

用 iPad 绘画，工具的选择很重要。首先要考虑这款工具适不适合用来绘画，一款合适的工具会使你在后续的学习中更加得心应手。

1.1 iPad 绘画硬件工具

对于 iPad 绘画而言，iPad 和 Apple Pencil 是绘制插画主要的硬件工具。对于工具的挑选，市面上的产品也是层出不穷，大家选择自己经济范围内最适合的工具就好。

1.1.1 iPad 常用工具

本书案例使用的 iPad 型号是 iPad Pro 2020 版 128 GB 11 英寸。该款产品大小适中，携带方便。建议大家购买 iPad 的时候，选择内存大些的，因为随着绘画作品的积累，设备的存储空间会越来越小。

iPad 屏幕表面贴有普通类纸膜，绘画的时候会有纸上绘画的触感，同时可减少笔头打滑。但大家选购的时候尽量选阻力小的类纸膜，因为膜的阻力越大，绘画时越容易手酸。贴普通类纸膜会使 Apple Pencil 的笔头磨损比不贴还要快。

目前最常用的两款 iPad 支架，一款是宜家 iPad 支架，十几元钱一个，经济实用，适合新手；缺点是支架高度不能调节，画久了脖子容易累。另一款是木质可调节 iPad 支架，可以调节四个高度，脖子不易累，手也可以支撑，比较省力，很方便；缺点是支架比较大和重，价格过百，只适合在家中长时间绘画使用，不适合带出门绘画。

宜家 iPad 支架

木制可调节 iPad 支架

1.1.2 Apple Pencil 常用工具

二代 Apple Pencil 绘画精准度高，压力感应强，可以通过磁力吸附在 iPad 上充电，在用 Procreate 软件绘画时，轻点笔身还能切换绘画工具。

长时间握笔绘画，特别是夏天，手会出汗，握笔容易打滑，所以给 Apple Pencil 搭配了一个硅胶书写笔套，这样会感觉更加舒适。

Procreate 软件虽然打开了“禁用触摸操作”功能，但手有时候还是难免误触，这时候可以考虑用防误触手套戴在手上绘画，减少误触。

二代 Apple Pencil+ 硅胶笔套

普通防误触手套

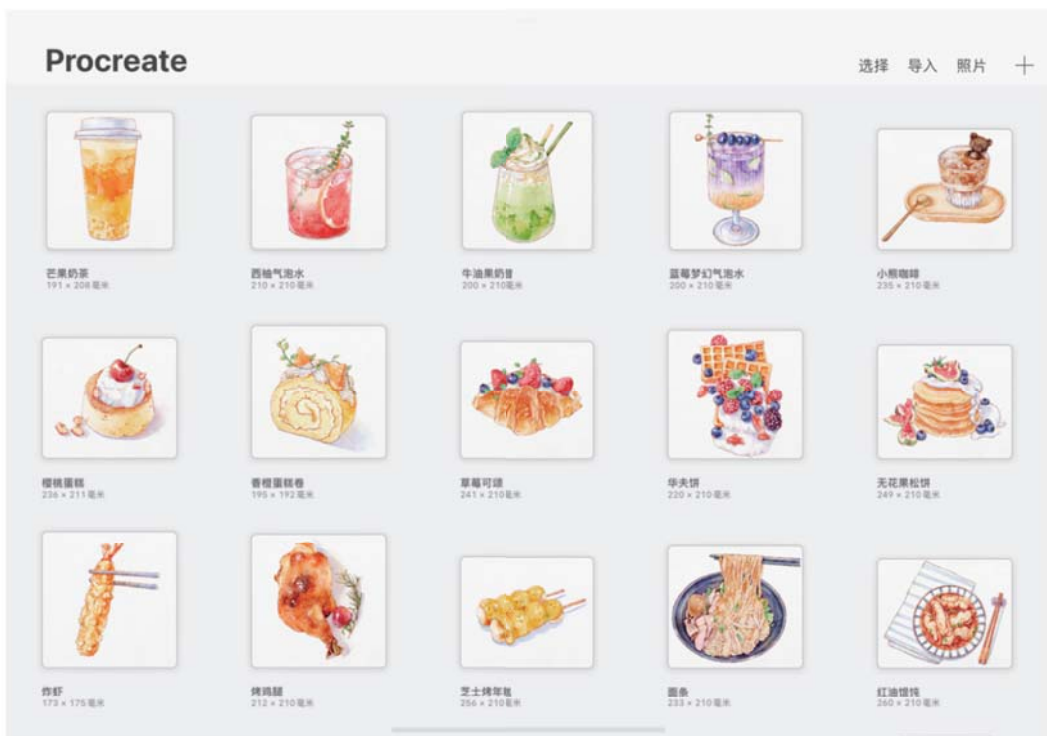
1.2 Procreate 软件基础

Procreate 是大多数入门者比较青睐的一款软件，它操作简单，自带笔刷，具有抖动修正功能，绘制出来的线条特别流畅，对新手非常友好。本节主要讲解 Procreate 软件基础知识，使大家在后续绘制案例时更易上手。

