

Curso de Ilustración Digital

eduMac
DIGITAL ARTS SCHOOL

www.edumac.online

Canon

TEMARIO

Ilustración Digital | 60 h

INTRODUCCIÓN

El uso de imágenes en vectores es amplio y versátil. Su impresión es impecable, no pierde definición al reducirlo o ampliarlo y tiene enormes posibilidades de edición. Illustrator y Photoshop son hoy por hoy las herramientas líder para ilustración con fines artísticos y comerciales.

OBJETIVO

Conocer las herramientas y procesos que permiten desarrollar diferentes técnicas para la creación de ilustración artística de alto nivel por la vía digital, ya sea vectorial, con Adobe Illustrator, o de píxeles, simulando técnicas de ilustración y generando herramientas de dibujo con Adobe Photoshop.

1. MANEJO AVANZADO DE CURVAS DE BÉZIER

- ♦ Trazo de figuras Bézier
- ♦ Manejo de tensores (handlers) para creación de curvas
- ♦ Conversión de nodos de curva a rectos y viceversa
- ♦ Control de visualización y bloqueo de trazos vectoriales
- ♦ Adición y remoción de nodos
- ♦ Manejo de mouse y tableta digital como herramientas de dibujo vectorial

2. CREACIÓN DE TRAZOS COMPUESTOS

- ♦ Uso del Pathfinder
- ♦ Adición
- ♦ Sustracción
- ♦ Exclusión
- ♦ Intersección
- ♦ División

3. OPERACIONES PARA TRAZOS VECTORIALES

- ♦ Creación de trazados compuestos vía comando Compound Path
- ♦ Creación de máscaras vía comando Clipping Mask
- ♦ Manejo del comando Expand y Expand Appearance
- ♦ Simplificación, unión y división de trazos desde el menú Path
- ♦ Combinación de formas (blend)

4. SÍNTESIS VISUAL

- ♦ Detección de luces y sombras en alto contraste
- ♦ Detección de áreas cromáticas en imágenes a todo color
- ♦ Equilibrio tonal de entorno y figura

5. EDICIÓN AVANZADA DE COLOR

- ♦ Importación de bibliotecas externas de color en Illustrator (Pantone y personalizadas)
- ♦ Creación de tablas cromáticas de color vía el comando Blend
- ♦ Manejo de la aplicación colorizador de Arte (Art Recolor) de Illustrator para edición de grupos de color
- ♦ Manejo de malla de gradientes (Gradient Mesh) para crear efectos finos de luz y sombra multicolor
- ♦ Aplicación de Live Paint

6. ILUSTRANDO CON PINCELES

- ♦ Pinceles de arte
- ♦ Pinceles Bristle
- ♦ Modulación y control del pincelado
- ♦ Aplicando el pincel con ratón
- ♦ Las ventajas del uso de la pluma con tableta digital aplicando diferentes grados de presión

7. ILUSTRACIÓN CON PHOTOSHOP

- ♦ Uso de herramientas y manejo de interfaz
- ♦ Técnicas creativas de combinación de imágenes

8. SIMULACIÓN DE TÉCNICAS DE PINTURA

- ♦ Uso de filtros y modos de fusión
- ♦ Aplicación de texturas
- ♦ Filtro Emboss para realzado
- ♦ Filtro texturizer
- ♦ Filtro Underpainting
- ♦ Smart blur
- ♦ Creación de pinceles de comportamiento aleatorio
- ♦ Pincel Artístico de Historia
- ♦ Uso del Smudge para dispersar píxeles
- ♦ Aplicación de Lighting effects

9. PINTANDO CON PINCELES

- ♦ Creando pinceles para simular dibujo, entintado y acuarela
- ♦ Trazado con dibujos de referencia.
- ♦ Pintar comic