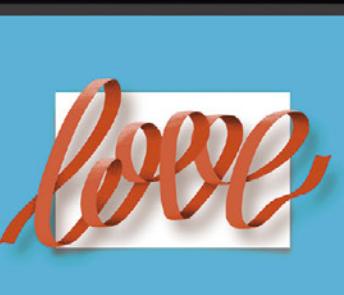
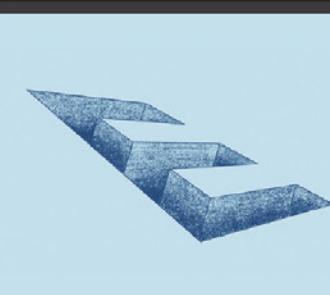
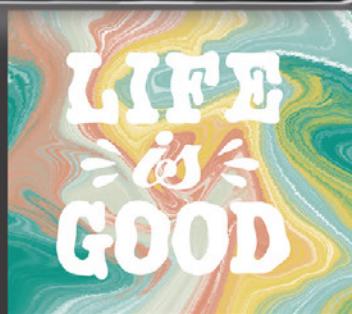

Pavo djangonaut Ivković

Handlettering mit Procreate

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

Inhalt

Einleitung	11
Aufbau des Buches	11
Über den Autor	12
Teil 1: Grundlagen	13
1 Handlettering – Grundlagen	15
1.1 Grundbegriffe	15
1.2 Anatomie der Buchstaben	17
1.3 Schriftfamilien	17
1.4 Das Liniensystem	18
Über- und Unterhang	19
1.5 Buchstabenabstand	20
2 Material und Hardware	21
2.1 Das iPad Pro	21
2.2 Apple Pencil	22
2.3 Displayschutz	22
2.4 Zeichenhandschuh	22
2.5 iPad-Halterung	23
2.6 Hardware-Tipps	23
3 Galerie & Leinwand	25
3.1 Die Galerie – Grundfunktionen	25
3.2 Das Kontextmenü der Galerie	27
3.3 Neue Leinwand erstellen	28
3.4 Bilder exportieren	29
3.5 Tipps zur Leinwand-Erstellung	31
4 Die Bedienoberfläche	33
4.1 Der Steuerungsbalken	33
4.2 Der Schraubenschlüssel aka Aktionen	33
Hinzufügen	33
Leinwand	34
Leinwanddaten	35
Bereitstellen	35
Video	36
Einstellungen	36

4.3	Der Zauberstab aka Anpassungen	36
	Deckkraft	37
	Gauß'sche Unschärfe	37
	Bewegungsunschärfe	38
	Perspektivische Unschärfe	38
	Scharfzeichnen	38
	Rauschen	38
	Verflüssigen	38
	Klonen	39
	Farbfilter	39
4.4	Das S aka Auswahlwerkzeug	39
4.5	Der Pfeil aka Transformieren	40
4.6	Zeichenhilfe	41
	Zeichenhilfe aktivieren	42
	Zeichenhilfe bearbeiten	42
	2D-Gitter	42
	Isometrisch	43
	Perspektive	44
	Symmetrie	45
4.7	Schnell, schneller, QuickShapes	46
	Gerade Linien	46
	Ovale, Ellipsen und Kreise	47
	Dreieck	47
	Rechteck, Trapez und Quadrat	47
	QuickShape-Geschwindigkeit	48
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	Werkzeugeisten ausblenden	51
5.7	Ausschneiden-, Kopieren- & Einfügen-Menü einblenden	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
	Verjüngung	71
	Form	72
	Körnung	74
	Rendering	77
	Nass-Mix	78
	Farbdynamik	79
	Dynamik	82
	Apple Pencil	83
	Eigenschaften	85
	Über diesen Pinsel	86
7.6	Pinsel kombinieren	88
7.7	Wischfinger & Radierer	89
8	Farben	91
8.1	Das additive und das subtraktive Farbsystem	91
8.2	Der Farbkreis	92
8.3	Das HSB-Farbmmodell 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	100
	Farbpalette aus der Bedienoberfläche lösen	100
	Zuletzt verwendete Farbe	101
	Die Farbpipette	101
	ColorDrop-Funktion	101
9	Layout	103
9.1	Optische Mitte	103
9.2	Drittelregel	104
9.3	Hierarchie & Komposition	105
9.4	Stil und Weißraum	107

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 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	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	Vektorisieren mit Vectornator	219
Zu guter Letzt		224
Meine 7 Tipps für die Arbeit mit Procreate		224
Danksagung		226
Index		227

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 vertiefst. 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

Hello liebe 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.

