

Image © Samuel Inkiläinen

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	8
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦІЄЮ КНИГОЮ	10
ПОЧАТОК РОБОТИ	12
Інтерфейс користувача	14
Налаштування	16
Жести	24
Пензлі	28
Колір	38
Шари	42
Виділення	50
Трансформування	54
Коригування	58
Дії	66
ПРОЄКТИ	72
Ілюстрація Іззі Бертон	74
Дизайн персонажів Авелін Стокарт	92
Фентезійний пейзаж Самуель Інкіляйнен	108
Фантастична істота Ніколас Коул	124
Традиційні медіа Макс Улічней	140
Космічний корабель Домінік Маєр	158
Пленер Сімона Грюневальд	174
SCI-FI істоти Сем Нассур	190
ГЛОСАРІЙ ТА КАТАЛОГ ІНСТРУМЕНТІВ	206
РЕСУРСИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ	208
СПІВАВТОРИ	210
ПОКАЖЧИК	212

ПЕРЕДМОВА

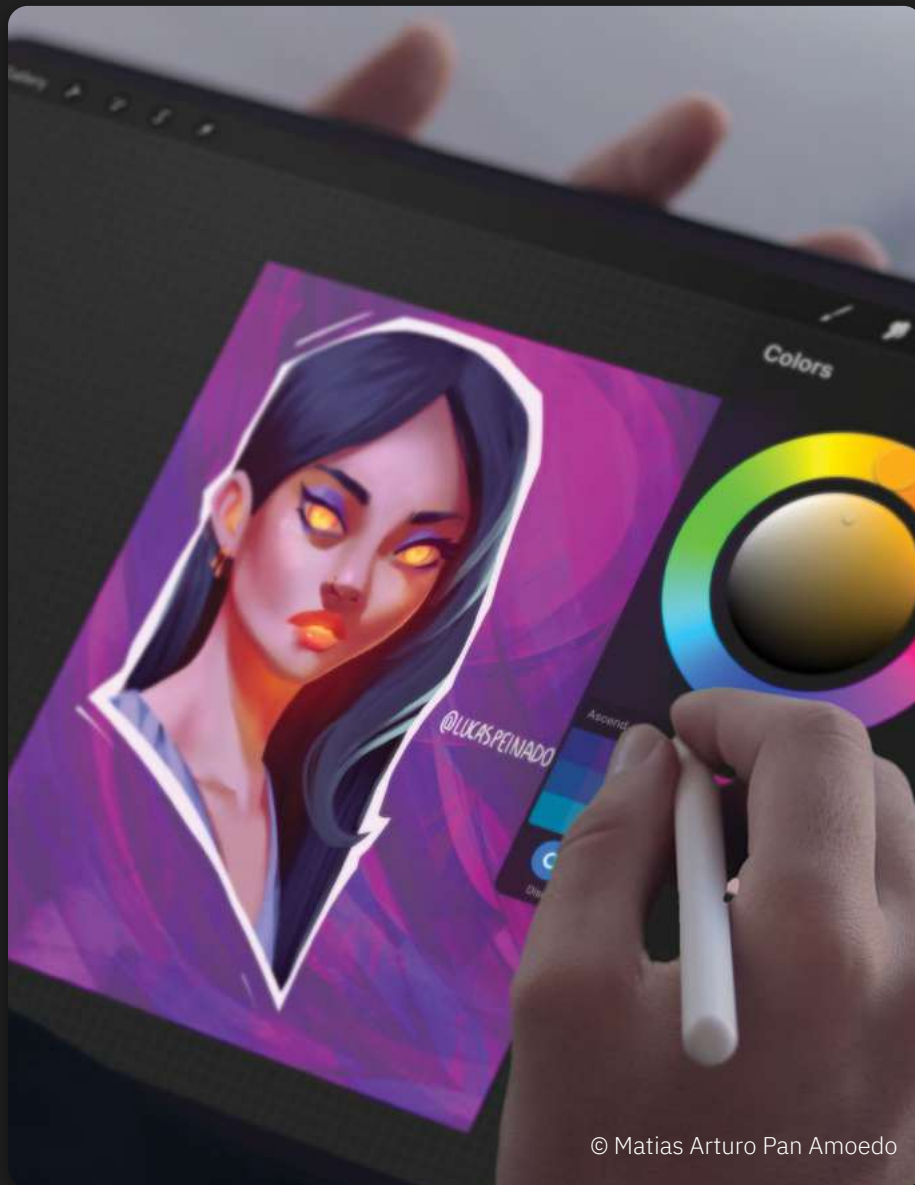
ЛУКАСА ПЕЙНАДОРА

Ласкаво просимо до Procreate! Байдуже, чи ви новачок у світі цифрового малювання, чи досвідчений користувач Photoshop або іншої програми для малювання — ця книга стане вам у пригоді. Почнімо з пояснення: Procreate — це програма для цифрового малювання, розроблена спеціально для iPad і Apple Pencil. Вона також доступна для iPhone під назвою Procreate Pocket. Компанія Savage Interactive, яка створила Procreate, активно взаємодіє зі спільнотою художників і радо відповідає на запитання та пропозиції від творчих людей у сфері комп'ютерної графіки (CG). Результатом такої взаємодії стало натхнення і неймовірно інтуїтивно зрозуміле ПЗ для діджитал-художників.

Усі інструменти, необхідні для створення дивовижних творів мистецтва, у вас під рукою завдяки простому меню та зручному управлінню жестами. Це не лише доступний варіант для всіх власників iPad, а й застосунок, що швидко став популярним в індустрії ілюстрацій та розваг.

Апаратне забезпечення Procreate якнайкраще сприяє малюванню в дорозі — малюйте вдома, в автобусі чи на пленері. Ексклюзивність для Apple гарантує відсутність зайвого безладу від завантаженого програмного забезпечення для настільних комп'ютерів та відсутність проблем із сумісністю з вашим апаратним забезпеченням. Procreate доступний в App Store за одноразову сплату.

