

CURSO

PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

APUNTES

NATASHA
SPITZER
PRINT BOUTIQUE

CURSO

PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

APUNTES

NOTA IMPORTANTE: Los siguientes apuntes fueron hechos con mucho amor como material de soporte del Curso de Diseño de Pañuelos en Adobe Illustrator. Su reproducción total o parcial está totalmente prohibida.

Es material de ayuda para refrescar herramientas que vimos en el curso. Ante la duda puntual de alguna herramienta, recomiendo siempre buscar en internet algún tutorial de cómo usarla. . De última instancia pueden enviarme un e-mail a hello@natashaspitzer.com con dudas que surgiesen. Antes de escribirme, siempre prueben, prueben, practiquen, googleen y vuelvan a probar. El aprendizaje resulta más efectivo analizando un problema que teniendo la solución sin más.

Finalmente, las herramientas acá enseñadas son los métodos que encontré me resultaron prácticos y efectivos. No obstante cada una tendrá su experiencia y puede preferir hacer las cosas de otra manera.

¡Espero que se diviertan diseñando!

HERRAMIENTAS

(MENU)

SELECCIÓN (V) SELECCIÓN DIRECTA (A)

- Pen Tool (P)
- Add Anchor Point Tool (+)
- Delete Anchor Point Tool (-)
- Anchor Point Tool (Shift+C)

- Shaper Tool (Shift+N)
- Pencil Tool (N)
- Smooth Tool
- Path Eraser Tool
- Join Tool

- Shape Builder Tool (Shift+M)
- Live Paint Bucket (K)
- Live Paint Selection Tool (Shift+L)

- Paintbrush Tool (B)
- Blob Brush Tool (Shift+B)

Para abrir menú extendido: Clic en esquina inferior derecha y arrastro en esa dirección

SI HACÉS DOBLE CLICK EN UNA HERRAMIENTA, PODÉS ACCEDER A SUS OPCIONES.

EJEMPLO: SUAVIZADO EN LÁPIZ

CURSO

PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

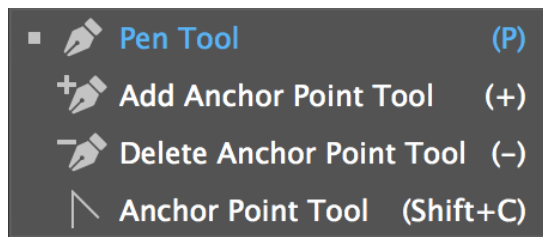
APUNTES

SELECCIÓN OBJETO

SELECCIÓN NODO / TRAMO

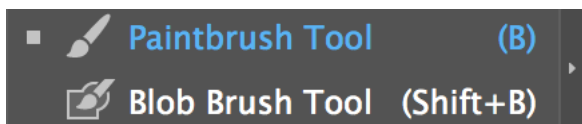

PLUMA: PARA DIBUJOS PRECISOS
CONTROL TOTAL SOBRE LOS TRAZOS

ANCHOR POINT TOOL:
EDICIÓN DE NODOS Y MANIVELAS
(Herramienta punto de Ancla)

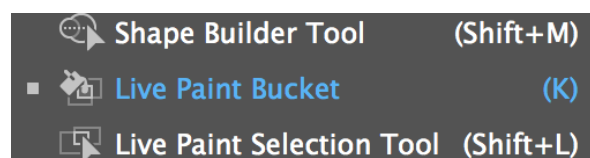

LÁPIZ: DIBUJO A MANO ALZADA. IDEAL PARA USAR WACOM.
CUESTA ACOSTUMBRARSE PERO PERMITE VELOCIDAD CUANDO
NO SE REQUIERE TANTA PRECISIÓN.

