

24 HRS PAINTING ASSISTANCE IN TABLET

intermediary / advanced

narau
w i t h

REQUISITOS

Ter o Photoshop instalado (v. 2019 ou mais recente)
Ter mesa digital

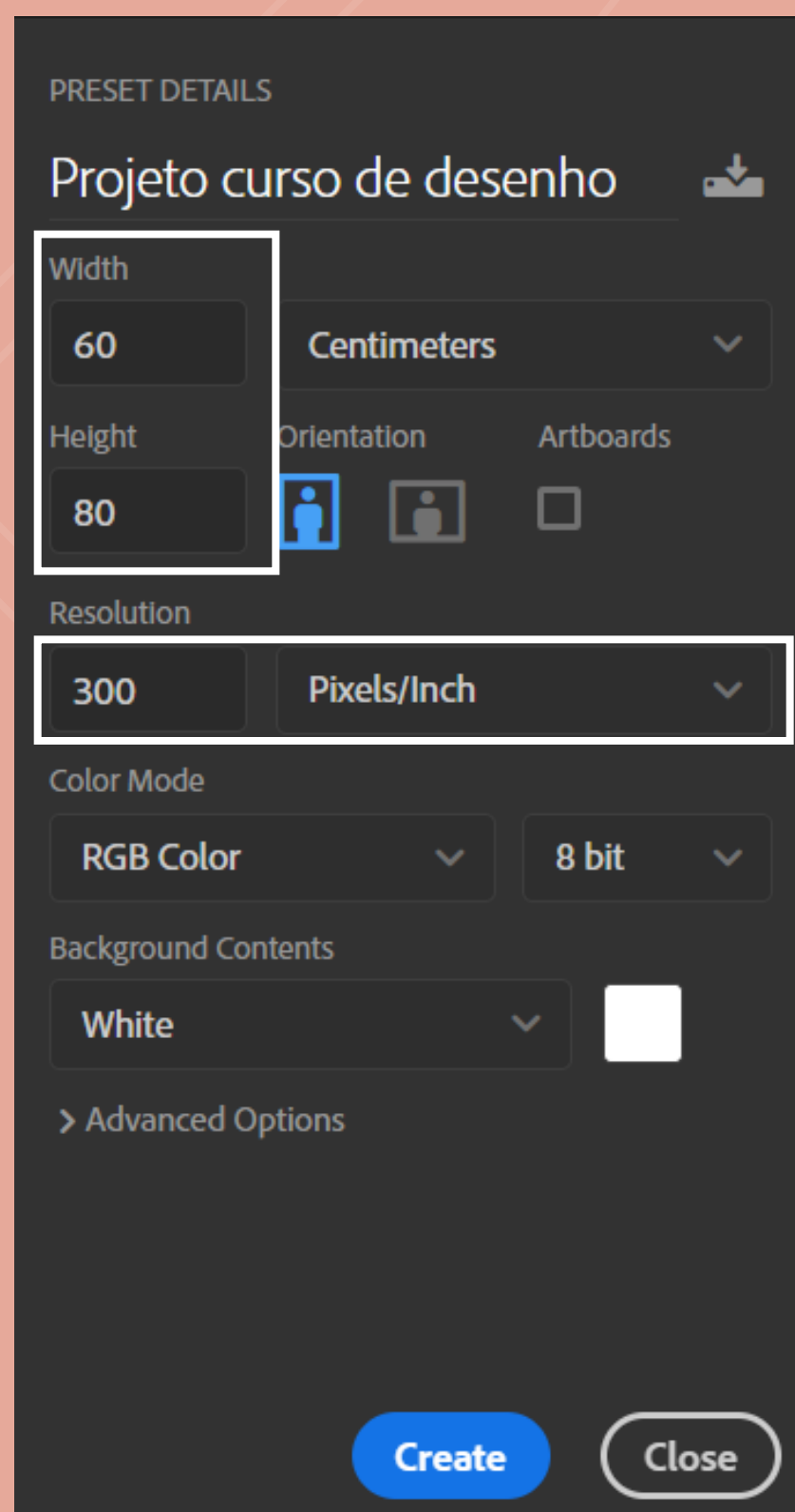
OBJETIVOS

Conhecer ferramentas e técnicas para desenho no Photoshop
Desenvolver uma arte aplicando as técnicas aprendidas

SUMÁRIO

1. Configuração do novo projeto	3
2. Organização do workspace	5
2.1 Lateral direita do workspace	6
2.2 Configuração de ferramentas	7
2.3 Configurações extras	8
3. Ferramentas principais para pintura digital	9
3.1 Move Tool	10
3.2 Eyedropper Tool	11
3.3 Brush Tool	12
3.4 Pen Tool	18
3.5 Eraser	19
3.6 Mixer Brush	20
3.7 Smudge Tool	21
3.8 Lasso Tool	22
3.9 Magic Wand	25
3.10 Crop Tool	26
4. Layers	27
5. Painel HSB	29
6. Mood board	30
7. Paleta de cores	32
8. Projeto final	33
8.1 Esboço	34
8.2 Base, luz e sombra	35
8.3 Mistura de cores	37
8.4 Detalhes	38
8.5 Finalização	39
9. Informações do arquivo	40
10. Salvando o arquivo	41

1 CONFIGURAÇÃO DO NOVO PROJETO

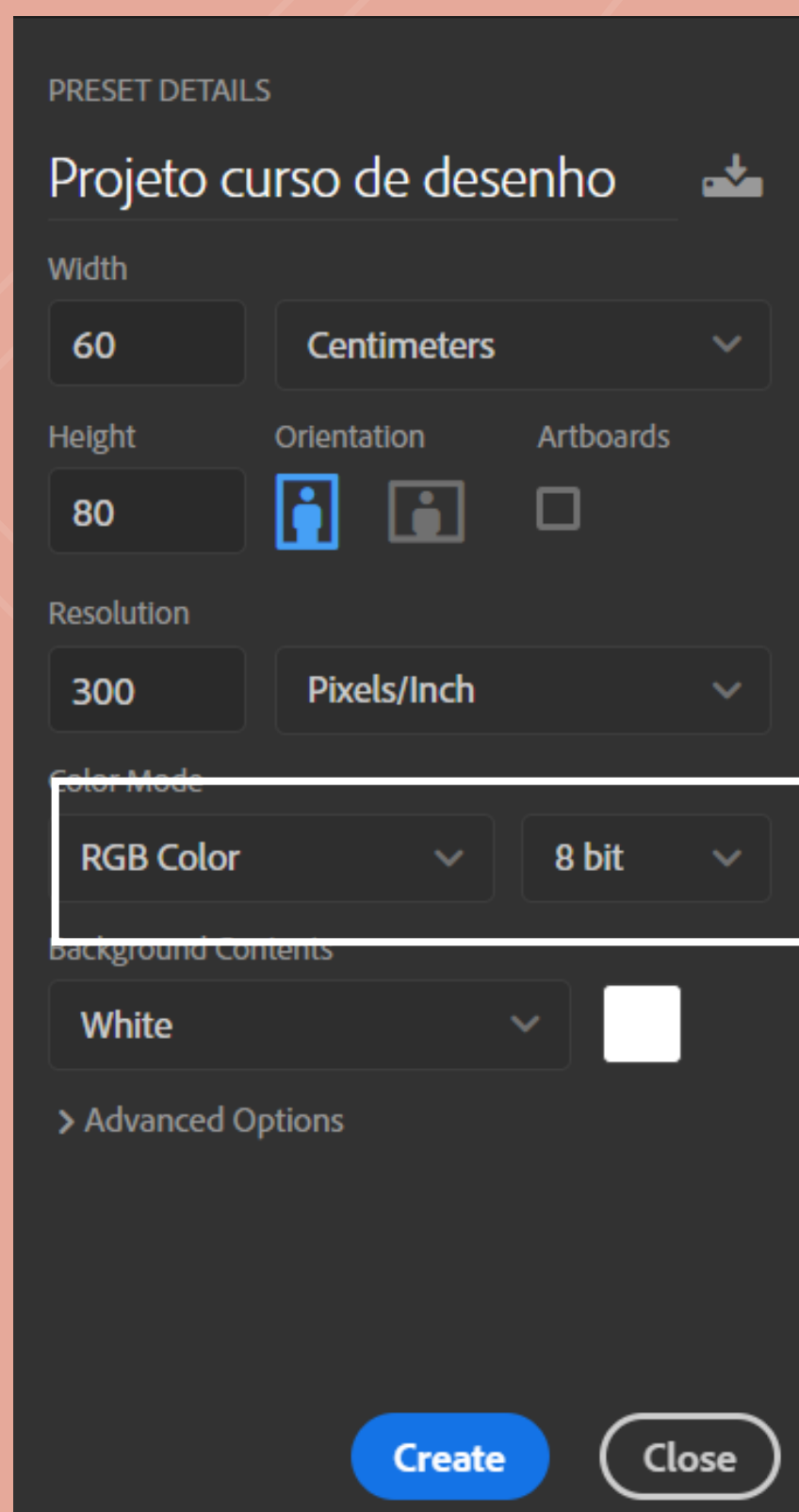
Ao criar o arquivo de um novo projeto, opte por **dimensões** acima de 40 x 40 cm.

É melhor criar um desenho maior e diminuí-lo depois (caso seja necessário) do que criar um desenho pequeno e aumentá-lo, pois não há o risco de perder detalhes.

Dimensões maiores também permitem a adição de detalhes menores na arte.

300 pixels/polegada é uma **resolução** adequada para essas dimensões.

1 CONFIGURAÇÃO DO NOVO PROJETO

PRESET DETAILS

Projeto curso de desenho

Width: 60 Centimeters

Height: 80

Orientation: Portrait (selected)

Artboards: 1

Resolution: 300 Pixels/Inch

Color Mode: RGB Color (selected), 8 bit (selected)

Background Contents: White

> Advanced Options

Create Close

O **modo de cores RGB** é para imagens que serão exibidas **digitalmente** [celulares, TVs, computadores, projetores etc.).

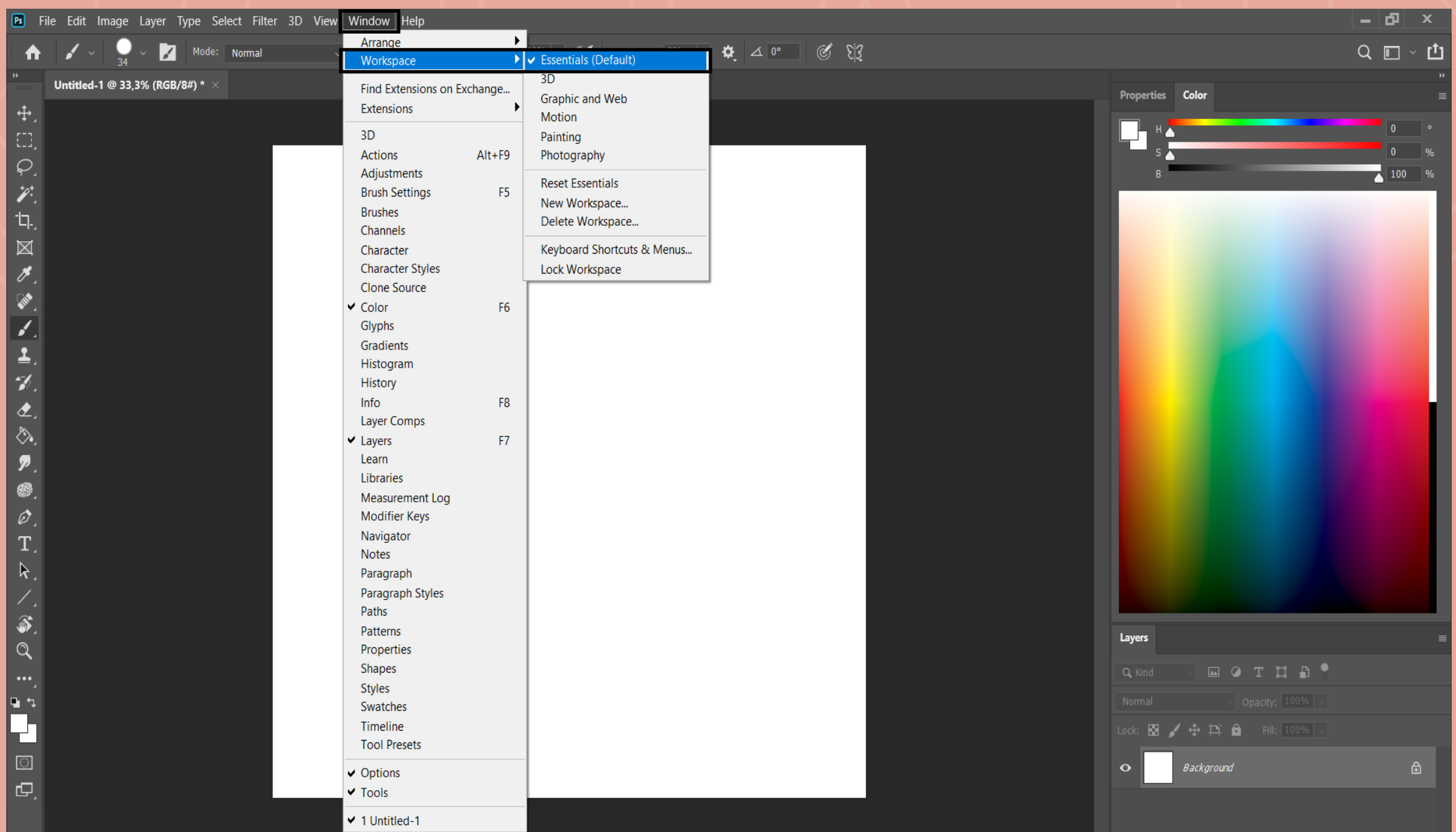
Caso o objetivo seja **impressão**, deve-se escolher o **modo de cores CMYK**. É possível converter o modo de cores.

A **profundidade de bits** especifica quantas **informações sobre cores** estão disponíveis para cada pixel da imagem. Uma imagem RGB de 8 bits por pixel tem 256 valores possíveis para cada canal, o que significa mais de 16 milhões de valores de cores possíveis. Por isso, 8 bits é suficiente para pintura digital.

