

Оглавление

Введение	10
Структура книги	10
Об авторе	11
Teil 1: Grundlagen	12
1 Основы леттеринга	13
1.1 Основные термины	13
1.2 Анатомия букв	15
1.3 Семейства шрифтов	15
1.4 Система линий	16
Выход за линии	17
1.5 Интервал между буквами	18
2 Материал и техника	19
2.1 iPad Pro	19
2.2 Apple Pencil	20
2.3 Защитная пленка для экрана	20
2.4 Перчатка	20
2.5 Крепление для iPad	21
2.6 Советы по выбору стилуса	21
3 Галерея и холст	23
3.1 Основные функции галереи	23
3.2 Контекстное меню галереи	25
3.3 Создание нового холста	26
3.4 Экспорт изображений	27
3.5 Советы по созданию холста	29
4 Интерфейс управления	31
4.1 Панель управления	31
4.2 Гаечный ключ – действия	31
Добавить	31
Холст	32
Свойства холста	33
Поделиться	34
Видео	34
Настройки	34

Оглавление

4.3	Волшебная палочка – настройки	35
	Тон, насыщенность, яркость	35
	Цветовой баланс	35
	Кривые	36
	Переокраска	36
	Размытие по Гауссу	36
	Размытие движения	36
	Размытие перспективы	37
	Шум	37
	Цветение	37
	Помехи	37
	Полутон	37
	Хроматическая аберрация	37
	Пластика	38
	Клонирование	38
4.4	Кнопка S или Выделить	38
4.5	Стрелка или Трансформировать	39
4.6	Направляющие	40
	Активация направляющих	41
	Настройка направляющих	41
	2D-сетка	41
	Изометрия	42
	Перспектива	43
	Симметрия	44
4.7	Быстрые фигуры	45
	Прямые линии	45
	Овалы, эллипсы и круги	46
	Треугольник	46
	Прямоугольник, трапеция, квадрат	47
	Скорость QuickShapes	47
5	Управление жестами	49
5.1	Отменить	49
5.2	Вернуть	49
5.3	Масштабировать	50
5.4	Поворот	50
5.5	Растянуть на весь экран	50
5.6	Полноэкранный режим	51
5.7	Вырезать/Копировать/Вставить	51
5.8	Управление жестами одним пальцем	51
6	Слои в Procreate	53
6.1	Просмотр слоев	54
6.2	Заблокировать, дублировать, удалить слой	54

6.3	Группа	55
6.4	Переместить	55
6.5	Перенос слоев в другие проекты	56
6.6	Меню слоев	56
6.7	Режим наложения	60
7	Кисти	65
7.1	Набор кистей	65
7.2	Дублировать кисть	66
7.3	Настройка собственного набора кистей	67
7.4	Настройка кисти	67
7.5	Свойства кисти	70
	Движение штриха	70
	Стабилизация	71
	Сужение	71
	Форма	72
	Зерно	74
	Рендеринг	77
	Влажность	79
	Динамика цвета	80
	Динамика	82
	Apple Pencil	83
	Свойства	85
	Материалы	86
	Об этой кисти	87
7.6	Двойная кисть	89
7.7	Ластик и растушевка	90
8	Цвета	91
8.1	Аддитивная и субтрактивная цветовые модели	91
8.2	Цветовой круг	92
8.3	Цветовая модель HSB в Procreate	94
8.4	Цветовая палитра в Procreate	94
	Круг	95
	Классический	96
	Гармония	96
	Значение	99
	Значения CMYK	99
	Палитры	100
8.5	Советы и рекомендации по работе с цветами	101
	Последние использованные цвета	101
	Zuletzt verwendete Farbe	101
	Пипетка	101
	Заливка (ColorDrop)	102

9	Эскиз	103
9.1	Оптический центр	103
9.2	Иерархия и композиция	104
9.3	Стиль и пустое пространство	106

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА **108**

10	Тени	109
10.1	Резкие тени	109
10.2	Мягкие тени	110
10.3	Простая линия тени	110
10.4	Простая 3D-тень	111
10.5	Мягкая тень внутри	112
10.6	Перекрывающая тень	113
10.7	Тени и ленты	115
10.8	Эффект «Длинная тень»	118

