

Procreate

Mes 12 étapes essentielles

ou comment créer ta première illustration
numérique sur l'app Procreate sur iPad
même si tu n'y comprends rien

Qui suis-je?

Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis illustratrice et graphiste, spécialisée dans l'illustration jeunesse et la création de motifs inspirants.

Avec ce guide, je vais t'aider à t'initier à Procreate, l'application d'illustration phare sur Ipad, le tout dans la joie et la douceur, avec des trucs et astuces simples pour aborder l'illustration numérique avec décontraction.

Qu'y a-t-il dans ce document?

Tu vas y trouver tout ce dont tu as besoin à propos de Procreate pour démarrer tout de suite ta première illustration. Surtout si tu ne sais pas par où commencer. Suis pas à pas toutes ces étapes et en quelques minutes tu seras en mesure de commencer.

En tant que professionnelle ayant plusieurs années d'expérience, je te donne ici ma méthode pour bien démarrer et ne pas rester coincée sur la page blanche. ce workbook te présente mes 12 étapes incontournables pour aborder chaque illustration avec confiance et expertise, ainsi que des astuces pratiques et des conseils inspirants pour t'aider à libérer ta créativité.

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

Qui suis-je?	2
Qu'y a-t-il dans ce document?	2
Comment ça fonctionne?	4
1- Crée une banque de formats d'illustrations	5
2- Partir d'un profil RGB et convertir en CMYK à la fin	6
3- Les gestuelles et les formes parfaites:	7
4- Commence avec un pinceau simple	8
5- Crée-toi un dossier de pinceaux favoris	9
6- Garde en mémoire différentes tailles de pinceaux	10
7- Travaille en couche - tout ou presque sur les calques	11
8- Nomme tes calques et groupe-les	13
9- Crée une palette de couleurs pour chaque projet	14
10- L'outil sélection	15
11- L'outil transformation	16
12 - Sauvegarde tes projets dans différents formats	17
Abuse du lasso et découvre le remplissage de couleur	18
Besoin d'aide?	19
Continue d'apprendre	19

Comment ça fonctionne?

Essaye-le tout de suite

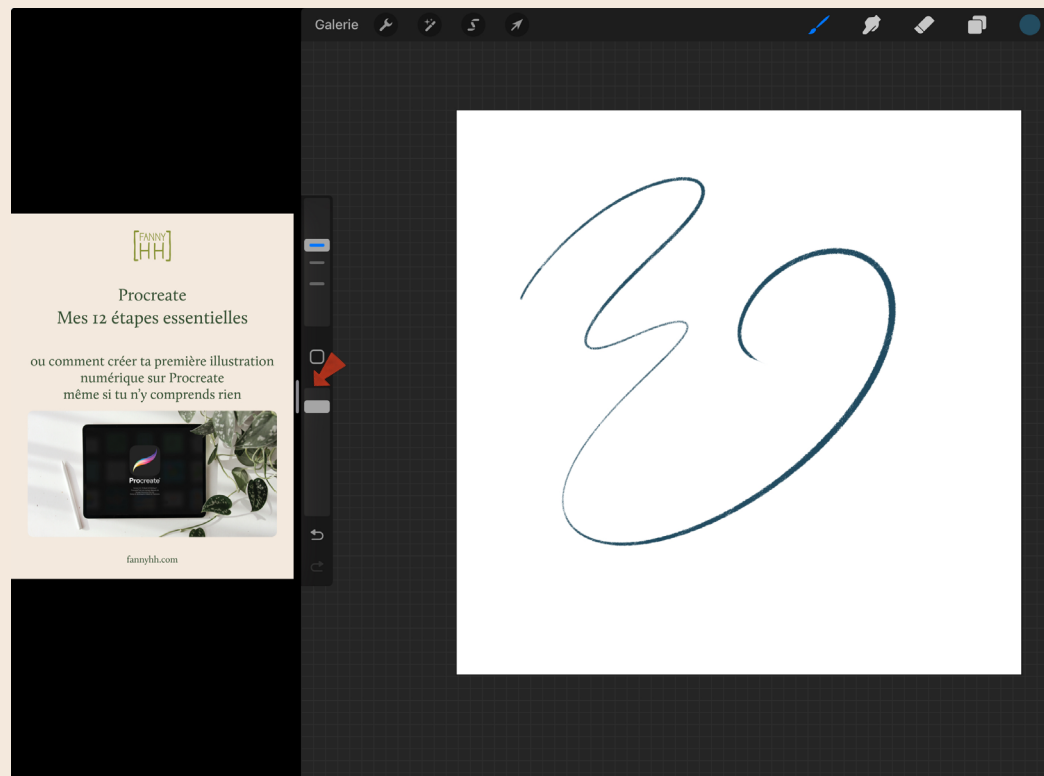
Surtout si tu ne connais pas encore Procreate. Suis ce mode d'emploi pas à pas, et tu vas démarrer beaucoup plus vite tout en te pratiquant.

Tu peux l'imprimer et t'y référer quand tu en as besoin.

Tu peux le garder en version électronique et l'utiliser directement sur ton iPad.

Partage ton écran pour l'avoir sous les yeux

Visualise ce PDF et Procreate en même temps en balayant lentement vers le haut à partir du milieu de ton iPad, puis lorsque les symboles des applications apparaissent, tire le programme vers le côté gauche (ou droit comme tu préfères) de l'écran Jusqu'à ce que les deux écrans apparaissent côte à côte puis relâche (seules les applications récemment ouvertes apparaîtront, donc si elles n'apparaissent pas dans la liste des applications, ouvrez-les d'abord). Quand tu n'en a plus besoin, fais glisser l'un des deux écrans à gauche ou à droite, en déplaçant la barre verticale, pour supprimer l'autre.

1- Crée une banque de formats d'illustrations

Lorsque tu ouvres le dossier de nouveaux fichiers, plusieurs formats te sont proposés. Tu peux aussi bien sûr créer ton format personnalisé. Chaque fois que tu crées un nouveau fichier, Procreate l'ajoute à ta liste de pré-réglage et au bout d'un moment cela devient vite encombré et illisible.

D'où l'intérêt de préparer quelques fichiers pré-réglés selon tes formats favoris.

