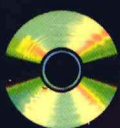

COREL®

Corel 公司指定标准教材

光盘包含本书案例文件

■ 本书案例最终效果图

■ Painter 11 30天试用版

Painter 11

技术大全

Corel公司 主编
袁媛 编著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

COREL®

Corel 公司指定标准教材

Painter 11

技术大全

Corel公司 主编
袁媛 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

Painter 11技术大全 / Corel公司主编 ; 袁媛编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2011.1

ISBN 978-7-115-24184-9

I. ①P… II. ①C… ②袁… III. ①图形软件,
Painter 11 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第221051号

内 容 提 要

本书是Corel中国公司指定的Painter 11中文版官方学习手册。本书完整、系统地介绍了Painter 11的所有功能和使用方法,旨在帮助读者快速入门并提高电脑绘画水平。全书分为两大部分,第1~13章为第1篇,全面详细地介绍了Painter中的基础命令、基础操作及画笔、图层的使用方法;第14~34章为第2篇,通过21个案例具体讲解插画的绘制流程和技巧。随书附带1张CD光盘,包含本书案例的最终效果图文件及Painter 11的30天试用版软件。

本书内容全面,结构清晰,讲解循序渐进,不仅可以作为电脑绘画初学者及各类美术爱好者的入门教材,同时也可以作为大中专院校相关专业及各类电脑培训机构的教材。

Painter 11 技术大全

- ◆ 主 编 Coerl 公司
编 著 袁 媛
责任编辑 郭发明
- ◆ 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 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 23.5
字数: 742 千字 2011 年 1 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-24184-9

定价: 79.00 元(附 1 张 CD)

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

反盗版热线: (010)67171154

本书编委会

袁媛

钟卫东 马雪竹 翁子扬 林徐攀 母春航

尹小港 罗妙梅 周珂令 王永辉 丁雯

吕想 毕泰玮

序 言

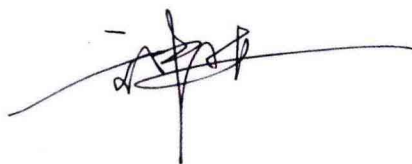
Corel公司进入中国有五年多的时间了。随着2010年Corel公司全球发展战略的部署和中国市场的拓展，Corel中国将面临新的机遇和挑战。在过去的五年多时间里，我们欣喜地看到了Corel公司业务的成长和中国用户群的扩大。正是这些忠实的用户和众多热爱Corel产品的朋友的厚爱和期望，激励着Corel公司和我们的合作伙伴共同编写出这本教材，希望通过这本教材帮助我们的用户更好地发挥和实现他们的创意。

作为Corel公司“全球教育计划”的一个组成部分，Corel中国教育认证计划是Corel公司在中国推出的面向个人用户的长期教育培训项目，旨在推动Corel系列产品与技术的应用和普及。我们在国内所授予的是具有国际认可的证书，其中包含“Corel电脑绘画师”、“Corel平面电脑制作师”、“Corel产品专家”、“Corel服装设计师”、“Corel工业设计师”和“Corel中国认证教师”等，这是可以展示您专业能力的最佳途径和最有说服力的证明。

Corel中国教育计划在全国设立了Corel公司全球教育伙伴、Corel公司教师研修基地、Corel授权培训中心为用户提供软件培训和认证考试服务。同时为保证并推动教育认证计划顺利实施和发展，Corel公司特设Corel中国教育管理中心、Corel中国专家委员会等机构。

Corel公司产品系列教材是我们的一次新的尝试，我们期望能够将更多的专家见解和行业技术通过具有实战的例子详细展示给大家。我们的目标是让更多的设计师了解和熟悉Corel公司产品的强大功能和简单易用，最终的目的是释放设计师的灵感。

