

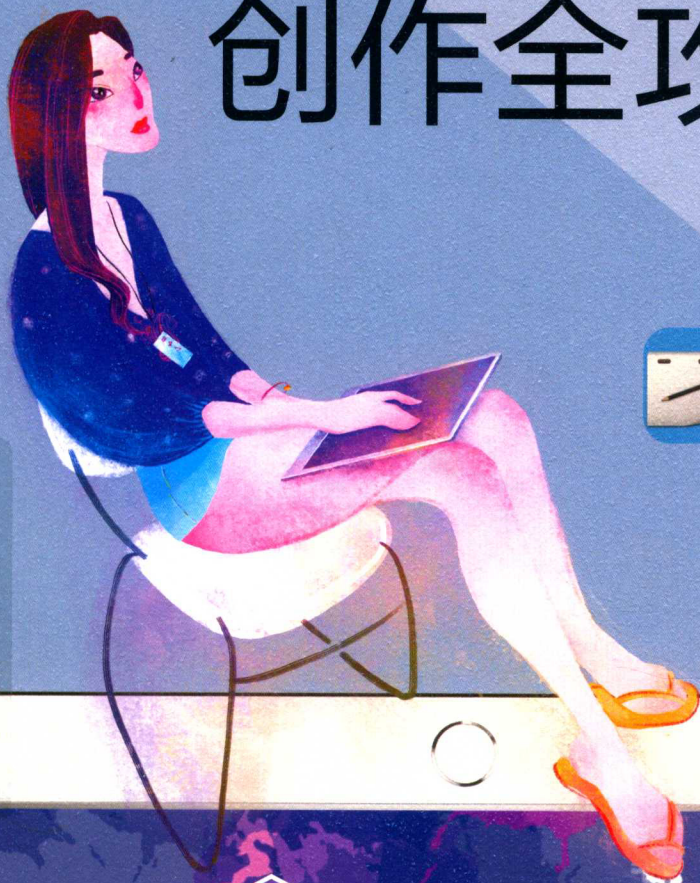

iPad

数字绘画

创作全攻略

史悟轩 著

化学工业出版社

iPad

数字绘画 创作全攻略

史悟轩 著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书针对设计草图、插画、漫画、矢量图形、动画等领域，使用iPad平台上的不同软件——SketchBook、Procreate、MediBang Paint、Vectornator、Affinity Designer、RoughAnimator等进行讲解和示范，根据所选软件的功能特点，选择不同类型、不同风格的13个案例作品进行创作演示和详细讲解。为方便读者学习、实战，本书附有案例源文件，读者可登录<http://download.cip.com.cn/>免费下载使用。

本书适用于高等院校艺术设计、美术、绘画专业师生和相关从业者、爱好者。

图书在版编目 (CIP) 数据

iPad 数字绘画创作全攻略 / 史悟轩著. — 北京:
化学工业出版社, 2019. 11
ISBN 978-7-122-35218-7

I. ① i… II. ①史… III. ①图象处理软件 IV.
① TP391.413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 202874 号

责任编辑：张 阳
责任校对：杜杏然

装帧设计：张 辉

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 7½ 字数 169 千字 2020 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：49.80 元

版权所有 违者必究

前言

设计师、插画师、漫画家……

这些听起来很酷的工作，实际做起来，往往不如听上去那么酷：憋在压抑的办公室、工作室里，蜷缩办公桌前，双眼布满血丝，死死地盯着屏幕，交不了稿就哪儿都去不了……

让我们手指一划，把这一页永远翻过去吧！找个有阳光、有微风的地方，有咖啡、有奶茶的地方，呼吸着新鲜的空气，拿出轻便而强大的iPad和Apple Pencil开始心情愉悦地工作吧！

在这本书中，笔者选择了在各个领域应用广泛、功能强大的App，通过一些案例作品向大家示范了iPad在各类型作品中的应用方法和基本流程。鉴于iPad端绘图、设计App的特点，本书并没有按照传统电脑绘图软件的学习方法，将所有功能都罗列出来，而是通过逐步提高难度的范例，在实际演示过程中对常用的功能进行循序渐进地讲解。每章节所选择的范例，也力图能够覆盖App的功能所及，通过创作、绘制不同类型、风格的作品，尽量对App的各项功能进行完整的展示。此外，本书附有案例源文件，大家可登录<http://download.cip.com.cn/>免费下载使用。

