

# Inhalt

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Einleitung .....</b> | <b>10</b> |
| Aufbau des Buches ..... | 10        |
| Über den Autor .....    | 11        |

## **Teil 1: Grundlagen ..... 12**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Handlettering – Grundlagen .....</b>     | <b>13</b> |
| 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        |
| <b>2 Material und Hardware .....</b>          | <b>19</b> |
| 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        |
| <b>3 Galerie &amp; Leinwand .....</b>         | <b>23</b> |
| 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        |
| <b>4 Die Bedienoberfläche .....</b>           | <b>31</b> |
| 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        |
| <b>5</b> | <b>Gestensteuerung .....</b>                              | <b>49</b> |
| 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        |
| <b>6</b> | <b>Ebenen in Procreate .....</b>                          | <b>53</b> |
| 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        |
| <b>7</b> | <b>Die Pinsel .....</b>                           | <b>65</b> |
| 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        |
| <b>8</b> | <b>Farben .....</b>                               | <b>91</b> |
| 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       |

|                                    |                                           |                |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>9</b>                           | <b>Layout .....</b>                       | <b>103</b>     |
| 9.1                                | Optische Mitte .....                      | 103            |
| 9.2                                | Hierarchie & Komposition .....            | 104            |
| 9.3                                | Stil und Weißraum .....                   | 106            |
| <br><b>Teil 2: Tutorials .....</b> |                                           | <b>108</b>     |
| <b>10</b>                          | <b>Schatteneffekte .....</b>              | <b>109</b>     |
| 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                               | Bänderolen-Schatten .....                 | 115            |
| 10.8                               | Der Effekt »Langer Schatten« .....        | 118            |
| <br><b>11</b>                      | <br><b>Buchstaben füllen .....</b>        | <br><b>121</b> |
| 11.1                               | Bunte Buchstaben .....                    | 121            |
|                                    | Farbverlauf im Schriftzug .....           | 121            |
|                                    | Farbverlauf im Hintergrund .....          | 123            |
| 11.2                               | Goldene Buchstaben .....                  | 125            |
| 11.3                               | Foto in Buchstaben .....                  | 127            |
| <br><b>12</b>                      | <br><b>Buchstaben verzieren .....</b>     | <br><b>131</b> |
| 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            |
| <br><b>13</b>                      | <br><b>Lettering-Effekte .....</b>        | <br><b>141</b> |
| 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            |

|                                                  |                                                 |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>14</b>                                        | <b>Weitere Effekte .....</b>                    | <b>167</b> |
| 14.1                                             | Lettering mit Foto kombinieren .....            | 167        |
| 14.2                                             | Lettern in Formen .....                         | 171        |
| 14.3                                             | Verschachteltes Lettering .....                 | 173        |
| 14.4                                             | Banner .....                                    | 177        |
| <b>15</b>                                        | <b>Pinsel selbst erstellen .....</b>            | <b>179</b> |
| 15.1                                             | Brush Pen selbst erstellen .....                | 179        |
| 15.2                                             | Der Color Dynamic Brush Pen .....               | 182        |
| 15.3                                             | Watercolor Brush Pen und -Lettering .....       | 186        |
| <b>16</b>                                        | <b>Letteringvorlage und Alphabete .....</b>     | <b>191</b> |
| 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        |
| <b>17</b>                                        | <b>Farbkombinationen erstellen .....</b>        | <b>201</b> |
| 17.1                                             | Analoge Farbkombination erstellen .....         | 201        |
| 17.2                                             | Farbkombination aus Foto erstellen .....        | 203        |
| 17.3                                             | Online Farbwerte bestimmen .....                | 206        |
| <b>18</b>                                        | <b>T-Shirt oder Tasse bedrucken .....</b>       | <b>207</b> |
| <b>19</b>                                        | <b>Lettering animieren .....</b>                | <b>211</b> |
| <b>20</b>                                        | <b>3D-Modell belettern und kolorieren .....</b> | <b>219</b> |
| <b>21</b>                                        | <b>Vektorisieren mit Vectornator .....</b>      | <b>223</b> |
| <b>Zu guter Letzt .....</b>                      | <b>228</b>                                      |            |
| Meine 7 Tipps für die Arbeit mit Procreate ..... |                                                 | 228        |
| <b>Danksagung .....</b>                          | <b>230</b>                                      |            |
| <b>Index .....</b>                               | <b>231</b>                                      |            |