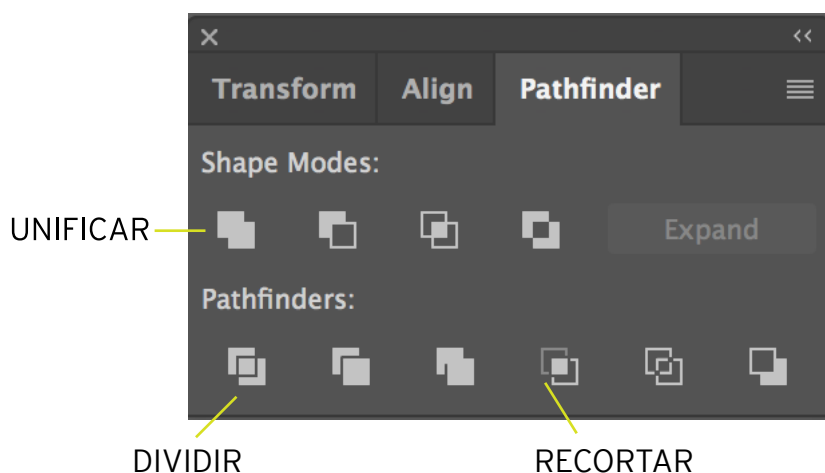

PINCEL: CAMBIO EL TRAZO BÁSICO POR OTROS
ORNAMENTALES. POR DEFAULT DE ILLUSTRATOR,
BAJAMOS DE INTERNET O GENERAMOS LOS
PROPIOS. AMPLIA POSIBILIDAD DE EDICIÓN.

“BLOB BRUSH” : PINTO GENERANDO RELLENOS
(NO TRAZADOS) . IDEAL WACOM.
(Pincel de mancha)

LIVE PAINT CONVIERTE UN DIBUJO
LINEAL EN UN CAMPO PARA “PINTAR
POR NUMEROS”
(Balde de pintura Interactiva)

CURSO

PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

APUNTES

1

PINTAR CON BALDE DE PINTURA INTERACTIVA

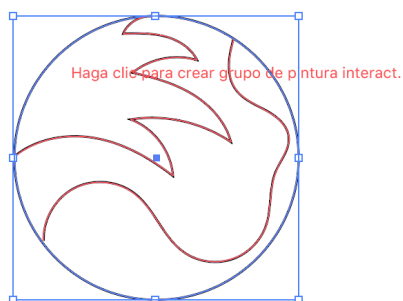

El objetivo de esta herramienta es convertir mi ilustración en uno de esos dibujos de “pintar por números”. Voy a partir de una forma cerrada (por eso es ideal arrancar contorneando la ilustración) y sobre esta iré dibujando con **lápiz** o **pluma** según me convenga todos los detalles, en línea negra y sin relleno como si fuera un libro para colorear.

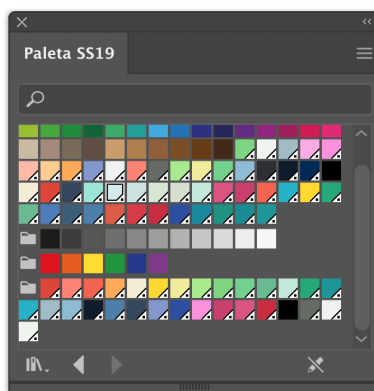
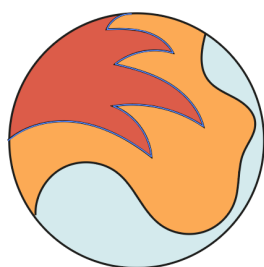
Si me paso un poquito de la línea no pasa nada.

Cuando termino, selecciono todos los trazos que hice y los duplico apretando la tecla Alt + click y arrastrando el objeto a otro lugar de la hoja.

Con ese objeto seleccionado hago clic en el balde de pintura interactiva y luego en el conjunto de trazados que quiero pintar.

A continuación iré seleccionando colores en las muestras (Ventana > Muestras) y aplicaré haciendo clic con el balde sobre cada zona de color. Es muy sencillo y parecido a lo que era el programa “paint” de Windows.

Puedo sacarle los contornos a la imagen poniendo la opción contorno en transparente.

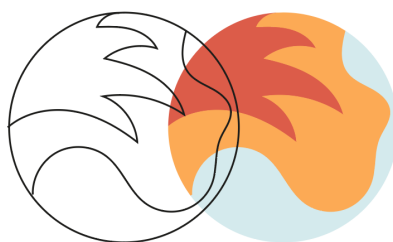
CURSO

PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

APUNTES

Una vez que termino de aplicar color, voy a expandir para que deje de ser un objeto de Upintura interactiva y que sea un objeto normal (y también seguirlo modificando si quiero).

- 1 En la barra superior: Objeto > Expandir... y le doy ok.
- 2 Click derecho en objeto > Desagrupar.
- 3 Selecciono el contorno que será un grupo de objetos y lo elimino apretando suprimir en el teclado.

