

Pavo djangonaut Ivković

Handlettering mit Procreate

2. Auflage

Aktuell
zu Version
5.2

**Grundlagen,
Gestaltung &
Schritt-für-Schritt-
Anleitungen**

Sweet
Cherry

pluck

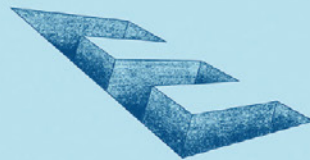
Deep

LIFE
is
GOOD

Firefly

FLY

create
YOUR OWN
rainbow

Love

watercolor
LETTERING

Inhalt

Einleitung	10
Aufbau des Buches	10
Über den Autor	11
 Teil 1: Grundlagen	 12
 1 Handlettering – Grundlagen	 13
1.1 Grundbegriffe	13
1.2 Anatomie der Buchstaben	15
1.3 Schriftfamilien	15
1.4 Das Liniensystem	16
Über- und Unterhang	17
1.5 Buchstabenabstand	18
 2 Material und Hardware	 19
2.1 Das iPad Pro	19
2.2 Apple Pencil	20
2.3 Displayschutz	20
2.4 Zeichenhandschuh	20
2.5 iPad-Halterung	21
2.6 Hardware-Tipps	21
 3 Galerie & Leinwand	 23
3.1 Die Galerie – Grundfunktionen	23
3.2 Das Kontextmenü der Galerie	25
3.3 Neue Leinwand erstellen	26
3.4 Bilder exportieren	27
3.5 Tipps zur Leinwand-Erstellung	29
 4 Die Bedienoberfläche	 31
4.1 Der Steuerungsbalken	31
4.2 Der Schraubenschlüssel aka Aktionen	31
Hinzufügen	31
Leinwand	32
Leinwanddaten	33
Teilen	34
Video	34
Einstellungen	34

4.3	Der Zauberstab aka Anpassungen	35
	Farbton, Sättigung, Helligkeit	35
	Farbbalance	35
	Kurven	36
	Verlaufsumsetzung	36
	Gauß'sche Unschärfe	36
	Bewegungsunschärfe	36
	Perspektivische Unschärfe	37
	Rauschen	37
	Bloom	37
	Störung	37
	Streuraster	37
	Chromatische Aberration	37
	Verflüssigen	38
	Klonen	38
4.4	Das S aka Auswahlwerkzeug	38
4.5	Der Pfeil aka Transformieren	39
4.6	Zeichenhilfe	40
	Zeichenhilfe aktivieren	41
	Zeichenhilfe bearbeiten	41
	2D-Gitter	41
	Isometrisch	42
	Perspektive	43
	Symmetrie	44
4.7	Schnell, schneller, QuickShapes	45
	Gerade Linien	45
	Ovale, Ellipsen und Kreise	46
	Dreieck	46
	Rechteck, Trapez und Quadrat	47
	QuickShape-Geschwindigkeit	47
5	Gestensteuerung	49
5.1	Undo	49
5.2	Redo	49
5.3	Zoomen	50
5.4	Leinwand drehen	50
5.5	Bildgröße an Display anpassen	50
5.6	Werkzeugleisten ausblenden	51
5.7	Ausschneiden-, Kopieren- & Einfügen-Menü einblenden	51
5.8	Gestensteuerung mit nur einem Finger	51
6	Ebenen in Procreate	53
6.1	Ebenen anzeigen	54
6.2	Ebenen sperren, duplizieren oder löschen	54

6.3	Ebenen gruppieren	55
6.4	Ebenen verschieben	55
6.5	Ebenen mit anderen Projekten teilen	56
6.6	Ebenen-Menü	56
6.7	Überblendmodus	60
7	Die Pinsel	65
7.1	Pinselsammlung	65
7.2	Pinsel duplizieren	66
7.3	Eigenes Pinselset einrichten	67
7.4	Pinselstudio	67
7.5	Pinselstudioeigenschaften	70
	Pfadkontur	70
	Stabilisierung	71
	Verjüngung	71
	Form	72
	Körnung	74
	Rendering	77
	Nass-Mix	79
	Farbdynamik	80
	Dynamik	82
	Apple Pencil	83
	Eigenschaften	85
	Materialien	86
	Über diesen Pinsel	87
7.6	Pinsel kombinieren	89
7.7	Wischfinger & Radierer	90
8	Farben	91
8.1	Das additive und das subtraktive Farbsystem	91
8.2	Der Farbkreis	92
8.3	Das HSB-Farbmodell in Procreate	94
8.4	Die Farbpalette in Procreate	94
	Ring	95
	Klassisch	96
	Das Farbtool »Harmonie«	96
	Die Farbpalette »Wert«	99
	CMYK-Werte	99
	Paletten	100
8.5	Tipps und Tricks für die Arbeit mit Farben	101
	Farbpalette aus der Bedienoberfläche lösen	101
	Zuletzt verwendete Farbe	101
	Die Farbpipette	101
	ColorDrop-Funktion	102

9	Layout	103
9.1	Optische Mitte	103
9.2	Hierarchie & Komposition	104
9.3	Stil und Weißraum	106
 Teil 2: Tutorials		108
10	Schatteneffekte	109
10.1	Schlagschatten	109
10.2	Weicher Schlagschatten	110
10.3	Einfache Schattenlinie	110
10.4	Einfacher 3D-Schatten	111
10.5	Weicher Schatten innen	112
10.6	Überlappender Schatten	113
10.7	Banderolen-Schatten	115
10.8	Der Effekt »Langer Schatten«	118
11	Buchstaben füllen	121
11.1	Bunte Buchstaben	121
	Farbverlauf im Schriftzug	121
	Farbverlauf im Hintergrund	123
11.2	Goldene Buchstaben	125
11.3	Foto in Buchstaben	127
12	Buchstaben verzieren	131
12.1	Highlights	131
12.2	Innere Linie	132
12.3	Verlauf	133
12.4	Outline	134
	Outline mit Verlauf	135
12.5	Tropfende Buchstaben	136
12.6	Verflüssigen	137
13	Lettering-Effekte	141
13.1	Chalk-Lettering	141
13.2	3D-Lettering	146
	3D-Lettering mit einem Fluchtpunkt	146
	3D-Lettering mit zwei Fluchtpunkten	148
	3D-Regenbogen-Effekt	150
13.3	Neonlicht-Effekt	153
13.4	Papercut-Effekt	157
13.5	Ribbon-Lettering	163

14	Weitere Effekte	167
14.1	Lettering mit Foto kombinieren	167
14.2	Lettern in Formen	171
14.3	Verschachteltes Lettering	173
14.4	Banner	177
15	Pinsel selbst erstellen	179
15.1	Brush Pen selbst erstellen	179
15.2	Der Color Dynamic Brush Pen	182
15.3	Watercolor Brush Pen und -Lettering	186
16	Letteringvorlage und Alphabete	191
16.1	Alphabete erstellen und Vorlagen nutzen	191
16.2	Serifenloses Alphabet	192
16.3	Alphabet »Watercolor Bounce Lettering«	193
16.4	Brushlettering-Alphabet	194
16.5	Alphabet Embossed-Lettering	195
16.6	Alphabet Falsche Kalligrafie	196
16.7	Alphabet mit Serifen	197
16.8	Letteringvorlage erstellen	198
17	Farbkombinationen erstellen	201
17.1	Analoge Farbkombination erstellen	201
17.2	Farbkombination aus Foto erstellen	203
17.3	Online Farbwerte bestimmen	206
18	T-Shirt oder Tasse bedrucken	207
19	Lettering animieren	211
20	3D-Modell belettern und kolorieren	219
21	Vektorisieren mit Vectorsnator	223
Zu guter Letzt	228	
Meine 7 Tipps für die Arbeit mit Procreate		228
Danksagung	230	
Index	231	

Einleitung

Du liebst Buchstaben und Handlettering und hast Procreate bereits auf deinem iPad installiert. Jetzt möchtest du loslegen und tolle Werke kreieren? Dann wird es Zeit, in Procreate einzutauchen. Lerne die Basics und tiefgehende Vorzüge von Procreate kennen, die deine Handlettering-Skills fördern und verbessern.