所以，无论您是专业人士、初学者或是业余爱好者，都可以在这本书中学到使用iPad来完成日常工作、学习的方法和技巧。由于本人水平与篇幅的限制，书中难免有疏漏之处，还望同行、读者朋友们原谅、指正。

最后，希望能够在尽量简短的时间里，帮助大家进入心情愉悦的工作状态中！

感谢大家的支持！

史悟轩

2019年8月

目录

- 第1章 iPad数字绘画概述**
 - 1.1 iPad数字绘画的发展 /2
 - 1.2 iPad数字绘画软件 /4

- 第2章 设计草图的绘制——SketchBook**
 - 2.1 速写创作 /9
 - 2.2 产品设计草图创作 /15
 - 2.3 涂鸦作品创作 /20

- 第3章 插画创作——Procreate**
 - 3.1 人物插画创作 /29
 - 3.2 静物插画创作 /36
 - 3.3 简约风插画创作 /42

- 第4章 漫画创作——MediBang Paint**
 - 4.1 卡通人物造型设计 /56
 - 4.2 人物漫画创作 /66
 - 4.3 四格漫画创作 /74

- 第5章 矢量图形绘制——Vectornator和Affinity Designer**
 - 5.1 Logo的制作
——Vectornator /82
 - 5.2 矢量插画的绘制
——Affinity Designer /91

- 第6章 动画创作——RoughAnimator**
 - 6.1 表情动画创作 /108
 - 6.2 角色动画创作 /112

第1章

iPad数字绘画概述

1.1

iPad数字绘画的发展

在数字绘画发展的初期，由于绘图设备高昂的价格，只有少数艺术家可以接触到这种方便快捷的创作方式（图1-1-1）。随着设备价格的下降，数字绘画逐渐成为商业艺术创作的主要手段，广泛应用在出版、影视等领域。

图1-1-1 Wacom手绘板

数字绘画在影视特效领域应用广泛，尤其为科幻、魔幻类的电影和动画电影提供了美术方面的支持。如在2019年上映的电影《小飞象》（图1-1-2）中，就有大量使用数字绘图的方法绘制完成的特效和背景。

图1-1-2 《小飞象》中的特效

随着平板电脑设备，尤其是iPad的出现，越来越多的创作者开始尝试使用这种更为便捷的设备进行创作。

自2010年发布初代iPad（图1-1-3），到2015年发布初代iPad

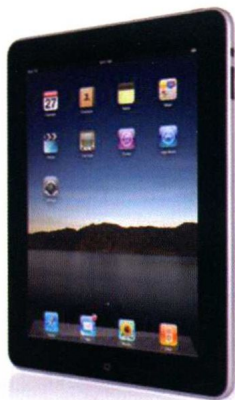

图1-1-3 初代iPad

Pro和Apple Pencil（图1-1-4），苹果公司逐渐将iPad从娱乐设备变成了一部具有强大性能的生产工具。现在，除了iPad Pro之外，iPad Air和iPad mini也开始支持Apple Pencil，这使得越来越多的艺术家、设计师开始使用iPad来完成绘画、设计工作（图1-1-5、图1-1-6）。

图1-1-4 初代iPad Pro和初代Apple Pencil

图1-1-5 著名漫画家Robert Marzullo使用iPad端Procreate绘制的漫威漫画

图1-1-6 知名设计工作室“Juan Manuel Orozco”使用Affinity Designer绘制的插画

1.2 iPad数字绘画软件

当然，iPad不是市面上唯一的平板设备，也不是唯一具有手写笔功能的平板设备，很多绘图和设计App会同时推出iOS、Android、Win和Mac版本（图1-2-1~图1-2-4），本书中所涉及的一些App即可同时在iOS和Android平台使用。但是，由于iOS更为丰富的生态系统，以及iPad强大的性能和App界面的易用性，更多的艺术家还是选择iPad作为艺术创作的便携工具。

