

APP GRAFICHE PER CHARACTER DESIGN, BACKGROUND

LE MIGLIORI APP GRAFICHE

Il caso Adobe

Adobe è il punto di riferimento software per elaborare foto, creare disegni e illustrazioni, far montaggio, editing, post-produzione e animazione 2D. Oggi però le cose stanno cambiando rapidamente e le App ne sono complici. Il software Adobe più celebre è ovviamente Photoshop, comparso nel mercato nel 1990. In epoca smart anche Adobe ha ampliato l'offerta distribuendo molti software in versione App. Per usarle bisogna creare un Adobe ID con i propri dati, ma fatto questo si possono usare le App, free e senza pubblicità aggressive. Con lo stesso ID si possono scaricare nel PC i veri software in prova per poi decidere se abbonarsi. Le versioni App sono meno complesse e molto intuitive e, per ora, gratuite. I software completi non gireranno negli smartphone in tempi brevi, ma pian piano arriveranno. Sugli iPad ad esempio a breve girerà una versione praticamente completa di Photoshop. Per le App, la scelta di Adobe è emblematica; la software house di San Jose in California ha preferito spezzare le varie funzioni del software in più App. Diverse App di Photoshop per diverse funzioni:

- Adobe Photoshop Express: per editor foto e collage;
- Adobe Photoshop Fix: App per "aggiustare" le foto, con tutti i migliori strumenti Adobe;
- Adobe Photoshop Mix: trasforma le fotografie, taglia e combina immagini, cambia i colori e migliora le foto sempre e ovunque.

Adobe fornisce anche altre App creative, ad esempio *Illustrator*, per disegnare in vettoriale, ma è scarna e fin troppo essenziale. Quindi seppure Adobe sia la scelta imprescindibile per elaborare foto o disegni, per creare i nostri personaggi è meglio cercare altrove, vediamo dove.

Autodesk SketchBook

È una delle migliori App grafiche in circolazione. Pensata per tutti i sistemi, sia Android che iOS, esiste anche una versione software nello store di Windows per usarla nel PC. Per scelta aziendale è passata dall'essere un'App a pagamento a essere gratis previa registrazione. Offre moltissimi tool, tantissime opzioni ed effetti, che la rendono un top di gamma. Ha una community che condivide tool molto creativi e d'effetto. Ha parecchie funzioni:

- usa i livelli, il copia e incolla, la selezione, il secchiello, la trasformazione e deformazione, i testi, i livelli di opacità particolari ecc.;
- con una penna, quest'App è perfetta per fare bozzetti, studi, ma anche definitivi per arrivare al protagonista di un corto;
- anche per creare sfondi e scenografie è l'ideale;
- esporta in moltissimi formati, JPG, PNG, PSD. I lavori ottenuti non sono in grafica vettoriale, ma per i video questa opzione non serve.

ATTIVITÀ SMART: disegnando in time-lapse

Questa App offre la possibilità di registrare in time-lapse la genesi del proprio lavoro ed esportare il video in MP4. Questa funzione, oltre che poter essere sfruttata per preparare materiale per il making of, può diventare anche strumento interessante per eventuali tutorial o addirittura per essere sfruttata come video da elaborare poi in animazione con Flipaclip.

MediBang Paint

Un'altra ottima App. Purtroppo un po' sacrificata su uno schermo di uno smartphone, meglio usarla su un tablet, sempre con l'ausilio indispensabile di una penna. Per ora completamente free, si pubblicizza come l'App ideale per chi ama disegnare in stile manga, ma in realtà permette grandi cose a qualunque genere di disegno. L'interfaccia è un po' satura di info, ma offre tutto per diventare un ottimo strumento di lavoro. Sia per Android sia per iOS.

- Tra i moltissimi tool possiede la funzione PEN SHARP, molto particolare in quanto fa in modo che il segno venga "ottimizzato", reso più snello, raffinato e preciso di quello fatto originariamente; attenzione a non abusarne.
- Anche con quest'App preparare studi di personaggi è molto divertente e stimolante.
- Esporta in tutti i formati, non è vettoriale.

Infinite Painter

Ricca suite di grafica con molti tool per fare illustrazioni e disegni. Ampia l'offerta di accessori e strumenti, oltre alla possibilità di disegnare con le *curve di bézier* e con le forme. Si può giocare anche disegnando con la funzione speculare, radiale ecc. Molto utili, per disegnare ambienti, scene o background sono le funzioni 3D, che creano delle griglie prospettiche da seguire per impostare scene spazialmente coerenti. I lavori finiti possono essere salvati in JPG, TIFF, PNG. C'è anche per iOS, ma a pagamento.

