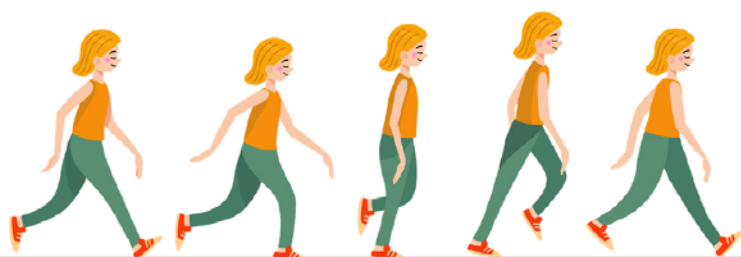

SOPHIA HELENA DEI
STUDIO UMI

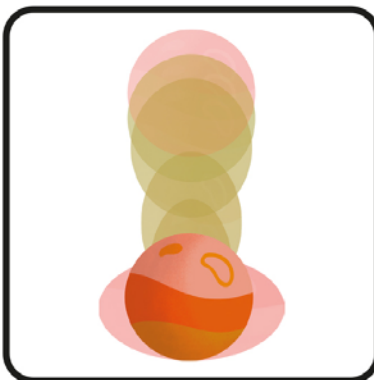
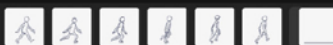
ANIMATION

mit **PROCREATE** und
PROCREATE DREAMS

Wiedergabe

Einstellungen

Frame hinzufügen

Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses E-Book, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Mit dem Kauf räumen wir Ihnen das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Jede Verwertung außerhalb dieser Grenzen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Je nachdem wo Sie Ihr E-Book gekauft haben, kann dieser Shop das E-Book vor Missbrauch durch ein digitales Rechtemanagement schützen. Häufig erfolgt dies in Form eines nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichens, das dann individuell pro Nutzer signiert ist. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

Beim Kauf des E-Books in unserem Verlagsshop ist Ihr E-Book DRM-frei.

Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen,

Ihr mitp-Verlagsteam

Sophia Helena Dei

Animation mit Procreate und Procreate Dreams

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-7475-0714-8

1. Auflage 2024

www.mitp.de

E-Mail: mitp-verlag@sigloch.de

Telefon: +49 7953 / 7189 - 079

Telefax: +49 7953 / 7189 - 082

© 2024 mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Lektorat: Sabine Schulz

Sprachkorrektur: Nicole Winkel

Coverbild: Sophia Helena Dei

Druck: ADverts in Riga, Lettland

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	9
Über dieses Buch	9
Die Autorin	10
1 Material & Software	11
1.1 Die Ausstattung	12
1.2 Die App Procreate installieren	14
1.3 Die App Procreate Dreams installieren	15
2 Animations-Grundlagen	16
2.1 Über Animation	17
2.2 Die Geschichte der Animation	17
2.3 Typische Animationsbegriffe	19
2.4 Aufwärmübung – Daumenkino	22
3 Erste Schritte in Procreate	23
3.1 Die Galerie – Dein virtueller Ausstellungsort	24
3.2 Eine neue Leinwand erstellen	26
3.3 Kennenlernen des Arbeitsbereichs	27
3.4 Transformieren, Auswählen und die Ebenen	32
3.5 Die Pinselsammlung	34
3.6 Mit Farben arbeiten	36
3.7 Clipping-Masken und die Alphasperre	37
3.8 Übersicht der Gestensteuerung	39
3.9 Procreate Quick Fix & Hacks auf einen Blick	41
4 Der Animationsassistent	42
4.1 Die einzelnen Funktionen	43
4.2 Animationen abspeichern	46

