

# Índice de contenidos

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Prefacio .....                                              | 16  |
| Introducción .....                                          | 18  |
| Mi historia.....                                            | 18  |
| Como surgió este libro .....                                | 20  |
| A quien va dirigido este libro .....                        | 20  |
| Cómo contactar con el autor.....                            | 21  |
| CAPÍTULO UNO                                                |     |
| ¿Qué es el matte painting?.....                             | 23  |
| Definición del matte painting.....                          | 24  |
| Una breve historia del matte painting .....                 | 27  |
| Pintura frente a pixeles .....                              | 28  |
| Peter Ellenshaw .....                                       | 28  |
| Albert Whitlock.....                                        | 30  |
| CAPÍTULO DOS                                                |     |
| EL ESPACIO DE TRABAJO, LAS HERRAMIENTAS Y LOS PINCELES      |     |
| PERSONALIZADOS DE PHOTOSHOP .....                           | 35  |
| La tableta gráfica.....                                     | 36  |
| Preparar su espacio de trabajo .....                        | 36  |
| Los paneles del Photoshop.....                              | 37  |
| Utilizar los pinceles personalizados.....                   | 43  |
| Trabajar con pinceles basados en imágenes .....             | 47  |
| CAPÍTULO TRES                                               |     |
| COMPOSICIÓN Y CONCEPTO .....                                |     |
| Crear un castillo en una colina .....                       | 53  |
| Crear el boceto de un concepto.....                         | 54  |
| Ejercicio: Cree sus propios conceptos para el castillo..... | 59  |
| CAPÍTULO CUATRO                                             |     |
| PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PERSPECTIVA .....                  |     |
| Una breve historia de la perspectiva lineal.....            | 79  |
| Los tres tipos de perspectiva .....                         | 80  |
| CAPÍTULO CINCO                                              |     |
| DIBUJAR LA PERSPECTIVA .....                                |     |
| Establecer los puntos de fuga .....                         | 107 |
| Dibujar las formas básicas .....                            | 108 |
| Añadir detalles al castillo.....                            | 109 |
|                                                             | 113 |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| El banco de elipses.....                                                                     | 115 |
| Dividir una torre redonda .....                                                              | 118 |
| Añadir los detalles .....                                                                    | 120 |
| El dibujo final.....                                                                         | 123 |
| Ejercicio.....                                                                               | 125 |
| <br>CAPÍTULO SEIS                                                                            |     |
| FORMA.....                                                                                   | 133 |
| Encontrar los lados iluminados y los lados oscuros .....                                     | 134 |
| Proyectar sombras .....                                                                      | 147 |
| Núcleos.....                                                                                 | 152 |
| La capa de forma final.....                                                                  | 153 |
| Añadir la línea de dibujo .....                                                              | 154 |
| Ejercicio: Dar tono al dibujo de su castillo .....                                           | 157 |
| <br>CAPÍTULO SIETE                                                                           |     |
| TEXTURA Y CORRECCIÓN DEL COLOR.....                                                          | 159 |
| Modos de fusión.....                                                                         | 160 |
| Texturizar el castillo .....                                                                 | 163 |
| Encontrar fotos de referencia.....                                                           | 171 |
| Niveles y curvas en la corrección de color .....                                             | 172 |
| Trabajar con imágenes de referencia.....                                                     | 179 |
| Iluminar la escena.....                                                                      | 188 |
| Crear el cielo.....                                                                          | 191 |
| La capa superior de pintura .....                                                            | 194 |
| Ejercicio: añade textura termine su castillo .....                                           | 194 |
| <br>CAPÍTULO OCHO                                                                            |     |
| PREPARAR SU ARCHIVO DE PHOTOSHOP PARA PROYECCIÓN DE CAMARA<br>EN MAYA.....                   | 197 |
| ¿Qué es la proyección de cámara? .....                                                       | 198 |
| Cómo iniciarse en proyección de cámara .....                                                 | 198 |
| Prepararnos para la proyección de cámara.....                                                | 205 |
| Añadir el plano de imagen.....                                                               | 209 |
| Colocar la cámara utilizando la cuadrícula de referencia.....                                | 212 |
| Ejercicio: Prepare su castillo para la proyección de cámara y ajuste<br>El archivo Maya..... | 213 |
| <br>CAPÍTULO NUEVE                                                                           |     |
| CONSTRUIR LA GEOMETRÍA PARA PROYECCIÓN EN MAYA.....                                          | 221 |
| Alinear con el cubo de referencia.....                                                       | 222 |
| Esculpir la colina .....                                                                     | 227 |

