

Curso integral de diseño

El gran desafío

Solución a problemas reales con herramientas profesionales.

🎯 Hoy, los diseñadores contamos con programas cada día más completos y especializados para realizar nuestras tareas. La mayor parte del trabajo puede ser hecho en nuestra computadora personal: desde entregar a la imprenta los archivos de una revista, publicar el sitio web de un cliente o diseñar un catálogo de productos en un *CD-Rom* interactivo.

La variedad de programas permiten hacer más originales y efectivos nuestros diseños: una ilustración, un fotomontaje original o una tipografía diseñada especialmente son elementos que enriquecen nuestro trabajo y permiten dar un mejor y más completo servicio al cliente. Éste es el desafío: tenemos todo lo necesario al alcance de la mano, sólo necesitamos capacitación para poder aprovechar estas poderosas herramientas.

El **Curso de Diseño gráfico, web y multimedia** pretende responder el reto. A lo largo de **15 unidades** nos introduciremos en las **tres áreas esenciales del diseño actual**: la **gráfica impresa**, la creación de **páginas web** y de **presentaciones interactivas**. Estudiaremos en detalle los **programas de diseño** más usados profesionalmente y desarrollaremos, paso a paso, un **proyecto práctico** de cada área de diseño.

Como un buen resultado no se obtiene sólo sabiendo manejar el *software*: cada área de diseño tiene “secretos del oficio” que sólo da la experiencia, a veces acumulada durante siglos, que es muy útil conocer. En cada tema estudiaremos esos secretos y el trabajo de los maestros. Así podremos lograr resultados óptimos, tanto en el sentido técnico como en el estético. El **Diccionario de diseño** que completa esta obra presentará a los **diseñadores más importantes** y sus trabajos.

Diseño gráfico

En esta parte de la obra desarrollaremos conceptos y trabajos relacionados con las piezas de **diseño editorial**: libros, revistas, periódicos, folletos, etc.

Estudiaremos los fundamentos de la **publicidad gráfica** y los más difundidos criterios de trabajo de las agencias de publicidad.

Profundizaremos en las posibilidades de los programas de **manipulación de fotografías digitales**, su calibración de color y la realización profesional de fotorrajes e ilustraciones fotorrealistas.

La **tipografía**, el recurso fundamental de todo diseñador, tendrá un lugar destacado. Estudiaremos el **diseño de tipografías** usando las herramientas más profesionales.

Veremos la resolución de proyectos de **imagen corporativa**, con el desarrollo completo de una marca y la presentación de su **manual de uso**.

Nos familiarizaremos con la presentación de información compleja en la técnica cada día más usada de la **infografía** y las teorías y el diseño de **carteles**. También estudiaremos, en forma teórico-práctica, la **señalética**, disciplina cercana a la arquitectura que, con el diseño de íconos, carteles e información mural, facilita la circulación en los espacios públicos.

Diseño multimedia

Las **aplicaciones interactivas de multimedia** han pasado a ser una solución económica y práctica para muchos problemas: cada vez son más los clientes que piden a sus diseñadores la realización de **presentaciones institucionales** y **catálogos** en **discos compactos interactivos**. Esta tarea, que hasta hace poco sólo podían realizar expertos en desarrollo de software, hoy está “a un click de distancia” de cualquier diseñador.

En esta parte del curso desarrollaremos **CD-Roms interactivos** en **Macro-media Flash** y **Macromedia Director**. También nos introduciremos en el mundo de la **edición digital de video y sonido**, para poder enriquecer nuestras producciones **multimedia**.

Tipografía

La historia de la tipografía y el manejo de programas específicos de diseño de alfabetos, nos permitirá crear nuestras propias fuentes, listas para instalar en cualquier sistema operativo.

Manejo profesional de fotografías digitales

Fotomontaje, calibración y manipulación de color de fotografías digitales es un tema central en el diseño contemporáneo. El mundo de la fotografía digital ha llegado para quedarse. Aprenda a moverse en él controlando las imágenes con las herramientas más profesionales.

Libros y revistas

El arte centenaria de la letra impresa, potenciado hoy por el uso de los programas preferidos por los profesionales: QuarkXPress e Indesign. Talleres paso a paso de un libro bilingüe ilustrado y una revista de diseño de vanguardia.

Infografía

Todos los recursos de la gráfica digital aplicados a la comunicación de información compleja. La realización de planos, cartografía, gráfica estadística y otros recursos de la infografía están previstos en los programas de diseño de uso habitual. Aprenda cómo usarlos.

