

Алиса Первухина

Рисуем
в PROCREATE
С НУЛЯ

Рисуем Алиса Первухина
в PROCREATE
С НУЛЯ

**ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ХУДОЖНИКОВ**

Содержание

Введение 8

Знакомство с Procreate 10

Что нужно для того, чтобы начать работу? Устанавливаем программу, соединяем с Apple Pencil 10

Заходим в галерею и создаем холст 12

Рисуем ваш первый шедевр 17

Знакомство с интерфейсом 28

Смотрим, что есть на панелях управления 28

Как рисовать быстрее — работа с жестами 32

Быстрые формы, или Как нарисовать идеальную фигуру 46

Учимся работать КИСТЯМИ

54

Рисуем, стираем, растушевываем

54

Библиотека кистей — для чего нужны
разные инструменты

62

Создаем собственную кисть

72

Работа со слоями, изучаем их свойства

80

Что такое слои, как с ними работать
и для чего они нужны

80

Как нарисовать тень или яркую лам-
почку? Изучаем режимы наложения

87

Как нарисовать солнечный свет?

93

Изучаем цвет

103

Работа с цветом — как подобрать цветовую
палитру для ваших иллюстраций

103

Создаем собственные
уникальные палитры

114

Лайфхаки по работе с цветом

120

Действия с вашим холстом

125

Используем фотографии как вдохновение для будущих иллюстраций

125

Добавляем текст в иллюстрацию

135

Инструмент «Выделение» — как пользоваться и когда он может пригодиться

141

Изучаем настройки, главные преимущества программы

152

Работа с настройками и фишки Procreate. Инструмент «Пластика»

152

Цветовая коррекция вашей иллюстрации

166

Клонирование — незаменимый помощник

169

Трансформирование и направляющие

174

Направляющие

174

«Искажение» и «Деформация»

184

Показываем свои
иллюстрации миру

187

Как сохранить картинку

187

Как поделиться таймлапс-видео

190

Создаем вашу
первую анимацию

193

Работа
в Procreate Dreams

203

Изучаем приложение, основные
функции и особенности

203

Изучаем тип анимации:
анимация по ключевым кадрам

212

Изучаем тип анимации
в приложении: анимация движения

219

Изучаем типы анимации
в приложении: покадровая анимация

224

Заключение

232

Введение

Я долгое время считала себя исключительно художником-акварелистом. Сначала я ненавидела рисование в диджитал-формате. Рисовать на планшете? Seriously?

Разве программа может подарить тот же восторг от работы? Разве что-то может заменить настоящие краски и бумагу?

И все же раз за разом в социальных сетях я останавливалась на видео, созданных в Procreate. Неосознанно замечала в них какую-то магию, расширяла собственные границы. Я долго сомневалась, не купить ли мне iPad и Apple Pencil, чтобы просто попробовать рисовать в программе? Любопытство художника взяло верх, и сейчас я радуюсь этому решению.

Потому что убеждаюсь: любой творец должен иметь сердце, открытое всему новому. Иначе мы бы до сих пор рисовали углем в пещерах или в лучшем случае на стенах наших квартир и домов.

Получилось ли у меня сразу рисовать в Procreate? Поверьте, нет.

Я закончила художественную школу и множество курсов, на мой блог подписано 90 тысяч человек, я проиллюстрировала не одну книгу, но не сумела сразу справиться с простой программой. Я старалась, но рисовала как второклассник. Это был удар и одновременно вызов.

Пришлось изучить, наверное, миллион уроков, чтобы обрести новые навыки. Я самостоятельно нашла множество лайфхаков, чтобы понять особенности программы, и вскоре она стала привычной и удобной.

Введение

Надев шерстяные носки и сварив любимый капучино, я начала писать план этой книги.

В Москве -23 , но мне совсем не холодно, ведь я рисую маленькую лужайку, залитую солнцем, а вокруг деревья, в которых весело щебечут птицы. Мне тепло. А вам? Давайте согреваться вместе — мечтать, творить и, конечно, рисовать в Procreate!