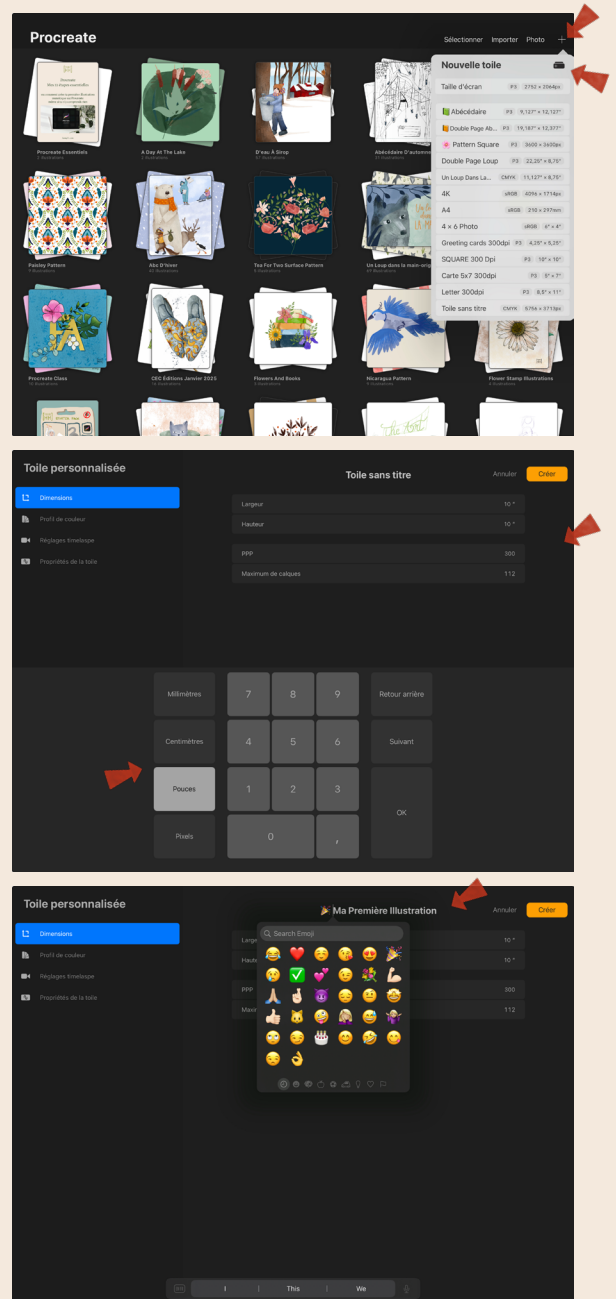
Pour cela rien de plus simple:

1- Clique sur le + en haut à droite,

2- puis sur le dossier tout en haut avec un signe + également.

3- Dans l'écran de personnalisation, choisis ton unité de mesure dans le bas de l'écran, indique la largeur et la hauteur ainsi que la résolution. Tu vas voir tout de suite de combien de calques tu disposes.

4- Avant de cliquer sur créer, tape sur le nom et renomme ton fichier. Et pour embellir le tout, ajoute un petit émoji pour le reconnaître plus vite. 🌸

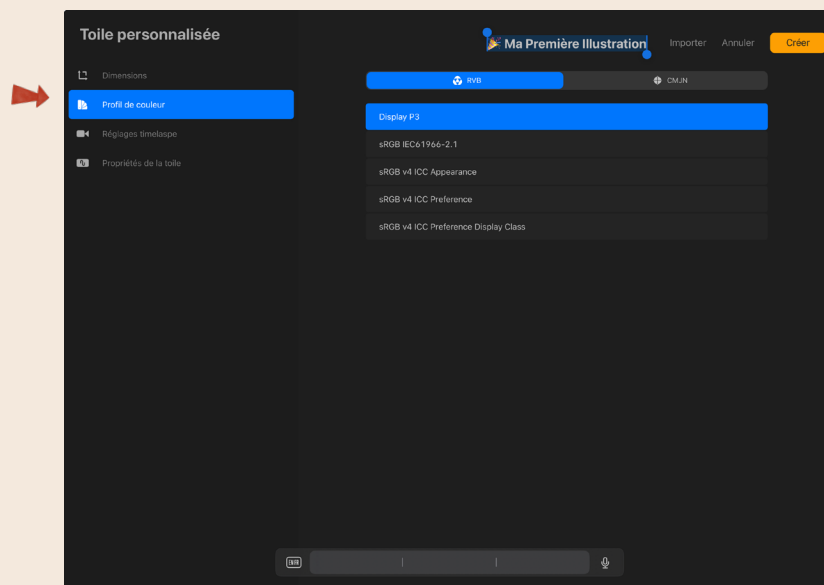

2- Partir d'un profil RGB et convertir en CMYK à la fin

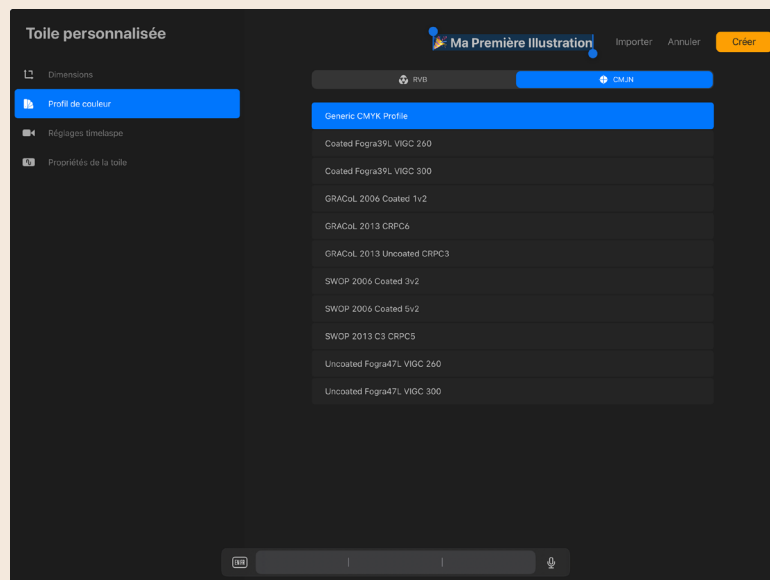
Je démarre toujours un projet en Display P3. Pas besoin d'être en CMYK tout de suite, même si mon illustration va en impression par la suite.

Ensuite, tu pourras convertir ton fichier dans Photoshop par exemple, sans constater de gros écart de rendu, lesquels seront relativement faciles à corriger.

Attention: Tu ne peux pas passer d'un profile à l'autre avec un fichier existant. La façon de contourner le problème est de créer un nouveau fichier aux même dimensions avec un autre profile colorimétrique, et de copier et coller les éléments de la première illustration.

Par ailleurs, si tu tiens vraiment à utiliser un profil CMYK, prend le Generic CMYK Profile. C'est celui qui sera le plus universel.

3- Les gestuelles et les formes parfaites:

Les gestuelles:

Ce qui caractérise Procreate c'est vraiment ces gestuelles qui accélèrent énormément le travail. Les plus courantes sont:

- 1- Pince pour zoomer ou dézoomer
- 2- Pince et tourne pour pivoter
- 3- Pince rapidement pour s'adapter à l'écran
- 4- Tape deux doigts pour revenir en arrière
- 5- Tape trois doigts pour aller de l'avant
- 6- Swipe 3 doigts pour couper/copier/coller

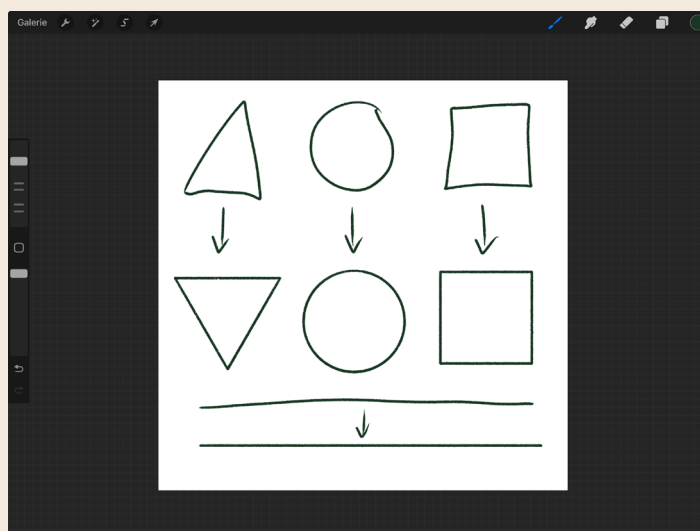
Il y en a d'autres, moins essentielles, et avec celles-ci tu peux déjà démarrer en toute confiance.