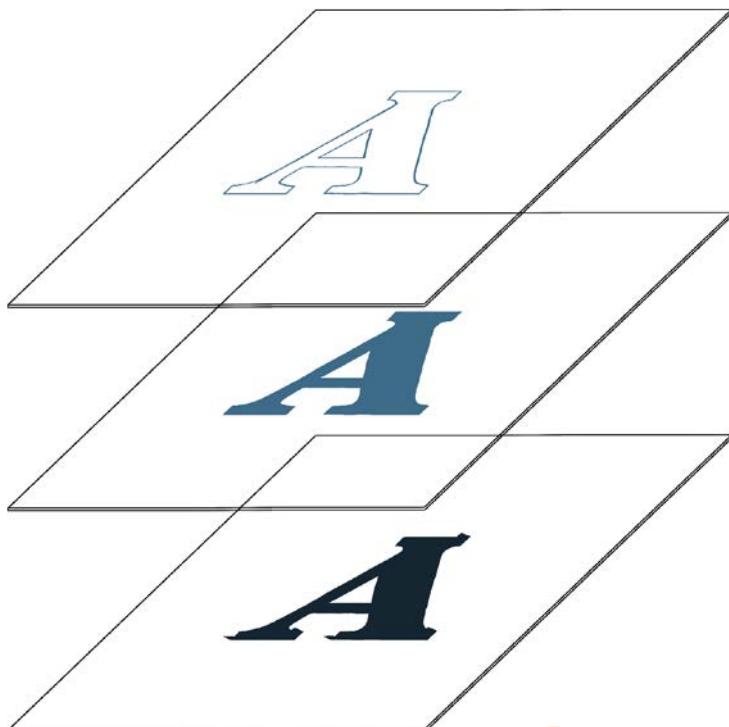
6 Ebenen in Procreate

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:

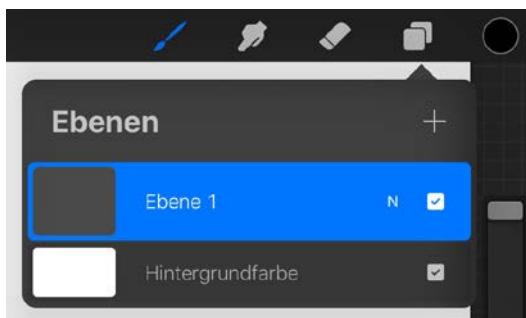
Das Beispiel ist stark vereinfacht. Welche Elemente sinnvoll auf unterschiedliche Ebenen aufgeteilt werden, zeige ich dir in den späteren Tutorials.

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 tipps. 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.

Tipp

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«](#).

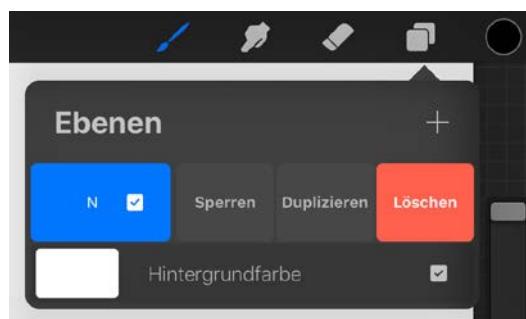
6.2 Ebenen sperren, duplizieren oder löschen

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.

