

Universidad
Tecmilenio®

Diseño para Videojuegos

Uso y elección del tipo
de pincel y lápiz

No hay necesidad de limitarte a utilizar solo las herramientas predeterminadas de Photoshop, ya que una de sus mayores ventajas es la posibilidad de incrementar los estilos que puedes realizar utilizando la instalación de plugins en este. Así, encontrarás todo un mar de nuevas opciones para explorar.

Tipos de pinceles

Pinceles

- Son las herramientas principales de un artista. Desde que se empezó a pintar, las **brochas y pinceles** han sido las herramientas principales, y aun cuando los artistas empezaron a cambiar el lienzo físico por el digital, las mismas herramientas se han mantenido presentes.

Pinceles en Photoshop

- Se tiene la cantidad de 77 pinceles de manera básica en el programa, cada uno con su función.

Presets

- Pinceles por defecto en Photoshop.
- Presentan una variedad de temas diferentes, tenemos los pinceles básicos, los cuales presentan la manera más sencilla de utilizar un brush.

Importar estilos de brochas

Los pinceles adicionales se pueden conseguir de dos maneras: descargándolos de la página de Internet o que el mismo artista los cree. Para descargar un pincel, simplemente se debe buscar en alguna de las múltiples galerías de pinceles variados para Photoshop. Algunos pinceles son gratis, mientras que otros tienen costo; se aconseja ver ambos y tener una buena idea de qué es lo que se busca antes de descargarlos o comprarlos. Al descargar los pinceles deseados se puede observar que los archivos terminan en una extensión extraña (ABR). Estos archivos son importantes, ya que contienen toda la información que Photoshop necesita para integrar los pinceles en su galería.

A continuación se muestra un video para importar los pinceles:

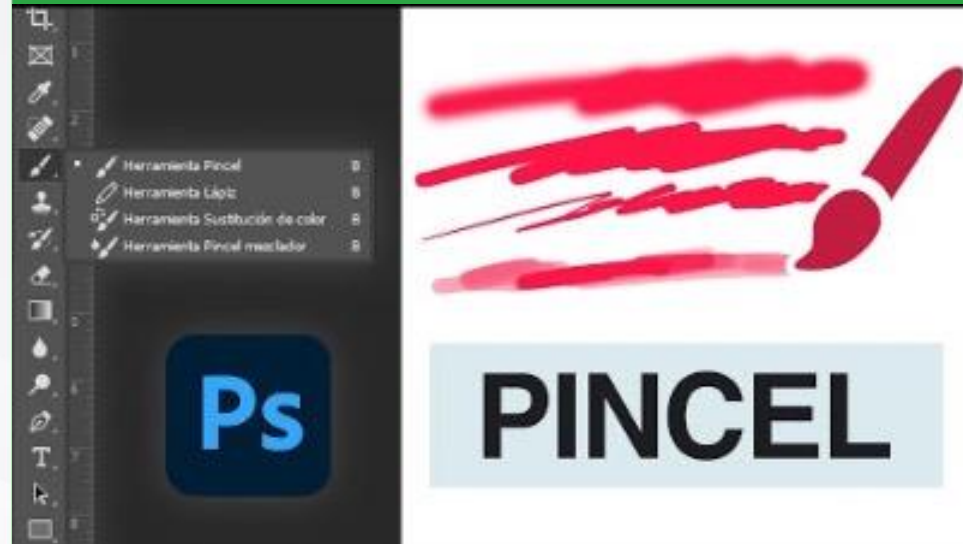
Pablo Pulido. (2020, 11 de mayo). *Instalar pinceles abr y tpl en Photoshop* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=kFuLriAjgHY>

Importar estilos de brochas

La otra manera de obtener un pincel nuevo es creándolo, y para hacerlo se debe seguir una lista de pasos distintos.

