



遇见爱丽丝

Painter

插画绘制技法

【韩】赵永俊 著
武传海 译

附赠CD光盘

Youngjin.com
영진닷컴

Y.



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

YoungJin.com Y.
영진닷컴

遇见爱丽丝



Painter 插画绘制技法

【韩】赵永俊 著
武传海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

遇见爱丽丝 : Painter插画绘制技法 / (韩) 赵永俊
著 ; 武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2011.6
ISBN 978-7-115-25232-6

I. ①遇… II. ①赵… ②武… III. ①图形软件—应
用—插图(绘画)—绘画技法 IV. ①J218.5-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第064007号

版 权 声 明

遇见爱丽丝——Painter插画绘制技法

Copyright © 2010 by Youngjin.com

Seoul, Korea

All rights reserved.

内 容 提 要

韩国一线插画师经验分享, 让你的作品会说话!

作者首先向大家讲解如何成为一名优秀的插画师, 然后通过8个以“爱丽丝梦游仙境”为主题、不同风格的实例, 讲解如何使用Painter的各种功能绘制出不同风格的插画。

本书案例风格丰富、讲解步骤清晰, 不仅适合专业插画师和绘画爱好者阅读, 也可以作为高校和培训班相关专业的参考教材。

遇见爱丽丝——Painter 插画绘制技法

- ◆ 著 [韩]赵永俊
- 译 武传海
- 责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 20.25
字数: 679千字 2011年6月第1版
印数: 1—4 000册 2011年6月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-6751号

ISBN 978-7-115-25232-6

定价: 79.00元(附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

PREFACE

Alice in Wonderland



不知不觉间，本书已是笔者写的第二本书。写第一本书的情形还历历在目，当时笔者非常紧张、不安，总担心自己是否有能力把它写好。经过一番努力，在各位亲朋好友的帮助下，第一本书得以完稿并顺利出版。拿到样书时，闻着淡淡的墨香，心里异常兴奋，兴奋之余笔者再次打开书，仔细审视书的内容，却发现其实还有很多内容需要补充、讲解，无奈书已出版，重新修改书稿已不可能，对此笔者一直耿耿于怀，无法释然。

第一本书面向渴望成为插画师的朋友们，通过笔者实际的绘画作品，向大家讲解童话、小说封面、网页插画等绘画技法，借助丰富的实例讲解 Painter 的各种功能与使用技法。但是实例中插画的风格都比较单一，绘画技法讲解得也不够丰富。事实上，插画的风格是多种多样的，绘画技法也是各式各样的，插画风格与绘画技法是插画学习的两大主要内容，只有掌握了各种风格插画的绘画方法，才能逐渐形成自己独特的风格，自成一家。所以笔者感到有必要再写一写关于插画风格与多种绘画技法的内容，这是笔者写作的动力，也是写作本书的初衷。

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。使用 Painter，绘画者不需要准备颜料、画具，就能轻轻松松地画出油画、水彩画等多种风格的绘画作品。它是数字插画绘制的终极选择，能够通过数字手段模拟出自然媒介的真实效果，是从事数字插画绘制人员的必选工具。本书的实例都是使用 Painter 软件绘制完成的，讲解也以 Painter 为基础，内容会涉及 Painter 的各种功能与使用技法。

本书实例以“爱丽丝梦游仙境”为主题，讲解如何使用 Painter 绘制各种不同风格的插画，书中的每幅插画描述的都是故事的某个具体情节，但是由于本书的重点在于讲解不同插画的绘制方法，所以从绘制完整的童话故事这一角度来看，这些插画都是各自独立的，不具有连续性，请大家注意这一点。示例中的某些插画风格也是笔者首次尝试，对笔者也是一种挑战，但从尝试的结果来看，笔者对这些尝试还是非常满意的，希望大家喜欢这些风格，并不断尝试、探索新的插画风格。

在本书的写作过程中，由于某些原因导致书稿一再拖延，在此向 Nmedia 的金南权、林仙美、俞慈英，以及永进出版公司的金美静课长表示歉意，感谢他们辛勤的付出，一如既往地支持我。同时感谢施迪与金辉先生，他们的支持与鼓励一直激励着我，还要感谢广大网友朋友，谢谢你们一直关注我，并提出大量宝贵的意见。最后感谢女友刘琳伊和我的父母，谢谢他们长期以来默默地关心我、照顾我。谨将本书，献给家人以及所有朋友，谢谢！