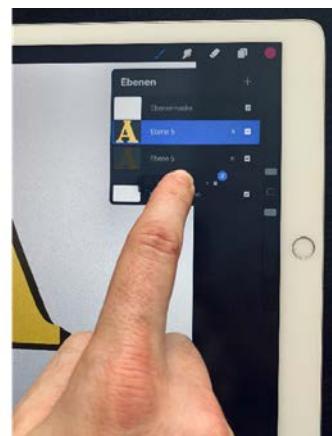
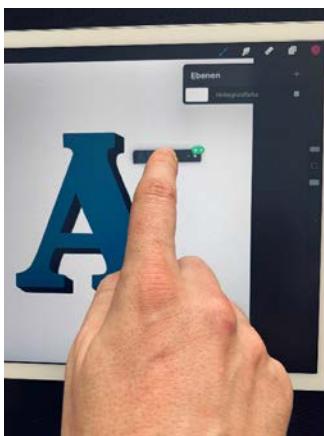
6.5 Ebenen mit anderen Projekten teilen

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

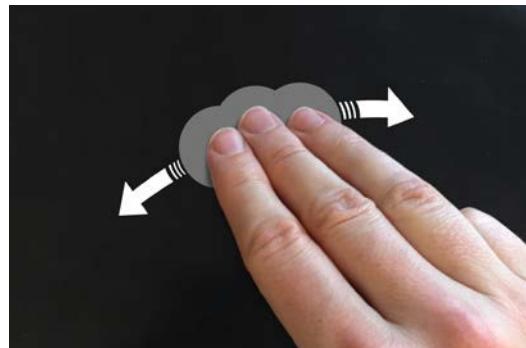
Alle, wirklich alle Inhalte der Ebene werden komplett übermalt.

Löschen

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

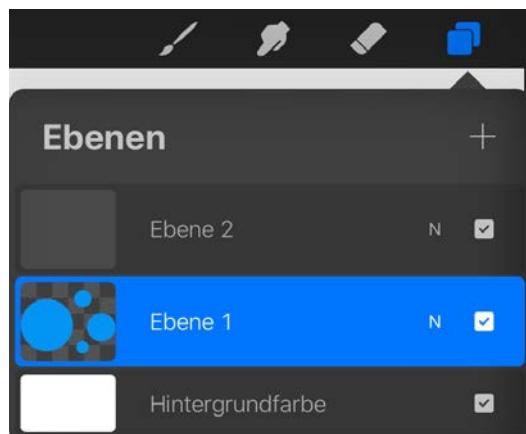
Den Inhalt der Ebene kannst du auch mit folgender Gestensteuerung löschen:

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

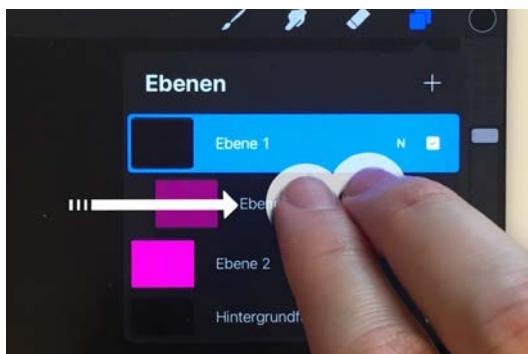
Alphasperre

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.

