

Illustrator y Moodboard

Repaso de algunos temas.

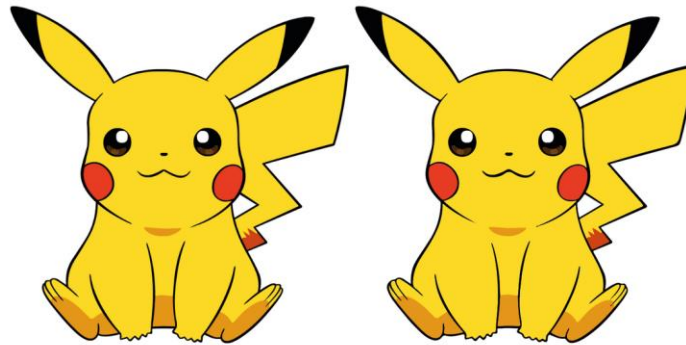
¿Qué es un mapa de bits? y ¿Cómo se diferencia de un gráfico vectorial?

Veremos el siguiente ejemplo:



Mapa de Bits

Gráfico vectorial

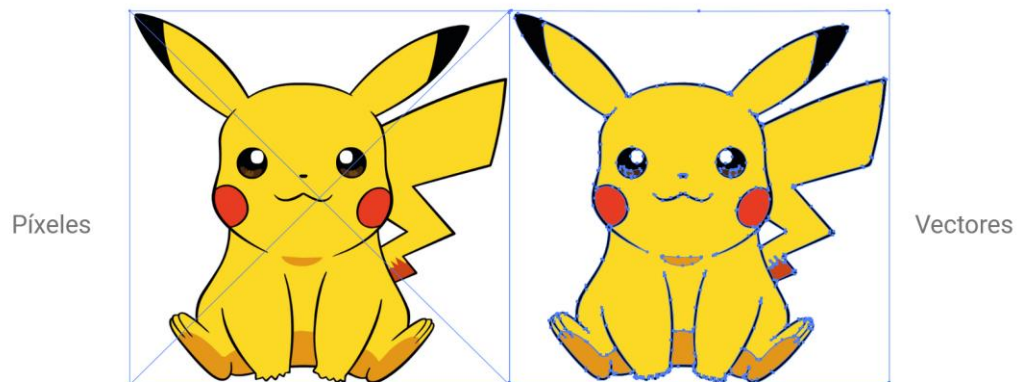


¿Parecen iguales cierto?

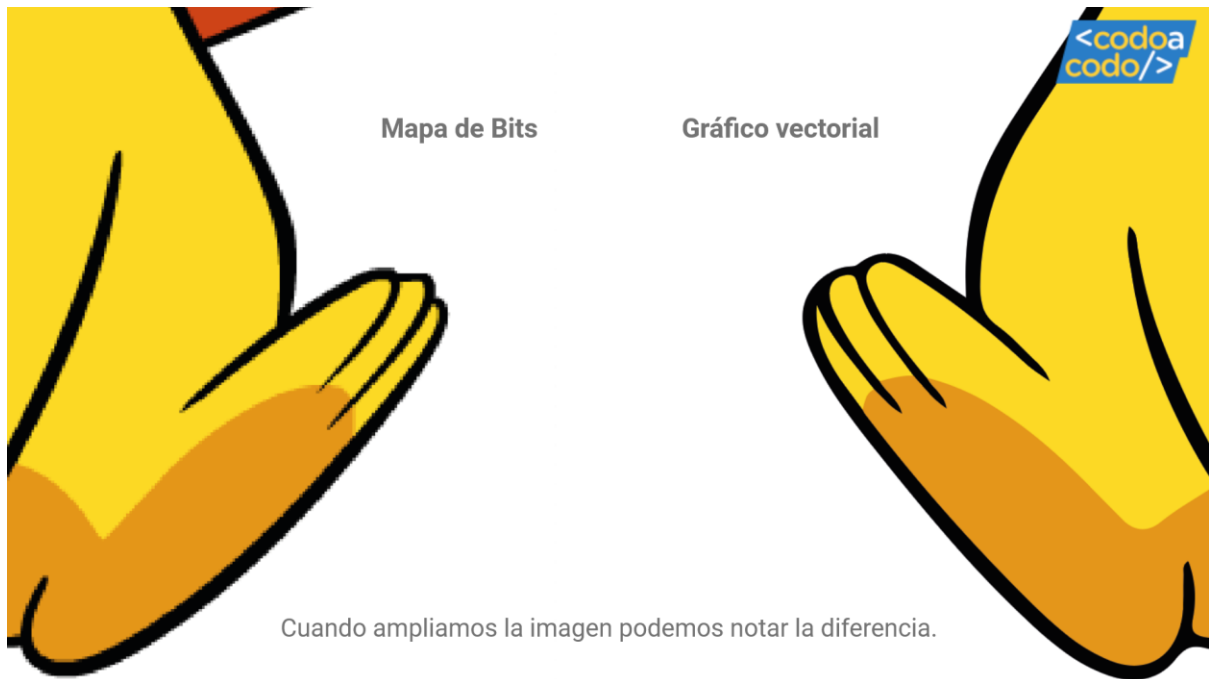


Mapa de Bits

Gráfico vectorial



No son iguales.



Mapa de bits o Bitmap:

Es un grupo de bits. Cada bit, la unidad mínima de información, es cada píxel que compone la imagen. Cada píxel es un cuadro con información sobre su color y la unión de muchos de estos cuadros crea la imagen completa.

No es escalable: alterar el tamaño de un bitmap provoca que esta se “píxele”.

Fotorrealista: pueden mostrar gran cantidad de detalles y variaciones sutiles en el color.



Las fotografías son Mapas de Bits

Gráfico vectorial o curvas:

Está formada por la unión o superposición de unidades básicas de información pero en lugar píxeles, estas unidades básicas son vectores matemáticos, las formas definidas por los vectores se basan en las curvas Bézier.

Es escalable: se pueden escalar libremente sin sacrificar la calidad. (permanecen nítidas)

Totalmente editables: Los objetos de una imagen vectorial pueden constar de líneas, curvas y formas con atributos editables como color, relleno y contorno.



Los "Logos" son Gráficos vectoriales

Comparación:

La mayoría de las imágenes digitales se pueden clasificar en: vectoriales y mapa de bits.

Las imágenes vectoriales tienen muchas ventajas como: que son escalables, es decir que podemos aumentar o reducir su tamaño sin perder calidad/nitidez y que los archivos son mucho más pequeños ya que requieren bastante menos información para definir la imagen.

Las vectoriales se originan en un software. No puede escanear una imagen y guardarla como un archivo vectorial sin utilizar un software de conversión especial.

No son adecuadas para producir imágenes fotorrealistas. Generalmente consisten en áreas sólidas de color (o degradados), pero no pueden representar los tonos sutiles continuos de una fotografía. Para este fin utilizaremos los mapa de bits con cuidado de que cuenten con la resolución correcta para el uso que queremos darle.

Resolución:

PPP (DPI): La resolución de una imagen es el número de píxeles por pulgada que contiene (1 pulgada = 2,54 centímetros).

La resolución se expresa en PPP (puntos por pulgada en español) o DPI (dots per inch en inglés).

Cuantos más píxeles haya por pulgada mejor será la calidad de la imagen.