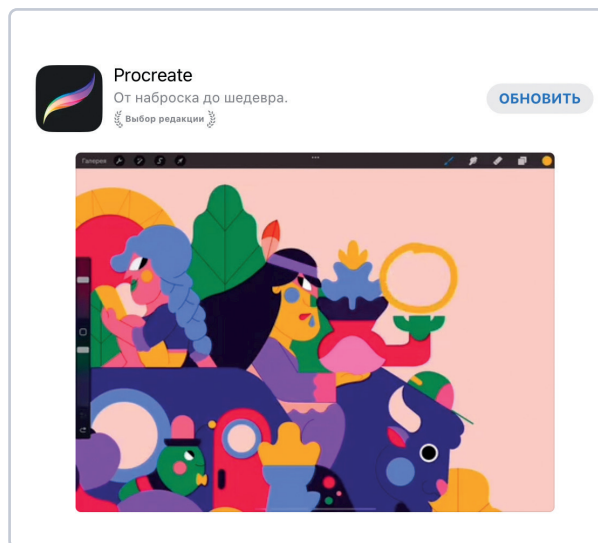

Знакомство с Procreate

Что нужно для того, чтобы начать работу? Устанавливаем программу, соединяем с Apple Pencil.

Итак, вы готовы начать движение к собственным цифровым шедеврам. Для этого вам нужно установить программу на iPad. Опережая ваши вопросы, напишу, что Procreate поддерживается только продукцией фирмы Apple. Заходим в AppStore, пишем Procreate, и дальше вы увидите вот такой значок. Именно это приложение и нужно скачать.

У каждого диджитал-художника свой стиль. Одни имитируют живые материалы, другие — фанаты повсеместной цифровизации. Кому-то удобно рисовать стилусом, а кто-то использует пальцы. Скажу честно, если вам удобно

рисовать пальцем — это нормально, но я как любительница акварели и карандашей предпочитаю стилус. Он дает ощущение, что ты работаешь привычным инструментом. Кроме того, мне так просто комфортнее. Стилус от Apple называется Apple Pencil.

Если вы взвесили все за и против и тоже решили пользоваться именно им, вам нужно купить тот, который совместим с вашим планшетом. На момент написания книги существует два поколения стилусов — 1 и 2. Стилус первого поколения круглый и заряжается прямо от планшета через разъем, который находится под колпачком. Это может оказаться не очень удобно. К тому же iPad может разрядиться, тогда вам придется сначала зарядить его, а уже потом стилус.

Стилус второго поколения заряжается автоматически, как только карандаш примагничивается к планшету. К тому же благодаря специальной грани на самом стилусе он не катается по столу и может находиться на одном месте.

Немного сухих цифр, которые могут быть полезны, если вы собираетесь заказывать стилус и планшет самостоятельно.

Первая версия стилуса дружит с iPad 6-го, 7-го и 8-го поколений, а также с iPad Air 3-го поколения, iPad mini 5-го поколения, iPad Pro 12,9 дюйма 1-го и 2-го поколений, iPad Pro 10,5 дюйма и iPad Pro 9,7 дюйма.

Вторая версия стилуса подходит к iPad 6-го, 7-го, 8-го, iPad Air 3-го поколения, iPad Pro 12,9 дюйма 1-го и 2-го поколений, iPad Pro 10,5 дюйма и iPad Pro 9,7 дюйма.