图1-2-1 Wacom平板电脑

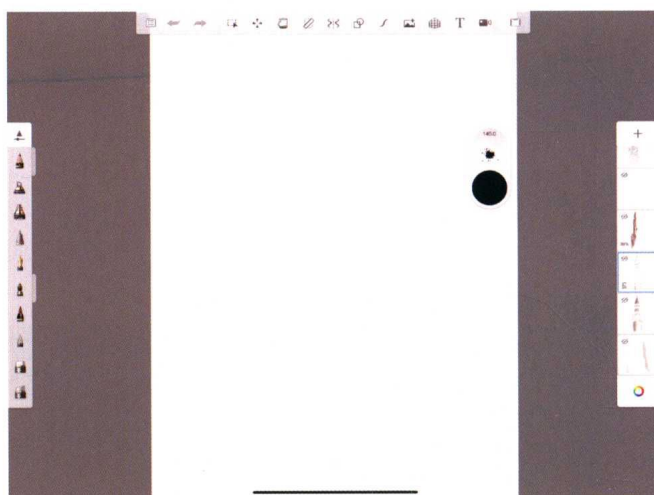

图1-2-2 iOS端的SketchBook界面

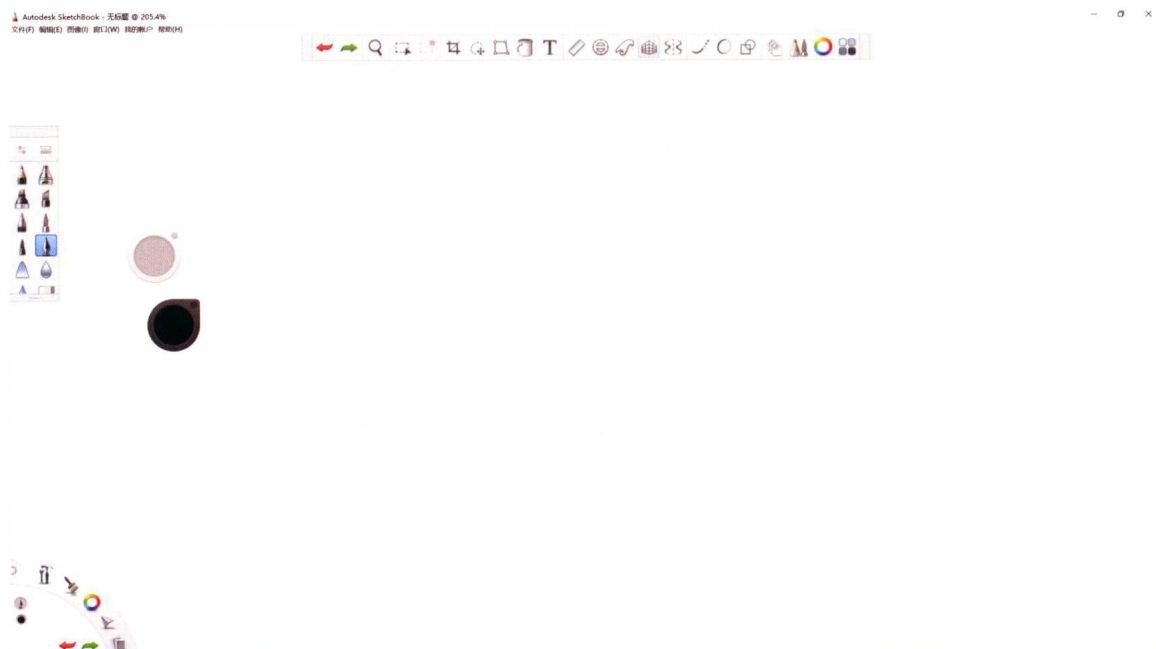

图1-2-3 PC端的SketchBook界面

与传统的桌面电脑的操作方式不同，iPad的主要操作由用户的手指和Apple Pencil完成，而非键盘和鼠标，且屏幕尺寸相对较小。所以，iPad绘画App的功能并非越全越好，因为越是完整的功能，则意味着越复杂的界面和操作，这必将提高用户的使用难度。而简单地将桌面电脑的软件移植到平板电脑，并不能提高创作者的工作效率。

