

CURSO PROFESIONAL DE ILUSTRACIÓN

Desarrollo del Curso y Objetivos

La enseñanza e-learning en Arteneo ha evolucionado hasta fusionar el uso de herramientas y posibilidades de un campus virtual, con un modelo de aprendizaje que acerca, en gran medida, la formación presencial a través de aulas virtuales y videoconferencias. Nuestros grupos online nunca superan el máximo de 13 alumn@s, y prácticamente la total duración del Plan de Estudios se realiza en clases en tiempo real con el profesor y resto de compañer@s, aproximándonos a nuestro modelo de enseñanza presencial. Gracias al reducido número de alumn@s, las correcciones, dudas y consultas individuales en clase, se solucionan al momento. Arteneo reúne, así, las ventajas de la formación e-learning a distancia con la personalización de la formación presencial.

Este Curso Online es específico para la formación de futuros profesionales de la Ilustración. Adaptado a las demandas del mercado laboral. Idóneo para aprender y desarrollar los conocimientos de dibujo y color a nivel profesional.

Es un Curso práctico en creatividad, enfocado a diferentes campos laborales. Con el valor añadido de herramientas que permiten creación de efectos digitales y animaciones.

Nuestro equipo pedagógico está formado por profesionales activos en diferentes ramas.

Duración total

410 horas totales

Salidas Profesionales

Publicidad. Videojuegos. Layout. Presentaciones. Didáctico. Cuentos infantiles. Ilustración Científica. Ilustración Editorial. Revistas. Prensa. Cómic. Portadas. Manipulación fotográfica. Ilustración Digital. Creación de personajes. Creación de dibujos para tatuajes

Materias impartidas

Photoshop. After Effects. Animación. Dibujo artístico. Color digital. Concept Art. Creación de personajes. Cinematografía aplicada. Técnicas de ilustración y Cómic. Técnicas de creatividad. Efectos de Acuarela. Efectos de Color con técnicas secas. Técnicas mixtas. Línea. Perspectiva. Volumen. Dibujo de Figura. Anatomía. Currículo

Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Precio total de contado Curso Académico 2021-22

Total: 3.370 €

La plaza se puede reservar abonando 675 € a través de paypal o transferencia bancaria.

Esta cantidad se descuenta del importe total

Solicita información para fórmulas de pago aplazadas en informacion@arteneo.com

Ventajas de nuestros Cursos Online

1. Máximo de 13 alumn@s por grupo
2. Clases en Directo con el profesor (Webinar)
3. Acceso desde el Campus Virtual a las clases grabadas
4. Acceso a Bolsa de Empleo para nuestr@s alumn@s
5. Profesores profesionales en cada materia
6. Programas de estudios complementarios que permiten avanzar en tu aprendizaje
7. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
8. Asesoramiento Laboral
9. Once años de experiencia en la Enseñanza e-learning

PROFESIONAL DE ILUSTRACIÓN

CURSO
ONLINE

Técnicas. Conceptos y campos de la Ilustración

Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

- El dibujo. El trazo
- El boceto
- La línea y su técnica
- Valoración lineal
- La iluminación
- Tipos de expresión realista e infantil
- Teoría del color
- Concept Art
- El Briefing
- La presentación
- Tatuaje. Creación de imagen
- La psicología del niño
- Un cuento corto: Creando la historia entre todos
- Realización de portada a color
- La ilustración didáctica
- La ilustración editorial
- La caricatura
- Perspectiva cónica. 1, 2 y 3 puntos de fuga
- Posicionando la figura en el espacio
- Leyes de Composición
- El encuadre
- El equilibrio de masas
- El camino del ojo
- Técnicas de creatividad
- Procesos creativos. El brainstorming
- Aplicaciones de color con técnicas transparentes
- Aplicaciones de color con técnicas secas

Creación de personajes

- Construcción de cabezas cartoon. Infantil
- Construcción de cuerpos cartoon. Infantil
- El encaje y la línea de ritmo en la construcción de personajes
- Dibujando manos de personajes
- Dibujando pies de personajes
- Tipos de ojos de personajes
- Tipos de bocas de personajes
- Tipos de narices y orejas de personajes
- Vestuario. Pliegues y arrugas
- Humanización parcial de animales
- Humanización de objetos en cartoon
- Diseño de vehículos
- Construcción de cabezas, cuerpos, manos y pies en realismo imaginario
- Creación de personajes para ilustración infantil
- Creación de personajes para ilustración juvenil

El Cómic

- Historia del cómic
- Terminología
- Guión técnico para cómic
- La documentación
- Composición general de la página
- Composición individual de cada viñeta
- Lenguaje cinematográfico
- Encuadre
- Punto de vista
- El layout
- Tipos de viñetas
- Dibujo a línea
- Aplicación de técnica para arte final

Anatomía y dibujo artístico

- Presentación. Materias
- Nociones de proporción y encaje
- Dibujar el muñeco óseo
- Como medir
- Ejes de acción
- Las líneas de ritmo
- El embocado
- El canon masculino y femenino
- El esqueleto
- El cráneo. La cabeza
- Huesos y músculos principales del brazo
- Huesos y músculos principales de la pierna
- El tronco como eje central
- Proyección espacial de las figuras
- La figura de pie. Sentada. Tumbada