Una resolución de 300 dpi significa que la imagen contiene 300 píxeles de ancho y 300 píxeles de alto, por tanto, se compone de 90.000 píxeles (300x300 ppp).

Por lo general, se considera que una resolución de 300 ppp para una imagen es más que suficiente antes de la impresión.

300 pixeles/inch	Imprimir (Tamaño real)
150 pixeles/inch	Imprimir (Gran formato)
72 pixeles/inch	Pantalla

La resolución de 72 PPP se utiliza en web

¿Qué es Illustrator?

Adobe Illustrator es un editor de gráficos vectoriales. Es desarrollado y comercializado por Adobe Systems, definiendo el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial. Es conocido mundialmente.

Nos referiremos a este software como: Illustrator o Ai.



Sobre Illustrator:

- Adobe Illustrator es la aplicación de diseño estándar del sector que te permite plasmar tu visión creativa con formas, colores, y tipografías.
- Permite crear logotipos, iconos, dibujos, tipografías e ilustraciones complejas para cualquier medio: impresos, en webs y apps, para vídeos y animaciones, etc.
- Su función primordial es la creación de material gráfico-ilustrativo altamente profesional basándose para ello en la producción de objetos matemáticos denominados vectores.
- La extensión de sus archivos es .Ai

Interfaz de Ai:

Al ejecutar el programa podemos observar la interfaz de Illustrator.

Cuando arranca la aplicación, lo primero que encontramos es la pantalla de bienvenida, que nos permite elegir entre Abrir un archivo existente o Crear un nuevo documento.

Si lo que queremos es crear un nuevo documento, podremos elegir uno de los perfiles predefinidos según lo que queramos obtener. Estos perfiles se diferencian en valores preestablecidos para el tamaño, el modo de color, las unidades, la orientación, la transparencia y la resolución.

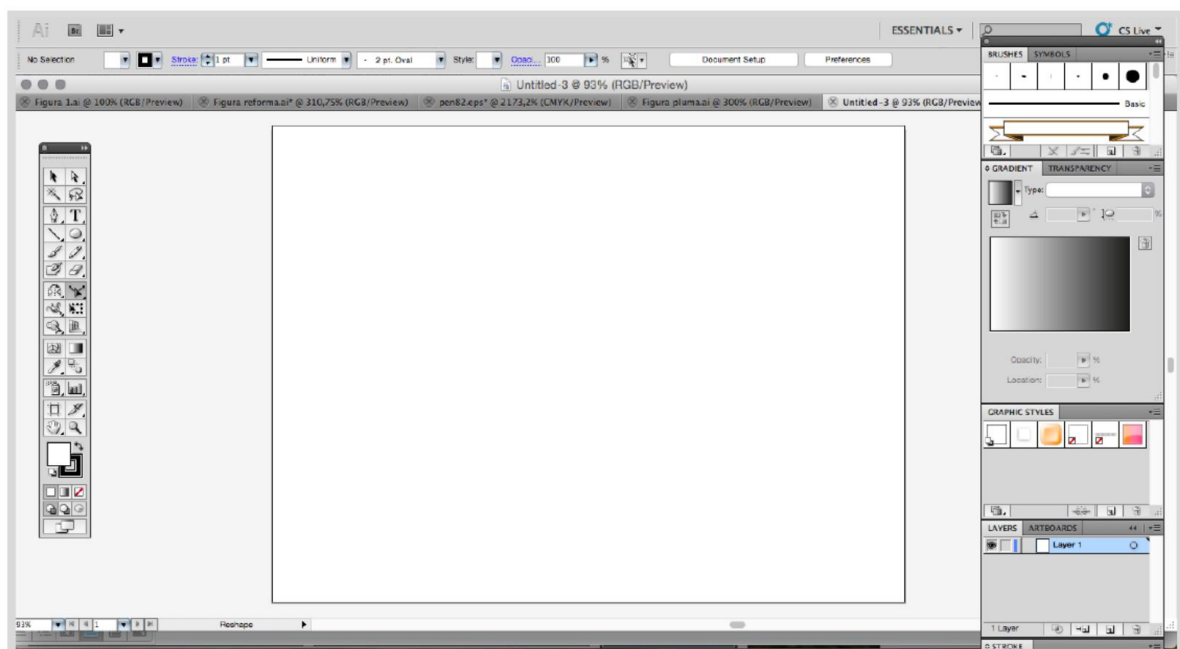
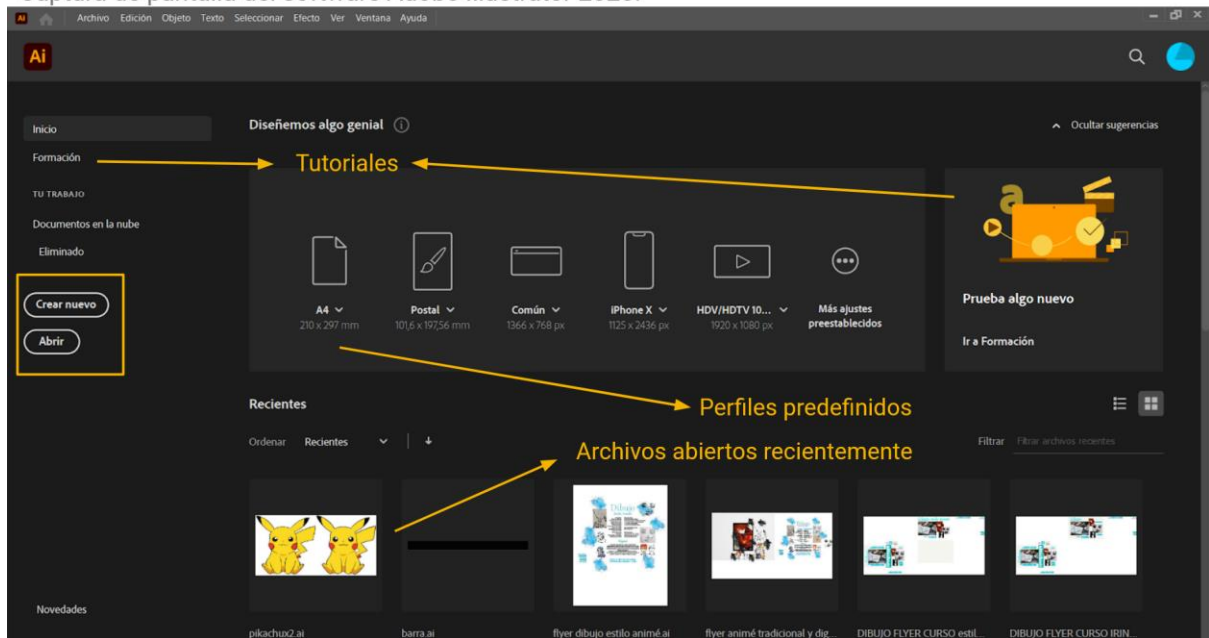
En este punto, es importante definir si trabajaremos en un archivo cuya publicación será para web, video, móvil, presentación o si será un archivo imprimible.

