

TUTORIAL COREL PAINTER-DIBUJO BÁSICO DE UNA CARA

-01-

Este es mi primer tutorial y espero no sea el ultimo. Ante todo lo intentare explicar de la forma más sencilla he ilustrativa.

El primer contratiempo que nos encontramos solo abrir Painter, es que esta en ingles eso al principio es un hándicap importante para mucha gente. Pero poner empeño nos subirá la moral y demostrará que para hacer ilustraciones es el mejor programa sin lugar a dudas.

La cara de Painter nos recordara mucho a Photoshop, eso es porque con el paso de los años y quedárselo la casa Corel lo han ido amoldando a los nuevos tiempos.

En los últimos números las capas de estos dos programas las puedes abrir igual de bien en ambos sitios - eso si las capas normales-. Las que son especiales no.

Imagina que la capa blanca la que sale al principio en todos los trabajos nuevos, es la mesa.

Eso sí una mesa que se deja pintar, como cualquier mesa blanca. Pero yo te recomiendo que la hagas servir de mesa solo eso, y pon encima tantas capas como quieras para trabajar a gusto.

Las capas son transparentes como el acetato (plástico), las hay normales y otras especiales.

Las especiales son las de acuarelas con una gotita visible de color azul, las de tintas con una gotita negra, las dynamic plugins con un pequeño enchufe y para terminar las layer mask o mascararas de capas con la misma función que en Photoshop.

En otros tutoriales veremos cómo actúan esas capas y porque son tan especiales.

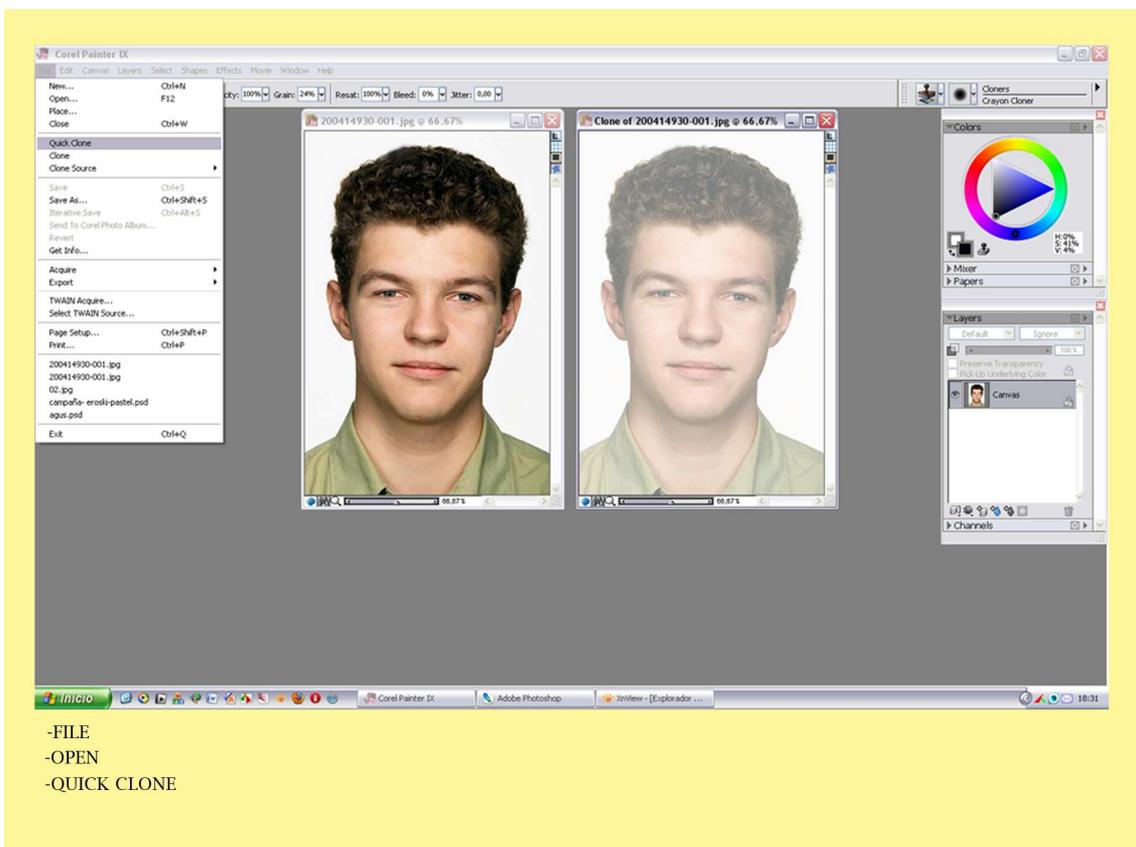

ventana-àrea de trabajo

En esta captura del área de trabajo he sacado las principales ventanas para empezar a trabajar con nuestro estudio digital.

