

ProCreate ist eine Pixelbasierte App, es gibt einige technische Fakten, die du dazu wissen solltest: was sie kann und eben nicht kann bzw. wie du trotz ihrer Grenzen, über diese hinaus Projekte die riesige Dateien, Animationen oder Vektorgrafiken erfordern stemmen kannst. Durch den gesamten Workshop erhältst du immer wieder Einblicke in meine Arbeiten und lernst die Möglichkeiten der App kennen. Ich nenne dir den Kundenauftrag und die technischen Probleme bei der Umsetzung und die Lösung. Ob du Anfänger bist oder Fortgeschritten, jeder kann hier noch etwas mitnehmen.

Wir starten tatsächlich ganz am Anfang, du musst die App lediglich installiert haben, wir öffnen sie sogar das erste Mal gemeinsam. Wichtig: dein iPad und dein Apple Pencil sollten zu Beginn des Workshops immer geladen sein, dass wir direkt loslegen können. Energienachschub für dich und dein iPad ist garantiert.

Am ersten Tag lernen wir uns und die App kennen. Es geht um die Grundfunktionen, die dich befähigen, die App zu benutzen. Wir richten dir im übertragenen Sinne den Schreibtisch ein, legen Material wie Papier und Stifte bereit und lernst dein Papier vorzubereiten und den richtigen Stift zu benutzen. Aus all den vielen Funktionen zeige ich dir die essentielle Auswahl mit der du arbeitsfähig bist. Sobald du deine Grundausrüstung beherrschst, hast du die App auch soweit verstanden, dass du mehr Material und Zeichentechniken erlernen kannst.

Am zweiten Tag, erster Teil, vervollständigen wir den Schreibtisch um viele Hilfsfunktionen, die dir das digitale Zeichnen deutlich erleichtern.

Am zweiten Tag, zweiter Teil, geht es um das digitale Illustrieren für z.B. Bücher. Du erweiterst hier deine Fähigkeiten zur Planung von Illustrationen, passenden Formaten und der Personalisierung von Pinseln aber auch dem Datenexport und der Kompatibilität zu anderen Programmen.

Am dritten Tag, erster Teil, widmen wir uns dem Erstellen digitaler Notizen. Vielen fällt das Schreiben auf der glatten Oberfläche schwer, auch hier gibt es ein paar Tricks und Hinweise. Ein Basiswissen zum Personalisieren der Pinsel kann hier nicht schaden. Dazu hat ProCreate eine Textfunktion, die du hier kennen lernst. Auch wenn du bereits Sketchnotes analog anfertigst und jetzt auf digital umsteigen willst, ist dieser Kurs etwas für dich. Gern kannst du dir hier auch eine digitale Icon Bibliothek erstellen, wir zeigen dir wie.

Der dritte Tag, zweiter Teil, endet mit dem wohl speziellsten Thema, Animation. ProCreate hat seine Funktionsbreite hier erst kürzlich erweitert. Es ist erstaunlich leicht geworden kleine Animationen zu erstellen aber ich teile mit euch auch wie man für größere Animationsprojekte mit und in ProCreate arbeiten kann.

PS: für alle, die uns digital zugeschaltet sind – ihr erhaltet rechtzeitig vorm Workshop ein kleines Goodiebag nach Hause um ein wenig Wir-ProCreate-Gefühl zu erhalten. 😊

ProCreate Workshop

Freitag, 6.11.2020 - 16-19 Uhr

Modul 1 , 3h

Tag 1 - Einführung in die App und Erlernen der Basis Werkzeuge

- Begrüßung (Kaffee!) und Einführung: ProCreate ist eine Pixelbasierte App, es gibt einige technische Fakten, die du zu ihr wissen solltest. Riesige Daten, Animationen, Vektorgrafiken... alles möglich, gewusst wie.
- Die Basisfunktionen der App sind in zwei Stunden erklärt, ab diesem Zeitpunkt kannst du dir dein digitales Blatt Papier und den passenden Stift mit der gewünschten Farbe zusammenstellen. Du hast festgelegt ob dein Projekt ein A0 Poster wird oder doch dein neues Hintergrundbild für eine Webseite, denn ob Pixel, Auflösung oder Hexcodes, du kennst dein Grundvokabular des Grafikdesigns.
- Ich könnte dir alles im Monolog erzählen nur ist das nicht Sinn der Sache. Du gehst mit den ersten fertigen digitalen Blättern/ Projekten heim, denn du hattest Zeit zum Umsetzen und Üben - Du warst produktiv!
- Falls dir der Anschlusskurs zu viel des Guten ist, du aber gern digitale Notizen mit ProCreate anfertigen willst, kannst auch am Sonntag zum ersten Teil kommen, dort geht es ausschließlich um Digitale Notizen.

