

Fundamentos de Photoshop para la ilustración digital

Bellas artes | Diseño

Descripción del Curso

DESCRIPCIÓN

Este curso de Diseño está organizado para formar profesionales capaces de gestionar el ciclo completo de creación y publicación de activos visuales. Enfocado en la interoperabilidad entre medios impresos y digitales, la asignatura contempla las prácticas y criterios necesarios para garantizar fidelidad visual entre dispositivos, plataformas y contextos de uso. En particular, la Unidad 4, Exportación y Optimización de Activos, profundiza en formatos de salida, perfiles de color, dimensiones y buenas prácticas que permiten conservar la calidad y coherencia del diseño al transferirse entre funciones de impresión y distribución digital. Los estudiantes aprenderán a preparar archivos para impresión (resolución adecuada, DPI, perfiles de color y formatos compatibles) y a configurar activos para distribución digital (web, redes y apps) con optimización de tamaño y calidad. Además, se enfatiza el guardado de versiones, las notas de revisión y el control de calidad como componentes esenciales de un flujo de trabajo profesional. El curso equilibra fundamentos teóricos con ejercicios prácticos que simulan escenarios reales de agencias, estudios de diseño o proyectos personales, fomentando la capacidad de adaptar soluciones de diseño a distintos contextos técnicos y comerciales. El objetivo general de la unidad es que el estudiante pueda exportar y optimizar activos para impresión y distribución digital, manteniendo integridad visual y trazabilidad de las revisiones.

Competencias

COMPETENCIAS

- Aplicar criterios de fidelidad de color, resolución y tamaño para exportar activos adecuados a impresión y distribución digital.
- Seleccionar formatos y perfiles de color apropiados según el medio y el objetivo de comunicación, manteniendo consistencia entre dispositivos.
- Configurar y optimizar activos para web, redes y apps, gestionando compresión y calidad sin perder legibilidad o detalle.
- Gestionar versiones, notas de revisión y control de calidad como parte de un flujo de trabajo documentado y reproducible.
- Analizar y resolver problemas de compatibilidad entre medios (tipografías, perfiles ICC, perfiles de color) en proyectos de diseño integrados.
- Comunicar resultados y decisiones técnicas de exportación a equipos multidisciplinares de manera clara y oportuna.

Requerimientos

REQUERIMIENTOS

- Estar matriculado en la asignatura de Diseño; la unidad está diseñada para estudiantes mayores de 17 años sin restricción de edad significativa.
- Acceso a un ordenador con software de diseño profesional (p. ej., Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) o paquetes equivalentes; acceso a herramientas para manejo de imágenes vectoriales y rasterizadas.
- Conocimientos básicos de resolución, DPI, perfiles de color (p. ej., sRGB, Adobe RGB, CMYK) y formatos de archivo comunes (TIFF, JPEG, PNG, PDF).
- Habilidad para gestionar archivos y controlar versiones, con notas de revisión y criterios de control de calidad documentados.
- Conexión a Internet para recursos, descargas de perfiles de color y entrega de prácticas cuando corresponda.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Gestión de Capas y No Destructiva

Objetivos de Aprendizaje

- Comprender y aplicar capas, grupos y máscaras para separar elementos de la ilustración sin afectar la imagen original.
- Utilizar modos de fusión y una estructura de capas para lograr composiciones limpias y reversibles.
- Emplear técnicas de clonación, rellenos y ajustes no destructivos para corregir o adaptar elementos sin modificar la capa base.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Gestión de Capas y Grupos

Descripción corta: organización de capas, nombres consistentes y uso de grupos para estructurar la ilustración.