11	Заполнение букв	121
11.1	Яркие буквы	121
	Градиент в надписи	121
	Градиент на фоне	123
11.2	Золотые буквы	125
11.3	Надпись из фото	127

12	Украшение букв	131
12.1	Блики	131
12.2	Внутренняя линия	132
12.3	Градиент	133
12.4	Контур	134
	Контур с градиентом	135
12.5	«Капающие» буквы	136
12.6	Пластика	137

13	Эффекты в леттеринге	141
13.1	Надпись мелом	141
13.2	Объемная надпись	146
	Объемная надпись с одной точкой схода	146
	Объемная надпись с двумя точками схода	148
	Эффект радуги	150
13.3	Эффект неоновой подсветки	153
13.4	Эффект вырезания из бумаги	157
13.5	Надпись на ленте	163

14	Прочие эффекты	167
14.1	Надпись на фотографии	167
14.2	Надпись в определенной форме	171
14.3	Сложные надписи	173
14.4	Баннер	177
15	Создание кисти	179
15.1	Создание кисти	179
15.2	Кисть с динамикой цвета	182
15.3	Акварельная кисть и леттеринг	186
16	Шаблоны букв и алфавиты	191
16.1	Создание алфавитов и использование шаблонов	191
16.2	Алфавит без засечек	192
16.3	Алфавит «Акварельные скачущие надписи»	193
16.4	Буклетный алфавит	194
16.5	Тисненые буквы	195
16.6	Фальшивая каллиграфия	196
16.7	Алфавит с засечками	197
16.8	Создание шаблона надписи	198
17	Создание цветовых комбинаций	201
17.1	Создание аналоговой цветовой комбинации	201
17.2	Создание цветовой комбинации по фотографии	203
17.3	Определение значения цвета онлайн	206
18	Печать на футболке или кружке	207
19	Анимация	211
20	Леттеринг и окрашивание объемных моделей	219
21	Векторизация	223
	Последнее, но не менее важное	228
	Мои 7 советов по работе с Procreate	228
	Благодарности	230
	Указатель	231

Введение

Вы любите буквы и леттеринг, и уже установили программу Procreate, а теперь хотите приступить к работе и начать создавать потрясающие проекты?

Тогда пришло время погрузиться в знакомство с приложением. Изучите основы и преимущества диджитал-рисования, которые будут способствовать развитию и совершенствованию ваших навыков леттеринга.

При этом не имеет значения, являетесь ли вы новичком или уже имеете опыт в цифровом мире. Эта книга откроет новые горизонты как для любителей творчества, так и для профессионалов.

Вас ждет знакомство со всеми функциями Procreate, а также понятные и подроб-

ные советы, полезные при реализации цифровых проектов.

Вы сможете создавать потрясающие эффекты с помощью работы со слоями и даже собственные кисти. Кроме того, вы научитесь накладывать тени и 3D-эффекты, делать акварельные надписи, анимировать их и многое другое.

Я поделюсь с вами практическими рекомендациями. Используя их, вы приобретете новые навыки и обретете вдохновение. Вы перестанете удивляться тому, как работают профессионалы, и сможете самостоятельно создавать интересные надписи.

Структура книги

Книга разделена на две части. В первой части представлена базовая информация.

В Главе 1 вы познакомитесь с основами леттеринга, в том числе с дизайном шрифтов, цветами и многим другим.

В Главе 2 я дам вам ценные советы по подбору гаджетов и инструментов.

В Главе 3 покажу, как устроено приложение Procreate и расскажу о его особенностях. Вы поймете, что важно учитывать при создании холстов, а также узнаете о форматах и функциях экспорта.

Далее следует Глава 4, посвященная интерфейсу приложения. Вы прочтаете о настройках, добавлении изображения, преобразовании и прочих действиях.

Чтобы у вас осталось больше времени на творчество, в Главе 5 я поделюсь секретом использования жестов, ускоряющих рабочий процесс.