Dabei ist es egal, ob du gerade die ersten Schritte in Procreate gehst, oder bereits Erfahrung mit der digitalen Welt des Handletterings gemacht hast. Sowohl Hobby-Kreative als auch Profis werden mit diesem Buch neue Wege beschreiten.

Es erwarten dich alle Procreate-Funktionen sowie Tipps & Tricks, die du speziell für das digitale Handlettering brauchst, und alles wird verständlich und ausführlich erläutert.

Du wirst atemberaubende Effekte mit Ebenen zaubern und sogar eigene Pinsel im Pinselstudio erstellen. Zusätzlich warten zahlreiche Projekte mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dich, wie Schatten- und 3D-Effekte, Watercolor-Lettering, Handlettering mit Fotos verschmelzen, Letterings animieren u.v.m.

Ich verrate dir Tipps & Tricks aus der Praxis. Mit dem Wissen aus diesem Buch entwickelst du neue Skills und schärfst deinen Blick für neue Ideen. Du wirst dich nicht mehr fragen, wie die Profis ihre Werke erstellt haben. Du wirst Wege & Lösungen finden, wie du eigene, professionell anmutende Projekte realisierst.

Aufbau des Buches

Das Buch ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil behandelt das Grundwissen rund um das Thema Handlettering und Procreate selbst.

In Kapitel 1 erhältst du eine Einführung in das Handlettering, lernst Grundlagen u.a. zu den Themen Schriftgestaltung und Farben und vieles mehr kennen.

In Kapitel 2 gebe ich dir wertvolle Hinweise und Tipps zur Hardware.

In Kapitel 3 zeige ich dir die Procreate-Galerie samt ihren Funktionen. Du erfährst, worauf es beim Erstellen von Leinwänden ankommt und du lernst Exportformate und -funktionen kennen.

Danach folgt Kapitel 4 zur Bedienoberfläche. Darin findest du alles zu Einstellungen, Anpassungen, Bilder hinzufügen, Transfor-

mieren und Aktionen. Auf alle deine Fragen zur Bedienoberfläche erhältst du hier eine Antwort.

Damit du mehr Zeit für das Kreative hast, erfährst du in Kapitel 5, mit welchen Gesten du deinen Workflow beschleunigst.

Kapitel 6 handelt von allem, was du über Ebenen wissen musst. Den praktischen Umgang mit Ebenen lernst du in Teil 2 des Buches.

In Kapitel 7 stelle ich dir dein Werkzeug – den Pinsel – im Detail vor. Nicht einmal vor dem umfangreichen Pinselstudio machen wir halt. Du lernst alle Pinseleigenschaften kennen und verstehen. Sogar eigene Pinsel erstellst du im zweiten Teil des Buches.

Bevor es im zweiten Teil des Buchs mit den Tutorials losgeht, gebe ich dir in Kapitel 8

eine Einführung in die Farblehre. Fragen rund um die Farbpalette und Farbprofile werden hier auch geklärt. Wie du mit Farben umgehst und eigene Farbkompositionen erstellst, lernst du im zweiten Teil des Buches.

Und in Kapitel 9 »Layout« gibt es dann noch wertvolle Einblicke in die Welt der Gestaltung.

Und dann geht es auch schon in den zweiten Teil des Buchs.

Hier findest du praktische Tutorials, in denen du das Gelernte umsetzt und vertieft. Hier

findest du Tipps & Tricks aus der Praxis und zahlreiche spannende Handlettering-Projekte mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen: eigene Pinsel erstellen, Schatteneffekte, 3D-Lettering, inspirierende Alphabetvorlagen, druckfertige Letterings, durchdachte Layouts, Letterings animieren u.v.m.

Danach wirst du auf einem ganz neuen Level digitale Handletterings erstellen, die sich kaum von den Werken der Profis unterscheiden werden.

Über den Autor

Hallo liebe*r Leser*in! Ich heiße Pavo Ivkovic. Ich bin selbstständiger Illustrator aus Köln und lebe und liebe Buchstaben und Bilder, die ich analog und digital zum Leben erwecke. Im Internet und auf Social Media kennt man mich auch als djangonaut. Manche nennen mich daher auch den Space Cowboy unter den Zeichnern.

Mein Künstlername djangonaut klingt nicht nur tatkräftig, sondern ist auch absolut zutreffend. Alles was sich mit dem Stift erfassen lässt, wird von mir mit hoher Präzision umgesetzt. Mein Stil – wird behauptet – ist unverkennbar und ich habe schon mit Graphic Recordings und Erklärfilmen sehr vielen Unternehmen das Verstehen ihrer eigenen Inhalte erleichtert. Die Verbindung aus Illustration, Sketchnote und Lettering macht meine Arbeit einzigartig.

Ich liebe es aber auch, Workshops (ob analog oder digital) zu geben, bei denen ich mein Wissen an meine Teilnehmer weitergeben darf.

Gebürtig komme ich aus Kroatien, lebe aber seit meinem 6. Lebensmonat in Köln. Ich liebe das Leben und meine Familie. Die Inspiration des Lebens, meine Neugier und mein

Entdeckergeist lassen mich stets nach vorne schauen und immer wieder neue Missionen anstoßen. Die Mission meines Herzens ist die Community.

Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.djangonaut.de und auch auf Instagram unter [@djangonaut](https://www.instagram.com/djangonaut).

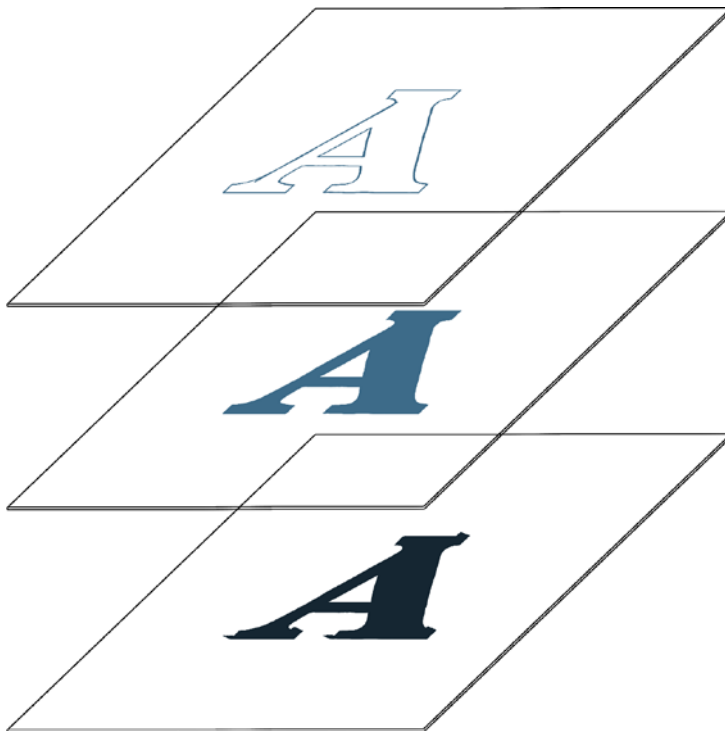
6 Ebenen in Procreate

Procreate ist eine der wenigen Apps, die dir ein ausgereiftes und vollumfängliches Ebenen-Management bieten. Du hast bisher noch nie mit Ebenen gearbeitet? Na, dann wird es höchste Zeit.

Ebenen sind wie übereinander liegende, transparente Folien. Du betrachtest dein Bild quasi immer von oben und alle Folien zusammen ergeben das gesamte Bild. Dabei verdecken die Inhalte der oberen Ebenen die Inhalte der darunter liegenden Ebene.

Auf dem Bild unten siehst du ein stark vereinfachtes Beispiel. Auf der obersten Folie (Ebene) liegt die Außenlinie (Outline) des Buchstabens. Eine Ebene tiefer ist die Folie mit dem eingefärbten Buchstaben. Und eine weitere Folie unter dem eingefärbten Buchstaben ist die Ebene mit dem Schattenkonstrukt.

Sehen wir uns das komplette Konstrukt von oben an, ergibt sich das fertige Bild:

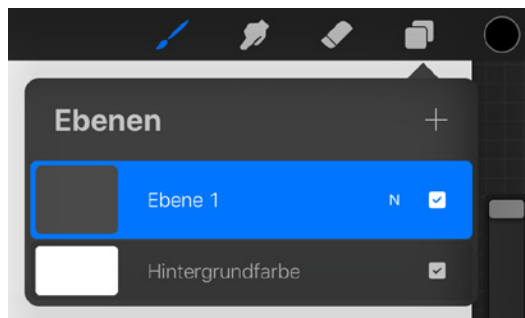
Das Beispiel ist stark vereinfacht. Welche Elemente sinnvoll auf unterschiedliche Ebenen aufgeteilt werden, zeige ich dir in den späteren Tutorials.