5	Erste Schritte in Procreate Dreams	49
5.1	Die Filmübersicht in Procreate Dreams	50
5.2	Einen neuen Film erstellen	51
5.3	Kennenlernen des Arbeitsbereichs	52
5.4	Mit Keyframes animieren – Action!-Modus	60
5.5	Übersicht der Gestensteuerung	61
5.6	Einen Dreams-Film abspeichern	62
6	Make it Move! Einführungstutorials	64
6.1	Über Timing und Spacing	65
6.2	Projekt: Lerne Timing und Spacing mit einer Rakete in Procreate	66
6.3	Projekt: Squash & Stretch mit hüpfenden Planeten in Procreate	67
6.4	Unterschiedliche Animationsmethoden	69
7	Spannende Bewegungsabläufe im Tierreich	75
7.1	Tiere einfach zeichnen	76
7.2	Animationsanleitung: So schwimmt ein Fisch	76
7.3	Animationsanleitung: So fliegt ein Vogel	79
7.4	Animationsanleitung: So hüpfet ein Hase	83
7.5	Animationsanleitung: So laufen Tiere mit 4 Beinen	87
8	Spannende Bewegungsabläufe bei Figuren	92
8.1	Figuren einfach zeichnen für Animationen	93
8.2	Animationsanleitung: So lässt du eine Figur schreiben	94
8.3	Animationsanleitung: So fährt eine Figur Fahrrad	96
8.4	Animationsanleitung: So springt eine Figur	99
8.5	So läuft eine Figur – Der Walkcycle	103
9	Texte und Buchstaben animieren	109
9.1	Das Textwerkzeug	110
9.2	Der Wackeleffekt	113
9.3	Wörter dynamisch erscheinen lassen	114
9.4	Von Zauberhand schreiben	121
10	Weitere spannende Animationstechniken	124
10.1	Morphing	125
10.2	Liquid Animation	128

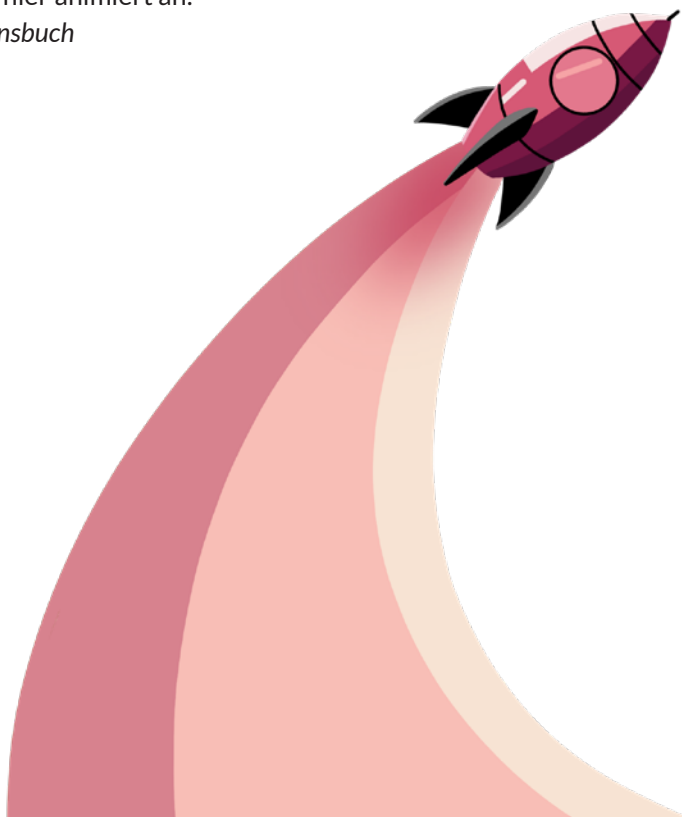

11	Animierte Bilder für Social Media – Die bunte Welt der GIFs	131
11.1	Was ist ein GIF-Sticker?	132
11.2	Wie erstellt man GIF-Sticker	132
11.3	Die Bewerbung bei Giphy	133
12	Tipps und Tricks	137
12.1	Optimierung des Workflows	138
12.2	Animationen für Social Media und Webprojekte aufbereiten	139
12.3	Die richtigen Größen für deine Projekte	141
	Schlusswort	142
	Index	144
	Bildnachweise	146

Lass dich von der magischen Welt der bewegten Bilder
verzaubern!