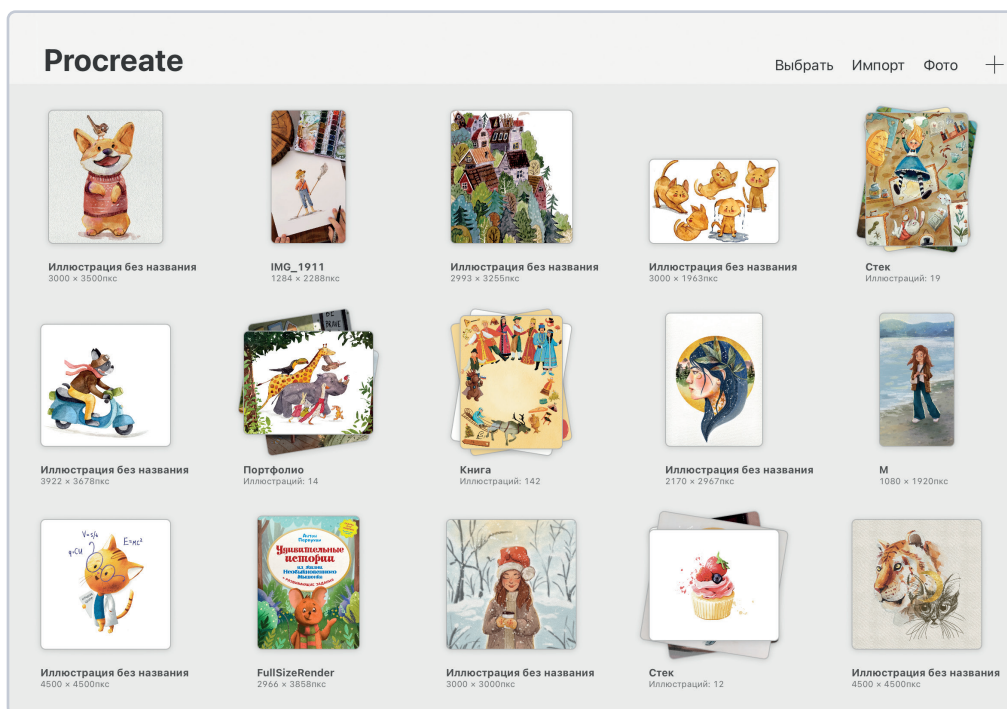
Итак, вы сделали свой выбор, перед вами лежит iPad, программа скачана, подходящий стилус в вашей руке. Он приятный на ощупь, правда?

Теперь самое время подружить стилус с планшетом. Просто присоедините его к iPad: если это стилус второго поколения, то примагничиванием, если стилус первого поколения — через разъем.

Надеюсь, вы успешно справились со всей технической и, что уж лукавить, не самой увлекательной для творца частью и готовы начать рисовать. Приготовьте свои «волшебные палочки» — сейчас начнется магия творчества.

Заходим в галерею и создаем холст

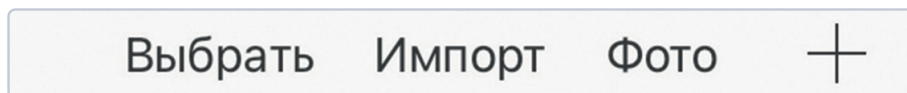
Нажмите на значок Procreate, и вы сразу попадете в Галерею.

Считайте ее вашей персональной картинной галереей, где будут храниться все иллюстрации — маленькие и большие, законченные и не законченные, любимые и не очень.

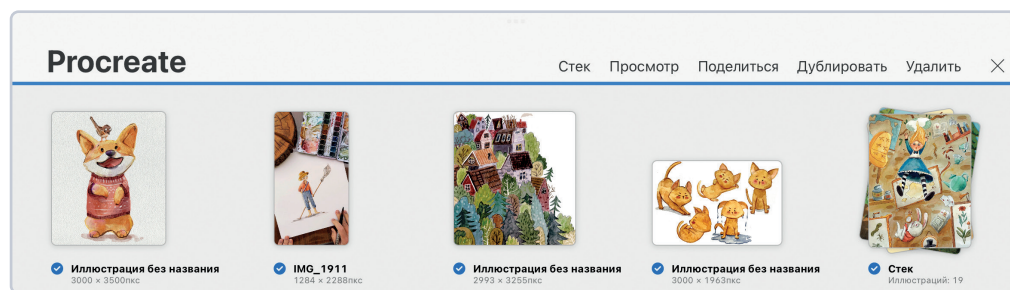
Теперь я расскажу, как создать ваш первый рисунок. Процесс очень волнительный, и я рада, что прохожу этот путь с вами.

В правом верхнем углу вы видите плашки «Выбрать», «Импорт», «Фото» и «+».

