

認識圖層介面

圖層可以理解為完成一張作品所用到的紙張，多個圖層疊加繪圖時不會對先前的畫面產生影響，且能夠讓創作變得更便利。

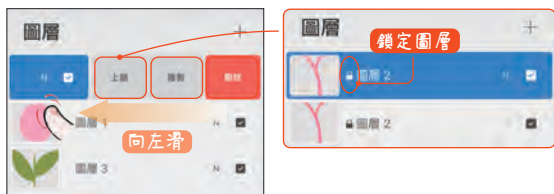
新增畫布，點按右上角的「圖層」按鈕，可以看到一個空白圖層和一個背景圖層。背景圖層預設是白色，我們可以根据需要調整其顏色。

- **圖層的基本屬性** 了解圖層的基本屬性，學習如何對單個圖層進行編輯，降低畫面的調整難度，讓創作變得更順暢。

1 新增圖層 & 圖層的開關

點按圖層列表上方的符號「+」，在畫布中創建新的圖層。新圖層在預設下是放置在之前圖層的上方，圖層順序可按需要上下移動調整。圖層列表右側的小方塊是圖層的開關，點按它們可使符號「✓」出現或消失，即對圖層進行打開或關閉的操作。

1 左滑圖層

指尖點按圖層向左滑動，可對圖層進行鎖定、複製或刪除操作。

鎖定：不能在該圖層上進行繪畫。

複製：複製圖層中的元素。

刪除：刪去該圖層。

2 右滑圖層

指尖點按單個圖層逐一向右滑動，可選擇多個圖層，並進行統一的操作。

圖層的使用

1. 在新增的「圖層 1」上繪製物體線稿。

2. 在「圖層 1」下方新增兩個圖層用於上色，線稿層在上才不會被色塊遮蓋住。

3. 在底色上新增「圖層 4」，將紋理與底色分開繪製，如此更便於後期修改。

圖層群組的使用

圖層群組類似於我們常用的檔案夾，將多個圖層放在一起，形成「群組」。在創作複雜插畫的時候，對圖層進行分組可以讓圖層變得更加有序，使我們能更快速地找到需要操作的圖層，利於創作。

• 圖層群組的新增

圖層群組的建立方式：

點按選定藍色圖層，待彈出圖層選項選單後，選擇「向下組合」命令，即可建立圖層群組。

可將選定圖層與下方鄰近圖層合為一個組合，使圖層列表變得整齊有序。

• 圖層群組的基本屬性

在不合併葉子圖層的情況下，可以只對花苞進行修改調整，這樣可保留圖層便於後期修改。

圖層群組的操作大致上與圖層相似，我們可對圖層群組進行移動、複製和刪除等操作。只是要注意圖層群組選項選單中的「扁平化」命令，它的功能是将圖層群組下方的圖層合併為單一圖層。單一圖層可以整體調整，但不能局部修改。

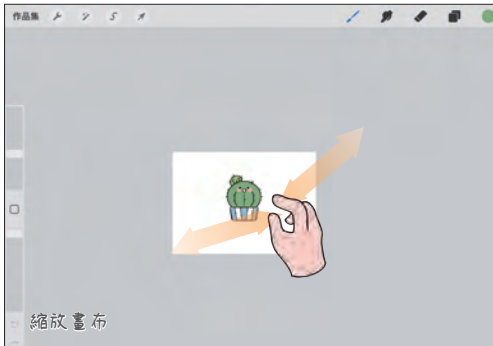
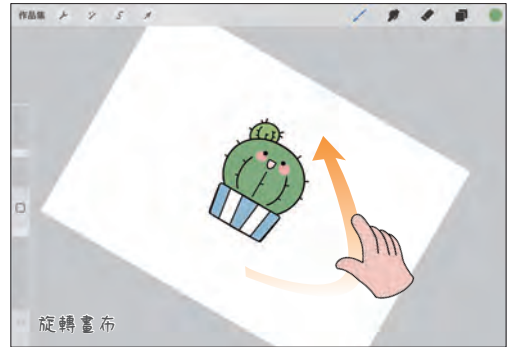