Schau dir alle Buchprojekte hier animiert an:
www.studio-umi.de/animationsbuch

Einleitung

Du hast bisher deine Kreativität immer nur auf Papier ausgelebt, aber wolltest schon lange einmal die Welt des digitalen Zeichnens erkunden? Oder hast du schon das digitale Zeichnen für dich entdeckt, aber möchtest nun mit Animation noch mehr aus deinen Bildern herausholen?

Dann bist du hier genau richtig, denn ich zeige dir die Schritte, die du mit der App *Procreate* und der App *Procreate Dreams* gehen musst, um deine erste einfache Animation zu erstellen.

Mein Name ist Sophia und mein iPad begleitet mich nun schon seit vielen Jahren und hat mir die Welt des digitalen Zeichnens und Animierens näher gebracht. Dieses Wissen möchte ich dir nun weitergeben. Mein größter Erfolg ist es, dich zu inspirieren, auch mit Animationen und digitalen Zeichnungen kreativ zu werden.

Über dieses Buch

Die iPad-Apps *Procreate* und *Procreate Dreams* machen es selbst Einsteigern möglich, ihre Filmideen umzusetzen. In diesem Buch erkläre ich dir nicht nur in der Theorie, wie es geht, sondern gebe dir auch zahlreiche Praxisbeispiele an die Hand. Jedes Projekt habe ich für dich einmal für *Procreate* und einmal für *Procreate Dreams* beschrieben. Mir war es besonders wichtig, dass du dich nicht auf ein Programm festlegen musst, sondern beide *Procreate*-Programme kennenlernst.

Das Thema Weltraum, wird dich in den ersten Projekten begleiten. Wie ein Forscher werden wir fremde Galaxien entdecken und Raumschiffe, Planeten und Kometen bewegen. Dabei lernst du spielerisch die Prinzipien der Animation kennen. Danach geht es zurück auf die Erde und wir schauen uns die Bewegungen von Tieren und Menschen ganz genau an. Motion Graphics und spezielle Animationstechniken erwarten dich dann am Ende dieses Buches. Übrigens: Alle Projekte in diesem Buch kannst du dir in animierter Form auf www.studio-umi.de/animationsbuch anschauen.

Bevor du dich jetzt gleich in die ersten Projekte stürzt, möchte ich dir danken, dass mein Buch einen Platz bei dir zu Hause im Kreativbücherregal gefunden hat.

Jedes Projekt wurde mit viel Liebe und Herzblut für dich erstellt und mein Ziel ist es, dich Schritt für Schritt an ein so komplexes Thema wie Animation zu führen. Denn auch wenn du noch nie etwas mit Animation zu tun hattest, wirst du am Ende in der Lage sein, kleine animierte Filme zu erstellen.

Außerdem soll dich das Buch dazu inspirieren, selbst kreativ zu werden. Probiere aus, ändere die Projekte ab, mach was Eigenes draus!

Die Autorin

Hi, mein Name ist Sophia. Mein Lebensmotto ist *Make it Move!* Ob im Privatleben oder beruflich – ich bringe gerne Dinge in Bewegung und Bewegtbilder faszinieren mich schon seit meiner Kindheit.

Seit ich mich erinnern kann, bin ich von Stiften und Comics umgeben. Mein liebstes Hobby war es, die Disney-Charaktere abzuzeichnen und auszumalen. Die Filme »König der Löwen«, »Aladdin« und viele weitere haben mich dabei immer inspiriert.

Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich mich mit meiner kleinen Schwester aus dem Zimmer geschlichen habe, um heimlich die neuesten Disney-Klassiker zu sehen.

Dort, vor dem Bildschirm, tauchte ich ein in Geschichten von mutigen Prinzessinnen, liebenswerten Tierfreunden und Märchenzauber.

Ich weinte mit Bambi, lachte mit Timon und Pumbaa in König der Löwen und fühlte mich wie Arielle, die kleine Meerjungfrau, wenn sie von der Freiheit der Welt über dem Wasser träumte. All die Emotionen, die diese Filme in mir weckten, haben mich letztendlich zu einem kreativen Beruf geführt.

Denn die Liebe zum Zeichentrickfilm brachte mich zum Zeichnen und das Zeichnen schließlich zum Grafikdesign.