2

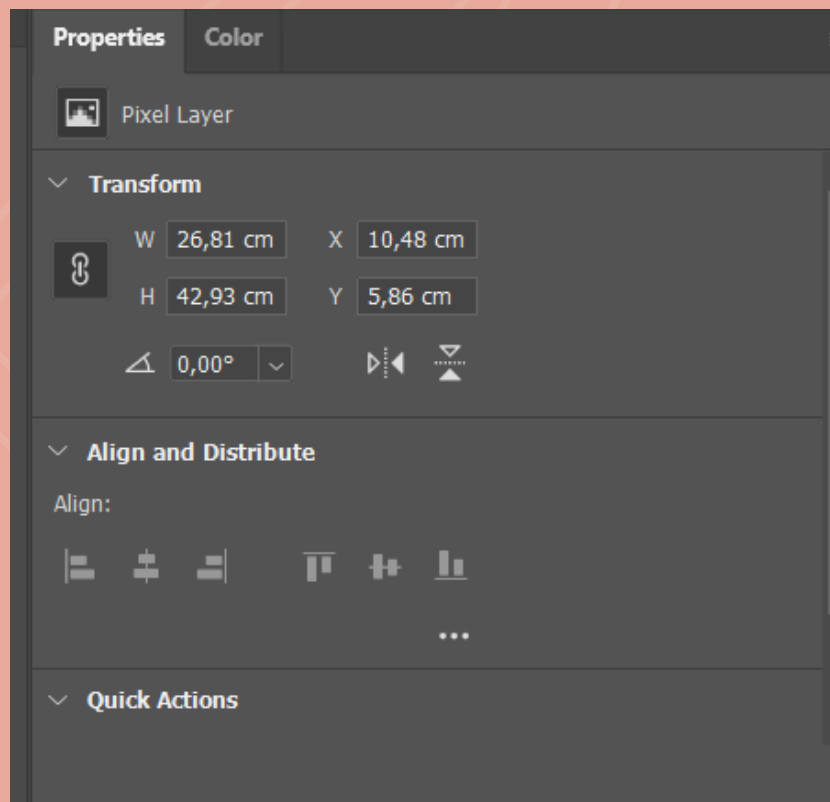
ORGANIZAÇÃO DO WORKSPACE

Em Window selecione o modo Essencial e as opções Color, Layers e Properties

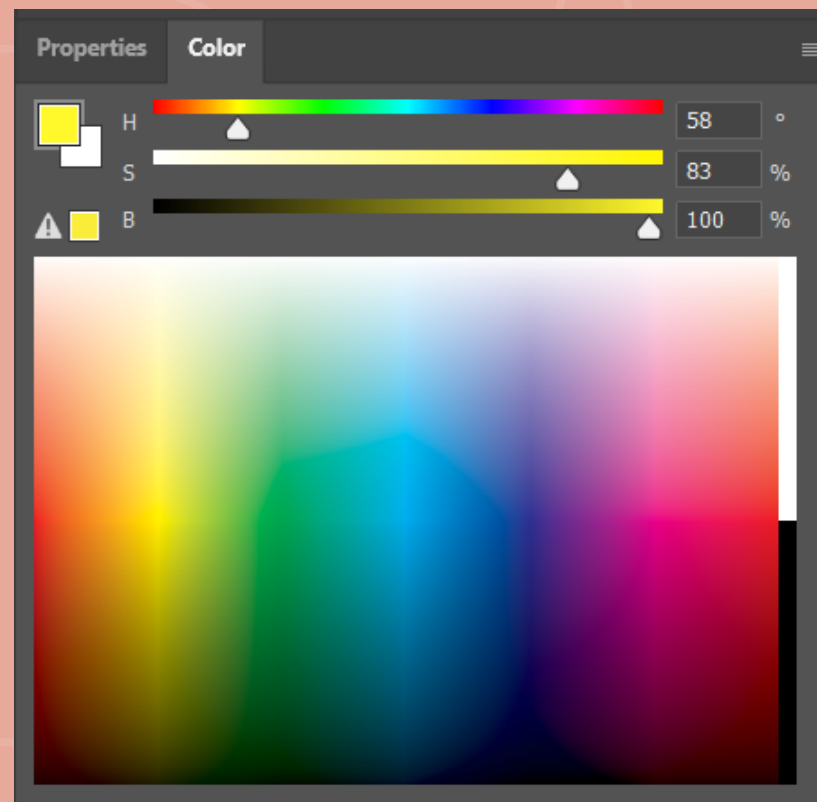

2.1

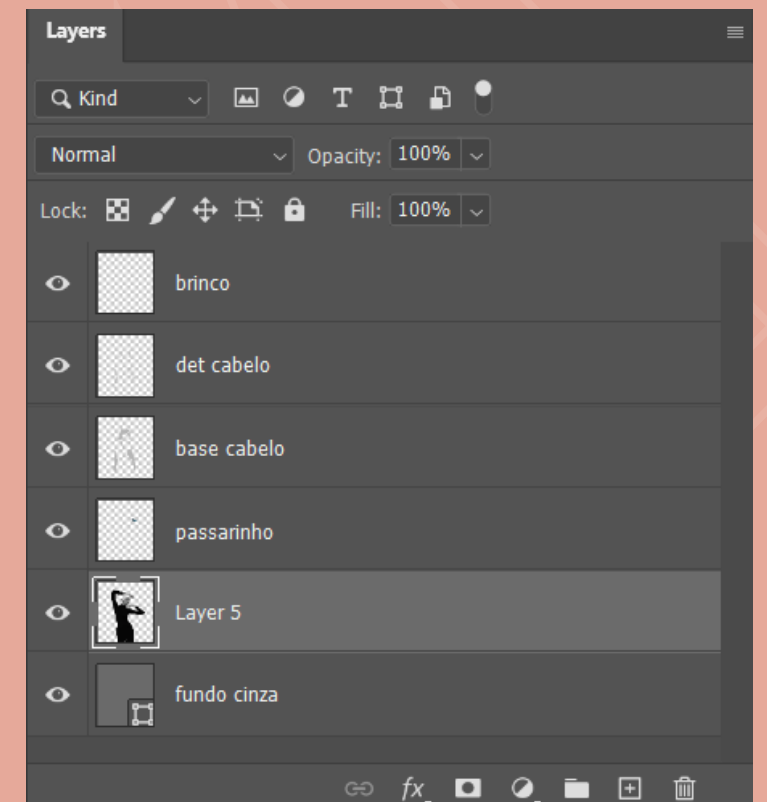
LATERAL DIREITA DO WORKSPACE

Propriedades do objeto
Exibe os parâmetros de acordo com o tipo do objeto (imagem, texto, curva, forma geométrica ...)

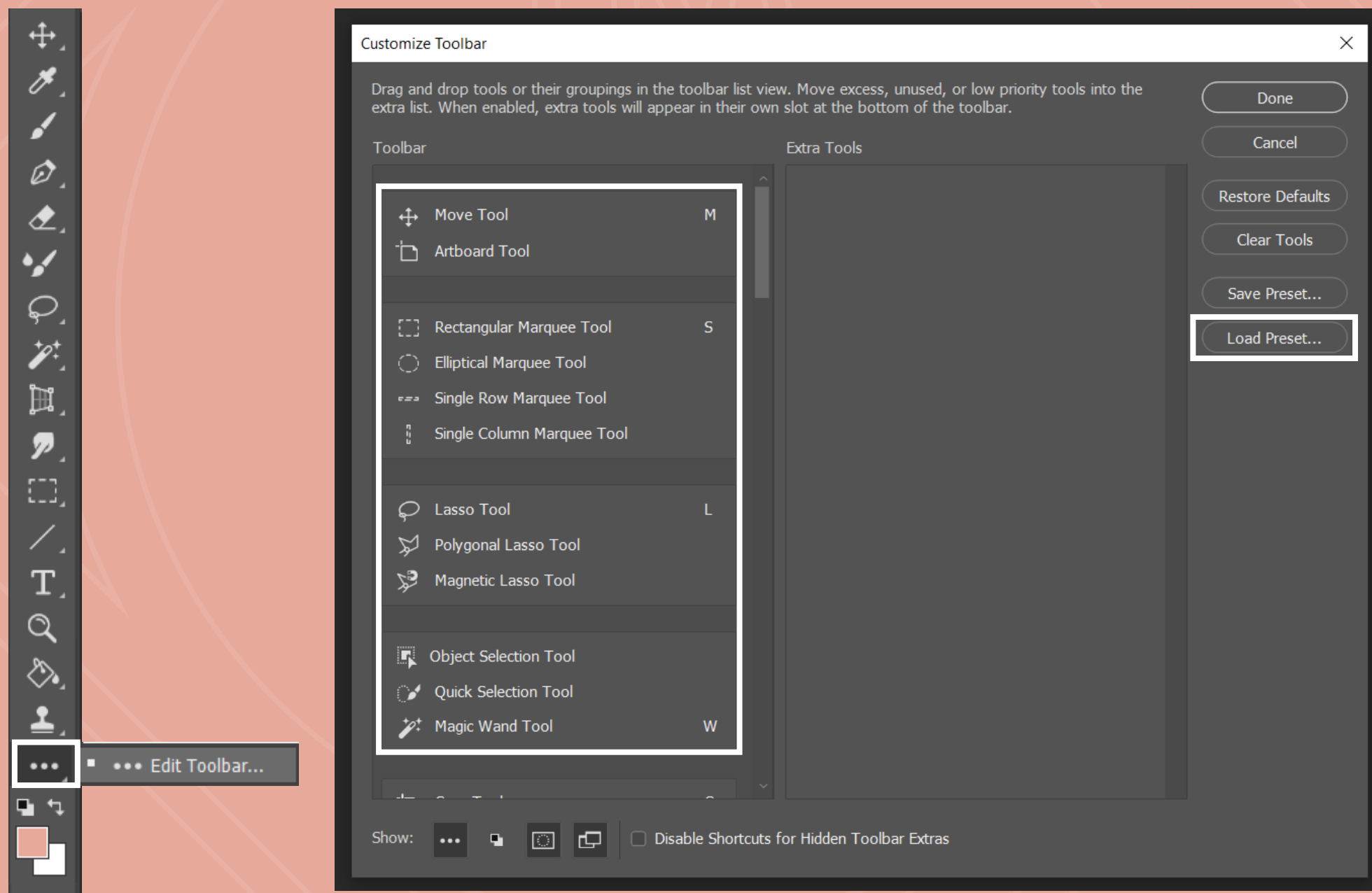
Cores
Painel HSB (hue, saturation, brightness) e painel completo

Camadas
Visibilidade, opacidade e outras configurações

2.2

CONFIGURAÇÃO DE FERRAMENTAS

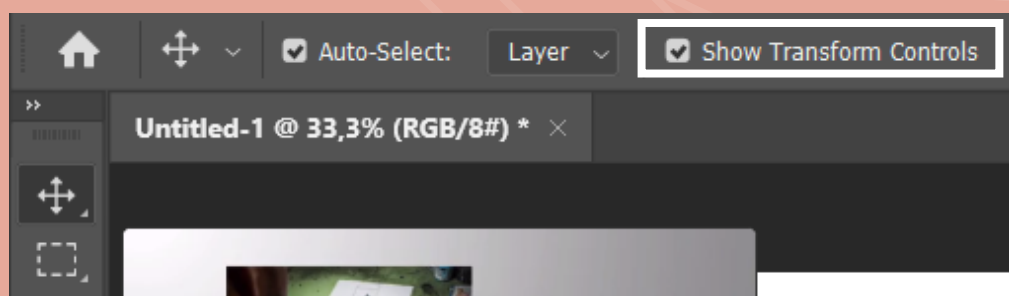
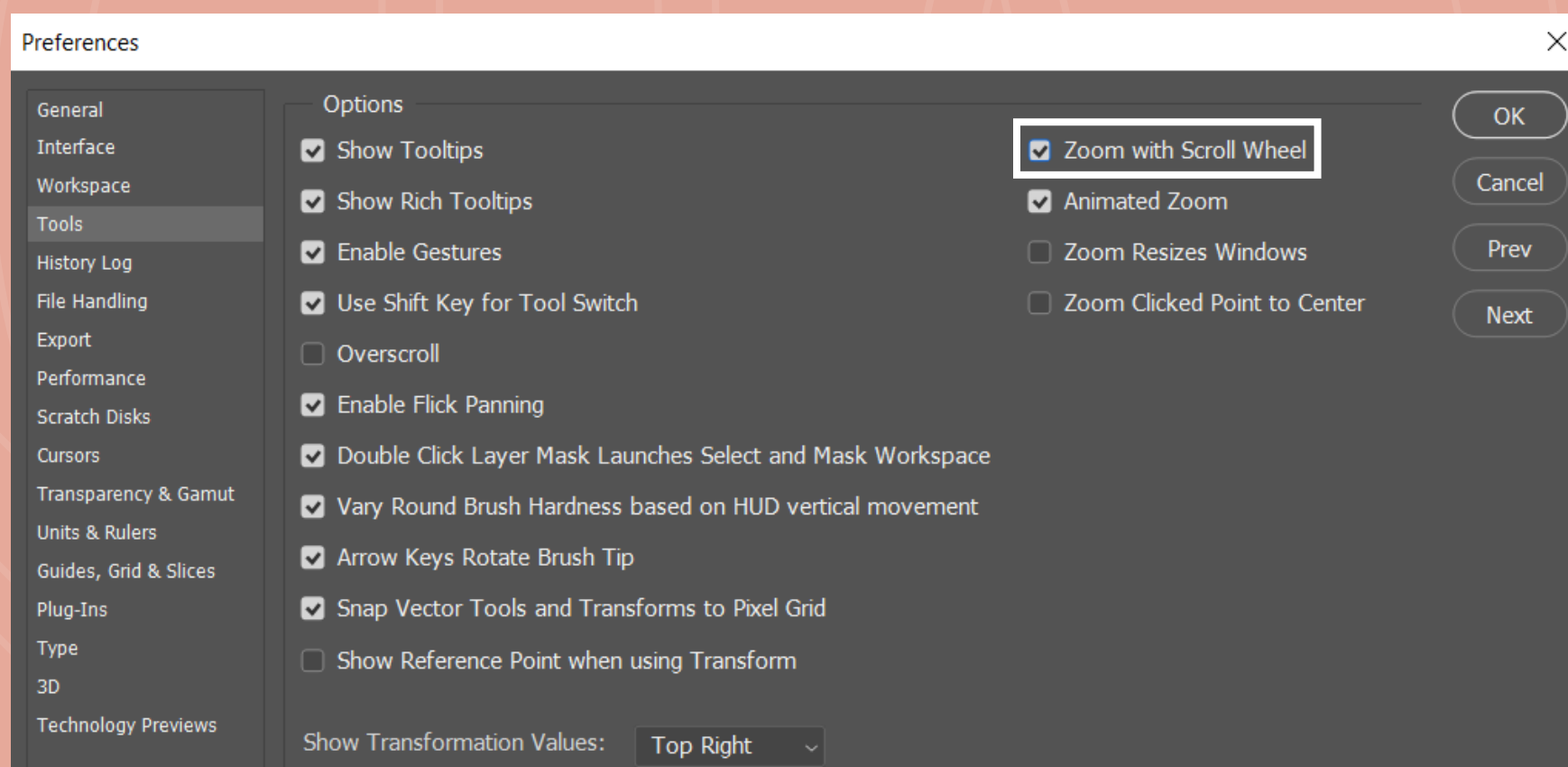
No menu lateral esquerdo clique nos três pontos e configure os atalhos das ferramentas ou carregue o preset enviado no início do curso

2.
3

CONFIGURAÇÕES EXTRAS

Zoom

Aperte as teclas Ctrl + K para abrir a janela de Preferências.
Na parte de ferramentas, acione o zoom por rolamento da rodinha do mouse.

Controles de transformação

Clique na ferramenta Mover e ative essa função para facilitar o redimensionamento e rotação de objetos.

3

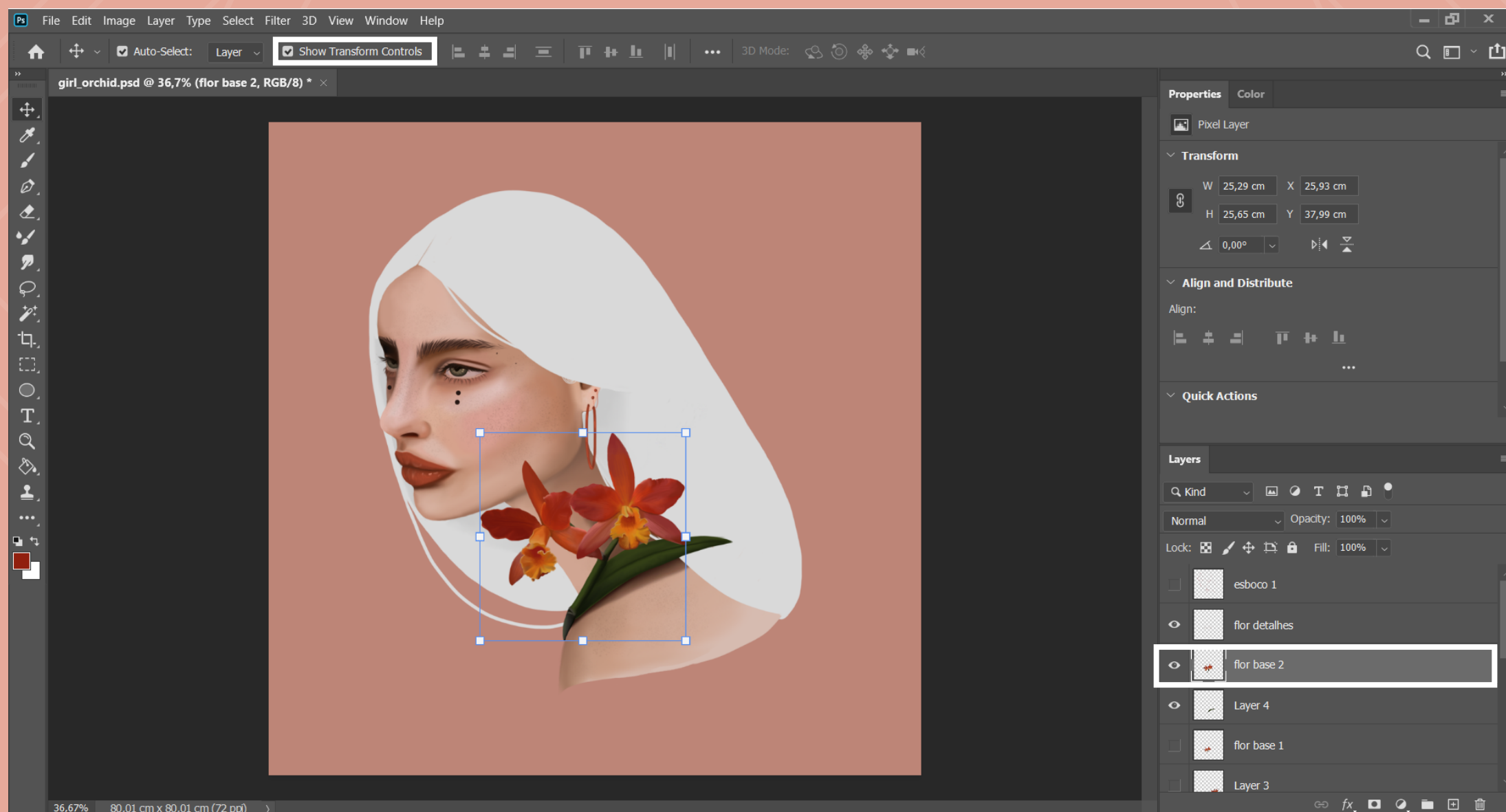
FERRAMENTAS PRINCIPAIS PARA PINTURA DIGITAL