螢幕手勢

Procreate 為了給使用者更好的創作體驗，設計了很多提升創作效率的手勢操作，讓觸控為創作提供更多的便利性。

● **畫布操作** 畫布操作主要有移動、旋轉和縮放等幾個常用的手勢，掌握其用法可增強創作時的靈活性。

1 移動、旋轉和縮放畫布

移動：雙指點按畫布，按住畫布一角不鬆手，可向任意方向移動畫布。此時畫布上的元素是隨著一起移動的。

旋轉：雙指捏合畫布時，手指向逆時針或順時針方向旋轉即可調整畫布的方向。

縮放：雙指放在畫布上，雙指撐開放大畫布，雙指聚攏縮小畫布；雙指快速向內捏合，可讓畫布還原至符合螢幕大小的尺寸。

2 全螢幕顯示畫布

四指輕點螢幕，可讓工具欄隱藏以全螢幕顯示畫布，擴大創作介面，讓作畫時的心情變得更舒暢。再利用四指輕點可取消全螢幕模式。

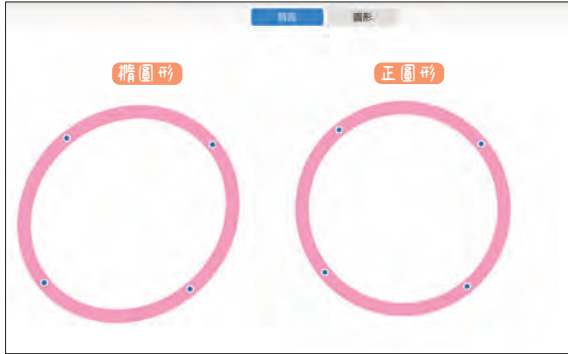

如何繪製標準圖形

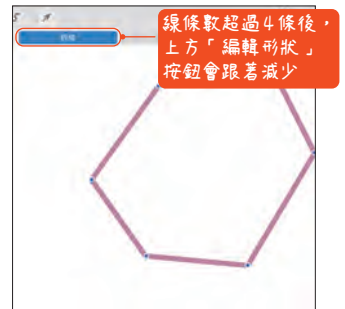
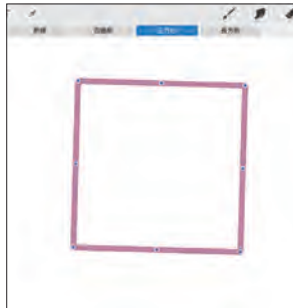
標準圖形是指常用到的橢圓形、圓形和三角形、正方形等多邊形。利用 Procreate 的繪圖功能，可以快速繪製出完美的標準圖形。

• 圓形的繪製方式

隨手繪製一個圓圈，在線的尾端筆尖按住畫布不動或是單指長按畫布，可得到一個線條平滑的橢圓形。此時可點按「編輯形狀」按鈕調整其形狀。

• 多邊形的繪製方式

多邊形的繪製方式可統概括為：先用筆畫出大致的形狀，不用在意輪廓線條是否平直；筆尖按住線尾不移動，此時畫布上方會出現「編輯形狀」按鈕，點按它可根據需要進行相關的調整，以繪製不同的多邊形；編輯錨點也可對多邊形的形狀做修改。

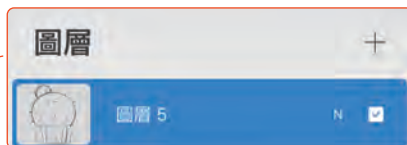
• 標準圖形的應用

在簡筆畫中，為了讓圖形顯得簡潔俐落，減少手繪感，標準圖形的應用非常廣泛。

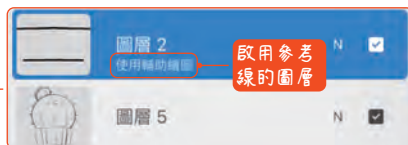
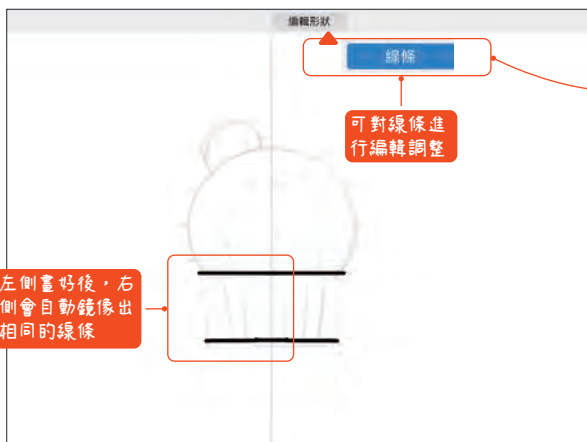
對稱圖案－仙人掌