希望你能喜欢这本书，请登录我们的网站www.corel.com.cn，并给我们提出你的宝贵意见。

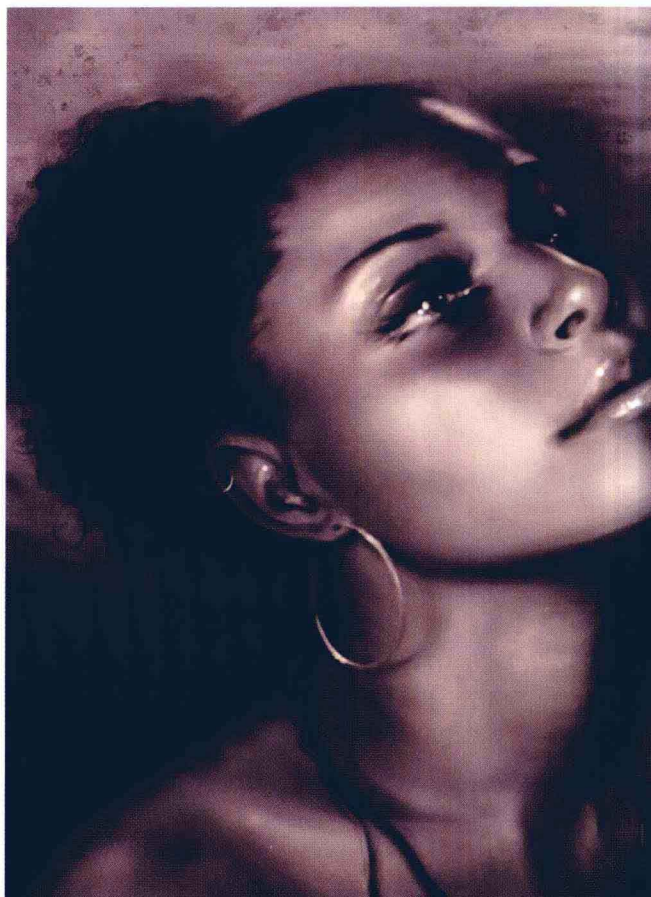
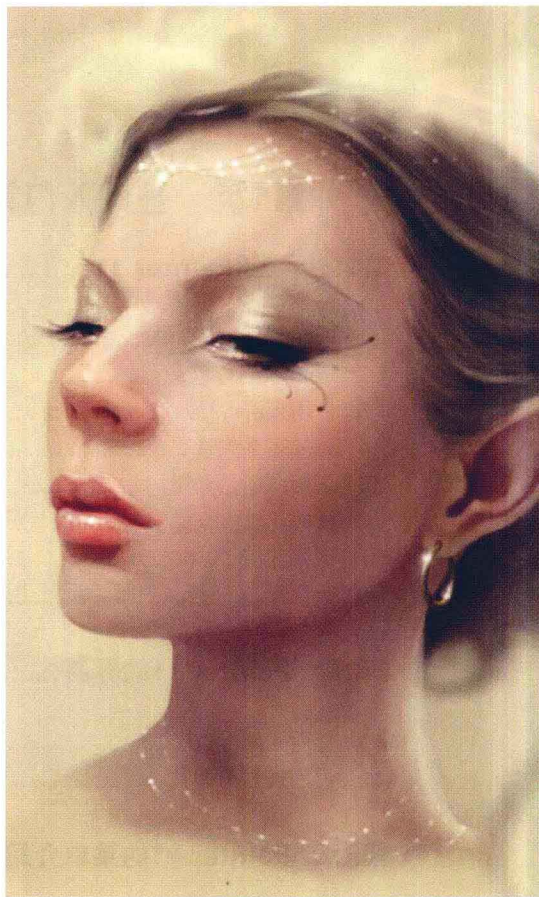

Corel公司中国区总经理

前言

Painter 软件是Corel公司提供给业界的一款功能强大的绘画和插画软件，它是CG素描与绘画工具的终极选择，是专门为渴望追求创意自由及需要数码工具进行仿真传统绘画的数码艺术家、插画师以及动漫游戏行业人员而开发的。Painter 软件能通过数码的手段再现传统绘画及素描效果，为设计师提供了用新的媒介与技法来表达自己的创意的机会。Painter凭借新的具有里程碑意义的真实笔触绘画系统、黄金分割布局工具、网格设置工具和增强的照片绘画控制面板为商业设计师、娱乐艺术家、摄影师和杰出的画家提供了一个非凡的表演舞台，将数字艺术设计提升到空前的水平。