Clique com o botão direito do mouse no triângulo ao lado do ícone da ferramenta para ver suas variações

	Nome	Função
	Move Tool	Mover objetos
	Eyedropper Tool	Captar cores
	Brush	Desenhar
	Pen	Desenhar formas por pontos-âncora
	Eraser	Apagar
	Mixer brush	Misturar cores
	Smudge Tool	Misturar cores
	Lasso Tool	Seleção livre
	Magic wand Tool	Seleção inteligente
	Crop Tool	Corte de imagens

3.1

MOVE TOOL

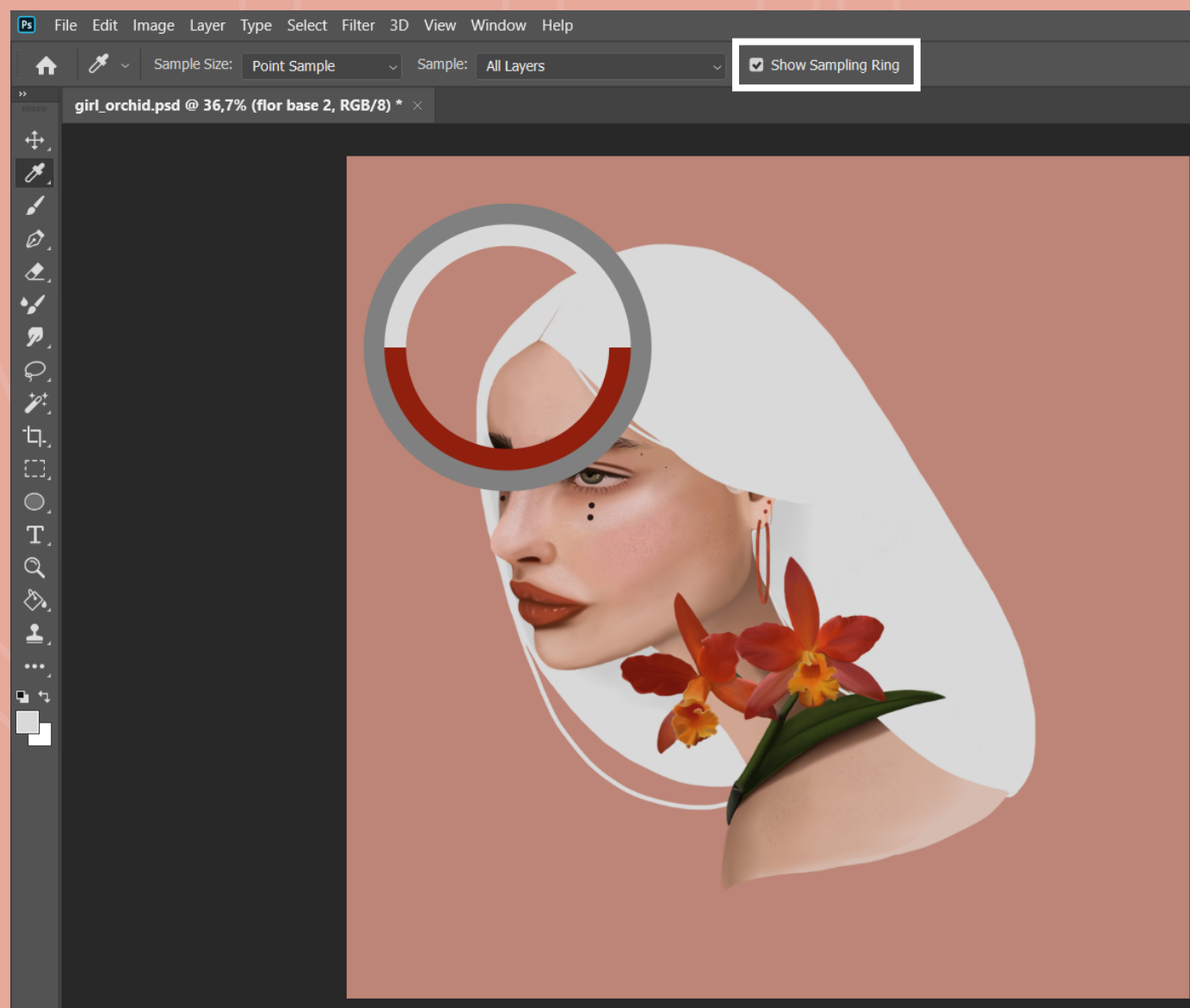

O objeto da camada selecionada fica destacado pelo quadrado azul e pode ser movido, rotacionado ou redimensionado

3.2

EYEDROPPER TOOL

Essa ferramenta permite selecionar cores de imagens dentro do Photoshop.
Basta clicar na região que tem a cor desejada.

OBS.: Ative a função Show Sampling Ring para ver o círculo de cores (nova cor e cor anterior)

3.3

BRUSH TOOL

Tamanho do pincel

Modo

Opacidade

Suavização de tremor

Simetria

80

Mode: Normal

Opacity: 100%

Flow: 100%

Smoothing: 0%

0°

Direção
Achatamento

Size: 30 px

Hardness: 100%

Tamanho do pincel
Dureza

DICA: Para alterar o tamanho do pincel aperte Alt + clique com o botão direito do mouse e arraste para direita (aumenta) e esquerda (diminui). Para alterar a opacidade, arraste para cima e baixo.

MODOS MAIS UTILIZADOS

Normal

Multiply

Overlay

3

.3.1

BRUSH TOOL

OPACIDADE, DUREZA, DIREÇÃO E ACHATAMENTO

OPACIDADE

10 %

30%

50%

70%

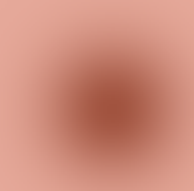

100%

DUREZA

0 %

30%

50%

70%

100%

DIREÇÃO E ACHATAMENTO

45°

Suave

90°

Suave

45°

Moderado

90°

Moderado

45°

Intenso

90°

Intenso

OBS.: A direção só modifica o pincel se ele for irregular.

3.2

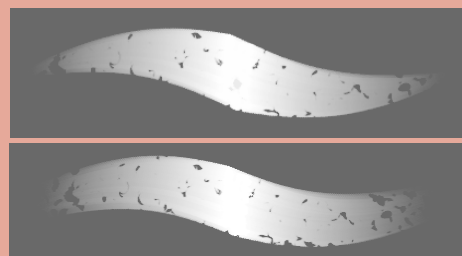
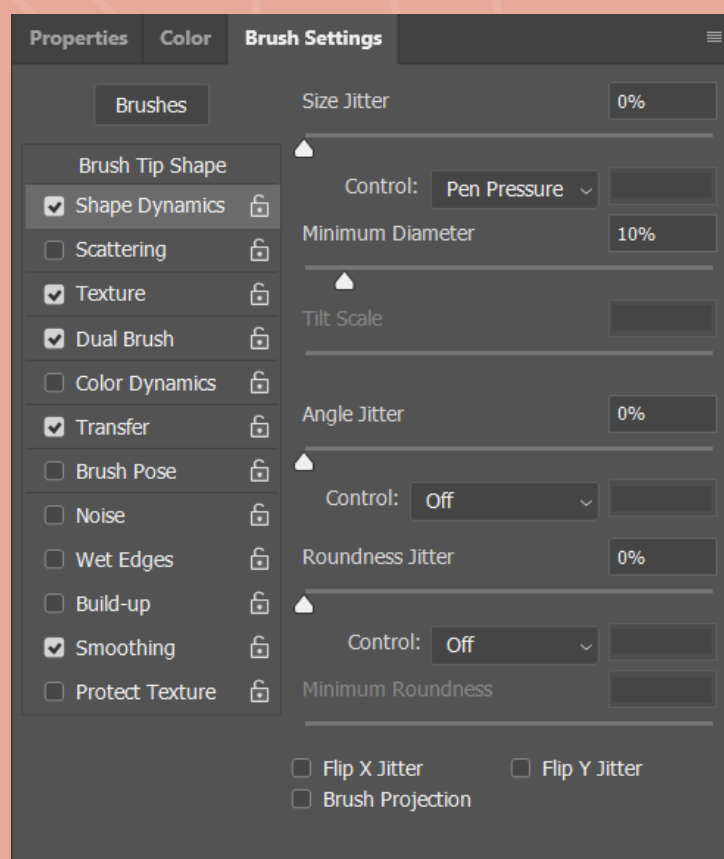
BRUSH TOOL

SHAPE DYNAMICS, TEXTURE E TRANSFER

Ao clicar F5 aparecem mais opções de configuração do pincel. As principais são:

Shape Dynamics

Altere o diâmetro mínimo para suavizar as pontas das pinceladas

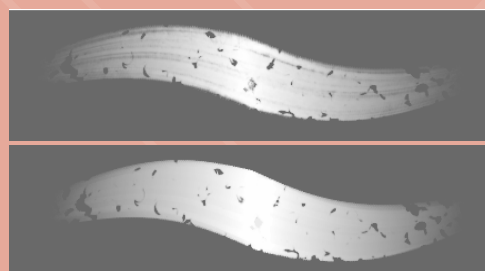
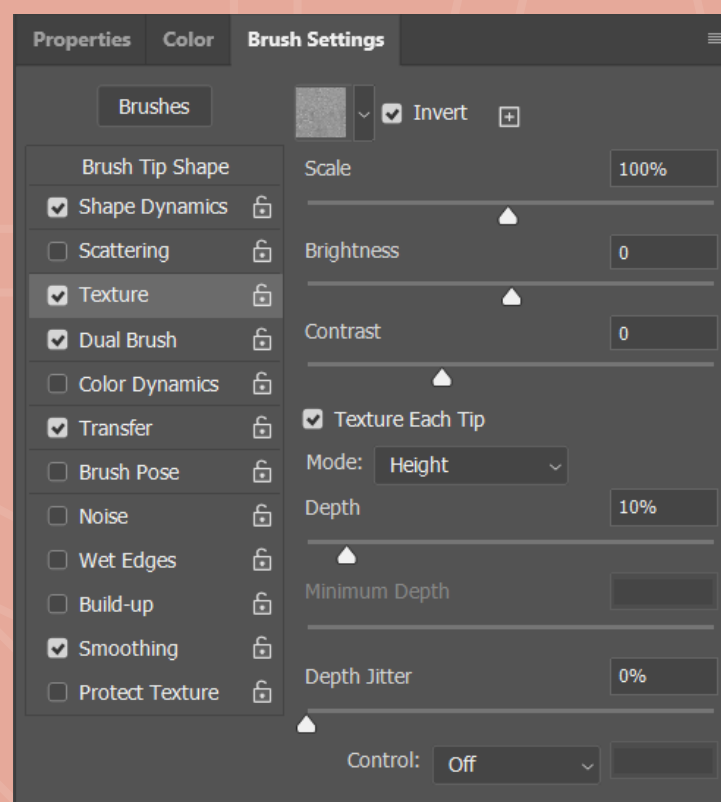

10%

50%

Texture

A opção Profundidade altera a quantidade de textura do pincel

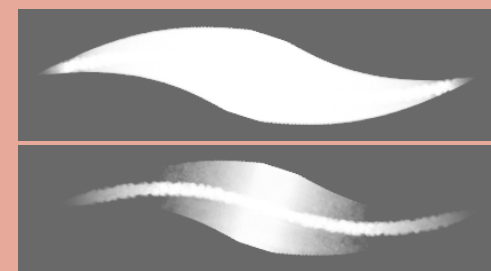
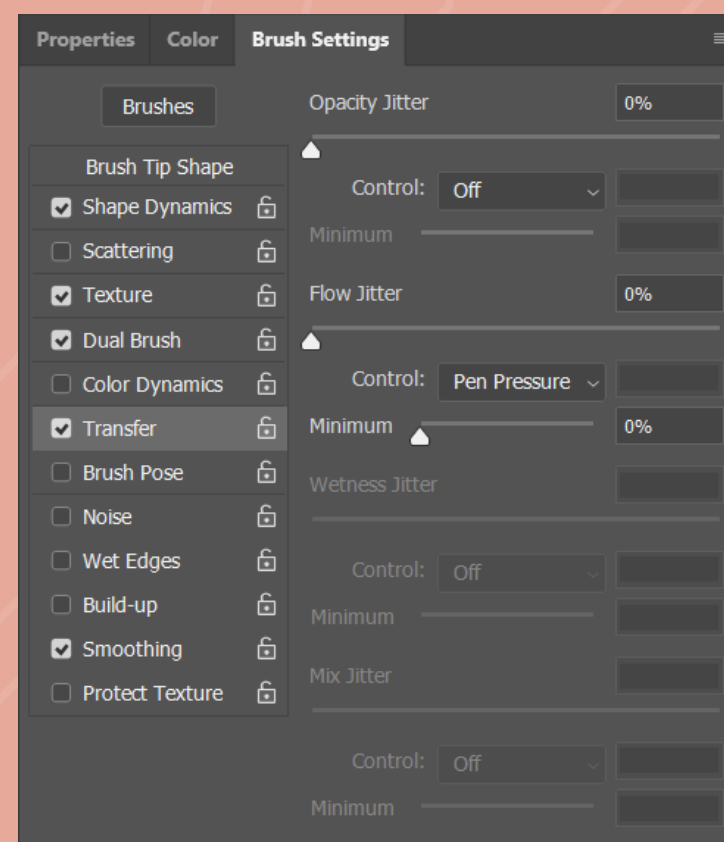

10%

50%

Transfer

A opacidade do pincel muda se o controle está desligado ou na opção pressão do pincel

Desligado
Pressão
do pincel

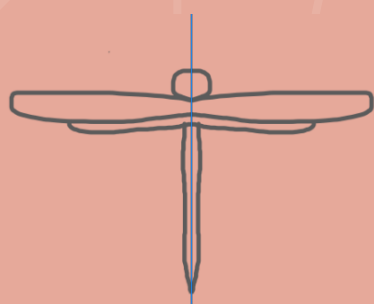
3

BRUSH TOOL

.3.2 *SIMETRIA*

TIPOS DE SIMETRIA

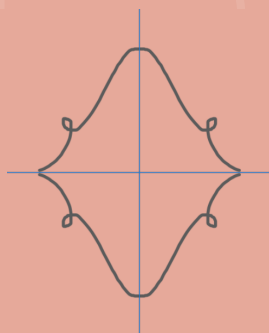
Vertical

Horizontal

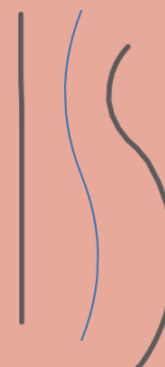
Eixo duplo

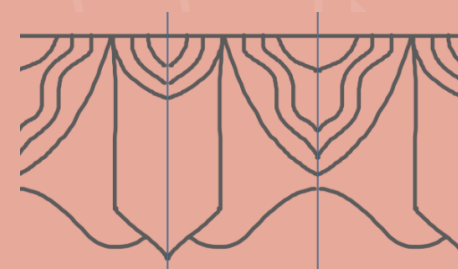
Diagonal

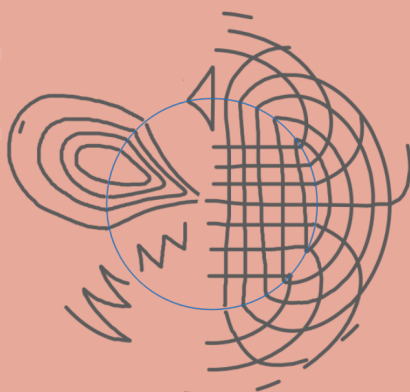
Onda

Linhas paralelas

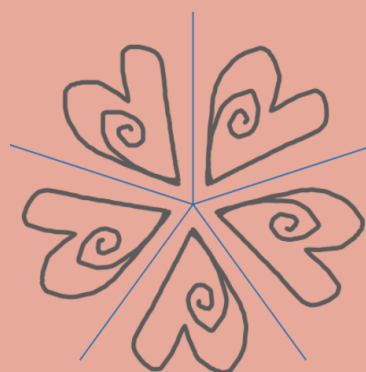
Círculo

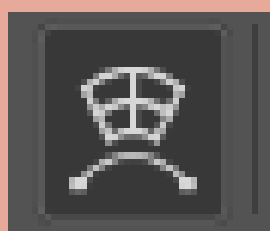
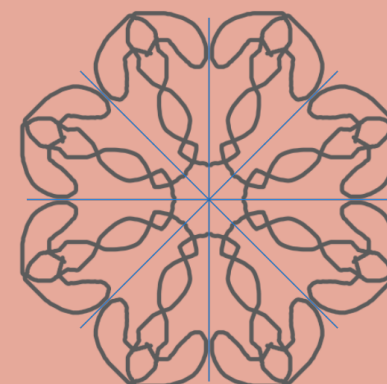
Espiral

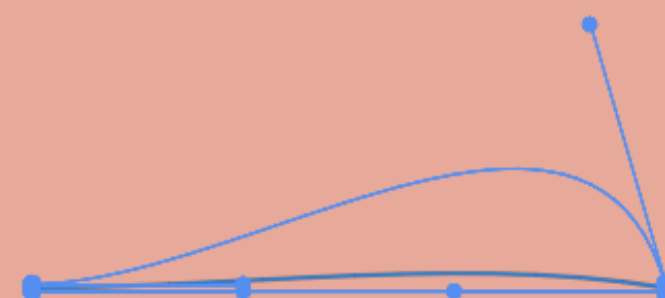
Radial

Mandala

Ao selecionar o tipo de simetria, a opção de **transformação livre** aparece. Clique e arraste as bolas azuis para modificar a linha de simetria.