Tipp

Starte eine neue Leinwand und teste alles parallel beim Lesen aus.

6.1 Ebenen anzeigen

Tippe oben rechts auf das Ebenen-Symbol (zwei sich überlappende Kästchen), um die Ebenen anzuzeigen. In der Grundeinstellung siehst du hier immer die Hintergrundebene und die erste Ebene, die beim Erstellen einer neuen Leinwand automatisch eingerichtet wird. Solange du nur eine Ebene hast, ist diese auch automatisch aktiv. Aktive Ebenen erkennst du an der Blaufärbung.

Links neben der Bezeichnung der Ebene wird ihr Inhalt als Miniaturansicht dargestellt. Tippe auf das Farbfeldfeld neben **Hintergrundfarbe** und ändere die Farbe für die gesamte Leinwand.

Den Namen der Ebene kann man jederzeit ändern. Dazu gleich mehr. Eine neue Ebene

fügst du hinzu, wenn du auf das Plus-Symbol oben rechts tippst. Jede weitere Ebene erhält eine Ziffer in der Bezeichnung. Es wird aufsteigend gezählt. Ebenen wählst du mit dem Finger oder dem Stift aus. Tippe auf den kleinen Haken rechts, um die Sichtbarkeit der Ebene an- und auszuschalten.

Wenn du über **Aktionen** ein Foto, einen Text oder eine Datei einfügst, wird automatisch eine neue Ebene erstellt.

Der kleine Buchstabe neben dem Haken zeigt dir an, welcher **Überblendmodus** aktiv ist. Das N steht für Normal. Mehr zu den Überblendmodi erfährst du weiter unten.

Tippe

Um Grafiken mit transparenten Bereichen, wie zum Beispiel PNGs, zu erstellen, muss die Hintergrundebene vor dem Export deaktiviert werden. Wie das genau geht, lernst du in Tutorial 18 »T-Shirt oder Tasse bedrucken«.

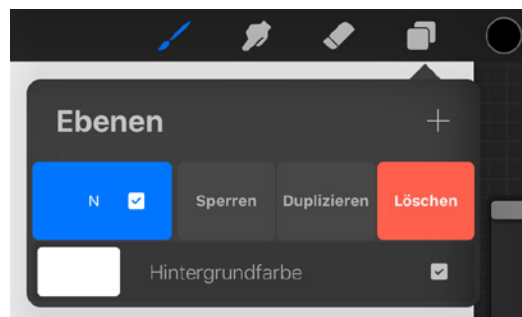
6.2 Ebenen sperren, duplizieren oder löschen

Wische mit dem Zeigefinger von rechts nach links über die Ebene. Jetzt kannst du die ausgewählte Ebene **Sperren**, **Duplizieren** oder **Löschen**.

Wenn du die Ebene sperrst, dann sicherst du ihren Inhalt. Aus Versehen die Ebene löschen, ist dann auch nicht möglich. Ob deine Ebene gesperrt ist, erkennst du an dem Schloss-Symbol, das beim Sperren der Ebene neben ihrem Namen erscheint.

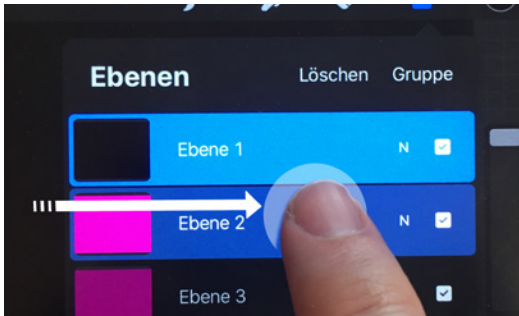
Mit **Duplizieren** erstellst du eine identische Kopie der Ebene. Die duplizierte Ebene wird

immer über der Ebene eingefügt, die dupliziert wurde.

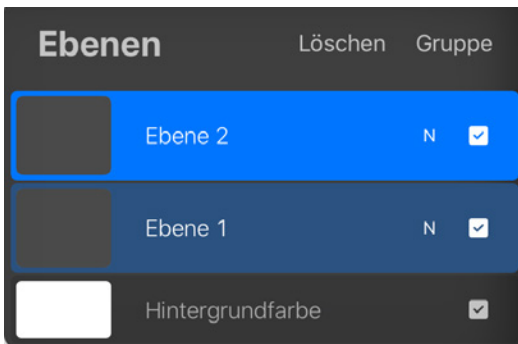

6.3 Ebenen gruppieren

Um Ebenen zu gruppieren, ist es nötig, mehr als eine Ebene gleichzeitig auszuwählen. Während eine Ebene aktiv ist, wische mit dem Zeigefinger von links nach rechts über eine weitere Ebene.

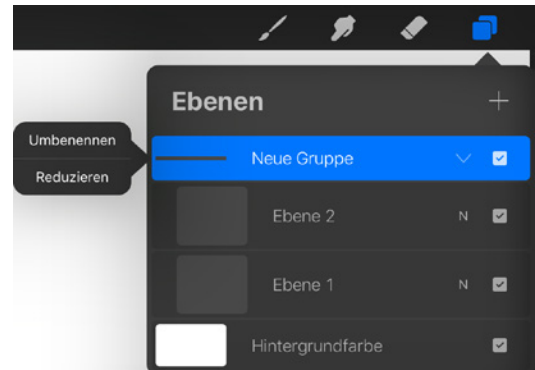

Auf diese Weise kannst du mehrere Ebenen gleichzeitig auswählen und bearbeiten. So sieht es aus, wenn zwei Ebenen gleichzeitig ausgewählt wurden:

Wenn du mehrere Ebenen ausgewählt hast, kannst du diese zu einer **Gruppe** zusammenfassen oder sie **Löschen**. Wähle mehrere Ebenen aus und tippe auf **Gruppe**.

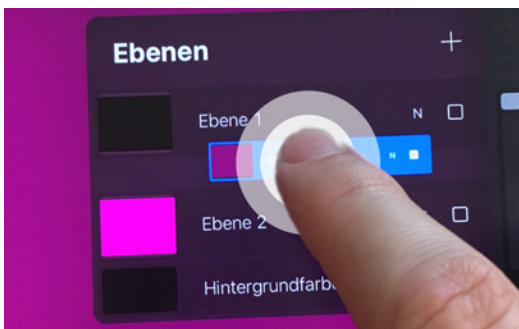
Tippe auf die Gruppe, um diese auszuwählen und bearbeiten zu können. Tippe zweimal auf die **Gruppe**, um die Optionen für die Gruppe anzuzeigen. So kannst du Gruppen **umbenennen** oder **reduzieren**.

Gruppen verhalten sich wie Ebenen. Die aktive Gruppe wird blau hinterlegt. Mit einem Fingerwisch von links nach rechts kannst du zu der aktiven Gruppe eine weitere Gruppe oder Ebenen hinzufügen.

6.4 Ebenen verschieben

Per Drag&Drop verschiebst du die Ebene und bestimmst so die Ebenen-Reihenfolge.

Halte dazu einen Finger etwas länger auf die Ebene, die du verschieben möchtest. Nach kurzer Zeit löst sich die Ebene heraus und du kannst sie an die gewünschte Stelle schieben.

Per Drag&Drop kannst du auch ganz einfach aus zwei Ebenen eine Gruppe bilden. Ziehe dazu die ausgewählte Ebene gezielt auf die Ebene, mit der sie eine Gruppe bilden soll. Zu dieser Gruppe kannst du jederzeit auch weitere Ebenen hinzufügen.