A continuación se presenta un video para evidenciar los pasos:

Pixel40. (2020, 26 de junio). Todo sobre el PINCEL en Photoshop ¡Guía Definitiva! [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=mu0QlgPOJLY>

Aplicar o cambiar un estilo

Los pinceles no solo varían entre uno y otro, sino que se les puede modificar una gran variedad de opciones para hacerlos un poco más personalizados, o para ajustarlos más al modo que se requiere en determinado momento. Se cuenta con una gran cantidad de opciones para modificar el estilo del pincel. Una de las tantas modificaciones que podemos hacer es con el Modo del pincel.

Otra opción donde se puede modificar el pincel es en el panel de pinceles. Este tiene opciones similares a las opciones comunes del pincel, solo que de manera un poco más avanzada, con aún más opciones.

- Elige una imagen de Internet. Utiliza Photoshop para hacerle alguna mejora mediante el uso de pixeles. Instala algún plugin adicional para realizarla. ¿Cómo se ve tu imagen?

Conocer los detalles técnicos sobre los tipos de formatos que se pueden manejar para imágenes y creación de video, y la clase de efectos que se pueden implementar en la postproducción de un proyecto, te da una ventaja para dar una excelente base a este y fantásticos toques finales que lo hagan resaltar entre todos los demás. Conocer el formato en el que será exportado, cuáles son las medidas que tendrá el canvas y qué estilo visual se le agregaría a la ilustración te brinda mayor alcance en tu trabajo.

Diseño para Videojuegos

Sustitución de color y capas

Es normal que mientras trabajas en un personaje te preguntes sobre los colores que le aplicarás, ¿cuáles colores se le verían bien?, ¿de qué color se verá mejor su cabello, su piel o su ropa? La lista de cuestiones puede ser interminable. Aunque usualmente estas preguntas no se hacen al inicio del proyecto, es vital que lo consideres, ya que puedes terminar con un personaje multicolor que no embone con el ambiente deseado, que transmita un mensaje contrario al que buscas hacer llegar al usuario o bien, que lastime la vista del jugador. La teoría del color ha sido perfeccionada de tal manera que nos ayude a comprender mejor los colores y su uso, para no cometer errores al realizar nuestras obras.

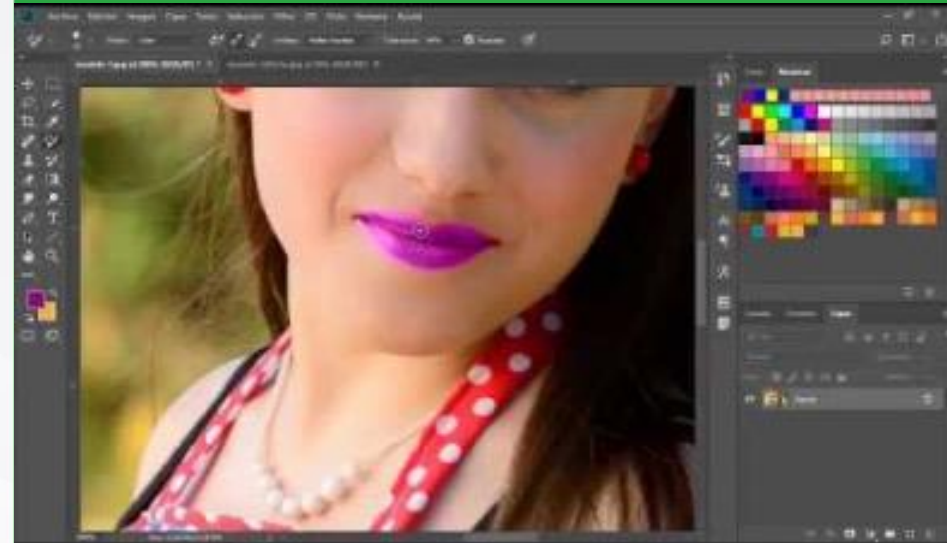

Sustitución de color

El uso de colores es un factor muy importante que debes considerar durante la fase de planeación y diseño de personajes o escenarios. Toma en cuenta que las personas no son capaces de describir un color, pero sí pueden relacionarlo con alguna emoción.