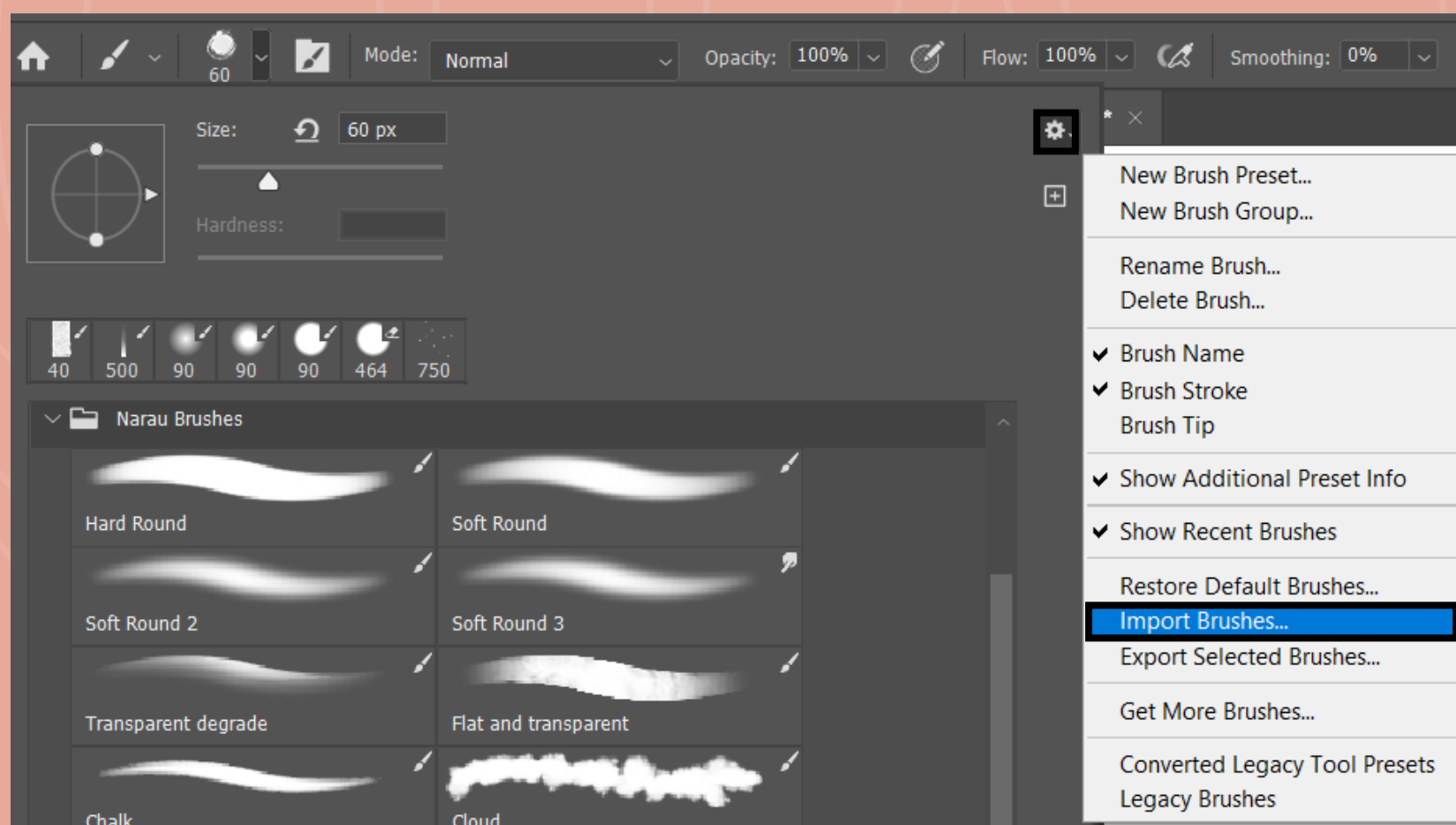

3.3

BRUSH TOOL

CARREGANDO O BRUSH SET

Clique no ícone de engrenagem, selecione a opção Import Brushes e carregue o brush set enviado no início do curso

#brushset

3

.3.4

BRUSH TOOL

PINCÉIS DO CONJUNTO

Round Hard			Cloud
Semi Hard Round			
Soft Round			
Texture Round			Watercolor
Texture Flat			
Chalk			Smoke
Transparent dégradé			
Freckles			
Leaf			
Spray			

3.4

PEN TOOL

Cor

Tipo de desenho

Preenchimento

Linha

Espessura

Estilo

Criar

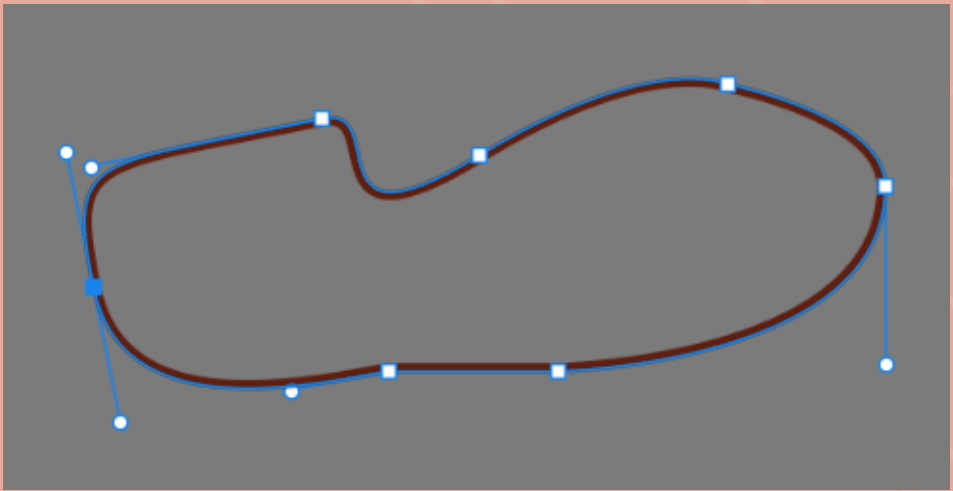
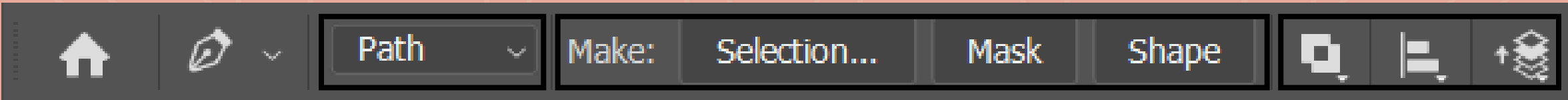
Tipo de desenho

Seleção

Máscara

Forma

Operações

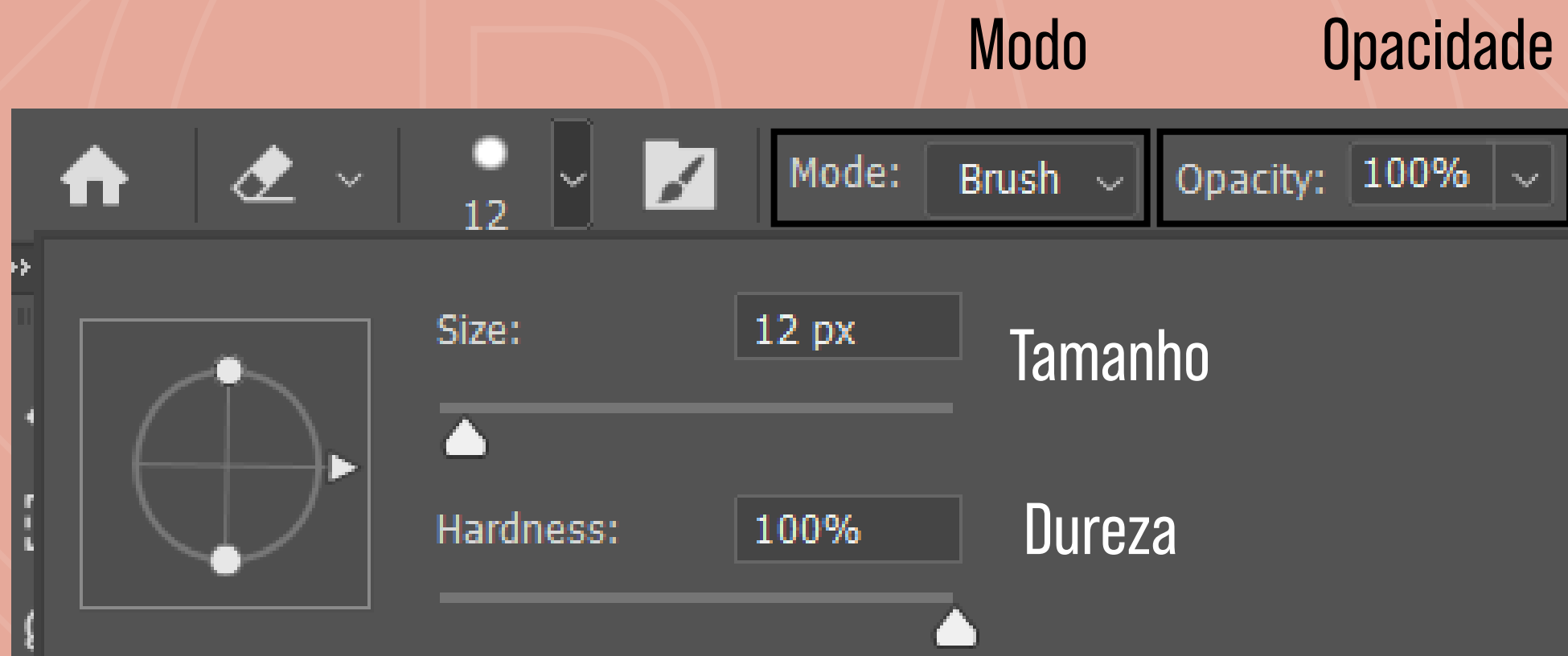

Como criar curvas

Clique em uma região, segure e arraste o cursor. Mova-o para controlar a curva.

3.5

ERASER TOOL

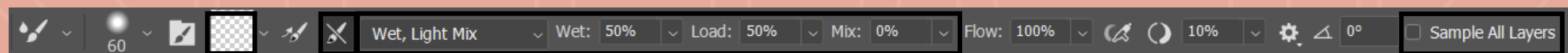
OBS.: 1) Se o CAPS LOCK estiver ativado, o cursor da borracha fica oculto.
2) Deixar a borracha no modo Brush (mais opções de configurações).

3.6

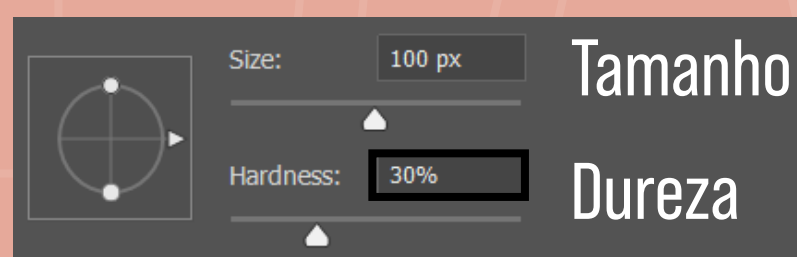
MIXER BRUSH

Configuração recomendada para mistura de cores suave e homogênea

Clean Brush
Modo
Molhado, Mistura Leve

Limpar pincel a
cada pincelada

Antes

Depois

OBS.: Desative essa função para
não misturar cores de camadas
diferentes.

#misturatudo

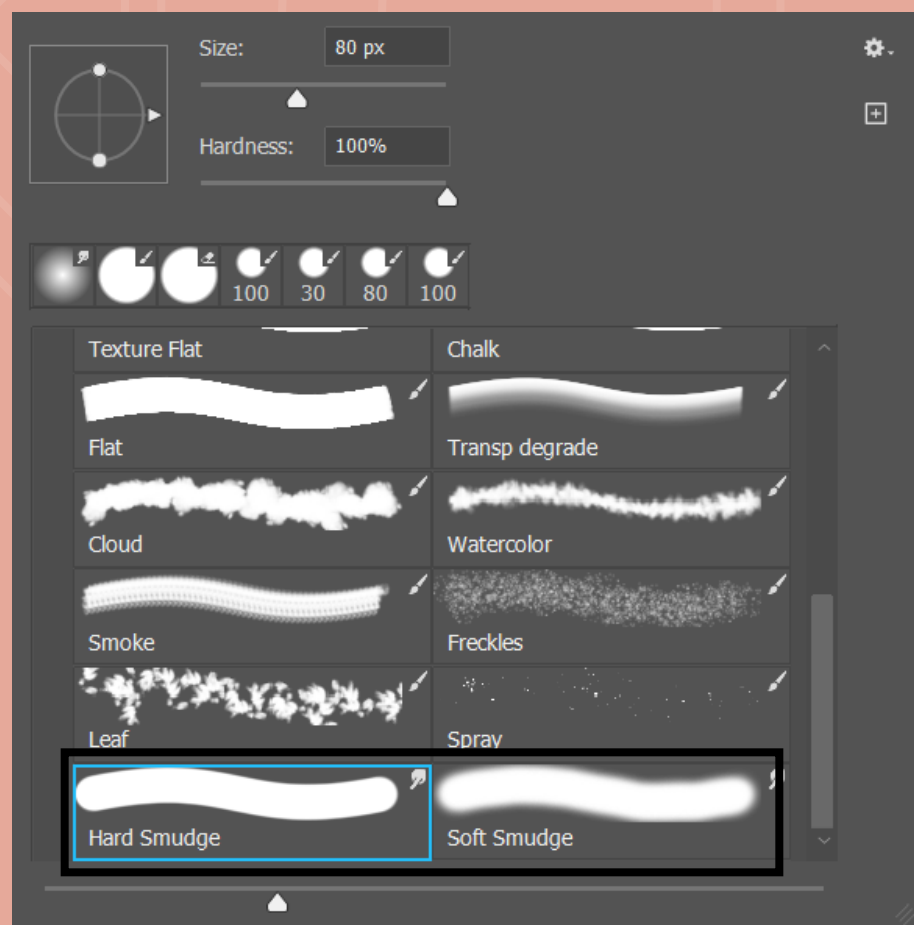
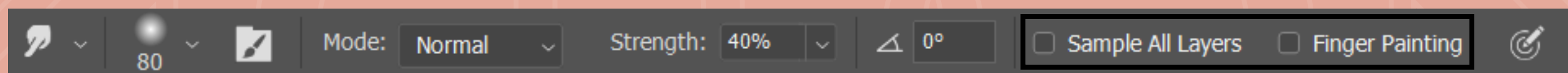
3.7

SMUDGE TOOL

Essa ferramenta borra as cores criando efeito de mistura

Modo

Força

O nosso brushset possui duas opções de pincel na função Smudge Tool

Antes

Hard Smudge

Soft Smudge

3.8

LASO TOOL

Seleção

Simples Aditiva Subtrativa Intersecção

Suaviza a região de transição

Lasso Tool

	   	Feather: <input type="text" value="0 px"/>	☒ Anti-alias	Select and Mask...
---	--	--	--	--------------------

