

Oportunidades de **Emprendimiento** en el sector de los **Videojuegos**

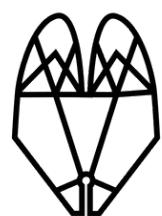
CDTIC
Centro
Demostrador
TIC

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

JUNTA DE EXTREMADURA

Concept Art : de la idea a la realidad del Videojuego

ilustra2
Academia de Arte Digital

Vi (League Of Legends)

¿Qué es el Concept Art?

Concept Art o arte de concepto, es el diseño inicial utilizado para desarrollar la **VISIÓN** de un proyecto, desde películas de animación a videojuegos.

¿Cómo se pasa desde el boceto inicial hasta el resultado final que vemos en pantalla? ¿Quién o quiénes se encargan del proceso de diseño de arte?

Hoy te vamos a descubrir en qué consiste este trabajo, y cuál es la mejor alternativa para formarse como tal. ¿Empezamos?

La figura del Concept Artist

El Concept Artist es un profesional que, a grandes rasgos, se encarga de **convertir ideas en imágenes.**

Son profesionales que imaginan y diseñan :

- Personajes
- Criaturas
- Escenarios y
- Props u Objetos

Diseños que más tarde el equipo de efectos visuales (VFX) se encargará de desarrollar con el objetivo de pasarlas a producción.

Requiere muchas reuniones, pruebas, trabajo en equipo y repeticiones hasta dar con el producto final.

Ilustración de Lilia de League of Legends por Amalia Lagos.

¿ En qué consiste el trabajo de un Concept Artist?

PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

1

RESUMEN DE LA IDEA INICIAL

El director de arte de la empresa te llama para encargarte un proyecto. Te entrega un brief con las características del personaje e información y referencias visuales.

Para el Concept Artist, cuanto más sepa sobre el personaje y su background, más fácil será darle forma.

Por ejemplo: no basta con decir “quiero un elfo medieval con un arco”. El artista necesita saber mucho más.

¿ En qué consiste el trabajo de un Concept Artist?

2

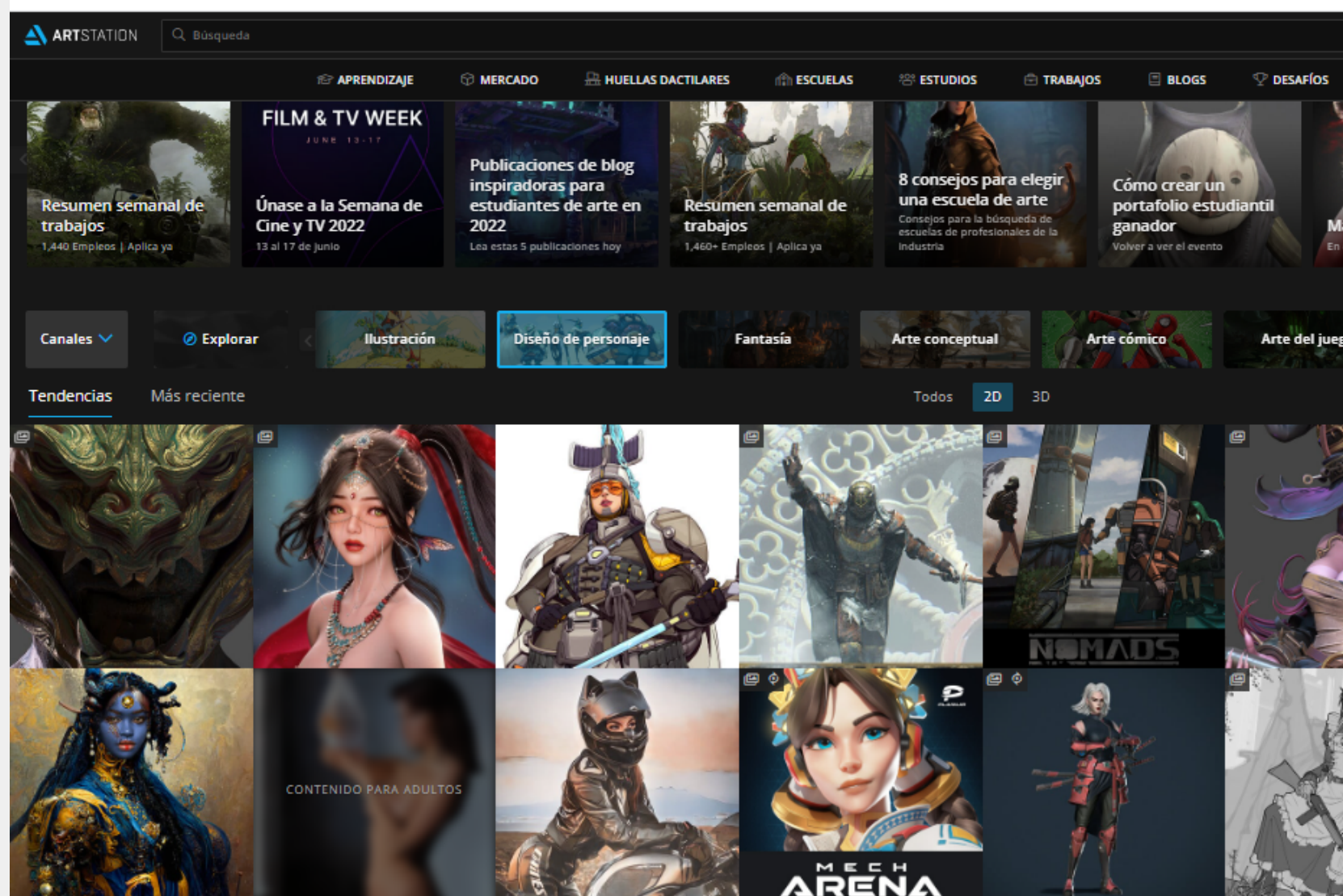
PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

FASE DE INVESTIGACIÓN

Empieza la fase de investigación, que es donde el equipo busca todo el material necesario para inspirarse y usar como referencia.