Mi objeto pintado y detallado sin contornos lo puedo usar así o ponerle contorno desde el menú de trazado . Me quedará mucho más prolijo que si mantenía el primero que hice con el trazado. Recordá que el objeto es un grupo de plenos de color. De querer editar alguno individualmente lo vamos a agarrar con la flecha de selección indirecta (A) o desagrupando todo y agarrandolo individualmente.

2

BUSCATRAZOS

La herramienta BUSCATRAZOS o PATHFINDER es un menú al que se accede desde Ventana > Buscatrazos si no lo vemos. Sirve para realizar operaciones morfológicas.

Nos vamos a centrar en 3: DIVIDIR UNIFICAR y RECORTAR

DIVIDIR:

1 Seleccionamos 2 objetos o más (uno tiene que ser una forma cerrada seguro, el otro puede ser una línea que lo atraviese. SIEMPRE pasarnos de los bordes con las línas).

2 DIVIDIR

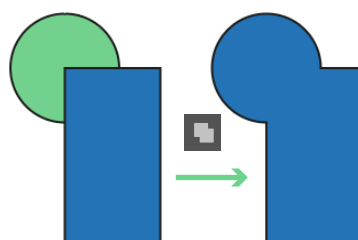
3 Podemos seleccionar individualmente ahora cada fragmento con la flecha blanca (A) y darle color.

Si nos queda un pleno con una línea que lo corta como en el caso de arriba, podemos seleccionarlo con (A) y apretar UNIFICAR . Sirve para combinar y unificar figuras.

UNIFICAR

Podemos combinar en una sola forma 2 o más figuras que queremos compongan un sólido.

CURSO

PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

APUNTES

RECORTAR

Para recortar con esta herramienta voy a poner una forma por encima de lo que quiero cortar.
Se sugiere expandir los objetos antes de recortar si quiero que mantengan contornos (Objeto > Expandir... > Relleno y Trazado activados > OK)

FORMA A CORTAR

CORTANTE

- 1 Poner objeto (forma cerrada) Sobre figuras a cortar (también formas cerradas)
- 2 Seleccionar ambas y hacer click en RECORTAR

1

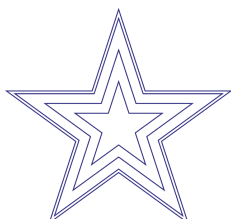

2

PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

3 OFFSET O DESPLAZAMIENTO

Es la herramienta que sirve para generar figuras concéntricas a una distancia regular. Es ideal para hacer marcos, rebordes, etc.

- 1 Seleccionamos el objeto que queremos desplazar
- 2 Objeto > Trazado > Desplazamiento (Object > Path > Offset si es en inglés)
- 3 Ponemos la distancia a la que lo queremos desplazar y cómo queremos las uniones (En ángulo, redondeado o biselado)

TIP: Si es una figura cerrada, números positivos se contorneará hacia afuera, números negativos se contorneará hacia el interior.

4 BLOB BRUSH O PINCEL DE MANCHA

El blob brush es una herramienta clave si usamos Wacom o tableta de ilustración digital. De no contar con ella se puede usar igual pero no es tan necesaria. Esta herramienta genera relleno en vez de generar trazados como el lápiz o la pluma. Si usamos Wacom el trazo se va a engrosar o afinar según la presión que hagamos. Es genial para dar detalles o hacer ilustraciones de carácter gestual. Tener en cuenta que no los vamos a poder engrosar o afinar como hacemos con los trazados de lápiz o pluma. A medida que vamos dibujando, todo dibujo que hagamos con esta herramienta en el mismo color se irá combinando entre sí.

Al hacer doble clic sobre la herramienta podemos jugar con la fidelidad del trazo, el tamaño y la variación del mismo.

TIP: Para maximizar la presión del lápiz cuando usamos Wacom, poner el máximo número que nos permita en "Variación de tamaño"

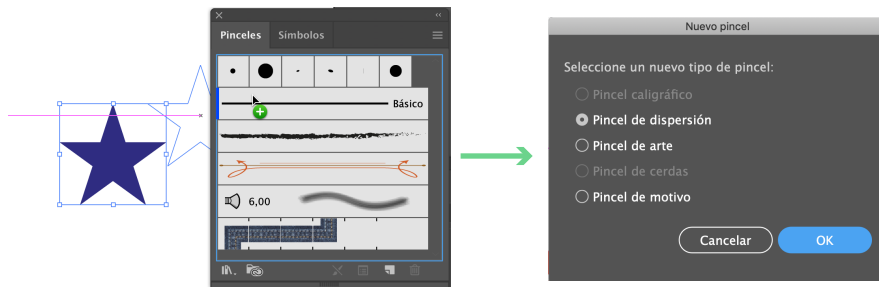
CURSO PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

