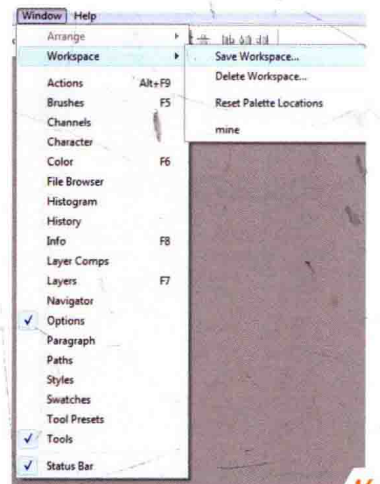
11

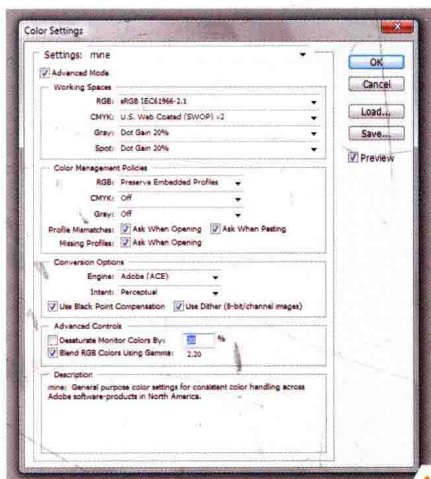
12

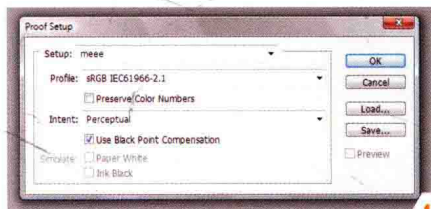
13

14

15

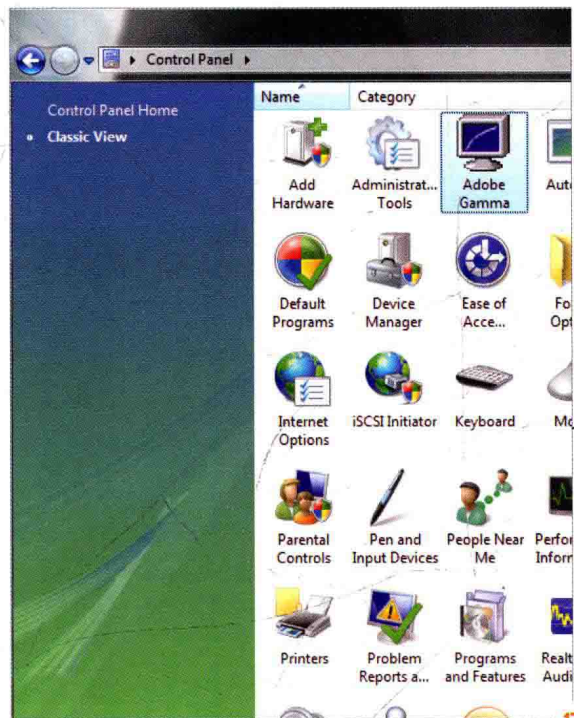
16

接下来进入主菜单，然后单击“查看”→“校样设置”→“自定义”，会弹出另一个框（图 16）。

你要做的就是校准并调整屏幕，找到最接近实际色彩的匹配值。你可以使用 Adobe Gamma 来调整，通常购买计算机时它就已经安装好了，你可以通过控制面板找到它（图 17）。

点击它会出现一个弹出框，为你提供几种选择：分步向导是相当不错的，可以选择它。在下一个窗口，你需要选择一个颜色配置文件——加载在 Photoshop 中相同的配置。尽量不要改变任何设置，除非你知道哪些在默认情况下是错误的。在下一个窗口你需要调整 Gamma 值，根据说明将 Gamma 值设置为 2.20。

接下来是显示器的白度。按照屏幕的指示进行调整，如果你想要中性色显示效果，它会

17

有很大的用处，然而当其他人在他们的屏幕上观看你的绘画作品时，色彩会遭到破坏。在下一个窗口你可以调整白度，只需将其设置为与显示器硬件配置相同即可，你看到下面出现的窗口会与之前的很像。最后，如果你对设置的内容满意，点击“完成”，以新的名称保存配置文件。

接下来是你的绘图板，打开绘图板的驱动程序（图 18），你会发现它在“程序”文件夹中的 Wacom 文件夹中（“启动”→“程序”）。我的绘图板设置菜单可能会与你的有所不同，但大致是相同的（图 18-1）。

选择笔刷工具，在应用程序中添加 Photoshop。你需要单击“+”（或“添加”）应用程序，打开另一个窗口，选择或者浏览你的程序（图 18-2）。浏览你的文件夹寻找 Photoshop——通常你可以这样找到它：C:\>Program Files>Adobe>Photoshop>Photoshop。打开它，Photoshop 将会以已选定的应用程序路径显示在对话框的底部，单击“确定”。现在，Photoshop 便会显示在你的应用程序中（图 18-3）。

在应用程序中点击 Photoshop 图标，为 Photoshop 设置绘图板。首先要设置好笔刷的灵敏度和笔触，单击“详细信息”可以提供更多选择，我通常将笔触设置得十分柔软（图 18-4）。保持“笔刷”选项卡，你也可以设置笔刷上的按钮。右键单击在 Photoshop 中也很有用，于是我将最上端的按钮设置为右键（图 18-5）。“映射”选项卡也十分重要，因为它让你的绘图板的相对比例对应到你的屏幕上，甚至是两个屏幕（图 18-6）。勾选“强制比例”框，意味着你屏幕形状（宽屏、平方等）将固定在绘图板上，这通常会导致绘图板的部分板面被切断，从而使绘图板毫无用处。

你也可以设置快捷键。点击工具栏中的功能键，然后在 Photoshop 的应用程序中进行选择（图 18-7）。在底部会有两个选项卡，一个用于绘图板菜单，另外一个用于弹出式菜单。选择绘图板菜单，在这里你就可以设置快捷键了。