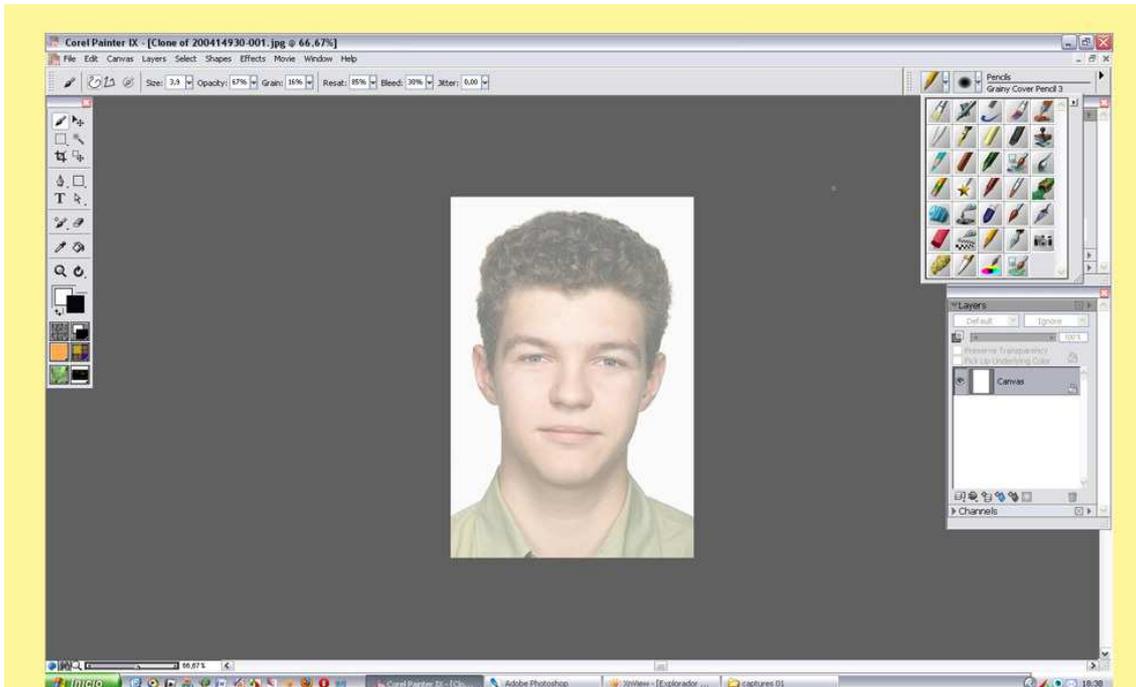
- La caja de herramientas donde están situadas mediante iconos todas las herramientas de Painter. (Pincel, selecciones, plumas, corte, texto, etc).
 - La barra de propiedades donde están todos los parámetros de cada una de las herramientas que estés trabajando en ese momento. (Grosor, opacidad, textura del papel, humedad de la acuarela, etc).
 - El selector de pinceles, esta plegado y esconde todas nuestras herramientas de trabajo artístico. (Óleos, acrílicos, tizas, lapiceros, plumillas, rotuladores, etc).
 - La ventana de color otra parte fundamental de nuestro trabajo. (Una rueda de color y dentro un triangulo donde buscaremos mediante el movimiento de la puntera de nuestro lápiz el color deseado).
 - La ventana de mezclas una de las aportaciones de Corel en las ultimas numeraciones del programa. (Pincel sucio, pincel, paletita de mezcla, cuentagotas simple, cuentagotas de múltiples colores, zoom, mano y papeleria).
 - Ventana de papeles. (Donde puedes cambiarlos, aumentarlos, etc).
 - Ventana de capas. (Otra parte fundamental y donde están todas las que expuesto al principio)
 - Ventana de canales. (Igual que en photoshop, se pueden guardar mascararas, etc).
- Solo te hablo de los más básico y con esto ya puedes empezar este gran viaje. Vamos hacer un busto de una persona joven.
 Sigue los pasos que te voy explicando, quédate con los nombres en ingles y al terminar practica con otras fotos y con documentos en blanco lo mismo que si fuera un papel.

Gracias y buen viaje.

-¡o.k.! Manos a la obra. Vamos a File, abrimos el desplegable. Click en Open y abrimos una foto parecida en nuestra área de trabajo.

-Abierta-, ahora Click en Quick Clone. Nos ha salido otra repetida pero con la intensidad más baja.

- COLOR PRINCIPAL EN NEGRO
- TOCAR PARÁMETROS EN LA BARRA DE PROPIEDADES. (SIZE/TAMAÑO, OPACITY/OPACIDAD, GRAIN/ GRANO O TEXTURA DEL PAPEL./ PAPEL NORMAL EL PRIMEO DE LA LISTA.
- SELECTOR DE PINCELES. (LAPIZ).
- CAPA NUEVA

-La acción Quick Clone es muy útil pues nos hace automáticamente un clon de la foto abierta. Es como si nos pone un papel de calco encima de la foto. Si te fijas en la captura anterior donde están los dos abiertos, cada uno de ellos en la parte superior derecha tienen 4 iconos pequeños. El primero corresponde a la opacidad del papel de calco.

-Si das Click en el verás que desaparece la foto y solo queda los trazos que tengas hechos hasta el momento a si controlas si el dibujo va por buen camino y te queda a tu gusto.

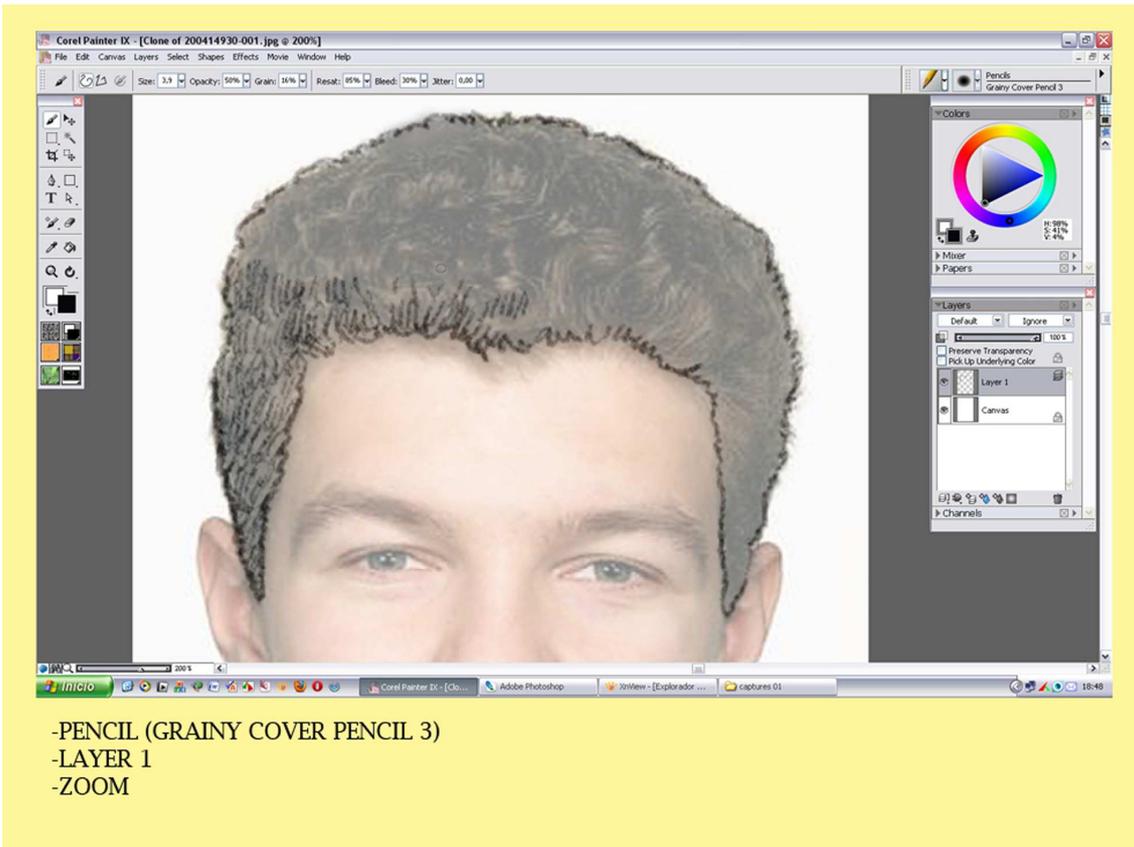
-Si haces Click otra vez ves la foto de nuevo.