Painter 不同于 Photoshop 等图像处理软件，它最大的优势在于徒手绘画的能力，而不是处理和修改已有的图片。Painter中包含有上百种艺术笔触、丰富多样的特殊效果、画家最熟悉的纸张纹理等。用户可以非常轻松地使用Painter绘制出逼真的油画、水彩画、卡通画、色粉画，甚至中国传统的水墨或工笔画。只要用户能灵活地运用Painter中的各种笔触和功能，最好再配合压感笔和绘图板，就可以任由自己的思绪驰骋，任何天马行空的创意与构思都可以完全彻底地表现在电脑屏幕上。

目 录

第1篇 基础入门篇

第1章 初识Painter 11.....013

- 1.1 Painter概述014
- 1.2 Painter的特色.....014
- 1.3 使用人群015
- 1.4 点阵还是矢量017
- 1.5 新用户还是老用户017
- 1.6 横向比较017
- 1.7 运行环境017
- 1.8 数位板018

第2章 Painter 11的界面021

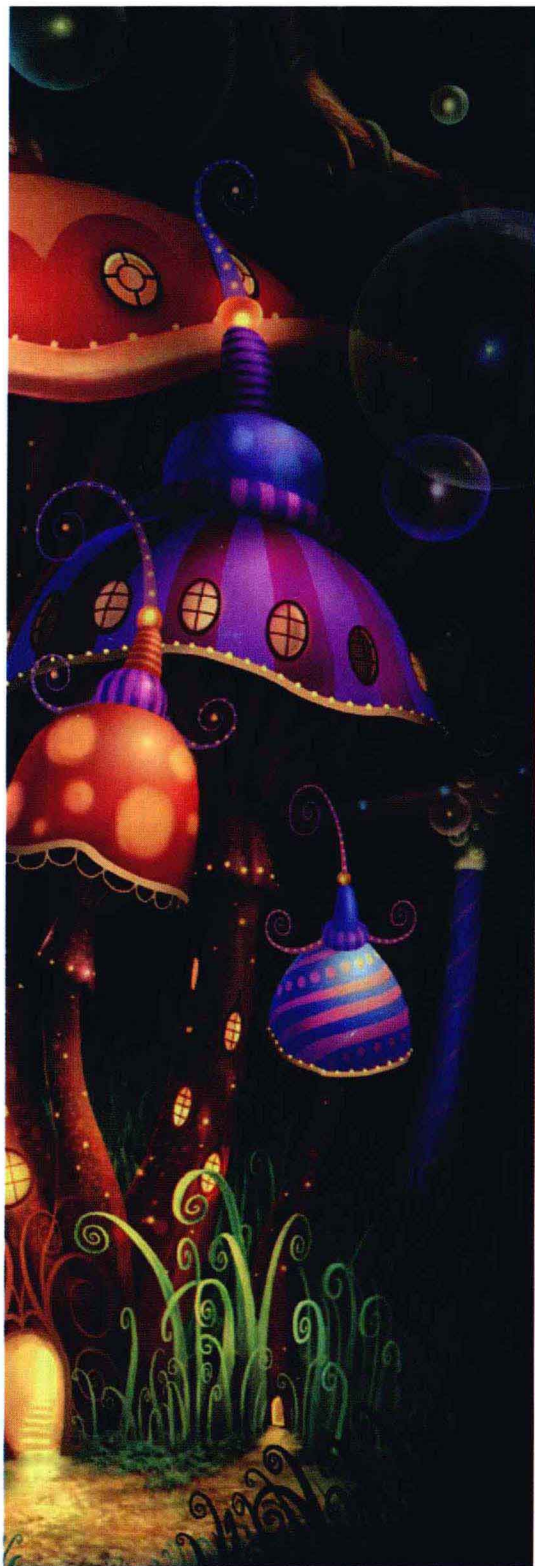
- 2.1 界面介绍022
- 2.2 界面规划与调整.....027

第3章 Painter 11的菜单介绍.....031

- 3.1 文件菜单032
- 3.2 编辑菜单039
- 3.3 画布菜单046
- 3.4 图层菜单054
- 3.5 选择菜单057
- 3.6 矢量图形菜单.....061
- 3.7 效果菜单065
- 3.8 影片菜单066
- 3.9 窗口菜单067
- 3.10 帮助菜单073