所以，本书所选择的App尽量兼顾了功能的完整性和界面的易操作性。针对不同创作软件，将在各章节进行具体的介绍和比较。

后面章节中所介绍的软件基本涵盖了数字绘画、设计创意等日常工作内容，以满足读者各自所需（图1-2-5）。第2章所使用的Autodesk SketchBook，可用于绘制各种设计草图、速写、涂鸦；第3章的Procreate则适用于书籍或数字媒介的插画创作；第4章中所介绍的MediBang Paint是一款针对性较强的软件，主要用于漫画，尤其是日式漫画的绘制；第5章选择了Vectornator和Affinity Designer两款矢量绘图软件，分别用于Logo设计和矢量风格插画的绘制；第6章对在iPad端进行动画创作进行了尝试，选择了RoughAnimator这款由专业动画师开发的动画软件，虽然所创作的动画还不能达到商业级别，但给创作者提供了方便的工

图1-2-4 Android端的SketchBook界面

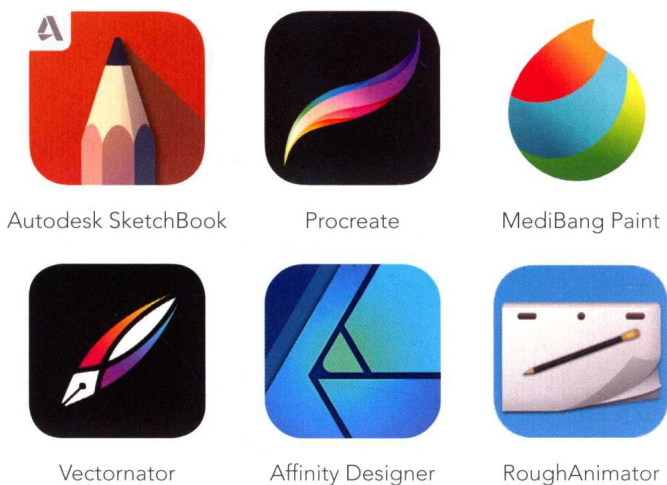

图1-2-5 本书中使用的iPad绘画软件

具，可以进行简单动画或动画草图的设计工作。

本书选择iPad绘画App的另一个重要标准是其文件的兼容性。对于专业的创作者来说，iPad是为了满足更为便携和直观的创作需求，却并不能完全代替桌面电脑。所以，在App中创作的作品能否导入、导出标准的PSD、JPG、PNG、AI、SVG等文件格式就更为重要。强大的文件兼容性，可以保证创作者在不同平台间继续完成自己的作品，也利于更好地进行团队合作。

第2章

设计草图的绘制
——SketchBook

Autodesk公司的SketchBook是一款跨iOS、Android等多个平台的绘图App，在设计领域有广泛应用（图2-0-1）。SketchBook界面简洁、易于上手，同时具备了绘制草图常用的工具，且内置了大量实用的笔刷，非常适合用来快速绘制草图、设计稿等，因此被广泛运用在各个创意领域当中。

图2-0-1 SketchBook
软件Logo

图2-0-2 SketchBook
Motion软件Logo

Tip

桌面版本的SketchBook增加了动画功能，可帮助设计师、动画初学者快速实现动画的设计和绘制，而在iOS平台，则推出了单独的动画App——SketchBook Motion（图2-0-2）。

SketchBook的界面非常简洁，只有工具栏、画笔栏、图层栏三大部分（图2-0-3）。在画笔栏中可以选常用的笔刷，也可以打开画笔库后选择更多的笔刷，或对某个笔刷进行详细的设置。

图2-0-3 SketchBook的界面

2.1 速写创作

SketchBook内置的笔刷，可以用来模拟现实中常用的各种绘画工具，如铅笔、毛笔、马克笔、涂料等，便于用来绘制速写等作品。下面的案例中，将以一幅教堂写生作品为例，对其笔刷和绘画过程进行介绍。

1. 首先，在界面左侧的画笔栏中，选择“主铅笔”工具（图2-1-1），使用黑色（R：0，G：0，B：0），在默认图层上绘制作品的草图。草图主要画出建筑的造型和比例关系，以及整体的明暗效果（图2-1-2）。