After Effects

Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Entorno de trabajo

- Uso de la interface
- Configuración de ventanas y menús
- Personalización del entorno de trabajo

Configuración de proyectos

- Configurar un proyecto dependiendo del uso final
- Formatos de imagen más habituales
- Plataformas

Uso de canales de vídeo y sistema de capas y motion desing

- Sistema de capas múltiples en After Effects
- Propiedades especiales: animar, modificar e incluso asignarles propiedades 3D

Time line composición y keyframes

- Los Keyframes
- Modificar parámetros y elementos dentro de una composición

Canales de audio y sonido

- Añadir música. Efectos sonoros
- Diálogos
- Modificar y depurar el sonido

Tracking de entornos y rotoscopia

- Una de las herramientas más potentes de After Effects que nos permitirá integrar desde explosiones en un entorno a maquillaje a un personaje.
- Seguimiento de objetos mediante el rastreo de puntos
- Su uso para realizar efectos y estabilizado de videos

Integración en chroma keys

- Técnica audiovisual para calar y reemplazar el área que ocupaba ese color del Chroma por imagenes o videos
- Su uso para efectos especiales
- Como integrar personas u objetos en escenarios ficticios

Entornos y capas 2D/3D

- Uso de las capas 2D y 3D
- Diferencias e interacciones de integración con software 3d
- Añadir recursos 3D a una composición
- Como generar entornos visuales más atractivos

Animación de textos y diseño de intros, rotulación y subtítulos

- Técnicas de animación para logos, intros, títulos de crédito, etc.

Render y exportación en After Effects y Premiere

- El proceso de render
- Optimizar el proceso según el tipo de Proyecto. Opciones
- Selección de las fórmulas más recomendables en cada caso
- Inserción de transiciones. Imágenes. Sonidos y titulaciones

Photoshop

Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Introducción

- Paneles y menús. Herramientas
- Ajustes. Plugins y preferencias
- Tamaño, resolución, creación e importación de imágenes

Retoque y transformación de imágenes

- Recorte, rotación y lienzo
- Corrección de la distorsión y el ruido de la imagen
- Ajuste del enfoque y desenfoco de la imagen
- Transformación de objetos. Escalas. Filtro Licuar. Punto de fuga
- Creación de imágenes panorámicas con Photomerge

Máscaras y selecciones

- Máscaras
- Canales. Cálculo de canales

Capas

- Agrupación y enlace. Movimiento, apilamiento y bloqueo
- Gestión. Opacidad y fusión. Estilos y efectos
- Capas de ajuste y de relleno. Composiciones de capas. Máscaras en capas

Pintura y dibujo

- Herramientas de pintura. Pinceles y propiedades
- Modos de fusión. Lápiz. Tampón de clonar. Degradados, etc
- Relleno y trazado de selecciones
- Dibujo de formas. Dibujo con las herramientas de pluma
- Gestión y edición de trazados

El color

- Modos de color. Selección de colores
- Posterizar. Mapa de degradado. Variaciones
- Brillo/contraste. Equilibrio de color. Tono/Saturación
- Curvas. Niveles. Panel Kuler
- Visualización de histogramas. Ajuste del color y tono de una imagen
- Preparación de imágenes para la imprenta
- Aplicación de efectos de color especiales

Filtros

- Conceptos básicos sobre los filtros. Efectos de filtro
- Aplicación de filtros específicos. Adición de efectos de iluminación

Texto

- Creación y edición de texto. Aplicación de formato
- Fuentes. Interlineado. Interletrado. Escalado. Efectos

Guardado y exportación de imágenes

- Protección por copyright Digimarc

Impresión

- Impresión con gestión de color en Photoshop
- Impresión de imágenes para imprenta. Duotonos. Tintas planas

Asesoramiento laboral

- Currículo
- Demo reel y portfolio

La Escuela de Imagen ARTENEO está constituida como sociedad con el nombre de Arteneo Imagen S.L. con C.I.F B-84539386, registrada en Madrid (España) en la Declaración Censal del Ministerio de Hacienda con el IAE 933.9, código de actividad CNAE 8559 y licencia de Actividad Educativa expedida por el Ayuntamiento de Madrid. Nuestra enseñanza es de carácter profesional y se enmarca como enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. Desde hace 18 años, nuestra fórmula pedagógica enfatiza en la profesionalización del alumnado para su proyección laboral, con la mejor calidad formativa impartida por docentes cualificados. Al finalizar los estudios, se hace entrega de un título propio con valor a efectos profesionales, donde consta el número de horas lectivas del programa junto a la calificación final emitida por el profesorado.

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase necesario para la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es orientativo. El/la alumno/a puede desistir de comenzar el curso informando por escrito y tendrá derecho a la devolución íntegra de lo abonado siempre que lo haga como mínimo con quince días hábiles de antelación a la fecha de comienzo del curso.

Ilustración: María Gómez. Diseño: Arteneo