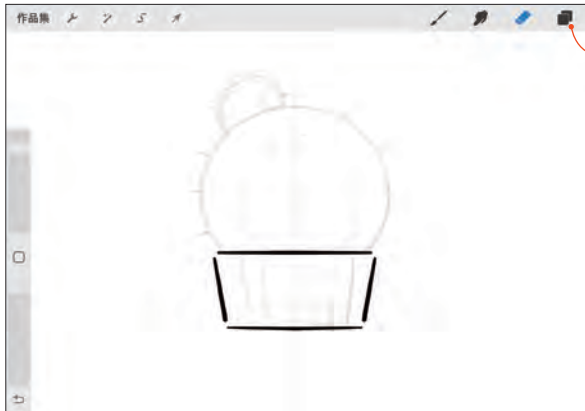
01 在畫布上用「薄荷」筆刷繪製出仙人掌的草圖，此時只需要將仙人掌的大致輪廓勾勒出來即可。

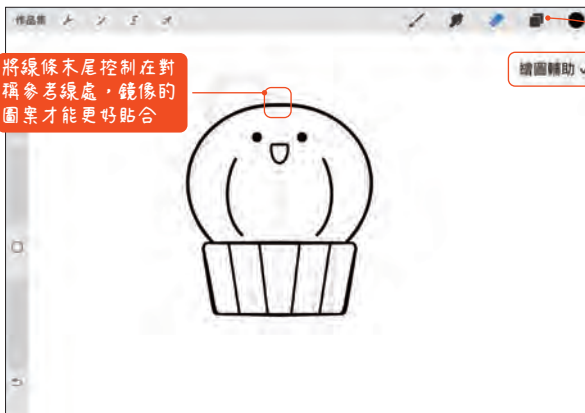
02 點按「操作 > 畫布」按鈕，打開「繪圖參考線」按鈕，點按「編輯繪圖參考線」命令進入參考線調整介面，選擇「對稱」模式中的「垂直」選項，設定好後點按「完成」按鈕回到畫布介面。

03 在啟用參考線的圖層上勾勒花盆輪廓。在垂直對稱的模式下，畫布被二等分。此時只需要在畫布任意一側勾勒部分輪廓，另一側會自動完成勾邊工作，可以減少一些重複的勾線操作。

04 繼續在此圖層上畫出花盆兩側的輪廓，四角圓潤一些才能讓物體看起來更可愛。

繪圖輔助

05 在花盆圖層上方新增一層，單指點按該圖層打開圖層選項選單，勾選「繪畫輔助」選項，讓參考線在此圖層也可應用。然後開始勾勒仙人掌，仙人掌線條細節和五官皆可用對稱功能來完成。