Expandes el clon en su icono de maximizar y te queda como la muestra. En la casilla del color principal pones negro.

-En el selector de pinceles lo abres y eliges el lápiz. Te diriges a la barra de propiedades y la primera casilla con numeración (Size) tocas el tamaño. (Opacity) la opacidad, en (Grain) el grano o textura del papel. El grano tiene del 1 al 100. Esto quiere decir que con el número mayor es el trazo más opaco y liso. Cuanto menor sea el número mas se verá la textura del papel. Esta parte es fundamental para lápices, tizas, carbón, pasteles etc.

La textura es lo que dará realismo a tus obras y no parezcan digitales. Ahora vamos a la ventana de las capas y hacemos Click en el icono que tiene unas capitales con un signo +.

Acuérdate de pintar en la capa marcada y de color.

- PENCIL (GRAINY COVER PENCIL 3)
- LAYER 1
- ZOOM

-Al lado del icono del lápiz tienes otra casilla que se abre y salen todas las formas de puntas de la herramienta artística que uses en ese momento. Esta misma acción la puedes realizar si haces click derecho sobre tu trabajo. Lo mismo pasa en photoshop.

-Importante en la caja de herramientas tenemos la famosa lupa o zoom. Si hacemos ctrl++ o ctrl+- podemos aumentar y disminuir la imagen. También si te fijas en la parte inferior izquierda tienes una barra ajustadora del tamaño que prefieras.

Justo al lado de la lupa tenemos la mano que va muy bien para mover el dibujo para donde tu quieras o tocando la barra espaciadora.

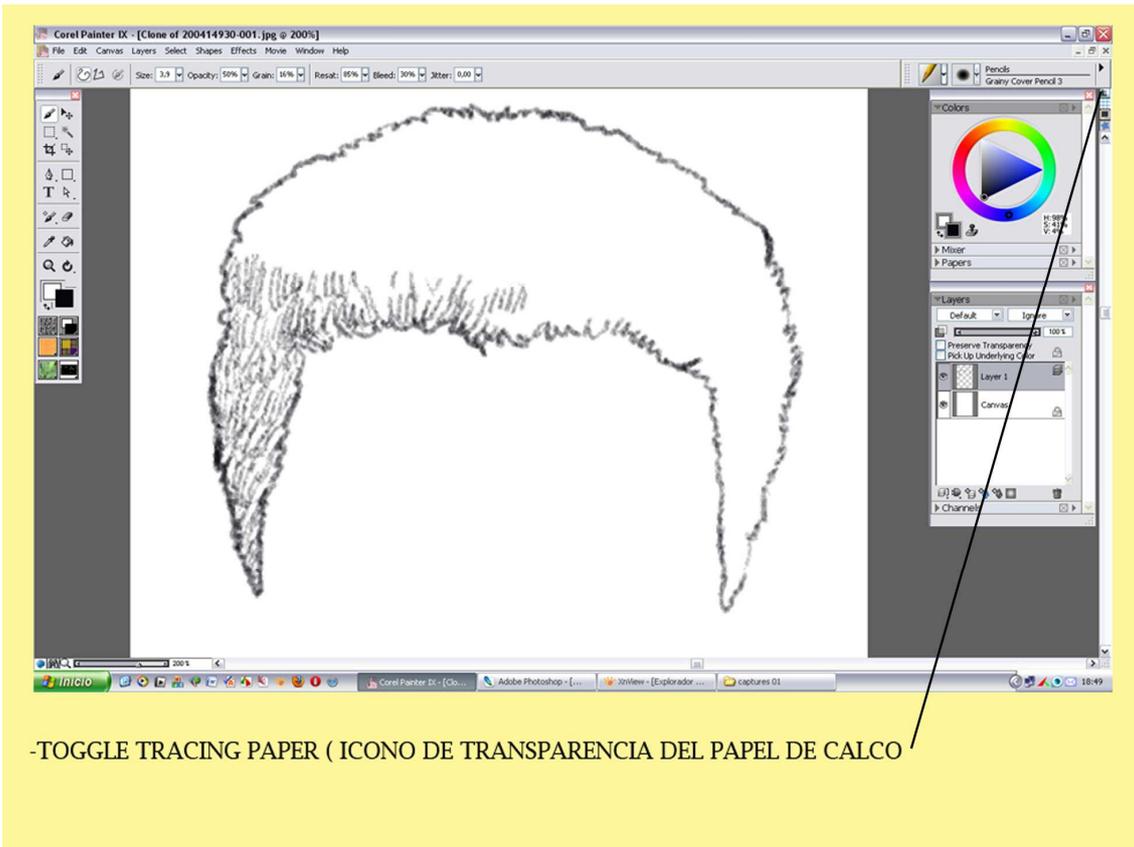
-Y si Clickas la mano tiene escondidos dos iconos más. Una flecha circular que sirve para girar a tu antojo el dibujo. Esto resulta muy útil para dibujar curvas a mano alzada como lo harías con una hoja en la realidad. Aquí para ponerlo otra vez recto haces doble Click en el papel y lo hace automáticamente.

Yo en la captura he ampliado el dibujo para trabajar más a gusto. Tengo la capa nueva marcada y ya voy calcando la foto.