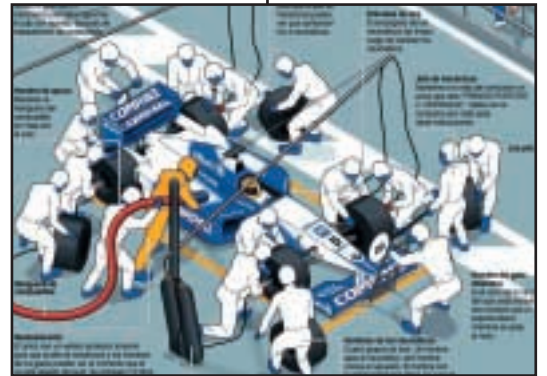

Imagen corporativa

El diseño de una imagen de empresa resuelto gráfica y conceptualmente es una tarea muy valorada, y va mucho más allá que el diseño del isologotipo. El principal activo de muchas empresas es su marca y el diseñador tiene mucho que aportar en este campo.

Interactividad en Director MX

Conozca a fondo el programa que ya lleva 20 años sirviendo como herramienta privilegiada en el diseño de interactividad. Sepa crear programas con este recurso sólido y profesional.

CD-Roms interactivos Flash MX

La herramienta más popular del momento entre los diseñadores aprovechada al máximo. Catálogos de producto, portafolios y presentaciones institucionales en la forma más fácil, profesional y económica: el disco compacto interactivo.

Video o sonido digitales

Su PC puede transformarse en una isla de edición de video y en una consola profesional de sonido. El software ya está diseñado, solo falta que se prepare para poder aprovecharlo. Use video en sus páginas web o música de fondo para sus presentaciones interactivas. Cree sus propios sonidos y loops musicales para sus enriquecer sus aplicaciones multimedia de Flash y de Director.

Diseño web [Diseño para Internet]

El enorme desarrollo de la Internet, que ha invadido casi todas las áreas de la actividad humana, hace necesario que los diseñadores dispongan de las herramientas necesarias para acceder al **diseño web**. En este curso nos dedicaremos a desarrollar proyectos web con las tecnologías más profesionales: el conocimiento de herramientas de diseño para la edición del HTML y de los otros lenguajes de programación de uso generalizado como el JavaScript y el CSS.

Macromedia Flash se ha transformado en una herramienta indispensable en el diseño de sitios web de alto impacto gráfico. Este programa será un invitado privilegiado de este curso. Con su ayuda aprenderemos a diseñar **sitios web “totalmente Flash”**, en donde exploraremos las prestaciones de este maravilloso programa.

También encararemos la realización de sitios con **páginas dinámicas**, con el uso de **bases de datos** y tecnologías como el **SQL** y **PHP**, que nos permitirá explotar la realización catálogos en línea de producto y precio, carritos de compras, buscadores, foros, registro de usuarios, etc.

WWW.NIKEFOOTBALL.COM

Sitios web de diseño

La revolución de las comunicaciones que significa la red mundial tiene un lugar privilegiado para los diseñadores en comunicación visual. Domine las herramientas profesionales de diseño *web*. Conozca los lenguajes HTML y CSS y todas sus posibilidades de diseño para crear sitios *web* ágiles y navegables.

Páginas dinámicas

Cuando se familiarice con la creación de sitios *web* basados en HTML y CSS, dé el salto a programar sitios con páginas dinámicas relacionadas con bases de datos. Diseñe una revista *online* y entréguesela a su cliente para que la renueve periódicamente sin necesitar conocimientos de programación. Ponga buscadores, contadores, libros de visita y registro de usuarios y contraseñas en los sitios *web* que diseñe.

Páginas de impacto Flash

Hoy todos los clientes de los estudios de diseño quieren su “sitio Flash”. En muy pocos años, esta herramienta se ha transformado en el objeto deseado de los que quieren su lugar en la *web*. Adiéstrese en su manejo y obtenga el mejor provecho de las posibilidades que ofrece. Conozca *Action Script*, el poderoso lenguaje de programación y sorprenda con los resultados.

WWW.XS-ENGINEERING.COM

www.glyptodont.com

Centro Audiovisual on-line

El Curso de Diseño, Gráfico - WEB - Multimedia, está compuesto por 15 Módulos de estudio. Cada uno de ellos tendrá una Guía Audiovisual on line que encontrará en www.glyptodont.com. En ella se podrán acceder a más de dos horas de animación para ver en "acción" los distintos comandos, aplicaciones y talleres de trabajo práctico planteados en el desarrollo de la obra.