RECURSOS EMPLEADOS:

- Google
- Pinterest
- Artstation
- Libros y películas
- La vida real

PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

3

THUMBNAILS

Empezarás a trabajar realizando thumbnails o miniaturas de las ideas “en bruto”.

DISEÑO DE SILUETAS

- Reconocimiento del personaje a simple vista
- Simplicidad
- Distribución variada de volúmenes y formas
- Personalidad destacada, a través de una pose estereotipada
- Jugar con los valores (tonos oscuros, medios y claros).

ROOM S STUDIO

PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

LEAGUE OF LEGENDS (RIOT)

4

HOJA DEL PERSONAJE

De las miniaturas, deberás seleccionar las que más te interesen y empezar a crear diseños más renderizados. Es muy importante ofrecer una visión del personaje completa, por ello el concept artist podrá **realizar los siguientes diseños:**

1.TURN AROUND

Se realizan diseños del personaje con vista frontal, perfil, en 3/4 o semiperfil y posterior.

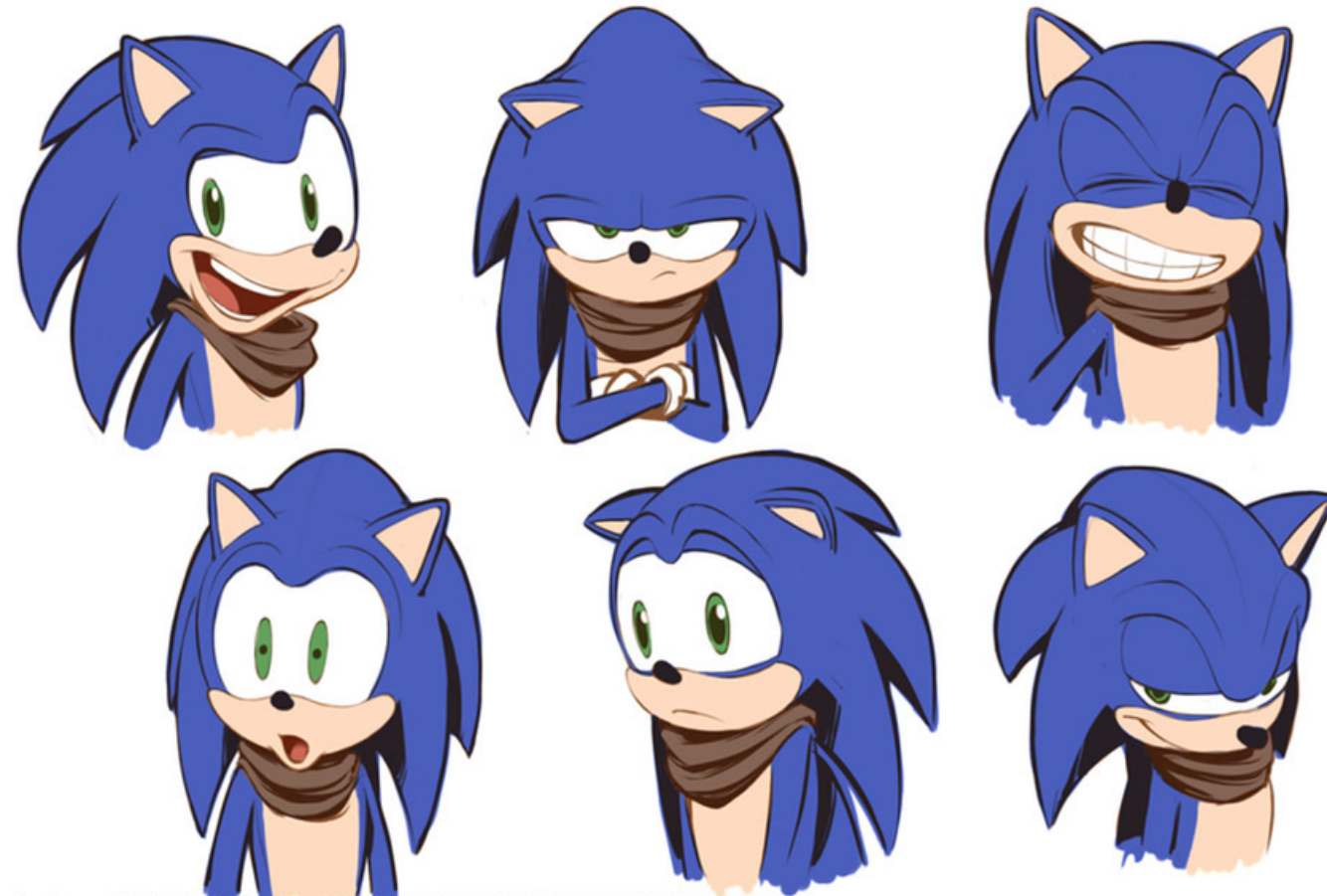
Fable: Leyendas(LIONHEAD)

PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

2. HOJA DE EXPRESIONES

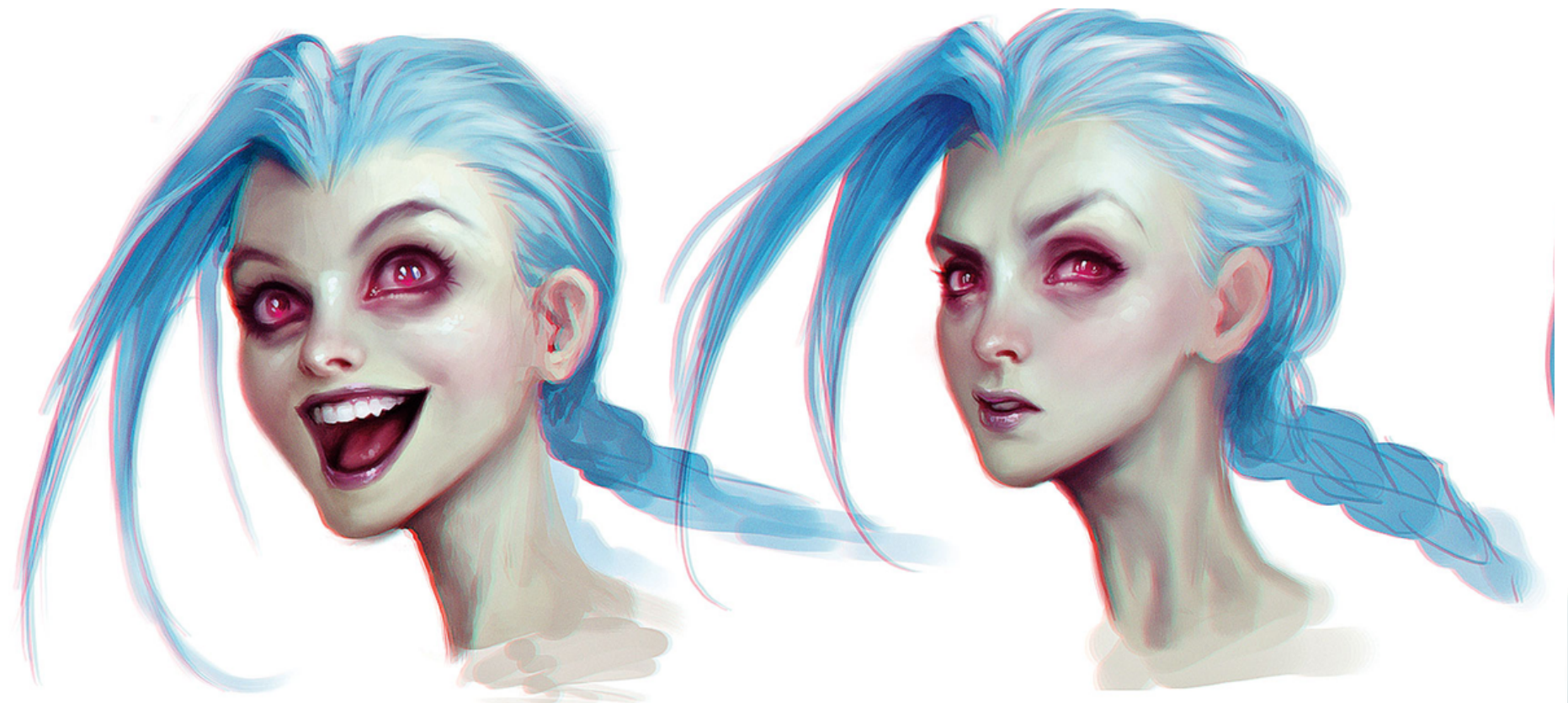
El Artista diseñará un conjunto de expresiones que reflejen la personalidad del personaje y su forma de gesticular al expresar sus emociones.

Estos diseños son una puerta abierta al personaje.

Sonic Boom™ VIDEOGAME - WORK IN PROGRESS CONCEPT IMAGERY

SONIC BOOM (SEGA)

LEAGUE OF LEGENDS (RIOT)

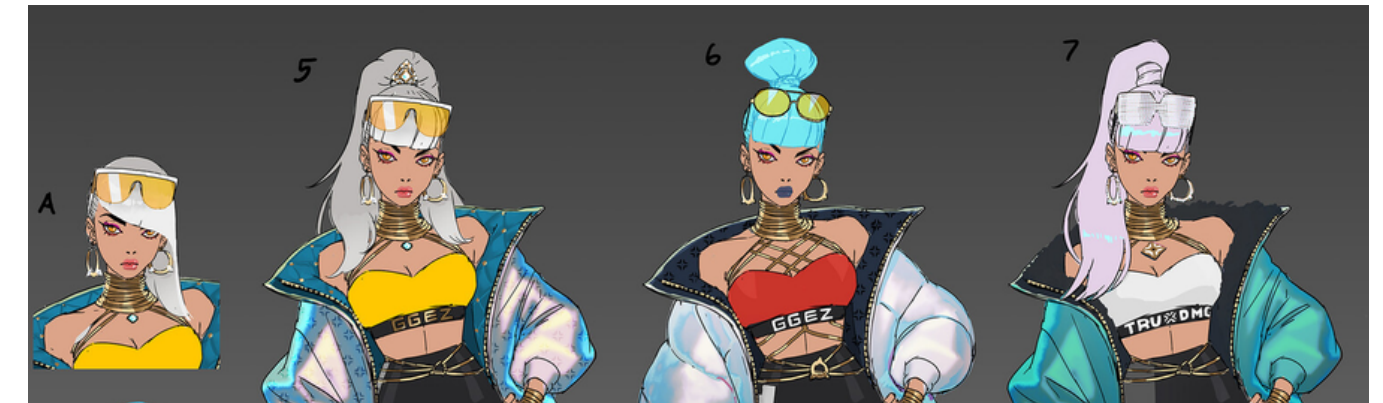
PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

3. DISEÑO DE VESTUARIO

El Artista deberá diseñar en una misma pose diferentes vestuarios que vayan con la personalidad y el contexto histórico del personaje.