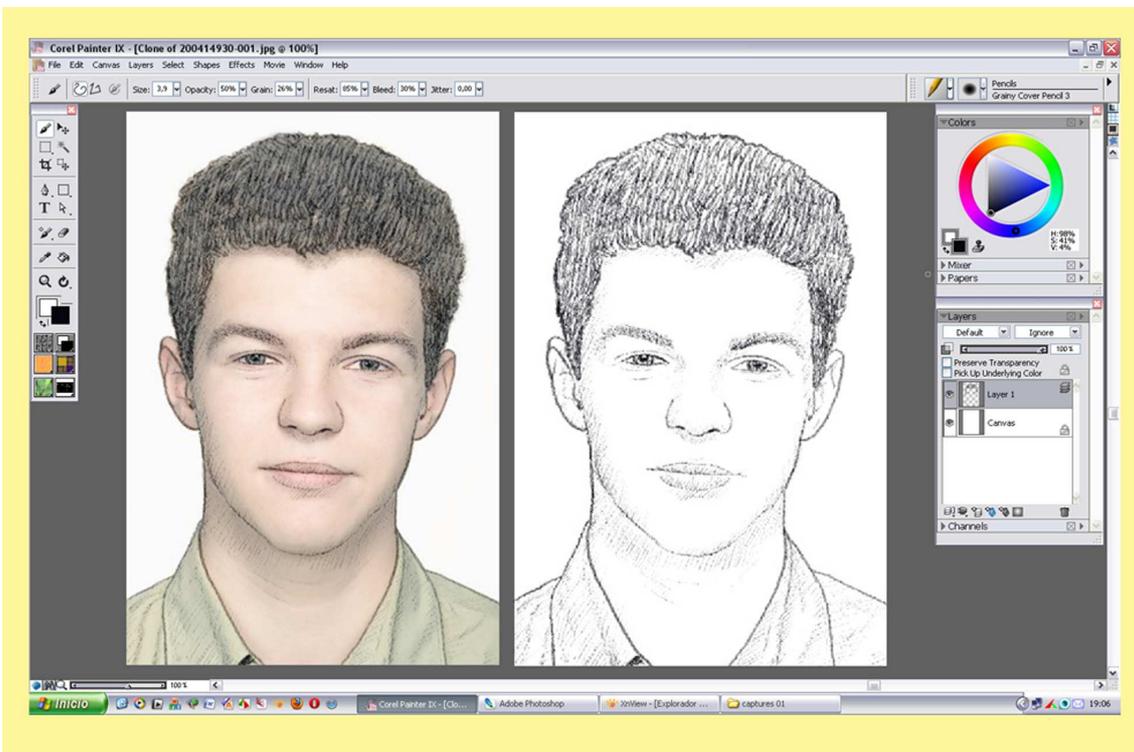
-En la próxima captura he clickado encima del icono Toggle Tracing Papers y así voy viendo el resultado de mi dibujo.

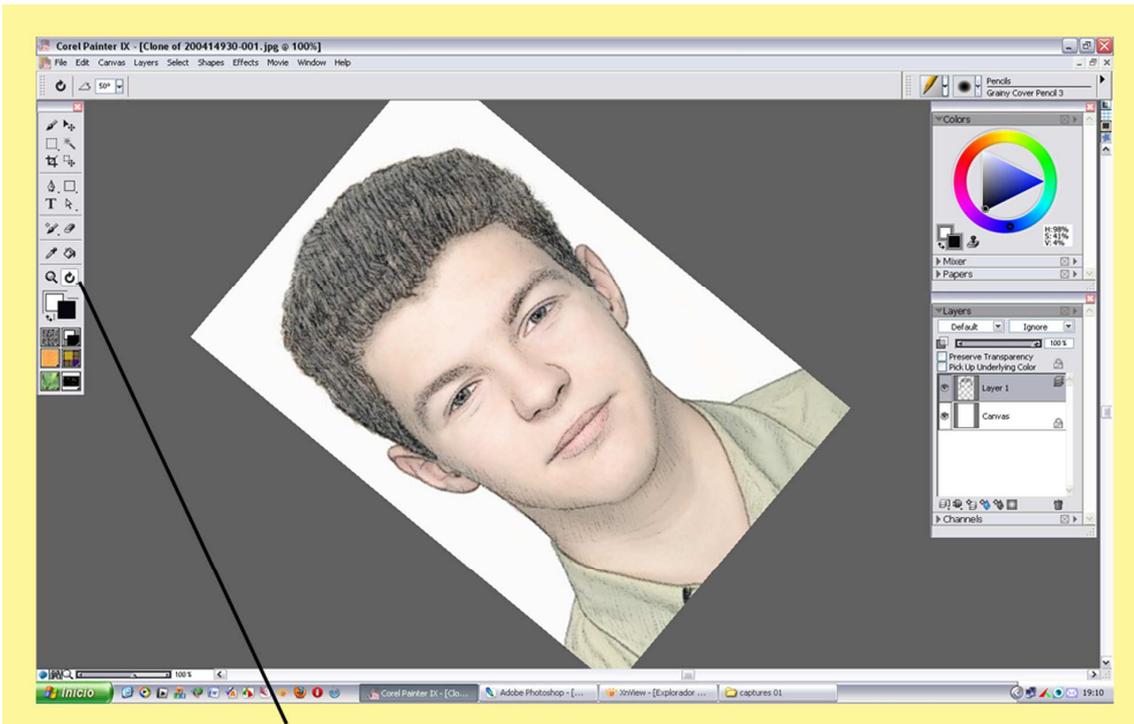
Al tener la foto debajo siempre te quita un poco la forma artística de tu obra. Siempre le puedes dar al icono para controlar un click se ve la foto, un click desaparece.

Este trabajo lo estamos realizando con una foto pero si quieres hacer lo mismo a mano alzada sin nada a tu aire vas a File/ New, te sale una ventana y te haces el papel a medida.

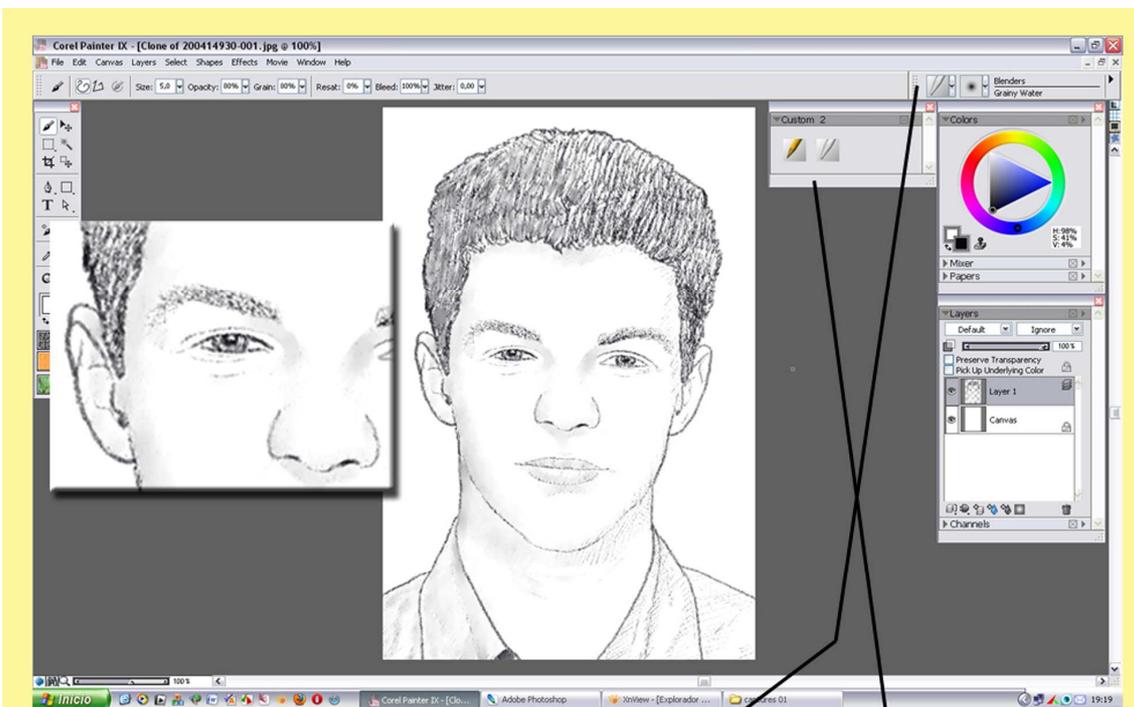
Con paciencia ves siguiendo los pasos.