Para ver on-line en Internet o listos para bajar a la computadora de cada lector, más de dos horas de video con escenas que podrá ver y repetir con un simple clic.

VIDEO

A lo largo de la obra encontrará algunos de este ícono acompañando determinados temas. Esto le indica que el tema en desarrollo tiene un video para ver en el Centro Audiovisual on-line.

Certificado de Estudios

Por medio de exámenes on-line que podrá rendir las veces que sea necesario, podrá acceder a un certificado de Estudios.

Centro permanente de consulta

Un centro de consultas permanente para resolver las dudas surgidas en el desarrollo del Estudio. En el mismo podrá plantear sus dudas así como consultar las dudas del resto de los lectores.

2 años gratis de actualización!

La permanente actualización informática hace que los softwares profesionales de Diseño se actualicen año tras año. Por eso los lectores del Curso de Diseño & Comunicación tendrán la posibilidad de acceder a una Actualización Gratuita por dos años, de los upgrades de los softwares profesionales aplicados en los talleres de trabajo de la Obra.

Nuestra primer pantalla

En la misma encontrará el acceso a las tres áreas en que está dividida la Obra: Diseño Gráfico, Diseño WEB y Diseño Multimedia.

En cada una de ellas podrá acceder a las distintas unidades del Curso.

En el desarrollo de cada Unidad podrá ver en acción los distintos comandos u operaciones presentadas en el transcurso de la Obra.

Podrá ver las acciones on-line en Internet o bajar la información a su computadora.

- 1. HOME:** Este Botón le permitirá volver a esta misma página una vez que haya navegado por las otras opciones.
- 2. CONSULTAS:** Este link le permitirá enviar un mail para despejar todas las dudas surgidas en el desarrollo del estudio.
- 3. CERTIFICADO:** Acceso al examen que le permitirá obtener un Certificado de Estudios.
- 4. ACTUALIZACIÓN GRATUITA:** Este botón le permitirá suscribirse para recibir las actualizaciones por dos años que le brinda la compra de este curso.

Adobe Photoshop

Esta obra tiene un objetivo ambicioso: proveer al lector los elementos para que pueda, desde su computadora, dominar el mundo de la imagen digital. Que conozca las mejores herramientas para trabajar con fotos o ilustraciones de carácter fotorrealista, y hacer desde un álbum de fotos familiares o imágenes para mandar en su correo electrónico, hasta el tratamiento profesional de imágenes para la Web o para la impresión en sistemas offset. Esta obra está diseñada, entonces, tanto para el nuevo usuario de computadoras como para el profesional que quiere dominar las herramientas más avanzadas de manipulación de imágenes.

🕒 Estructura del Curso

Las clases

En las clases encontrará tres ítems diferenciados:

CONCEPTUAL: Desarrollo de aspectos teóricos, conceptuales e históricos del tema a analizar.

SOFTWARE: Estudio del software aplicado a la función a desarrollar.

TALLER: Desarrollo de los trabajos específicos.

Recuerde que la mayoría de las imágenes poseen un zoom para ampliarlas y ver los detalles de las mismas.

🕒 Más de 2 horas de Video!

El curso está compuesto por 5 clases con cientos de ilustraciones a todo color y mas de cuarenta minutos de video en la pantalla de su computadora, para aprender el manejo del procesador de imágenes digitales mas poderoso del mercado.

El curso se complementa además con 10 Guías Interactivas con mas de 54 videos que suman una hora de descripción audiovisual de los distintos comandos y acciones del programa.

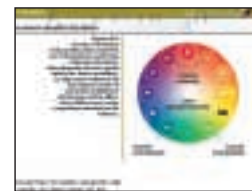
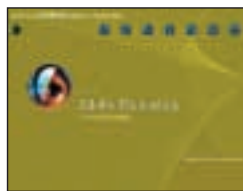
En sus 10 talleres encontrará desarrollados en 50 minutos de video, los mas usuales problemas y acciones de manejo de la imagen digital: desde el retoque de fotografías, incorporación de textos, efectos especiales, aplicación de filtros etc.

Las Guías Audiovisuales

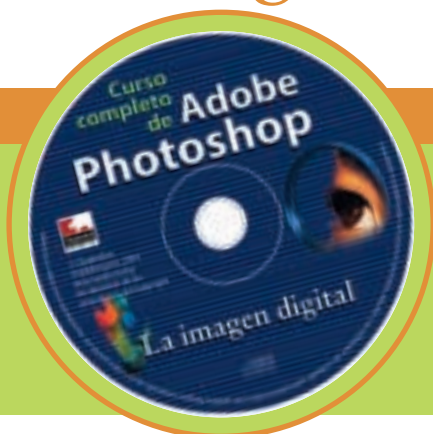
En las Guías Audiovisuales podrá analizar en detalle las acciones de la mayoría de los comandos del Photoshop. Estas Guías son ideales para los lectores que no poseen ningún conocimiento sobre el manejo del Programa, ya que le permitirá observar con ejemplos en video los mas elementales procesos del manejo del software.