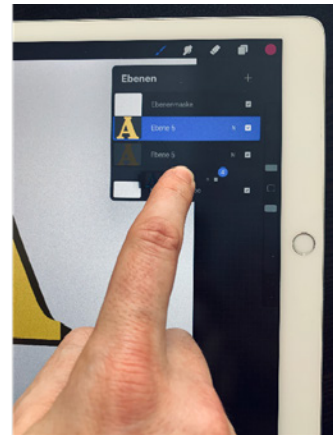
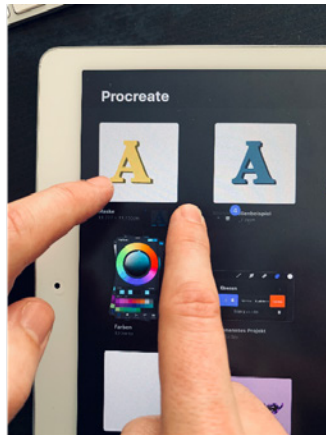
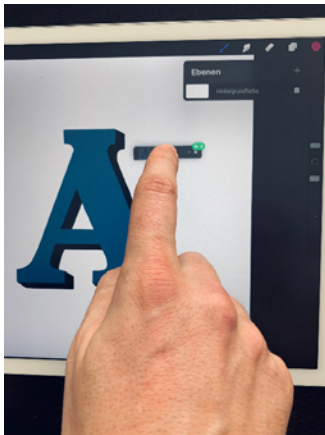
6.5 Ebenen mit anderen Projekten teilen

Einzelne Ebenen oder mehrere zusammengefasste Ebenen und Gruppen kannst du auch per Drag&Drop in andere Projekte verschieben.

1. Triff deine Ebenen- oder Gruppen-Auswahl.
2. Ziehe sie wie im Bild unten links aus der Ebenen-Palette heraus. Halte dabei den Finger immer auf der Auswahl.
3. Ziehe dann deine Ebenen- oder Gruppenauswahl nach links oben auf [Galerie](#).

Halte sie dort kurz, bis die Galerie geöffnet wird. Halte weiterhin den Finger auf deiner Auswahl, während du nun mit dem Zeigefinger der freien Hand das Projekt öffnest, in das deine Auswahl kopiert werden soll. Siehe dazu das Bild in der Mitte.

4. Sobald sich das Ziel-Projekt geöffnet hat, ziehst du deine Auswahl auf die Leinwand oder in die Ebenen-Palette an die gewünschte Stelle und lässt, wie auf dem rechten Bild dargestellt, los.

6.6 Ebenen-Menü

Tippe zweimal auf eine Ebene, um das Ebenen-Menü aufzurufen.

Ebene umbenennen

Tippe auf [Umbenennen](#) und gib der Ebene einen eindeutigen Namen. Ich kann dir grundsätzlich dazu raten, Ebenen immer

einen eindeutigen Namen zu vergeben. Egal, ob du wenige oder viele Ebenen benutzt. Mit eindeutig benannten Ebenen behältst du den Überblick.

Auswählen

Tippe auf [Auswählen](#), um den kompletten Inhalt der Ebene auszuwählen. Durch Tippen auf [Auswählen](#) wird auch automatisch das Auswahlwerkzeug aktiviert.

Für die Auswahl des Ebeneninhalts kannst du auch folgende Gestensteuerung verwenden:

Halte zwei Finger etwas länger auf die Ebene, um den gesamten Inhalt auszuwählen.

Kopieren

Tippe auf **Kopieren**, um den gesamten Inhalt der Ebene in den Zwischenspeicher zu packen. Von dort aus kannst du den Inhalt auf einer neuen Ebene einfügen. Aktiviere dazu mit der Gestensteuerung das Ausschneiden&Kopieren-Menü und tippe dann auf **Einfügen**. Der kopierte Inhalt landet automatisch auf einer neuen Ebene.

Du kannst sogar das aktuelle Projekt schließen und den Inhalt aus dem Zwischenspeicher in ein anderes Projekt einfügen.

Ebeneninhalte auslagern

Wenn du große Leinwände bearbeitest, hast du eine sehr begrenzte Zahl an Ebenen zur Verfügung. Die Erstellung von komplexen Bildern wird in diesem Fall zu einer Herausforderung. Mithilfe des Zwischenspeichers kannst du Ebeneninhalte in neue Projekte auslagern, bearbeiten und fertigstellen. Dort fügst du dann alles zu einer Ebene zusammen und kopierst es wieder zurück ins ursprüngliche Projekt.

Ebene füllen

Mit **Ebene füllen** färbst du die komplette Ebene mit der aktuellen Farbe ein.

Vorsicht

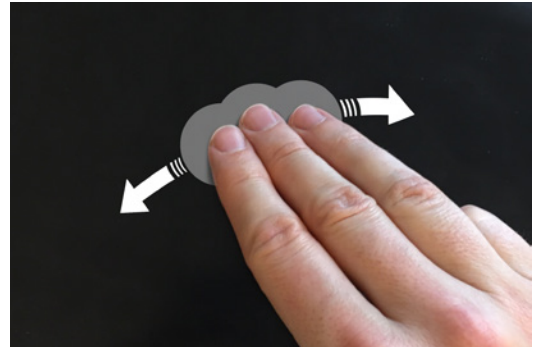
Alle, wirklich alle Inhalte der Ebene werden komplett übermalt.

Löschen

Tippe auf **Löschen**, um den Inhalt der Ebene komplett zu entfernen. Die Ebene selbst und die Benennung (falls zuvor geändert) bleibt erhalten.

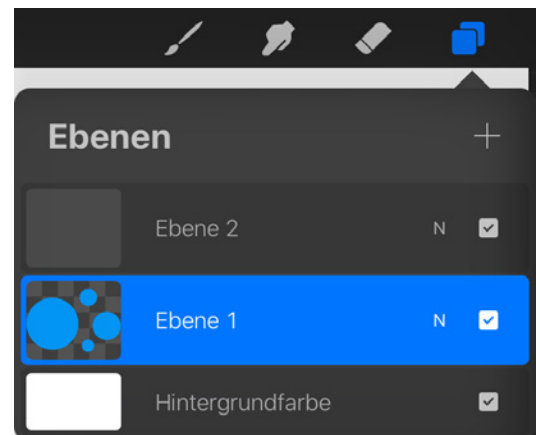
Den Inhalt der Ebene kannst du auch mit folgender Gestensteuerung löschen:

Wische mit drei Fingern gleichzeitig über das Display hin und her. Mit dieser Geste löschst du alle Inhalte der aktiven Ebene.

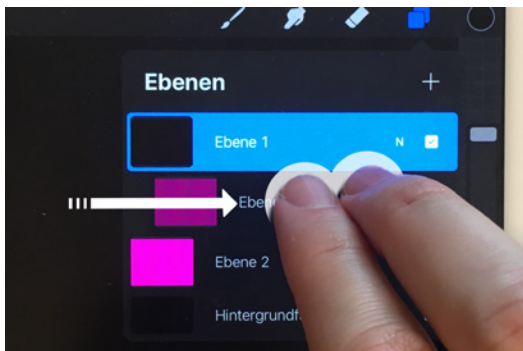
Alphasperre

Die **Alphasperre** ist eine meiner Lieblingsfunktionen. Und du wirst sie auch lieben. Warum? Sie macht dir das Malen auf Flächen, deren Ränder du nicht übermalen möchtest, kinderleicht. Oder wenn du gezielt bestimmte Bereiche deines Letterings mit anderen Farben oder Strukturen versehen möchtest, kommt die Alphasperre ins Spiel. Ob die Alphasperre aktiviert ist, erkennst du an dem karierten Hintergrund in der Miniaturansicht der Ebene.

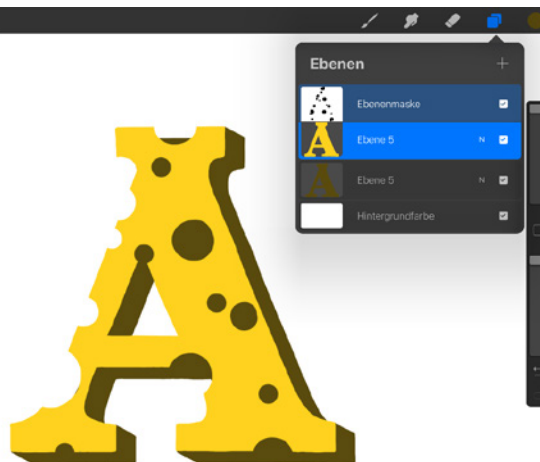
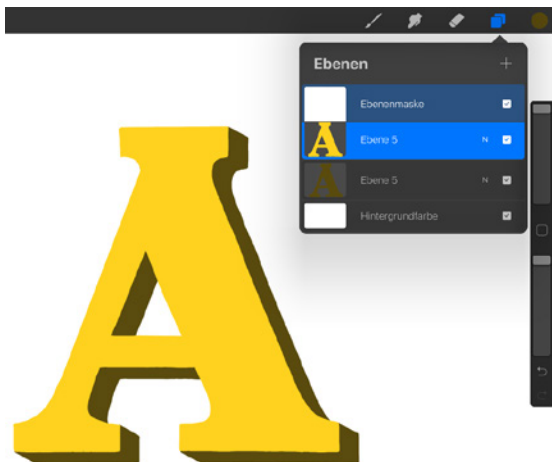
Im Tutorial 13.4 »Papercut-Effekt« werden wir uns ausgiebig der Alphasperre widmen.