作者 赵永俊（音译）

CONTENTS

A l i c e i n W o n d e r l a n d



PART 1



童话插画师之路

1 童话插画师之路 18

- 1 什么是插画·18
- 2 如何成为一名插画师·23
- 3 接受客户插画绘制委托·27

2 绘画童话插画的准备工作 30

- 1 资料收集·30
 - 2 角色分析·33
 - 3 画面布局·36
 - 4 颜色规划·39
- Special Page 01 开设博客·42

熟悉绘画的基础知识

1 绘画基础 48

- 1 颜色运用·48
- 2 光线·53
- 3 远近感·56
- 4 体积感·57

2 数位板 58

- 1 数位板设置·58
- 2 快捷键设置·58

3 Painter基础操作 60

- 1 自定义面板·60
- 2 保存面板布局·62
- 3 笔迹追踪·63

● Special Page 02 Painter画笔·64



PART 2



《爱丽丝梦游仙境》插画

PART 3

1 使用“图像喷管”，绘制玫瑰庭院

Down the Rabbit Hole ① 70

- 1 前期准备·71
- 2 制作玫瑰花·75
- 3 制作玫瑰花喷图·77
- 4 使用图像喷管画笔，绘制玫瑰花园·79
- 5 装饰玫瑰花园·81
- 6 画“爱丽丝”·83
- 7 画兔子的面部，并向画面中添加文字·85



2 使用“图像喷管”，绘制花卉庭院

Down the Rabbit Hole ② 86

- 1 第一朵花·87
- 2 第二朵花·92
- 3 第三朵花·94
- 4 第四朵花·95
- 5 第五朵花儿·96
- 6 第六朵花儿·98
- 7 第七朵花·100
- 8 第八朵花·102
- 9 第九朵花·103
- 10 制作花园·104

3 绘制油画风格的插画 The Pool of Tears 110

- 1 画草图·111
- 2 上底色·112
- 3 哭泣的爱丽丝·114
- 4 进一步刻画画面的明暗关系与形态结构·116
- 5 制作纹理质感·120
- 6 绘制完成·122



4 绘制粗糙的水彩画 A Caucus Race and a Long Tale 124

- 1 利用面与线，绘制草图·125
- 2 绘制水彩画背景·131
- 3 向各个动物角色上色，表现出立体感·133
- 4 制作纸纹·136
- 5 描绘爱丽丝并添加纹理质感·138

5 利用路径与图层，制作纸艺风格插画

The Rabbit Sends in a Little Bill 140

- 1 画草图·141
- 2 利用“钢笔工具”，描出小房子，进行填色·142
- 3 添加明暗关系·144
- 4 描绘房顶与墙面·145
- 5 描绘房子的细节·149
- 6 制作树叶喷图·151
- 7 制作草丛喷图·155
- 8 利用Layer Style（图层样式），表现纸纹·157
- 9 添加装饰元素·160



CONTENTS

A l i c e i n W o n d e r l a n d



6 利用图层蒙版，制作刮版画

Advice from a Caterpillar 162

- 1 画草图·163
- 2 画蘑菇·164
- 3 画丛林·167
- 4 绘制画面背景·170
- 5 画毛毛虫·174
- 6 画爱丽丝·175
- 7 制作刮版画·176

7 利用图层重叠，制作版画 Pig and Pepper 178

- 1 画草图，确定画面的基本布局·179
- 2 使用黑色线条，描绘角色对象·180
- 3 使用Pen（钢笔），画出爱丽丝·182
- 4 画树叶·185
- 5 向小猫上色·189
- 6 制作刻刀痕迹·194



8 画线条水彩画 A Mad Tea-Party 198

- 1 先涂抹再画线·199
- 2 上基本颜色·203
- 3 描绘各角色与物品细节·205
- 4 添加纹理质感·210



9 利用数字水彩笔绘画 The Queen's Croquet-Ground 212

- 1 描绘形态·213
- 2 画玫瑰花·214
- 3 画扑克牌花匠·217
- 4 画红心皇后·219
- 5 画爱丽丝·223
- 6 画背景·225
- 7 合并图层·229
- 8 向画面中添加纹理质感·231

10 利用图层属性，采用透明画法，描绘素甲鱼讲故事的场景

The Mock Turtle's Story 234

- 1 画草图·235
- 2 描绘细节·237
- 3 上基本颜色·240
- 4 添加多种色彩·243





11 制作撕纸拼贴画The Lobster Quadrille 246

- 1 画草图·247
- 2 添加基本颜色·248
- 3 制作主体部分·250
- 4 制作副主体·252
- 5 添加纹理·255
- 6 在Photoshop中,制作纸纹与阴影·256