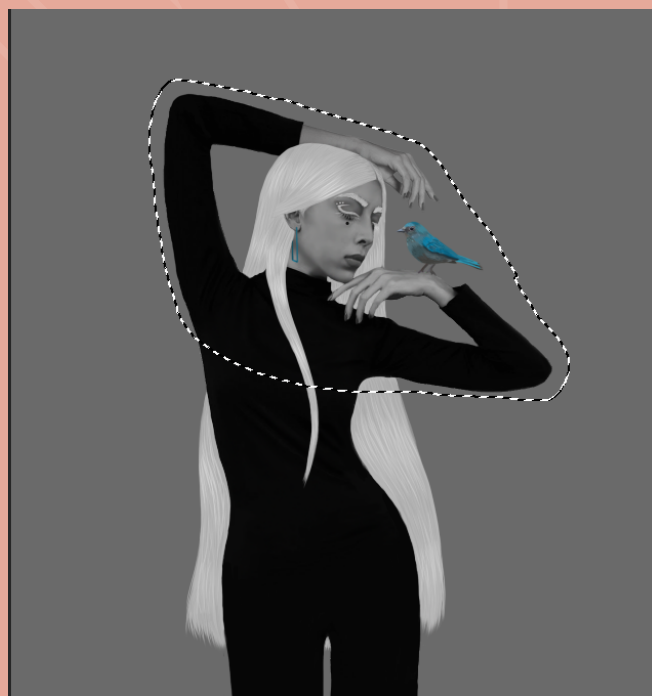
Polygonal Lasso Tool

	   	Feather: <input type="text" value="5 px"/>	☒ Anti-alias	Select and Mask...
---	--	--	--	--------------------

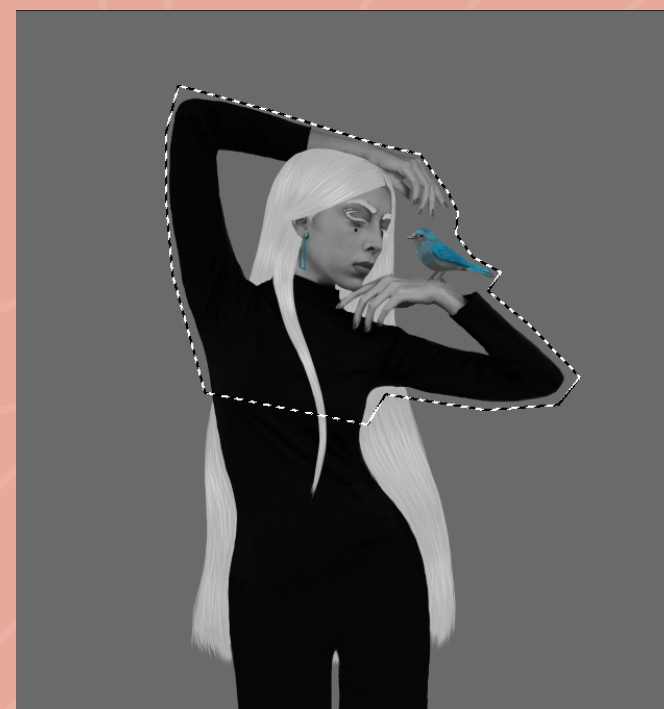
Suavidade dos vértices da seleção

Seleciona e mascara

Seleção com Lasso Tool

Seleção com Polygonal Lasso Tool

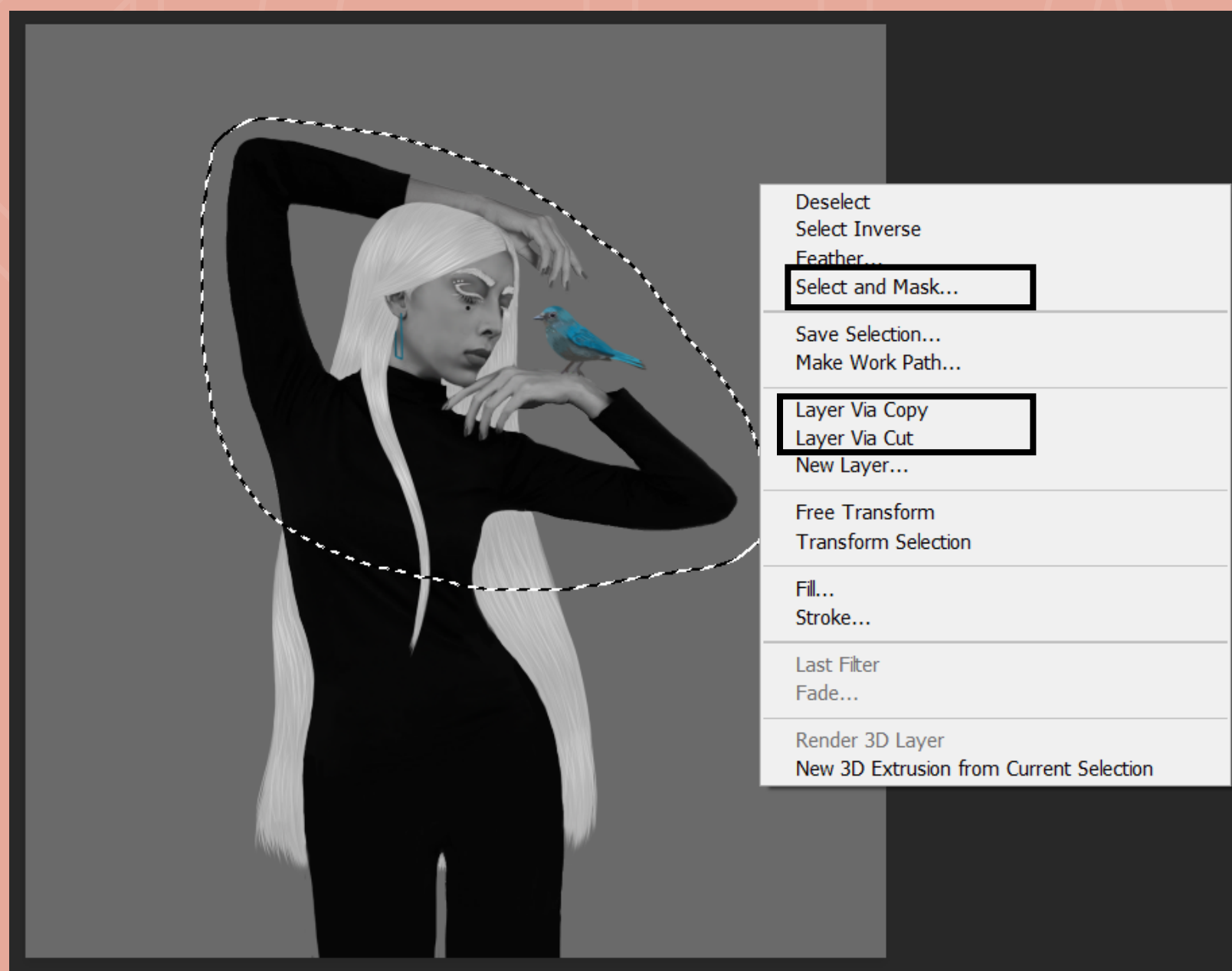
OBS.: Aperte Ctrl+D para tirar a seleção

3 LASSO TOOL

.8.1

LAYER VIA CUT AND VIA COPY

Após seleccionar a região, clique com o botão direito do mouse para ver as opções. As principais são Layer via copy, Layer via cut e Select and Mask

Layer via copy

Copia a seleção e coloca em uma nova camada

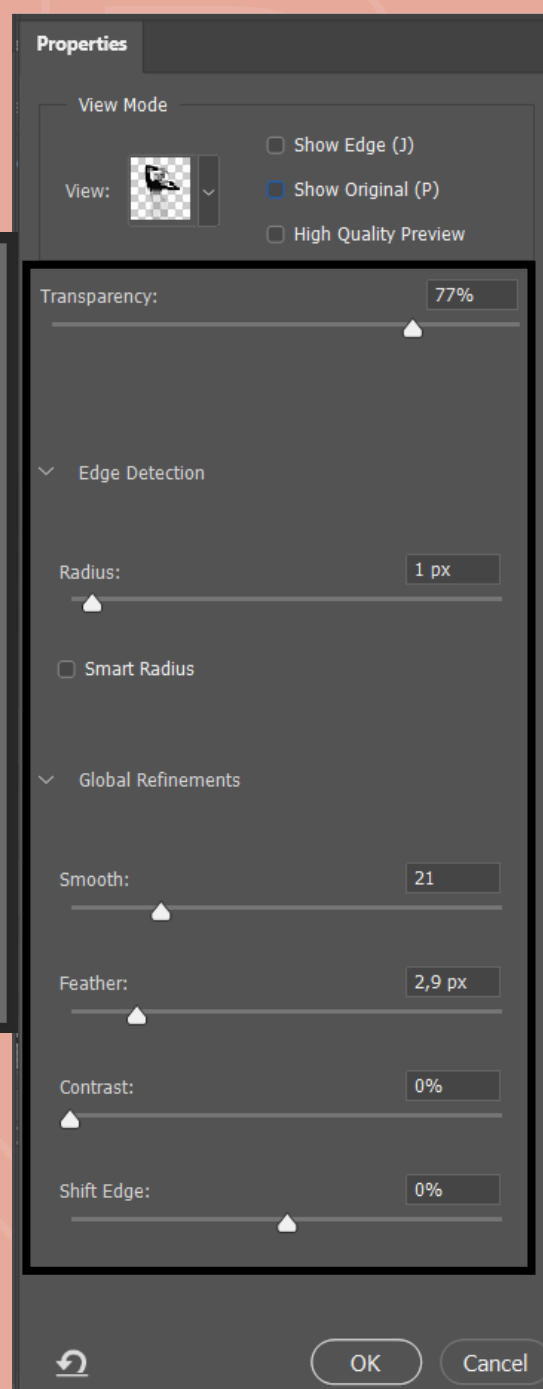
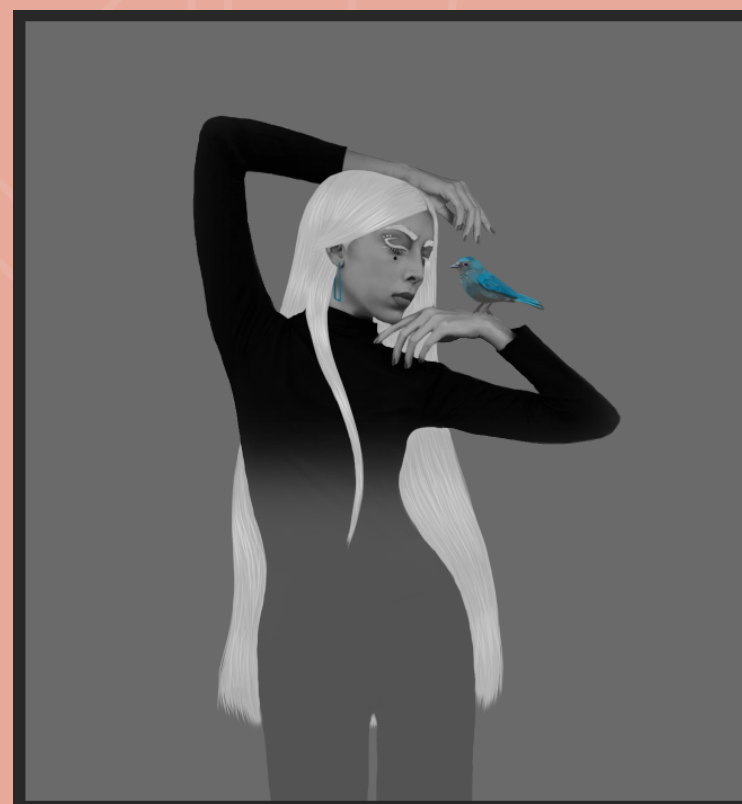
Layer via cut

Recorta a seleção e coloca em uma nova camada

3.8.1

LASSO TOOL

SELECT AND MASK

Select and Mask

Cria uma máscara a partir da seleção

Modificadores:

Transparência

Detecção de limite

Suavizar limite

Pena (amplia e suaviza o limite)

Contraste (evidencia limite)

Shift edge (muda região de limite)

3.9

MAGIC WAND

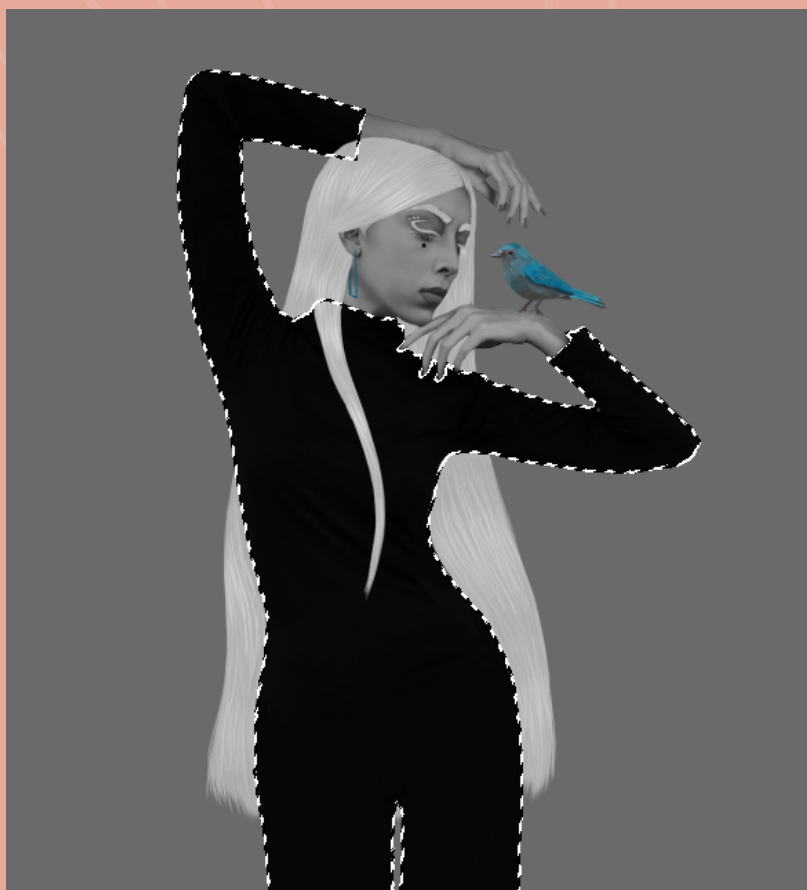
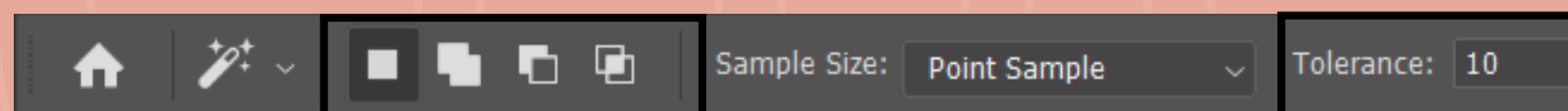
Esse tipo de seleção se baseia nos pixels da região na qual você clica. A ferramenta detecta os pixels vizinhos com cor parecida e seleciona.

Seleção

Simple Aditiva Subtrativa Intersecção

Tolerância

Diferença tolerada entre pixels vizinhos

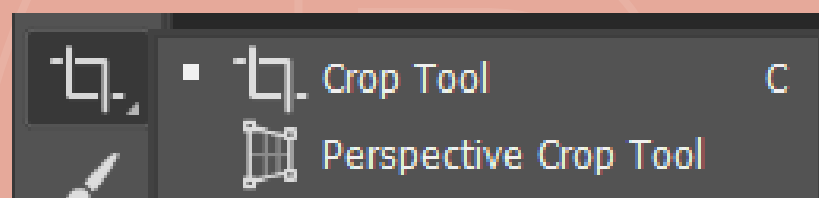

OBS.: Aperte Ctrl+D para tirar a seleção. Magic Wand tem as mesmas opções que a Lasso Tool e funciona da mesma forma. Basta clicar o botão direito do mouse após a seleção e as opções serão exibidas.