Les formes et les lignes parfaites

Procreate peut t'aider à dessiner des lignes droites et des formes parfaites (Ellipse, polygone, etc.) . Il te suffit de dessiner une ligne ou une forme sans lever ton stylet de l'écran. Le programme s'ajustera pour créer la forme/la ligne.

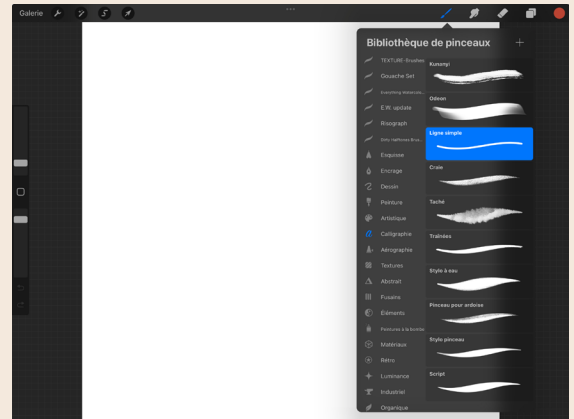
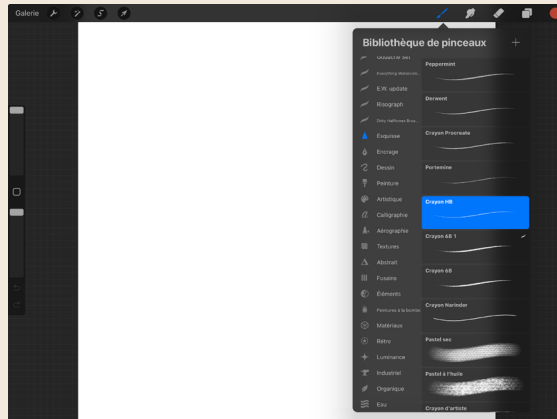
Deux astuces:

- 1- Pour un rond parfait, un carré ou un triangle, tape avec un doigt avant de lâcher ton stylet.
- 2- Lorsque tu utilise la ligne parfaite, en maintenant un doigt sur l'écran, tu peux déplacer ta ligne le long d'un cercle par incrémentation de 15 degrés..

4- Commence avec un pinceau simple

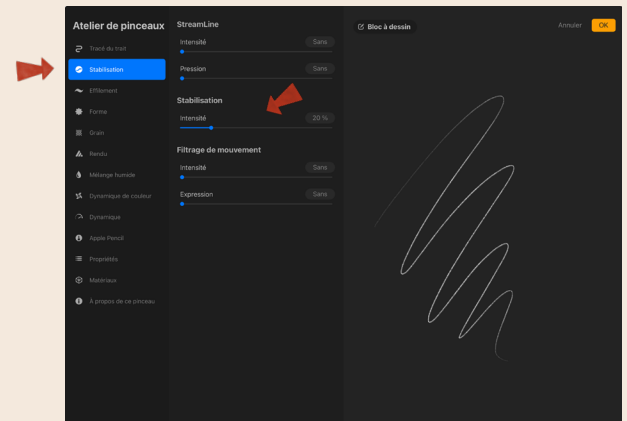
Un simple crayon hb, disponible dans le dossier esquisse (Sketching) ou un pinceau ligne simple (monoline), dans le dossier calligraphie.

Si ton trait est hésitant, clique sur le pinceau de ton choix.

La fenêtre «Atelier de pinceaux» va s'ouvrir

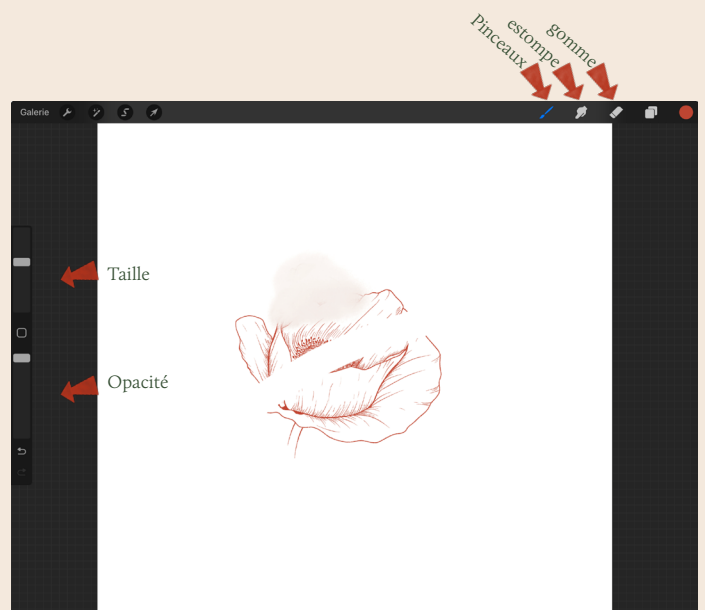
Ajoute un peu de stabilisation.

La gomme et l'estompe fonctionnent exactement de la même façon. Tous les pinceaux seront accessibles pour chaque outil.

Le petit truc en plus? Garde ton stylet appuyé quelques secondes sur l'estompe ou sur la gomme et cela va sélectionner le même pinceau que celui avec lequel tu dessines.

Sur la gauche de ton écran, tu peux jouer sur la taille, et l'opacité de ton pinceau. Et c'est applicable également à l'estompe et à la gomme.

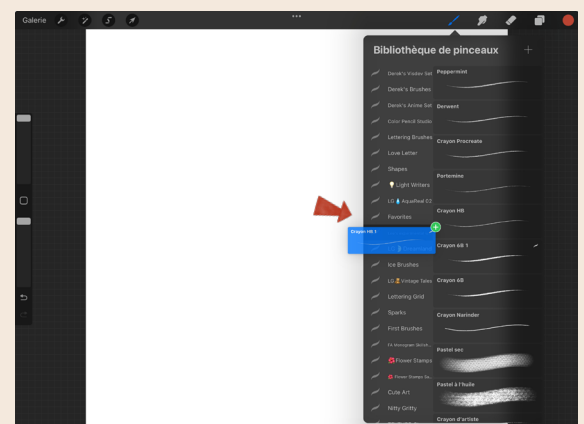
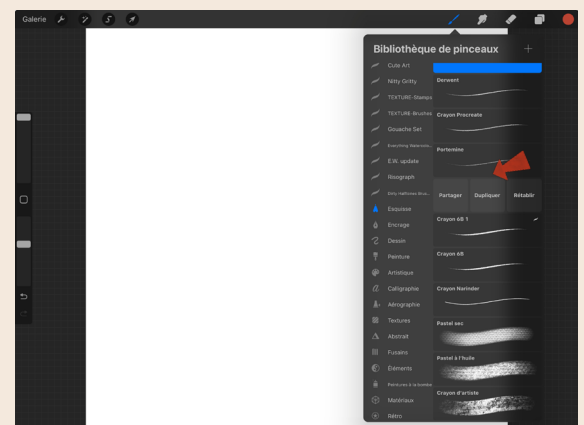
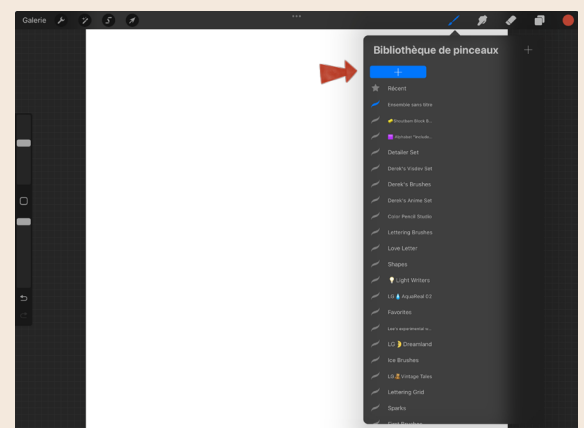
5