Für die Alphasperre gibt es auch eine Gestensteuerung. Wische mit zwei Fingern von rechts nach links über eine Ebene und schon ist die Alphasperre aktiv.

Maskieren

Tippe auf **Maskieren** und füge der aktiven Ebene eine *Ebenenmaske* hinzu. Deine Ebene erhält nun eine übergeordnete Ebene. Mit der Ebenenmaske entfernst du Bereiche auf der maskierten Ebene, ohne sie zu löschen. Diesen Vorgang nennt man auch »nicht-destruktiv bearbeiten«. Auf dem Bild mit den zwei A siehst du, was mit dem Einsatz einer Ebenenmaske möglich ist.

Hier ist ein A mit einem 3D-Effekt dargestellt. Der Körper des A liegt unter der gelben Front des A. Links im Bild hat der vordere Teil des A eine noch unbearbeitete Ebenenmaske. Das siehst du an der Miniaturansicht der Ebenenmaske. Malst du mit schwarzer Farbe auf der Maske, wird dieser Bereich auf der darunter liegenden Ebene entfernt, aber nicht gelöscht. Auf dem Bild rechts siehst du in der Miniaturansicht die Bereiche, die auf der Maske bearbeitet wurden. Auf dem A selbst siehst du, welche Auswirkung das hat. Die Bereiche, die zuvor mit schwarzer Farbe abgedeckt wurden, holst du mit weißer Farbe erneut hervor.

Wische mit dem Finger von rechts nach links über die Ebenenmaske, um diese komplett zu entfernen. Im Tutorial 13.4 »Papercut-Effekt« werden wir die Funktion **Maskieren** mehrmals anwenden.

Umkehren

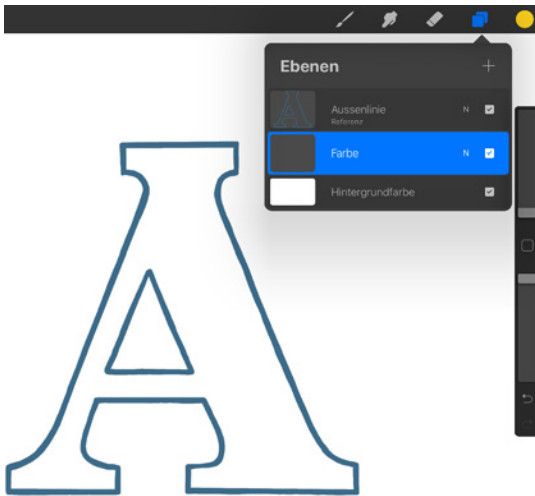
Wenn du **Umkehren** auswählst, werden alle Farbtöne auf der Ebene durch die entsprechende Komplementär-Farbe ersetzt. Tippe erneut auf **Umkehren**, um diesen Effekt wieder rückgängig zu machen.

Referenz

Mit **Referenz** und der **ColorDrop**-Funktion füllst du schnell und einfach Flächen auf Ebenen.

Am folgenden Beispiel zeige ich dir kurz, wie das geht:

Auf dem linken Bild siehst du zwei Ebenen. Auf der oberen Ebene liegt die Außenlinie des A. Die untere Ebene ist aktuell noch leer und soll in der Form des A eingefärbt werden. Eine Möglichkeit wäre, das A auf der leeren Ebene auszumalen. Viel einfacher ist es, wenn du der Ebene mit dem A die Referenz-Funktion vergibst. Das bedeutet,

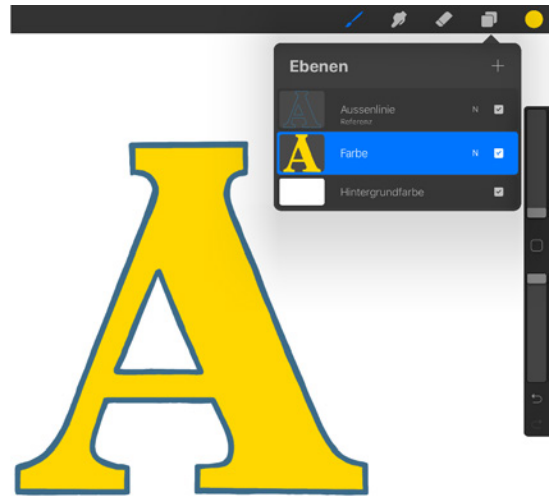

dass alle Ebenen, die unter der A-Außenlinie liegen, die Information erhalten, wo die Außenlinie liegt.

Füllst du nun die leere Ebene mit der **Color-Drop**-Funktion, wird eine Fläche in Form der Außenlinie eingefärbt. Die Option **Referenz** funktioniert bei aufwendigeren Formen noch besser, da du hier viel Zeit sparen kannst.

Meditatives Ausmalen

Ich möchte dich natürlich nicht davon abhalten, Flächen deines Letterings in Ruhe auszumalen. Im Gegenteil. Gerade dieses »In-Ruhe-Ausmalen« hat einen

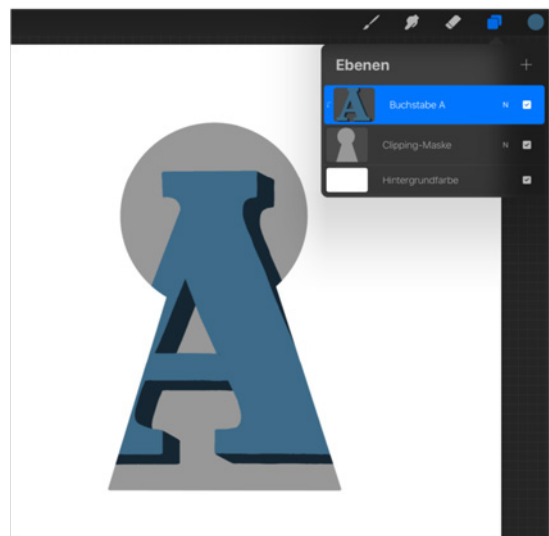
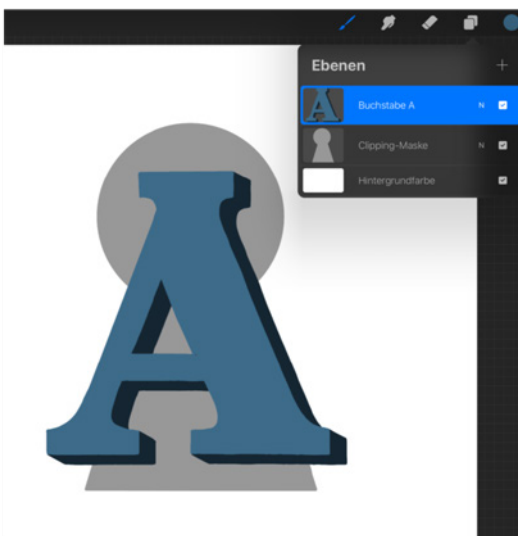
meditativen Effekt. Wann immer es die Zeit zulässt, solltest du dies auch tun.

Sobald du mehr als zwei Ebenen hast, werden dir auch folgende Optionen angeboten:

Clipping-Maske

Eine weitere Möglichkeit, bestimmte Bereiche in deinem Bild isoliert zu betrachten und zu bearbeiten, ist die **Clipping-Maske**. Die Funktion **Clipping-Maske** verwandelt Elemente auf der Ebene in eine Art Schlüsselloch.