Talleres

En los talleres encontrará desarrollados en video la resolución de algunos problemas de aplicación básica en el trabajo cotidiano del Diseño actual.

La Imagen digital

Como en Internet... pero sin Internet!

Los libros en CDRom se leen como un sitio WEB pero no necesitan estar conectados a Internet, ya que se abren desde los CD Roms interactivos, sin las demoras habituales de la navegación por la WEB. Además, estos documentos al ser abiertos por los navegadores que los lectores usen en sus computadoras no necesitarán de ningún tipo de instalación ni ocuparán espacio en los discos duros.

Plan de la Obra

Introducción

1. **Presentación**
2. **Porqué Adobe Photoshop**
3. **El Color**
 - Adición y sustracción
 - El color en los programas de diseño
 - La medida del color
 - El círculo cromático y el sólido de color
 - Los lenguajes del color
4. **Categorías de colores**
 - Femenino
 - Sobriedad y lujo
 - Marrones y neutros
 - Llamativo
 - Tranquilidad
5. **La imagen digital**
 - Resolución
 - Digitalización
 - Vectores y píxeles
6. **Calibración del monitor**
 - Calibración y corrección de color

Clase 01: Interfaz de Photoshop

1. **Interfaz de Photoshop**
 - La ventana del documento
2. **Panel de herramientas**
3. **Barras de opciones**
 - Herramientas de selección:
 - Marco rectangular
 - Herramientas de pintura: Pincel
 - Modos de mezcla
 - Herramientas de Texto
 - Tipografía en Photoshop 6
 - Capas de texto
 - Texto deformado y editable

Clase 02: Descripción de Capas

1. **Layers / Capas**
 - Una forma de trabajo
 - Antes de las capas
2. **Análisis del panel Capas**
 - Modos de mezcla
 - Opciones de bloqueo
 - Visualización de la capa
 - Funciones de capa
 - Vincular capas
 - Menú desplegable
 - Orden de las capas
 - Opacity / Opacidad
 - Efectos de capa aplicados
 - Carpeta de capas agrupadas
 - Alinear capas
 - Photoshop CS: Composiciones de capas

Clase 03: Estilos, Filtros y Colores

1. **Capas con estilo**
 - Estilos de capa predeterminados
 - Más y más estilos
2. **Rutina de ajuste de fotografías**
 - Limpieza y trucos
 - Filtros de enfoque
 - Filtros
3. **Ajuste de color**
 - "Mejorar" los colores
 - Criterios de retoque de color
 - Ajustes y sistemas de color
 - Una profesión
 - Colores clave
 - Los grises y los tonos piel
4. **El panel de curvas**
 - Ajuste general de color
 - Ajuste selectivo de color
 - Color selectivo

El método del panel Color Selectivo
Photoshop CS: Paleta Histograma

Clase 04: Fotomontaje

1. **Recursos de selección**
 - Quick Mask / Máscara rápida
 - ¿Qué es una máscara?
 - Personalización de la Máscara rápida
2. **Afiche con fotomontaje**
 - Afiche de una obra de teatro
 - Comienzo del trabajo
 - La supervivencia del cartel
 - Canales de selección
3. **Máscaras de capa**
 - Ocultar sin borrar
 - Técnicas no destructivas
4. **Extensis MaskPro**
 - Máscara para uso profesional
 - Recortar cabellos o formas muy complejas
5. **Degradés para todos los gustos**
 - Degradés Solid / Sólidos
 - Degradés Noise / Ruido
 - Uso de la herramienta
6. **Historias**
 - Un camino hacia atrás
 - Las opciones de la Historia
 - Pincel de historia

Clase 05: Fotomontaje con efectos y filtros

1. **Variante de diseño**
 - Tratamiento del fondo
 - Pintura veloz
 - Título

Cómo comenzar

1. Coloque el CD-Rom en la lectora.
2. Espere un momento hasta que el interactivo se abra en su navegador o browser de Internet.
3. Click en inicio para comenzar.