06 新增一個普通圖層，加上仙人掌和花盆剩餘的線條細節，仙人掌的線稿就完成了。接著選擇對應的顏色完成上色，上色部分不再需要對稱參考線，因此在這裡不做詳解。

● H:8 S:9 B:99 ● H:7 S:27 B:99

● H:83 S:41 B:85 ● H:104 S:33 B:76 ● H:206 S:29 B:92

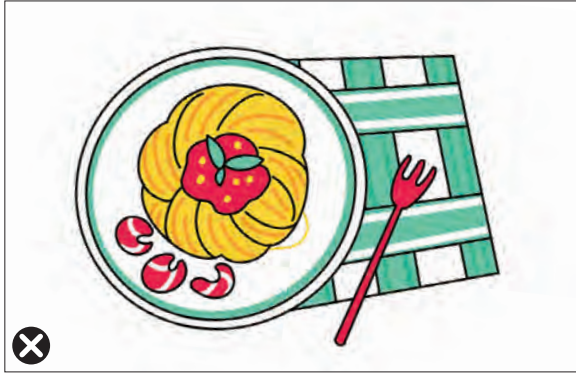

配色小訣竅

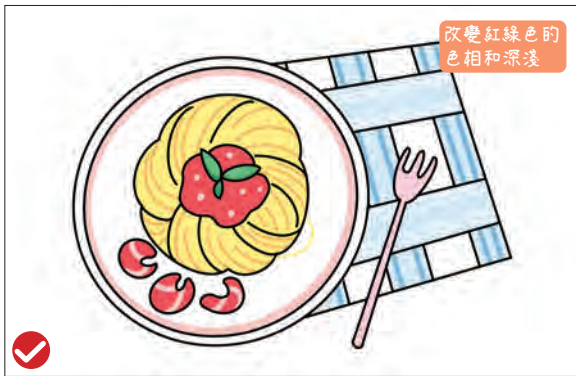
思考配色的時候可以從色彩原理入手，根據理論調整顏色，才更容易調配出好看的顏色。

• 對比色的使用

對比色是指色環上角度間隔 $120^\circ \sim 180^\circ$ 的兩種顏色。對比色對比強烈，顏色搭配恰當，能為畫面增色。反之，如果使用不當，則會讓畫面變得難看。

左側是用紅綠對比色創作的作品。畫面中紅綠兩色對比強烈，且佔比差不多，容易造成視覺上的不適，讓人分不清畫面主次。

調整對比色的色相，紅色往偏黃的方向調整，綠色往偏藍和偏黃的方向調整。如左圖中餐布調整為藍色，食物調整為紅橙色，這樣畫面看起來更和諧，而且食物變得更突出了。

• 鄰近色的使用

鄰近色是指色環上角度間隔小於等於 90° 的顏色。鄰近色之間相互搭配，上色後的畫面顏色柔和，讓各物體和諧統一。使用這個配色技巧通常不會出錯。

① 色相不宜太接近

繪製單一物體時，因為元素不夠豐富，此時配色就顯得非常重要了。因此要注意單體中幾種顏色的色相，不要選得太接近，如左圖會讓人感覺色彩比較單一，導致細節不耐看。

各種不同的上色方式

不同筆刷的效果對比

- 草圖 / 線稿筆刷** 通常情況下，我們多使用「6B 鉛筆」或「薄荷」筆刷繪製草圖。勾線時，為了配合不同的上色方式，會用到不同的筆刷。本書範例均使用工作室筆繪製線稿，在創作水彩風格的插圖時則更推薦使用「滲墨」筆刷繪製線稿。

• 上色筆刷

根據不同的創作風格，我們會使用不同的筆刷進行上色。本書範例上色簡單，以單色平塗為主，因此均使用與線稿一致的「畫室畫筆」完成。而為水彩風格的線稿上色時，則會切換成有透明效果的「火絨盒筆刷」。

簡單物體的構圖表現

三角形構圖—可愛的灑水壺

● H:0 S:0 B:0

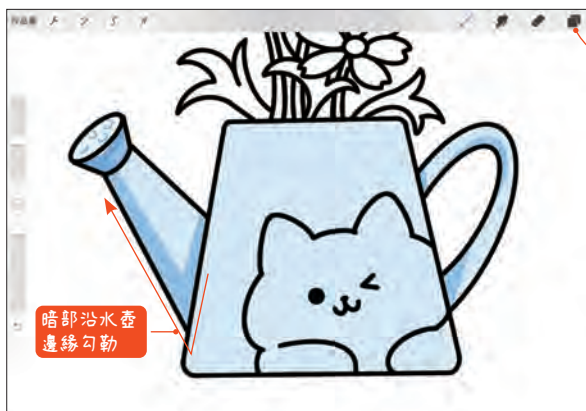
01 這幅作品採用三角形構圖，突出灑水壺主體，同時讓畫面不失穩定和諧感。繪製草圖時，大致勾勒出輪廓即可。

02 將草圖圖層的透明度調為 30%，然後開始勾勒線稿。注意壺嘴有一些透視角度。

03 用弧線勾勒花，更能表現花的柔軟感。注意花整體的高度比水壺稍小一點。

● H:211 S:12 B:96 ● H:212 S:30 B:91

04 勾勒好線稿後，從水壺開始上色，並選擇比底色深一些的颜色疊加水壺暗部。

● H:4 S:6 B:99 ● H:337 S:21 B:91
 ● H:346 S:51 B:92 ● H:25 S:41 B:94
 ● H:76 S:34 B:89 ● H:113 S:30 B:57
 ● H:47 S:23 B:99