本书案例用到的 Procreate 软件版本为 5.2.1。

1.2.1 初识首页图库界面

首页图库界面包含“选择”“导入”“照片”“+”（新建画布）4 个功能菜单，可以管理与编辑画布。

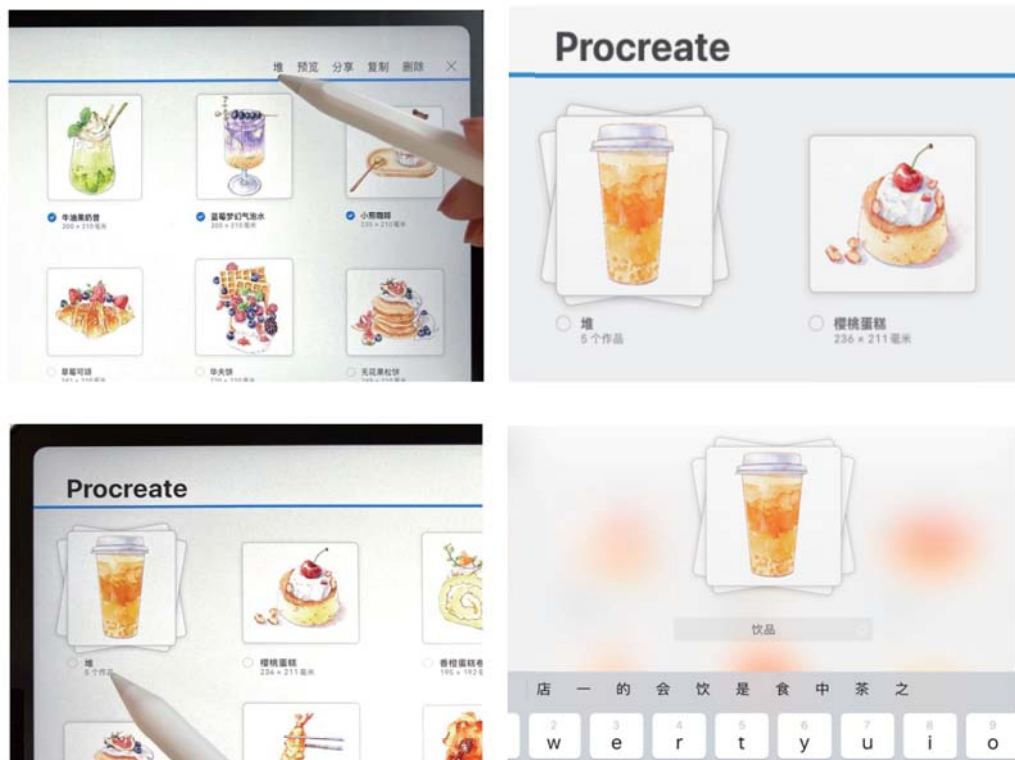
► 【选择】

单击“选择”菜单，选择一个或多个画布后，可对画布进行“堆”“预览”“分享”“复制”“删除”5 个操作。

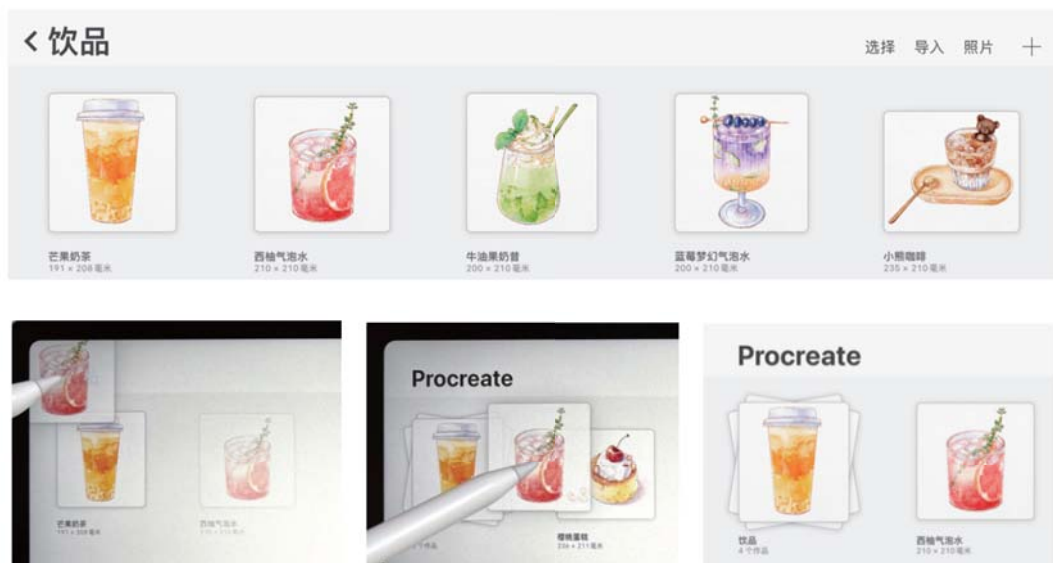

1) 堆

堆主要用于画布的分类整理，类似文件夹分类。

(1) “堆”的使用方法。选中两个以上的画布，单击“堆”功能，可生成“堆分组”。单击堆分组名称可修改名字，这里将名字改为“饮品”（注意：要修改堆分组或画布名称，可单击名称进行修改）。