3.10

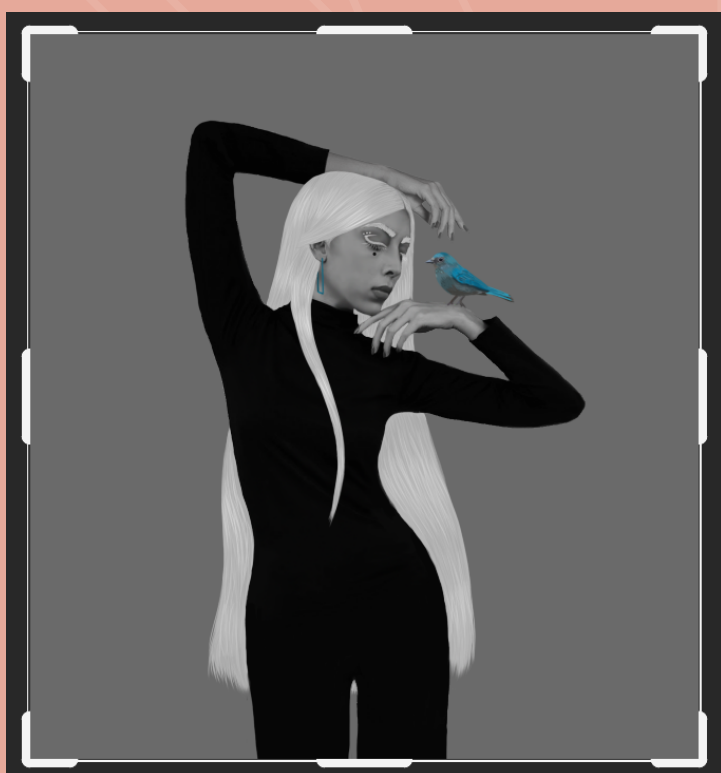
CROP TOOL

A ferramenta de corte de imagens tem dois modos principais

Corte simples
Corte em perspectiva

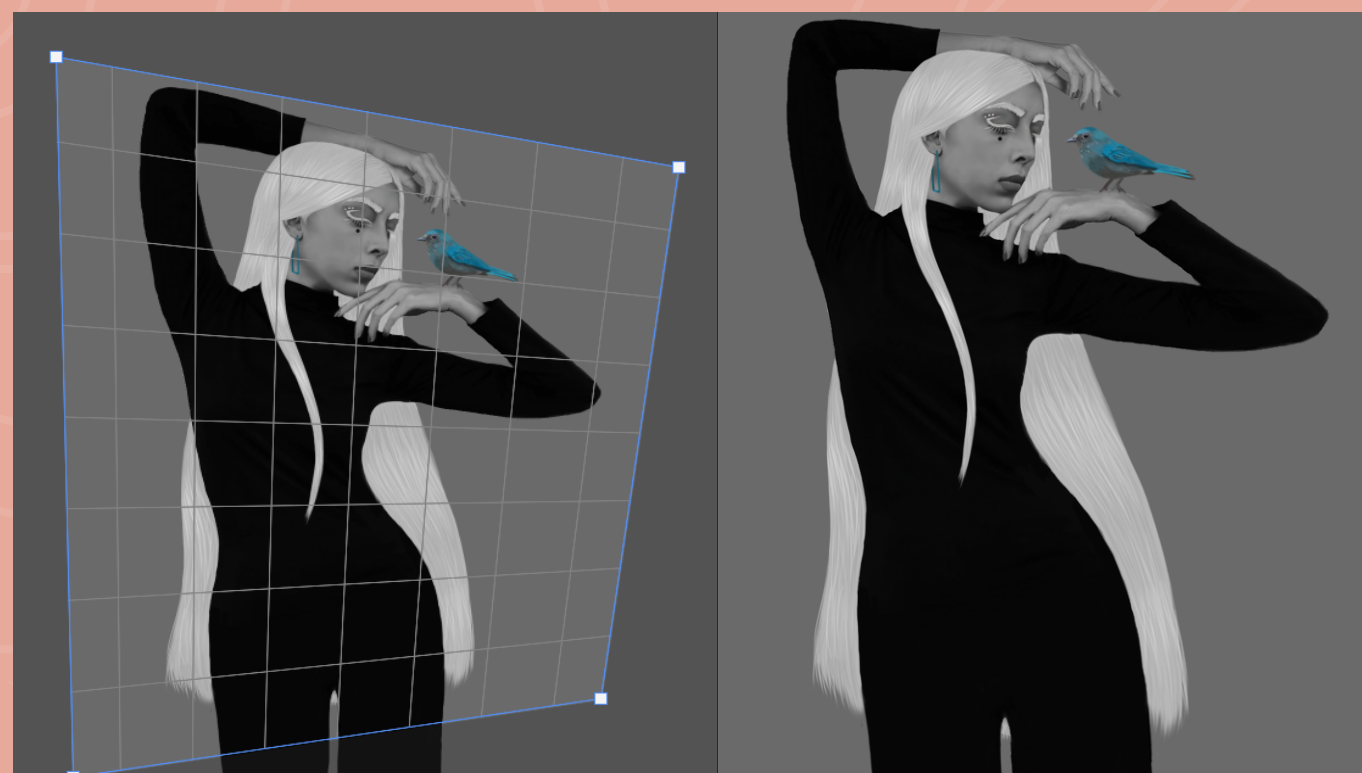
Corte simples

Corte em perspectiva

Antes

Depois

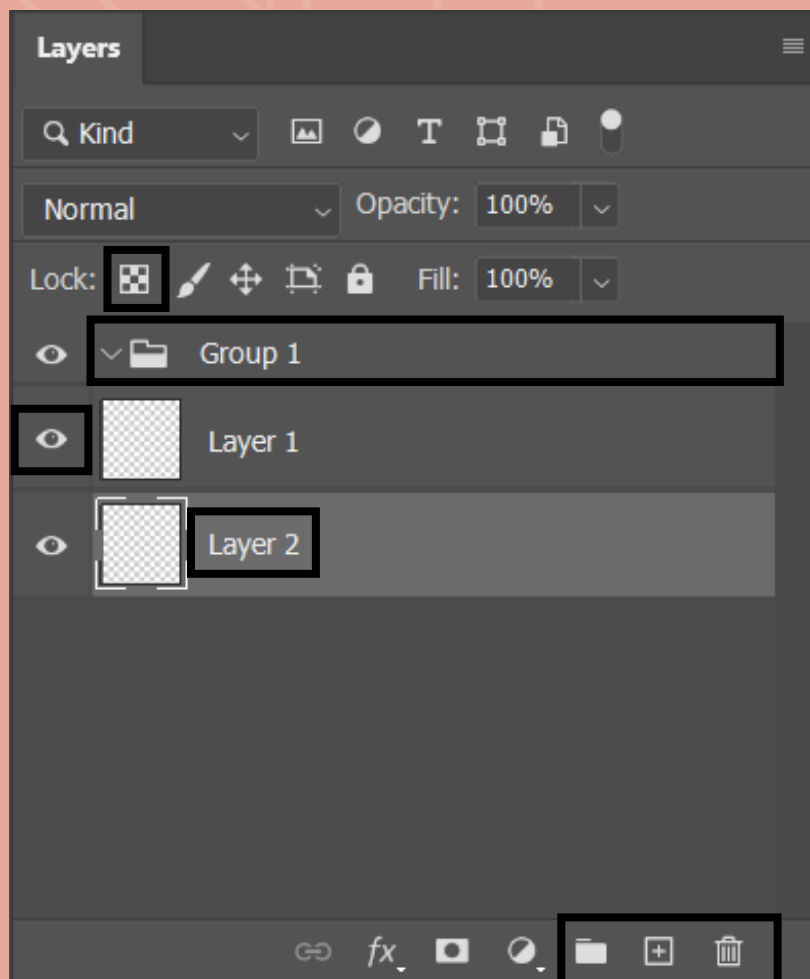

LAYERS

As camadas são fundamentais para a organização do projeto.

É importante colocar os objetos em camadas diferentes para que a edição de um objeto não afete as demais camadas

DICA: Renomeie as camadas de acordo com o objeto. Dessa forma seu projeto fica organizado e você consegue identificar as camadas rapidamente.

Para **renomear** uma camada, clique duas vezes sobre seu nome atual, escreva um novo e aperte Enter.

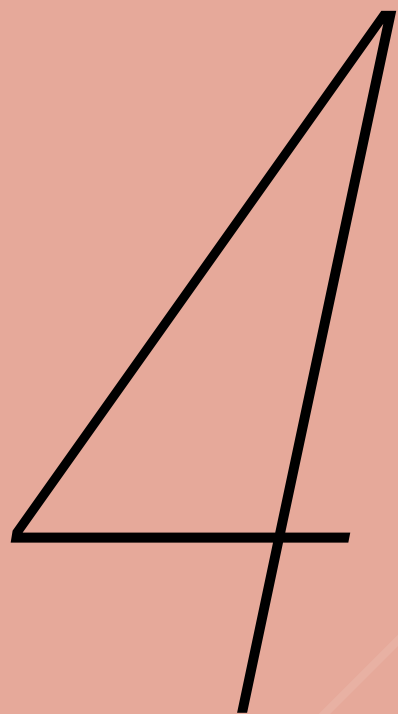
Para **travar/destravar os pixels transparentes** de uma camada, clique no ícone de transparência

Para **mostrar/ocultar** uma camada, clique no ícone de olho

Para **criar** novas camadas, clique no +

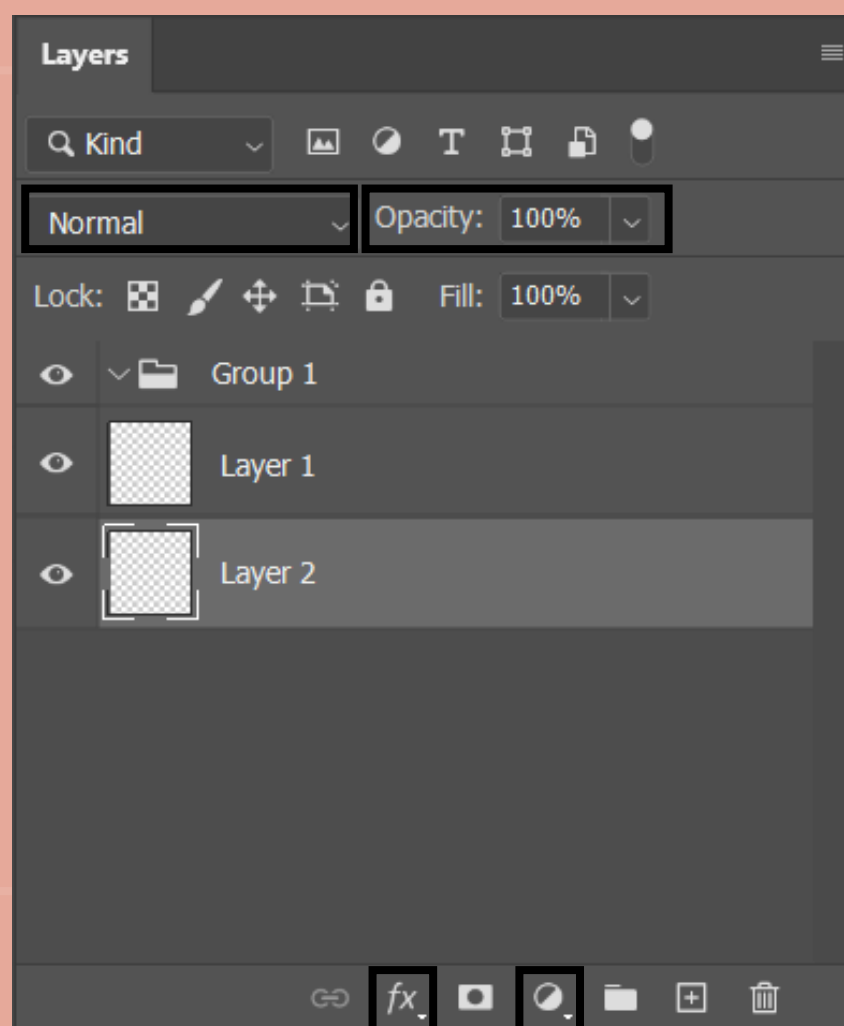
Para **deletar**, clique no ícone de lixeira

Para **criar um grupo** de camadas, clique no ícone de pasta. Depois clique, segure e arraste camadas para o grupo e solte.

LAYERS

Os modos de camada criam um efeito sobre as camadas inferiores.

Opacidade da camada

Essa função permite alterar o estilo da camada com overlay de cores, gradientes e criação de luz e sombra. É uma ferramenta interessante para edição de imagens e texto.

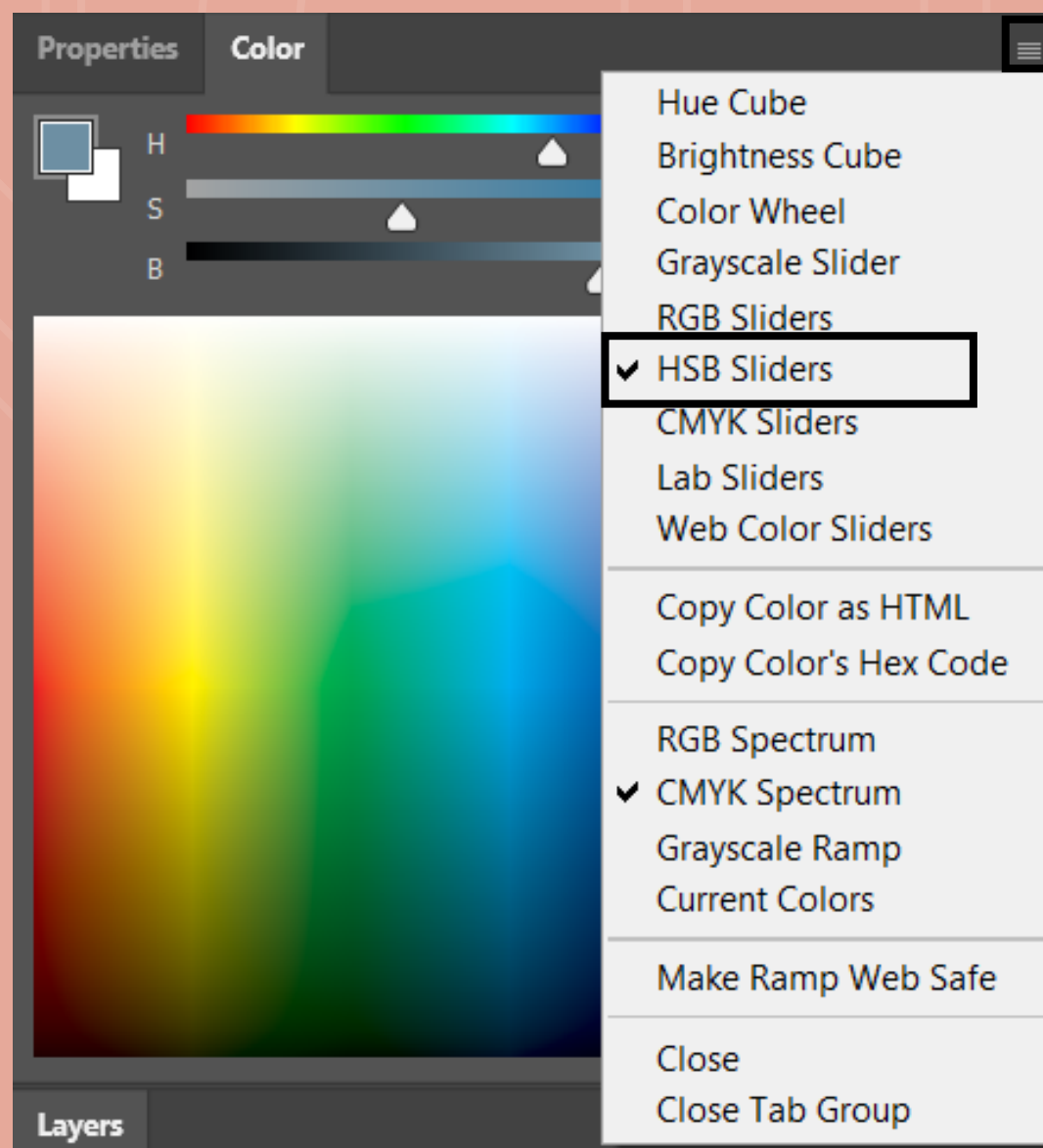
Essa função apresenta opções de edição básica da imagem na camada selecionada como cor, contraste, exposição, brilho, curvas etc.

