

附赠1CD
含本书同步范例文件

全彩印刷

PHOTOSHOP

创意绘画设计

告诉你

PAIN T METH OD

Photoshop ペイントメソッド | 井上のぎあ

如何出神入化使用画笔

[日] 井上能伎亚 著

PHOTOSHOP软件笔刷使用详细教程

适用于 Win & Mac / Photoshop CS5 / CS6 / CC

全面呈现 **8** 堂画笔技法教学课程

详细讲解 **4** 大实用画笔制作方法

精彩展示 **5** 类经典实操作品案例

中国青年出版社

PHOTOSHOP
创意绘画设计

告诉你 如何出神入 化使用画笔

[日]井上能伎亚 著

王娜 译

中国青年出版社

PHOTOSHOP PAINT METHOD

Copyright © 2015 Nokia Inoue. All rights reserved.

Chinese translation rights in simplified characters arranged with
MdN Corporation through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明:本书由日本MdN社授权中国青年出版社独家出版发行。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

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-50856028

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

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop创意绘画设计:告诉你如何出神入化使用画笔/(日)井上能伎亚著;王娜译

.1—北京:中国青年出版社,2020.1

ISBN 978-7-5153-5877-2

I. ①P… II. ①井… ②王… III. ①平面设计-图象处理软件 IV. ①TP391.413

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第245571号

版权登记号:01-2018-9149

Photoshop创意绘画设计 ——告诉你如何出神入化使用画笔

[日]井上能伎亚/著 王娜/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)50856188/50856189

传 真:(010)50856111

企 划:北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑:张 鹏

责任编辑:张 军

封面设计:乌 兰

印 刷:北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:10

版 次:2020年1月北京第1版

印 次:2020年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5153-5877-2

定 价:59.90元(附赠1CD,含本书同步范例文件)

本书如有印装质量问题,请与本社联系

电话:(010)50856188/50856189

读者来信:reader@cypmedia.com

投稿邮箱:author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站:<http://www.cypmedia.com>

CONTENTS

INTRODUCTION

关于本书	7
关于运行环境	7
关于工具重置	7
关于附带的CD-ROM	7

the first step

用画笔工具涂画 用橡皮擦工具清除	8
从库中读取画笔预设	10
其他基本操作	12
新建文档	12
图层的操作	13
插入图片	13
用圆形或自定义形状做参考	14
CS5~CC版本的不同	15

LESSON 1

绘制融合两种色彩的水彩球	16
填充面积较大时	20
水彩的“湿边”效果	20
飞溅效果的影响	21
图层的混合模式	21

LESSON 2

关于“不透明度”和“流量”应用示例	22
利用画笔预设创造不同的色彩效果	26
“不透明度”的影响与意义	26
水彩画笔的重复填充	27
让颜色接近“前景色”的操作方法	27

LESSON 3

通过压力改变画笔的大小和颜色	28
“水彩(纹理表面)”与“水彩(中)”画笔预设的区别	35
与选项面板互动的压力设置	35

LESSON 4

通过混色示例展示涂抹工具和混合器画笔工具的不同	36
和透明部分及半透明色的混色	43
涂抹工具的“手指绘画”	44
可用于修整的混色类工具	44
用混合器画笔将照片制作成图画	45

LESSON 5

理解剪贴蒙版的功用	46
加工蒙版图层的边缘,使其粗糙	49
用画笔工具画出蒙版	50
蒙版呈半透明状时的处理方法	51
出现多余填充时的注意点	51

LESSON 6

用干系画笔绘制铅笔素描	52
通过干系画笔的重复填充调节颜色浓度	58
通过点击达到点涂的效果	58
用消除法绘制渐变	59
用双窗口显示全图进行操作	59
为铅笔素描上色	60
改变部分线条和填充区域的颜色	61

LESSON 7

利用纯色图层,填充多重不透明色	62
设置“流量”参数制作出色阶效果	71
纯色图层中可以做到的颜色变化	72
纯色图层的局限	72
用滤镜制作出颜料的立体效果	73

LESSON 8

通过渐变映射轻松制作出混色效果	74
用自制画笔表现潮湿效果	85
使用“渐变映射”调整图层制作混色时的注意点	86
用图层蒙版进行擦除操作的优点	87
用“湿边”表现硬边效果	87
“后上色”方法的总结	88