En cada caso, podremos definir las medidas del escritorio (píxeles, centímetros, milímetros, etc)

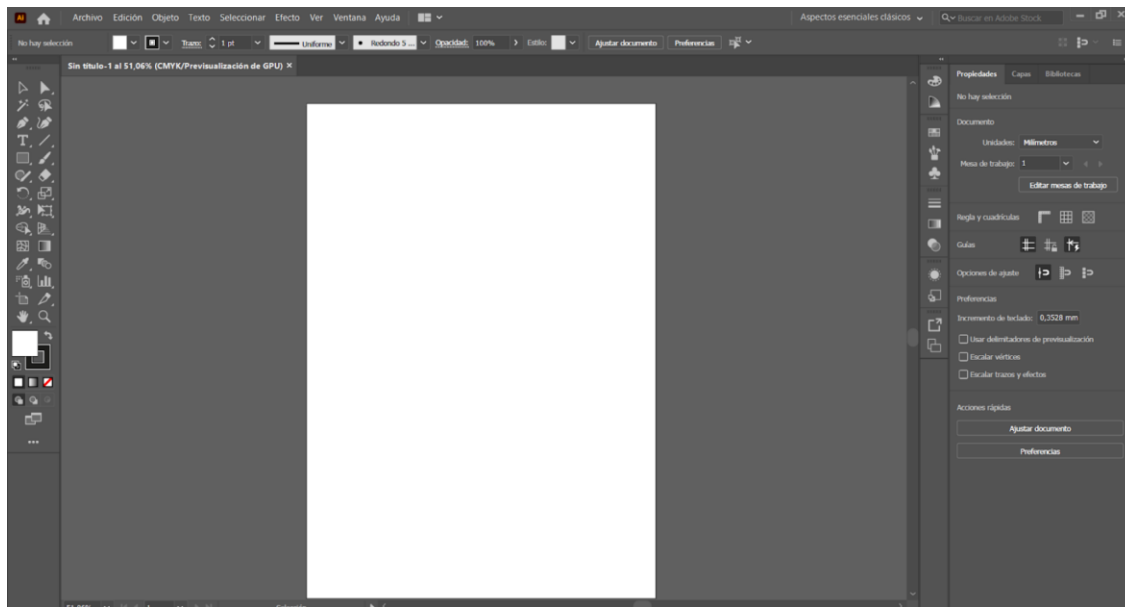
como también corresponde establecer un modo de color:

- CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) son los 4 colores con cuyas mezclas aditivas se obtienen los colores en impresión off-set o láser.
- RGB (red, green, blue) son los colores del espectro de pantalla.

Captura de pantalla del software Adobe Illustrator 2020.



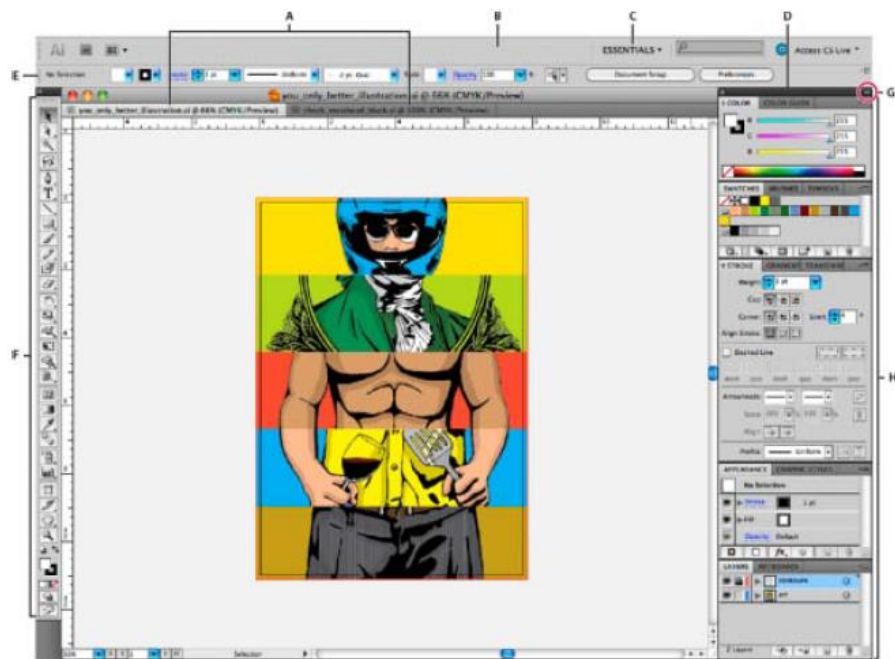
Captura de pantalla del software Adobe Illustrator CS5 (Adobe Systems, 2010)



Captura de pantalla del software Adobe Illustrator 2020.

Barra de Menú

- Menú Archivo: aquí encontramos los típicos comandos, como abrir, cerrar, guardar, importar, exportar, nuevo, etcétera. Este menú es muy similar al de cualquier otro programa, sea o no de diseño. Desde aquí podemos crear un nuevo documento.
- Menú Edición: se encuentran los comandos que permiten copiar, cortar, pegar, deshacer y rehacer. También se encuentran los comandos de transformación y opciones, personalización y preferencias del programa.
- Menú Objeto: todos los elementos son llamados objetos y se crean a partir de trazados elementales. Estos pueden editarse, cambiar sus propiedades, por ejemplo expandirse.
- Menú Texto: Para crear una línea de texto, columnas, filas, que adopte una forma o que siga un trazado. Edición de textos, párrafos, tipografías. Utilizar letras como objetos y editar su forma.
- Menú seleccionar: Permite seleccionar y deseleccionar objetos. Todos los elementos juntos, o algunos que comparten algún atributo.
- Menú Efecto: Encontramos posibilidades de efectos que se le pueden aplicar a los trazados. Los efectos se muestran en el panel apariencia.
- Menú Ver: desde él podemos controlar los elementos que se muestran en pantalla. Previsualización, reglas y cuadrículas.
- Menú Ventana: aquí podemos hacer visible u ocultar cualquier panel de herramientas, personalizar el espacio de trabajo y organizar los documentos abiertos.
- Menú Ayuda: para acceder a la ayuda del programa y también los datos relacionados con la cuenta de usuario y toda la documentación pertinente al programa y la versión utilizada.



Espacio de trabajo por defecto de Illustrator

- A.** Ventanas de documento en forma de fichas **B.** Barra de aplicaciones **C.** Conmutador de espacios de trabajo **D.** Barra de título de panel **E.** Panel de control **F.** Panel Herramientas **G.** Botón Contraer en iconos **H.** Cuatro grupos de paneles acoplados verticalmente

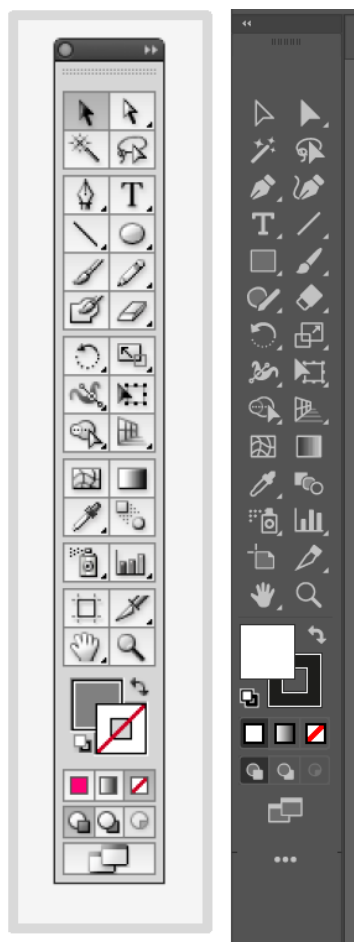
Barra de Herramientas

En el costado izquierdo de la pantalla estándar de Illustrator, ubicamos la barra de herramientas.