(2) 画布移出“堆”的方法。按住堆分组中要移出的画布，将其拖曳到左上角“堆”名字位置停顿几秒，再松开，即可完成画布移出的操作。

2) 预览

可快速全屏预览选中的画布。

3) 分享

可将选中的画布分享并导出为不同格式的文件进行备份。

4) 复制

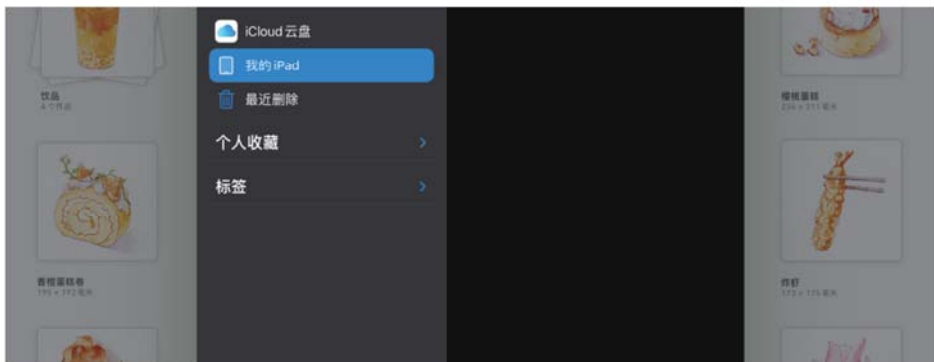
可复制选中的单个或多个画布，我常用来复制备份“水彩纸纹画布”绘画，保留一份下次直接复制使用，这样不用重复下载安装纸纹素材。

5) 删除

可删除选中的画布。画布一旦删除就不可恢复，需谨慎操作。

► 【导入】

可将“iCloud 云盘”或“我的 iPad”中的文件导入 Procreate 软件打开。

► 【照片】

可将 iPad 相册中的照片直接导入 Procreate 软件生成画布，且画布尺寸为照片的大小。

► 【+（新建画布）】

1) 新建画布

单击+图标，会出现系统默认的画布尺寸或者之前自定义过的画布尺寸。左滑一个画布尺寸，可“编辑”重设，修改画布参数，或“删除”画布尺寸。

2) 自定义画布

单击右上角的+图标，可直接新建一个画布并设置画布参数。

3) 尺寸

(1) 在“自定义画布”的下方有“像素”“英寸”“厘米”“毫米”4个长度单位可供选择。注意，“像素”长度单位很小，建议新手选择画布单位为“厘米”或“毫米”。

(2) DPI。为画布的分辨率，数值越高，画布输出的图片清晰度就越好，常用的300 DPI画稿已足够清晰。

(3) 最大图层数。即新建画布最多能建多少个可用绘画图层。注意，图层数量与画布尺寸和DPI的大小有很大关系，画布尺寸越大、DPI的数值越高，图层数量就越少，这与iPad的性能、型号有关。

(4) 单击“未命名画布”可修改新建画布的名称。

4) 颜色配置文件

有RGB与CMYK两种颜色模式。RGB是显示器的颜色模式，主要用于屏幕显示。CMYK是印刷的颜色模式，若想把绘制的图案印刷成实物，需要将画布颜色模式设置为CMYK。平时绘画练习用默认的颜色模式即可，不用调整。

5) 缩时视频设置

设置画布在绘画录制时“缩时视频”的清晰度。参数调得越大，录制的绘画视频导出越清晰，但占用的内存也会越大。

6) 创建

所有参数调整好后，单击右上角的“创建”按钮，即可成功创建自定义画布，显示绘画界面。

1.2.2 绘画界面

Procreate 的绘画界面由高级功能、绘图工具和侧栏组成。左上方的高级功能有“图库”“操作”“调整”“选取”“变换变形”5个工具，主要用于调整画布的效果与参数。右上方的绘图工具有“绘图”“涂抹”“擦除”“图层”“颜色”5个，主要用于绘画时的上色。左边的侧栏有“笔刷尺寸”“修改按钮”“画笔不透明度”“撤销/重做箭头”4个工具，主要用于调节笔刷和撤销绘画步骤。