HERRAMIENTAS DE ILUSTRACIÓN// GENERACIÓN DE PINCELES PROPIOS

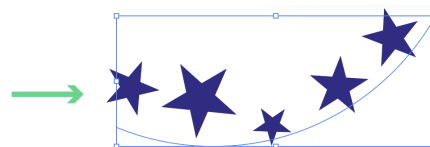
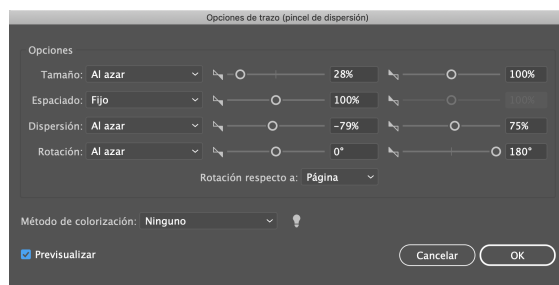
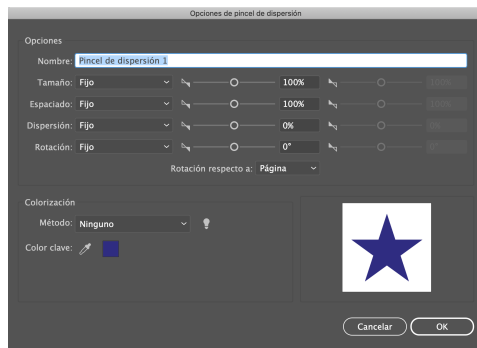
A PINCEL DE DISPERSIÓN

Una forma que se aplica repetitivamente a la variación de distancia, tamaño, dispersión y rotación que yo quiera.

- 1 Hacer un elemento cualquiera, sencillo idealmente.
- 2 Seleccionarlo y arrastrarlo a la biblioteca de pinceles.
- 3 Seleccionar Pincel de Dispersión en el cuadro de diálogo.

- 4 Jugar con las variaciones de Distancia, Tamaño y Dispersión para obtener distintos resultados!
(Al hacer doble click en un pincel podés editar estas opciones)

CURSO PAÑUELOS EN ILLUSTRATOR

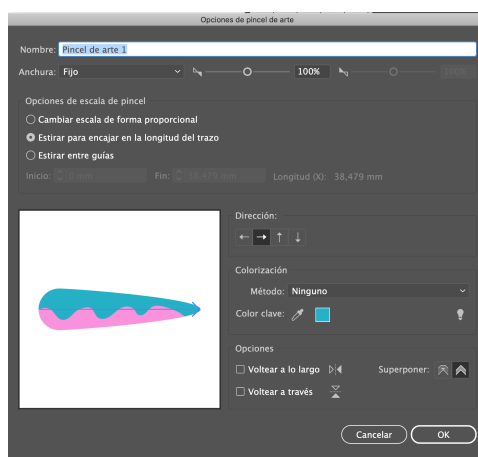
B PINCEL DE ARTE

Una forma que se estira a lo largo del trazado y cambia la apariencia del mismo. Son los que dan efecto carbonilla, grafito etc pero también podemos dibujar una pluma por ejemplo y luego darle curva usando el pincel.

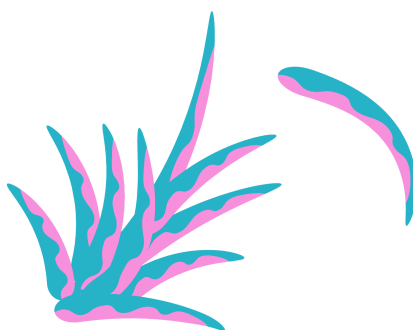
- 1 Generar un objeto con dirección horizontal (ej: una lágrima acostada)

- 2 Seleccionar el objeto y arrastrarlo a la biblioteca de pinceles
- 3 Seleccionar "Pincel de Arte" > OK

- 4 Pinto libremente con el pincel seleccionado (B) o bien hago clic en un trazado al que lo quiera aplicar y le doy ok.

TIP: Recordá que podés jugar con los distintos perfiles de trazado:

