

Color y texturas con Photoshop **Ilustración Digital**

Realizar artes digitales de calidad, con fines comerciales y editoriales. Al mismo tiempo que aprenderas a crear conceptos y propuestas artisticas.

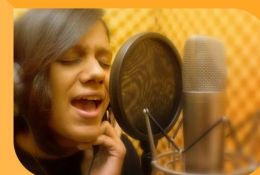

Este curso está dirigido para

Personas con aptitudes artísticas y visuales. Interesadas en dibujar en la computadora mediante tabletas. Artistas plásticos, dibujantes tradicionales, diseñadores gráficos, publicistas y afines.

¿Qué voy a aprender?

- Introducción a la Ilustración Digital
- Herramientas Básicas Photoshop e Illustrator
- Propiedades de la brocha
- Técnicas de Ilustración
- Fundamentos Básicos del Color
- Materiales y Texturas
- Conociendo la tableta gráfica
- photoshop
- dibujo basico

“Educación
multimedia
orientada a
soluciones del
mundo real”

Cursos de multimedia

SDQ Training Center es un centro de capacitación en software de multimedia. Las clases de multimedia abarca la creación de gráficos, animación, video, audio y programación. SDQ ofrece las clases en dos modalidades: como módulos independientes y como diplomados o especialidad.

Exámenes de certificación

Aparte de impartir entrenamiento en SDQ Training Center también estamos facultados para impartir exámenes de certificación. Somos también centro de exámenes autorizado por Pearson Vue y Autodesk Authorized Certification Center. Puedes tomar exámenes de certificación de compañías tales como: Adobe, Autodesk, Cisco entre muchas otras.

- Educación orientada a objetivos
- Grupos pequeños
- Clases en video-tutoriales
- Profesores expertos
- Cursos actualizados
- Diplomas avalados
- Trato personalizado
- Buen ambiente de Aprendizaje

Color y texturas con Photoshop

Ilustración Digital

CONTENIDO DE LA CLASE

Ilustración Digital

El artista del siglo XXI

Conocer el de arte digital y las ventajas frente a las técnicas tradicionales. Se introduce Adobe Photoshop y Paint Tool Sai como herramientas de ilustración y se enseña cómo utilizar, configurar una tableta gráfica.

Dibujo y composición

Bocetos elaborados desde una idea

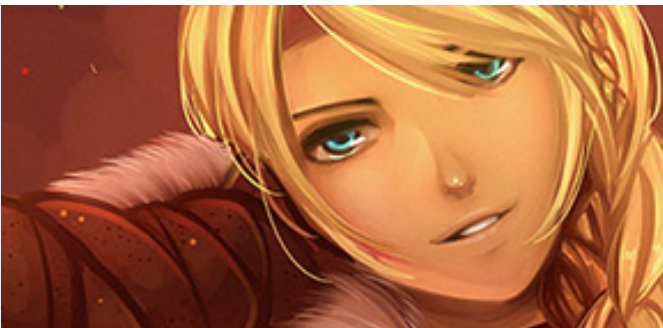
Aprenderemos a crear dibujos equilibrados en base a objetivos de comunicación claros, utilizando el espacio requerido por el proyecto, con el objetivo de plasmar nuestra idea.

Diseño de Personaje

Ideas creativas para la historia

Crearemos personajes ideales para la historia a trabajar, conociendo desde los aspectos básicos de diseño anatómico hasta el vestuario y detalles de personalidad.

Impactar con el Color

Conoce la técnica correcta

Estudiaremos los sistemas de color básicos para ilustrar e imprimir, además de conocer las distintas combinaciones y el uso adecuado de las librerías de color para lograr acabados profesionales.

Conocer Lineart o Inking

El arte de crear líneas limpias

Creación del artwork para el entintado digital utilizando el flexible Brush Tool en Paint Tool Sai o el versátil Brush Tool en Illustrator. El inking se realiza luego de terminar todos los detalles del dibujo.

Dimensión y Volumen

Luces y sombras

A partir de un punto de Luz, se añadirá volumen y profundidad a todos los elementos de la ilustración. Aprende los conceptos básicos de iluminación y sombras en el ambiente para elaborar personajes y ambientes más realistas.

Storyboard

Crea secuencias para la historia

Interpreta y plasma las ideas de la historia con diferentes ángulos para comunicar de manera efectiva las situaciones en el cuento, anuncio o cómic.

Texturizado

El arte de los detalles

Aprende a crear efectos realistas y texturas de materiales en las ilustraciones; desde cómo hacer imitación de metal, cristal y cuero, hasta texturas de pelo y piel.

Photoshop Survival Kit:

Brush Presets
Brush, Pencil and Eraser I
Brush, Pencil and Eraser II
Crear y guardar documento nuevo
Eyedrop y Paint bucket
Layers
Liquify
Selection Tool
Transform Tool
Zoom and Hand Tool

Ejercicios de adaptación:

Practica de trazos
Practica de Geometria

Composición con figuras basicas:

Composicion Basicas I
Composicion Basicas II

Canones Especificos:

Cuerpo
Rostro

Canones Generales:

Cuerpo Hombre
Cuerpo Mujer
Aves
Cuadrupedos

Composición Rostro:

Movimiento y orientación
Rostro de frente
Rostro de perfil

Perspectiva:

Bocetos
Linea de Horizonte
Puntos de fuga - 1 punto
Puntos de fuga - 2 puntos
Puntos de fuga - 3 puntos
Perspectiva Illustrator
Perspective Grid

Bocetar y Detallar:

Mickey Mouse
Mickey Mouse II
Personaje
Personaje II

Detalles Rostro Humano:

Ojos realistas
Ojos Comic
Nariz
Practica ojos

Practica labios

Detalles del Cuerpo Humano:

Manos
Manos II
Pies
Pies II

Expresiones:

Expresiones
Expresiones II
Expresiones III

Luz y Sombra:

Básicos Luz y Sombra
Básicos Luz y Sombra a color
Luz y Sombra a color

Ciencia del Color:

Introducción al color
Conos y Bastones
CMYK y RGB

Armonia del Color:

Â Armonía del color

Psicología del color:

Psicología del Color

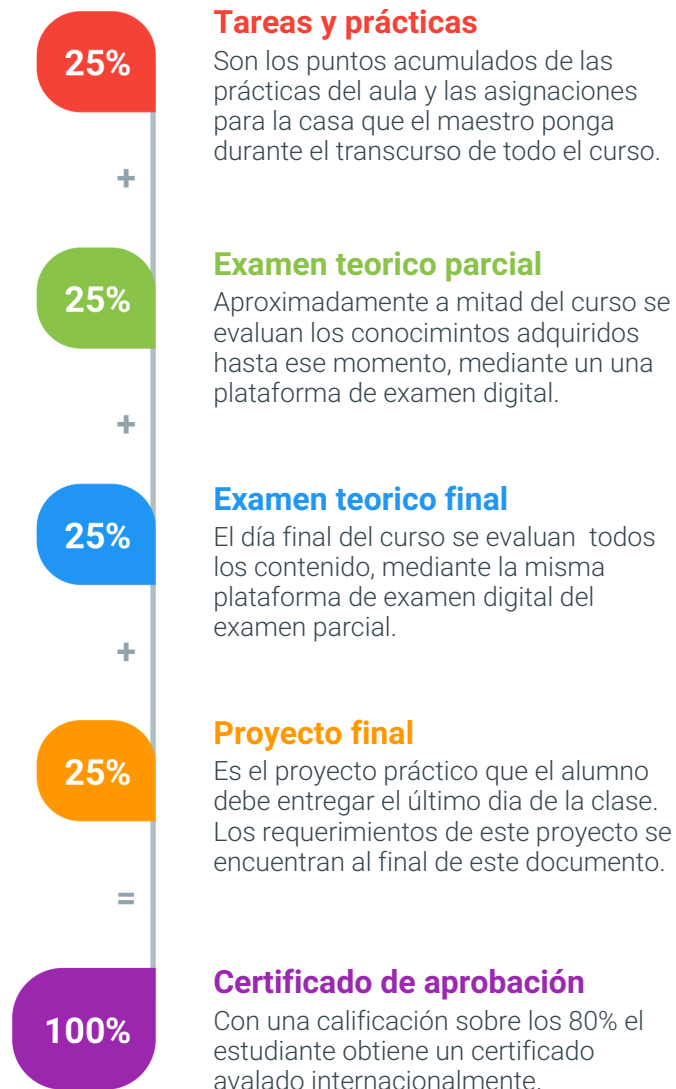
Proyecto Final :

Concepto
Boceto
Lineart
Base Color
Grayscale
Grayscale y colores
Overcolor and smooth
Overcolor and smooth II
Detalles
Textura
Efecto Fuego
Reflejos
Reflejos II
Efecto de luz
Efecto final

MÉTODO DE EVALUACIÓN

En SDQ evaluamos tanto el conocimiento teórico como las habilidades prácticas para asegurarnos que nuestros alumnos cumplan con todos los objetivos de la clase.

Reinterpretación Artística (Rework)

Las películas clásicas y animaciones de los 90 son especiales ya que marcaron toda una generación por ser divertidos. Para este proyecto deben seleccionar una escena de película o dibujos animados de los años 80 o 90. Deben elaborar una ilustración nueva, basada en la escena original, la cual será realizada con las técnicas de ilustración aprendidas.

Aspectos a evaluar:

- Debe estar en formato editable (PSD)
- Archivo JPG
- Resolución 300 pixels/inches
- Tamaño 8.5 pulg. x 11 pulg. (vertical) o puede ser 11 pulg. x 8.5 pulg. (horizontal)
- Modo de color RGB
- Terminación
- Ambient Occlusion y volúmen.
- Paleta de Colores armoniosa
- Iluminación
- Técnica Blending
- Uso correcto del espacio (margenes)
- Uso de dos o más texturas
- Organización en folders

Pinta la ilustración en Cell Shadding

Colorizar la ilustración suministrada en estilo Cell Shadding.

Aspectos a evaluar:

- Tamaño 8.5 pulg. x 11 pulg. (vertical) o puede ser 11 pulg. x 8.5 pulg. (horizontal)
- Limpieza
- Terminación
- Texturas digitales aplicadas estilo cell shading
- Paleta de colores armoniosas
- Colocar logo en escudo
- Organización en folders
- Uso de degradados

Ilustración de producto: Cereal

Trabajaremos el primero proyecto de ilustración, siendo un producto de cereal infantil el trabajo a realizar. Este proyecto tiene varios pasos a agotar para ser realizado:

1. Crear un moodboard con los siguientes elementos: Paleta de color, sugerencia de tipografía, diseño o boceto del personaje y referencias de cereal.
2. Ilustrar las texturas del cereal y realizar un boceto de la portada para que la maestra pueda editarlo con el feedback.
3. Trabajar el logo con la tipografía seleccionada y agregar efectos.
4. Entintar el personaje o crear las formas (shapes) para proceder con el color.
5. Pintar el personaje con los colores seleccionados y aplicar sombras y luces difuminadas + texturas simples.
6. Trabajaremos el cereal utilizando los elementos pintados por separado (hojuealas) en diferentes capas y añadiremos los efectos necesarios para lograr el tazón con la leche. Además de colocar datos nutricionales y otros elementos de texto.