Dichas herramientas están organizadas por categorías.

También podemos acceder a las diferentes herramientas mediante atajos de teclado.

Veremos todas las herramientas en la siguiente imagen:



Distribución de Herramientas

Un elemento fundamental para empezar a utilizar Illustrator es conocer las herramientas que tu mesa de trabajo tiene.

Las herramientas de la mesa de trabajo son: la barra de herramientas, el menú, la paleta de control, la barra de estado y la paleta de colores.

Tenemos la barra o panel que se dividen en:

Las herramientas de selección: como selección directa, varita mágica, lazo, borrador y mesa de trabajo;

Las de dibujo como: pluma, segmento de línea, rectángulo y lápiz;

Las de texto: para agregar palabras;

Las de pintura: como pincel, pincel de manchas, malla, cuentagotas y degradado;

Las de reformar: como escala, rotar, anchura, reformar, transformación libre, perspectiva y mezcla;

Y por último herramientas como: rociar símbolo, para ingresar símbolos predeterminados, gráfica de columnas, sector y corte, y de movimiento y zoom como mano y zoom.

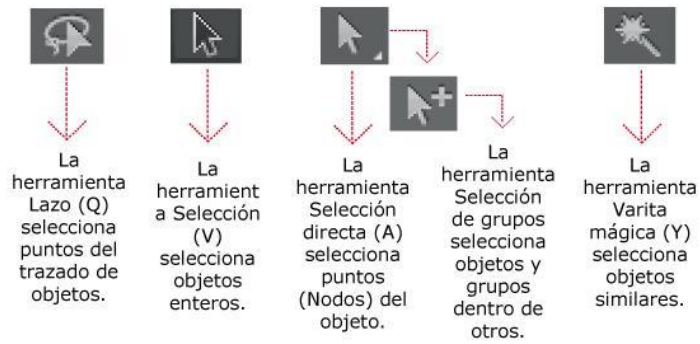


Pueden expandir algunas herramientas con el fin de ver las que contiene ocultas. Un triángulo pequeño en el lateral inferior derecho del icono de herramienta indica la presencia de herramientas ocultas.

Para ver información sobre una herramienta basta con colocar el puntero sobre ella. En la información de herramientas que se muestra debajo del puntero aparece el nombre de la herramienta.








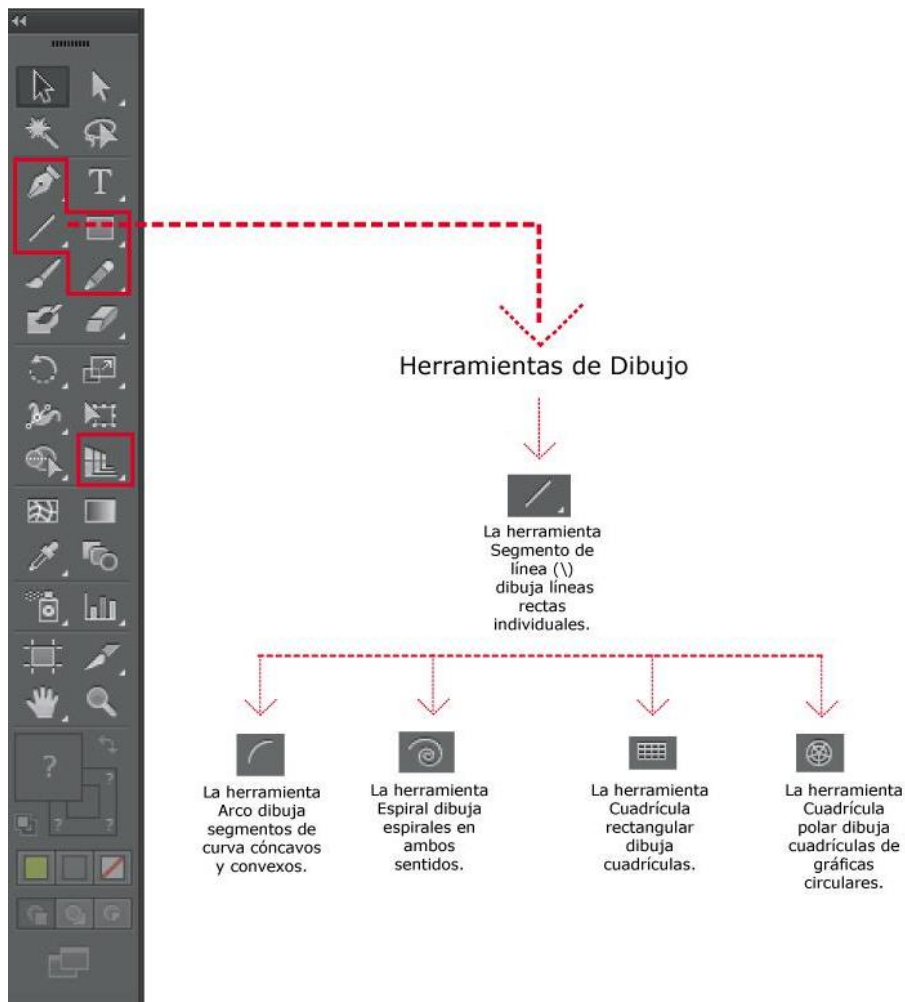
Herramientas de selección



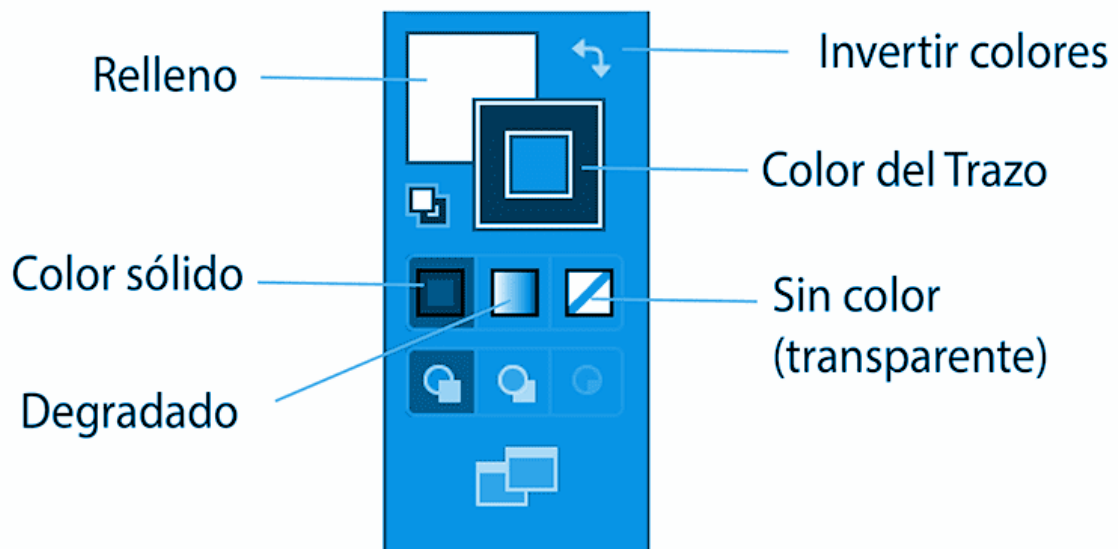


Herramientas de Dibujo

- 
La herramienta Pluma (P) dibuja líneas rectas y curvas para crear objetos.
- 
La herramienta Segmento de línea (\) dibuja líneas rectas individuales.
- 
La herramienta Lápiz (N) dibuja y modifica líneas a mano alzada.
- 
La herramienta Rectángulo (M) dibuja cuadrados y rectángulos.
- 
La herramienta Cuadrícula de perspectiva (Shift+P) permite crear ilustraciones en perspectiva.