In meinem Kommunikationsdesign-Studium durfte ich erste Erfahrungen mit Film und dem Programm *After Effects* sammeln. Später im Job folgten Erklärfilme und animierte Projekte.

Doch die Wende kam mit dem iPad und der App *Procreate*. Dadurch wurde es mir ermöglicht, bequem und einfach vom Sofa aus Animationen mit Wow-Effekt zu erstellen.

Seitdem lässt mich die Faszination für kleine bewegte Figuren und kurze Filmchen einfach nicht mehr los und deshalb gibt es nun auch dieses Buch.

Auf Instagram findest du mich unter [@studio_umi](#) und auf meinem YouTube-Kanal kannst du noch das ein oder andere vertiefende Tutorial finden. Außerdem teile ich meine Tutorials und kreativen Projekte auf www.studio-umi.de.

Viel Spaß bei der Lektüre,
deine Sophia

Kapitel 1

Material & Software

Du benötigst wirklich nur sehr wenig, um mit dem Animieren loszulegen. Ich werde hier die Grundlagen durchgehen und einige optionale Extras besprechen, die dir helfen werden, einen komfortablen Arbeitsbereich einzurichten.

1.1 Die Ausstattung

Lass uns mit den absoluten Basics starten. Du brauchst ein iPad, die App *Procreate* und einen digitalen Zeichenstift.

Procreate-App

Die App *Procreate* kannst du dir für circa 14,99 Euro (Stand Februar 2024) im Apple Store kaufen und auf deinem iPad installieren. Wie das genau geht, erkläre ich dir ganz ausführlich im nächsten Abschnitt. Gleich vorweg: Leider ist *Procreate* nur mit dem iPad kompatibel. Du brauchst also ein iPad, um die App nutzen zu können. Bitte beachte, dass *Procreate* hauptsächlich für Illustrationen und Grafiken entwickelt wurde, und während es einige Animationstools bietet, sind diese im Vergleich zu denen in spezieller Animationssoftware begrenzt. Wenn du nach der Lektüre dieses Buches tiefer in die Animation einsteigen möchtest, empfehle ich dir *Adobe After Effects*.

Procreate Dreams-App (optional)

Achtung, nicht verwechseln! *Procreate* hat eine eigene Software nur für Animationen entwickelt: Die leistungsstarke App *Procreate Dreams*. In *Dreams* kannst du auf einfache Art und Weise ganze Kurzfilme erstellen. Wir schauen uns in diesem Buch die Basics von *Procreate Dreams* an und jedes der Tutorials erkläre ich dir sowohl in *Procreate* als auch in *Procreate Dreams*. Aber du benötigst die *Dreams*-App nicht, um die Tutorials dieses Buches nachzumachen. Die App kostet etwa 22,99 Euro (Stand Februar 2024) einmalig und du findest sie ebenfalls im App Store.

iPad

Wenn du bereits ein iPad und einen Apple Pencil hast, überprüfe deren Kompatibilität mit der neuesten Version von *Procreate*. Die Kompatibilität kann sich im Laufe der Zeit ändern, da die App weiterentwickelt wird und neue Funktionen hinzukommen.

Folgende iPad-Modelle sind mit *Procreate* kompatibel (Stand Februar 2024):

- iPad Pro 12.9 (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPad Pro 11 (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPad Pro 10.5
- iPad Pro 9.7

- iPad (5., 6., 7., 8., 9. und 10. Generation)
- iPad Air (3., 4. und 5. Generation)
- iPad Air 2
- iPad Mini (5. und 6. Generation)
- iPad Mini 4

Bitte überprüfe immer die offizielle Website von *Procreate*, um sicherzustellen, dass deine spezifische iPad-Generation mit der neuesten Version der *Procreate*- oder der *Procreate Dreams*-App kompatibel ist.

Um herauszufinden, welches iPad-Modell du besitzt, musst du die Modellnummer bestimmen. Öffne dafür die **EINSTELLUNGEN** und wähle den Punkt **ALLGEMEIN** aus. Wähle dort die Option **INFO**. Hier wird dir die Modellnummer angezeigt. Diese kannst du nun auf der Website von Apple vergleichen und dein Modell bestimmen.