5

PAINEL HSB

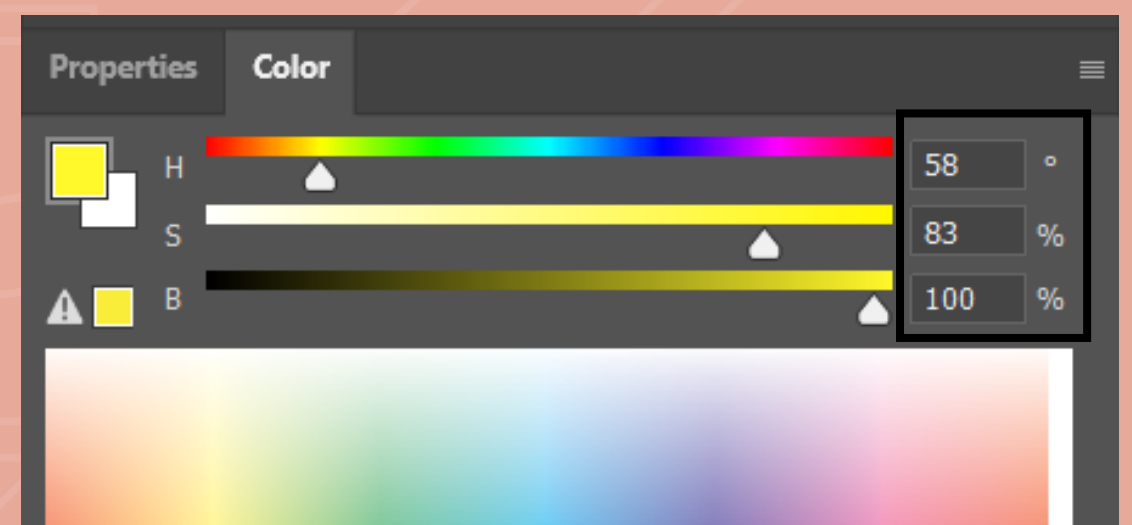
O painel HSB permite alterar a Matiz, a Saturação e o Brilho das cores

Ele facilita o processo de pintura digital, principalmente no momento de adicionar luz e sombra no desenho.

Para deixá-lo visível, clique no ícone de quatro linhas e selecione a opção HSB Sliders

Para alterar os valores de H, S e B, basta mover os cursores ou digitar o valor diretamente na caixa correspondente

MOOD BOARD

O mood board é uma **REPRESENTAÇÃO VISUAL DO PROJETO** cujo objetivo é reunir referências para criar uma composição.

Sua construção pode ser guiada pelos seguintes passos:

- 1) Pesquisa**
- 2) Seleção**
- 3) Download**
- 4) Organização**

SUGESTÕES DE SITES PARA PESQUISAR IMAGENS

<https://pixabay.com>

<https://unsplash.com>

<https://www.pinterest.com>

MOOD BOARD

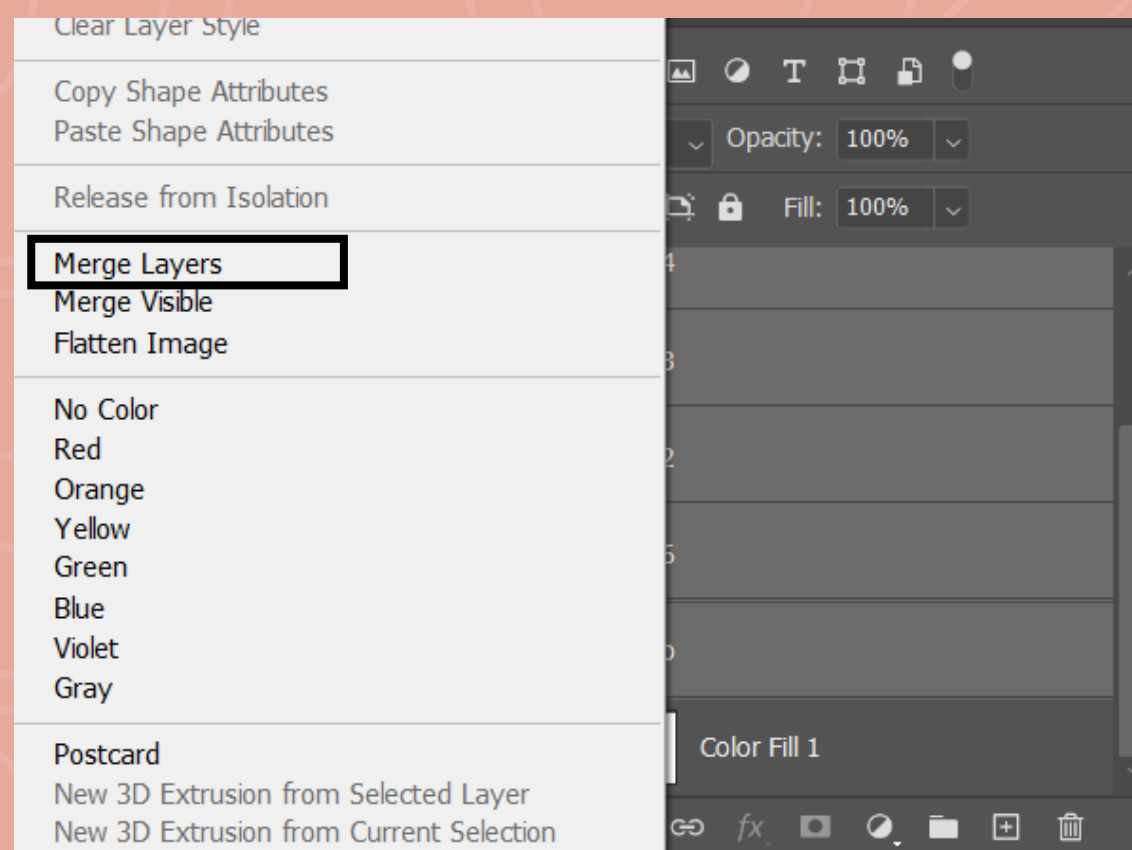
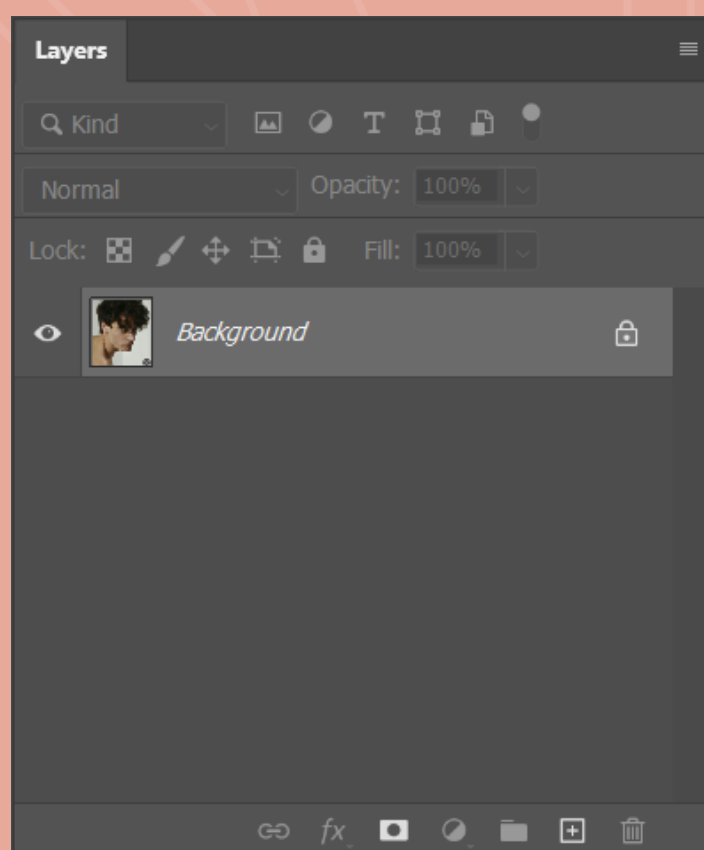
MONTANDO O MOOD BOARD

Aperte Ctrl + O e abra as imagens que você reuniu

Destrave, copie e cole as imagens em um arquivo só

Aperte Ctrl e clique nas camadas, aperte o botão direito do mouse e seleciona a opção Merge Layers

Renomeie a camada como “Mood Board”

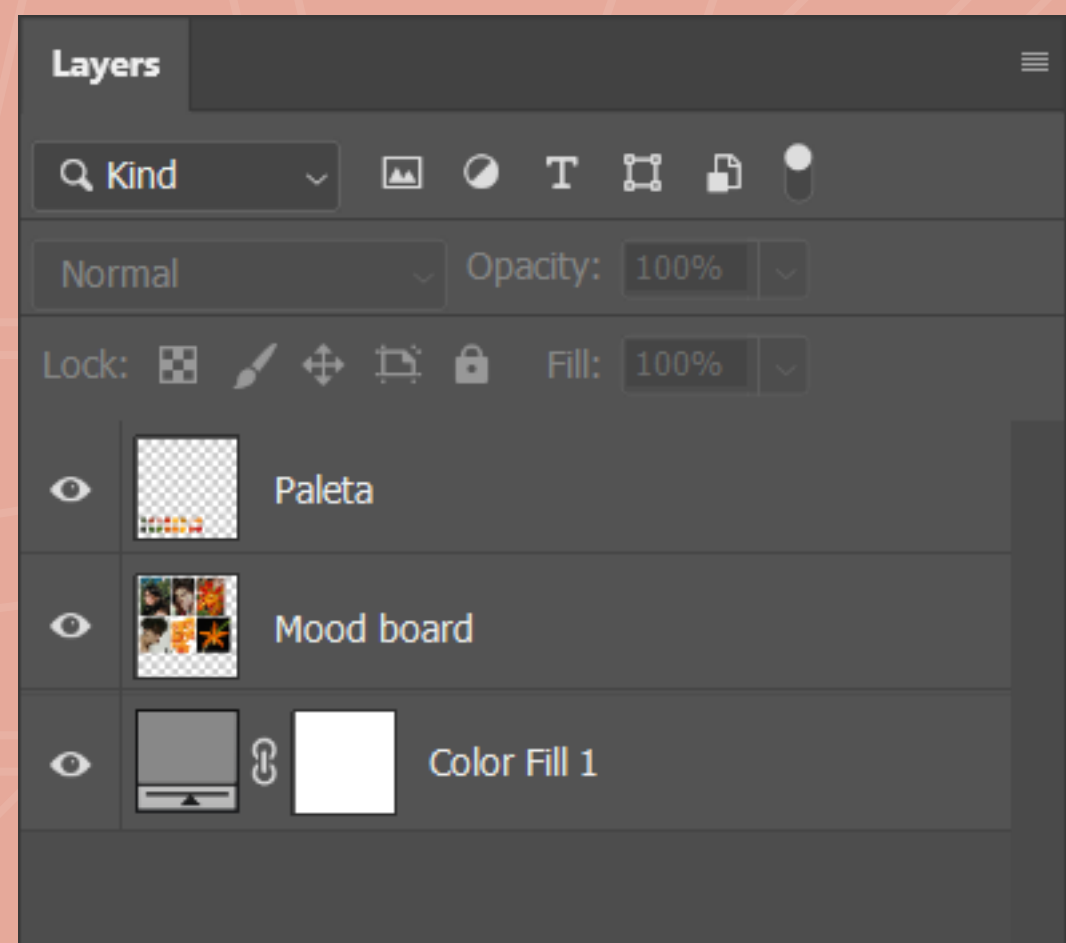
7 PALETA DE CORES

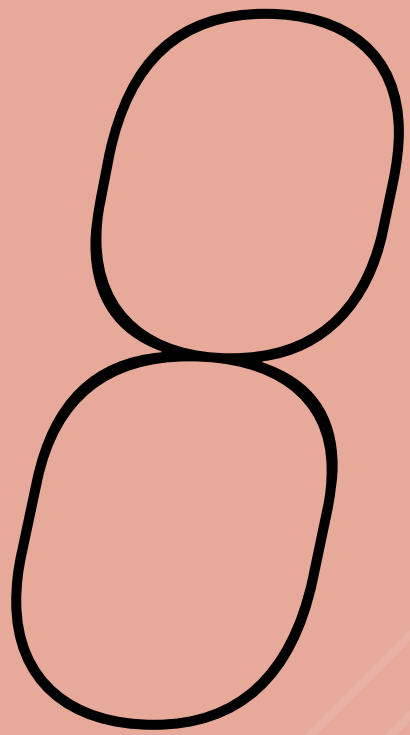
MONTANDO A PALETA DE CORES

Crie uma nova camada e nomeie como “Paleta”

Use o Eyedropper para captar as cores no mood board

Crie bolinhas com o pincel (hard brush, opacidade 100%) nessa camada

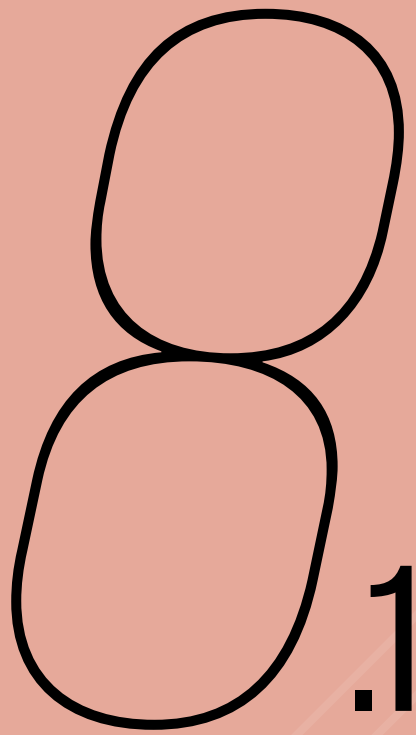

PROJETO FINAL

Vamos utilizar todas as ferramentas apresentadas para criar um desenho digital. Criei um desenho de retrato para exemplificar a aplicação de técnicas e ferramentas para adicionar, sombra, luz e detalhes.

#finalproject

ESBOÇO

Crie um novo arquivo

Crie uma layer de fundo com uma cor neutra (Sugestão: cinza claro)

Crie uma layer sobre ela e nomeie como “Esboco”

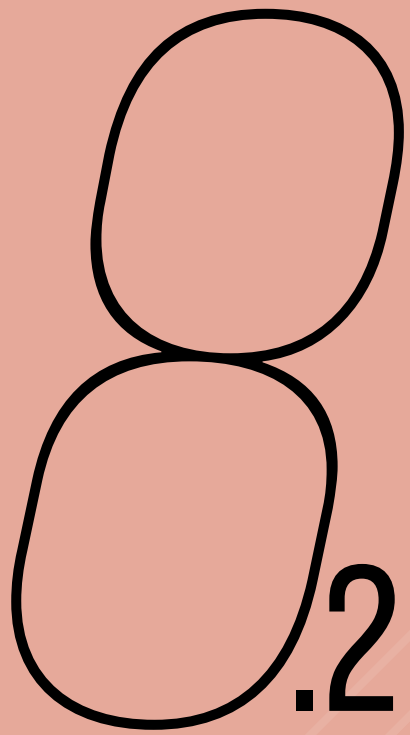
Nessa layer, use pincéis e faça o esboço da sua arte

(Sugestão: pincel hard round, cor marrom, tamanho 6)

Mude a opacidade da camada Esboco para 20%

Se você deseja criar um **esboço indireto**, ou seja, a partir de uma imagem existente, insira a imagem no seu projeto e diminua sua opacidade à um valor confortável para que você enxergue a imagem e os traços do pincel.