Глава 6 посвящена всему, что вам необходимо знать о слоях. О том, как использовать их на практике, вы узнаете во второй части книги.

В Главе 7 мы подробно обсудим главный инструмент — кисти. Вы узнаете и поймете, как использовать их свойства кисти и даже создадите собственные кисти (во второй части).

Прежде чем приступить ко второй части, в Главе 8 мы коснемся теории цвета.

Я расскажу о цветовой палитре и цветовых профилях, а о том работать

с цветом и создавать собственные композиции, вы узнаете чуть позже.

Далее, в Главе 9 «Эскиз», вы найдете ценные сведения о композиции.

И только после этого мы перейдем ко второй части книги.

В ней вы найдете инструкции, благодаря которым сможете применить и отточить свои навыки. Вас ждут практические рекомендации, а также множество

увлекательных проектов с пошаговыми инструкциями: создание собственных кистей, эффектов теней, 3D-надписей, вдохновляющих шаблонов, готовых надписей, продуманных макетов, анимации и т.д.

После этого вы перейдете на совершенно новый уровень создания цифровых проектов, которые будут мало отличаться от работ профессионалов.

Об авторе

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Паво Ивкович. Я иллюстратор из Кельна и очень люблю буквы и изображения, которые воплощаю в жизнь в традиционном и цифровом форматах. В Интернете и социальных сетях меня также знают как “djangonaut”. Поэтому некоторые называют меня космическим ковбоем среди художников.

Мой псевдоним — djangonaut — звучит не только убедительно, но и уместно. Я отлично владею пером (а точнее Apple Pencil). Мой стиль, безусловно, узнаваем, и я уже помог многим компаниям укрепить личный бренд с помощью графических проектов и видео. Сочетание иллюстрации, композиции и надписей делает мою работу уникальной.

Я также люблю проводить семинары (обычные и онлайн), на которых делюсь своими знаниями с участниками.

Я родился в Хорватии, но с 6 месяцев живу в Кельне. Я люблю свою жизнь и семью. Вдохновение, любопытство и дух первооткрывателя позволяют мне смело смотреть в будущее и начинать новые миссии снова и снова. Главнейшая

из них — создание сообщества единомышленников.

Больше информации обо мне и моей работе вы найдете на сайте www.djangonaut.de, а также в Инстаграме под ником @djangonaut.

1 Основы леттеринга

Для того, чтобы вы с комфортом погрузились в мир леттеринга, необходимо вкратце ознакомиться с его основами. В этой главе мы рассмотрим несколько определений, понятий и правил, на которые вам следует обращать внимание вне зависимости от выбранного вами метода, — аналогового или цифрового. Мне важно, чтобы вы поняли техники и основы, способные впоследствии помочь вам при создании работ, а также при анализе картинок других людей.

1.1 Основные термины

Этот этап я хотел бы начать с разбора основных терминов. В мире букв есть три понятия, которые часто путают: типографика, каллиграфия и леттеринг. Я вкратце объясню вам их своими словами в доступной форме.

Типографика — визуальное оформление текста. Буквы, слова и фразы, которые вы видите в напечатанном виде — будь то в книгах, журналах, газетах — обозначаются именно им. Типографика охватывает все, что публикуется с использованием печатной техники. Иногда ее называют искусством оформления печатного текста.

Каллиграфия означает «красивое письмо». На самом деле, речь идет именно о рукописных буквах, словах и даже целых текстах. Каллиграфия создается при помощи специальных инструментов. В классическом варианте используются перья, чернила или кисти.

Леттеринг: сам термин зачастую вводит людей в заблуждение, и считается, что он объединяет в себе все стили письма — типографику, каллиграфию и все остальное. Возможно, это связано с тем, что многие из элементов, упомянутых выше, находят место в подобном виде творчества. На самом деле, леттеринг — гораздо больше. Я люблю называть его искусством нарисованного слова. По сравнению с типографикой и каллиграфией, он является гораздо более свободной и в то же время более эмоциональной формой выражения, которая, в свою очередь, включает правила, характерные для других видов искусств. В леттеринге можно использовать все, что хоть отдаленно напоминает инструмент для письма и рисования. Вот тут-то в игру вступает iPad с приложением Procreate.