► 【图库】

单击“图库”按钮即可返回首页图库界面。

► 【操作】

1) 添加

(1) 插入照片。可从 iPad 相册中导入照片到画布。

(2) 插入私人照片。左滑“插入照片”，会出现该功能。用这种方式导入照片到画布，在录制缩时视频时将不会看到该图片。

(3) 添加文本。可以给画布添加文字，还可调整文字字体、大小和对文本进行排版操作。

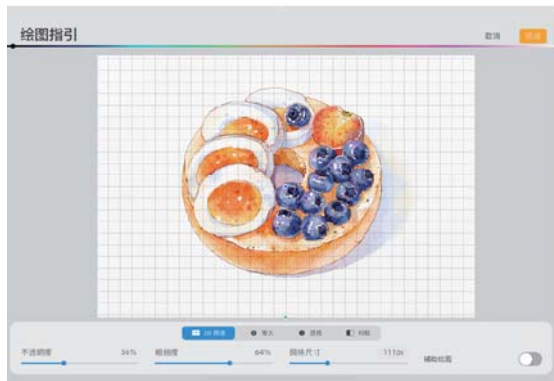

2) 画布

(1) 裁剪并调整大小。常用于裁剪画布尺寸与修改分辨率。

(2) 绘图指引。常用“2D 网格”功能辅助绘画草图，让打型更准，极力推荐使用。单击“编辑绘图指引”可调整网格参数。

(3) 参考。可把 iPad 的图片素材导入画布形成小浮窗，悬浮于画布上方，还可进行变换调整大小和移动位置，非常方便查看参考素材，绘画时经常使用。

3) 分享

可将画布分享并导出为不同格式的图像，通常导出 JPEG 图片保存到相册，或导出 Procreate 格式备份画布作品。

4) 视频

可录制、导出、清理、回放缩时视频。想要录制的绘画视频清晰，新建画布时视频质量参数就要调大一些。

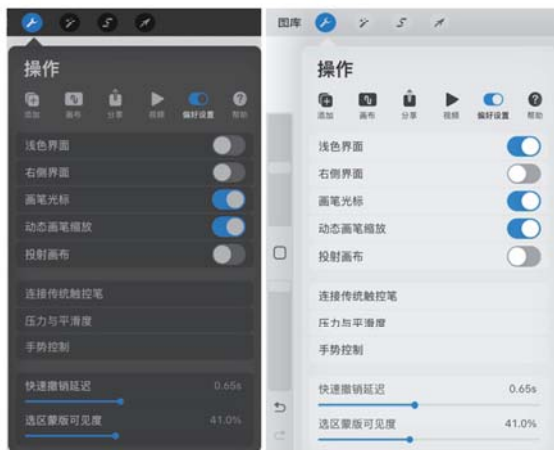

5) 偏好设置

新手一定要了解的设置功能，合理的设置可让后续绘画操作更舒适便捷。

(1) 浅色界面。Procreate 默认的是黑色界面，打开后为浅灰色界面，用户可根据自己的喜好设置即可。

(2) 右侧界面。打开后，左侧的侧栏位置会移到右边，方便单手绘画。

(3) 画笔光标。打开后，绘画时可看到笔刷的形状和大小，关闭则看不到。

(4) 手势控制—常规—禁用触摸操作。打开后，手触摸屏幕不会误触绘画，仅 Apple Pencil 可在屏幕绘画，有效地防止了手误触，新手一定要打开。

(5) 手势控制—常规—捏合缩放旋转。打开后，两个手指可随意捏合缩放旋转画布；关闭后，仅能放大或缩小画布，不可旋转。

(6) 手势控制—速创形状—绘制并按住。打开后可轻松绘制直线、弧线和正圆。

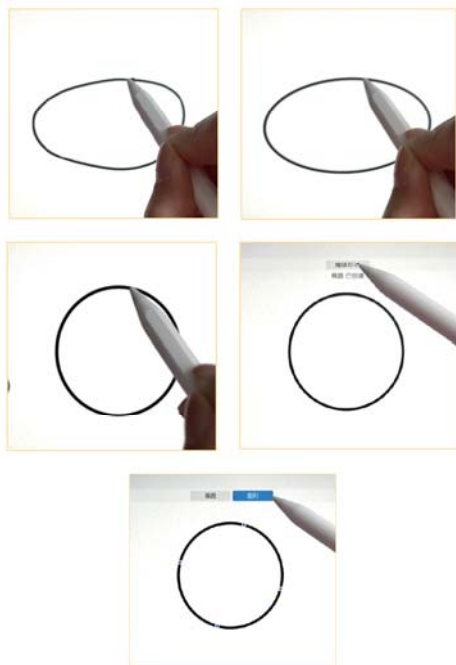
① 绘制直线

随意画一条线不松笔停顿就能变成直线，不松笔还可拖动直线旋转一定的角度，松笔后，单击“编辑形状”可变换直线两头的角度。画圆弧线也是同样的方法。

② 绘制圆

随意画一个闭合的圆，不松笔停顿，可变成椭圆，如果同时用一个手指轻点屏幕，即可变成正圆，单击“编辑形状”可编辑圆的形状。

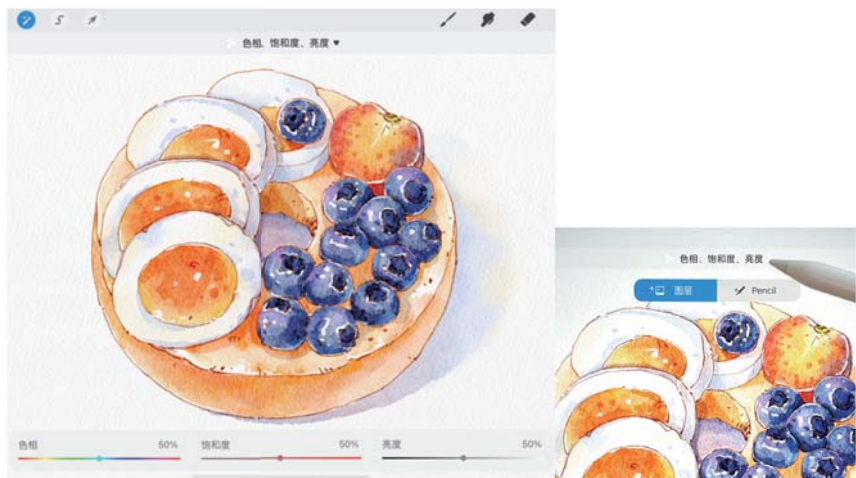
► 【调整】

可对图像进行不同效果的调整，有“图层”和 Pencil 两种调整模式。选中“图层”是对整个图层进行调整，选中 Pencil 可用 Apple Pencil 选择不同笔刷调整局部。下面主要介绍两个绘画常用的调整功能。