5

5

- 5

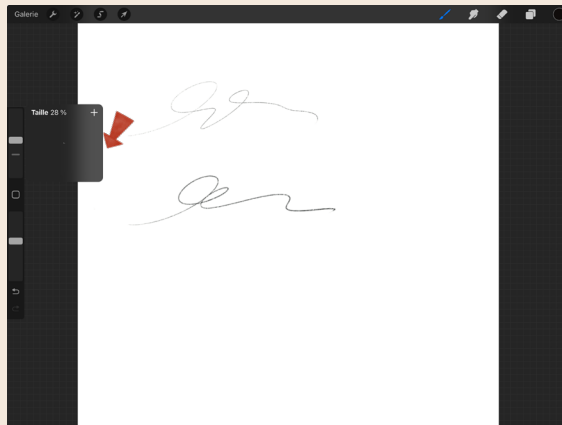
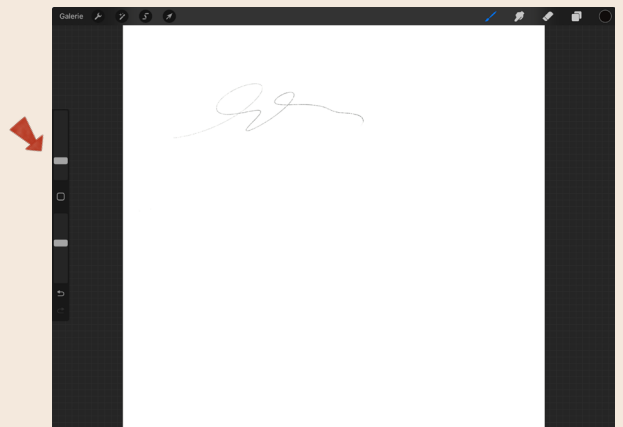
5

6- Garde en mémoire différentes tailles de pinceaux

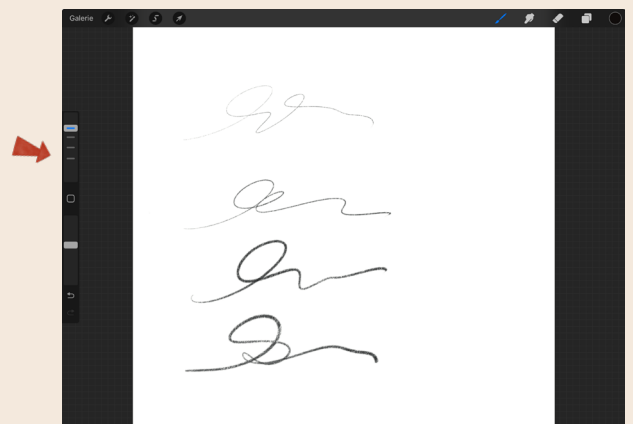
Pour chaque pinceau, tu as la possibilité de mémoriser jusqu'à 4 tailles pour les tracés que tu vas utiliser le plus.

- 1- Choisis la taille de pinceau que tu souhaites utiliser et tape sur le rectangle gris qui correspond à la taille du pinceau.

- 2- clique sur le petit + qui apparaît à côté du pourcentage.

Tu as jusqu'à 4 options de taille par pinceau

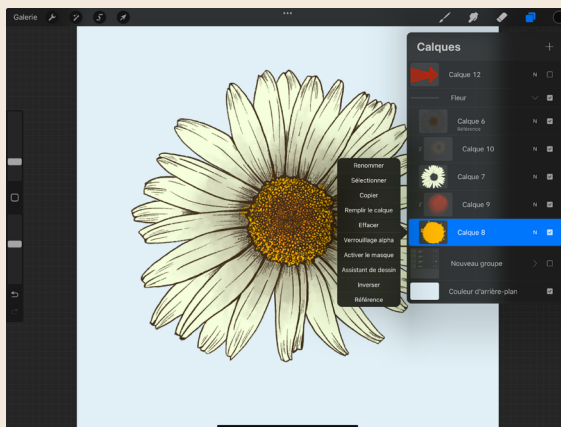
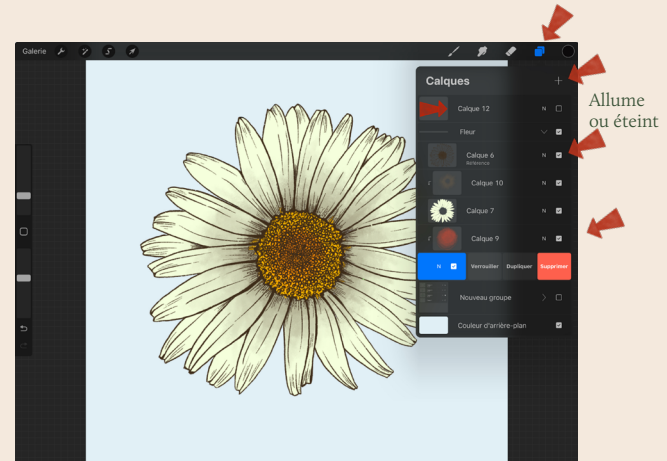
7- Travaille en couche - tout ou presque sur les calques

Imagine que tu prennes des feuilles transparentes que tu superposes les unes au-dessus des autres, et que tu dessines chaque étape de ton dessin sur une feuille différente. C'est exactement le même principe. Ça va te permettre de travailler en couche pour séparer tes différents tracés et les modifier individuellement.

1- Dans le menu calque tape sur le + pour en ajouter un.

Pour chaque calque tu peux glisser vers la gauche pour le verrouiller, le dupliquer ou le supprimer.

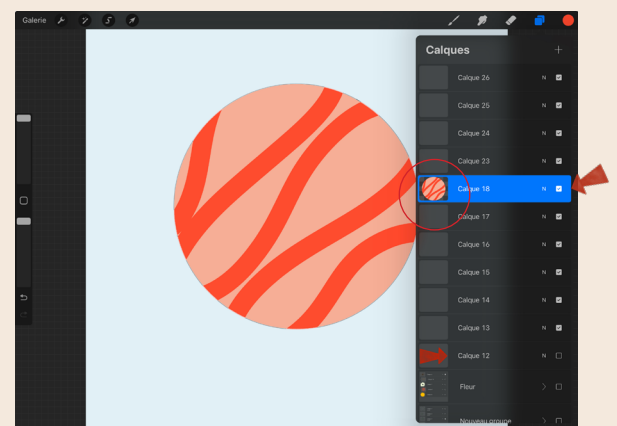
Tu peux les déplacer pour changer l'ordre de superposition - tape et fais glisser, et les allumer ou les éteindre avec le crochet à droite.