12 利用纸纹,绘制具有丙烯画风格的插画Who Stole the Tarts? 260

- 1 画草图·261
- 2 添加基本颜色·262
- 3 画红心皇后与疯帽子·264
- 4 绘制棋盘格地面·267
- 5 描绘陪审员·269
- 6 画爱丽丝与鹰头狮·271
- 7 应用表面纹理·272



13 使用油蜡笔与墨水笔,绘制具有粗糙纹理风格的插画

Alice's Evidence 274

- 1 画草图·275
- 2 确定扑克牌的布局·276
- 3 画爱丽丝·278
- 4 向扑克牌中添加粗糙的纹理·280
- 5 添加钢笔线条,完成绘制工作·284

14 制作《爱丽丝梦游仙境》童话书的封皮 286

- 1 制作心形图案·287
- 2 利用心形图案,制作画面背景·291
- 3 制作扑克牌·298
- 4 描绘爱丽丝,并向纸牌中添加颜色·304



15 制作精美的明信片 308

- 1 制作正面·309
- 2 画雪人·312
- 3 制作明信片的背面·315



Special Page 03 制作插画师名片·318





1

070 page



2

086 page

ALICE IN WONDERLAND

3

no page



4

124 page



GALLERY





5

140 page



6

162 page

ALICE IN WONDERLAND



7 178 page



8 198 page

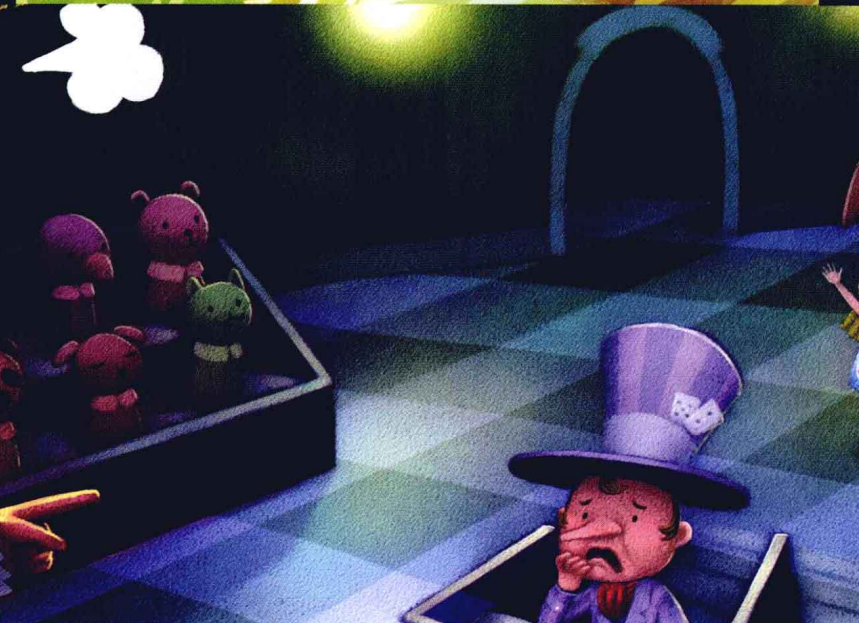
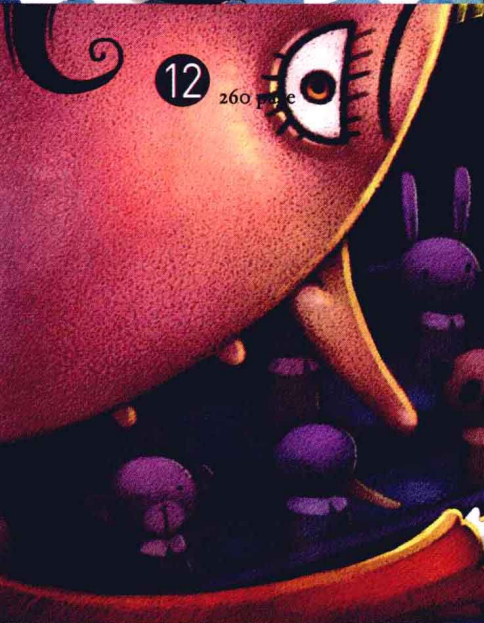


GALLERY





ALICE IN WONDERLAND



GALLERY



13



15

308 page



PLACE
STAMP
HERE



ALICE IN WONDERLAND

Alice in Wonderland



GALLERY





- 01 童话插画师之路
- 02 绘画童话插画的准备工作