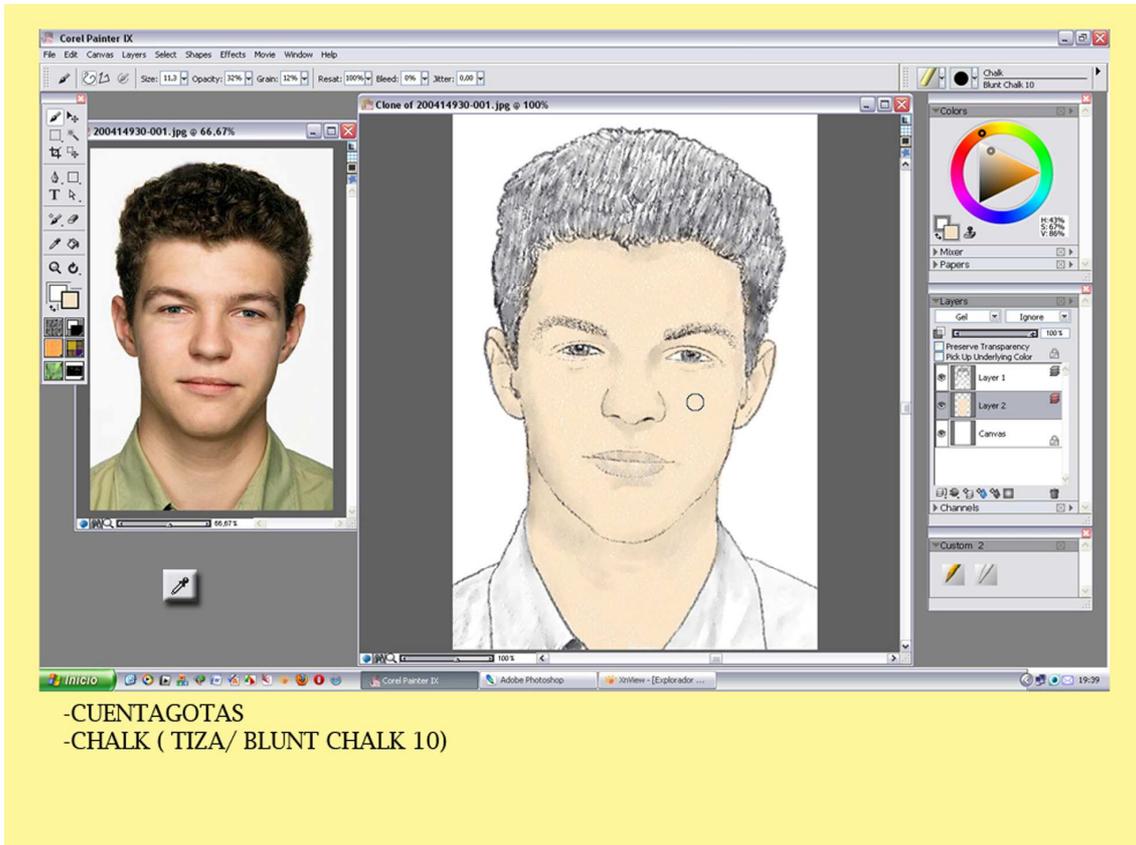
-ROTATE PAGE (ESTO ES UN GRAN INVENTO QUE PAINTER PUSO DESDE SUS PRINCIPIOS Y AHORA LO A INCORPORADO PHOTOSHOP. ACTUA COMO EL GIRO REAL DE TU BLOG.

-El giro en los dibujos a mano alzada es esencial, cuando realizamos curvas. Si eres diestro o zurdo o puedes girar el dibujo 180º darle la vuelta total. Click en el icono o la (E).

-BLENDERS (DIFUMINADOR) PUNTA/ GRAINY WATER
 -VENTANA CUSTOM (VENTANA FLOTANTE EN TU ESPACIO DE TRABAJO)

-Sobre el dibujo realizado voy difuminando las sombras con la herramienta Blenders o difuminador. Con una punta Grainy Water actúa como el verdadero lápiz de cartón. Acuérdate que todas las herramientas les puedes cambiar las propiedades de la punta con el ratón derecho. Como se ve en la muestra arrastrando el icono del lápiz fuera de su ventanita se forma una ventana flotante o custom donde puedes guardar los iconos que mas trabajes y así los tienes más a mano.