2- Chaque calque te donne accès à des options en gardant ton doigt ou ton stylet enfoncé.

Les options les plus utiles pour commencer sont le masque d'écrêtage (clipping mask), le verrouillage alpha et le masque qui te permettent encore plus de liberté dans la construction de ton illustration.

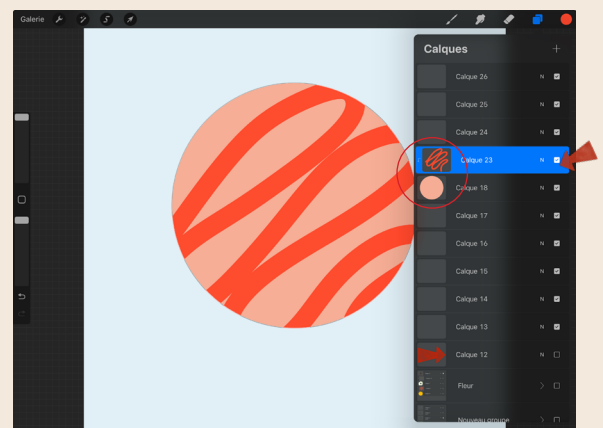
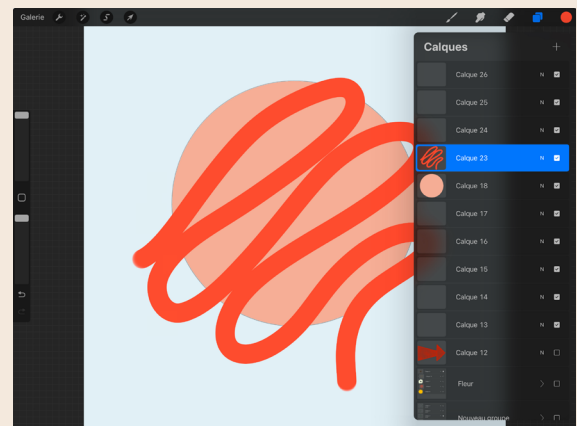
1- **Le verrouillage alpha (Alpha Lock).** Cela va verrouiller les pixels existants, ainsi lorsque tu redessine dans ton calque, seuls ces pixels seront affectés. Glisse ton calque vers la droite avec deux doigts. Tu vois apparaître des carreaux dans ta miniature. Tu peux maintenant dessiner à l'intérieur de ton calque. Mais c'est destructif. Tu ne peux pas préserver ce qui était sur le calque.

7- Tout ou presque sur les calques - suite

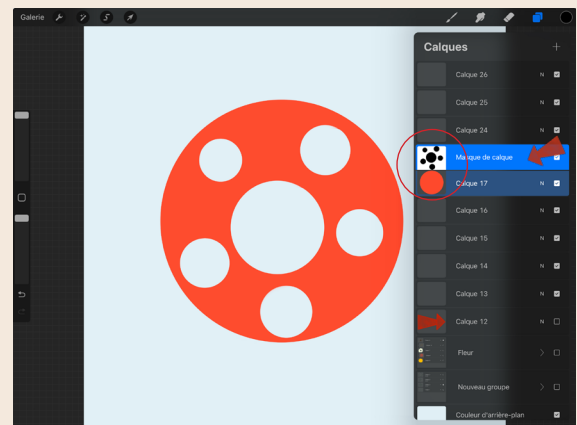
2- Le masque d'écrêtage (clipping mask) qui va apporter textures et détails sans détruire la base de ta forme.

Il te suffit d'ajouter un calque au-dessus de ta forme, transforme le en masque d'écrêtage dans les options, tu vas voir apparaître une flèche qui t'indique que c'est un masque d'écrêtage. Dessine dedans et tu verras que tout reste circonscrit dans la forme du dessous, mais sans l'altérer. Magique non? C'est mon outil favoris.

3- Le masque quant à lui va tout simplement masquer ou révéler avec du noir ou du blanc.

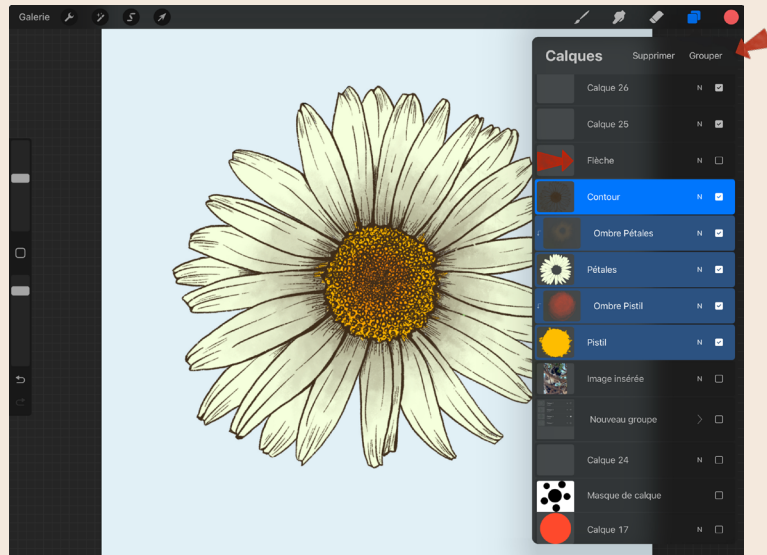
En créant un masque, tu crées un calque supplémentaire lié à celui qui est directement en dessous de lui. Avec du noir tu masques, avec du blanc tu révéles. C'est parfait pour cacher des éléments d'un calque, sans les effacer.

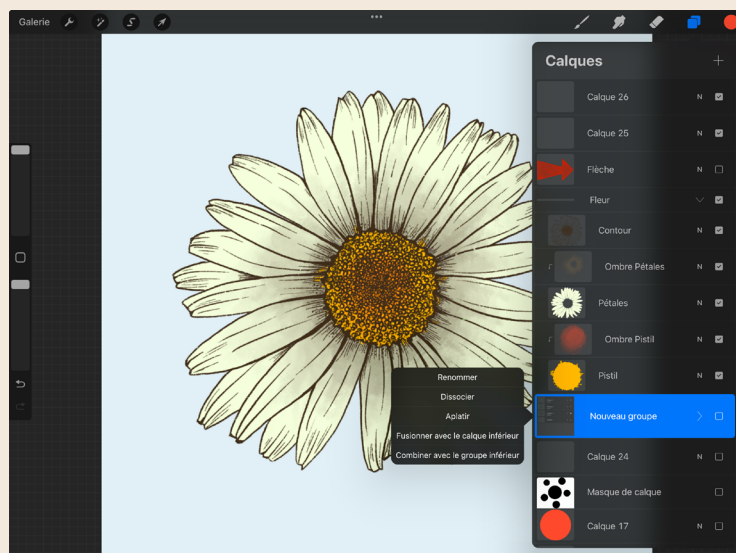
8

8- Nomme tes calques et groupe-les

Au fur et à mesure que tu crées des calques, prends l'habitude de les nommer pour t'y retrouver. Il peut y en avoir plusieurs dizaines et au bout d'un moment c'est difficile de retrouver celui sur lequel on veut travailler.