▼ Малюйте на ходу з Procreate на вашому iPad

© Matias Arturo Pan Amoedo

ОБЕРІТЬ СВІЙ ІНСТРУМЕНТ

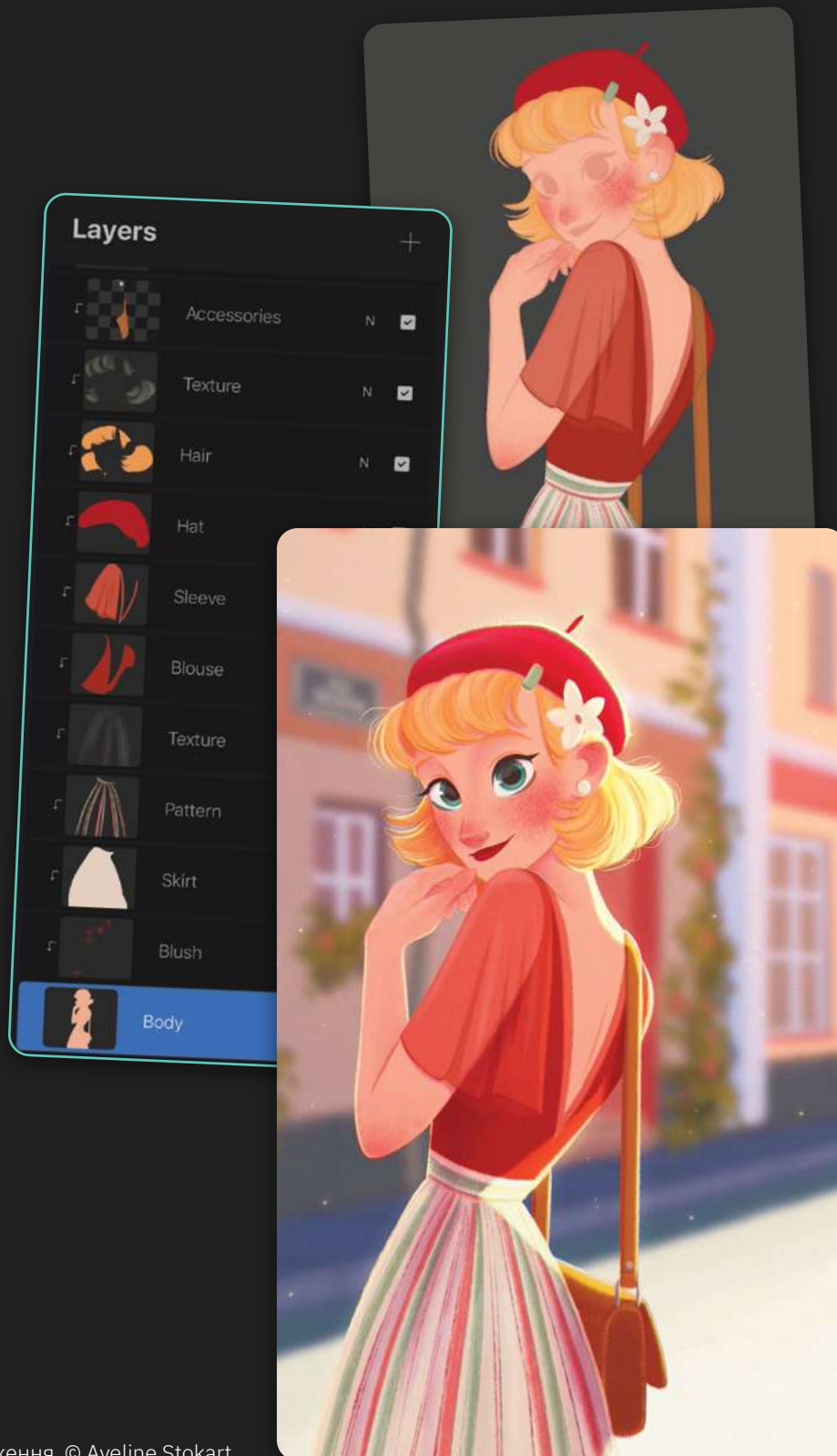
Procreate можна використовувати як з Apple Pencil, так і зі стороннім стилусом. Apple Pencil, улюблений інструмент професійних художників, забезпечить вам оптимальні результати завдяки розширеним функціям тиску і нахилу, призначеним для створення широкого спектру мазків і ефектів, що імітують традиційний живопис. І хоча стилус стороннього виробника все ще можна використовувати, для найкращого результату в Procreate краще придбати Apple Pencil, коли ви будете готові до додаткових витрат.

ЩО ТАКЕ ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО?

Для новачків у сфері CG ми хочемо дати короткий вступ до концепції цифрового мистецтва, щоб допомогти вам підготуватися до першого досвіду роботи на екрані. Цифрове мистецтво, зокрема створене за допомогою спеціального програмного забезпечення, як-от Procreate, має багато спільного з традиційним живописом, а втім робочий процес може суттєво відрізнятися. Мабуть, найпомітнішою відмінністю є створення зображень за допомогою шарів, і ви маєте можливість вибирати, як ці шари взаємодіятимуть. Наприклад, ви бажаєте, щоб один шар накладався на інший, як нашарована фарба, або щоб інший працював незалежно, ніби ви маскуєте якусь ділянку. Це уможливорює ізолювання окремих ділянок та етапів картини під час роботи, заощаджує час і дає змогу зосередитися на творчому процесі.

У Procreate ви також можете створювати власні пензлі, маніпулювати формами і легко вносити корективи в зображення одним натисканням кнопки. Все це забезпечує гнучкість і швидкість, які можуть бути недоступні при використанні традиційних матеріалів. Крім того, у вас є необмежений набір інструментів і кольорів в одному місці! Це ідеальний варіант для роботи в неспокійному промисловому середовищі, а також для подорожей — не потрібно чистити брудні пензлі та турбуватися про пошкоджений папір.

Хоча спочатку робота за екраном здається складною, інтуїтивні інструменти Procreate забезпечують легкість і зручність процесу. Опанування програми та багато практики — це запорука успіху. Тож перегорніть сторінку, щоб дізнатися, як отримати максимум користі від цієї книжки та вашої подорожі у світ цифрового живопису.

