

07

Exercício prático

Transcrição

Download do projeto inicial [aqui](https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1508/Stages/Aula02+-+inicial.psd.zip) (<https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1508/Stages/Aula02+-+inicial.psd.zip>).

Download do projeto final [aqui](https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1508/Stages/Aula02+-+finalizado.psd.zip) (<https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1508/Stages/Aula02+-+finalizado.psd.zip>).

[00:00] Bem, galera, depois de a gente fazer essas análises aí nessas páginas de cenas de ação de quadrinhos, chegou a hora de a gente pintar a página que eu preparei aqui para a gente de exercícios. É uma coisa bem simplificada, igual eu falei, do que a gente viu é uma cena inicial ali com a mão fechada, uma coisa mistério, não quer dizer nada por si própria ali nesse primeiro.

[00:23] Segundo quadro. Personagem abre a mão e revela um elemento estranho ali na palma da mão, e no terceiro quadro a gente entende o que é que quando ele faz esse ataque, lance esse raio, nessa luz muito forte. No terceiro quadro. Então a gente tem três momentos aqui.

[00:40] O primeiro é uma coisa mais calma, mais parada. Eu vou manter esse azulado no fundo já que o personagem tem essa cor um pouco mais quente, meio amarela, vamos manter esse fundo um pouquinho azul, mas não vou fazer nada de muito movimento, nada de muita ação não.

[00:57] Para começar, vou duplicar a camada do flat, a gente tem aqui a camada do flat e a camada do background, vou duplicar a camada do flat. A camada do flat, que é a que ficou embaixo, vou até bloquear ela aqui com esse cadeado para a gente não mexer nela, era só uma base ali.

[01:12] Seleciono aqui com a varinha mágica e vai selecionar todos os quadros porque estão todos com a mesma cor. Venham aqui com essa ferramenta de seleção, pode ser essa primeira aqui, meio retangular, eu vou tirando a seleção ali aquela terceira. Segura o “alt” do teclado, ela já vai para ali. Então tira a seleção, deixa só essa primeira ali selecionado. Vou até pegar com o conta-gotas aqui mesmo, um azul. Vou pegar aqui um azul um pouquinho mais saturado com o pincel no modo screen, e nessa camada de cima que eu queria, vou até renomear ela para “cor”. Então, debaixo = flat, de cima cor.

[01:51] Vou pintar aqui com o pincel esfumaçado, porque esse número 4, soft, um pincel esfumaçado, que esse número 4, soft, com o pincel esfumaçado eu vou deixar só um pouquinho mais claro aqui no meio. O foco é a mão, tem algo ali, mas não se sabe o que é. Depois revela que é o que está aqui no segundo quadro. O primeiro quadro é só isso mesmo.

[02:10] O segundo eu vou selecionar aqui de novo, da mesma forma. Tiro a seleção aqui dos demais, já que estão todos com a mesma cor. Aqui sim já tem uma coisa mais de revelação. A gente tem essas linhas de ação. É interessante a gente diferenciar os tipos de linhas de ação, a gente viu várias possibilidades que a gente pode pintar a linha, deixar linha branca, ou não mexer na linha, às vezes criar novas linhas.

[02:33] Nesse caso aqui, não é uma ação de movimento, é uma ação só de revelação, algo importante acontecendo ali. Então a gente não precisa colocar muita ênfase nessas linhas, até porque a gente percebe que essas linhas não são totalmente retas, tem uma curvinha. Então não dá para a gente exagerar ela e colocar raios saindo do centro, assim, na corrida.

[02:53] Então eu vou deixar algo parecido com o que eu fiz no primeiro aqui. O que eu vou fazer é mudar um pouco a cor. Vou dar essa ênfase aqui, esse brilho aqui no meio. Posso fazer um brilho até um pouco mais forte para ficar mais

claro em comparação com o primeiro, para a gente ver que teve um impacto, um aumento de atenção, digamos assim.

[03:15] E aqui, no color balance, que é um recurso que a gente usa muito na colorização de quadrinhos seguindo o esquema que eu estou montando para vocês, eu vou dar uma esfriada na parte mais escura aqui das bordas e esquentar o centro.

[03:31] Então venho aqui em “shadows”, vai pegar só a área mais escura da região selecionada, e vou dar uma esfriada jogando aqui mais para o azul, um pouquinho mais talvez até para o magenta, para ficar mais roxo nas bordas, e no centro, vem aqui em highlight, que é na parte que está mais clara, eu vou esquentar. Então vou jogar um pouco mais para o verde e amarelo.

[03:55] E um pouquinho só, mesmo, par não criar contraste demais. As linhas, eu posso até manter as linhas pretas mesmo, que aqui não é uma coisa de muita ação, de muito contraste e tal. Então ela funciona bem, ela preta, dessa forma aqui. O terceiro quadro, aí é que sim, já é uma cena de ação. Eu não cheguei a fazer hachura de linhas de ação aqui, mas dependendo do estilo do desenho, a galera até faz às vezes nessas cenas, foi o que a gente viu.