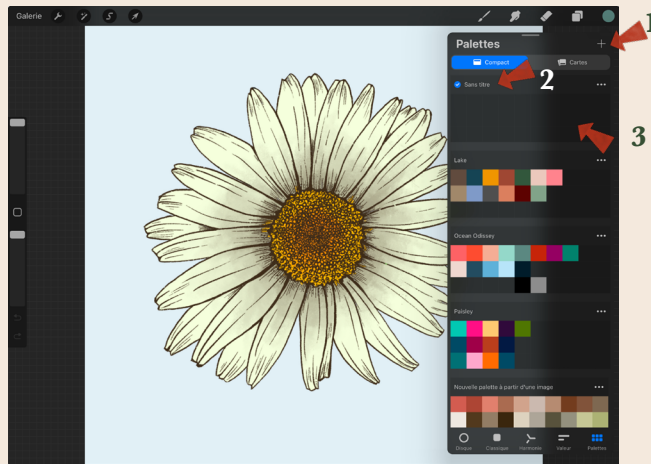

Tape sur le premier calque puis pour sélectionner les autres, fais les glisser sur la droite. Il vont apparaître dans un bleu plus clair. Tout en haut tu as la possibilité de supprimer ces calques sélectionnés ou de les grouper.

9- Crée une palette de couleurs pour chaque projet

Clique sur le rond à droite pour ouvrir tes options de palette. La fenêtre de la palette s'ouvre et tu vas voir apparaître plusieurs options. Va tout à fait en bas à droite et clique sur palette.

1- Tape sur le + pour créer une nouvelle palette

2- Donne-lui un nom en tapant dans la zone de texte qui dit «sans titre».

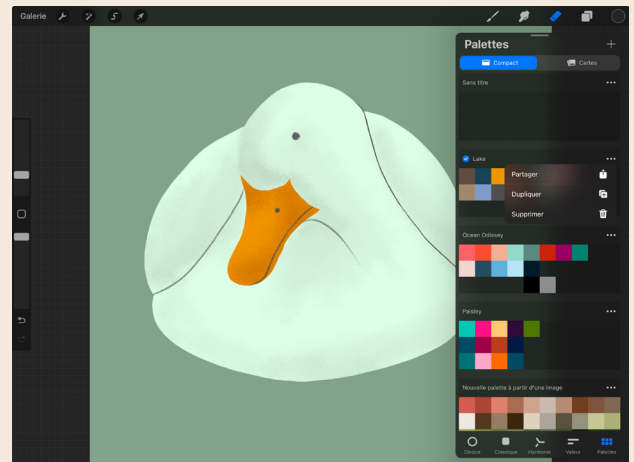
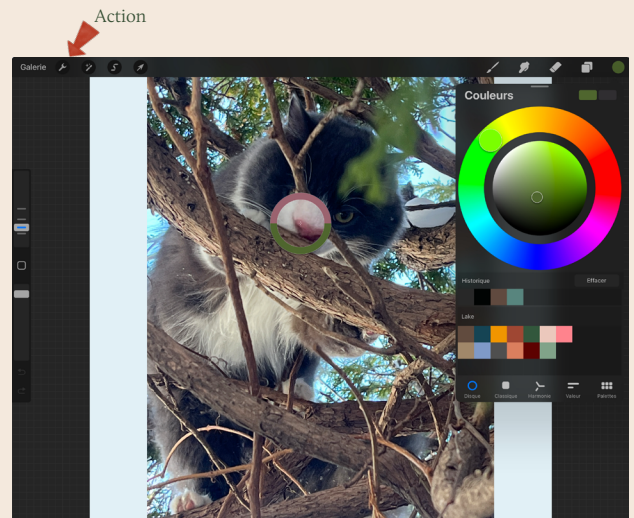
3- Ensuite, tape dans la zone sous le nom de ta palette pour ajouter la couleur qui est active (celle qui est dans le rond en haut à droite)

Autre méthode, tu peux insérer une photo en allant dans la boîte à outils et en choisissant le menu **action / ajouter / insérer une photo**.

Tape et maintiens ton doigt enfoncé, un rond va apparaître et tu peux glisser sur ta photo pour aller échantillonner la couleur de ton choix.

Ajoute-là dans ta palette comme tu as fait précédemment.

Une fois ta palette complétée, tape sur les 3 petits points et **partage là**. Cela va te permettre de la sauvegarder dans le dossier dédié à ton projet, pour la retrouver facilement ou pour la partager avec qui tu veux. C'est bien pratique quand on en a beaucoup et que l'on veut désencombrer le menu palette.

10

10- L'outil sélection

C'est le S dans la partie gauche du menu. L'outil te permet de sélectionner tout ou partie de ton calque.

Quand tu tapes sur l'outil sélection, un menu apparaît en bas.

Tu peux utiliser **une sélection automatique** en cliquant sur une zone que tu veux sélectionner.

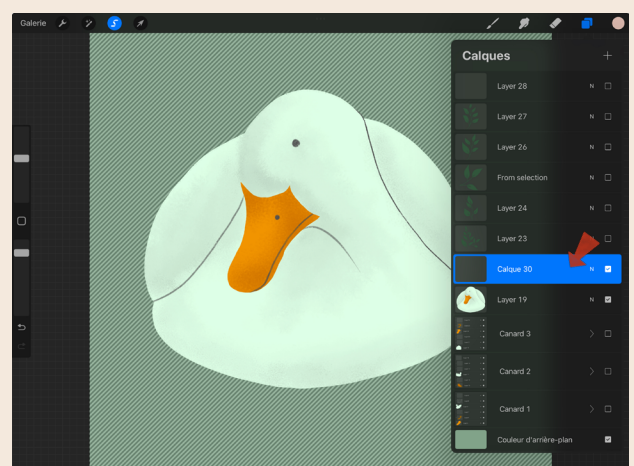
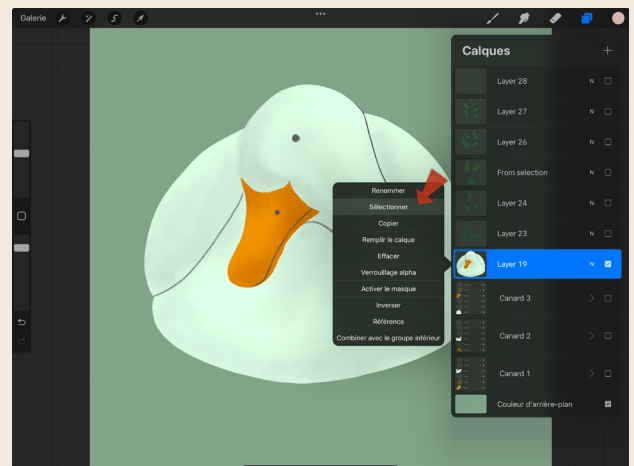
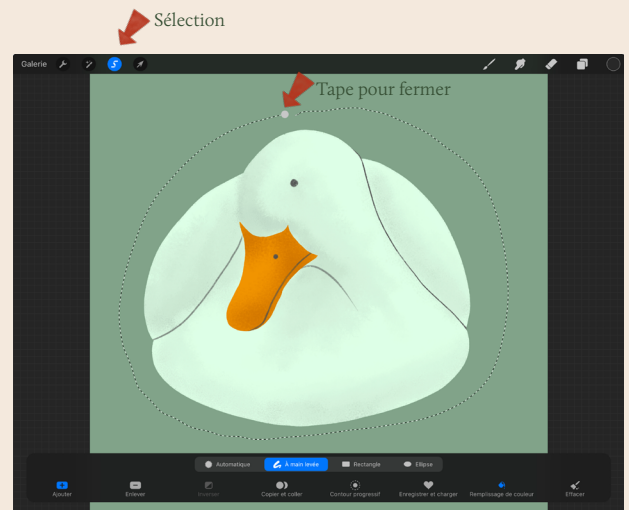
La sélection à main levée (freehand), la plus courante présente un bel avantage, c'est que tu peux lever ton crayon et elle reste ouverte, ça permet d'affiner la sélection de l'objet que tu souhaites isoler ou corriger.