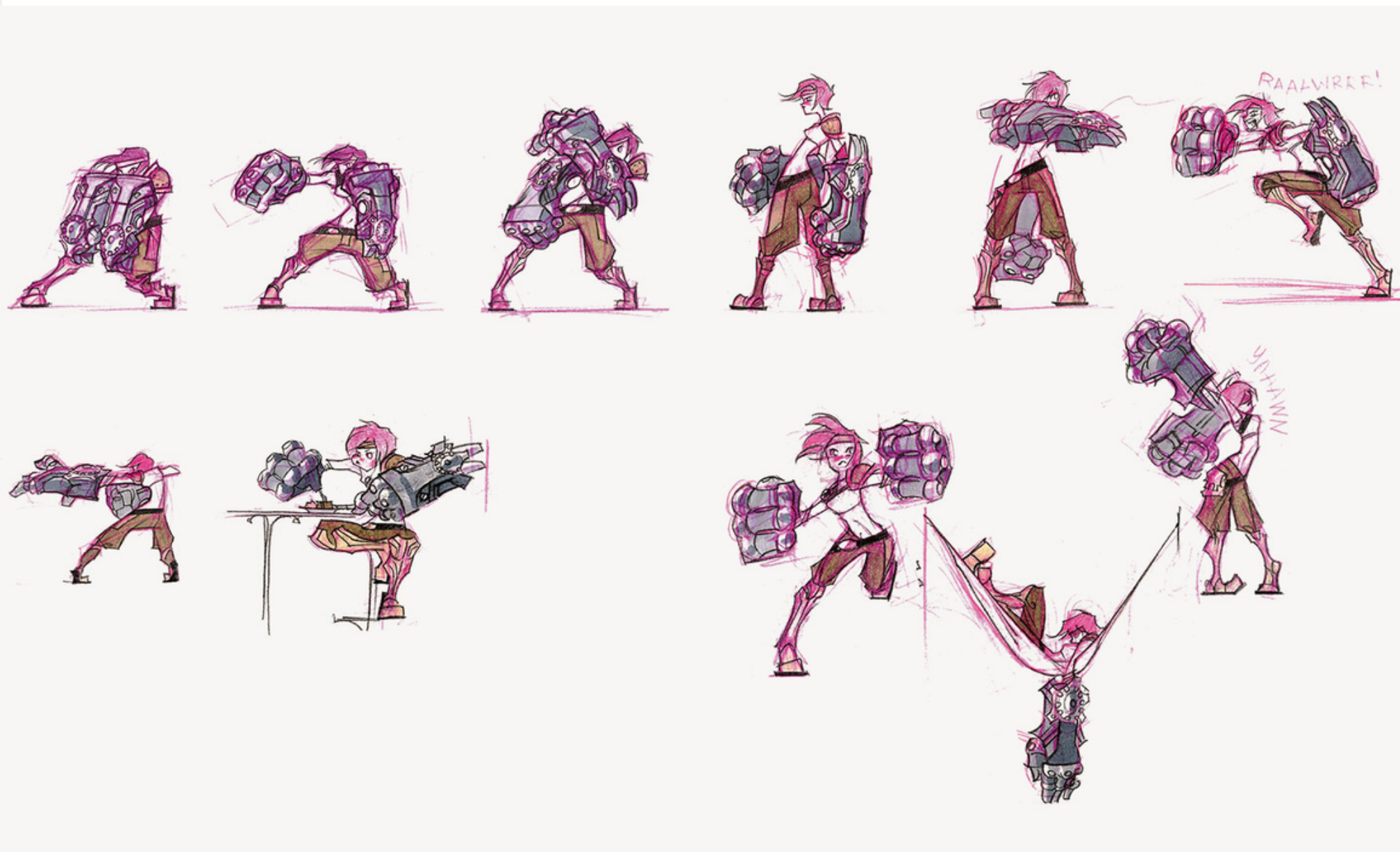
HORIZON (GUERRILLA GAMES)

LEAGUE OF LEGENDS (RIOT GAMES)

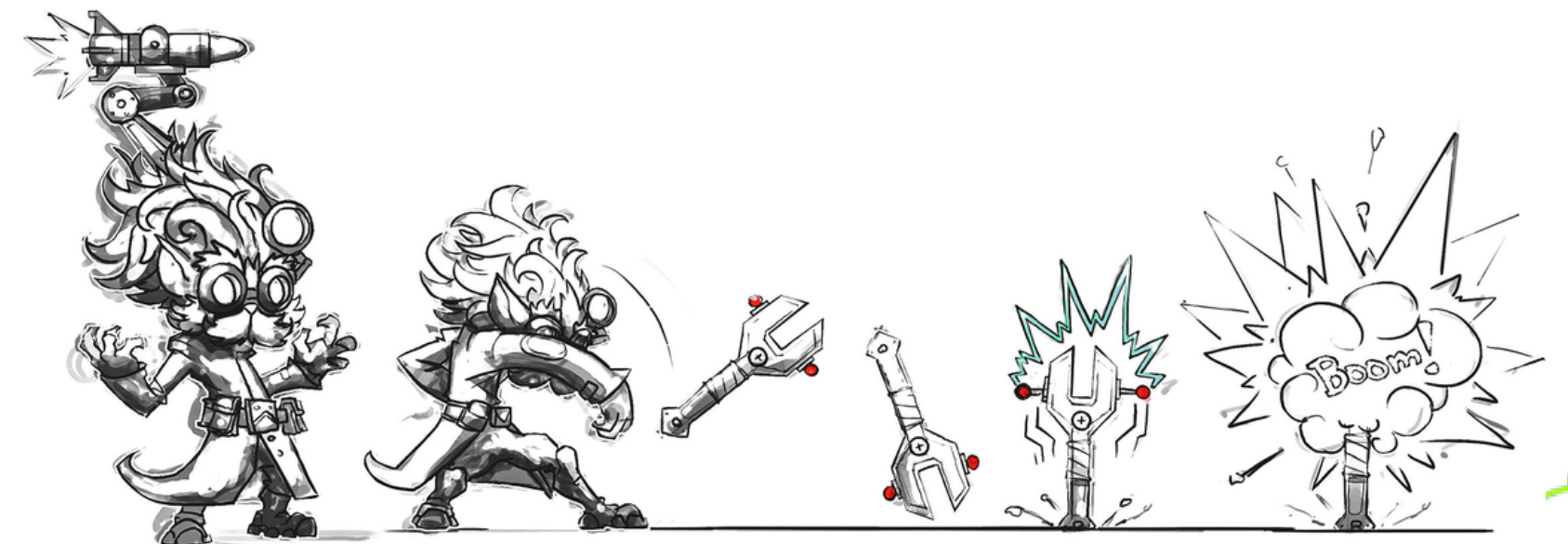
PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