Customizing Brushes

制作点缀画笔	90
制作图案画笔	92
memo:No.1	
图案的导入方法	94
memo:No.2	
图案库	95
memo:No.3	
无缝拼接图案素材的制作方法	96
memo:No.4	
图案的密度	97
制作粗糙质感画笔	98
memo:No.5	
画笔分类	102
memo:No.6	
画笔的变化	104
memo:No.7	
双重画笔的构造与使用	105
制作自制画笔	106
memo:No.8	
整理画笔预设	108
memo:No.9	
将画笔预设作为文件保存	109
memo:No.10	
导入abr文件	110
memo:No.11	
更方便地查找指定的画笔	111

SAMPLE No.1

用水彩彩色铅笔绘制苹果	112
用“渐变映射”调整图层上色	113
观察要绘制的对象	114
选择画笔预设时的关键点	114
用线构成面，通过压力控制明暗	115
亮光的画法	116
用水溶开彩色铅笔	116
渗出效果	117

SAMPLE No.2

用干系画笔绘制植物艺术画	118
制作底图	119
灵活运用“链接”功能	119
利用图层蒙版制作底色	120
画笔大小的不同用法	121
颜色叠加的使用方法	122
黑(K)的浓度和“不透明度”的控制	123

SAMPLE No.3

绘制传统的煎蛋图	124
描绘蛋黄和蛋白	125
光和影的强烈对比	125
对蛋黄图的修改	126
蛋白上的烧焦痕迹和斑点状图形的处理	127
在边缘处绘制黑线	127
选择一种看起来美味的颜色	128
通过简单操作就可以实现的效果	128
使用其他的上色方法	129
关于对经典构图形式的思考	129

SAMPLE No.4

通过模拟化和数字化方式创作水彩画	130
绘制素描画	131
提炼出照片上线条的要点	131
使用编组功能对素描画进行汇总	132
设计编组和多图层的底色	133
设计构图的底色	134
干画法中插入其他颜色	135
模拟水彩中混入纹理效果	136
利用纹理的色差来达到混色效果	138
用编组来汇总“混合模式”后进行更改	139
让线条的颜色融入构图	139
使用渐变映射来突出矿石的透明感	140
使用图层样式来绘制金箔效果	140
导入光源	141

SAMPLE No.5

绘制包装图插图	142
用多图层来绘制图片底色	143
提前导入光源	144
在提高不透明度的同时兼顾阴影	145
调节重叠图层的色彩浓度	146
描绘阴影部分	146

PHOTOSHOP BRUSH CATALOG

for DRAWING	148
pen & pencil.....	148
crayon.....	150
pastel.....	151
for PAINTING	152
watercolor.....	152
oil & acrylics.....	153
sumi-e.....	154
two-color-mix.....	155
spray.....	155
Photoshop Brush Q&A	156

PHOTOSHOP
创意绘画设计

告诉你 如何出神入 化使用画笔

[日]井上能伎亚 著

王娜 译

中国青年出版社

CONTENTS

INTRODUCTION

关于本书	7
关于运行环境	7
关于工具重置	7
关于附带的CD-ROM	7

the first step

用画笔工具涂画 用橡皮擦工具清除	8
从库中读取画笔预设	10
其他基本操作	12
新建文档	12
图层的操作	13
插入图片	13
用圆形或自定义形状做参考	14
CS5~CC版本的不同	15

LESSON 1

绘制融合两种色彩的水彩球	16
填充面积较大时	20
水彩的“湿边”效果	20
飞溅效果的影响	21
图层的混合模式	21

LESSON 2

关于“不透明度”和“流量”应用示例	22
利用画笔预设创造不同的色彩效果	26
“不透明度”的影响与意义	26
水彩画笔的重复填充	27
让颜色接近“前景色”的操作方法	27

LESSON 3

通过压力改变画笔的大小和颜色	28
“水彩(纹理表面)”与“水彩(中)”画笔预设的区别	35
与选项面板互动的压力设置	35

LESSON 4

通过混色示例展示涂抹工具和混合器画笔工具的不同	36
和透明部分及半透明色的混色	43
涂抹工具的“手指绘画”	44
可用于修整的混色类工具	44
用混合器画笔将照片制作成图画	45

