

Curso de
**Artbook para
videojuegos**

Hernán Novillo

**Te doy
la bienvenida**

Presentación

Camino recorrido

- **Agencias de publicidad**
- **Productoras audiovisuales**
- **Estudios de diseño**

Camino recorrido

Desde 2017

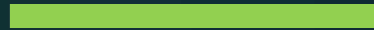

Camino recorrido

Desde 2019

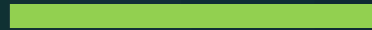
**¿Qué vamos a aprender
en este curso?**

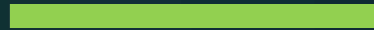

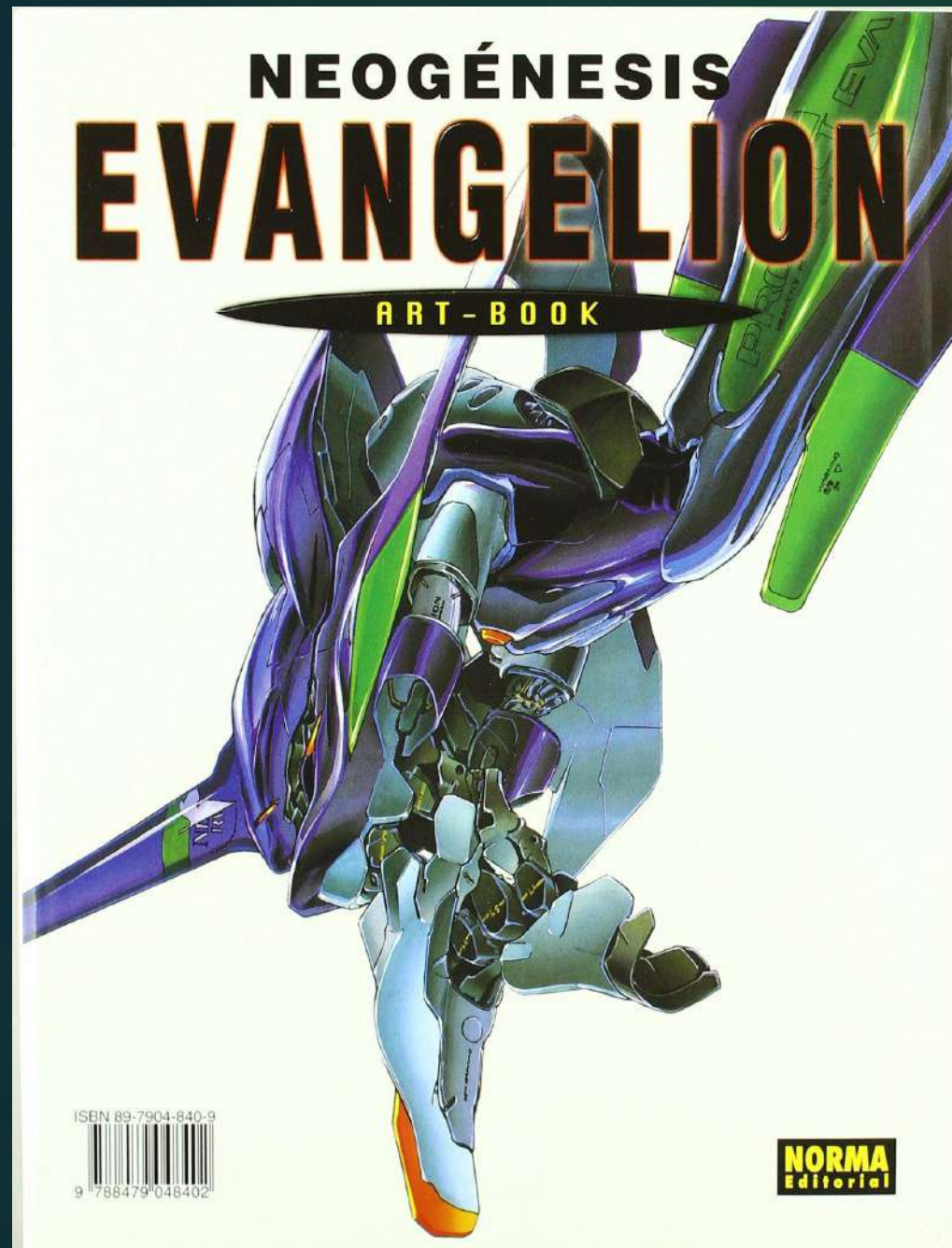
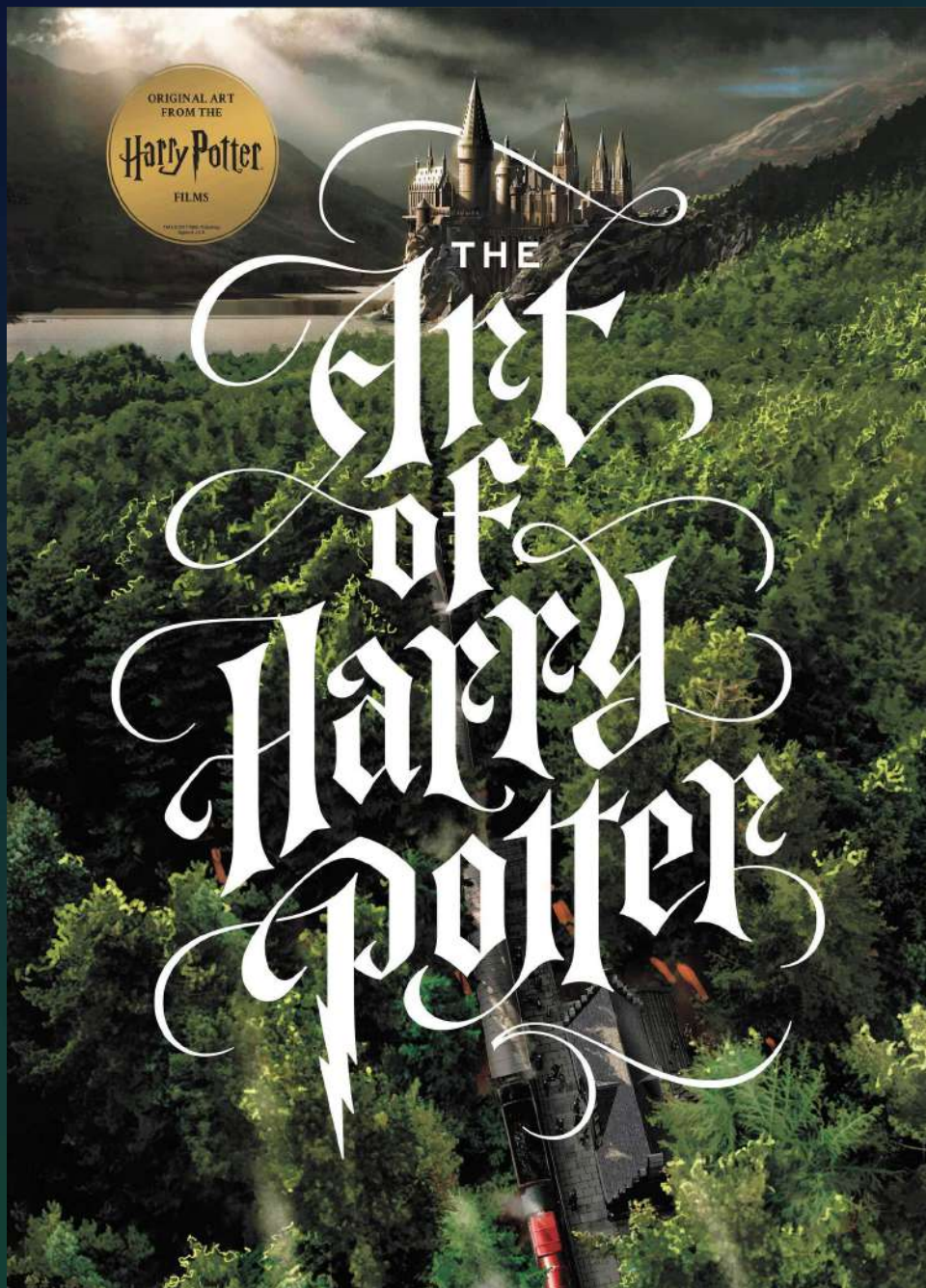
Art book como herramienta