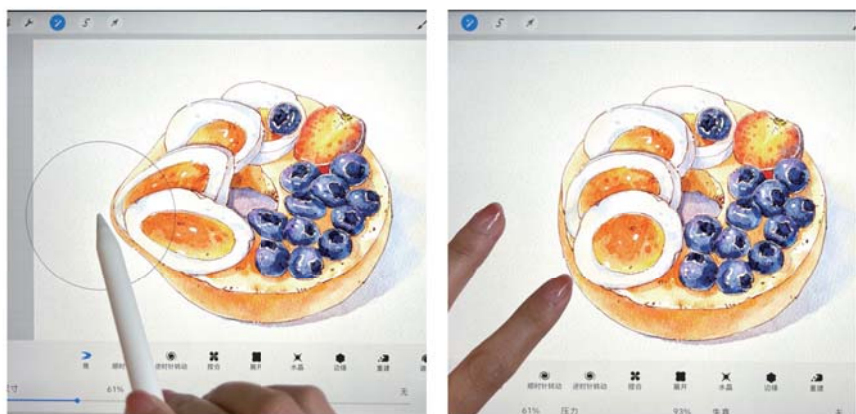
1) 色相、饱和度、亮度

单击“调整”功能，可调整图层的色相、饱和度、亮度，单击正上方的“色相、饱和度、亮度”按钮，就会出现“图层”与 Pencil 两个选项。

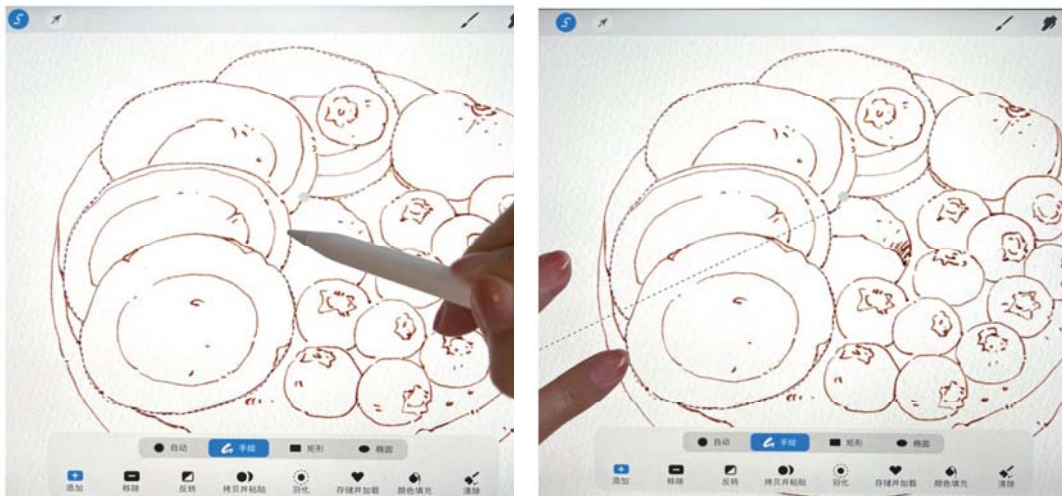
2) 液化

类似修图工具中的瘦脸瘦身功能。对绘画作品造型不满意时，可用“液化”的“推”功能调整造型，可以选中单个图层、多个图层或图层组进行调整（注意：选中的图层不可隐藏、锁定）。两指轻点屏幕，即可撤销上一个步骤。