1. Creación y organización de capas
2. Grupos, jerarquía y nomenclatura
3. Coloración de capas y etiquetas

2. Tema 2: Máscaras de Capa y Selección No Destructiva

Descripción corta: técnicas de máscara para ocultar/mostrar y ajustar sin borrar

1. Máscaras de capa básicas
2. Clipping mask y máscara vectorial
3. Selección y relleno no destructivo

3. Tema 3: Modos de Fusión y Ajustes No Destructivos

Descripción corta: efectos de fusión y uso de ajustes no destructivos para enriquecer la composición

1. Modos de fusión y su impacto en la paleta
2. Rellenos y degradados no destructivos
3. Versionado y respaldo de cambios

Actividades

- **Actividad 1: Construcción de una escena en capas** – Objetivo práctico: organizar elementos en capas y grupos para una composición limpia. Descripción breve, uso de nombres consistentes y jerarquía; aprendizajes: estructura de archivo, no destructividad y paso a paso de organización.
- **Actividad 2: Máscaras para ajustes focalizados** – Objetivo práctico: aplicar máscaras para aislar áreas y realizar ajustes locales sin modificar la capa base; aprendizajes: precisión en máscara, reversibilidad y control de límites.
- **Actividad 3: Exploración de modos de fusión** – Objetivo práctico: experimentar con modos de fusión para lograr efectos de iluminación y color, evaluando impacto en la composición; aprendizajes: selección adecuada de modos y lectura visual de resultados.

Evaluación

- Evaluación del Objetivo General: proyecto final de ilustración con estructura de capas, máscaras y modos de fusión bien documentada y explicada.
- Evaluación de los Objetivos Específicos:
 - Objetivo Específico 1: organización de capas y uso de máscaras, culminando en un archivo PSD limpio.
 - Objetivo Específico 2: aplicación adecuada de modos de fusión para lograr composición deseada.
 - Objetivo Específico 3: uso de herramientas no destructivas para ajustes y cambios sin dañar la capa original.

Unidad 2: Unidad 2: Control de Color y Armonía para Ilustración

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar ajustes de color (tono/saturación, balance de color) mediante capas de ajuste no destructivas.
- Ajustar valores y contraste para mantener la coherencia de iluminación entre elementos de la escena.
- Desarrollar una paleta de colores y guías de color para mantener la armonía a lo largo del proyecto.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Fundamentos de color y tono

Descripción corta: conceptos básicos de color, temperatura, valor y saturación para la composición.

1. Ajustes de Tono/Saturación
2. Balance de color y corrección cromática
3. Perfiles de color y consistencia entre dispositivos

2. Tema 2: Capas de ajuste para color

Descripción corta: creación y manejo de capas de ajuste para colorear y corregir sin afectar las capas originales.

1. Curvas y Niveles no destructivos
2. Blancos y Negros, y ajustes selectivos
3. Máscaras de capa en ajustes

3. Tema 3: Armonía cromática y iluminación

Descripción corta: definición de paletas, armonías y guías para mantener iluminación consistente.

1. Selección de paletas (monocromía, análogos, complementarios)
2. Guías de iluminación y temperatura de color
3. Prácticas de revisión visual

Actividades

- **Actividad 1: Ajustes de color con capas de corrección** – Utilizar curvas, balance de color y saturación para lograr una paleta estable; se evaluará consistencia entre elementos y la claridad de las transiciones de color.
- **Actividad 2: Creación de una paleta y aplicación progresiva** – Desarrollar una paleta de 5-7 colores y aplicar en la ilustración mediante capas de ajuste; aprender a mantener coherencia cromática en revisiones.
- **Actividad 3: Revisión de iluminación** – Analizar y ajustar la iluminación para que todos los elementos mantengan una dirección de luz y valor coherentes; conclusiones sobre lectura visual.

Evaluación

- Evaluación del Objetivo General: proyecto de ilustración con ajustes de color y una paleta definida, documentando la justificación cromática.
- Evaluación de los Objetivos Específicos:
 - Objetivo 1: uso correcto de capas de ajuste y no destructivas.
 - Objetivo 2: coherencia de valores y contraste entre elementos.
 - Objetivo 3: aplicación y defensa de la paleta elegida, con guías de color claras.

Unidad 3: Unidad 3: Ajustes No Destructivos y Filtros para Prototipos

Objetivos de Aprendizaje

- Crear y gestionar capas de ajuste para prototipos y revisiones rápidas.
- Aplicar filtros básicos de forma no destructiva para explorar alternativas de estilo.