Samstag, 7.11.2020 - 10-13 Uhr

Modul 2, 3h

Tag 2 – Basis Werkzeuge zweiter Teil

- Kurze Wiederholung: Du hast deine Ausstattung wie Leinwand und Stift erhalten und weißt auch wie du dir unterschiedliche Leinwände erstellst, du kennst verschiedenen Stifte und Pinsel. Du weißt auch schon wie du Projekte aufräumst.
- Deine Leinwände können allerdings noch viel mehr, es gibt sogenannte Zeichenhilfen, die es dir erlauben perfekt symmetrisch und perspektivisch zu zeichnen, denn ein Lineal auf dein iPad zu legen, wäre etwas seltsam (nicht unmöglich aber es geht auch anders.)
- Wir legen gemeinsam weiter kleine Projekte an, um dir jede Funktion mit einem eigenen Beispiel zu zeigen. Ob es deine erste dreidimensionale Kugel ist oder ein Würfel in Einpunktperspektive oder ein Raster, das dir gerades Schreiben erlaubt.
- Wie bewege ich eigentlich Objekte, schneide sie aus oder dupliziere sie? Ich zeige es dir und es wird auch Zeit, dass du das Arbeiten mit verschiedenen Ebenen und das Planen vor Projekten lernst.
- Und wenn wir schon dabei sind, richten wir deinen Arbeitsplatz final ein, angepasst auf Rechts- oder Linkshänder, auf jemanden der oft zu stark oder zu schwach aufdrückt, brauchst du viel Vorbereitung und einen Plan oder legst du lieber frei los. Und übrigens, die Auswahl der Stifte und Pinsel hat noch ein paar Geheimnisse, die du unbedingt noch wissen musst.

Zur Information: Ab dem zweiten Tag werden alle weiteren Funktionen ausschließlich an Projekten vermittelt. Bis dahin bist du soweit. ProCreate kann vieles aber ohne ein passendes Beispiel macht es keinen Sinn. Du lernst anwendungsbezogen Probleme zu lösen.

Samstag, 7.11.2020 - 14-17 Uhr
Modul 3, 3h

Tag 2 – digital illustrieren mit ProCreate für Bücher und Poster

- Welche Dateiformate und Eigenschaften von Dateien sind für Print und Digital von Relevanz? Wie läuft die Arbeit zwischen Verlag und Illustrator? Wir klären die Umgebung der Arbeit und probieren verschiedene Stile aus und lernen, was einen Stil beeinflussen kann.
- Wir haben genügend Zeit uns in das Pinselmenü und die Personalisierung von Pinsel hineinzuarbeiten
- Je nachdem welcher Typ du bist, können dir verschiedenen Strategien helfen, deine Dateien anzulegen und zu planen. Illustration heißt oft in kurzer Zeit viel zu zeichnen, also wie gestalte ich den Prozess effektiv ohne meine Kreativität einzubüßen

Sonntag, 8.11.2020 - 10-13 Uhr
Modul 4, 3h

Tag 3 – digitale Notizen erstellen und Schreiben + Pinseleigenschaften/ Pinseldesign

- Wir trainieren Schrift! Die glatte Oberfläche des iPads erfordert einige Übung im Schreiben von Buchstaben. Die hohe Sensitivität des Stiftes trägt oft zu einer unruhigen Linie bei. Es gibt viele Möglichkeiten diese Umstände zu verbessern. Gehen wir das doch einfach an und schreiben einfach mal Schöner!
- Übrigens: ProCreate hat auch eine Text Funktion, wir können also auch tippen. Was man hierzu wissen muss gehen wir gleich mit durch.
- 1. Hinweis: Fans des Handletterings werden hier nicht auf ihre Kosten kommen, Typofans schon.
- 2. Hinweis: Sketchnote Fans können diesen Teil nutzen um von analog auf digital umzusteigen, aber nur wenn sie schon wissen was Sketchnotes sind. Auch könnt ihr gern eure erste Icon Bibliothek im Kurs anlegen.

Sonntag, 8.11.2020 - 14-17 Uhr
Modul 5, 3h

Tag 3 – Animieren in ProCreate & Zeichnen für Animationen

ProCreate erlaubt es auf verschiedene Wegen zu Animieren: Zeitrafferfunktion, Erstellen von mp4 Animationen sowie GIFS, wir gehen sie durch und erstellen uns die jeweiligen Sequenzen. An diesem Nachmittag werdet ihr viel selbst zeichnen und vor mir immer wieder Inputs bekommen. Falls ihr mit einem PodCast oder Hörbuch im Ohr am besten zeichnen könnt, denkt an euer HeadSet. Ihr könnt euch im Mietwerk frei verteilen, auf dem Sonnendach zeichnen oder euch im Team an ein Projekt setzten. Ein kühles Getränk ist vorbereitet. Ausserdem gibt es noch einige Erfahrungen und Hinweise wie man Animationsprojekte plant, aufbaut und begleitet.

Wie zeichne ich in HD? Welche Dateien muss ich liefern können, wenn ich für einen Animationsfilm zeichne? Wie baue ich mir ein Storyboard auf?

Ihr wollt über Charakterdesign reden und Tipps oder Feedback erhalten, auch das kriegen wir unter.