► 【选取】

常用“选取”功能中的“手绘”模式来选取不规则的区域进行填充、平涂颜色。若选错位置，可两指轻点屏幕撤销上一个步骤。

1) 存储并加载

可保存选取区域，供重复填色使用，也可直接把右上角的颜色拖曳填充到选取区域后松开，即可填色。

2) 复制并粘贴

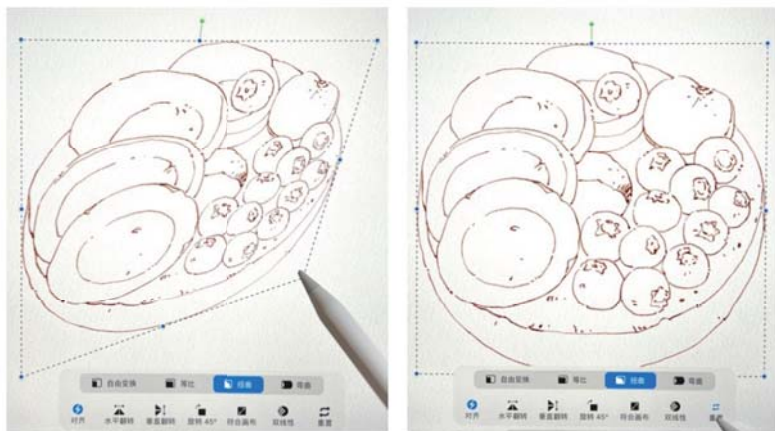
可复制选取区域。

► 【变换变形】

可对图像进行缩放、变形、裁剪、翻转、旋转操作，常用的有“自由变换”和“等比”两个功能。

1) 自由变换

对图像自由缩放变换大小，这样容易使图片变形，常用来将正圆变为椭圆。

2) 等比

对图像等比例缩放变换大小，且图片长宽比例不变。

3) 重置

若对变换形状不满意，则可单击右下角的“重置”按钮恢复原始形状。

► 【绘图（笔刷）】

1) 画笔库

单击“绘图”图标，可看到软件自带或安装的全部笔刷组。

2) 最近

“最近”笔刷组中出现的笔刷，都是最近时间使用过的，很方便调用。

3) 新建笔刷组

下拉笔刷组界面，出现蓝色+图标，单击该图标可新建笔刷组。

4) 重命名 / 删除 / 分享 / 复制笔刷组

单击笔刷组名称即可进行重命名、删除、分享、复制操作。

5) 分享 / 复制 / 删除笔刷

左滑笔刷即可进行分享 / 复制 / 删除笔刷的操作。

6) 移动笔刷

单击选中一个笔刷，或右滑选中多个笔刷，拖曳到需移动的笔刷组上方停顿，待笔刷组展开后松开，即可移动笔刷。

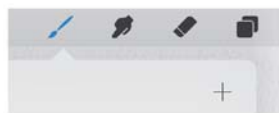

7) 调整笔刷参数

单击选中笔刷，会出现“画笔工作室”界面，从中可修改笔刷参数。

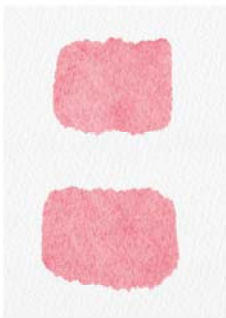
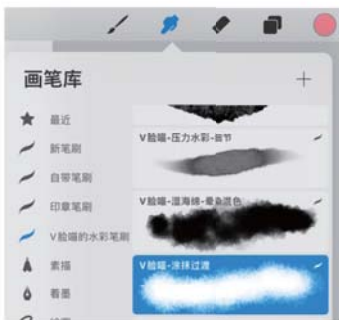
8) 新建笔刷

单击笔刷组右上角的 + 图标，出现“画笔工作室”界面后即可设置新建笔刷参数。

► 【涂抹】

常用来涂抹过渡色块边缘，让边缘柔和自然。单击“涂抹”工具，选择“涂抹过渡笔刷”涂抹。

► 【擦除】

擦除也就是我们常用的橡皮擦工具，单击“擦除”工具可选择不同笔刷。

► 【图层】

默认“图层 1”与“背景颜色”两个图层。单击“背景颜色”可修改背景的颜色。

1) + (新建图层)