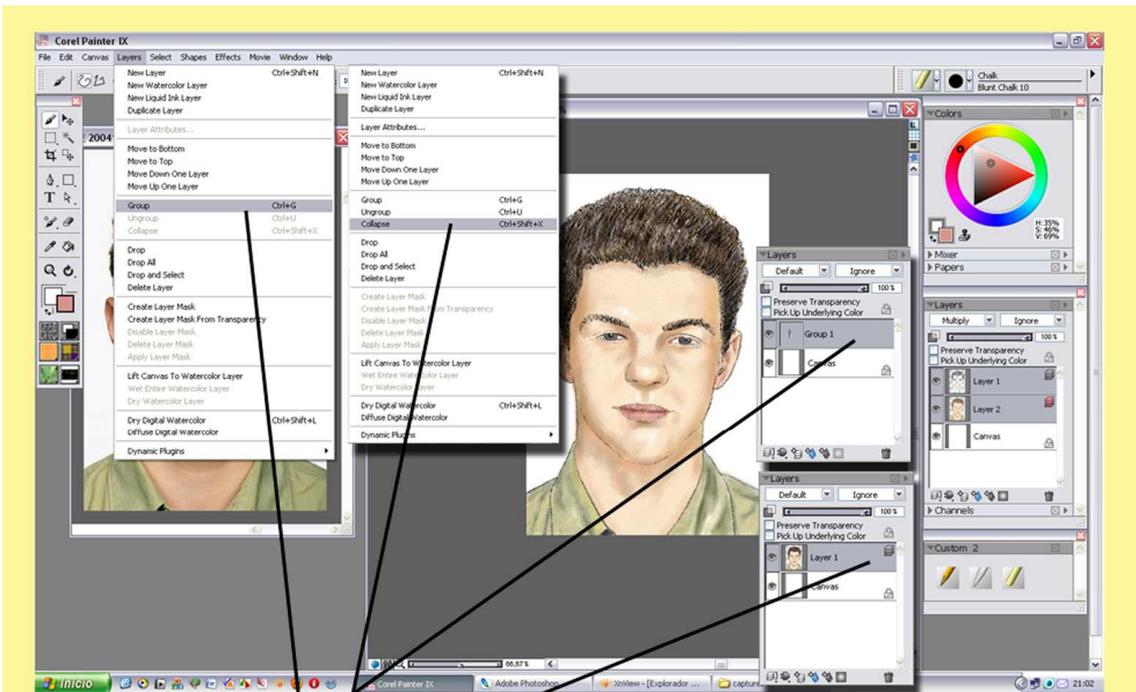
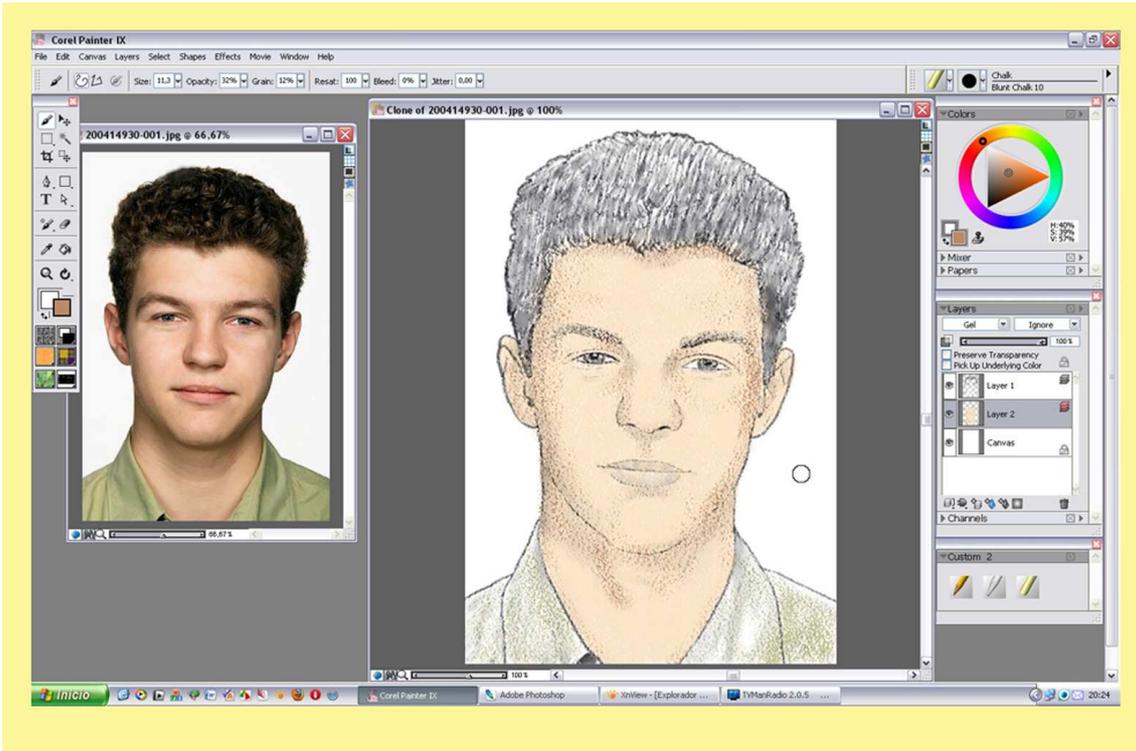

-Con los dos documentos abiertos puedes guiarte para la referencia del color. Puedes usar el cuentagotas en el original.

En la ventana capas he añadido una debajo para el color, y he cambiado el lápiz por la tiza. Chalk/ Blunt Chalk 10 –grosor 11/ opacidad 32- grain 12%.

-En el siguiente paso voy dándole algo de sombra con un color más oscuro. Uso la misma tiza no me importa que de mucho grano luego le pasare el difuminador. También le he dado color a la camisa. Ese tono verdoso- militar.

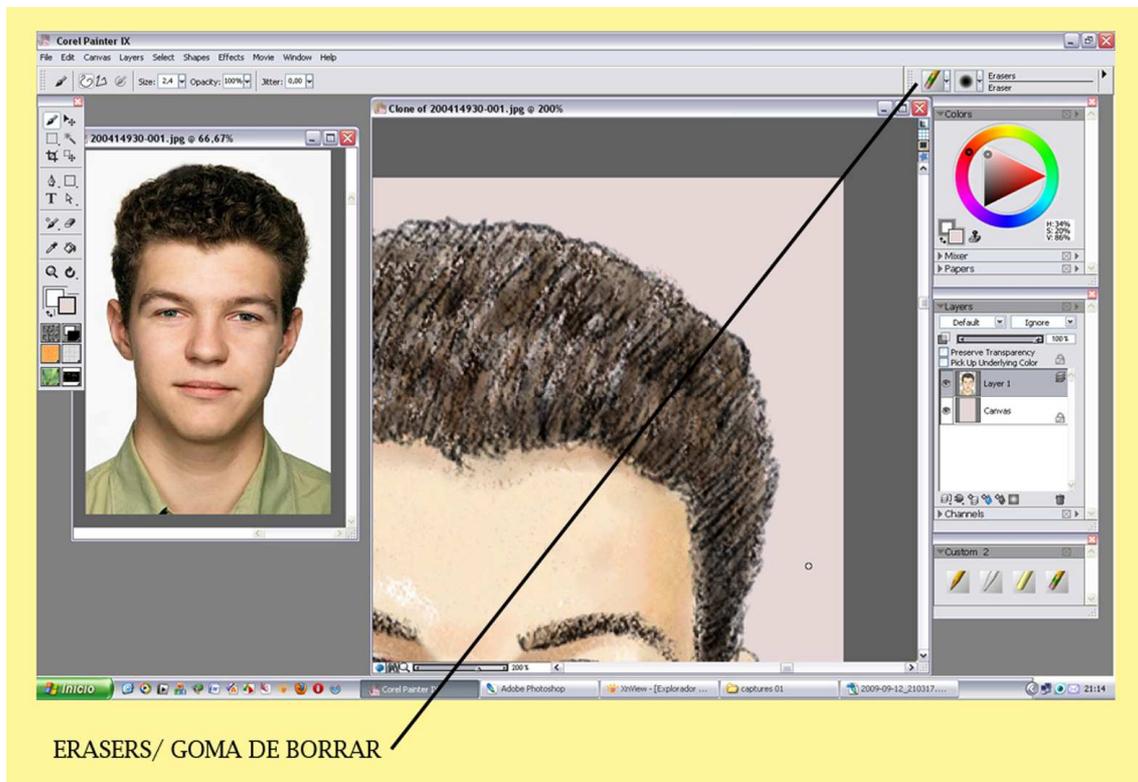

-LAYERS/ GROUP
 -LAYERS/ UNGROUP

-Cuando le he dado color al tono del pelo, he terminado de difuminar todas las sombras y le he marcado los brillos.