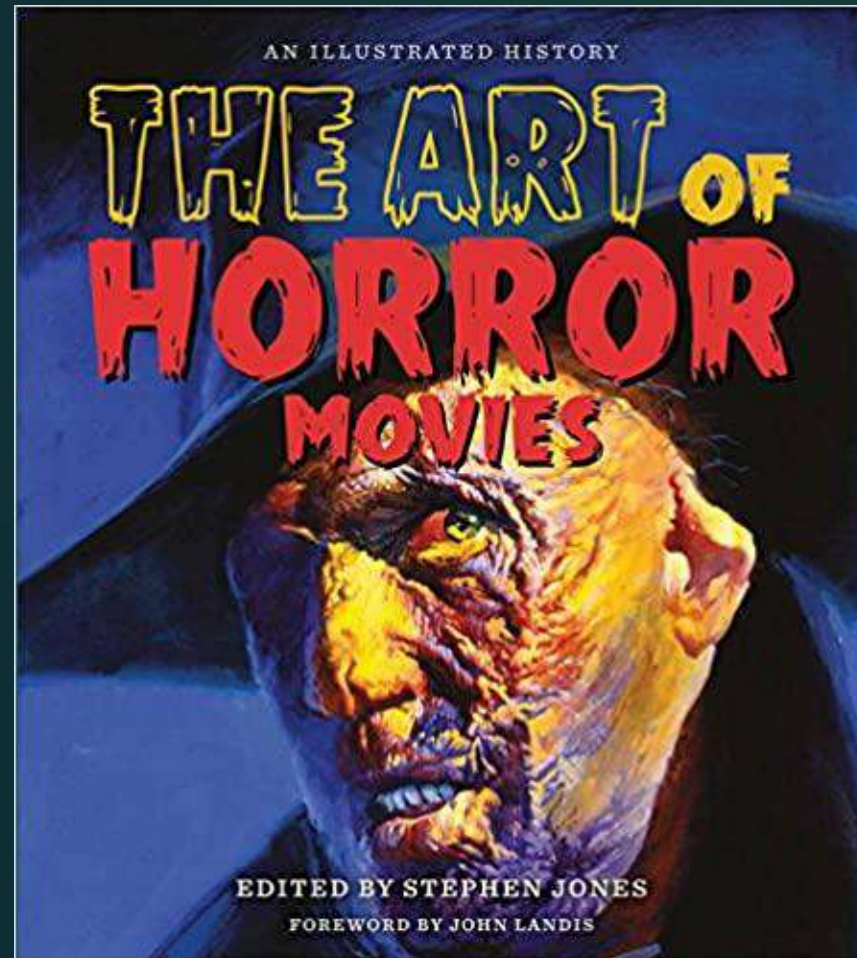
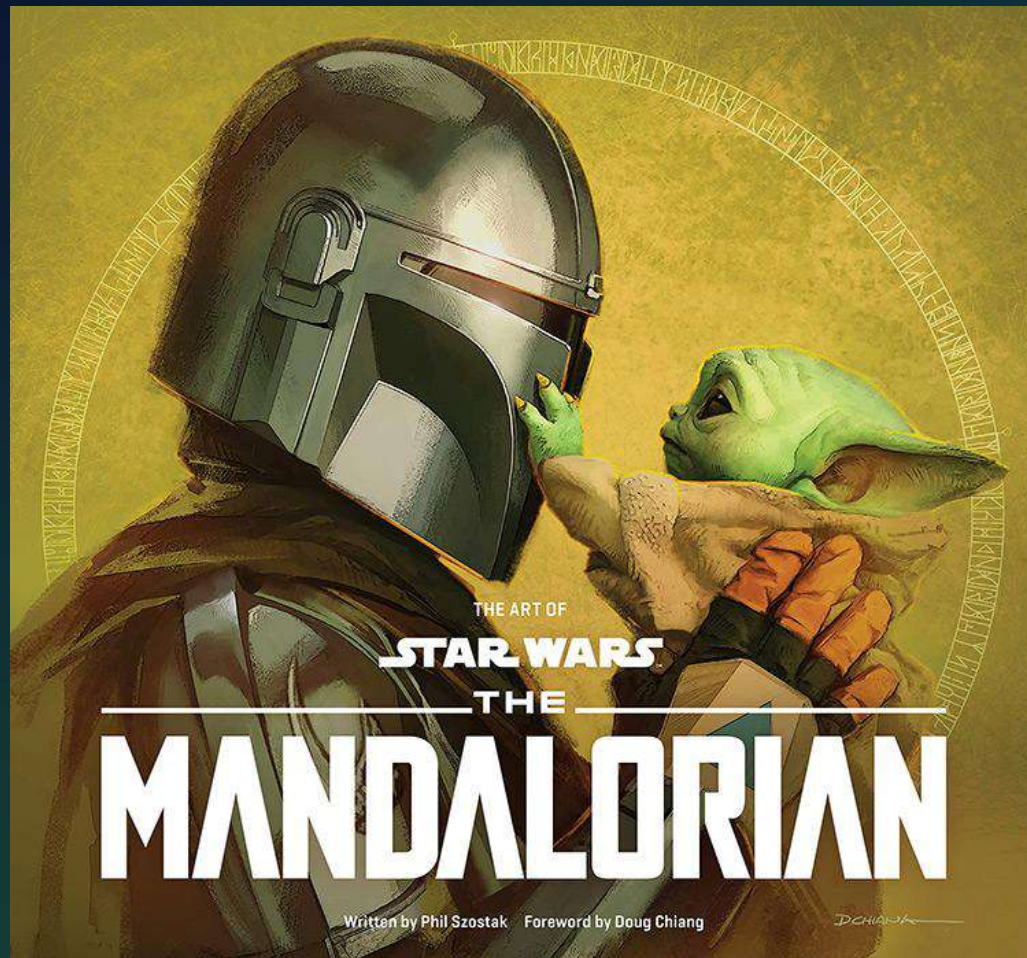
**¿Qué suele ser
considerado un art book?**