Das folgende Beispiel soll die Funktion verdeutlichen:

Auf dem ersten Bild siehst du passenderweise ein Schlüsselloch. Das A ist auf einer Ebene über dem Schlüsselloch. Um die **Clipping-Maske** nun zu aktivieren, tippe zwei Mal auf die Ebene mit dem Buchstaben A. Das **Optionen**-Menü erscheint und du kannst auf **Clipping-Maske** tippen. Überall da, wo keine Pixel sind, wird das A verdeckt. Dass eine Ebene die **Clipping-Maske**-Funktion erhalten hat, erkennst du daran, dass die darüber liegende(n) Ebene(n) nach rechts eingerückt sind und mit einem kleinen Pfeil den Bezug auf die Ebene zeigen. Das funktioniert wunderbar mit jeglichen Formen und so lassen sich tolle Effekte erzielen.

Auch die Funktion der **Clipping-Maske** werde ich in den späteren Tutorials öfter einsetzen und erklären.

Abwärts zusammenfügen

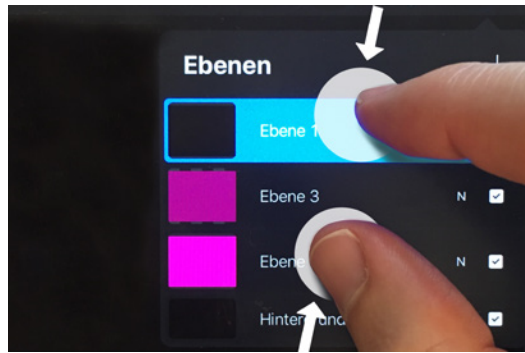
Mit **Abwärts zusammenfügen** reduzierst du alle Inhalte der aktuell ausgewählten Ebene mit der darunter liegenden Ebene.

Du kannst auch mehrere Ebenen mit einer Gestensteuerung gleichzeitig zu einer Ebene zusammenfassen.

Setze den Daumen auf eine obere Ebene und den Zeigefinger auf eine darunter liegende Ebene. Führe beide Fingerspitzen in einer schnell schnappenden Bewegung zusammen. So fügst du zwei oder mehr Ebenen zu einer Ebene zusammen.

6.7 Überblendmodus

Der Inhalt der oberen Ebene überdeckt den Inhalt der darunter liegenden Ebene. So weit, so klar. Du kannst Ebenen aber auch unterschiedliche Überblendmodi vergeben. Der **Überblendmodus** wirkt sich auf die Farbwerte der aktuell ausgewählten Ebene im Zusammenspiel mit der darunter liegenden Ebene aus. Dabei werden die Farbwerte der

Tipps

Die Möglichkeit, Ebenen zusammenzufassen, bietet sich dann an, wenn du die maximale Anzahl an Ebenen erreicht hast. Sieh dir dein Werk in Ruhe an und fasse die Ebenen zusammen, die nicht mehr bearbeitet werden müssen. So schaffst du dir Platz für neue Ebenen.

Kombinieren

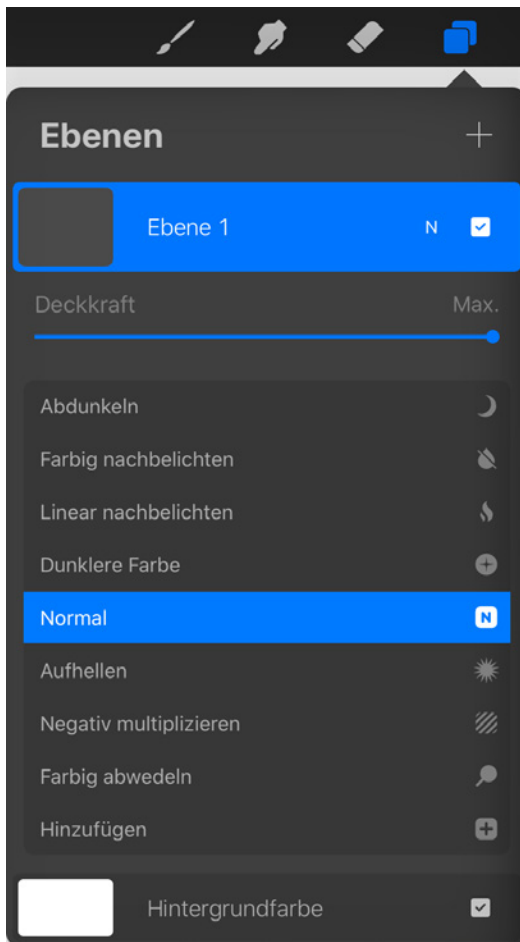
Tippst du auf **Kombinieren**, wird die aktuell ausgewählte Ebene mit der darunter liegenden Ebene zu einer Gruppe zusammengefasst. In diese Gruppe kannst du weitere Ebenen per Drag&Drop hinzufügen oder entfernen. Du kannst auch Gruppen miteinander kombinieren.

Ebene auf unterschiedliche Art und Weise gemischt. Man spricht deshalb auch von Mischmethoden. Die Farbwerte der Ebenen werden vermischt und verrechnet. Und so kannst du mit dem Überblendmodus im Handumdrehen unzählig viele Farbeffekte zaubern. Mehr zum Thema Farben erfährst du in Kapitel 8 »Farben«.

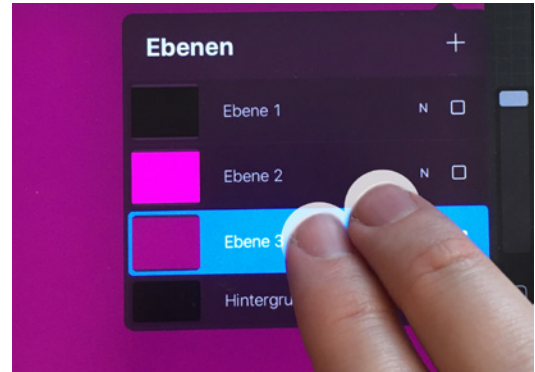
Probieren geht über Studieren

Das Thema Überblendmodus ist recht komplex und bietet für die professionelle Bildbearbeitung ganz tolle Möglichkeiten. Für das Handlettering an sich gibt es kein Regelwerk, in dem dieses Thema zu finden wäre. So hilft es aber oft, realitätsgetreue Effekte zu erstellen. Mit den Überblendmodi kannst du aber auch wunderbar herumspielen und experimentieren. Also trau dich und schau, was passiert!

Tippe auf das N neben dem Kästchen mit dem Haken, um dir die verfügbaren Überblendmodi anzusehen.

Mit dem **Deckkraft**-Regler steuerst du die Deckkraft der Ebene und auch die Deckkraft des aktiven Überblendmodus: Den Regler für die Deckkraft zu aktivieren, geht auch schneller. Tippe mit zwei Fingern gleichzeitig auf eine Ebene.

Diese Geste aktiviert die Funktion **Deckkraft** im Menü **Anpassungen**. Sobald die Option **Deckkraft** aktiv ist, wird dir am oberen Rand ein schmaler blauer Balken angezeigt. In der Mitte siehst du eine Prozentangabe. Wische mit einem Finger von links nach rechts, um die Deckkraft der Ebene einzustellen.

Eine neue Ebene erhält standardmäßig den Überblendmodus N wie Normal. **Normal** hat keinerlei Auswirkungen auf deine Ebene.

Scrolle durch die Liste, um eine Übersicht über alle Überblendmodi zu erhalten. In den Tutorials in Kapitel 10 »Schatteneffekte« werden ein paar der Überblendmodi zum Einsatz kommen.

Zur Veranschaulichung habe ich eines meiner Letterings genommen und mit einer Auswahl von Mischmethoden bearbeitet wie du in den folgenden Bildern sehen kannst. Das Bild ist in der Mitte geteilt. Links siehst du jeweils das Original. Rechts habe ich das Lettering kopiert, über das Original gelegt und jeweils einen anderen Überblendmodus ausgewählt.

