

Be + Be pro

Adobe Photoshop CC 2020
DISEÑO E ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES

Adobe Photoshop CC 2020

DISEÑO E ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES

Creación de personajes únicos imaginativos, interesantes, auténticos y divertidos mientras aprendes nuevas herramientas, comandos y técnicas de Photoshop, que te ayudarán a mejorar tu flujo y crear tu propio estilo de ilustración e integrar de manera avanzada una Wacom Intuos Pro en tu proceso.

Duración: 2 módulos de 24 horas c/u

Módulo 1: **Fundamentos y diseño de personajes**

- Fundamentos básicos para ilustradores.
- El boceto.
- Usando Fuse para crear un boceto en pose
- Herramientas de pincel.
- Creación y Modificación de pinceles.
- Adaptar formas vectoriales a una ilustración de mapa de bits.
- Creación del lineart.

Módulo 2: **Post Producción Digital**

- Colores sólidos.
- Personalizando el tablero Wacom
- Luces y sombras aplicados mediante pinceles y selecciones
- Post-procesado
- Aplicando Texturas
- Aplicando 3D para crear una escena
- Tipos de ilustración
- Entrega del proyecto final.
- Revisión y feedback.

Módulo 1

Fundamentos y Diseño de Personajes

Fundamentos básicos para ilustradores

- Creación de documentos y perfiles de color.
- ¿Qué es la ilustración?
- Diferencia entre el dibujo y la ilustración.
- El punto de partida, la idea.

El boceto

- Desarrollo conceptual de un personaje
- Personajes random
- Del papel al digital
- Organizar el trabajo en capas.
- Prioriza e identifica contenidos aplicando colores a las capas.
- Planos y ángulos de visión/cámara.
- Personajes a partir de figuras geométricas.
- Líneas de acción.
- El esqueleto como referencia.
- Model Sheets

Usando Fuse para crear un boceto en pose

- Descripción del entorno de fuse.
- Construyendo un personaje
- Buscando una animación que tenga la pose a aplicar.
- Exportando el personaje
- Colocando el personaje en Photoshop
- Breve descripción del entorno 3D.
- Buscando pose usando la línea de tiempo.
- Controlando la cámara y las luces.
- Renderizando el personaje.
- Convirtiendo a imagen.

Herramientas de pincel

- Acerca de las herramientas que trabajan con puntas de pincel.
- Opciones de la herramienta de pincel (Opacidad, flujo, métodos de mezcla, Suavizado).
- Descripción general de la lista de pinceles.
- Agregando pinceles de legacy.
- Opciones de punta de pincel estándar.
- Opciones de punta de cerdas.

- Opciones de punta erosionable.
- Opciones de punta de aerógrafo.
- Activación automática del tamaño y opacidad con la presión de la pluma.

Creación y Modificación de pinceles

- Descripción general del panel Brush Settings.
- Importación de pinceles y paquetes de pinceles.
- Creación de una punta a partir de una imagen.
- Dinámica del pincel.
- Dispersión de un trazo.
- Creación de pinceles con textura.
- Dinámica de color.
- Opciones de pose del pincel
- Otras opciones de pincel
- Adaptar las opciones de punta del pincel a una tableta wacom.

Adaptar formas vectoriales a una ilustración de mapa de bits

- Modos de dibujo
- Formas básicas, plumas y formas personalizadas
- Herramienta de selección de formas y herramienta de selección directa.
- Modificación de formas
- Aplicar operaciones con trayectos (versión de pathfinder en Photoshop).
- Rasterizar formas vectoriales.

Creación del lineart

- Lineart usando el pincel
- La herramienta pluma para delinear
- Aplicar contornos usando el modo de dibujo de trazados.
- Aplicando capas de formas.
- Creación de pinceles en Adobe Capture
- Pincel para pelo

Módulo 2

Post producción Digital

Colores sólidos

- Teoría de color
- Panel de selección de color
- Modos para crear paletas de color (Adobe Capture, Adobe color)
- Muestras personalizadas, bibliotecas de color
- El cuentagotas y creación de paletas de color.
- Aplicación de color.
- Ajustes de imagen, tono y saturación, niveles y curvas.
- Características psicológicas del personaje reflejadas mediante la forma y el color.

Personalizando el tablero Wacom

- Creando acciones con teclas cortas
- Configurando y personalizando el lapicero
- Configurando y personalizando los Express Keys
- Configurando y personalizando el Touch Ring
- Creando menus personalizados
- Crea la configuración perfecta para tu flujo de trabajo.

Luces y sombras aplicados mediante pinceles y selecciones

- Teoría de iluminación
- Aplicando volumen con la herramienta selección
- Degradados y personalización
- Modos de fusión de pincel y capas
- Máscaras de recorte
- Color mediante valorado.
- Dodge and burn
- Pincel mezclador

Post-procesado

- Capas de ajuste y corrección de color
- Filtros, licuar, enfocar, desenfocar.
- Objetos inteligentes
- Usando capas de degradados para crear elementos no destructivos en una ilustración (Cielo, mar, sol, luna).
- Modelo de semitono

- La herramienta dedo
- Estilos de capa
- Máscaras de capa

Aplicando Texturas

- Dibujando texturas
- Texturas como pinceles vs texturas como imagen.
- Adaptar textura usando Warp y Licuar.
- Aplicación de texturas mediante modos de fusión.
- Aplicación de Patrones.
- Crear patrones y patrones con áreas transparentes
- Usando algoritmo de patrones aleatorios para crear fondos únicos.
- Usando Mixer Brush para crear elementos con textura.

Aplicando 3D para crear una escena

- Separando la escena en planos de profundidad
- Convirtiendo contenido en planos 3D.
- Estableciendo distancia entre un plano y otro.
- Controlando posición, rotación y escala de los objetos.
- Controlando la cámara.
- Renderizando.

Tipos de ilustración

- Ilustración tipo render
- Integración de una ilustración con una imagen real.
- Tipos: Cartoon, manga, comic, retro, realista.
- Tipologías de personajes, héroes, villanos, kicksides, antropomorfismo.
- Detalles complementarios, ítems que caracterizan al personaje y cuentan su historia.
- Como publicar en Behance para mostrarte a tu mercado objetivo.
- Proyecto final para portafolio.

 (01) 321 1000

 info@bpro.pe

 www.bpro.pe