Термин «леттеринг» & Co.

Чтобы не повторяться, помимо слова «леттеринг» я буду также обращаться в книге и к другим понятиям, таким как «надпись» или «рукописная надпись». В целом под этим всегда будет подразумеваться леттеринг.

С помощью программы вы окунетесь в мир леттеринга. Как только вы усвоите все правила, вам будут доступны новые горизонты. Даже методы типографики и каллиграфии могут быть реализованы с помощью этого приложения. Я также дам вам небольшие советы по некоторым аспектам графического дизайна и типографики в соответствующих главах.

1.2 Анатомия букв

Чтобы мы смогли говорить с вами на одном языке, я приведу здесь наиболее важные термины из „анатомии“ букв. Вам не обязательно знать их наизусть. С некоторыми вы, возможно, уже знакомы или,

по крайней мере, слышали о них. В любом случае, знание подобного лексикона помогает вести разговор о буквах и их формах с другими людьми.

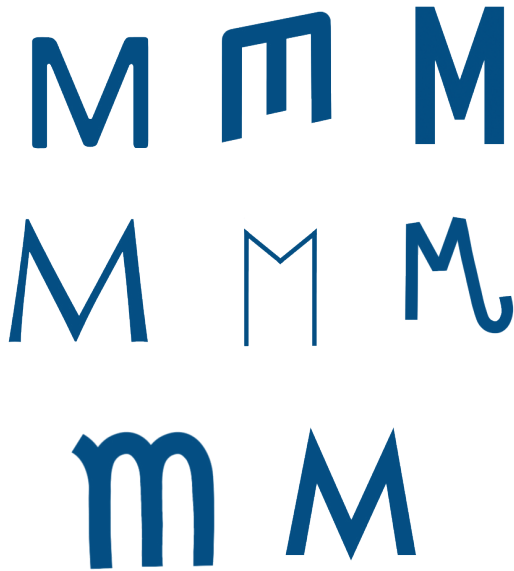
1.3 Семейства шрифтов

Семейства шрифтов делятся на три группы. Каждый шрифт, который вы видите на вывесках, плакатах, в книгах и т. д., принадлежит к одной из них.

Serif, или шрифт с засечками: в нем используются буквы, имеющие засечку, небольшой штрих на концах. Изначально засечки нужны были для удобства чтения. Буквы расположены отдельно друг от друга. Толщина штриха варьируется, даже внутри некоторых из них. Засечки представлены в нескольких основных формах и имеют собственные обозначения. На картинке справа вы можете увидеть их виды вместе с обозначением. Я также добавил несколько примеров с отступлением от нормы.

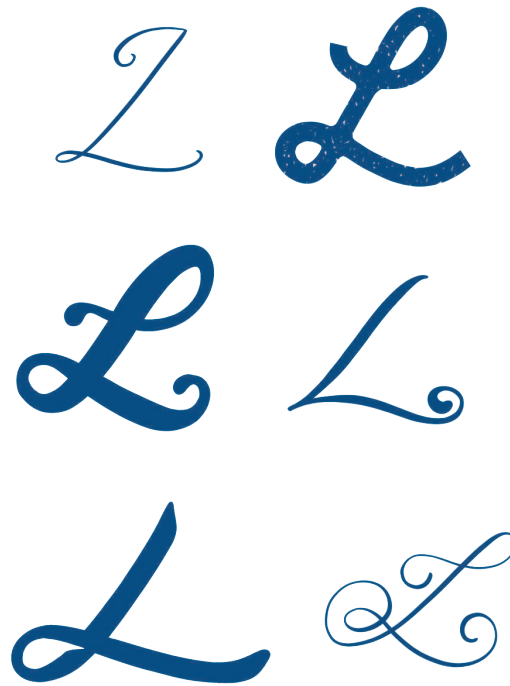

Sans Serif (Grotesk), или шрифт без засечек: отличительной его чертой является то, что каждая буква стоит отдельно. Все они имеют одинаковую толщину штриха. На концах букв нет засечек, и они изображены в угловатой или закругленной форме.