Muchas veces, al diseñar un personaje o fondo, no se puede definir un color exacto y se busca variar la paleta para ver un nuevo enfoque en lo que se está realizando. Photoshop tiene herramientas que permiten modificar los colores, facilitando el trabajo y permitiendo al artista cambiar cada uno por separado. Para modificar los colores por separado puedes utilizar la herramienta de sustitución de color.

A continuación se presenta un video para sustituir colores en Photoshop:

Uso de capas en imágenes

Previews

Prueba de cómo se verá el efecto antes de agregarlo a la imagen.

Duplicar la capa

Si se duplica la capa se puede guardar una imagen sin ningún tipo de efecto, así como una con los efectos deseados.

Tener todos los objetos separados en sus propias capas

Si se busca un efecto donde solo el fondo tenga *blur*, o determinado elemento tenga un brillo, es necesario tener cada cosa en su propia capa.

Uso de capas para la animación

Capas en modo video

Permiten mover los elementos, cada capa funciona como su propio elemento.

Capas en modo cuadro

Facilita el uso de cada capa como un cuadro dentro de la animación, permitiendo verlos por completo, así como el timing de cada uno de los frames para modificar la duración de cada cuadro por separado, lo que da mayor facilidad al hacer este tipo de animaciones.

- Investiga acerca de la teoría de color. Si quisieras realizar un jardín que transmita diversión y felicidad, ¿qué colores usarías?

Conocer acerca de los colores es necesario al realizar esta clase de proyectos, ya que estos le permiten al público entender, sin palabras de por medio, lo que el artista sentía o quería dar a entender con su obra. Ahora que sabes acerca de los colores y el uso de las capas en una obra realizada en Photoshop, te darás cuenta de las distintas maneras en que un personaje o un escenario varía, no solo con un simple cambio de color, sino también al manipular los elementos en su propia capa, para así determinar de qué manera impactan a la obra final.

Diseño para Videojuegos

Usos y tipos de máscaras

Borrar manualmente resulta más complicado de lo que parece, por lo cual puedes tardar mucho menos si utilizas las máscaras de capa y la varita mágica.

A continuación revisarás cómo podrás utilizarlas.

Uso de la máscara de capas

La **máscara de capa** es una herramienta que permite esconder una capa, ya sea completamente o de manera parcial.

Se puede agregar una máscara a una capa seleccionando la capa y haciendo clic en el ícono que se encuentra usualmente a la derecha de la opción para crear una nueva capa.

En la máscara de capa se pueden utilizar las siguientes herramientas: pinceles, borrador, herramienta de degradado, cubeta de pintura, herramienta dedo, esponja y la herramienta de desenfocar y enfocar

Uso de capas en imágenes

Capa enlazada a la máscara

El enlace entre la máscara y la capa permite definir si, cuando se mueva la capa, la máscara se moverá de igual manera.

Máscara desde una selección

Otra forma de crear una máscara es desde una selección, por ejemplo, si se tiene una imagen de la cual solo se quiere ver la mitad de arriba.

Tipos de máscara de capas

Máscara de capas de mapas de bits

Se edita directamente con las herramientas de selección y pintura, y depende de la resolución que se está manejando en la imagen. Esta herramienta es la más usada y es la que se aborda en el presente tema.

Máscara vectorial

No depende de la resolución de la imagen y no se edita con la selección o pintura. Como se trata de un vector, se utilizan las formas y la pluma para editarlo.

Máscara rápida temporal

Se comporta de una manera ligeramente diferente, pero tiene un uso similar. La máscara rápida comienza con una selección, sin importar que no sea tan precisa.

- Abre una imagen en Photoshop. Utiliza la máscara vectorial para darle algún efecto.

Photoshop cuenta con una gran cantidad de herramientas útiles que pueden ayudar en la edición de imágenes e ilustración. Vale la pena practicar e ingeniar formas de explotar estas herramientas para lo que se busca lograr. Lo recomendable es que empieces a descubrir nuevas funciones o situaciones en las que las herramientas más básicas te resultarán ampliamente útiles.