LESSON 5

理解剪贴蒙版的功用	46
加工蒙版图层的边缘,使其粗糙	49
用画笔工具画出蒙版	50
蒙版呈半透明状时的处理方法	51
出现多余填充时的注意点	51

LESSON 6

用干系画笔绘制铅笔素描	52
通过干系画笔的重复填充调节颜色浓度	58
通过点击达到点涂的效果	58
用消除法绘制渐变	59
用双窗口显示全图进行操作	59
为铅笔素描上色	60
改变部分线条和填充区域的颜色	61

LESSON 7

利用纯色图层,填充多重不透明色	62
设置“流量”参数制作出色阶效果	71
纯色图层中可以做到的颜色变化	72
纯色图层的局限	72
用滤镜制作出颜料的立体效果	73

LESSON 8

通过渐变映射轻松制作出混色效果	74
用自制画笔表现潮湿效果	85
使用“渐变映射”调整图层制作混色时的注意点	86
用图层蒙版进行擦除操作的优点	87
用“湿边”表现硬边效果	87
“后上色”方法的总结	88

Customizing Brushes

制作点缀画笔	90
制作图案画笔	92
memo:No.1	
图案的导入方法	94
memo:No.2	
图案库	95
memo:No.3	
无缝拼接图案素材的制作方法	96
memo:No.4	
图案的密度	97
制作粗糙质感画笔	98
memo:No.5	
画笔分类	102
memo:No.6	
画笔的变化	104
memo:No.7	
双重画笔的构造与使用	105
制作自制画笔	106
memo:No.8	
整理画笔预设	108
memo:No.9	
将画笔预设作为文件保存	109
memo:No.10	
导入abr文件	110
memo:No.11	
更方便地查找指定的画笔	111

SAMPLE No.1

用水彩彩色铅笔绘制苹果	112
用“渐变映射”调整图层上色	113
观察要绘制的对象	114
选择画笔预设时的关键点	114
用线构成面，通过压力控制明暗	115
亮光的画法	116
用水溶开彩色铅笔	116
渗出效果	117

SAMPLE No.2

用干系画笔绘制植物艺术画	118
制作底图	119
灵活运用“链接”功能	119
利用图层蒙版制作底色	120
画笔大小的不同用法	121
颜色叠加的使用方法	122
黑(K)的浓度和“不透明度”的控制	123

SAMPLE No.3

绘制传统的煎蛋图	124
描绘蛋黄和蛋白	125
光和影的强烈对比	125
对蛋黄图的修改	126
蛋白上的烧焦痕迹和斑点状图形的处理	127
在边缘处绘制黑线	127
选择一种看起来美味的颜色	128
通过简单操作就可以实现的效果	128
使用其他的上色方法	129
关于对经典构图形式的思考	129

SAMPLE No.4

通过模拟化和数字化方式创作水彩画	130
绘制素描画	131
提炼出照片上线条的要点	131
使用编组功能对素描画进行汇总	132
设计编组和多图层的底色	133
设计构图的底色	134
干画法中插入其他颜色	135
模拟水彩中混入纹理效果	136
利用纹理的色差来达到混色效果	138
用编组来汇总“混合模式”后进行更改	139
让线条的颜色融入构图	139
使用渐变映射来突出矿石的透明感	140
使用图层样式来绘制金箔效果	140
导入光源	141

SAMPLE No.5

绘制包装图插图	142
用多图层来绘制图片底色	143
提前导入光源	144
在提高不透明度的同时兼顾阴影	145
调节重叠图层的色彩浓度	146
描绘阴影部分	146

PHOTOSHOP BRUSH CATALOG

for DRAWING	148
pen & pencil.....	148
crayon.....	150
pastel.....	151
for PAINTING	152
watercolor.....	152
oil & acrylics.....	153
sumi-e.....	154
two-color-mix.....	155
spray.....	155
Photoshop Brush Q&A	156