Tip

使用画笔中“艺术”分类中的各种铅笔笔刷时，可将Apple Pencil倾斜，产生使用铅笔侧锋进行绘画的效果。

图2-1-3是SketchBook的“画笔调整”工具。点击上方的画笔图标，可打开画笔库面板和设置面板，来选择更多类型的画笔或对画笔进行详细设置；按住上方的画笔

图2-1-1 铅笔

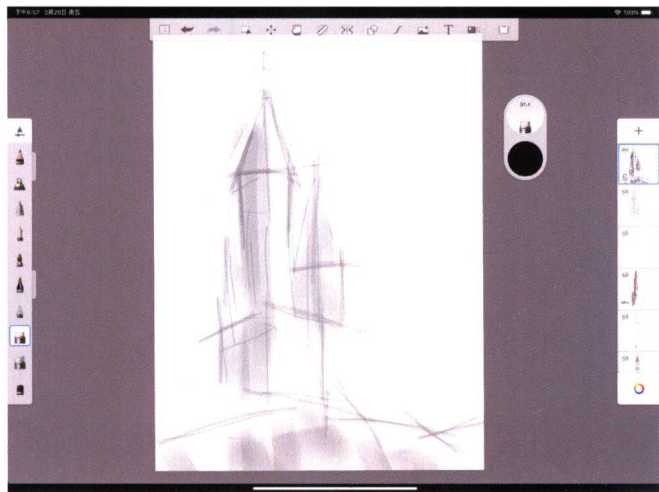

图2-1-2 草图

图2-1-3 “画笔调整”工具

图标，左右拖动，可调整画笔的尺寸；上下拖动，则可调整画笔的透明度；点击下方的颜色，可打开取色器。

2. 点击图层面板中的图层，在弹出的菜单中降低图层透明度至30%（图2-1-4）。新建图层，点击左侧的画笔栏，继续选择上一步中所使用的铅笔画出线稿。

Tip

“图层”是在数字绘画领域中极为常用的概念。在绘画过程中，创作者常常将画面按照物体的前后顺序、色彩的关系等原则，将各部分独立地绘制在不同的图层中，以便对画面进行更为灵活的修改和调整。灵活使用图层，可大大提高创作的效率和质量。

绘制前方的建筑时，可使用较深的黑色；绘制后方的建筑时，可使用较浅的灰色（R：107，G：107，B：107），来营造画面的层次感（图2-1-5）。

图2-1-4 图层属性面板

图2-1-5 线稿

3. 关闭草图层。新建图层，选择“艺术家”分类中的“撒盐水彩笔”（图2-1-6），使用较浅的棕色（R: 149, G: 132, B: 115），画出建筑基本的颜色和明暗（图2-1-7）。

图2-1-6 撒盐水彩笔

图2-1-7 画出建筑基本的颜色和明暗

4. 使用“艺术家”分类中的“溢出水彩笔”（图2-1-8）、“彩釉笔”（图2-1-9），缩小画笔的尺寸，逐步刻画建筑更多的细节（图2-1-10、图2-1-11）。

图2-1-8 溢出水彩笔

图2-1-9 彩釉笔

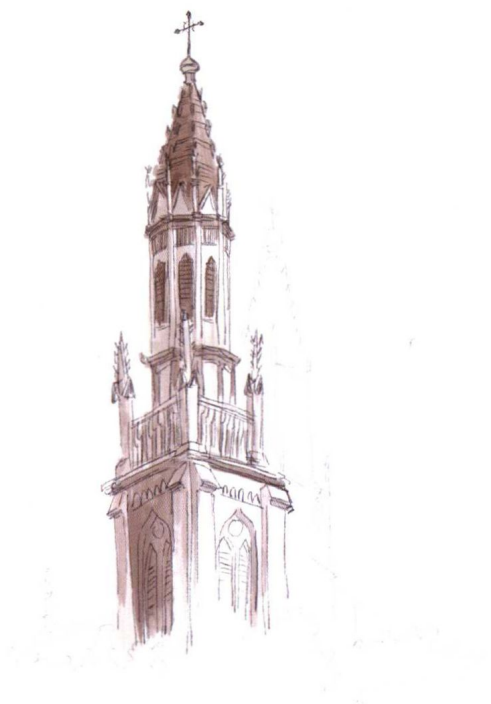

图2-1-10 刻画建筑细节

图2-1-11 刻画更多细节