#sketch

.2.1

BASE, LUZ E SOMBRA

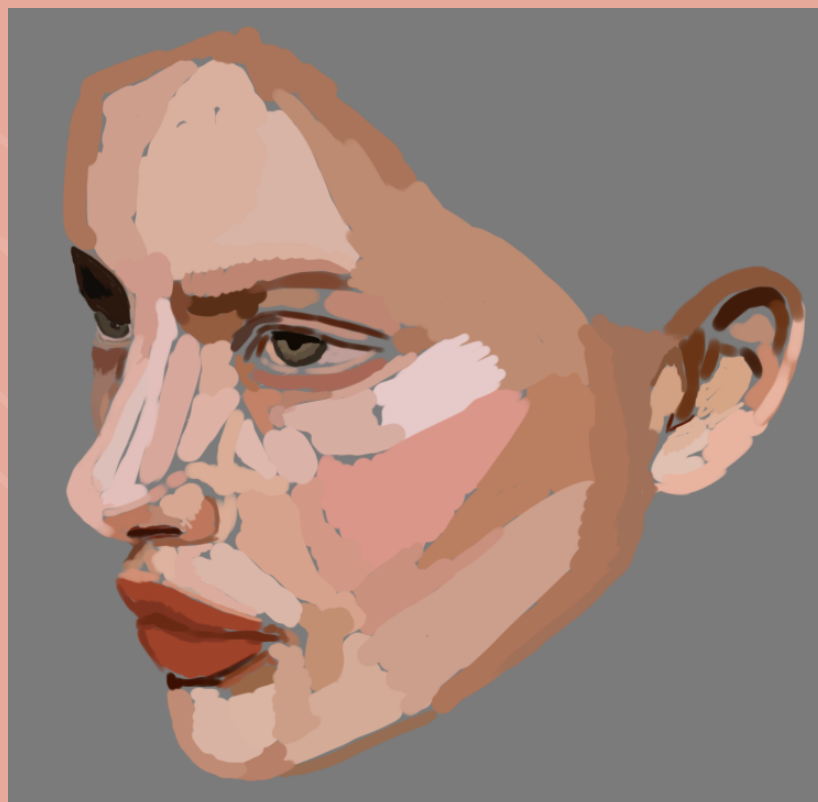
MÉTODO 1

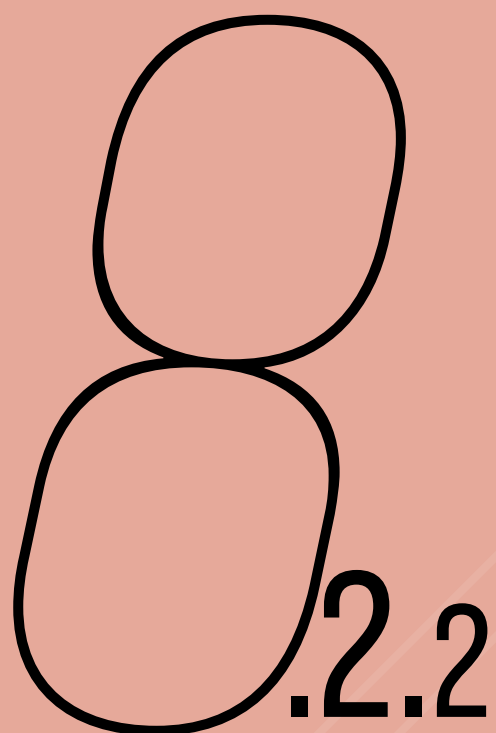
Crie uma camada chamada Base

Com os pincéis, **pinte uma base** para seu desenho com as cores de fundo

Para aplicar luz e sombra sobre a base, temos duas técnicas:

- 1) Bloqueie os pixels transparentes da camada Base.
- 2) Para **adicionar luz**, aumente o brilho e levemente a saturação da cor base (utilizando o painel HSB) e pinte as regiões de iluminação.
- 3) Para **adicionar sombra**, diminua o brilho e a saturação da cor base

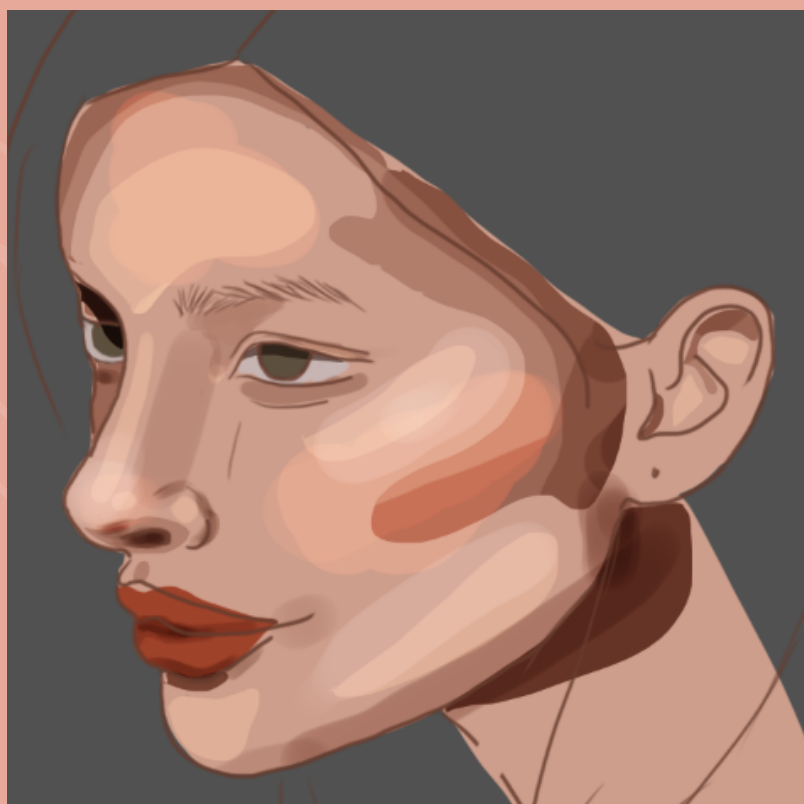

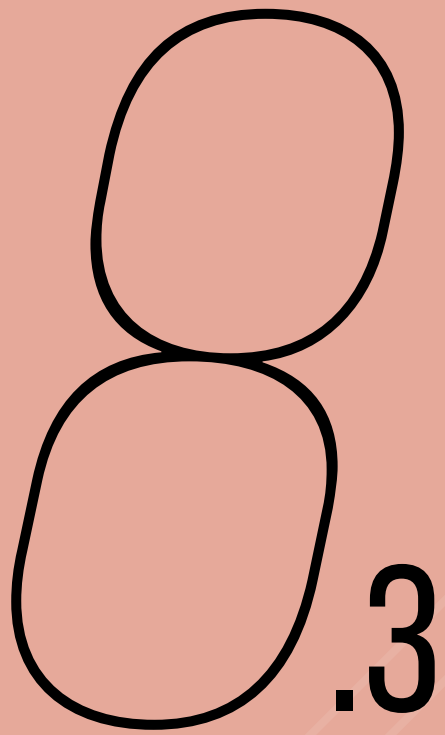

BASE, LUZ E SOMBRA

MÉTODO 2

- 1) Bloqueie os pixels transparentes da camada Base
- 2) Use **Lasso Tool** em seleção aditiva para **demarcar as regiões de sombra**
- 3) Altere o modo do pincel para **Multiply**
- 4) Diminua a **opacidade** para 50%, diminua a **saturação** e o **brilho** no painel HSB
- 5) Pinte as regiões demarcadas. Depois clique Ctrl+D
- 6) Demarque as **regiões de luz** com Lasso Tool
- 7) Altere o modo do pincel para **Overlay**
- 8) Diminua a **opacidade** para 50%, selecione a cor base, aumente o brilho e pinte as regiões selecionadas
- 9) Adicione ajustes finos de sombra e luz usando o pincel sem seleção

MISTURA DE CORES

Clique Ctrl+D para tirar as demarcações, selecione a ferramenta Mixer brush no modo Wet, Light Mix e misture as cores para homogenizar a base com as luzes e sombras. Ou utilize a ferramenta Smudge com força abaixo de 50% para misturar as cores.

8.4

DETALHES

Crie uma nova camada e acrescente os detalhes no desenho. Nesse caso foram os cílios, sobrancelhas, maquiagem, sardas e luz nos olhos.

8.5

FINALIZAÇÃO

Repita o processo de construção de base, luz e sombra, mistura de cores e acréscimo de detalhes nos demais elementos do seu desenho até que ele esteja pronto.

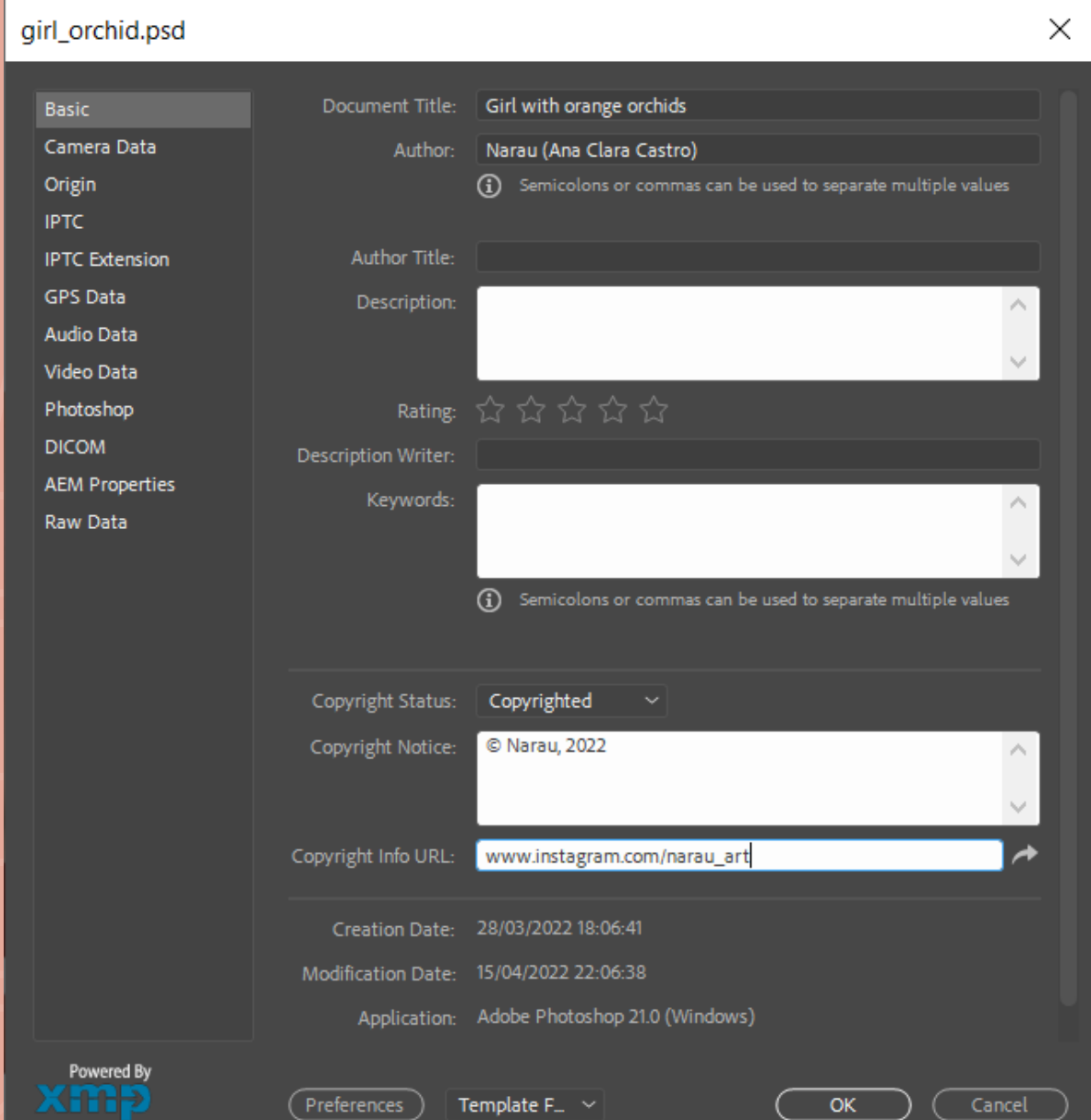

9

INFORMAÇÕES DO ARQUIVO

Aperte Alt+Shift+ Ctrl+I para inserir informações de Copyright no seu arquivo. Insira o nome da arte, seu nome, seu URL de rede social ou site. Coloque a opção Copyrighted na parte Copyright Status.

Em Copyright Notice coloque o símbolo © (Alt+0169 no Windows e Option+G no Mac) e seu nome.

The screenshot shows the 'File Info' dialog box in Adobe Photoshop, specifically the 'Basic' tab. The document is named 'girl_orchid.psd'. The 'Document Title' is 'Girl with orange orchids'. The 'Author' is 'Narau (Ana Clara Castro)'. The 'Copyright Status' is set to 'Copyrighted'. The 'Copyright Notice' is '© Narau, 2022'. The 'Copyright Info URL' is 'www.instagram.com/narau_art'. The 'Creation Date' is '28/03/2022 18:06:41' and the 'Modification Date' is '15/04/2022 22:06:38'. The application is 'Adobe Photoshop 21.0 (Windows)'. The dialog is powered by 'xmp'.

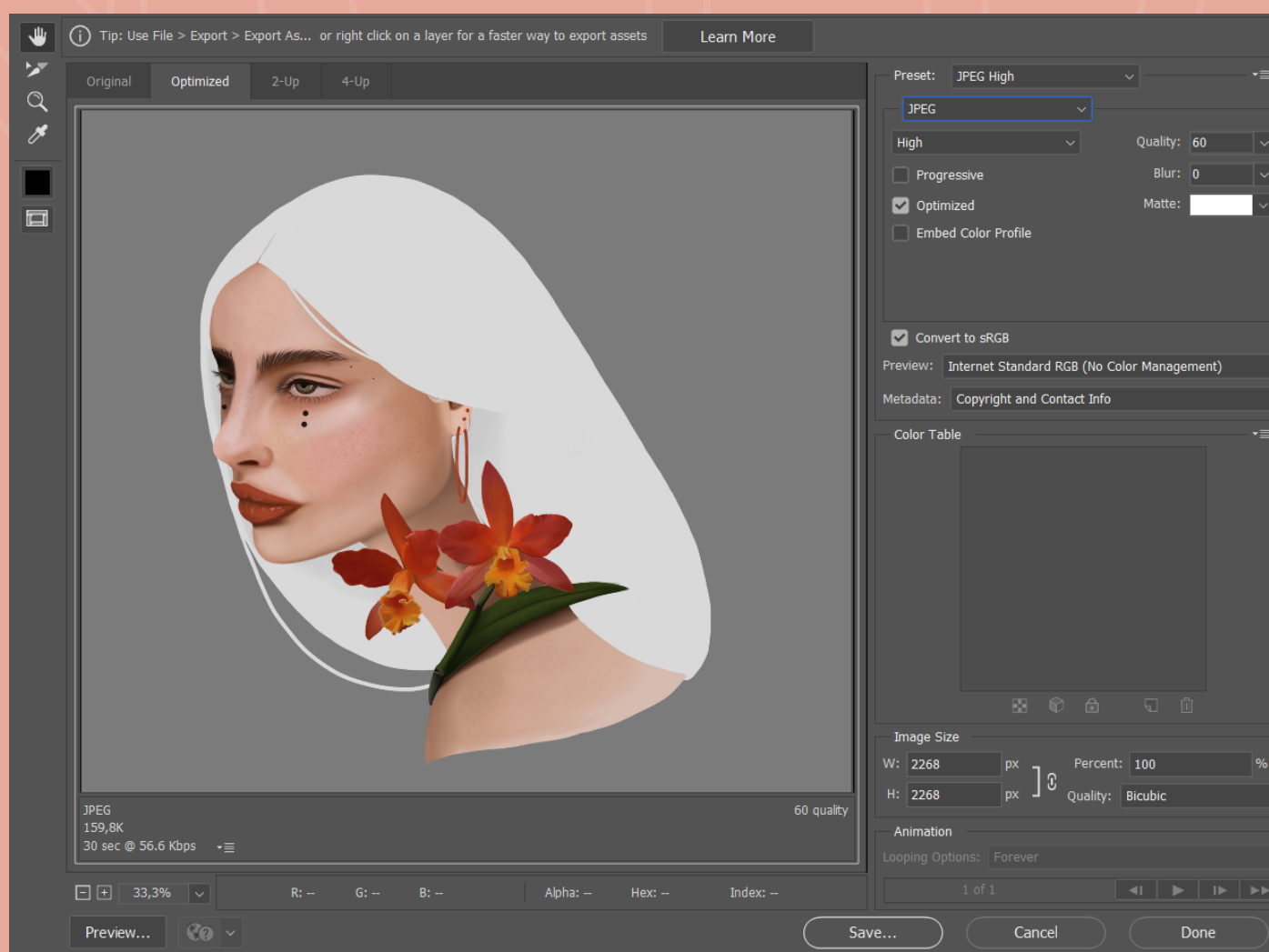
Field	Value
Document Title	Girl with orange orchids
Author	Narau (Ana Clara Castro)
Author Title	
Description	
Rating	☆☆☆☆☆
Description Writer	
Keywords	
Copyright Status	Copyrighted
Copyright Notice	© Narau, 2022
Copyright Info URL	www.instagram.com/narau_art
Creation Date	28/03/2022 18:06:41
Modification Date	15/04/2022 22:06:38
Application	Adobe Photoshop 21.0 (Windows)

10

SALVANDO O ARQUIVO

Aperte Ctrl+S e salve o arquivo com extensão .psd (Photoshop). Com ele você terá sempre acesso às camadas e poderá editar seu projeto.

Para salvar o modo web (otimizado e protegido), aperte Alt+Shift+ Ctrl+S, selecione o modo JPEG, Qualidade média, Metadata Copyright and contact info.

Depois clique em File, Export e Quick Export as PNG e salve o arquivo PNG em alta qualidade.

É importante ter esses três arquivos (.psd, .jpeg em modo web e .png) salvos.