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Añadir el cielo .....                                                                  | 232 |
| Añadir la geometría restante .....                                                     | 234 |
| Ejercicio: construir la geometría para su castillo .....                               | 235 |
| <br>CAPÍTULO DIEZ                                                                      |     |
| PROYECTAR TEXTURAS EN MAYA .....                                                       | 243 |
| Añadir materiales a la geometría .....                                                 | 244 |
| Añadir la cámara animada .....                                                         | 256 |
| Resolución final de problemas .....                                                    | 259 |
| La animación final .....                                                               | 261 |
| Ejercicio: Asigne texturas y cree una animación utilizando su propio<br>Castillo ..... | 264 |
| <br>CAPÍTULO ONCE                                                                      |     |
| TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN .....                                                          | 267 |
| Del día a la noche .....                                                               | 268 |
| Preparar la imagen diurna .....                                                        | 269 |
| Preparar el plato nocturno .....                                                       | 271 |
| Añadir vida a la ciudad .....                                                          | 280 |
| Corregir la iluminación .....                                                          | 287 |
| El cielo nocturno .....                                                                | 288 |
| Ejercicio: Transforme su propio plato diurno en una escena nocturna .....              | 289 |
| <br>CAPÍTULO DOCE                                                                      |     |
| CAMBIAR LAS ESTACIONES .....                                                           | 291 |
| El plato estival .....                                                                 | 292 |
| El plato de invierno .....                                                             | 302 |
| Apartado extra: Anochecer .....                                                        | 318 |
| Ejercicio: Transforme su propia fotografía de verano a invierno .....                  | 320 |
| <br>CAPÍTULO TRECE                                                                     |     |
| INICIARSE EN EL USO DE AFTER EFFECTS .....                                             | 323 |
| Preparar una pintura para After Effects .....                                          | 324 |
| Comenzar con After Effects .....                                                       | 325 |
| Definir la duración de la animación .....                                              | 329 |
| Animar el cielo .....                                                                  | 330 |
| Precomponer la versión de verano .....                                                 | 332 |
| Encadenar con la versión de invierno .....                                             | 332 |
| Animar el cielo invernal .....                                                         | 333 |
| Encadenar al anochecer invernal .....                                                  | 334 |
| Efectos .....                                                                          | 334 |
| Añadir el efecto de nieve .....                                                        | 336 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Modificar las luces .....                                                                            | 338 |
| Animar el humo .....                                                                                 | 340 |
| Movimiento final de la cámara .....                                                                  | 342 |
| Suavizar la entrada y la salida .....                                                                | 344 |
| La cola de procesamiento .....                                                                       | 344 |
| Remapear el tiempo .....                                                                             | 346 |
| La animación final .....                                                                             | 347 |
| Ejercicio: Crear una animación que cambia de verano a invierno<br>Utilizando su propia pintura ..... | 348 |

## CAPÍTULO CATORCE

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| TRABAJAR SOBRE UN PLATO EN MOVIMIENTO .....            | 351 |
| El plato .....                                         | 352 |
| La pintura .....                                       | 354 |
| Megaestructuras .....                                  | 355 |
| Componer la pintura sobre un plato en movimiento ..... | 361 |
| Colocar las capas en un espacio 3D .....               | 367 |
| Relaciones jerárquicas entre capas .....               | 372 |
| Añadir focos en movimiento a un edificio .....         | 373 |
| Añadir una pantalla de video .....                     | 376 |
| Preparar el proyecto para la animación .....           | 378 |
| Animar la ciudad .....                                 | 381 |
| Expresiones .....                                      | 384 |
| Grano cinematográfico .....                            | 385 |
| Ejercicio: Cree su propia ciudad .....                 | 388 |

## CAPÍTULO QUINCE

### UTILIZAR EL VERDADERO ESPACIO TRIDIMENSIONAL DE AFTER

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| EFFECTS .....                                         | 391 |
| La pintura .....                                      | 392 |
| Importar la pintura en After Effects .....            | 399 |
| Añadir una cámara a la composición .....              | 402 |
| Desactivar la contracción de transformaciones .....   | 403 |
| Añadir un plano horizontal usando un sólido .....     | 403 |
| Proyectar una textura sobre el plano horizontal ..... | 405 |
| Colocar el cielo .....                                | 409 |
| Colocar el resto de capas .....                       | 411 |
| Animar el cielo .....                                 | 418 |
| La lava animada .....                                 | 422 |
| Extraer figuras de un croma .....                     | 426 |
| Añadir las figuras a la escena .....                  | 430 |
| El movimiento de la cámara .....                      | 431 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Más detalles .....                                      | 433 |
| Ejercicio: Cree su propia interpretación del Hades..... | 433 |
| Una nota final.....                                     | 434 |
| APÉNDICE                                                |     |
| CONTENIDO DEL DVD.....                                  | 437 |
| Lo que encontrara en el DVD .....                       | 438 |
| Requisitos del sistema .....                            | 438 |
| Resolución de problemas .....                           | 439 |
| INDICE ALFABÉTICO .....                                 | 440 |

BIBLIOTECA UNIFE