[04:24] Que eu já tinha feito ali no quadro anterior. Mas aqui já é uma coisa de muito mais impacto. A luz, o raio, que não é bem uma luz, alguma coisa que tá atingindo ali. Esse raio é quente, a gente vê aqui que é uma luz bem amarelada. Então eu vou fazer o seguinte: igual alguns exemplos que a gente viu, vou dar uma esfriada no fundo, deixar ele mais escuro e mais frio. Então nesse caso que o fundo é azul, vou deixar ele mais roxo. É igual eu fiz com as bordas desse segundo quarto.

[04:53] Espera aí que eu tirei a seleção demais aqui. Só aqui em cima. Voltam para a camada de curso. Aqui encontram o H só para esconder a seleção, e no “control+U”, vou tentar mudar aqui, deixar esse fundo, vou aumentar um pouco a saturação para eu visualizar melhor. Vou deixar esse fundo mais roxo, como se tivesse escurecido o fundo para destacar mesmo a luz.

[05:18] Isso é até um recurso ótico que acontece mesmo. A gente pode até usar o próprio celular. Você está filmando algo, e de repente você aponta para o foco de luz, meio que para ajuste da iluminação, para a luz não ficar muito estourada, o fundo todo escurece, eles escurecem a imagem ao redor para a gente conseguir enxergar a luz. Isso acontece a mesma coisa com os nossos olhos. Então é um recurso natural, de deixar esse fundo mais escuro quando tem uma luz muito forte ali, principalmente nesse caso que está em primeiro plano.

[05:49] Dou uma escurecida aqui, beleza. E aí eu vou fazer aqui um recurso que a gente viu, que é: está frio e escuro na bordas, bem longe. À medida que vai se aproximando do raio ali vai ficar um pouco mais quente e um pouco mais claro.

[06:06] Então eu já tenho aqui essa cor, esse roxo escuro das bordas. Eu vou diminuir um pouco a saturação dele, porque estou achando que ele está muito saturado, aqui no hue saturation. Ainda está selecionado só ele, é porque está escondido no “control+H”. Vou pegar aqui um tom mais quente um pouco, pode ser algo assim, um vermelho, bem próximo do magenta, para ir aos poucos fazendo esse degradê.

[06:32] Aqui eu estou com o pincel no modo screen. Eu não sei se vai funcionar bem no modo screen ou no modo normal mesmo. Deixa eu dar uma testada. Eu acho que está legal no modo screen. Fiz uma linha aqui acompanhando o raio, e deu uma ênfase maior aqui próximo da mão, dou umas clicadas, deixei bem grande aqui o pincel para ser uma pinçelada só já criar esse degradê para não ficar fazendo muitas linhas.

[06:56] Vou até minuir um pouco aqui, deixar um pouquinho claro aqui no meio. Agora eu vou pegar um tom um pouquinho mais quente, um vermelho mais próximo do laranja. Vou fazer a mesma coisa, vou clarear um pouco aqui, diminuir um pouco o tamanho do pincel para pegar uma área mais próxima do raio.

[07:17] Acho que aqui está funcionando legal. É um quadro que está com bastante área vazia, a gente pode utilizar também alguns pincéis de textura, a gente pode testar algo aqui, por exemplo, lá a gente viu que tem vários coloristas que usam pincéis de água, de líquidos respingando, assim. Eu acho que eu tenho algo assim também. Tem uns pincéis com a textura interessante.

[07:46] Eu acho que esse aqui, Claude Noah Bradley. Noah Bradley é um ilustrador que fez uns os pincéis bem bacanas e disponibilizou no site dele. Ele faz bastante ilustração, assim, de cenas de paisagem. Isso aqui é um pincel que ele usa, por exemplo, com cenas de nuvem. Deixa eu colocar ele no modo screen igual estava o anterior.

[08:10] Cria um ruído interessante. Lembrando que isso aqui ainda é o fundo, não dá para a gente colocar informação demais nesse fundo porque o elemento principal é o raio que vai estar na frente, ali. Então vamos fazer só uma texturinha, bem sutil, bem de leve, para dar um pouco mais de informação ali para não ficar essa área muito vazia.

[08:34] E agora eu vou pintar o raio em si. Esse raio é interessante a gente pintar a linha. Então eu venho aqui na camada da linha, eu vou bloquear, porque essa primeira opção de bloquear aqui é para a cor não vazar fora do que já tem ali. Eu gosto de manter essa linha intacta ali, então vou criar uma nova camada e vou pintar essa linha em uma camada por cima. Cria aqui uma nova camada, modo normal mesmo, igual fiz no exemplo do Infanto-juvenil. Segura o “control+clique” aqui na camada ink e vai selecionar ela. “Control+H” para esconder a seleção, e vou usar aquele pincel mais simples, ink textura. Deixa eu pegar um laranja, acho que ele citou um laranja aqui e ele está funcionando bem.