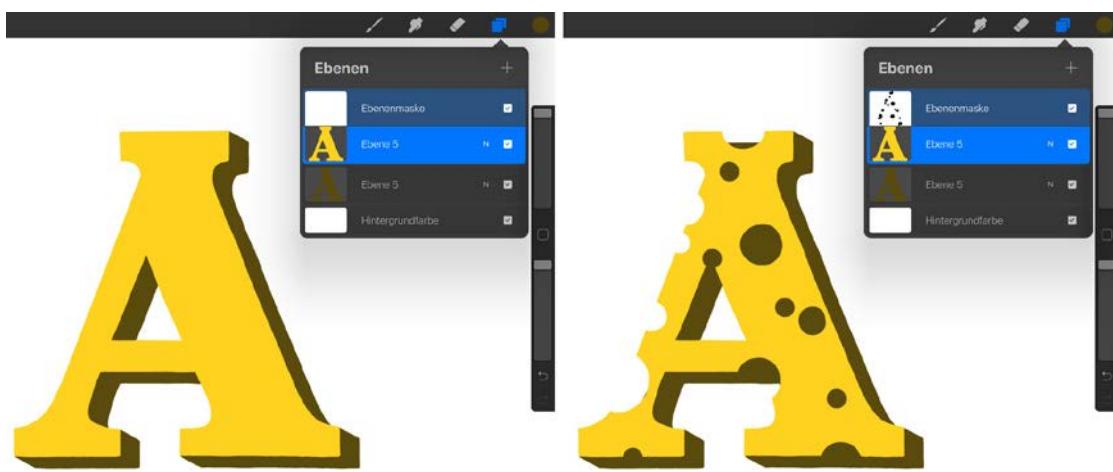

Maskieren

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

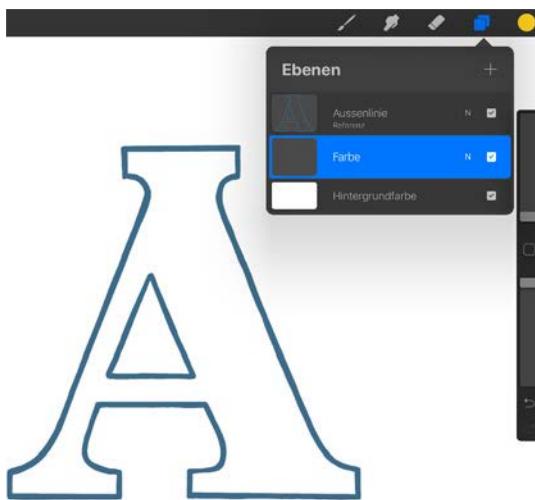
Wenn du **Umkehren** auswählst, werden alle Farbtöne auf der Ebene durch die entsprechende Komplementär-Farbe ersetzt. Tippe erneut auf **Umkehren**, um diesen Effekt wieder rückgängig zu machen.

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,

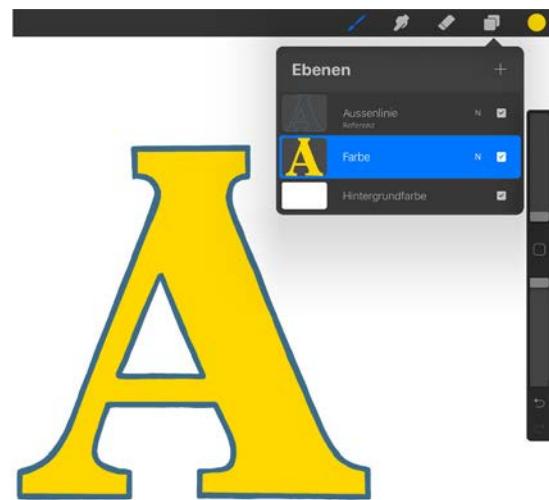

dass alle Ebenen, die unter der A-Außenlinie liegen, die Information erhalten, wo die Außenlinie liegt.

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

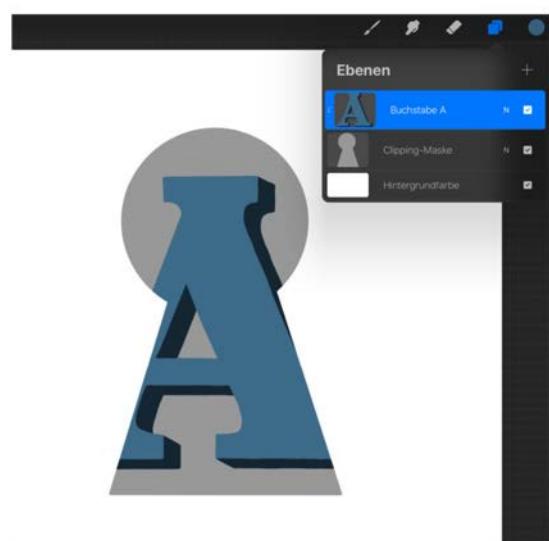
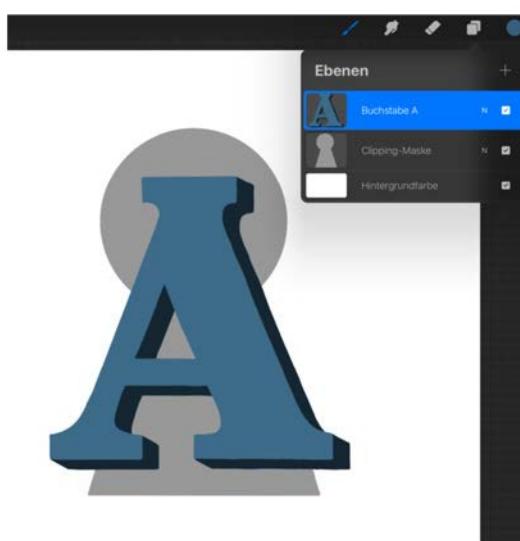
meditativen Effekt. Wann immer es die Zeit zulässt, solltest du dies auch tun.