Et pour la fermer il suffit de taper sur le rond gris.

Tu peux aussi sélectionner la totalité de ton calque en cliquant sur le calque, le menu contextuel s'ouvre et tu prends l'option sélectionner.

La partie où apparaissent les rayures est celle qui n'est pas sélectionnée

Petite astuce: tu peux sélectionner ce qui est sur un calque, et dessiner dans cette sélection mais sur un autre calque à l'intérieur de ta sélection.

II- L'outil transformation

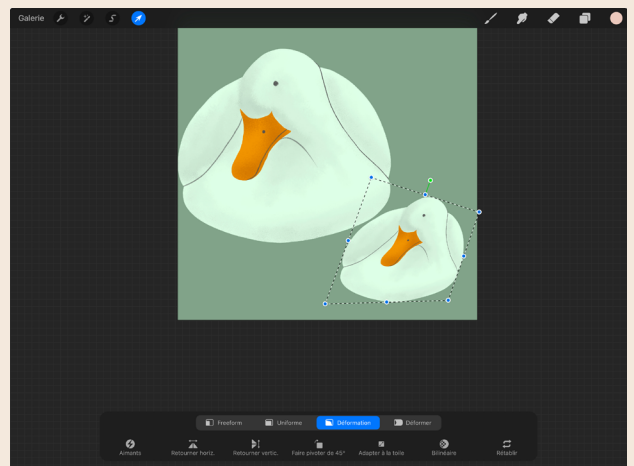
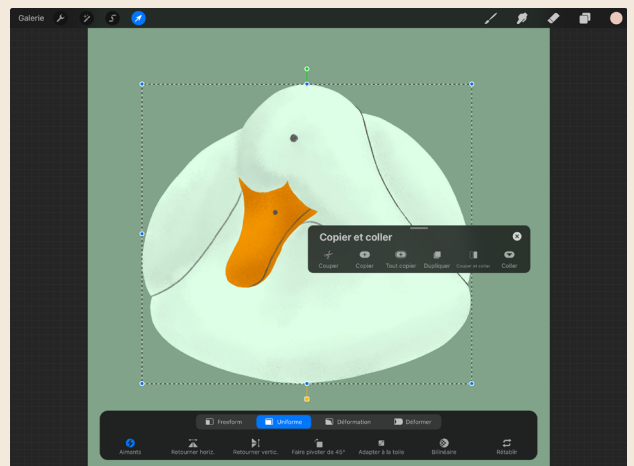
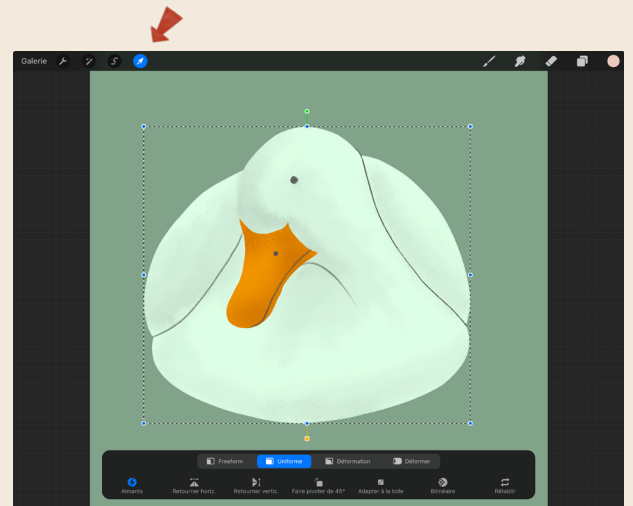
3 - C'est la petite flèche dans le menu de gauche. Un menu contextuel va s'ouvrir qui t'offre différentes options.

C'est un outil idéal pour travailler en conjonction avec l'outil sélection. Par exemple en faisant une sélection d'un objet sur un calque, puis en tapant sur l'outil transformation.

Fais glisser 3 doigts vers le bas pour ouvrir le menu contextuel qui va te permettre de copier et coller.

Tu peux déplacer ton objet, le déformer, le copier, le coller etc.

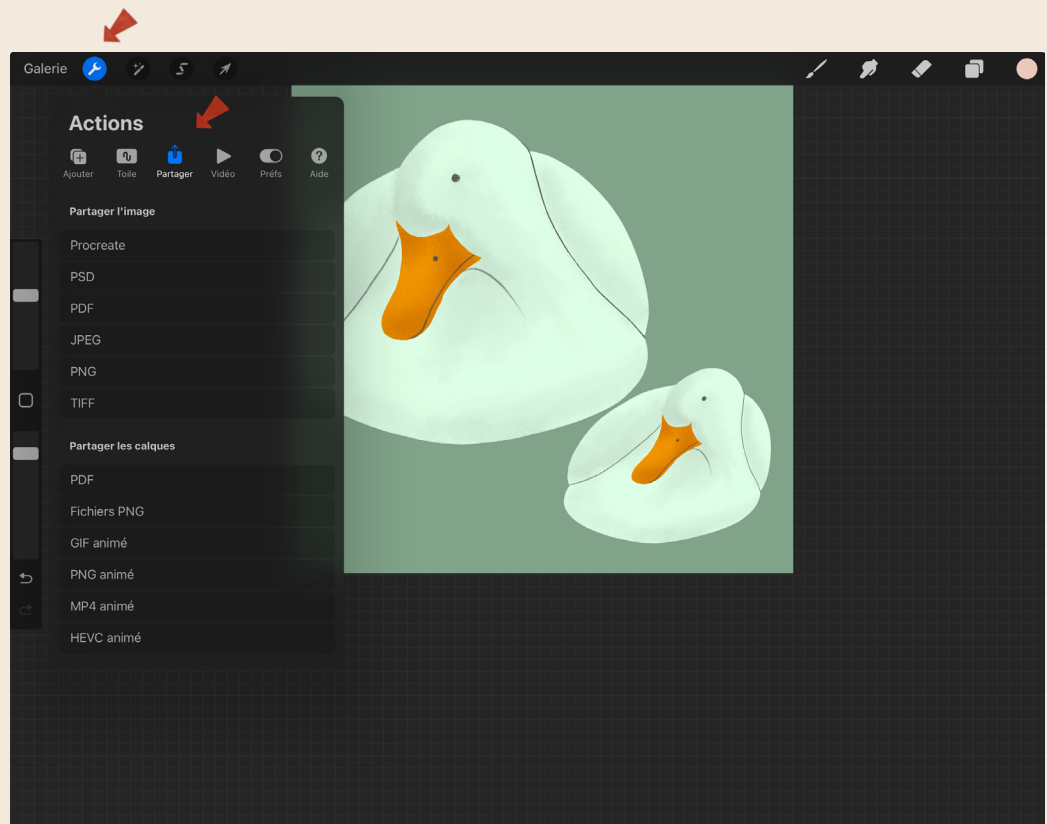
Test et amuse-toi.