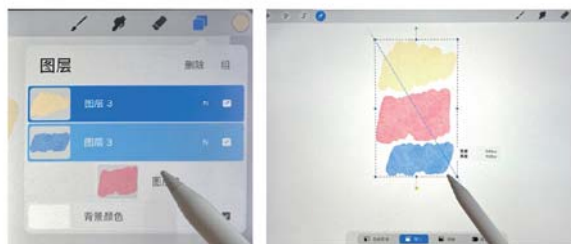
单击右上角的 + 图标即可新建图层。

2) 锁定 / 复制 / 删除图层

左滑图层即可进行锁定 / 复制 / 删除图层的操作。注意锁定图层后，需解锁才可继续在该图层上绘画。

3) 多选图层

右滑多个图层显示为蓝色，即为多选。可对多选图层进行“删除”“组”“变换变形”操作，还可将选中的图层上下拖曳，改变图层顺序。

4) 合并图层

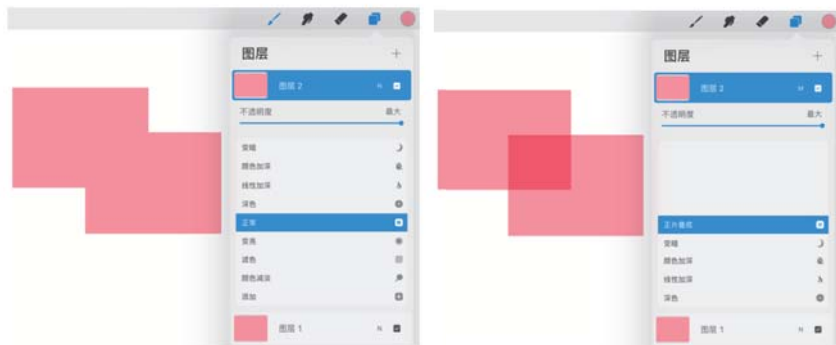
方法 1：两指捏合需要合并的图层即可。

方法 2：右滑多选图层，单击“组”，单击图层组，单击“平展”即可把组图层合并为一个图层。

5) N/ 图层不透明度、图层模式

单击图层的“N”字母，可调节图层不透明度以及图层模式。常用“正片叠底”模式来加深颜色，用“添加”模式来加光效果。

6) 隐藏 / 显示图层

单击 按钮即可隐藏或显示图层。

7) 图层功能菜单

单击图层会显示 12 个图层功能菜单。常用的有“重命名”“填充图层”“清除”“阿尔法锁定”“蒙版”和“剪辑蒙版”。

(1) 重命名

修改图层名称。

(2) 填充图层

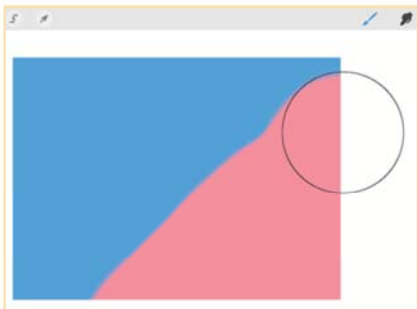
一键填充图层颜色，也可填充选取区域颜色。

(3) 清除

一键清除图层全部内容，也可清除选取区域颜色。

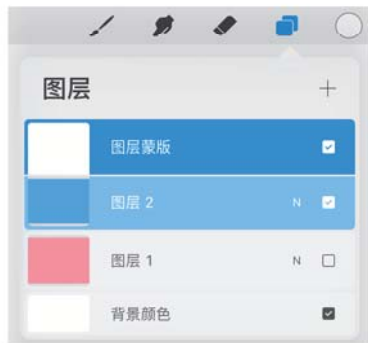
(4) 阿尔法锁定

锁定该图层颜色区域，且仅能在锁定颜色区域上色。

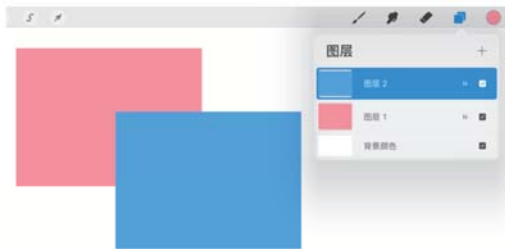
(5) 蒙版

给绘画图层添加白色蒙版，在白色蒙版图层，用笔刷选择黑白两色，可擦除或还原图层颜色，而并不破坏原绘画图层颜色，方便修改。

(6) 剪辑蒙版

把图层剪辑蒙版放到下方图层，绘画时，颜色就不会涂出下方图层的显示区域。

► 【颜色】

颜色菜单有“色盘”“经典”“色彩调和”“值”和“调色板”5个功能面板，用来调色、设置颜色值和制作色卡，经常使用的有经典和调色板两个功能面板。

1) 经典

这是最常用的颜色面板，有“选色板”，“色彩历史”和“默认色卡”3个功能供选色使用（注意，有的 iPad 没有色彩历史功能）。

2) 调色板

软件自带 / 导入的色卡都在这里，可对色卡进行管理和制作。包含“紧凑”和“大调色板”两种显示模式，常用的是“紧凑”模式。

(1) 操作色卡。有4种操作方式，即设“置为默认”“分享”“复制”和“删除”。单击色卡右上角的…按钮即可进行相关操作。

(2) 色卡改名。单击色卡名称，即可修改名字。

(3) 色卡移动。按住色卡向空白位置拖动，即可移动色卡的顺序。

(4) 创建新色卡。单击调色板右上角的+按钮可选择不同的创建方式。常用“创建新调色板”新建空白色卡；用“从‘照片’新建”方式把 iPad 中的照片直接生成色卡使用。还可分屏，将其他照片拖曳到调色板，直接生成色卡。

不同的创建方式

创建新调色板

从“照片”新建

分屏，拖动生成色卡

(5) 制作色卡。单击色卡中的空白格子，即可整理选中的颜色，长按选中的颜色可将其拖曳移动位置；长按选中的颜色，单击“删除样品”按钮即可删除颜色。

色卡添加颜色

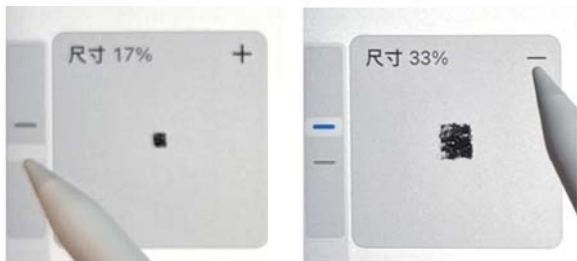
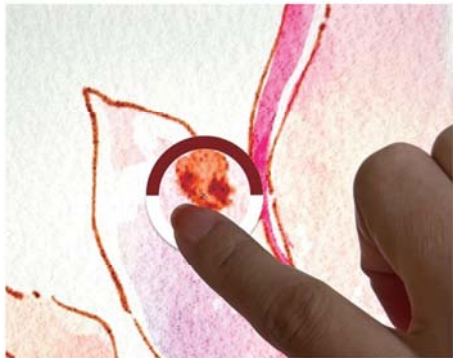
色卡删除颜色

(6) 吸取颜色。用手指长按屏幕中想吸取的颜色位置，出现色环即可吸取，这样可以自己喜欢的颜色来制作色卡。

► 【笔刷尺寸、修改按钮、画笔不透明度】

1) 笔刷尺寸

在上方的滑动键中，上下拖动“滑动键”可调节笔刷大小。单击“滑动键”，再单击右边的 +/- 图标，可添加 / 删减 4 个常用笔刷尺寸的数值。

2) 画笔不透明度

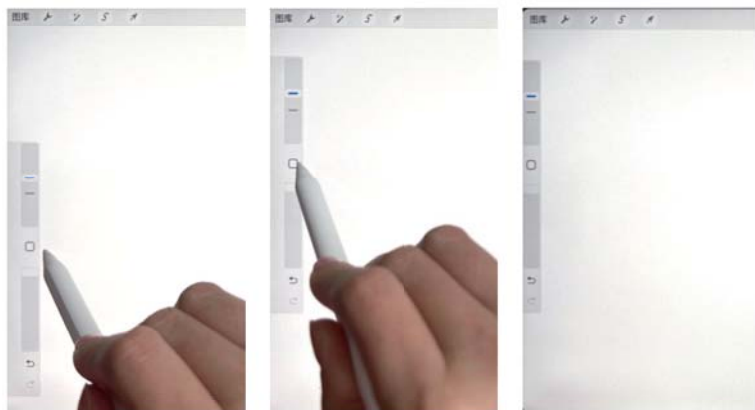
在下方的滑动条中，上下拖动滑块可调节画笔的不透明度，越往下不透明度越低，笔刷显色越浅。也可单击滑块，再单击右边的 +/- 图标，添加 / 删减 4 个常用笔刷不透明度的数值。