Si miras la ventana de las capas o (Layers), veras que tenemos 2 capas donde está el color y el negro. O.k.! Tenemos la capa del negro en gris y la juntaremos con la que tiene el color. Click

izquierdo + Shift sobre esta ultima y ya están las dos señalizadas. Vamos hasta la palabra Layers arriba del todo, y se nos abre una ventana con todas las opciones. Click en Group, y vemos que se han juntado en una sola ventana gris con una marca triangular. Regresamos de nuevo en la parte superior Layers/ Click en Ungroup, y ya están juntas del todo.

-Si quieres borrar algo como por ejemplo me salió un poco de marrón del pelo. Coges de la caja la goma de borrar (Erasers) o giras tu lápiz al revés y borras lo que te interese. Mientras trabajas si te equivocas puede dar Ctrl + Z /32 veces atrás es el máximo que Painter te lo permite.

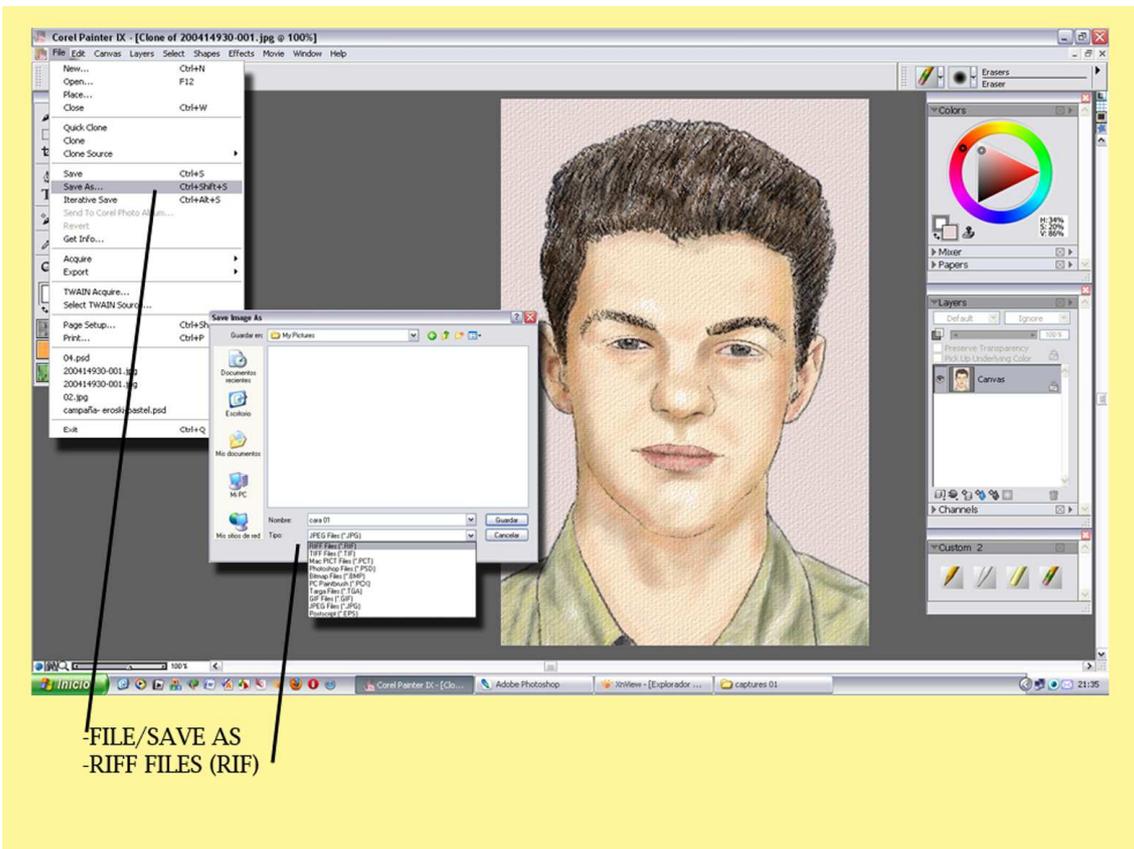
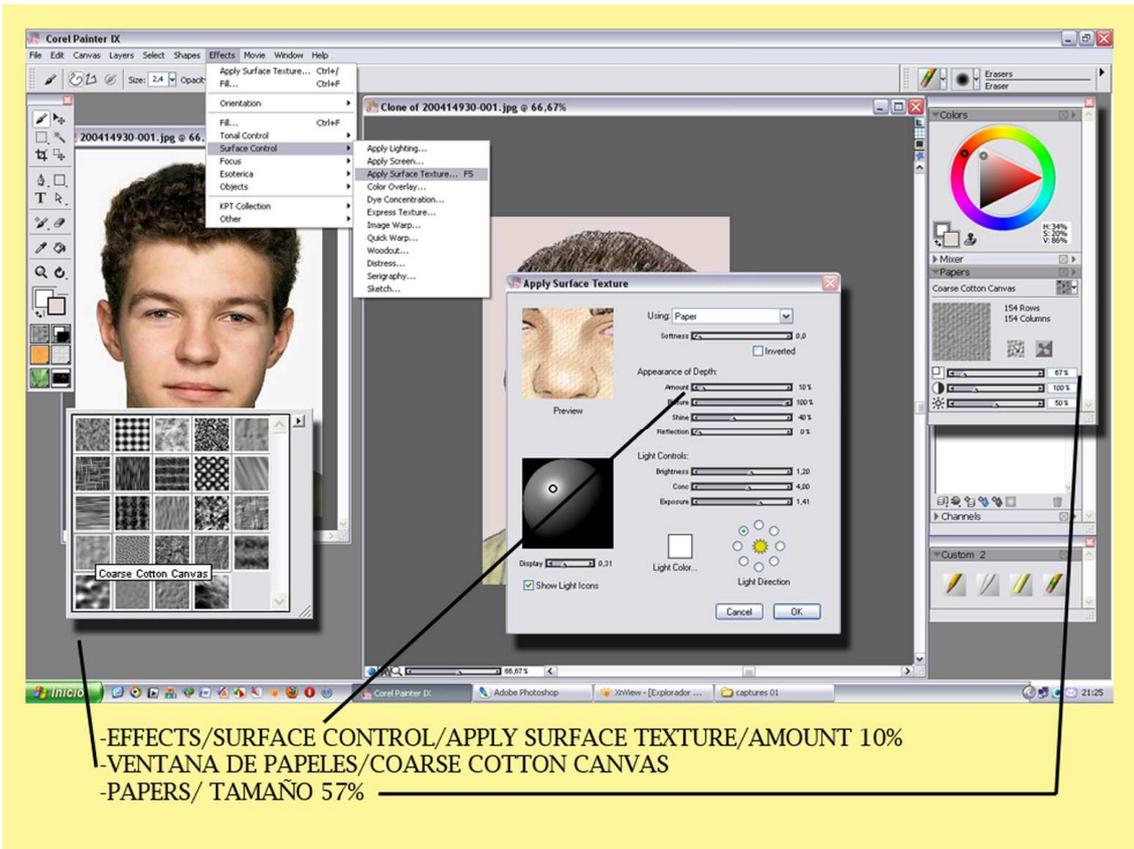
-Con un color asalmonado-sucio muy clarito relleno la capa blanca del fondo, para este paso cargo el bote de pintura de la caja de herramientas y listo.