12 - Sauvegarde tes projets dans différents formats

La sauvegarde est automatique dans Procreate. En revanche, je te conseille fortement de sauvegarder tes fichiers sur un disque dur externe. Premièrement parce que cela va désencombrer ton iPad si tu ne veux pas tout garder dans ta galerie, et surtout ça va t'éviter bien des ennuis si par hasard quelque chose arrive sur ton iPad. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise manipulation.

Pour exporter rien de plus simple: Dans le menu action choisis partager

Tu as à ta disposition tous les formats nécessaires. Je te recommande au moins d'avoir un format Photoshop (PSD) pour garder tes calques, et un format Procreate pour pouvoir le réouvrir facilement, mais seulement dans Procreate.

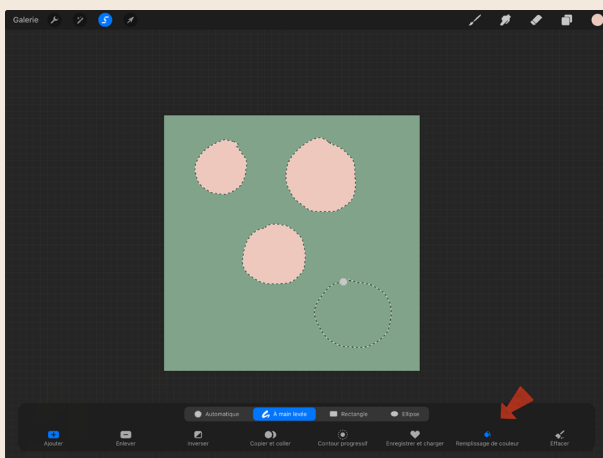
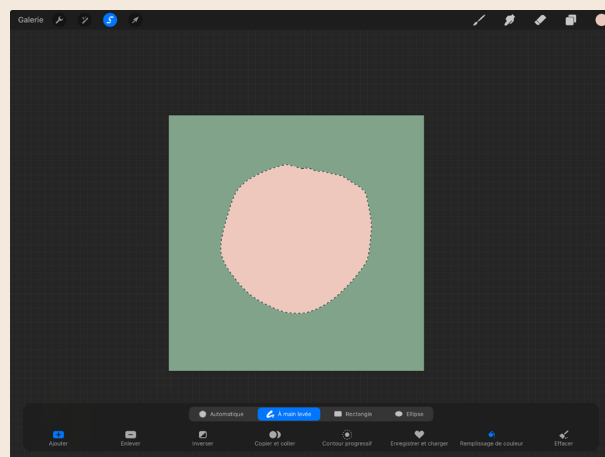
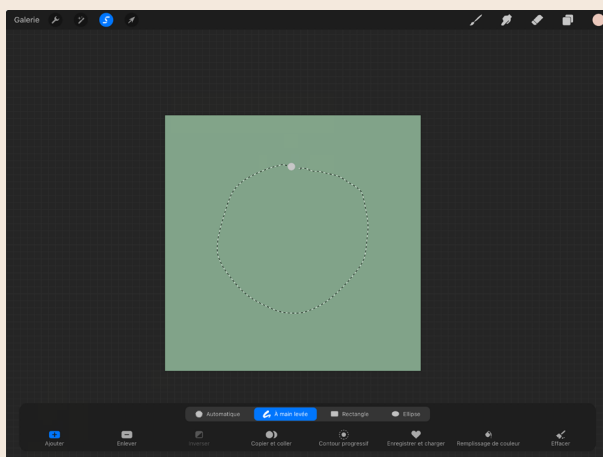
Le format JPG est vraiment celui que je recommande le moins. Chaque fois que tu l'ouvres, il perd un peu plus en qualité, et en plus tu ne peux jamais avoir de transparence.

Choisis plutôt un png qui ne perd pas en qualité et qui est parfait pour envoyer à quelqu'un ou ajouter à ton portfolio.

BONUS

Abuse du lasso et découvre le remplissage de couleur

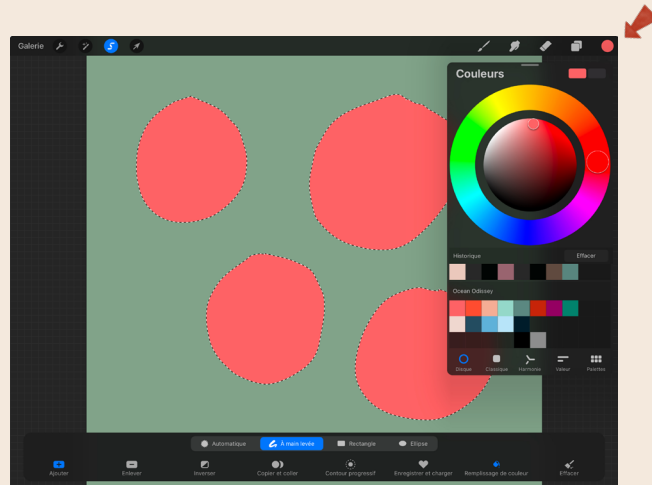
Si tu as plusieurs formes à colorer de la même façon, le remplissage de couleur va te faire gagner un temps fou. Plutôt que de colorier toute une portion de ton dessin, circonscris-la avec le lasso - l'outil sélection - et rempli ta forme en faisant glisser le rond de couleur directement dans la forme sélectionnée.

Dans le menu en bas à droite, clique sur le remplissage de couleur.

Tu peux ajouter autant de sélections que tu le souhaites, à chaque fois que tu fermes ton contour en tapant le rond gris, ta forme se remplira de la couleur sélectionnée.

Et tu peux également changer ta couleur dans ta palette, ainsi toutes tes formes changeront pour la nouvelle couleur sélectionnée.

Besoin d'aide?

J'espère que tu es prêt (e) à créer de belles illustrations. Grâce à ces 12 étapes, tu ne devrais plus avoir d'angoisse de la page blanche.

N'hésite pas à me contacter si tu as des questions: fanny@fannyhh.com

Tu peux me trouver aussi sur Instagram: [@illustrationfannyhh](https://www.instagram.com/illustrationfannyhh)

Continue d'apprendre

J'ai deux cours Skillshare qui pourraient t'intéresser. N'hésite pas à aller les regarder.

Clique sur les images et accède directement à 30 jours gratuits sur Skillshare.