颜色一样，透明度不一样的深浅变化

3) 修改按钮

这个功能很少使用，将修改按钮从屏幕边缘往画布中央拖曳，再上下移动，可以调整侧栏位置。

► 【撤销 / 重做箭头】

1) 撤销 / 重做箭头

单击箭头，可撤销或重做绘画步骤。

2) 撤销 / 重做手势

双指轻点屏幕可撤销绘画步骤，三指轻点屏幕可重做绘画步骤，注意“手势控制—常规—禁用撤销并重做”必须关闭才可使用该手势。

1.3 水彩笔刷、纸纹画布、色卡的简介

用 iPad 绘制钢笔淡彩水彩风格作品，选用合适的水彩笔刷、纸纹来绘制可以很好地模拟纸上水彩效果，而使用的色卡也可以很好地辅助选色。在此给大家带来了 15 款水彩笔刷、1 款纸纹画布、1 款综合色卡和 5 款辅助色卡。熟悉水彩笔刷、纸纹、色卡的特点和用途，对于后续绘画效果至关重要。

1.3.1 水彩笔刷

一共 15 款水彩笔刷，分别作为草图、线稿、上色、涂抹、擦除、质感 6 种用途。

► 【草图笔刷】

【铅笔】能很好地模拟铅笔的质感，适合前期草图的绘制。

► 【线稿笔刷】

【钢笔】是绘制线稿的唯一笔刷，能模拟墨水聚集加深的颜色效果。只需画一条线到结尾处时，回勾叠加 1 ~ 2 笔即可加深线稿颜色，还能根据用笔的压力轻重呈现粗细变化。

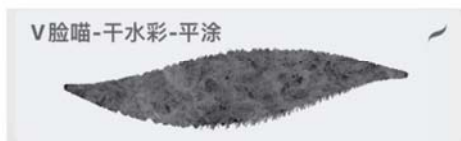

► 【上色笔刷】

(1) 【白墨】主要用于后期给画面添加高光，或者平涂实色底。

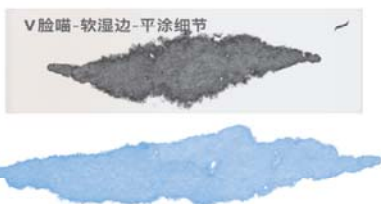
(2) 【干水彩】自带明显水彩的质感，适合平涂上色。

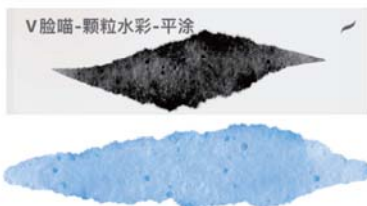
(3) 【浓湿边】边缘有明显的水彩湿边效果，适合平涂上色。

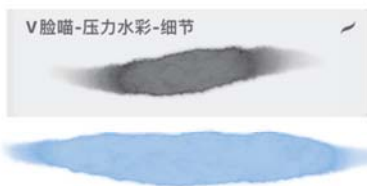
(4) 【软湿边】边缘有比较柔和的和毛边的湿边效果，适合平涂以及细节质感的刻画。

(5) 【颗粒水彩】有颗粒沉淀的水彩质感，适合平铺底色。

(6) 【压力水彩】可根据用笔的轻重，控制颜色深浅，有一点儿湿边效果。适合刻画细节纹理，比如叶子和花瓣的脉络，也可作为画光影笔刷。

(7) 【湿海绵】常用来晕染混色，丰富画面色调，也可作为柔边的擦除笔刷。

► 【涂抹笔刷】

【涂抹过渡】搭配“涂抹工具”，用来过渡柔和颜色重叠加深位置以及色块边缘。

► 【擦除笔刷】

【硬边缘】实色的硬边缘笔刷，常用来当作橡皮笔刷，擦除涂到线稿外的颜色。

► 【质感笔刷】

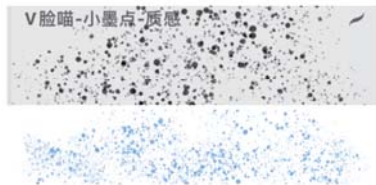
(1) 【水痕】有超自然的水痕晕染效果，适合绘制丰富背景质感。

(2) 【大墨点】墨点较大，适合用来做点染效果。

(3) 【小墨点】墨点较小，适合用来做水彩喷洒墨点的效果，可增加质感以及涂白色墨点。

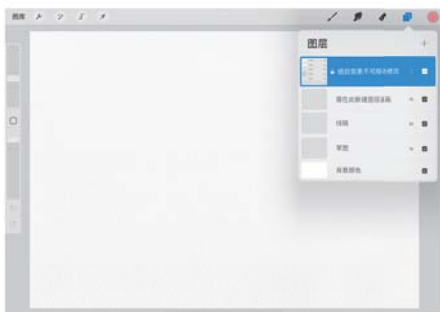

(4) 【点点】小而密集的圆点，常用来给甜品或饮品做涂糖粉 / 抹茶粉的效果。

1.3.2 水彩纸纹

合适的水彩纸纹可提升画作的纹理质感，更好地模拟在纸上绘制的水彩效果。本书用到的水彩纸纹为 Procreate 画布，画布规格为 A4，分辨率为 300DPI。若 iPad 的图层数较少，可裁剪小些的画布，图层数就会变多。需要用时，把安装好的纸纹画布复制一份，保留一份下次使用，这样可以免去重复安装的麻烦。

上图为有无纸纹的效果对比，可以看到右边叠加纸纹效果后水彩质感明显提升，颜色也更饱和、美观。

1.3.3 水彩色卡

本书色卡包含 1 款常用综合色卡和 5 款辅助色卡。

【综合色卡】这一款适合在绘画中使用，都是常用的基础颜色。左上角第一排第一个棕色为画线稿专属色。左下角第三排前 3 个灰色为常用画投影专属色。

【辅助色卡】这 5 款色卡可以辅助选色困难的新手在绘画时直接选取使用，以节省选色时间。