- Documentar y versionar cambios para facilitar revisiones y comparaciones.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Capas de ajuste para prototipos

Descripción corta: uso de capas de ajuste para modificar color, tono y contraste sin tocar la capa original.

1. Creación y gestión de capas de ajuste
2. Combinación de ajustes para prototipos
3. Uso de máscaras para ajustes selectivos

2. Tema 2: Filtros básicos no destructivos

Descripción corta: exploración de filtros simples (gaussian blur, sharpen) aplicados de forma no destructiva.

1. Aplicación de filtros en capas inteligentes
2. Ajustes y revisión de efectos
3. Limitaciones y control de impacto visual

3. Tema 3: Gestión de versiones y revisiones

Descripción corta: prácticas para documentar cambios, crear snapshots y mantener versiones limpias.

1. Snapshots y versión base
2. Notas de revisión y trazabilidad
3. Comparación visual entre versiones

Actividades

- **Actividad 1: Prototipos con capas de ajuste** – Crear prototipos alternativos usando capas de ajuste, compararlos y justificar la elección de cada versión.
- **Actividad 2: Filtros no destructivos en capas inteligentes** – Aplicar filtros básicos a capas inteligentes para explorar estilos y documentar resultados.
- **Actividad 3: Registro de versiones** – Elaborar un diario de cambios, con snapshots y notas de revisión para una escena específica.

Evaluación

- Evaluación del Objetivo General: entrega de un prototipo con ajustes no destructivos documentados y al menos dos revisiones registradas.
- Evaluación de los Objetivos Específicos:
 - Objetivo 1: gestión adecuada de capas de ajuste y uso selectivo de máscaras.
 - Objetivo 2: aplicación de filtros básicos sin dañar la base y con control de intensidad.
 - Objetivo 3: claridad y utilidad de las notas de revisión y la trazabilidad.

Unidad 4: Unidad 4: Exportación y Optimización de Activos

Objetivos de Aprendizaje

- Preparar archivos para impresión (resolución, DPI, perfiles de color y formatos adecuados).
- Configurar activos para distribución digital (web, redes, apps) con optimización de tamaño y calidad.
- Realizar exportaciones y guardado de versiones, manteniendo notas de revisión y control de calidad.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Preparación para impresión

Descripción corta: resolución, DPI, perfiles de color y formatos de impresión (TIFF, PSD, PDF) para impresión de alta calidad.

1. Configuración de resolución y tamaño
2. Perfiles de color CMYK vs. RGB
3. Formatos de salida para impresión

2. Tema 2: Preparación para distribución digital

Descripción corta: optimización para web y dispositivos, considerando compresión y velocidad de carga.

1. Optimización de JPEG/PNG
2. Gestión de perfiles de color para pantallas
3. Recomendaciones de dimensiones y resolución para plataformas

3. Tema 3: Exportación y control de versiones

Descripción corta: flujos de exportación, nombres coherentes y notas de entrega.

1. Flujos de exportación para diferentes usos
2. Versionado y guardado de presets
3. Comprobación de calidad y metadatos

Actividades

- **Actividad 1: Exportación para impresión** – Preparar un archivo para impresión profesional, analizando perfiles de color y dimensiones, y justificando la elección de formato.
- **Actividad 2: Exportación para web y dispositivos** – Generar versiones optimizadas para web, móvil y redes sociales, evaluando tamaño de archivo y calidad visual.
- **Actividad 3: Revisión final y entrega** – Compilar un paquete de activos con notas de entrega y un resumen de decisiones técnicas.

Evaluación

- Evaluación del Objetivo General: entrega de un conjunto de activos listos para impresión y distribución digital, con informes de color y formatos apropiados.
- Evaluación de los Objetivos Específicos:
 - Objetivo 1: verificación de resolución, perfiles de color y formatos para impresión.
 - Objetivo 2: verificación de optimización para web y dispositivos y adherencia a guías de color.
 - Objetivo 3: revisión de exportaciones, nombres de archivos y notas de entrega.