Infinite Design

Offre praticamente gli stessi tool ed effetti della sorella Painter, ma il tutto in vettoriale. Proprio per questo è vincente, infatti per Android in vettoriale c'è molto poco, ma questa App supplisce egregiamente al vuoto. Una buona alternativa all'App di Illustrator e ad Affinity di iOS.

ATTIVITÀ SMART: disegni infiniti

Grazie all'App Infinite Design si può capire il potere del vettoriale attraverso la realizzazione dei "disegni infiniti".

- Si disegni un volto, poi con le due dita sul touch screen si zoomi nell'occhio fino a ricavarne uno spazio e si disegni dentro una città; si zoomi ancora e si disegni qualcos'altro, si zoomi ancora, e così via. Si otterranno dei disegni uno dentro l'altro, che, grazie al vettoriale, non sgraneranno mai. Disegni infiniti, appunto.
- Purtroppo l'App non permette di esportare un video di questa attività, ma se ci si procura un'applicazione, tipo *AZ Screen Recorder*, si può catturare ciò che avviene nello schermo e ottenerne un video.
- Tecnicamente il vettoriale non viene importato sulle App di animazione frame by frame, ma i tool di disegno e gli effetti sono sicuramente da sfruttare.
- Quindi disegnate in vettoriale sfondi e background, ma in esportazione salvateli in JPG o in PNG.

Corel Painter

Per anni nel mondo dei PC è stato uno dei migliori software di pittura digitale in circolazione, soprattutto se utilizzato in abbinamento con le tavolette Wacom e Cintiq. Con l'arrivo delle App per iOS come Procreate, la sua leadership si è un po' appannata. L'App Corel Painter Mobile si difende bene e, con un costo più contenuto, è una buona alternativa anche a Procreate stesso per Android. Abbondanti e

prestanti i pennelli e i tool. Appena si avvia, l'App permette di elaborare, in automatico, le foto in vari stili pittorici. Si può partire da queste elaborazioni per finalizzare maggiormente e artisticamente il lavoro con i vari tool che l'App offre. Ma per fare background e sfondi è ottima.

ArtRage

È un applicativo che imita la pittura a olio o acrilico, ha delle limitazioni tecniche soprattutto nella versione free, ma consente di creare abbastanza facilmente sfondi molto pittorici, artistici, sicuramente d'effetto e che possono dare una marcia in più per background per le animazioni. Partendo da schizzi preparatori, si possono ottenere degli ottimi sfondi pittorici. Un'ulteriore pratica può essere quella di divertirsi a elaborare foto direttamente con i tool pittorici. In questo caso le foto possono essere ritoccate, anche pesantemente e trasformate in finti quadri fatti con i pennelli. Un modo un po' furbo, ma che permette a chiunque di improvvisarsi pittore.

ATTIVITÀ SMART: personaggi in PNG

Con tutte le App analizzate, sia che si stia lavorando in vettoriale o in formato pixel, quando si salverà ed esporterà il file scegliere il formato PNG con sfondo trasparente. Importando questo file PNG come immagine nell'App Flipaclip si potrà lavorare su un personaggio fatto con tool nettamente migliori di quelli offerti da Flipaclip e, allo stesso tempo, il character sarà però pronto a essere animato in stile copia-incolla o deforma e trasforma. In questo modo si possono ricavare delle animazioni dove su un personaggio ricavato con App grafiche si inseriscano solo alcune parti in animazione frame by frame, oppure addirittura creare più parti del personaggio in PNG e importarle separatamente per essere animate in Flipaclip.

SMART ART

Gli standard di App come Autodesk SketchBook o MediBang sono molto alti, anche paragonati a software più costosi e famosi. Esprimersi senza l'ansia di dover imparare difficili processi è una vera rivoluzione. Il rischio è semmai quello di inibirsi per quante soluzioni creative sono possibili: disegnare e illustrare senza problemi, senza limiti. Lavorare in modo virtuale può sembrare effimero, ma in realtà, al giorno d'oggi, lavorare su uno schermo di un device o su un foglio di carta non deve fare differenza. Inoltre sbagliare, cancellare, rifare e imparare non è

mai stato così veloce. Il bello poi è l'incredibile possibilità di far conoscere e condividere i propri lavori. I canali di diffusione al giorno d'oggi sono potenti: YouTube, Facebook, Instagram, solo per citare i principali. Far conoscere i propri fumetti, illustrazioni, meme grafici o video animati attraverso tutte le piattaforme social diventa un modo di autopromozione da non sottovalutare affatto, ma anzi, sfruttandolo con convinzione e consapevolezza, qualcosa potrebbe succedere.