Mundo editorial

GRIS

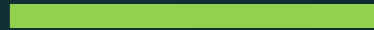
¿A quién se dirige?
Público objetivo

Art book en proyectos de videojuego

**Conjunto vivo, en
constante desarrollo**

Etapas

Preproducción

Producción

Postproducción

Guía y soporte de consulta de arte para el desarrollo

Aportes del art book

- **Estética**
- **Conceptos visuales**
- **Diálogo visual**
- **Unidad**
- **Orden**
- **Registro**

Dirección de arte

Desde lo simple a lo complejo

Bocetos
y Concept art

Arte final

Documento de diseño de videojuego

Primer paso para el desarrollo de un videojuego

Documento guía para todo el proceso

Equipo

Diseño
de juego

Narrativa y
redacción

Desarrollo

Arte

Estructura del GDD

ARKANET

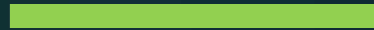

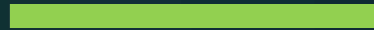
Estructura GDD Arkanet

1. **Presentación.**
2. **Resumen.**
3. **Jugabilidad y mecánica.**
4. **Historia, escenario y personajes.**
5. **Niveles.**
6. **Interfaz.**
7. **Inteligencia artificial.**
8. **Arte.**

**Observar, analizar y
definir las necesidades
de arte del videojuego**

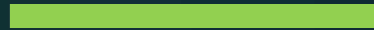

Historia, narrativa, conceptos y género

**Modo de juego:
primera persona, tercera
persona, 2D, 3D o mixto**

Mecánicas y jugabilidad: personajes, niveles y escenarios

Equipo

Diseño
de juego

Narrativa y
redacción

Desarrollo

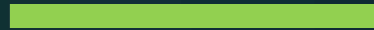

Arte

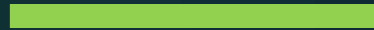

Temario de art book

Guía de necesidades para el arte del videojuego

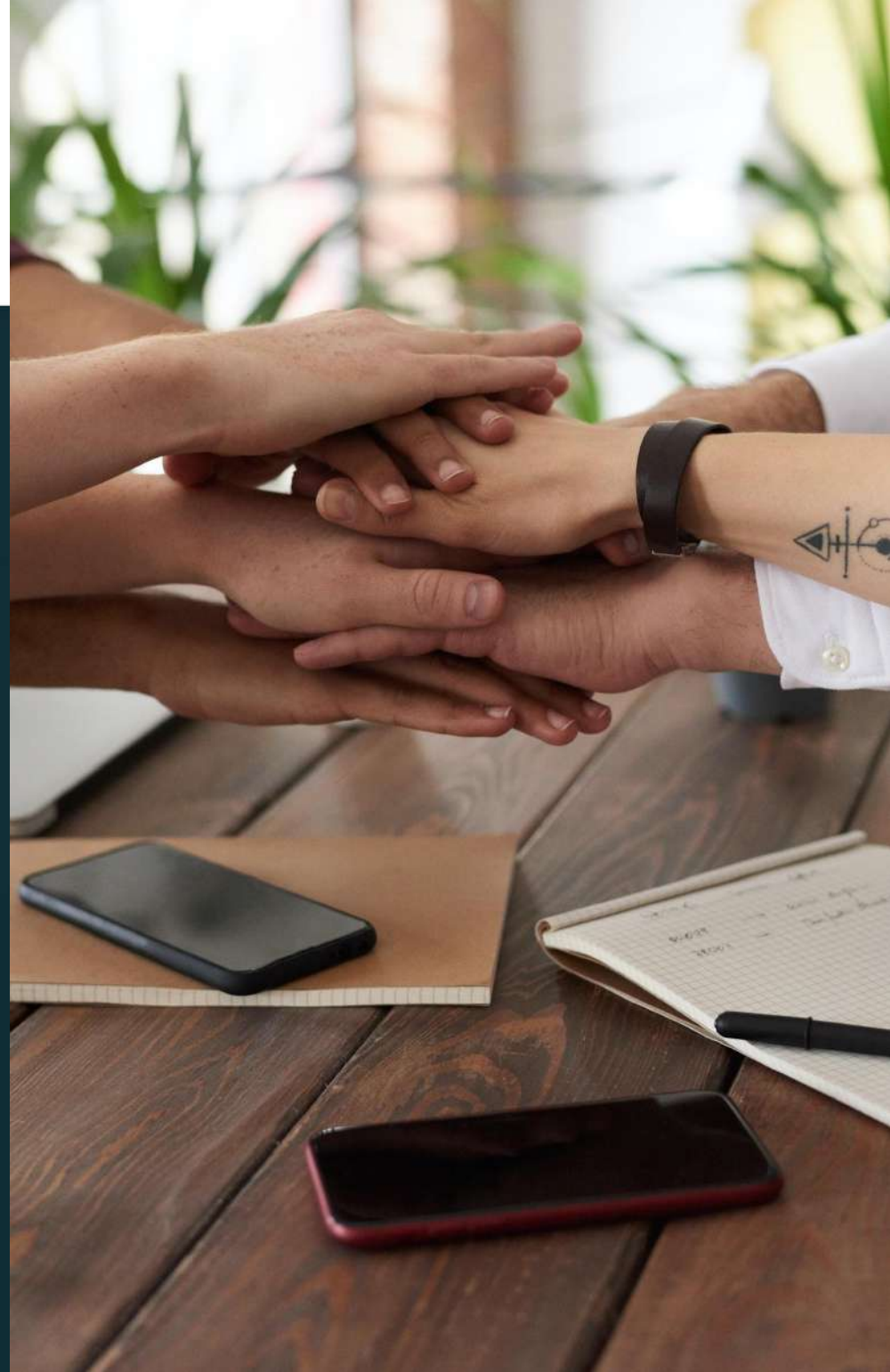

¿Qué puede resolver nuestro departamento o equipo?

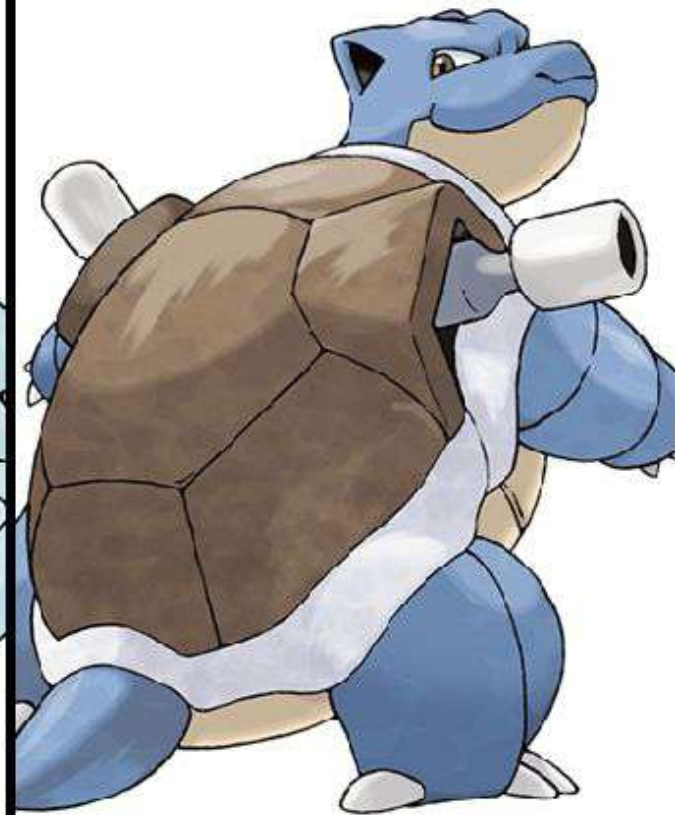
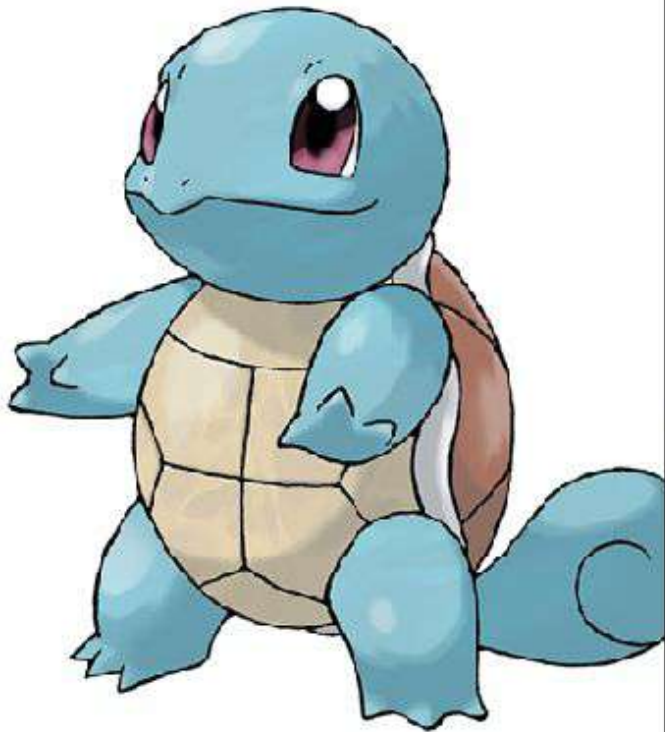

Integrantes

- Artistas conceptuales
- Ilustradores
- Diseñadores gráficos
- Animadores

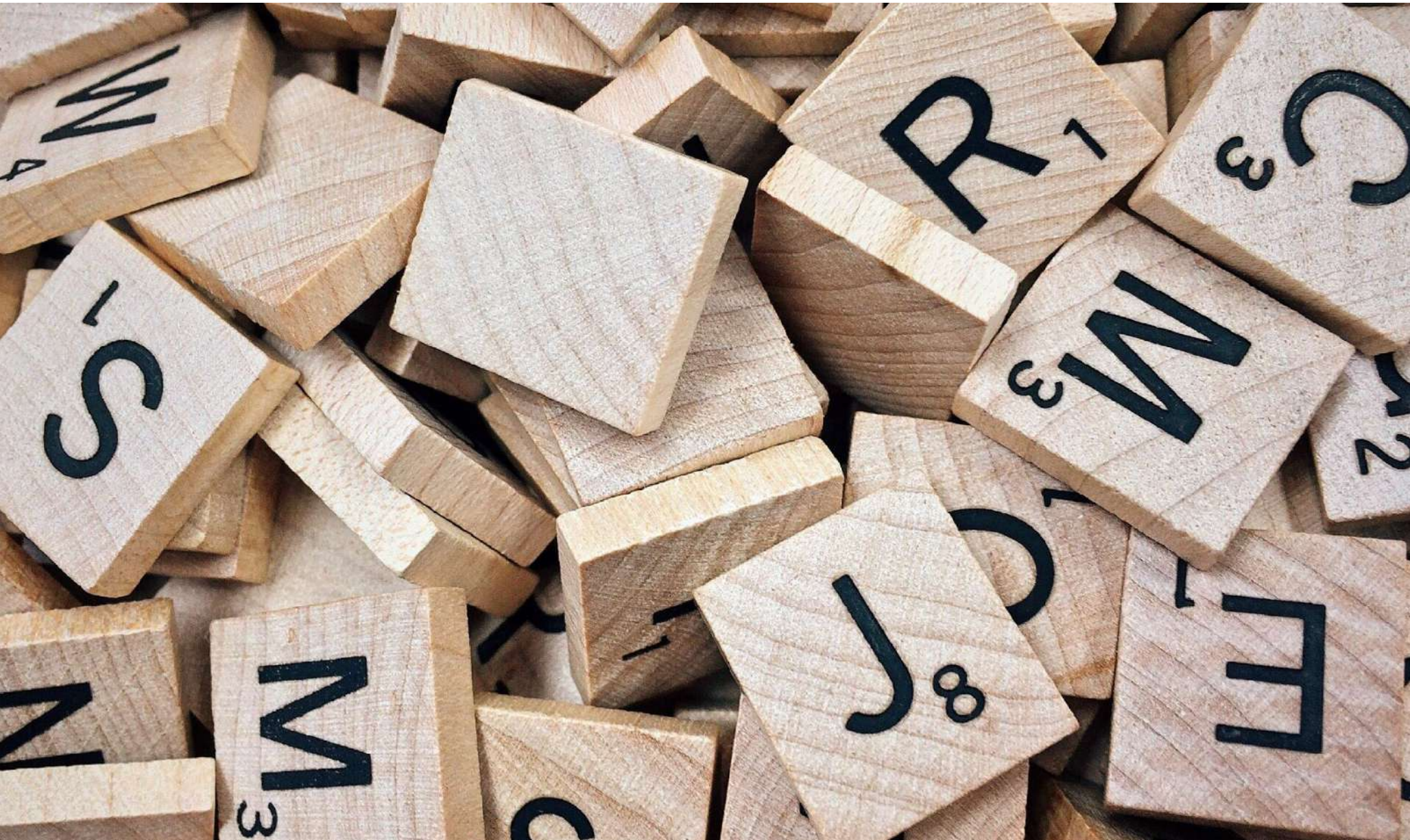
Recorrido progresivo

Tiempo

Orden y accesibilidad

Estructurar y ordenar los contenidos

ARKANET

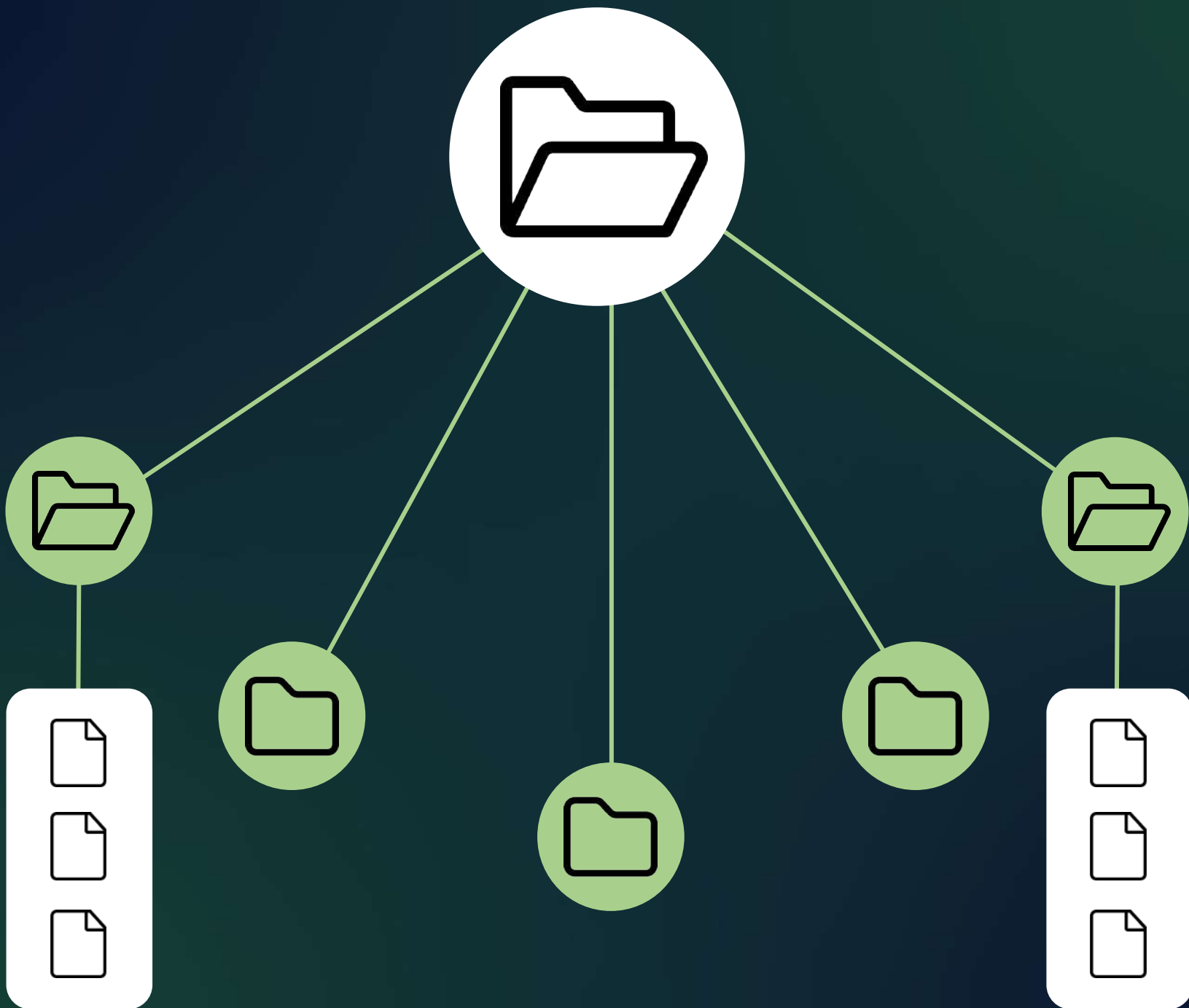

Índice base

1. **Concept art**
2. **Estilo gráfico**
3. **Personajes**
4. **Niveles**
5. **Escenarios**
6. **Objetos**

Árbol de archivos y condiciones técnicas

Interacción

Arte

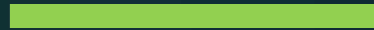

Desarrollo

Concept art

Ideas y conceptos

Ideas y conceptos al mundo visual

Ideas y
conceptos

Resolución
gráfica

Conceptualización

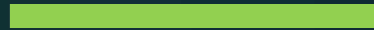

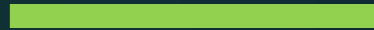
Arkane

Proceso de investigación y referencias

Moodboard

STEAMPUNK

TECNOLOGÍA

CIENCIA FICCIÓN

NAVES

ANTENAS Y CONEXIÓN

ISLAS FLOTANTES

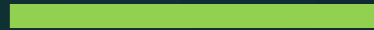
ARMAS

ARKANET

Relación entre concept art y arte final

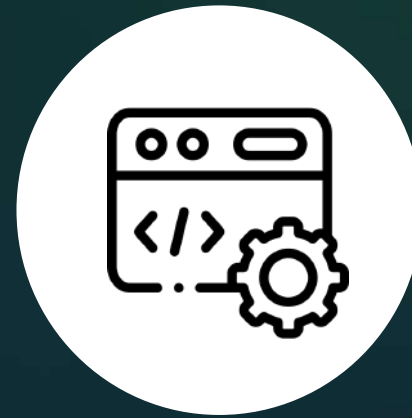
Concept art como pieza de referencia para el equipo de arte