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

Tipp

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

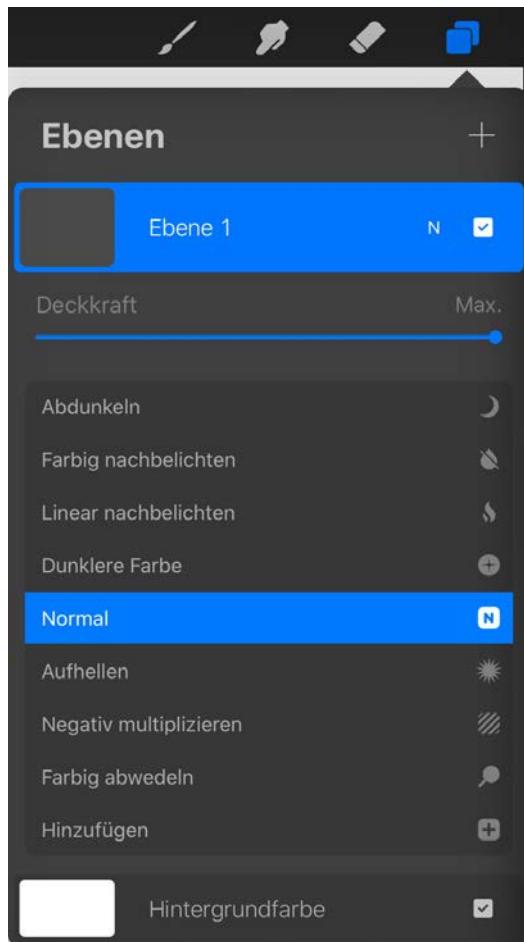
Tippst du auf **Kombinieren**, wird die aktuell ausgewählte Ebene mit der darunter liegenden Ebene zu einer Gruppe zusammengefasst. In diese Gruppe kannst du weitere Ebenen per Drag&Drop hinzufügen oder entfernen. Du kannst auch Gruppen miteinander kombinieren.

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.

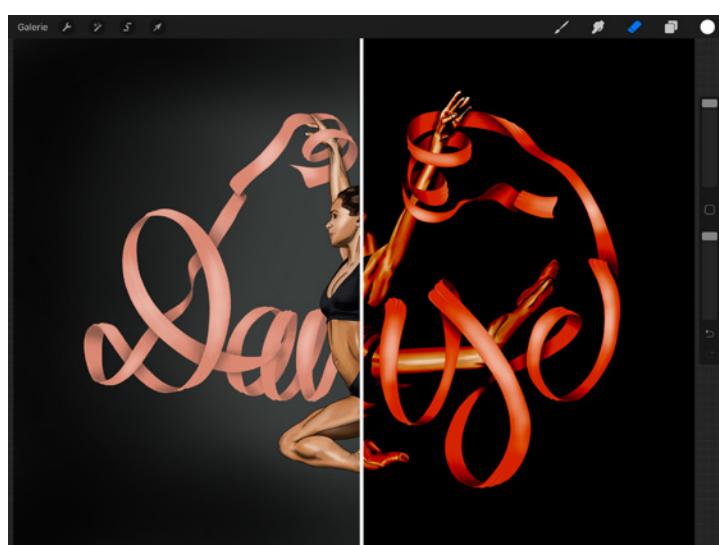
Multiplizieren

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** bewirfst 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 35
Abnahme
Pinsel 71
Abstand
Pinselstrich 70
Abstrich
Handlettering ABC 17
Abstufung
Neigen 85
Abwärts zusammenfügen 60
Additives Farbsystem 91
Aktionen 33
Akzentlinie
Handlettering ABC 19
Alle Einstellungen zurücksetzen
Eigenschaften 87
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 34
Animiertes GIF 217
Animiertes MP4 217
Animiertes PNG 217
Anpassungen 36
Ansatz
Handlettering ABC 17
Anstrich
Handlettering ABC 17
Anzahl
Form 73