05 選擇紅綠黃為花上色，再用比底色略深的颜色疊塗表現花的暗部，完善細節。

● H:191 S:29 B:82
 ● H:76 S:34 B:89

06 完善水壺上的紋理圖案，選擇花朵紋理以貼合主題。再用深藍色疊塗表現水壺暗面，用白色勾勒亮部，區分畫面的明暗區域。完成繪製。

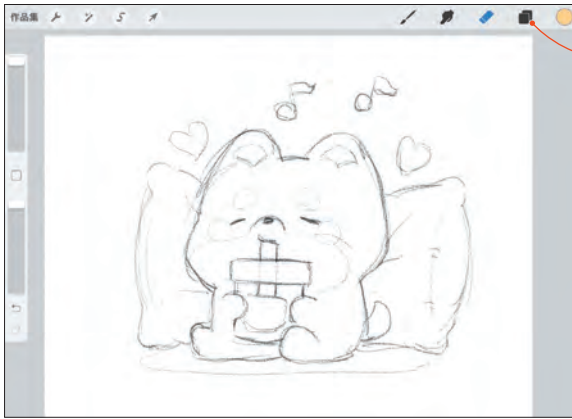

萌寵日常

點一杯珍珠奶茶，享受靜謐片刻。

Step 1 草圖繪製

● H:0 S:0 B:0

01 元素的組合是為了加強主題氛圍。如這幅作品中小狗的閉眼表情、背後鬆軟的靠枕和頭頂飄揚的音符，都展現了休閒的感覺。

Step 2 線稿繪製

02 從小狗開始勾勒線稿。勾線時注意線條平滑一些，小狗臉上的裝飾元素可以不用勾線表現。

03 勾勒背後的靠枕，用短弧線表現枕頭上的凹陷處，呈現小狗靠在枕頭上的真實感。

Step 3 上色

- H:2 S:0 B:100 ● H:206 S:42 B:100
- H:25 S:50 B:96 ● H:141 S:33 B:73

06 挑選比枕頭底色深一些的颜色繪製暗部，並畫出小狗臉上的腮紅。再用白色點綴畫面，豐富細節層次。完成繪製。

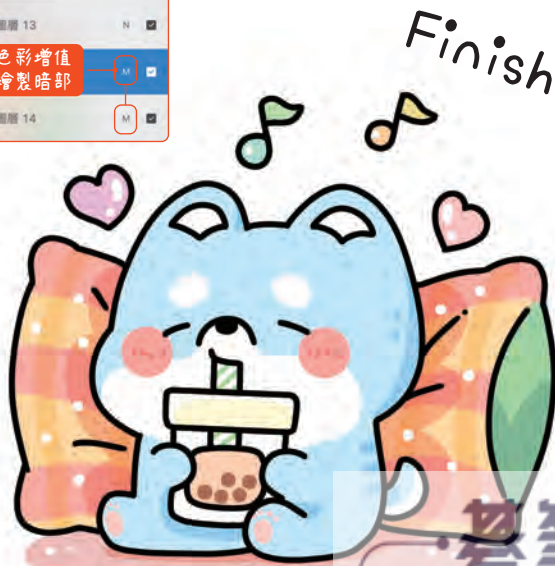
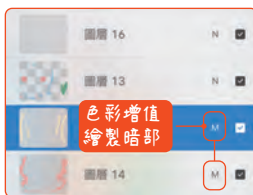
- H:10 S:34 B:97 ● H:201 S:25 B:100
- H:26 S:29 B:100 ● H:300 S:20 B:93
- H:20 S:56 B:66 ● H:2 S:17 B:90
- H:51 S:16 B:100 ● H:160 S:25 B:91

