

 04

Volume com os valores

Transcrição

[00:00] Vamos começar, então, o curso. E o primeiro elemento da iluminação que vamos estudar é o elemento que é mais comum, até muita gente imagina que é só isso que tem, quando pensamos em luz e sombra, é o que tem na iluminação, quando tem luz é claro, quando tem sombra é escuro. Na verdade vai muito além disso. Mas é a partir daqui que vamos começar.

[00:24] Toma esse primeiro exemplo aqui que é o mais básico, principalmente pra quem já fez os outros cursos de colorização de quadrinhos aqui na Alura. Esse é o mais simples, utilizando técnicas que já utilizamos nos cursos anteriores.

[00:36] O que vamos fazer aqui? Tem aqui uma camada de flat, uma camada com a linha e uma camada com a linha colorida, que na verdade é esse “a”, que é o logo da Alura.

[00:46] Nós vamos vir aqui na camada do flat, “control” “shift” “n”, para quem está no Windows, criar uma camada nova, e nessa camada nova é onde vamos pintar.

[00:56] O importante aqui que da iluminação em si, quando pensamos nela aplicada em história em quadrinhos, é usarmos a iluminação para dar destaque àquilo que é mais importante, para facilitar a leitura.

[01:09] Então a pessoa está lendo ali, se você faz essa iluminação de uma forma errada, o leitor vai ficar olhando para um ponto que não tem nada a ver com a narrativa. Então nós vamos utilizar essa iluminação, de modo que destaque elementos específicos.

[01:23] No caso aqui dessa imagem, nós vamos dar destaque para a logo da Alura, para esse “a” aqui. Então nós vamos utilizar a iluminação de modo que destaque ela. No caso aqui, nós vamos considerar que a própria logo é a fonte de luz. Então vamos deixar ela mais clara, e quanto mais distante vai ficando dela, mais escuro vai ficando ali os elementos.

[01:44] É uma forma mais básica mesmo de nós termos esse controle do olhar de quem está assistindo, de quem está lendo o quadrinho, é através da iluminação.

[01:56] Vamos fazer o seguinte: criei essa camada nova. Vou deixar ela no modo hard light assim como nós estamos fazendo nos exemplos dos cursos anteriores.

[02:06] Vou pintar a sombra, imaginando que a luz está vindo aqui desse “a”. Então o que está mais para o lado direito, aqui vai estar em sombra.

[02:16] Se eu quiser pintar para a cor não vazar, eu já posso vir aqui na camada do flat e clicar no ícone aqui, na miniatura, segurando o “control”, seleciona tudo o que tá na camada do flat, no caso é a cor que vamos utilizar.

[02:32] “Control” “h” é o atalho maravilhoso que esconde essas linhazinhas da seleção, então vai continuar selecionado, mas não vai ter essa poluição visual ali dessas linhas.

[02:44] Vou pintar aqui do lado direito, imaginando ali que essa luz, além de estar, pensando aqui no robô, na mão direita dele. A luz está vindo dali, além de estar do lado direito, é um pouquinho para frente também. Então não é toda a lateral esquerda, aqui no nosso caso, lateral direita dele, que vai estar iluminada. A luz vai vir um pouquinho mais, a sombra vai ficar mais na parte de trás, na borda mesmo. Não está totalmente na lateral.

[03:13] Esse aqui é o arquivo número 1. Eu fiz quatro desenhos diferentes, e durante o curso nós vamos utilizar, dependendo da situação, um ou outro. Nesse caso vamos começar com o arquivo número 1.

[03:25] Tanto o arquivo, já está disponibilizado para vocês baixarem, todas as ferramentas que eu estou utilizando aqui também, são as mesmas do curso anterior.

[03:35] Vou pintar aqui o lado direito, aqui com esse pincel que tem esse efeito, tem uma textura de leve. Mas na verdade, depois que fazemos a pincelada, ele deixa bem marcado, bem recortado mesmo.