Anzahl-Jitter
Form 73
Apple Pencil 22
Pinselstudio 83
Attack
Nass-Mix 79
Aufladen
Nass-Mix 79
Auflösung 31
maximale 217
Aufnahme
Nass-Mix 79
Aufstrich
Handlettering ABC 17
Auslauf
Handlettering ABC 17
Ausschneiden & Kopieren
Gestensteuerung 51
Ausschneiden/Kopieren
Aktion 34
Auswählen 56
Auswahlwerkzeug 39
Auto-Wiederholung
Körnung 74
Azimuth
Form 73

B

Backup 21
Banderolen-Schatten 115
Bauch
Handlettering ABC 17
Bedienoberfläche 33
Bember
Handlettering ABC 17
Bereit fürs Web 217
Bereitstellen
Aktion 35
Beschneiden und Größe ändern
Aktion 34

Bewegungsunschärfe

Anpassungen 38

Bild

exportieren 29

Bilder pro Sekunde 215

Bodoni

Handlettering ABC 17

Bouncing 193

Brandkanten

Rendering 78

Buchstaben

bunte 121

Buchstabenabstand

Handlettering ABC 20

Bunte Buchstaben 121

C

Centaur

Handlettering ABC 17

Chalk-Lettering 141

Clipping-Maske 59

CMYK

Farben 91

ColorDrop-Funktion 101

D

Datei hinzufügen

Aktion 33

Deckkraft 61

Anpassungen 37

Druck 83

Dynamik 82

Neigen 85

Verjüngung (Druck) 72

Displayschutz 22

Dithering 217

DPI 28, 31

Drag&Drop 25

Drehen

Körnung 75

Dreieck

QuickShapes 47

Drittelregel

Layout 104

Druck

Apple Pencil 83

Verjüngung (Druck) 72

Druckkurve

Aktion 36

Druckrundung

Form 73

Dunkelheit

Farbdynamik 81

Dynamik

Pinsel 82

E

Ebene 53

duplizieren 54

füllen 57

gruppieren 55

Inhalt löschen 57

Leinwanddaten 35

sperren 54

teilen 56

umbenennen 56

verschieben 55

Ebeneninhalt

auslagern 57

Ebenen-Menü 56

Ebenenzahl

maximale 28

Egyptienne

Handlettering ABC 17

Eigenschaften

Pinselstudio 85

Einfacher 3D-Schatten 111

Einfache Schattenlinie 110

Einlauf

Handlettering ABC 17

Einstellungen

Aktion 36

Embossing 195

Endstrich

Handlettering ABC 17

Export-Formate 25

F

Falsche Kalligrafie 196
 Farbdynamik
 Pinselstudio 79
 Farbe
 kalte 92
 klassische 96
 primäre 92
 sekundäre 92
 tertiäre 92
 warme 92
 Farbendruck
 Farbdynamik 80
 Farbe Sekundär-Frames 216
 Farbfilter
 Anpassungen 39
 Farbig nachbelichten 62
 Farbkombination
 analoge 201
 Farbkreis
 Farben 92
 Farblehre
 Farben 91
 Farbneigung
 Farbdynamik 80
 Farbpalette 94
 Farbpalette pro Frame 217
 Farbpipette 101
 Farbprofil 28
 Farbraum 29
 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 73