第4章 图像的基本操作（一）.....075

- 4.1 基本概念076
- 4.2 新建图像077
- 4.3 打开图像078
- 4.4 存储与存储为078
- 4.5 反复存储079
- 4.6 打印与扫描.....079
- 4.7 还原与重做.....079
- 4.8 更改图像尺寸079

第5章 图像的基本操作（二）081

5.1 图像的缩放	082
5.2 图像的移动	082
5.3 图像的旋转	083
5.4 标尺和辅助线	083
5.5 构图	084
5.6 网格	087
5.7 透视网格	088
5.8 注释	089

第6章 颜色的使用091

6.1 色彩三属性	092
6.2 色彩的特性	092
6.3 色彩的感情与象征	093
6.4 色彩模式	094
6.5 显示颜色和印刷颜色	095
6.6 色彩面板	096

第7章 艺术材质..... 103

7.1 渐变	104
7.2 图案	109
7.3 纸纹	112
7.4 织物	114

第8章 Painter 11的画笔 117

8.1 常用硬质画笔	118
8.2 常用软质画笔	120
8.3 修饰类画笔	121
8.4 铅笔与彩色铅笔	122
8.5 水彩笔与数码水彩笔	124
8.6 图像喷管与图案画笔	124
8.7 艺术家油画笔与艺术家画笔	128
8.8 书法笔与水墨笔	129
8.9 油墨毡笔与着色笔	130
8.10 智能笔触笔刷与克隆笔	131
8.11 其他画笔	132

第9章 画笔的调整..... 135

9.1 工具属性条.....	136
9.2 画笔控制.....	137
9.3 画笔创建器.....	151
9.4 捕获画笔变量.....	153
9.5 捕捉画笔类别.....	153
9.6 引入画笔库和装载画笔库.....	154
9.7 画笔变量的存储.....	154
9.8 设为默认变量.....	155
9.9 删除变量.....	155
9.10 拷贝变量.....	155
9.11 恢复默认变量.....	155
9.12 画笔笔触.....	156

第10章 图层..... 157

10.1 概述.....	158
10.2 图层的分类.....	158
10.3 创建图层.....	159
10.4 命名图层.....	160
10.5 删除图层.....	161
10.6 管理图层.....	161
10.7 图层的合成方式.....	165
10.8 图层的合成深度.....	173
10.9 动态外挂.....	173
10.10 保存含有图层的文件.....	184

第11章 效果..... 185

11.1 重复效果.....	186
11.2 色调控制.....	186
11.3 表面控制.....	194
11.4 焦点.....	207
11.5 特殊效果.....	214
11.6 对象.....	223

第12章 马赛克..... 225

12.1 马赛克简介.....	226
12.2 马赛克效果.....	229
12.3 制作特塞拉.....	230

第13章 脚本与动画233

13.1 脚本234

13.2 动画236

第2篇 实例讲解篇

第14章 线条的练习244

14.1 线条的基础练习244

14.2 第一件完整的作品244

第15章 铅笔画的描绘249

15.1 调整原始图像249

15.2 描绘前的准备250

15.3 开始描绘251

第16章 卡通漫画的创作252

16.1 绘制草稿252

16.2 上色253

16.3 细部的刻画与整体的调整255

第17章 像素画257

17.1 像素画简介257

17.2 绘制前的准备259

17.3 人物的绘制260

17.4 背景的绘制262

第18章 仿真鬃毛画笔的使用264

18.1 绘制线稿264

18.2 上色265

第19章 醉酒268

19.1 准备工作268

19.2 起稿268

19.3 着色269

第20章 追求幸福的螳螂.....271

- 20.1 创作说明271
- 20.2 起稿.....272
- 20.3 上色.....274
- 20.4 背景的处理.....274
- 20.5 细节的处理.....275

