

Curso de Ilustración Digital

eduMac
DIGITAL ARTS SCHOOL

www.edumac.com.mx

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