Cuadro de Relleno y Trazo



Atajos

El programa tiene una serie de atajos en el teclado que ayudan a trabajar con más rapidez:

A= Selección directa

Q= Lazo

R=Rotación

T=Herramienta de texto

H= Mano

Y=Varita mágica

U=Malla

I=Cuentagotas

O= Reflejar

S=Escalar

G=Degradado

H=Mover

J=Gráficos

K=Pintura interactiva

L=Lazo

Z=Zoom

V=Selección

P=Pluma

B=Pincel

CTRL+R=mostrar/ocultar reglas

Ctrl + Z=Deshacer

Ctrl + X=Cortar

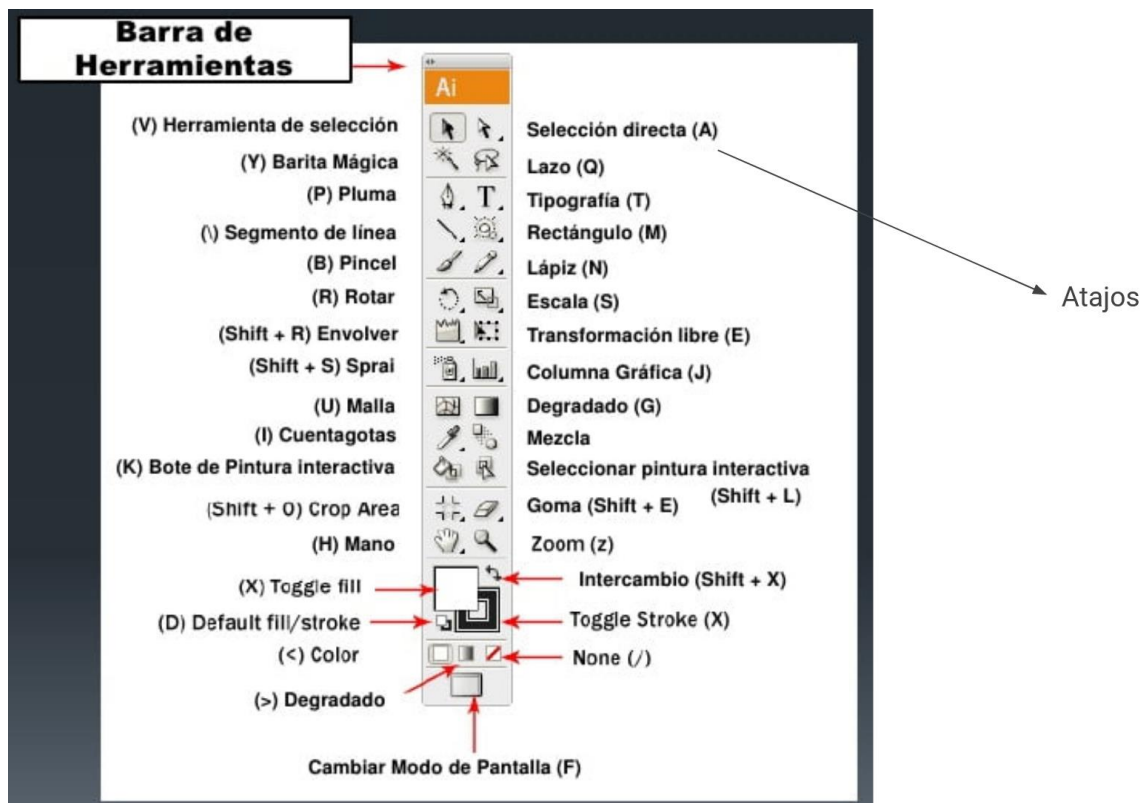
Ctrl + C=Copiar

Ctrl + V=Pegar

ALT+desplazar=duplicar objetos

CTRL+G=agrupar, entre otros

SHIFT+clic=seleccionar varios

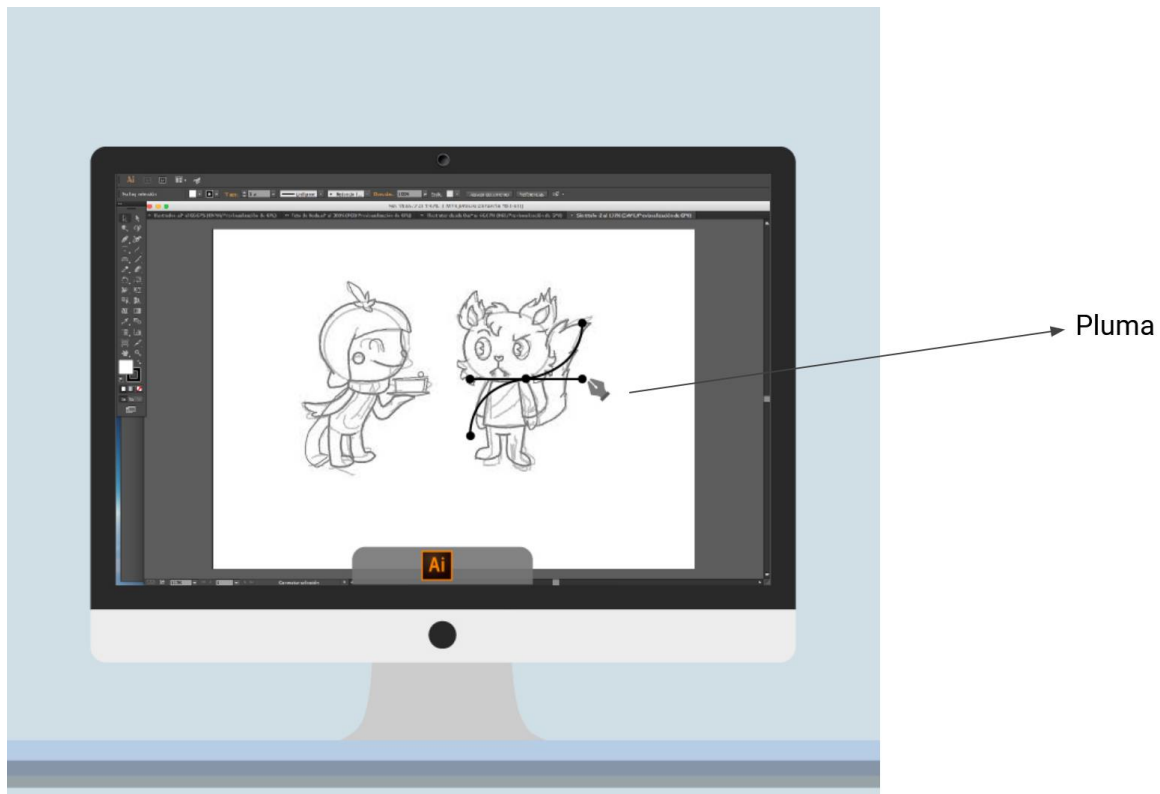


Pluma

La herramienta Pluma de Illustrator, en simples palabras, es una función del programa que te permitirá trazar líneas en la mesa de trabajo, con mucha facilidad y precisión, fundamentales para iniciar cualquier tarea de edición.