Necesidades

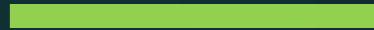

Arte

Desarrollo

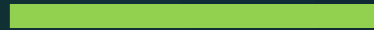
Primeras definiciones para el arte

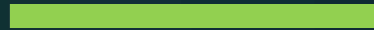

Estilo gráfico

Lenguaje visual del videojuego

**Modo de vista
2D, 3D o mixto**

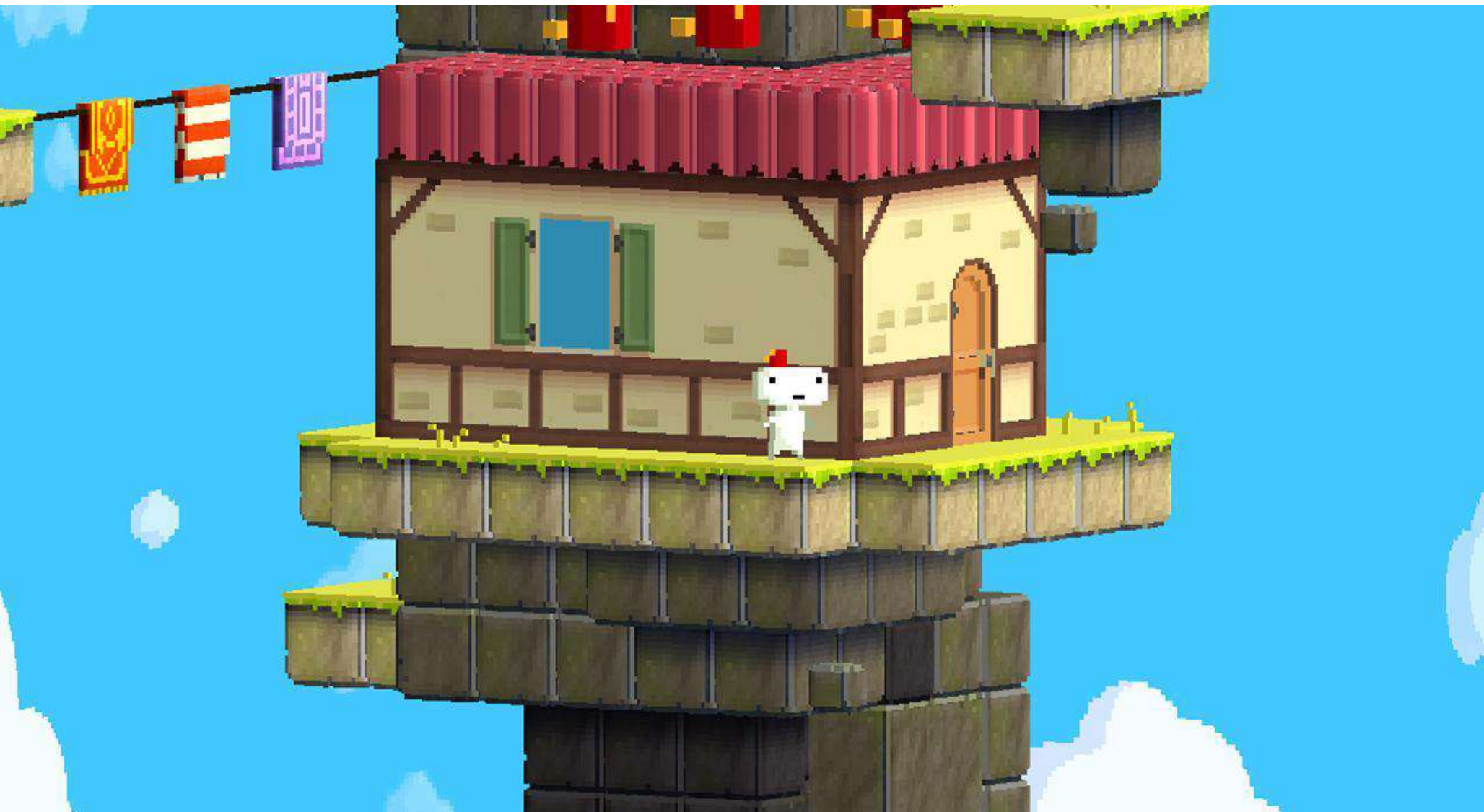
Super meat boy

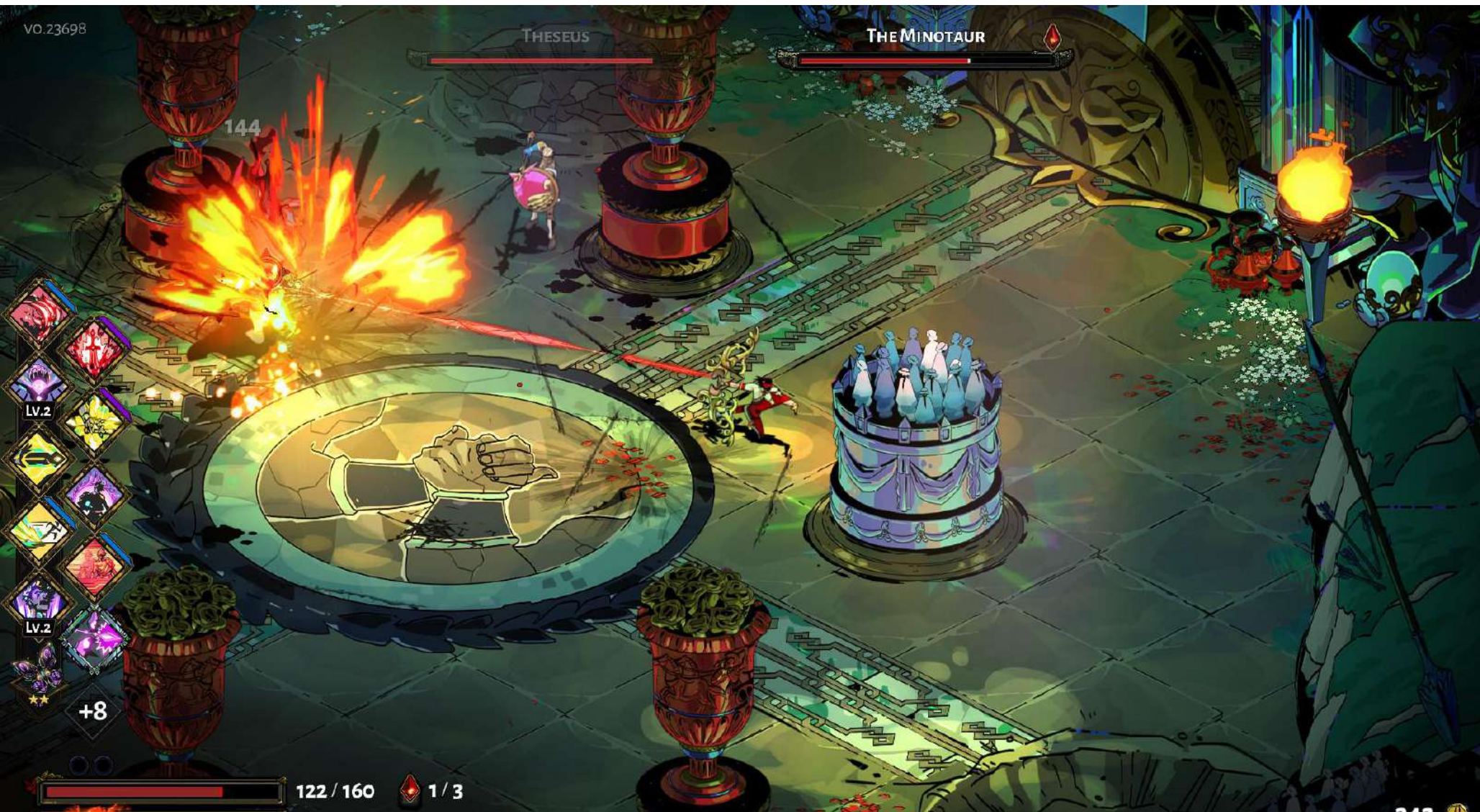
Hellblade

Fez

Hades

Moonlighter