Фінальне зображення © Aveline Stokart

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦІЄЮ КНИГОЮ

Спільно з талановитими професіоналами індустрії ми створили книгу, призначену для творчих людей, які тільки починають працювати з Procreate. Ми рекомендуємо вам почати знайомство зі вступних розділів. У розділі **Початок роботи** ви отримаєте короткий огляд інтерфейсу і дізнаєтеся, як створювати та впорядковувати свої файли. У наступних розділах **Жести**, **Пензлі**, **Колір**, **Шари**, **Виділення**, **Трансформація**, **Налаштування** та **Дії** ви розглянете численні інструменти, які пропонує Procreate.

Кожен розділ ознайомить вас з основами використання Procreate: різними жестами, інструментами та техніками, необхідними для цифрового малювання, а також з тим, як їх можна інтегрувати у власний робочий процес. Уважно читайте кожний розділ і експериментуйте з різними інструментами для отримання максимальної користі.

Після того, як ви прочитаєте вступні розділи і добре опануєте основи, перейдіть до виконання кожного з восьми проектів. Вони охоплюють

широкий спектр тем, стилів та підходів і крок за кроком навчають вас створювати роботи у Procreate. На початку кожного проекту є перелік навчальних цілей і творчі техніки, які ви вивчатимете, виконуючи кроки.

У вступних розділах і проектах є вставки з корисними порадами та творчими ідеями, які стануть в пригоді художникам

Наприкінці книжки міститься зручний глосарій та каталог інструментів, до яких можна звертатися за потреби.

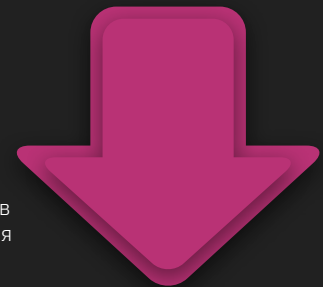
РЕСУРСИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Художники, які працювали над цією книгою, надали низку ресурсів, які можна завантажити для допомоги вам у навчанні. Повний список ресурсів для завантаження наведено наприкінці цього посібника (див. с. 208). Вони містять спеціальні пензлі, що використовуються в проектах, а також відеозаписи в режимі сповільненої зйомки

та штрихові малюнки. Обов'язково завантажте їх перед початком роботи над проектами. Там, де доступні ресурси для завантаження, на початку розділу буде іконка зі стрілкою.

СТОРІНКА 208

► Зверніть увагу на іконку ресурсів для завантаження

ЖЕСТИ НА СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ

Як уже згадувалося, Procreate використовує низку жестів для виконання певних дій. Наприклад, щоб скасувати дію, ви можете торкнутися екрана

двома пальцями. Щоб допомогти вам швидко опанувати жести, ми використовуємо наступні позначення в книзі, щоб вказати, що потрібно.

Торкніться та утримуйте екран **одним** пальцем

Торкніться та утримуйте екран **двома** пальцями

Проведіть пальцем

Проведіть пальцем, не відпускаючи його від екрана

ПОЧАТОК РОБОТИ

Тепер ви маєте загальне уявлення про зміст цієї книги. Що далі? Настав час дослідити всі інструменти, які пропонує це інтуїтивне ПЗ, тож будьте готові опанувати жести та малювати, використовуючи всі доступні функції.

Цей розділ перенесе вас на самий початок, де ви дізнаєтеся про безліч корисних інструментів для створення нового полотна. Тут ви ознайомитеся з різноманітними функціями та прийомами, які допоможуть вам розкрити свій творчий потенціал: від організа-

ції роботи та використання швидких і зручних жестів до усієї необхідної інформації про пензлі, колір, шари, ефекти та багато іншого. Ви навіть зможете навчитися налаштовувати програму відповідно до своїх потреб.

Тож хапайте свій iPad і проходьте цей розділ, щоб отримати максимальну практичну підготовку, а потім повертайтеся до нього, коли вам буде потрібно. Незабаром ви почнете створювати дивовижні цифрові роботи.