Si no se abriera automáticamente:

1. Doble clic en Mi PC.
2. Doble clic en la letra que identifica a la lectora de CD-Rom (generalmente la D)
3. El sistema abrirá en su Browser.
4. Click en Inicio para comenzar.

🎯 Cómo usar su Curso

Cómo pasar de una clase a otra

Desde la clase que está estudiando debe ir a la Home o al Plan de la Obra y elegir otra clase.

Cómo navegar dentro de las clases, guías y talleres

Dentro de cada clase, guía o taller puede pasar de una página a otra usando la barra de navegación que encontrará al pie de cada página digital, que le permitirá ir al principio de la clase, guía o taller, a la página anterior, a la página posterior o al principio de la página que esta estudiando. [A]

También puede navegar entre los distintos temas usando el índice desplegable de la izquierda que se acciona al hacer un click sobre la palabra Índice en la barra superior de la clase. [B]

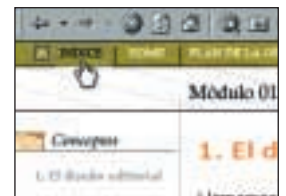
Cómo ver los videos

La obra cuenta con dos horas y media de video para ver en pantalla las acciones y comandos del software así como también los trabajos realizados en los talleres y guías. Para ver los videos debe hacer un click en el icono de la tableta tituladora de cine que se encuentran en el desarrollo del texto de las clases. Respecto a los videos de los talleres, les recordamos que no tienen audio y que la velocidad de realización del trabajo puede resultar muy rápida para los alumnos que recién se inician en el manejo del software. Recomendamos entonces el uso de la pausa del reproductor de video para adecuar la velocidad de lectura de las acciones a cada lector. [C]

[A]

[B]

[C]

Plan de la Obra

Diseño Gráfico

UNIDAD 1

Diseño Editorial

Teoría: Libros
Software: QuarkXPress, OCR
Taller: Libro

UNIDAD 2

Tipografía

Teoría: Historia de la tipografía
Software: Macromedia
Fontographer, FontLab
Taller: Diseño de tipografías:
manuscrita y decorativa

UNIDAD 3

Infografía

Teoría: Diseño de información
Software: Illustrator, KPT Vector
Effects, AdobeStreamline.
Taller: Informe de una zona
geográfica. Mapa y gráficos

UNIDAD 4

Afiche

Teoría: Teoría del cartel
Software: Photoshop
Taller: Afiche de un evento.

UNIDAD 5

Diseño Editorial II

Teoría: Revistas y periódicos
Software: InDesign, Photoshop
Taller: Revista y periódico

UNIDAD 6

Imagen corporativa

Teoría: Imagen corporativa
Software: CorelDraw
Taller: Desarrollo de una marca

UNIDAD 7

Publicidad gráfica

Teoría: Publicidad. Diseño publicitario, campañas.
Software: Illustrator. Photoshop
Taller: Campaña de publicidad gráfica

UNIDAD 8

Señalética

Teoría: Sistemas de signos.
Señalización. Impresos de gran formato.
Software: Illustrator
Taller: Señalización de una institución educativa

UNIDAD 9

Packaging

Teoría: Teoría del envase, diseño tridimensional.
Software: Illustrator
Taller: Desarrollo de un envase de producto

Diseño Web

UNIDAD 1

HTML estático

Teoría: Diseño web, buscadores, HTML, CSS
Software: Dreamweaver, Fireworks
Taller: Sitio educativo de diseño

UNIDAD 2

Sitio web en Flash

Software: Flash II, I, Action Script, buscadores
Taller: Portfolio de un artista

UNIDAD 3

HTML dinámico

Teoría: Diseño y computadoras
Software: Dreamweaver, PHP, SQL
Taller: Catálogo de productos en un sitio web

Diseño Multimedia

UNIDAD 1

CD interactivo en Flash

Teoría: Interactividad y Multimedia
Software: Flash I
Taller: Portfolio de un fotógrafo

UNIDAD 2

CD interactivo en Director

Software: Director, Lingo
Taller: Catálogo de producto en CD-Rom

UNIDAD 3

Video y sonido

Teoría: Digitalización de video y sonido
Software: Premiere, Sound Forge, Sound Edit Pro
Taller: Clip de video. Edición de sonido.

Diccionario de diseño

Una parte importante de este curso es el **Diccionario completo de diseño**, en donde se presentará, profusamente ilustrado, un vasto panorama del diseño. Allí se encontrará con los diseñadores más importantes de la historia, sus trabajos y datos biográficos. Además habrá información sobre temas de diseño, estilos y las tipografías más usadas.

Afiche de Milton Glaser