第21章 粉蜡笔画的创作.....277

- 21.1 绘制草稿277
- 21.2 分别刻画物体277
- 21.3 更多绘画方式的混用281
- 21.4 物体的组合282

第22章 巧克力蛋糕.....283

- 22.1 准备工作283
- 22.2 蛋糕的绘制.....284
- 22.3 背景的绘制.....286

第23章 化石鱼.....288

- 23.1 化石纹理的制作.....288
- 23.2 纹理起伏的制作.....289
- 23.3 化石起伏的制作.....291

第24章 水彩花卉.....292

- 24.1 准备工作292
- 24.2 绘制草稿与粗略上色293
- 24.3 调整画面295

第25章 大虾.....296

- 25.1 绘制骨架296
- 25.2 绘制画面主体297
- 25.3 添加纸张纹理301
- 25.4 在Photoshop中进行后期修整.....302

第26章 青绿.....305

- 26.1 Painter 中的线稿绘制.....306
- 26.2 绘制色彩大关系.....307
- 26.3 深入绘制主体细节.....308
- 26.4 加入背景贴图.....310
- 26.5 画面中细节的绘制.....312
- 26.6 调整画面整体色调.....314

第27章 女孩.....315

- 27.1 创作说明.....316
- 27.2 准备工作.....316
- 27.3 绘制线稿.....316
- 27.4 上色.....317
- 27.5 背景的处理.....319

第28章 富商小姐.....321

- 28.1 创作说明.....322
- 28.2 扫描稿的处理.....322
- 28.3 上色.....324

第29章 水粉静物.....327

- 29.1 准备工作.....328
- 29.2 起稿.....328
- 29.3 上色.....328
- 29.4 细化画面.....330
- 29.5 调整画面对比度.....333
- 29.6 调整画面的空间感.....334
- 29.7 调整笔触效果.....334
- 29.8 增加简单的水粉纸纹理.....335
- 29.9 纹理的调整.....337

第30章 读书的女孩.....339

- 30.1 原作者介绍.....339
- 30.2 起稿.....340
- 30.3 铺色.....342
- 30.4 刻画.....343
- 30.5 赋予纹理.....344
- 30.6 最后调整.....345

第31章 版画的制作346

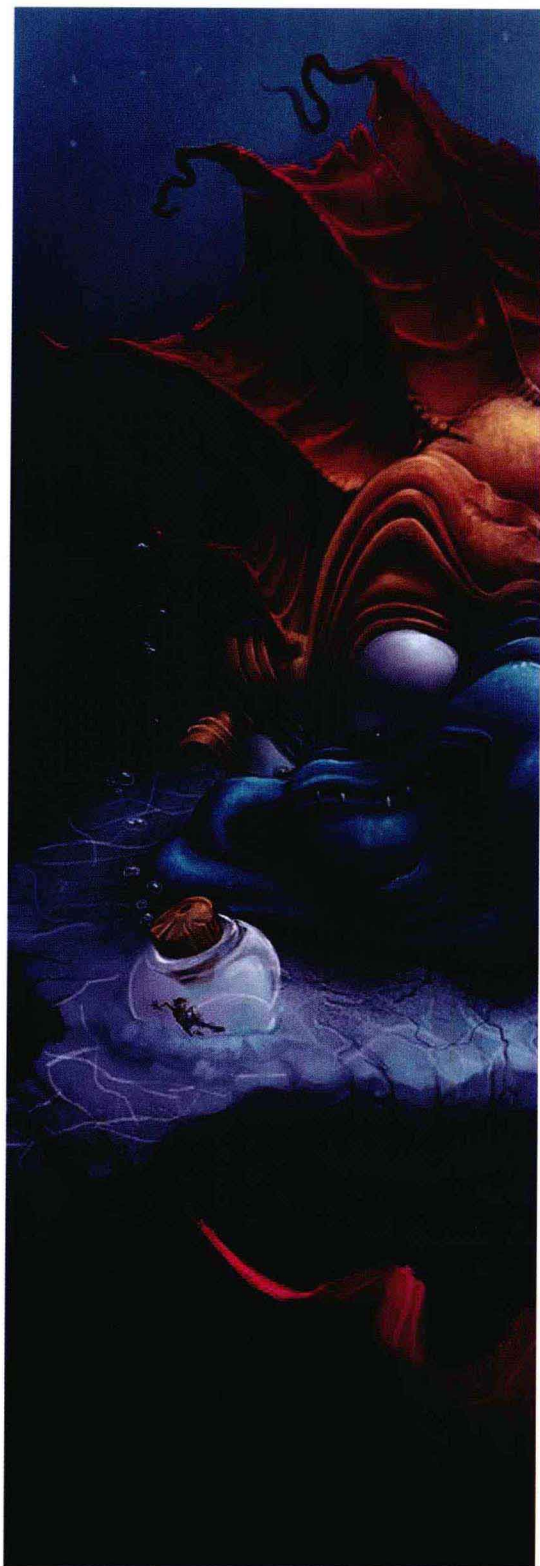
- 31.1 准备工作347
- 31.2 版画效果的制作.....347
- 31.3 调整版画效果349
- 31.4 加入画框349