[09:20] Aqui o pincel tem uma texturinha, um certo ruído. Então a gente precisa passar mais de uma vez ele para ficar bem escuro, totalmente marcado. O que eu fiz naquele exemplo lá do infanto-juvenil foi: em vez de utilizar o pincel, utilizar um lápis, porque o lápis realmente deixa totalmente escuro. Então vou usar o lápis aqui também, que vai ser mais prático.

[09:48] Vou pintar a linha toda utilizando esse lápis, e depois vou pintar a parte do centro aqui numa camada acima da linha. Tem a camada da linha, essa aqui eu vou renomear para “linha_cor”, e a camada acima da linha que eu vou criar uma nova, que vai ser a camada screen, que é o modo dela, já vou deixar o modo screen, que é o brilho que eu vou fazer por cima de tudo. Para dar uma aceleradinho aqui no vídeo, então, para não ficar muito longo, vou fazer essa parte aqui mais acelerada e no final eu explico o que aconteceu. Vamos lá.

[11:02] Beleza. Pintei a linha ali, essa linha laranja. Agora eu vou pintar a luz em si aqui. Eu vou pegar um tom bem quente entre o amarelo e o laranja. Aquele mesmo pincel ali, esfumaçado, que é esse número 4, soft, vou deixar ele bem pequeno e vou fazer uma pincelada aqui segurando o “shift” para ficar bem reto. No caso aqui eu tenho que colocar ele no modo screen também, no modo normal não vai funcionar muito bem.

[11:25] Saindo aqui bem do meio do raio da mão, agora vamos fazer um pouco maior, faça a mesma linha. E agora faço aqui, próximo. A linha da mão, a mão em si não está selecionada. Venho aqui, vou selecionar agora a mão também para o raio incluir ele inteiro ali, então ali no meio vai ficar bem claro. Bem claro, quase branco mesmo ali dentro da mão.

[11:55] Vou fazer agora o seguinte: criei essa camada screen em cima de tudo, venho ali nela, a camada está no modo screen, o pincel está no modo screen, então vai ser a mesma coisa, só que agora vai ser um brilho acima de todas essas camadas. Então a gente tem que tomar cuidado para não cobrir muito que está por baixo.

[12:11] Vou deixar aqui o pincel maior, dou uma pincelada aqui. E esse brilho, principalmente aqui na região da mão. Façam um pouquinho ali para a frente também. Agora, eu percebi que ficou muito branco, às vezes quando a gente utiliza o pincel no modo screen, isso acontece: vai clareando, clareando, fica muito branco e perdendo um pouco da cor, da saturação.

[12:32] Eu ajusto isso fazendo o seguinte: venho aqui em “imagens”, “ajustes” e “curvas”. Vem aqui nas curvas e puxo aqui a parte do meio para baixo, que a cor, ela vai ficando um pouquinho mais escura, um pouquinho mais saturada,

ficando mais visível ali. Acho que aqui está ok. Vou até mostrar como estava e como ficou.

[13:01] Venho aqui na camada da cor, seleciono a parte de dentro aqui do raio, a parte da mão, tudo aqui onde que está com esse laranja, “control+H” só para esconder a seleção e faça o mesmo. Vem aqui em “imagens”, “ajustes”, “curvas”. E vou dar uma puxada aqui para a parte mais escura ficar ali com o laranja, o mais visível.

[13:26] Então ok e pronto. Está toda pintada à mão. O que eu vou fazer agora é dar uma acelerada no vídeo novamente é pintar a parte da mão mesmo ali do personagem, que não é tanto o foco aqui dessa aula, mas eu vou pintar para a imagem ficar completa.

[14:56] Tenho aí já a página toda pintada, então. O que eu fiz foi utilizar o pincel ink textura, aquele mais básico, no modo screen também. Peguei um tom amarelo para fazer a parte da luz, peguei um tom mais azulado para fazer um reflexo, para passar essa sensação de metal igual a gente viu nos cursos anteriores.

[15:17] E está pronta aqui a página. Às vezes, dependendo da situação e até rola colocar um brilhinho assim no metal posso pegar um pincel mais suave tipo esse soft aqui e colocar algumas áreas de brilho por cima da linha, aqui também pode funcionar. Mas às vezes, como aqui nessa cena o foco é realmente... O fogo, o raio ali no último quadro, vocês é interessante deixar bem util esse brilho para ter esse contraste mesmo com o que a gente viu ali no último quadro. Vamos lá para a próxima aula então.