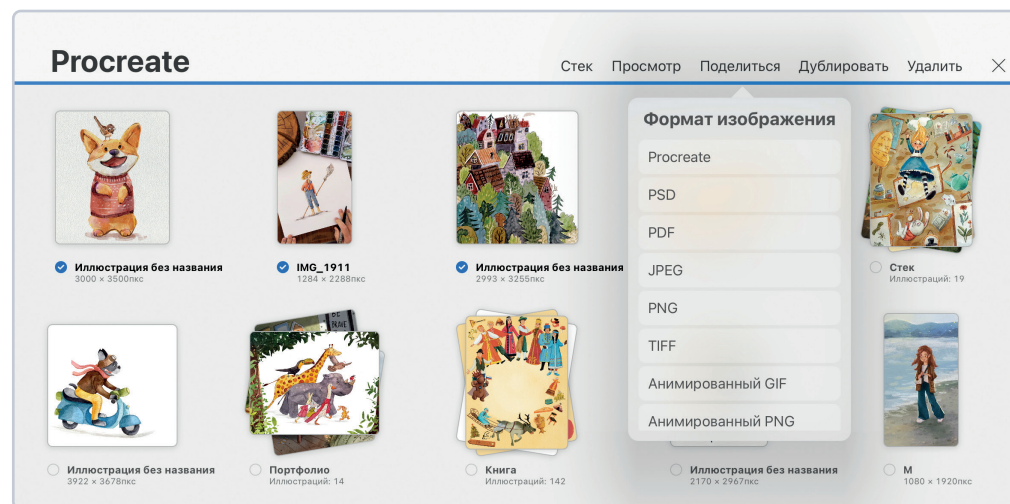

Давайте расскажем, что они означают.

Кнопка «Выбрать» дает возможность выделить уже имеющиеся холсты в галерее и совершить с ними какое-то действие. Когда вы выбираете один или несколько холстов, сверху появляются плашки «Стек», «Просмотр», «Поделиться», «Дублировать», «Удалить» и крестик.

«Стек» объединит выбранные холсты в одну папку, «Просмотр» в режиме презентации откроет их для просмотра. Нажав «Поделиться», вы сможете сохранить изображения в разных форматах и создать такой же холст с помощью кнопки «Дублировать». Крестик справа вернет вас обратно.