LEAGUE OF LEGENDS (RIOT GAMES)

4.. HOJA DE ACCIÓN

Muchas veces los artistas realizan ejercicios donde su personaje interactúa en movimiento para que así los animadores, posteriormente, puedan comprender si el personaje es torpe, ágil, cómo mueve sus armas., etc...

LEAGUE OF LEGENDS (RIOT GAMES)

PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

5

REVISIÓN DEL TRABAJO

Las imágenes definitivas se presentan al director de arte o creativo que dará el visto bueno o solicitará cambios.

* & Copyright ©Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved

d Rambaud

ASSASSIN'S
CREED
ODYSSEY

UBISOFT

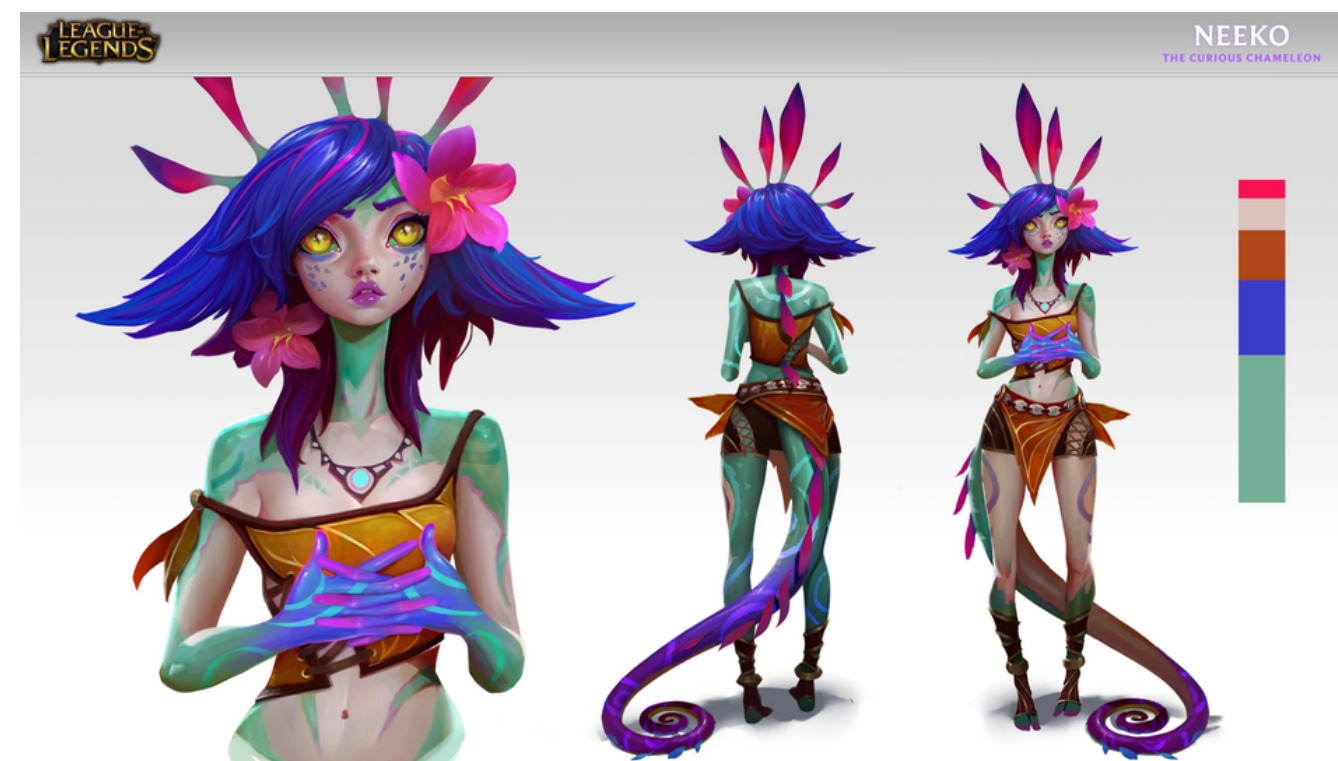
ASSASSINS CREED ODISSEY (UBISOFT)

PROCESO PASO A PASO DEL DESARROLLO DE UN CONCEPT:

6

VALIDACIÓN Y ENVIO AL RESTO DEL EQUIPO

Cuando estén validadas, las imágenes se convertirán en la referencia para todo el proyecto y pasarán al resto del equipo. El 'concepto' se habrá convertido en un elemento visual: es el punto de partida para trabajar.

OTROS TRABAJOS COMO CONCEPT ARTIST

DISEÑADOR DE
FONDOS

OTROS TRABAJOS COMO CONCEPT ARTIST

DISEÑADOR DE CRIATURAS

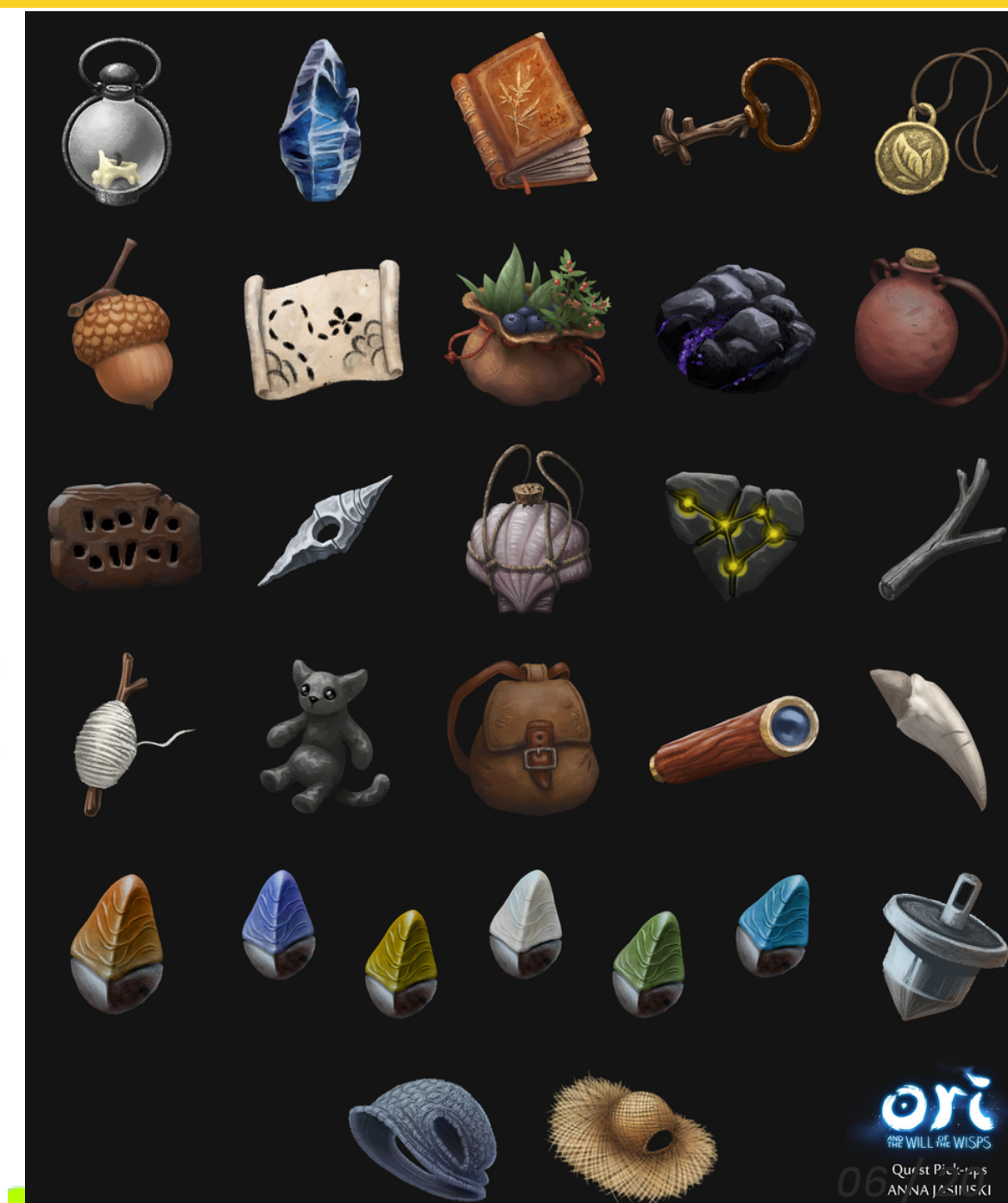
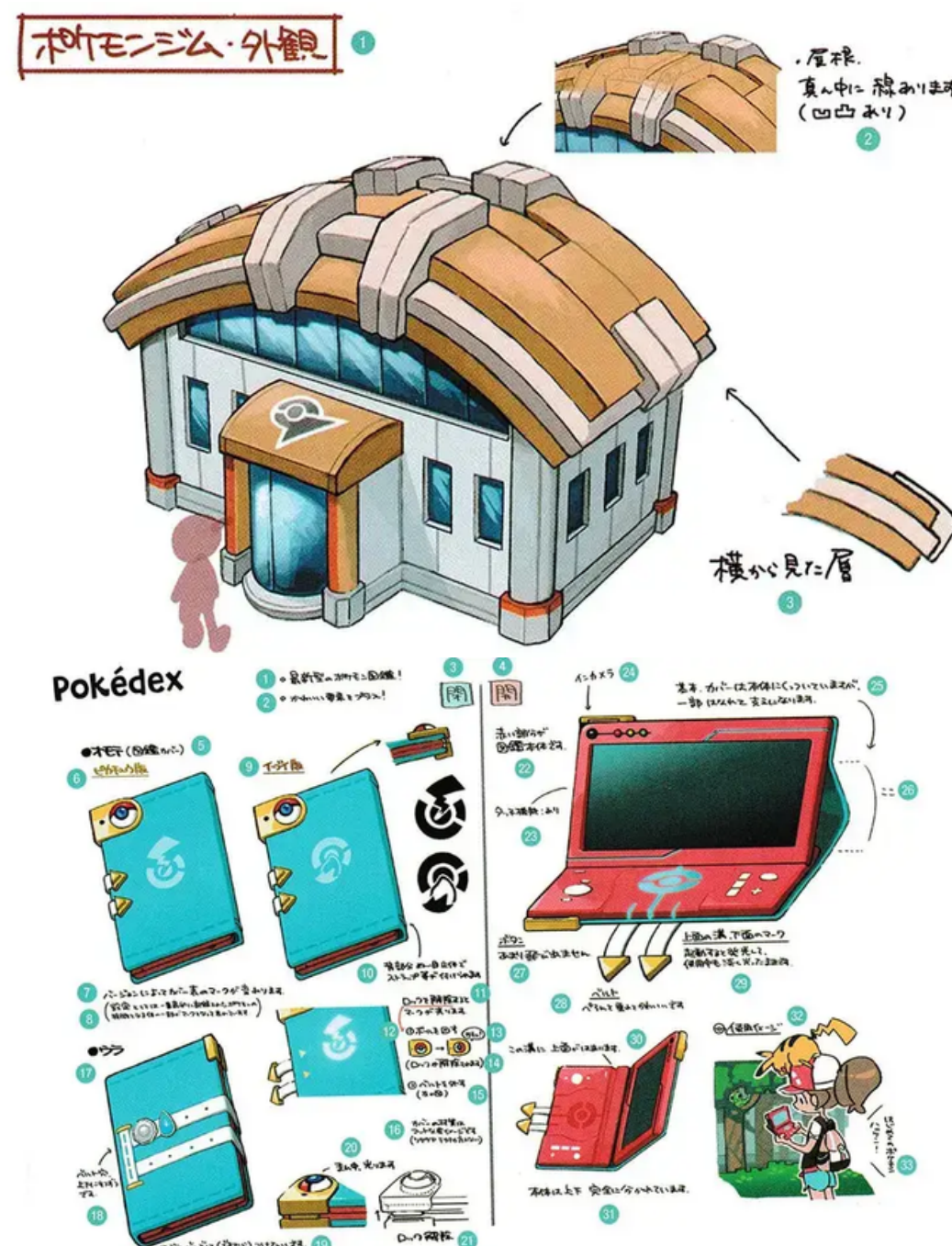
MONSTER HUNTER (CAPCOM)

OTROS TRABAJOS COMO CONCEPT ARTIST

DISEÑADOR DE PROPS U OBJETOS

The Pokémon Company.

¿Cómo convertirte en un Concept Artist profesional?

Si tienes talento, pasión por el dibujo y los videojuegos, ya tienes recorrida una parte importante del camino para llegar a convertirte en Concept Artist. Pero también necesitarás las herramientas indispensables que te aportarán una buena formación, además de la práctica constante.

Si has decidido iniciarte en el Concept Art en Extremadura, en Badajoz podrás formarte con el Curso de Iniciación en Concept Art de la Academia Ilustra2, donde te formarás para poder trabajar en un estudio, una productora o como freelance.

Se trata de un curso de 9 meses de duración, donde se prioriza el aprendizaje práctico. Te enseñaremos a utilizar las herramientas que actualmente utilizan los profesionales del sector, y a desarrollar tus conocimientos desde la base.

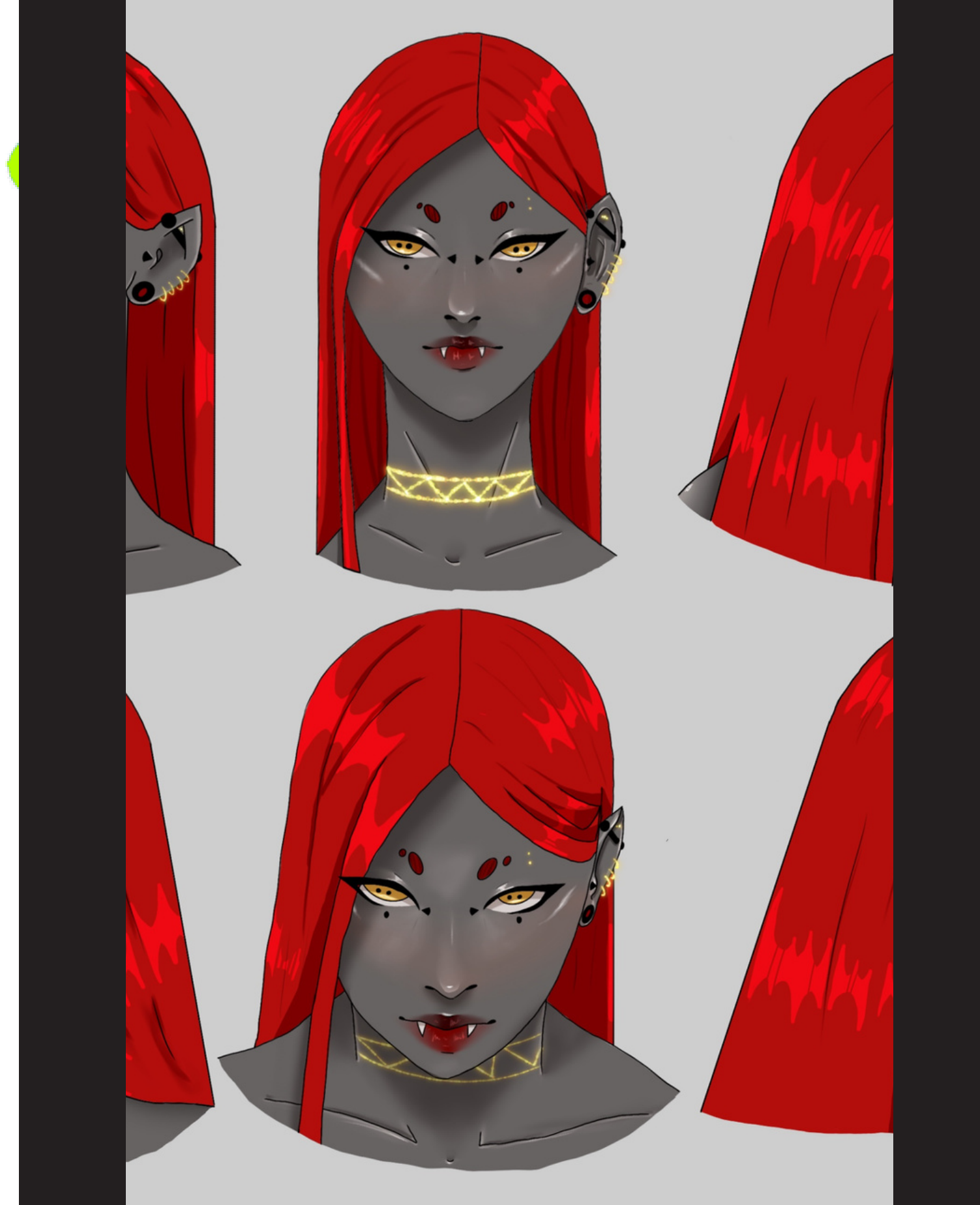
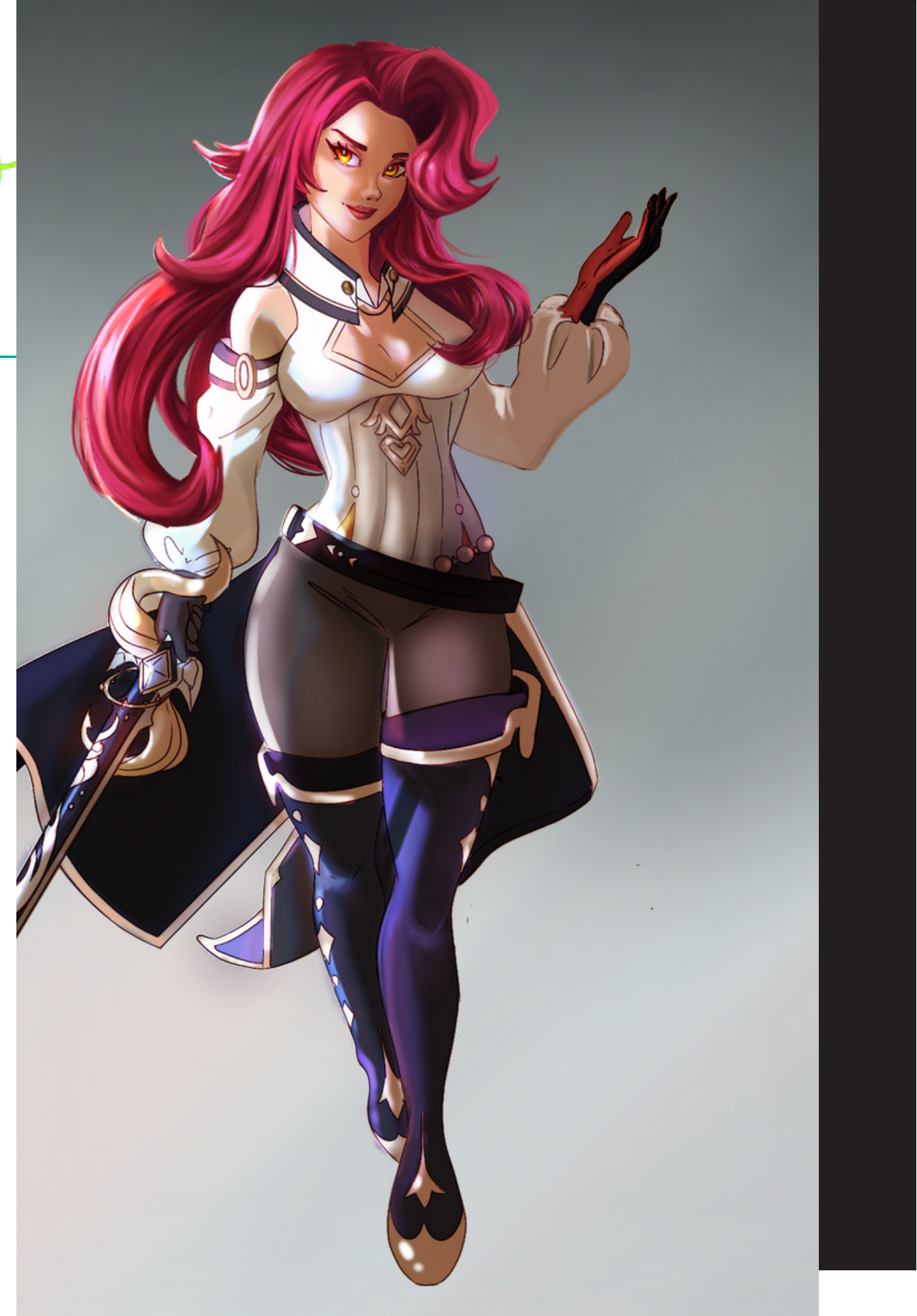

ilustración de Nayra JIMENEZ

Si tu pasión es que tus dibujos cobren vida, no lo dudes...este es el camino

A través de esta profesión harás mucho más que solo dibujar. Serás el encargado de dar vida a los personajes y escenarios de videojuegos y películas, mientras creas todo un contexto desde tu creatividad.

Si eres apasionado del arte, el dibujo, la ilustración y los videojuegos, esta profesión es perfecta para ti. Te permitirá explotar tu talento hasta límites que no creías posibles y crecer en la industria.

Muchas gracias

Ilustra2

Ilustra2

www.academaiilustra2.es