- H:40 S:34 B:96 ● H:40 S:34 B:96

04 挑選對應的颜色為畫面鋪一層底色。注意畫面主體小狗盡量選擇飽和度和明度都較高的颜色，以將它突顯出來。

05 在枕頭底色圖層上新增「剪切遮罩」，然後挑選黃色繪製枕頭上的條紋紋理，暗部用深綠色繪製以區分轉折面。

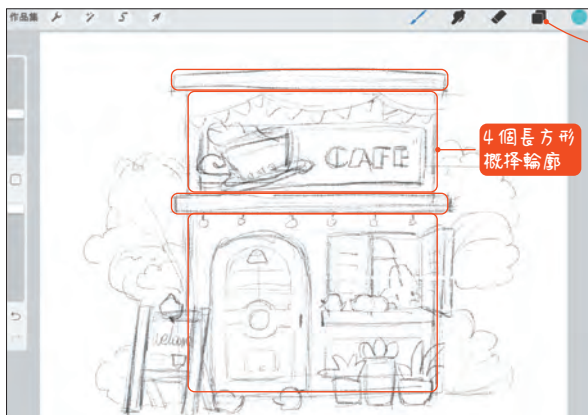
收集城市中的建築縮影

午後咖啡屋

點一杯美式咖啡，坐在咖啡屋窗前，看著人來人往，十分愜意。

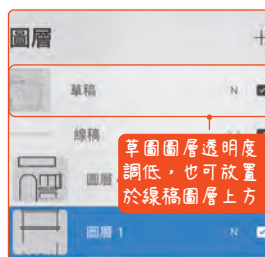
Step 1 草圖繪製

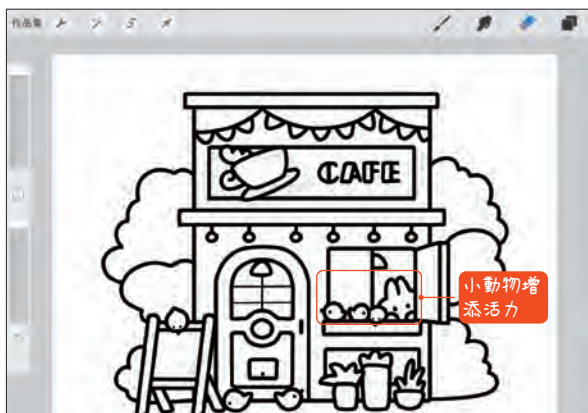
● H:0 S:0 B:0

01 繪製咖啡屋草圖時，可將建築物輪廓概括為4個大小不一的長方形，然後在長方形輪廓的基礎上添加細節。

Step 2 線稿繪製

02 用幾何形勾勒建築物的線稿。因為建築物的特殊結構，勾線時要注意保持線條豎直的狀態，不要畫歪。

03 細畫建築物，並用波浪線概括後方的樹叢，注意樹叢有大小的變化。

Step 3 上色

小兔子大面積留白更突出

● H:106 S:20 B:91 ● H:10 S:24 B:100
● H:45 S:62 B:100 ● H:176 S:39 B:89

04 鋪畫底色。用大色塊將畫面中物體底色繪製完成，這樣更方便後續挑選細節顏色，也可提前避免選色出錯。

樹叢層次邊緣以波浪線呈現，更顯可愛

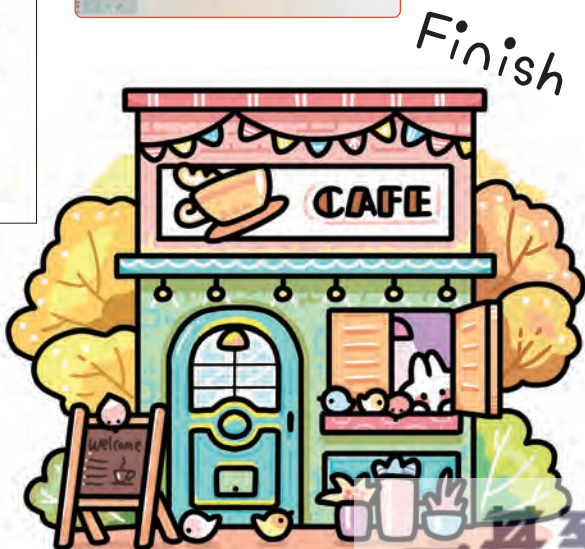
05 添加畫面細節。建築外牆用長短線表現磚牆質感，後方的樹叢用深淺色塊表現層次。透過色彩變化讓畫面細節更豐富。

● H:116 S:35 B:78
● H:24 S:50 B:100
● H:284 S:37 B:88
● H:55 S:70 B:99

○ H:2 S:0 B:100 ● H:10 S:24 B:100
● H:27 S:72 B:79 ● H:21 S:35 B:97

06 用淺色和白色豐富畫面細節，讓畫面更豐富耐看，添加的時候注意讓不同物體之間紋理有所不同。再對右側樹叢的顏色進行調整，讓它和前面的窗戶有所區分。完成繪製。

Finish

小兔子大面積留白更突出