Formquelle

Form 72

Formverhalten

Form 72

Foto aufnehmen

Aktion 34

Foto einfügen

Aktion 34

Foto (Menüpunkt) 27**Frame** 211

Haltedauer 213

Optionen 212

Zwiebelschichten 215

Frame hinzufügen 212**G**

Galerie 25
 Kontextmenü 27
 Gauß'sche Unschärfe
 Anpassungen 37
 Geometrischer Mittelpunkt
 Layout 103
 Gerade Linie
 QuickShapes 46
 Geschwindigkeit
 Dynamik 82
 Gestensteuerung 49
 GIF
 animiertes 217
 Glätten
 Druck 84
 Gleichmäßiges Überblenden
 Rendering 77
 Goldene Buchstaben 125
 Größe
 Druck 83
 Körnungsverhalten 76
 Neigen 85
 Verjüngung (Druck) 72
 Größenkompression
 Neigen 85
 Grotesk
 Handlettering ABC 18

Index

Grundlinie
Handlettering ABC 19

H

Haarstrich
Handlettering ABC 17
Harmonie
Farben 96
Helligkeit
Farbdynamik 81
Körnungsverhalten 77
Hierarchie
Layout 105
Highlights 131
Hintergrund
transparenter 217
Hizufügen 63
HSB-Farbmodell
Farben 94

Importieren 27
Intensives Überblenden
Rendering 77
iPad 21
iPhone 21

J

Jitter
Dynamik 82
Pinsel 71
JPEG 31

K

Kalligrafie
falsche 196
Handlettering ABC 15
Kalte Farbe 92
Kantenüberlagerung
Körnung 75
Klassische Farbe 96
Klonen
Anpassungen 39

Kombinieren 60
Pinsel 88
Kombinieren-Modus
Pinsel kombinieren 89
Komplementär
Harmonie 96
Komplementär Teilen
Harmonie 97
Komposition
Layout 105
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 47

L

Laptophalter 23
Layout 103
Leicht Deckend
Rendering 77
Leinwand 28
Aktion 34
neue 28
Leinwandabmessung 28
Leinwandbezeichnung 28
Leinwanddaten
Aktion 35
Leinwand drehen
Gestensteuerung 50
Leinwandeigenschaften 29
Leinwand kopieren
Aktion 34
Leinwand spiegeln
Aktion 35

L
 Lettering
 Handlettering ABC 16
 verschachteltes 173
 Liniensystem 18
 Löschen 57
 Luminanzeffekt
 Rendering 78

M

Maskenhärte
 Körnung 75
 Maskieren 58
 Maximale Auflösung 217
 Minimale Tiefe
 Körnungsverhalten 76
 Mitgehend
 Körnungsverhalten 75
 Mittellinie
 Handlettering ABC 19
 Modus Brandkanten
 Rendering 78
 MP
 animiertes 217
 Multiplizieren 62

N

Nässe-Jitter
 Nass-Mix 79
 Nasse Kanten
 Rendering 78
 Nass-Mix
 Pinselstudio 78
 Negativ multiplizieren 62
 Neigen
 Apple Pencil 84
 Neigungsrandung
 Form 73
 Neue Leinwand 28
 Neuen Reset-Punkt erstellen
 Über diesen Pinsel 87

O

Oberlänge
 Handlettering ABC 19

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

P

Palette
 Farben 100
 Papercut-Effekt 157
 PDF 31
 Perspektivische Unschärfe
 Anpassungen 38
 Pfadkontur
 Pinselstudio 70
 Ping-Pong 216
 Pinsel 65
 duplicieren 66
 Quellbibliothek 69
 Pinseleigenschaften
 Eigenschaften 86
 Pinselkombi bearbeiten
 Pinsel kombinieren 89
 Pinsel kombinieren
 Pinsel 88
 Pinsel Rundung Diagramm
 Form 73
 Pinselsammlung
 Pinsel 65
 Pinselset
 eigenes 67
 Pinselstudio 67
 Rendering 77
 Pinselstudioeigenschaften 70
 Pinselverhalten
 Eigenschaften 86
 PNG 31
 animiertes 217
 Prägung 195
 Primäre Farbe 92
 Farbpalette 95