Stylus/Pencil

Ich verwende den Apple Pencil der 2. Generation, aber es gibt auch andere Marken auf dem Markt, die ihren Zweck erfüllen – hier kommt es auf persönliche Vorlieben an. Stelle jedoch sicher, dass der von dir gewählte Stylus Druck- und Neigungsempfindlichkeit hat. Das bedeutet, dass er sich wie ein traditioneller Bleistift verhält – durch Neigen der Spitze kannst du natürliche Bleistiftstriche für Schattierungen erzeugen, während mehr Druck die Striche kräftiger macht. Je nach iPad-Modell benötigst du den Apple Pencil der 1. oder der 2. Generation. Prüfe dies am Besten auch auf der offiziellen Website von Apple. Der günstigere USB-C Apple Pencil unterstützt leider keine Neigungsempfindlichkeit und ich würde ihn dir daher nicht empfehlen.

Weitere nützliche Tools

Lass uns noch einen Blick auf ein paar optionale Extras werfen, die dich in deinem Workflow unterstützen können.

Bildschirmschutzfolie: Ich arbeite nicht gerne ohne meine matte Folie auf dem iPad. Sie sorgt dafür, dass sich das Zeichnen wie auf Papier anfühlt. Das Anbringen der Folie ist etwas nervenaufreibend, aber wenn sie drauf ist, fühlt sich das Zeichnen auf dem Tablet an wie auf Papier. Ich greife gerne zur Marke Paperlike. Aber vergleiche am besten online, welche der Folien dir am ehesten zusagt.

iPad-Ständer: Ein iPad-Ständer muss nicht teuer sein – du findest zahlreiche Einstiegersmodelle günstig im Internet. Durch das leichte Anheben des iPads sorgt er für einen guten Zeichenwinkel und verhindert, dass du dich zu weit nach vorne beugst, was Rücken- und Nackenverspannungen vermeiden kann.

Zeichenhandschuh: Dieses Hilfsmittel ist im Grunde genommen ein halber Handschuh aus glänzendem, dehnbarem Stoff. Das Tragen eines solchen Handschuhs lässt deine Zeichenhand leicht über die Oberfläche des iPads gleiten und reduziert Fingerabdrücke auf dem Bildschirm.

Procreate Pinsel: Du brauchst dir kein extra Pinselset für *Procreate* zu kaufen, da die App bereits zahlreiche Pinsel integriert hat. Meine Lieblings-Procreate-Pinsel sind: »Monoline« für Outlines, »HB Bleistift« für Skizzen und der »Spritzer«-Pinsel für Strukturen. Sollte dir doch ein bestimmter Pinsel fehlen, findest du online tolle Pinselsets von etablierten Künstlern und Künstlerinnen.

Papier, Stift & Klebezettel: Ich verwende zusätzlich gerne Papier und Stift, um meine Ideen unterwegs schnell festzuhalten. Aus einem Klebezettel-Block lässt außerdem sehr schnell ein Daumenkino basteln.

Handy mit Videokamera: Manchmal ist es hilfreich, Videos von bestimmten Bewegungsabläufen zu machen, damit man die Bewegung besser versteht. Dazu nutze ich meine Handycamera. Wenn du ein iPhone besitzt, kannst du dir die Videos auch schnell per Airdrop auf das iPad übertragen. Bei Android-Handys würde ich externe Cloud-Dienste wie die Dropbox empfehlen, um Dateien vom Handy auf das iPad zu schicken.

1.2 Die App Procreate installieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung

So installierst du *Procreate* auf deinem iPad:

Schritt 1: Öffne den App Store auf deinem iPad. Der App Store ist das Symbol mit einem weißen »A« auf einem blauen Hintergrund.

Schritt 2: Tippe auf das Suchfeld unten rechts im App Store und gib »Procreate« ein.

Schritt 3: Wähle aus den Suchergebnissen die offizielle *Procreate*-App aus. Achte darauf, dass das App-Icon und der Entwicklernamen korrekt sind, um sicherzustellen, dass es sich um die echte App handelt.