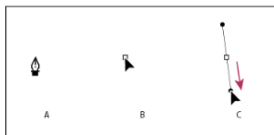
El tipo de trazado más sencillo que se puede dibujar con la herramienta Pluma es una línea recta, que se crea haciendo clic con la pluma para crear dos puntos de ancla. Si se sigue haciendo clic, se crea un trazado compuesto de segmentos rectilíneos conectados por puntos de vértice.

Puede crear una curva añadiendo un punto de ancla donde la curva cambie de dirección y arrastrando las líneas de dirección que formen la curva. La longitud y la pendiente de las líneas de dirección determinan la forma de la curva.

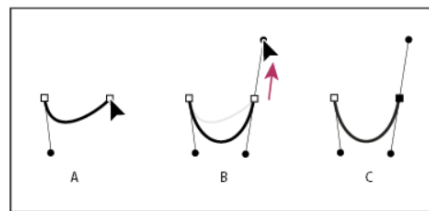


Las curvas son fáciles de modificar y se pueden visualizar e imprimir más rápido si se las dibuja utilizando los menos puntos de ancla posibles. Usar demasiados puntos puede también introducir protuberancias no deseadas en una curva. En su lugar, dibuje puntos de ancla bien espaciados y practique la formación de curvas ajustando la longitud y los ángulos de las líneas de dirección.

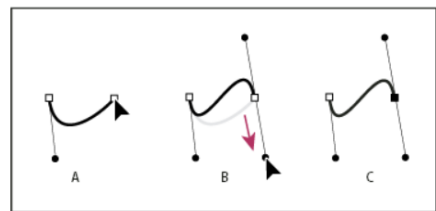
A continuación vamos a seguir los pasos para lograr una curva:



Dibujo del primer punto de una curva



Dibujo del segundo punto de una curva



Dibujo de una curva en forma de S

- 1) Seleccione la herramienta Pluma.
- 2) Sitúe la herramienta Pluma donde desee que empiece la curva y mantenga pulsado el botón del ratón.
- 3) Aparece el primer punto de ancla y el puntero de la herramienta Pluma se convierte en una punta de flecha.
- 4) Arrastre para definir la inclinación del segmento curvo que está creando y suelte el botón del ratón.
- 5) En general, extienda la línea de dirección alrededor de un tercio de la distancia al siguiente punto de ancla que planea dibujar. (Más adelante, puede ajustar uno o ambos lados de la línea de dirección.)
- 6) Mantenga pulsada la tecla Mayús para limitar la herramienta a múltiplos de 45°.

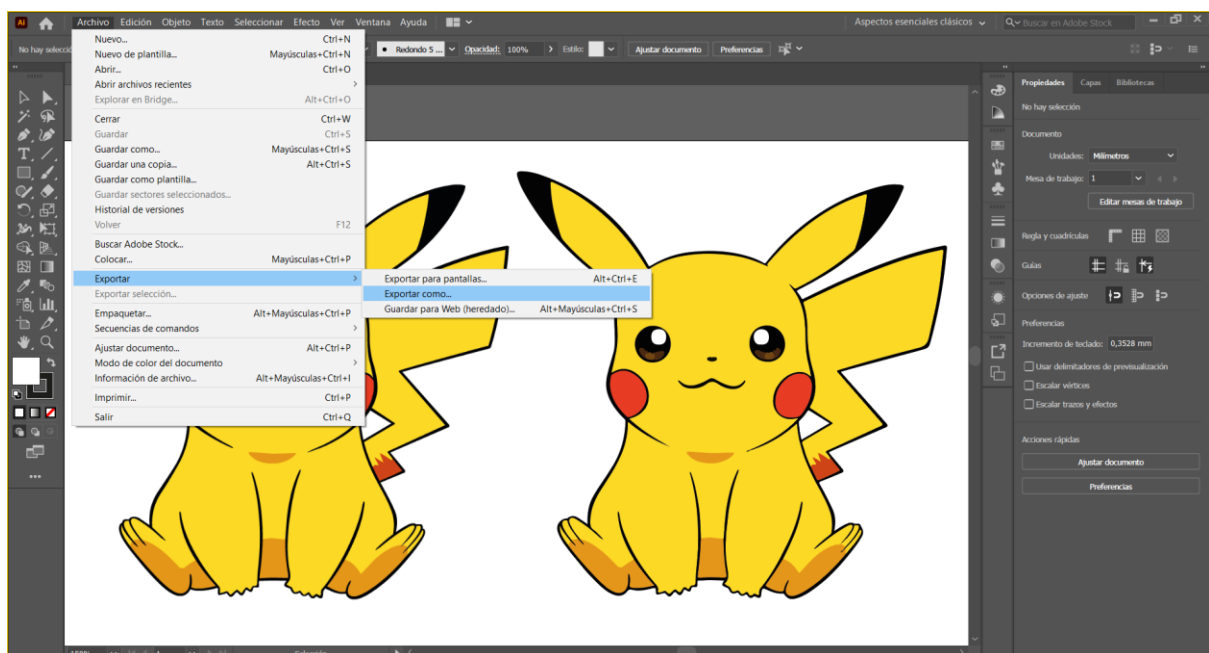
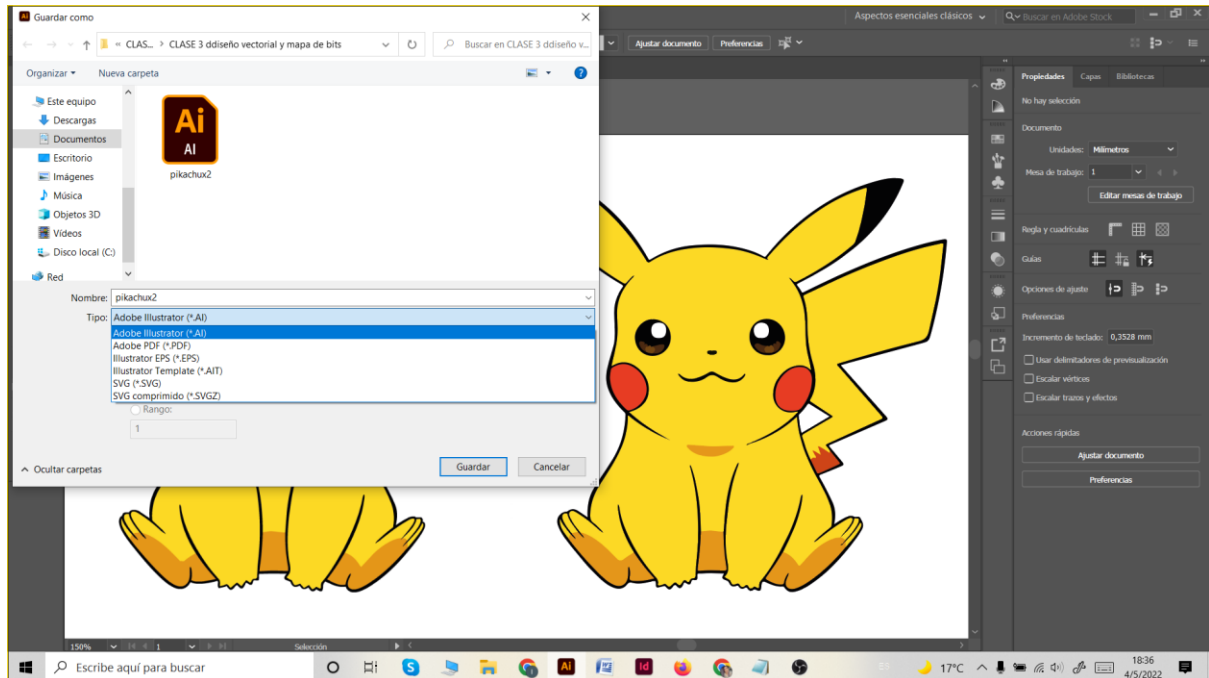
- 7) A.Colocación de la herramienta Pluma B. Iniciar el arrastre (con el botón del ratón presionado) C. Arrastre para extender las líneas de dirección (ver en la imagen)
- 8) Sitúe la herramienta Pluma donde desea que termine el segmento curvo y, a continuación, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
- 9) Para crear una curva en forma de "C", arrastre en dirección opuesta a la línea de dirección anterior. Suelte el botón del ratón.
- 10) Para crear una curva en forma de "S", arrastre en la misma dirección que la línea de dirección anterior. Suelte el botón del ratón.
- 11) Para cerrar el trazado, coloque la herramienta Pluma sobre el primer punto de ancla (hueco). Si está situada correctamente, aparecerá un pequeño círculo junto al puntero de la herramienta Pluma . Haga clic o arrastre para cerrar el trazado. Para dejar el trazado abierto, pulse Ctrl (Windows) o Comando (Mac OS) y haga clic en cualquier lugar lejos de todos los objetos.