Index

Primär-Frame überblenden 216

Punze

 Handlettering ABC 17

Pyramiden-Überblendung

 Körnung 75

Q

Quellbibliothek

 Pinsel 69

QuickShapes 46

R

Radierer

 Pinsel 90

Rauschen

 Anpassungen 38

Reaktion

 Druck 84

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 17

S

Sans Serif

 Handlettering ABC 18

Sättigung

 Farbdynamik 81

Scharfzeichnen

 Anpassungen 38

Schatten

 3D 111

 Banderolen 115

 überlappender 113

Schatteneffekt 109

Schattenlinie

 einfache 110

Schattierung

 Farben 93

Schlagschatten 109

 weicher 110

Schlaufe

 Handlettering ABC 17

Schriftfamilien

 Handlettering ABC 17

Schulter

 Handlettering ABC 17

Script

 Handlettering ABC 18

Sekundäre Farbe 92

 Farbpalette 95

Serifen

 Handlettering ABC 17

Spationierung

 Handlettering ABC 20

Spezialeffekt 153

Spiegel-Überlagerung

 Körnung 75

Spitze

 Verjüngung (Druck) 72

Spitzengrößen Verbinden

 Verjüngung (Druck) 72

Split Screen 30

Stamm

 Handlettering ABC 17

Stapel 25

Star Deckend

 Rendering 77

Statistik

 Leinwanddaten 35

Stempelfarben-Jitter

 Farbdynamik 80

Stempelvorschau verwenden

 Eigenschaften 86

Steuerungsbalken 33
 Stift
 digitaler 23
 Stil
 Layout 107
 Storyboard 211
 StreamLine
 Pinsel 70
 Streuung
 Form 72
 Strichfarben-Jitter
 Farbdynamik 80
 Subtraktives Farbsystem 91

T

Tertiäre Farbe 92
 Tetradisch
 Harmonie 98

Text
 einfügen 118
 Text hinzufügen
 Aktion 34
 Texturiert
 Körnungsverhalten 75
 Tiefe
 Körnungsverhalten 76
 Tiefen-Jitter
 Körnungsverhalten 76
 TIFF 31
 Ton
 Farben 93
 Tönung
 Farben 93
 Transformieren 40
 Transparenter Hintergrund 217
 Triadisch
 Harmonie 98
 Tropfen
 Handlettering ABC 17
 Tropfen-Effekt 136
 Typografie
 Handlettering ABC 15

U

 Überblendmodus 60
 Körnungsverhalten 77
 Rendering 78
 Über diesen Pinsel
 Pinselstudio 86
 Überhang
 Handlettering ABC 19
 Überlappender Schatten 113
 Umkehren 58
 Undo
 Gestensteuerung 49
 Unendlich 216
 Unterhang
 Handlettering ABC 19
 Unterlänge
 Handlettering ABC 19

V

 Verflüssigen 137
 Anpassungen 38
 Verjüngung
 Pinselstudio 71
 Verjüngung (Druck)
 Pinsel 72
 Verjüngungseigenschaften
 Verjüngung (Druck) 72
 Verlauf
 Farbpalette 95
 Versalhöhe
 Handlettering ABC 19
 Versalien
 Handlettering ABC 19
 Verschachteltes Lettering 173
 Verschieben
 Körnungsverhalten 76
 Verwässerung
 Nass-Mix 79
 Video-Einstellungen
 Leinwanddaten 35
 Video exportieren
 Aktion 36
 Visuelle Zeitleiste 212
 Vorschau 26
 Eigenschaften 86

W

- Warmer Farbe 92
- Watercolor-Lettering 186
- Weicher Schatten innen 112
- Weicher Schlagschatten 110
- Weiches Licht 63
- Weißenraum
 - Layout 107
- Wert
 - Farben 99
- Wischfinger
 - Eigenschaften 86
 - Pinsel 90

X

- X-Achse spiegeln
 - Form 73

Y

- Y-Achse-spiegeln
 - Form 73

Z

- Zeichenassistent 41
- Zeichenhandschuh 22
- Zeichenhilfe 41
- Zeichentablett
 - Pinsel 67
- Zeitleiste
 - visuelle 212
- Zeitraffer-Video 29
- Zerlaufen
 - Druck 83
 - Neigen 85
- Zoomen
 - Gestensteuerung 50
 - Körnungsverhalten 76
- Zufällig
 - Form 73
- Zwiebelschichten-Deckkraft 216
- Zwiebelschichten-Frame 215
- Zwiebelschichten-Technik 213