第32章 马赛克镶嵌画353

- 32.1 准备工作353
- 32.2 克隆马赛克瓦片.....353
- 32.3 为马赛克添加立体感及质感.....355
- 32.4 灰浆的制作.....357
- 32.5 整体调整358

第33章 林中精灵.....360

- 33.1 手绘稿的处理361
- 33.2 着色画笔的调整.....362
- 33.3 初步着色364
- 33.4 叶子的绘制.....364
- 33.5 树干的绘制.....368
- 33.6 画面的初步调整.....369
- 33.7 光线的绘制.....370
- 33.8 二次调整与局部细节的刻画.....372
- 33.9 草丛的绘制.....373
- 33.10 最终的刻画与调整376

第1章

初识Painter 11

1.1 Painter概述	014
1.2 Painter的特色	014
1.3 使用人群	015
1.4 点阵还是矢量	017
1.5 新用户还是老用户	017
1.6 横向比较	017
1.7 运行环境	017
1.8 数位板	018

1.1 Painter概述

John Derry 创始的Painter是电脑绘图界中最优秀的绘图软件之一，如图1.1所示。它为电脑绘图带来了全新的概念。与其他同类软件不同的是它具有逼真的仿真绘图效果和灵活多变的手绘表现方式。通过各种不同质地画纸与仿真画笔的结合使用，使其效果几乎和传统绘画所能表现的质地一样丰富，纸张的纹理、颜色的流动、笔触的厚薄都栩栩如生。为电脑绘画注入了新的活力。现已成为许多艺术家与设计的首选。

图1.1 Corel Painter11

1.2 Painter的特色

作为一款专业的绘画软件，Painter不但具有任何图像软件应有的基本功能，并且有着很多与众不同的特点，它始终坚持在数码绘画领域保持自己的特色，其中最为突出的有以下几点。

1.2.1 自然画笔及不同质地的纸张

Painter与其他软件的最大不同之处就在于它具有灵活多变的手绘表现方式和逼真的仿真绘画效果。Painter的画笔远比其他图像软件丰富，并且十分接近现实中的画笔，在绘画时颜色的深度、厚度和湿润程度都可以通过画笔绘制的次数和先后顺序来控制。当绘制次数较多时，会使颜色变厚，让人感觉它真的鼓起来了。在用新的颜色去遮盖以前画布上留下的颜色时，不仅颜色之间会产生相互的影响，而且新的笔触和颜色也会因为画纸上留下的笔触、颜色而受到影响。当然具体的情况要由选用的画笔类型和画纸的质地决定。

1.2.2 奇妙的克隆

这是一种比较简单，也可以说是偷懒的绘画方法。使用克隆功能可以在原图像的基础上“克隆”出具有各种绘画风格的作品。它不但可以改变整个画面的笔触、色调，还可以对原作品的任何一部分进行修改，以达到更加独特、自由的艺术效果。如图1.2和图1.3所示。