-Nos vamos hasta Layers, Click en Drop All y juntamos las 2 capas definitivamente.

-En el siguiente paso el retoque final. La textura de papel para darle más autenticidad al dibujo. Nos vamos a la parte superior y Click sobre Effects/Surface Control/Apply Surface Texture. Se nos abre una ventana y en la segunda regleta móvil le marcamos al 10%. Como veréis en la muestra eso marca la textura con mucha o poca fuerza según el porcentaje. Sin cerrar la ventana abrimos el icono de los papeles y elegimos una que parece textura de tela o acuarela (Coarse Cotton Canvas).

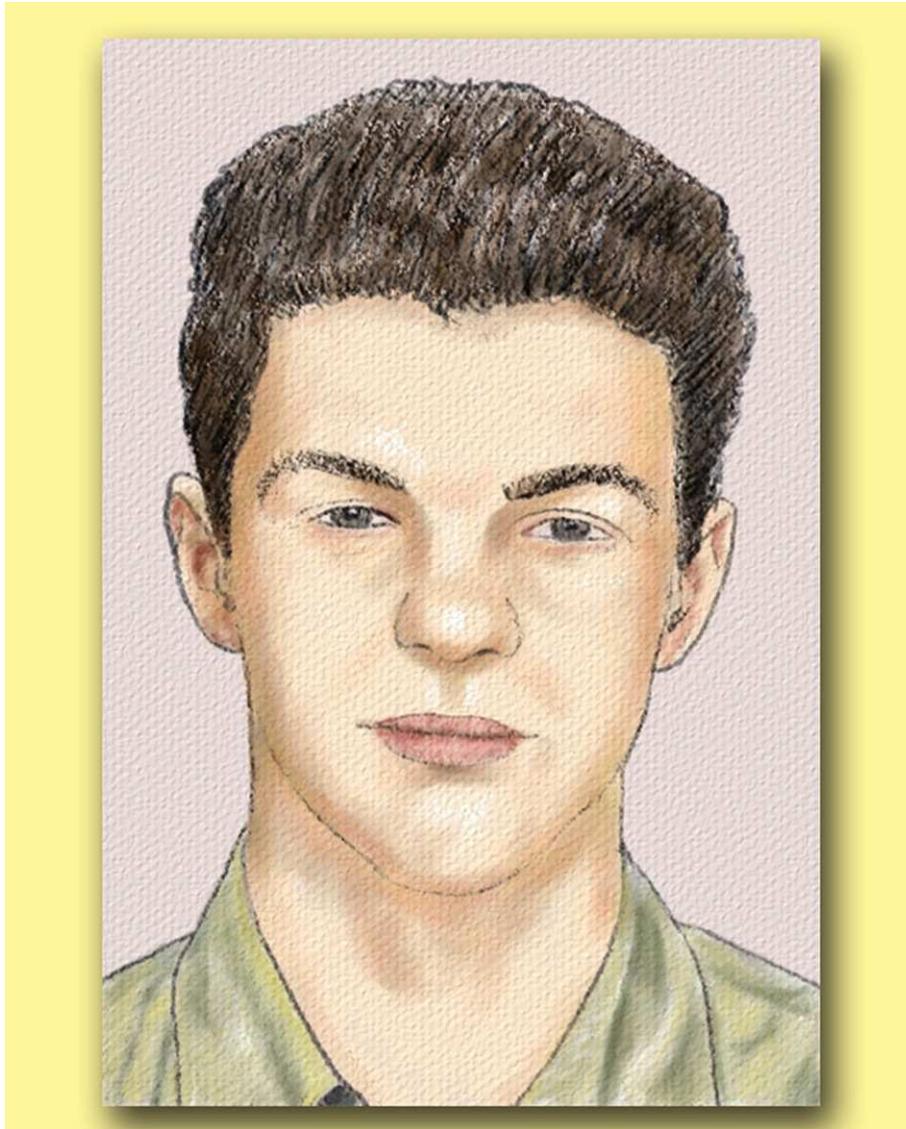
Veras que en la ventanita cambia la textura de tu dibujo. Debajo de la ventana del Color encogida tendrás la de papeles, si no es así vas a la parte superior y Click en Window/Library Palettes/Show Papers.

En la ventana Apply Surface Texture, veras que tienes más parámetros para darle oscuridad, brillo, etc.

-Cuando terminemos el dibujo,- Click sobre File/ Save As.

-Si guardamos el dibujo y no está terminado lo mejor es guardarlo en el formato de Painter (Rif) pues es el modo más seguro de que respete sus capas especiales. Si abres un archivo de Photoshop (psd) y tiene capas especiales como sombras paralelas, bisel y relieve etc., se perderán. Lo mejor es realizar tu arte final si quieres en Photoshop y así no tendrás que lamentar pérdidas innecesarias. En este caso en particular lo puedes guardar en un tif, jpg, psd, etc.

Este aspecto tendría nuestro dibujo, la textura final le da un toque realista a la ilustración. Si lo has trabajado en RGB, (los colores de luz o del monitor) están bien para la web. Si lo tienes que entregar en la imprenta, editorial o publicidad tienes que entregarlo en formato CMYK o cuatricromía y a 300 pp.

Gracias por vuestra paciencia y espero poner más tutoriales y así poco a poco iremos aprendiendo cómo funciona el mejor programa de pintura digital.

Corel Painter español/ <http://agastin59.blogspot.com/>