[03:52] Eu venho marcando aqui do lado direito onde que eu quero sombra, de um jeito bem simples mesmo. Onde que eu quero que a sombra seja mais suave? Para quem já viu os cursos anteriores, para a sombra não ficar recortada, nós usamos o Blender, no caso aqui, essa ferramenta “smudge” do Photoshop. No caso esse “smudge nice”, que é o que eu vou utilizar, que está lá no arquivo compartilhado com vocês. Dou uma pincelada aqui, dá uma suavizada para não ficar tão recortada.

[04:22] Dessa forma vou deixar recortado só onde que a sombra está sendo projetada mesmo, tipo aqui, no caso do pescoço, que é uma sombra do queixo projetada, ela fica bem recortada.

[04:33] Aqui no nariz, por exemplo, posso fazer aqui o lado direito do nariz com sombra e a sombra projetada aqui, dentro dessa máscara.

[04:49] Aqui em cima, onde ela está sendo o volume, eu venho com o “blender” e dou uma suavizada, deixa eu mostrar aqui mais de perto. Eu dou uma suavizada, e aqui onde ela está sendo recortada, aqui eu deixo mesmo a pincelada ali recortada mais marcada.

[05:06] E eu vou fazer isso com toda imagem, considerando que a luz é o “a”. A luz está vindo do “a”, então todo o lado direito aqui vai estar em sombras. Então a luz está vindo do lado esquerdo, e está vindo um pouquinho de cima também.

[05:22] Então na parte, por exemplo, dos lábios, o lábio superior vai estar com um pouquinho de sombra porque é côncavo, digamos assim, se considerarmos os dois. Então a luz está vindo de cima, e o lábio superior fica mais em sombra do que o de baixo.

[05:35] Posso até por uma sombra aqui embaixo, do outro lado, mas o lado de baixo acaba ficando mais iluminado que o de cima.

[05:48] Marco a sombra, posso vir com a borracha, essa ink textura é a mesma borracha do pincel que estamos utilizando. Do pincel é esse ink textura. Vem e dou uma suavizada aonde que eu quero que tenha essa sensação de volume, e onde que eu quero que fique mais marcado mesmo eu deixo com o pincel.

[06:25] Vou fazer isso na imagem toda, então vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Apliquei essa sombra aqui do lado direito, imaginando que essa luz está vindo da letra “a”. Então, por exemplo, a parte das costas da mão vai estar toda em sombra já que a luz está bem em cima. O braço todo aqui vai estar todo em sombra também. Já projetei essa sombra, do cantinho aqui do lado direito que eu deixei um pouquinho de luz.

[06:51] Uma outra coisa que podemos fazer aqui para evidenciar mais ainda essa luz lá no ar é utilizar a ferramenta de gradiente, eu deixo aqui nessa opção que é só a curva que eu estou utilizando e a transparência.

[07:06] Aqui nessa primeira opção, onde que ela faz um degradê reto, da ponta que eu clico até onde eu arrasto, vou clicar aqui embaixo, que é onde vai estar escuro, do lado oposto da luz e vou arrastar aqui para cima.

[07:21] Ela vai criar um degradê na mesma camada da sombra, a partir do ponto que eu cliquei até lá em cima. No caso aqui, eu arrastei até lá em cima, então ela ficou quase que toda escura, embora a parte de baixo esteja mais escura.

[07:37] Vou dar um “control” “z” aqui e vou deixar ela acabando um pouquinho antes, então só essa parte aqui de baixo que vai estar mais escura. Clicar aqui e arrastar até achar o ponto. Ótimo, aqui está interessante. Então embaixo está mais escuro, em cima está mais claro, e dessa forma o foco, a atenção está jogada para a letra “a”, que é o objetivo aqui dessa aula.

[08:04] Então aqui o conceito básico, mesmo, de direcionar ali a direção, para direcionar o olhar do leitor, é através da iluminação. Nesse caso, através da luz e sombra, então nós vamos automaticamente olhar mais, dar mais atenção para a área onde está mais iluminada. Então esse é o primeiro de vários outros conceitos que vamos ver.