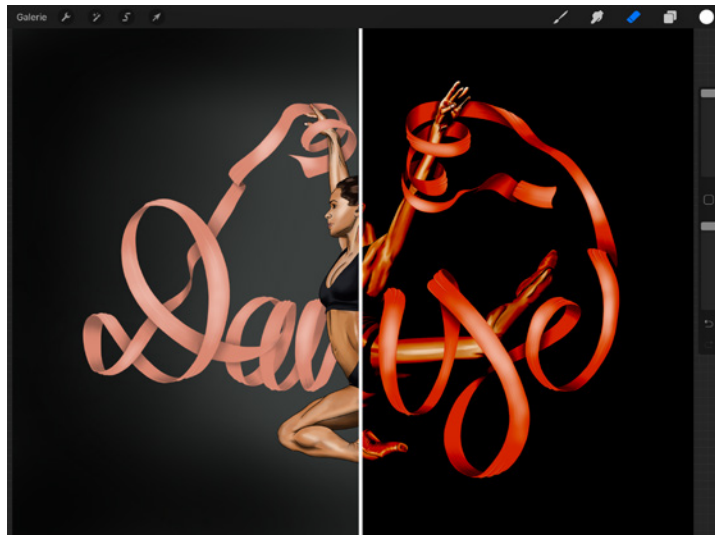
Multiplizieren

Bei dem Überblendmodus **Multiplizieren** werden die Helligkeitswerte der Farben multipliziert. Die Farben wirken deutlich dunkler. **Multiplizieren** eignet sich gut, wenn du Schatten hervorheben möchtest.

Farbig Nachbelichten

Hier habe ich den Überblendmodus **Farbig nachbelichten** gewählt. Der Kontrast und die Sättigung der Mitteltöne werden deutlich erhöht. Dunklere Farbwerte werden noch dunkler und satter.

Negativ Multiplizieren

Mit dem Überblendmodus **Negativ multiplizieren** bewirkst du das Gegenteil von **Multiplizieren**. Helle Farben erstrahlen und hellen das Bild insgesamt auf.

Hinzufügen

Der Überblendmodus **Hinzufügen** funktioniert so ähnlich wie **Negativ multiplizieren**. Jedoch werden die hellen Farbwerte extrem übersteigert. Wenn du also Farben zum Strahlen bringen möchtest, ist das die Mischmethode, auf die du setzen solltest.

Weiches Licht

Wählst du **Weiches Licht** als Mischmethode, kannst du schnell und einfach blass wirkenden Farbwerten etwas mehr Kontrast und Sättigung verleihen.

Das ist, wie bereits erwähnt, nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, die dir die Mischmethoden bieten.

Index

A

- Abmessung
 - Leinwanddaten 33
- Abstand
 - Pinselstrich 70
- Abstrich
 - Handlettering ABC 15
- Abstufung
 - Neigen 85
- Abwärts zusammenfügen 60
- Additives Farbsystem 91
- Aktionen 31
- Akzentlinie
 - Handlettering ABC 17
- Alle Einstellungen zurücksetzen
 - Eigenschaften 88
- Alphasperre 57
- Am Display ausrichten
 - Eigenschaften 86
- Analog
 - Harmonie 97
- Analoge Farbkombination 201
- Animation
 - exportieren 216
- Animation der Spitze
 - Verjüngung (Druck) 72
- Animationsassistent 211
 - Aktion 32
- Animiertes GIF 217
- Animiertes MP4 217
- Animiertes PNG 217
- Anpassungen 35
- Ansatz
 - Handlettering ABC 15
- Anstrich
 - Handlettering ABC 15
- Anzahl
 - Form 73
- Anzahl-Jitter
 - Form 73

- Apple Pencil
 - Pinselstudio 83
- Attack
 - Nass-Mix 79
- Aufladen
 - Nass-Mix 79
- Auflösung 29
 - maximale 217
- Aufnahme
 - Nass-Mix 79
- Aufstrich
 - Handlettering ABC 15
- Auslauf
 - Handlettering ABC 15
- Ausschneiden & Kopieren
 - Gestensteuerung 51
- Ausschneiden/Kopieren
 - Aktion 32
- Auswählen 56
- Auswahlwerkzeug 38
- Auto-Wiederholung
 - Körnung 75
- Azimuth
 - Form 73

B

- Backup 19
- Banderolen-Schatten 115
- Bauch
 - Handlettering ABC 15
- Bedienoberfläche 31
- Bember
 - Handlettering ABC 15
- Bereit fürs Web 217
- Bereitstellen
 - Aktion 34
- Beschneiden und Größe ändern
 - Aktion 32
- Bewegungsunschärfe
 - Anpassungen 36

Bild
 exportieren 27
Bilder pro Sekunde 215
Bodoni
 Handlettering ABC 15
Bouncing 193
Brandkanten
 Rendering 78
Buchstaben
 bunte 121
Buchstabenabstand
 Handlettering ABC 18
Bunte Buchstaben 121

C

Centaur
 Handlettering ABC 15
Chalk-Lettering 141
Clipping-Maske 59
CMYK
 Farben 91
ColorDrop-Funktion 102

D

Datei hinzufügen
 Aktion 31
Deckkraft 61
 Druck 83
 Dynamik 82
 Neigen 85
 Verjüngung (Druck) 72
Displayschutz 20
Dithering 217
DPI 26, 29
Drag&Drop 23
Drehen
 Körnung 75
Dreieck
 QuickShapes 46
Druck
 Apple Pencil 83
 Verjüngung (Druck) 72
Druckkurve
 Aktion 34

Druckrundung
 Form 74
Dunkelheit
 Farbdynamik 81
Dynamik
 Pinsel 82

E

Ebene 53
 duplizieren 54
 füllen 57
 gruppieren 55
 Inhalt löschen 57
 Leinwanddaten 33
 sperren 54
 teilen 56
 umbenennen 56
 verschieben 55
Ebeneninhalt
 auslagern 57
Ebenen-Menü 56
Ebenenzahl
 maximale 26
Egyptienne
 Handlettering ABC 15
Eigenschaften
 Pinselstudio 85
Einfacher 3D-Schatten 111
Einfache Schattenlinie 110
Einlauf
 Handlettering ABC 15
Einstellungen
 Aktion 34
Embossing 195
Endstrich
 Handlettering ABC 15

F

Falsche Kalligrafie 196
Farbdynamik
 Pinselstudio 80
Farbe
 kalte 92
 klassische 96

- primäre 92
- sekundäre 92
- tertiäre 92
- warme 92
- Farbendruck
 - Farbdynamik 80
- Farbe Sekundär-Frames 216
- Farbig nachbelichten 62
- Farbkombination
 - analoge 201
- Farbkreis
 - Farben 92
- Farblehre
 - Farben 91
- Farbneigung
 - Farbdynamik 80
- Farbpalette 94
- Farbpalette pro Frame 217
- Farbpipette 101
- Farbprofil 26
- Farbraum 27
- Farbschema
 - Farben 93
- Farbsystem
 - additives 91
 - subtraktives 91
- Farbton
 - Farbdynamik 81
- Farbwerkzeug
 - Farben 94
- Faux Calligraphy 196
- Fließen
 - Druck 83
 - Rendering 78
- Form
 - Pinselstudio 72
- Formfilterung
 - Form 74
- Formquelle
 - Form 72
- Formverhalten
 - Form 73
- Foto aufnehmen
 - Aktion 32
- Foto einfügen
 - Aktion 32

- Foto (Menüpunkt) 25
- Frame 211
 - Haltedauer 213
 - Optionen 212
 - Zwiebelschichten 215
- Frame hinzufügen 212

G

- Galerie 23
 - Kontextmenü 25
- Gauß'sche Unschärfe
 - Anpassungen 36
- Geometrischer Mittelpunkt
 - Layout 103
- Gerade Linie
 - QuickShapes 45
- Geschwindigkeit
 - Dynamik 82
- Gestensteuerung 49
- GIF
 - animiertes 217
- Gleichmäßiges Überblenden
 - Rendering 78
- Goldene Buchstaben 125
- Größe
 - Druck 83
 - Körnungsverhalten 76
 - Neigen 85
 - Verjüngung (Druck) 72
- Größenkompression
 - Neigen 85
- Grotesk
 - Handlettering ABC 16
- Grundlinie
 - Handlettering ABC 17

H

- Haarstrich
 - Handlettering ABC 15
- Harmonie
 - Farben 96
- Helligkeit
 - Farbdynamik 81
 - Körnungsverhalten 77

- Hierarchie
 - Layout 104
- Highlights 131
- Hintergrund
 - transparenter 217
- Hizufügen 63
- HSB-Farbmodell
 - Farben 94