INTRODUCTION

关于本书

本书会基于具体的范例，讲解用Photoshop进行模拟绘画的方法。本书的结构是：LESSON 1~8是对基本技法的介绍，SAMPLE 1~5是对应用作品进行修饰的范例。在介绍中，尽量对涂色的操作进行细致讲解，但除此之外，有些内容是以熟练掌握Photoshop操作方法为前提的，也适当省略了。此外，如果要实际操作体验本书中介绍的操作，需要有Adobe Photoshop软件。

关于运行环境

用于解说的范例制作及截图都是用Mac OS 10.9.5进行的，当然在Windows中也能进行同样的操作。为了编写本书，笔者用的应用程序是Photoshop，版本是CC 2018。本书适用的目标版本包括从CS5到CC 2018，如果用之前的版本，可能有的操作方法会不同。此外，即使版本是在这个版本范围，制作出的作品也可能不同。关于不同点，请参考本书第15页。本书是以安装了手写板电脑等可以感知笔压的输入设备为前提进行解说的。操作中，部分内容如果没有这些输入设备是无法实现的。请事先理解并做好准备。本书使用的输入设备是手写板电脑（Wacom Intuos3），仅供参考。

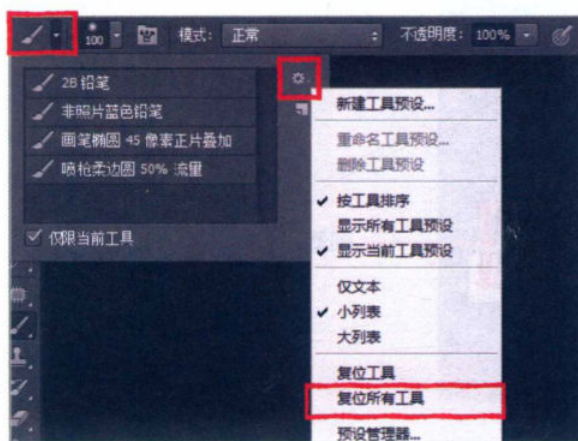
关于工具重置

本书解说的前提是软件处于刚安装上之后的状态。如果软件安装之后进行了一些操作的话，即使依照本书的描述进行操作，可能结果也不相同。这个时候，可以通过工具重置，将软件的设置恢复到出厂状态。在工具选项栏中单击工具预设管理器按钮，打开工具预设选取器面板，从其菜单列表中选择“复位所有工具”选项，将所有工具的设置复位初始化。

关于附带的CD-ROM

本书附带的CD-ROM中，收录了解说中使用范例的PSD文件。虽然收录文件的版本是Photoshop CC，但CS5以上的版本也能打开。用CS5无法打开的文件，为了让大能够打开，另行准备了特别加工过的文件（文件名末尾缀有“_CS5”的字样）。

在附赠CD中收录的文件，只是作为理解本书内容的参考。禁止将其用作其他用途或再次传播。此外，关于附赠CD中收录文件的运行结果，本书作者及株式会社MdN公司概不负责。请读者使用时自行承担任。

the first step

用画笔工具涂画 用橡皮擦工具清除

1

在工具面板上，单击选择画笔工具。

2

在“颜色”面板中单击“色板”，选择“前景色”的颜色。

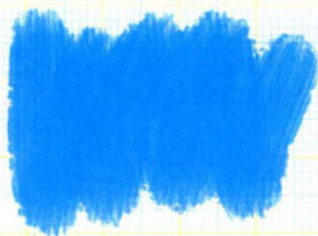
3

单击选项栏的画笔缩略图，打开画笔选取器，设置画笔预设选项。

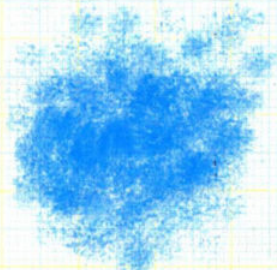

4

在画板上通过拖曳或者点击的方式，进行涂色。

拖曳涂色

点击涂色

5

在工具栏中，单击选择橡皮擦工具。

利用拖曳或点击的方式，能改变笔触或绘画工具的着色方式。关于如何区分使用拖曳和点击的用法，会在第58页进行说明。

6

从选项栏中打开笔刷选取器，设置笔刷预设选项。

在橡皮擦工具选项栏中能够选择的画笔预设等同于画笔工具选项栏中的画笔预设。

7

在画板上拖曳，消除涂抹。