图1.2 原图

图1.3 图像的克隆效果

1.2.3 动画功能

Painter可以制作简单的动画，也可以把绘画的过程录下来制作成动画。这要比单张图像所组成的绘画步骤更加生动，对画面全局的控制和用笔的方法等内容都可以直观地展现在我们面前，这对于学习电脑绘画是很有帮助的。

1.2.4 网页功能

Painter 11仍然保持着以前版本中的网页制作功能，使用该功能可以直接将绘制的作品制作成网页。

1.2.5 马赛克

在Painter中专门提供了马赛克工具，你可以使用它把创作天赋尽情地表现出来。不仅如此，使用这些工具还能很容易地把自己喜欢的图片转换为马赛克效果。

1.3 使用人群

1.3.1 商业插画师

有很大一部分商业插画师为电子刊物和一些有实力的杂志绘制插图和封面，因为时间的关系，并不能进行传统式的纸笔绘制，这时候Painter就成了很好的代替传统纸笔的选择。

1.3.2 艺术家和画家

艺术家和画家可以使用Painter的油画笔和喷枪等工具重新创建或修改他们在使用计算机之前所绘制的各种绘画作品。还有许多的艺术家将他们在Painter中绘制的作品输出到画纸或画布上，在画廊中展出或出售。图1.4所示为使用Painter绘制的插画，图1.5所示为经过Painter修改的作品。

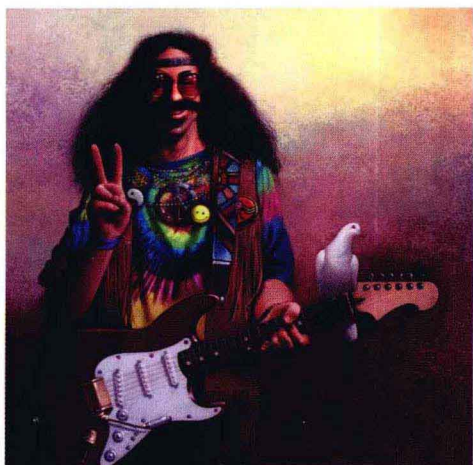

图1.4 使用Painter绘制的插画

图1.5 经过Painter修改的作品

1.3.3 摄影师

摄影师在对数码作品进行调整时会倾向于Photoshop，但他们会使用Painter的背景蒙版和特殊效果，如纸张纹理、木版画等，为照片赋予更多的艺术效果，如图1.6和图1.7所示。

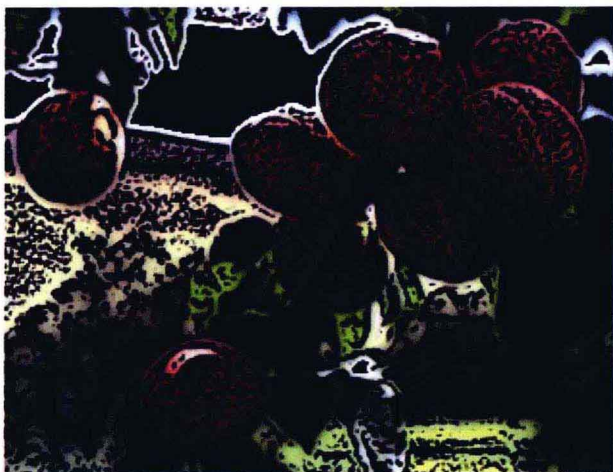

图1.6 使用木版画效果处理过的照片

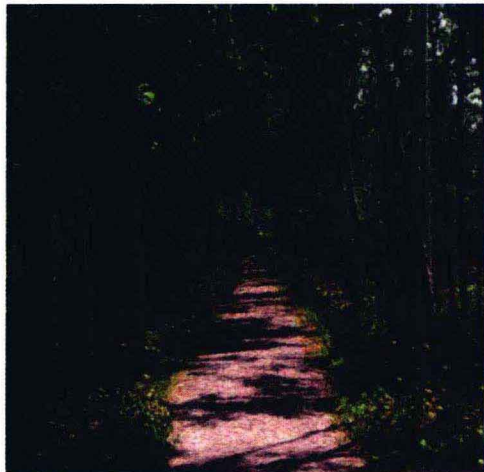

图1.7 使用自动梵高效果处理过的照片