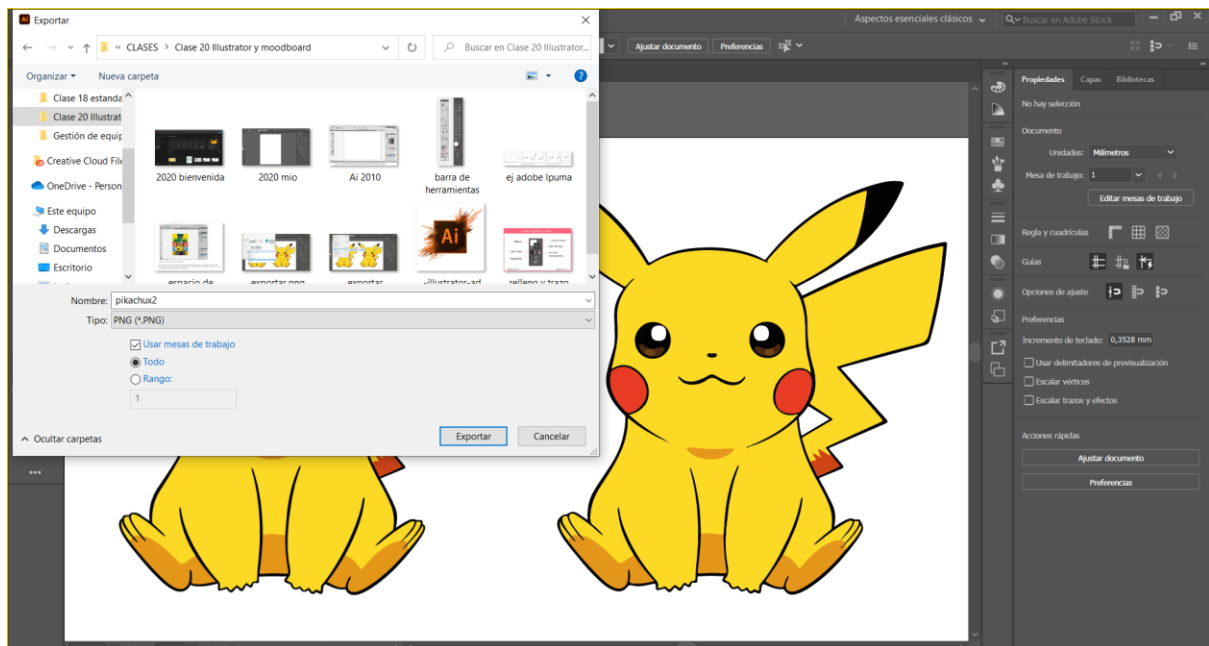
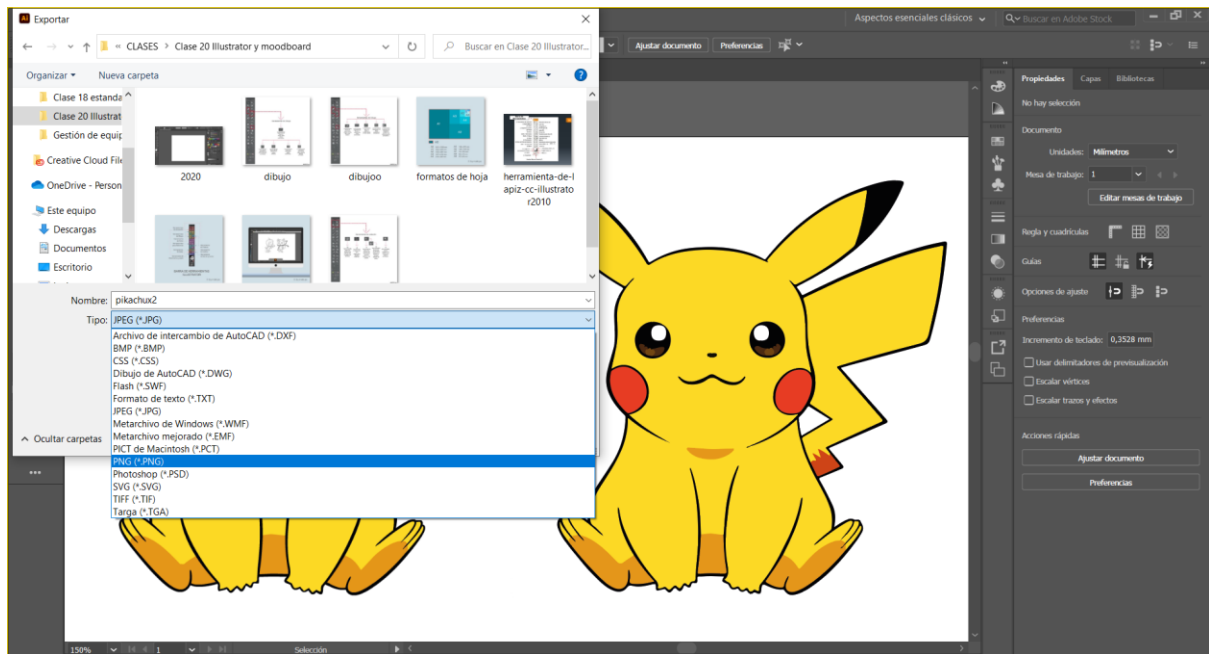
Guardar y Exportar

Para guardar un archivo de Illustrator o Ai: vaya al menú Archivo y seleccione cualquiera de los comandos de guardado: Guardar, Guardar como o Guardar una copia. Al seleccionar un comando de guardado, se abre el cuadro de diálogo Guardar en el ordenador o en los documentos en la nube.