I

- Importieren 25
- Intensives Überblenden
 - Rendering 78
- iPad 19
- iPhone 19

J

- Jitter
 - Dynamik 82
- JPEG 29

K

- Kalligrafie
 - falsche 196
 - Handlettering ABC 13
- Kalte Farbe 92
- Kantenüberlagerung
 - Körnung 75
- Klassische Farbe 96
- Klonen
 - Anpassungen 38
- Kombinieren 60
 - Pinsel 89
- Kombinieren-Modus
 - Pinsel kombinieren 89
- Komplementär
 - Harmonie 96
- Komplementär Teilen
 - Harmonie 97
- Komposition
 - Layout 104
- Kontrast
 - Körnungsverhalten 77
- Kopieren 57

- Körnung
 - Nass-Mix 79
 - Pinselstudio 74
- Körnungs-Editor 74
- Körnungsgröße 75
- Körnungsverhalten 75
 - Mitgehend 75
 - Parameter 76
 - Texturiert 75
- Kreis
 - QuickShapes 46

L

- Laptophalter 21
- Layout 103
- Leicht Deckend
 - Rendering 78
- Leinwand 26
 - Aktion 32
 - neue 26
- Leinwandabmessung 26
- Leinwandbezeichnung 26
- Leinwanddaten
 - Aktion 33
- Leinwand drehen
 - Gestensteuerung 50
- Leinwandeigenschaften 27
- Leinwand kopieren
 - Aktion 32
- Leinwand spiegeln
 - Aktion 33
- Lettering
 - Handlettering ABC 14
 - verschachteltes 173
- Liniensystem 16
- Löschen 57
- Luminanzeffekt
 - Rendering 79

M

- Maskenhärte
 - Körnung 75
- Maskieren 58
- Maximale Auflösung 217

Minimale Tiefe
 Körnungsverhalten 77
 Mitgehend
 Körnungsverhalten 75
 Mittellinie
 Handlettering ABC 17
 Modus Brandkanten
 Rendering 78
 MP
 animiertes 217
 Multiplizieren 62

N

Nässe-Jitter
 Nass-Mix 79
 Nasse Kanten
 Rendering 78
 Nass-Mix
 Pinselstudio 79
 Negativ multiplizieren 62
 Neigen
 Apple Pencil 84
 Neigungsrundung
 Form 74
 Neue Leinwand 26
 Neuen Reset-Punkt erstellen
 Über diesen Pinsel 88

O

Oberlänge
 Handlettering ABC 17
 Offset-Jitter
 Körnungsverhalten 77
 Offset-Schatten 110
 Ohr
 Handlettering ABC 15
 One Shot 216
 Optische Mitte
 Layout 103
 Outline 134

P

Palette
 Farben 100

Papercut-Effekt 157
 PDF 29
 Perspektivische Unschärfe
 Anpassungen 37
 Pfadkontur
 Pinselstudio 70
 Ping-Pong 216
 Pinsel 65
 duplizieren 66
 Quellbibliothek 69
 Pinseleigenschaften
 Eigenschaften 85
 Pinselkombi bearbeiten
 Pinsel kombinieren 89
 Pinsel kombinieren
 Pinsel 89
 Pinsel Rundung Diagramm
 Form 73
 Pinselsammlung
 Pinsel 65
 Pinselset
 eigenes 67
 Pinselstudio 67
 Rendering 77
 Pinselstudioeigenschaften 70
 Pinselverhalten
 Eigenschaften 86
 PNG 29
 animiertes 217
 Prägung 195
 Primäre Farbe 92
 Farbpalette 95
 Primär-Frame überblenden 216
 Punze
 Handlettering ABC 15
 Pyramiden-Überblendung
 Körnung 75

Q

Quellbibliothek
 Pinsel 69
 QuickShapes 45

R

- Radierer
 - Pinsel 90
- Rauschen
 - Anpassungen 37
- Rechteck
 - QuickShapes 47
- Redo
 - Gestensteuerung 49
- Referenz 58
- Rendering
 - Pinselstudio 77
- RGB
 - Farben 91
- Ring
 - Farben 95
- Rotation
 - Form 73
 - Körnungsverhalten 76
- Rundung
 - Handlettering ABC 15

S

- Sans Serif
 - Handlettering ABC 16
- Sättigung
 - Farbdynamik 81
- Schatten
 - 3D 111
 - Banderolen 115
 - überlappender 113
- Schatteneffekt 109
- Schattenlinie
 - einfache 110
- Schattierung
 - Farben 93
- Schlagschatten 109
 - weicher 110
- Schlaufe
 - Handlettering ABC 15
- Schriftfamilien
 - Handlettering ABC 15
- Schulter
 - Handlettering ABC 15

Script

- Handlettering ABC 16
- Sekundäre Farbe 92
 - Farbpalette 95
- Serifen
 - Handlettering ABC 15
- Spationierung
 - Handlettering ABC 18
- Spezialeffekt 153
- Spiegel-Überlagerung
 - Körnung 75
- Spitze
 - Verjüngung (Druck) 72
- Spitzengrößen Verbinden
 - Verjüngung (Druck) 72
- Split Screen 28
- Stamm
 - Handlettering ABC 15
- Stapel 23
- Star Deckend
 - Rendering 78
- Statistik
 - Leinwanddaten 33
- Stempelfarben-Jitter
 - Farbdynamik 80
- Stempelvorschau verwenden
 - Eigenschaften 86
- Steuerungsbalken 31
- Stift
 - digitaler 21
- Stil
 - Layout 106
- Storyboard 211
- StreamLine
 - Pinsel 71
- Streuung
 - Form 73
- Strichfarben-Jitter
 - Farbdynamik 80
- Subtraktives Farbsystem 91

T

- Tertiäre Farbe 92
- Tetradisch
 - Harmonie 98

Text
 einfügen 118
 Text hinzufügen
 Aktion 32
 Texturiert
 Körnungsverhalten 75
 Tiefe
 Körnungsverhalten 76
 Tiefen-Jitter
 Körnungsverhalten 77
 TIFF 29
 Ton
 Farben 93
 Tönung
 Farben 93
 Transformieren 39
 Transparenter Hintergrund 217
 Triadisch
 Harmonie 98
 Tropfen
 Handlettering ABC 15
 Tropfen-Effekt 136
 Typografie
 Handlettering ABC 13

U

Überblendmodus 60
 Körnungsverhalten 77
 Rendering 78
 Über diesen Pinsel
 Pinselstudio 87
 Überhang
 Handlettering ABC 17
 Überlappender Schatten 113
 Umkehren 58
 Undo
 Gestensteuerung 49
 Unendlich 216
 Unterhang
 Handlettering ABC 17
 Unterlänge
 Handlettering ABC 17

V

Verflüssigen 137
 Anpassungen 38
 Verjüngung
 Pinselstudio 71
 Verjüngung (Druck)
 Pinsel 72
 Verjüngungseigenschaften
 Verjüngung (Druck) 72
 Verlauf
 Farbpalette 95
 Versalhöhe
 Handlettering ABC 17
 Versalien
 Handlettering ABC 17
 Verschachteltes Lettering 173
 Verschieben
 Körnungsverhalten 76
 Verwässerung
 Nass-Mix 79
 Video-Einstellungen
 Leinwanddaten 33
 Video exportieren
 Aktion 34
 Visuelle Zeitleiste 212
 Vorschau 24
 Eigenschaften 86

W

Warme Farbe 92
 Watercolor-Lettering 186
 Weicher Schatten innen 112
 Weicher Schlagschatten 110
 Weiches Licht 63
 Weißraum
 Layout 106
 Wert
 Farben 99
 Wischfinger
 Eigenschaften 86
 Pinsel 90

Index

X

X-Achse spiegeln
Form 73

Y

Y-Achse-spiegeln
Form 73

Z

Zeichenassistent 40
Zeichenblock 67
Pinsel 67
Zeichenhandschuh 20
Zeichenhilfe 40

Zeitleiste

visuelle 212

Zeitraffer-Video 27

Zerlaufen

Druck 84

Neigen 85

Zoomen

Gestensteuerung 50

Körnungsverhalten 76

Zufällig

Form 73

Zwiebelschichten-Deckkraft 216

Zwiebelschichten-Frame 215

Zwiebelschichten-Technik 213