Script, или курсив: включает в себя все рукописные шрифты. Буквы, написанные от руки, связаны между собой и часто

слегка наклонены. Толщина штриха варьируется в зависимости от инструмента.

На основе трех описанных типов шрифтов вы можете создавать любые надписи. Вы также вправе комбинировать стили, но подробнее об этом я расскажу позже.

1.4 Система линий

Словосочетание «система линий» пробуждает в вас, скорее всего, старые воспоминания, связанные с начальной школой. В то время вы неосознанно узнали многое. Какой высоты должна быть буква? Насколько длинный хвостик должен быть у «р»? Вспомогательные

линии в тетради помогли вам понять пропорции. В леттеринге вы также можете применять вспомогательные линии. Они устанавливают границы букв и надписей, придавая им форму и делая их более читабельными. Вы можете также использовать их для создания баланса

в надписях. На изображении показана система линий, встречающаяся в прикладной типографике.

Линия ударения: для заглавных букв с верхним элементом, как, например, **Ä**. Заглавные буквы также называются мажускулами и версалиями.

Линия букв с верхним элементом: ограничивает высоту верхнего выносного элемента, как, например, в латинских **b, d, f, h, k, t**. Располагается чуть выше линии высоты прописного знака, чтобы буквы визуально казались одинаковыми по высоте с заглавными.

Линия прописного знака: в нее упираются заглавные буквы. Расстояние между этой и базовой линиями называется высотой прописного знака.

Линия строчного знака: ее также называют средней линией, она определяет высоту строчных букв без верхних или нижних выносных элементов.

Базовая линия: все буквы пишутся на ней.

Линия букв с нижним элементом: она определяет длину нижнего выносного элемента. Примеры букв с нижним элементом — **g, j, p, q** и **y**.

Добавьте вспомогательные линии для наклонного шрифта. Подобные направляющие особенно полезны и важны в самом начале, так как позволяют сохранять желаемый баланс. Наклон на изображе-

нии — это только один пример. Угол вы определяете сами.

Система линий — хорошее подспорье для старта работы. Когда вы немного подна-торееете, то сможете играть с интервалами между ними. В результате получатся потрясающие новые эффекты.

Позже, в уроке 16.8 «Создание шаблона надписи», я покажу вам, как быстро и легко создать собственную систему линий в «Procreate».

Выход за линии

Для еще более сбалансированного изображения буквы можно изобразить немного выступающими за ограничивающие линии. Это относится, например, к буквам **A** и **V**, **O** или **h**.

Речь идет о верхнем и нижнем свисании. Подобный эффект связан с нашим оптическим восприятием. Некоторые буквы, такие как **M**, выглядят более компактными и больше контактируют с линией прописного знака, что делает их визуально выше букв, имеющих меньше точек соприкосновения с линией прописного знака.

Нет четкого правила, насколько сильным должно быть свисание. Поиграйте с формами и продолжайте тренироваться, пока не получите необходимый, зрительно сбалансированный результат.

1.5 Интервал между буквами

Вначале многие надписи выглядят неровными. Несмотря на то, что вы соблюдаете правила и воспользовались системой линий, что-то все равно не так. Часто это происходит из-за расстояния между отдельными буквами, также называемого межбуквенным. Оно может быть больше или меньше, но всегда должно соответствовать пропорциям букв и способствовать легкости чтения текста.

Хорошее расстояние

Довольно узко

Проблемы с расстоянием

На следующем примере вы можете увидеть, насколько просто его адаптировать с помощью программы Procreate.

Расстояние между обеими буквами **P** не является оптимальным. Используя инструмент выделения, я переместил две последние буквы. Позже вы познакомитесь с этим и другими опциями более подробно..

Зная основы, вы будете готовы к работе и леттеринг в вашем исполнении станет грамотным и технически совершенным. Эмоции и эффекты, макет и композиция, однако, являются его главными героями. Как и что вы сумеете сделать с помощью Procreate, будет описано в инструкциях во второй части книги.