Para exportar puede utilizar las opciones Exportación rápida cómo y Exportar como en los formatos de archivo PNG, JPG...

Vaya a Archivo > Exportar > Exportación rápida como [formato de imagen].





Ejercicio Clase 20

Práctica de Illustrator: Elegir un dibujo infantil básico y calcar su figura con la pluma.

¿Qué es un Moodboard?

Moodboard o muro de inspiración o tablero de inspiración.

Consiste en un collage de imágenes, texto y muestras de objetos en una composición.

Puede estar basado en un tema o tratarse de cualquier material escogido al azar.

Cualquier proyecto creativo pasa por este proceso de crear un moodboard incluso varios según la fase del proyecto en la que te encuentras.



El moodboard es una herramienta visual que puede ser física o digital.

No es un sencillo collage bonito, es un collage hecho con intención, con estrategia y como síntesis de tus ideas.

No hay una sola manera de hacer un moodboard ni existe un sólo tipo de moodboard. A lo largo de un proyecto, puedes necesitar varios de estos visuales a medida que vayas concretizando lo que quieres.

No son algunas imágenes bonitas, es mucho más que eso, es la expresión en una sola imagen (collage de muchas imágenes en una sola composición) de una idea, de un concepto, de una tendencia, de un proyecto...

Puede llegar a ser una asociación de varias ideas para llevarnos a una nueva idea o a un nuevo concepto. Jugar con tus ideas, con estilos, con colores, con temas varios puede llevarte a una conclusión diferente y a un nuevo concepto.

El moodboard nos permite:

- Aclarar nuestras ideas
- Bajar al papel (o a la pantalla) nuestra inspiración
- Expresar nuestra creatividad
- Descubrir nuestro estilo y definir una mezcla de estilos
- Comunicar nuestras ideas

A veces, queremos explicar a alguien el proyecto que tenemos en mente pero a veces también, necesitamos para nosotras mismas tener una hoja de ruta, tener una "foto" del proyecto.

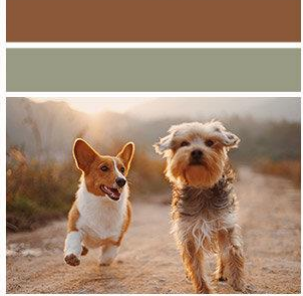
Crear un moodboard como herramienta nos ayudará a no perdernos ni a perder el norte mientras avanza el proyecto.

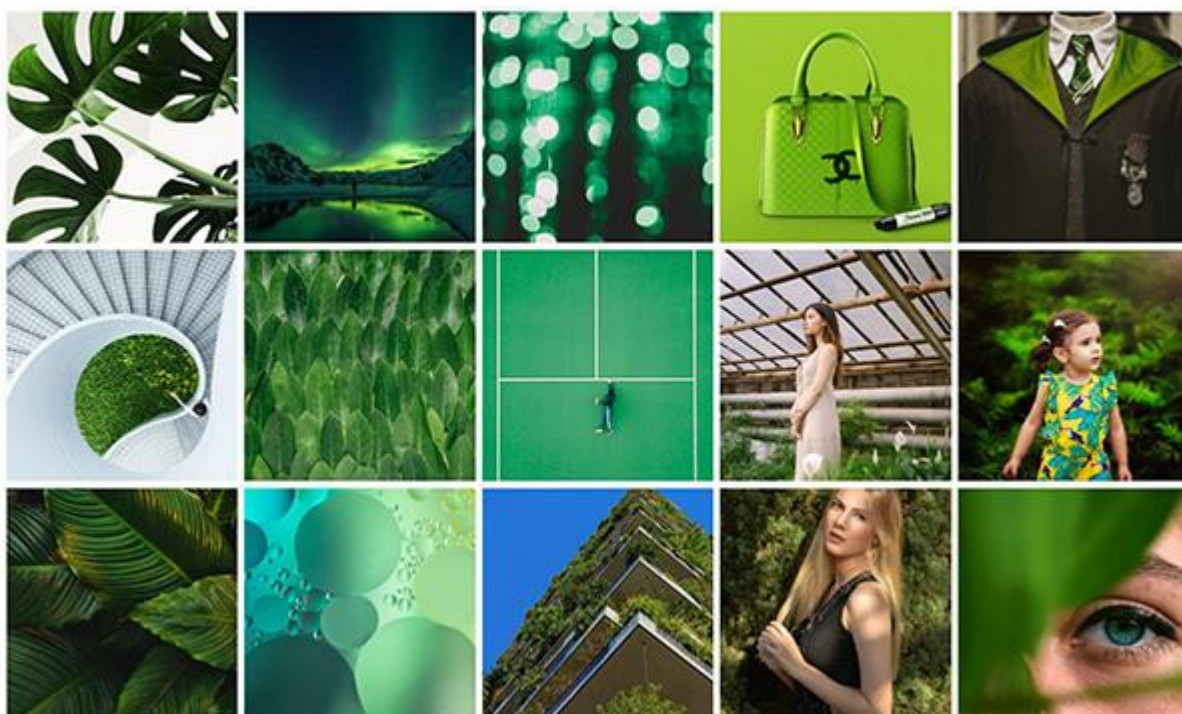
¿Cómo hacer un Moodboard?

1. PALABRAS CLAVES Y TÍTULO - Elegí 3 palabras claves que transmitan lo que quieres sentir, palabras que definen tu proyecto. Escribe también un título para tu moodboard: nombre del proyecto (no utilices tus palabras clave en el título).

2. RECOPIRAR IMÁGENES - Ve recopilando muchas imágenes de texturas, objetos, materiales, personas, emociones, acciones, etc. Todos estos elementos te ayudarán a transmitir aquello que deseas plasmar. Recopilar imágenes debe resultar muy agradable, casi mágico, intentar sentir la inspiración. Las palabras claves te ayudarán a no perderte y centrarte en lo importante.

3. FILTRANDO, ELIGIENDO Y COMPONIENDO - En Ai irás moviendo los elementos para quedarte con los que más te gustan, lo que más te inspira y lo que más expresa tu concepto. Cuando lo tengas claro, podrás ir fijando las imágenes correctamente en tu moodboard. No intentes rellenar todo el espacio, deja respirar los elementos, juega con la simetría o la asimetría, con la armonía o el caos. No dudes en mirar muchos ejemplos pero también ten en cuenta que las características de tu proyecto se pueden ver reflejadas en el "layout" (digamos en la estructura) de tu moodboard. Ya tenés listo el moodboard de tu proyecto para exportar como imagen.











Proyecto Final

TAREA PARA EL PROYECTO FINAL

Para continuar con el Proyecto Final que estamos desarrollando:

Crear un Moodboard en Ai con imágenes que hablen solas (sin textos o narraciones) sobre el proyecto y temática que abarca. Tener en cuenta para armarlo y seleccionar las imágenes, las tres palabras clave que representen y guíen la estética del proyecto, (los valores y el alma del proyecto.)

Puede incluir imágenes de:

Emociones que provoca en las personas.

Acciones relacionadas.

Colores que generan la sensación que ustedes quieran generar con su app.

Texturas relacionadas a la temática.

Elementos relacionados a la temática.

App que utilizan como modelo o inspiración, o alguna que es como esperan que luzcan al finalizar el curso en fidelidad alta.

Aclarar cuáles fueron las tres palabras clave fuera del moodboard.