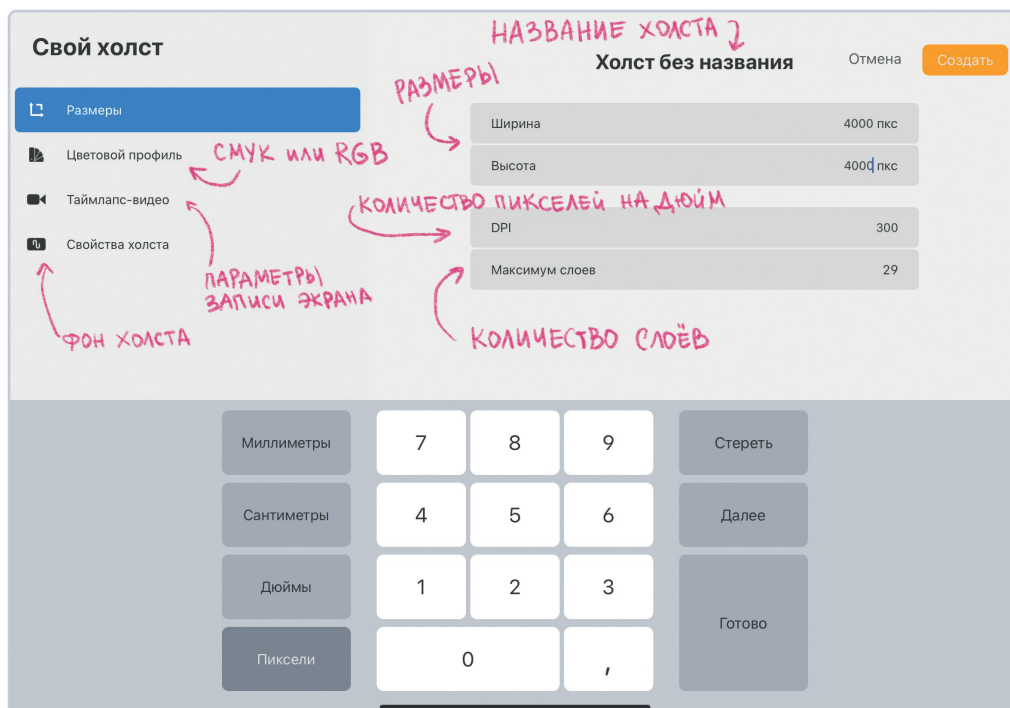
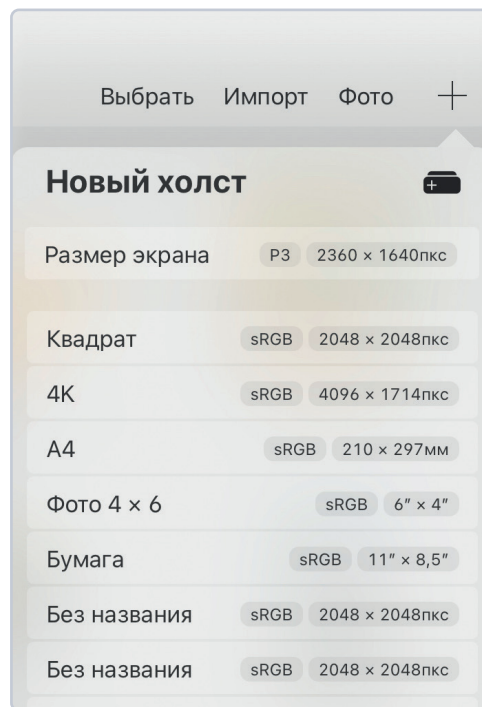
Кнопка «Импорт» поможет добавить изображение в галерею, а «Фото» покажет всю фотогалерею, а также создаст холст с выбранным изображением.

Если вы хотите создать холст с нуля, нажимайте «+» в правом верхнем углу.

Там вы увидите много разных форматов, которые можете выбрать, в зависимости от стоящей перед вами задачи. Рядом с ними также указан цветовой профиль, но о нем я расскажу позже.

Если у вас нет заданных параметров холста и вы не знаете, картинку какого размера хотите создать, нажимайте «+» напротив плашки «Новый холст», чтобы задать размер и настройки.

Перед вами появится вот такой экран.

Давайте разбираться, что здесь написано и как это контролировать.

Во вкладке «Размеры» вы можете выбрать нужные параметры холста в миллиметрах, сантиметрах, дюймах и пикселях.

Если вы пока не знаете, какой размер вам нужен, я рекомендую создавать холсты размером 4000 x 4000 пикселей. Такие картинки удобно использовать в работе — отправить заказчику, напечатать открытку для семьи либо просто выложить в социальные сети.

Здесь же вы видите параметры DPI и «Максимум слоев».

DPI — это количество пикселей на дюйм. Максимальное разрешение файла для печати — 300 dpi. Соответственно, именно такое число мы предоставляем в настройках.

«Максимум слоев» показывает их количество. В диджитал-рисовании у нас есть возможность создавать слои и каждый отдельный элемент в иллюстрации размещать на новом слое, чтобы не задевать другой. Я покажу, как с ними работать, чуть позже. Их количество зависит от того, насколько большой у вас холст, и этот параметр невозможно изменить самостоятельно — только уменьшив или увеличив слои или DPI.

Во вкладке слева «Цветовой профиль» вы можете выбрать параметр RGB или CMYK.

Это названия цветковых моделей — цифровой и полиграфической.

RGB — аббревиатура слов Red, Green, Blue. Согласно данной схеме отображаются цвета на экране.

CMYK означает Cyan, Magenta, Yellow, Key color. С помощью этих красок формируется изображение на бумаге.

RGB мы выбираем в том случае, если хотим использовать картинку в цифровом формате или выложить в социальные сети, а CMYK — если планируем напечатать иллюстрацию.

Если вы пока не определились, что будете делать с рисунком, я рекомендую использовать формат CMYK.