Mecánicas y jugabilidad

Visualización

- **Pixel art**
- **Vectorial**
- **Modelado**
- **Técnicas mixtas**

Celeste

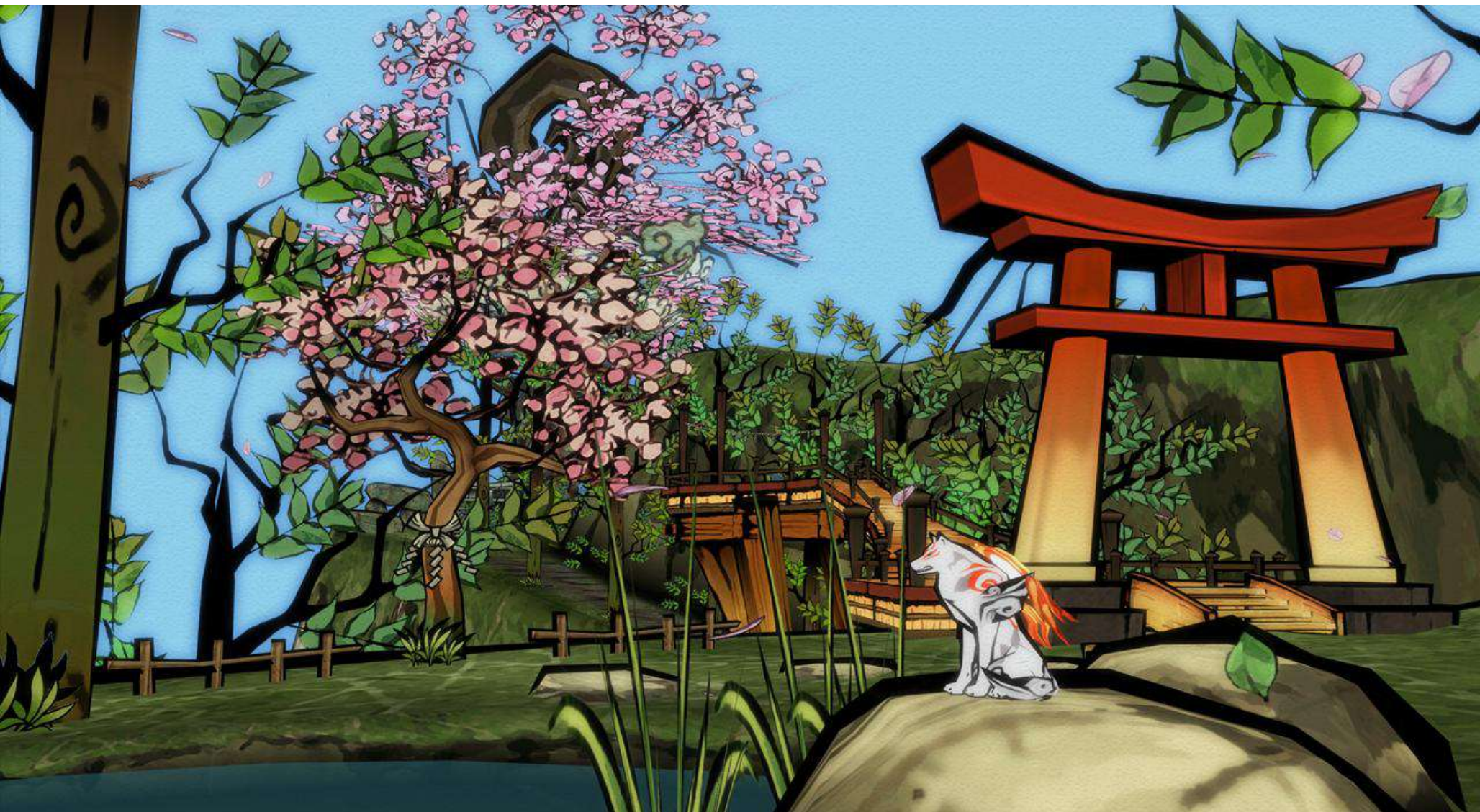
Hollow Knight

Firewatch

Ōkami

Arkane

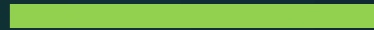
Modo de expresión

**Construcción en conjunto con:
jugabilidad, mecánicas,
animaciones, narrativa y audio**

Generar una experiencia

Experiencia cromática

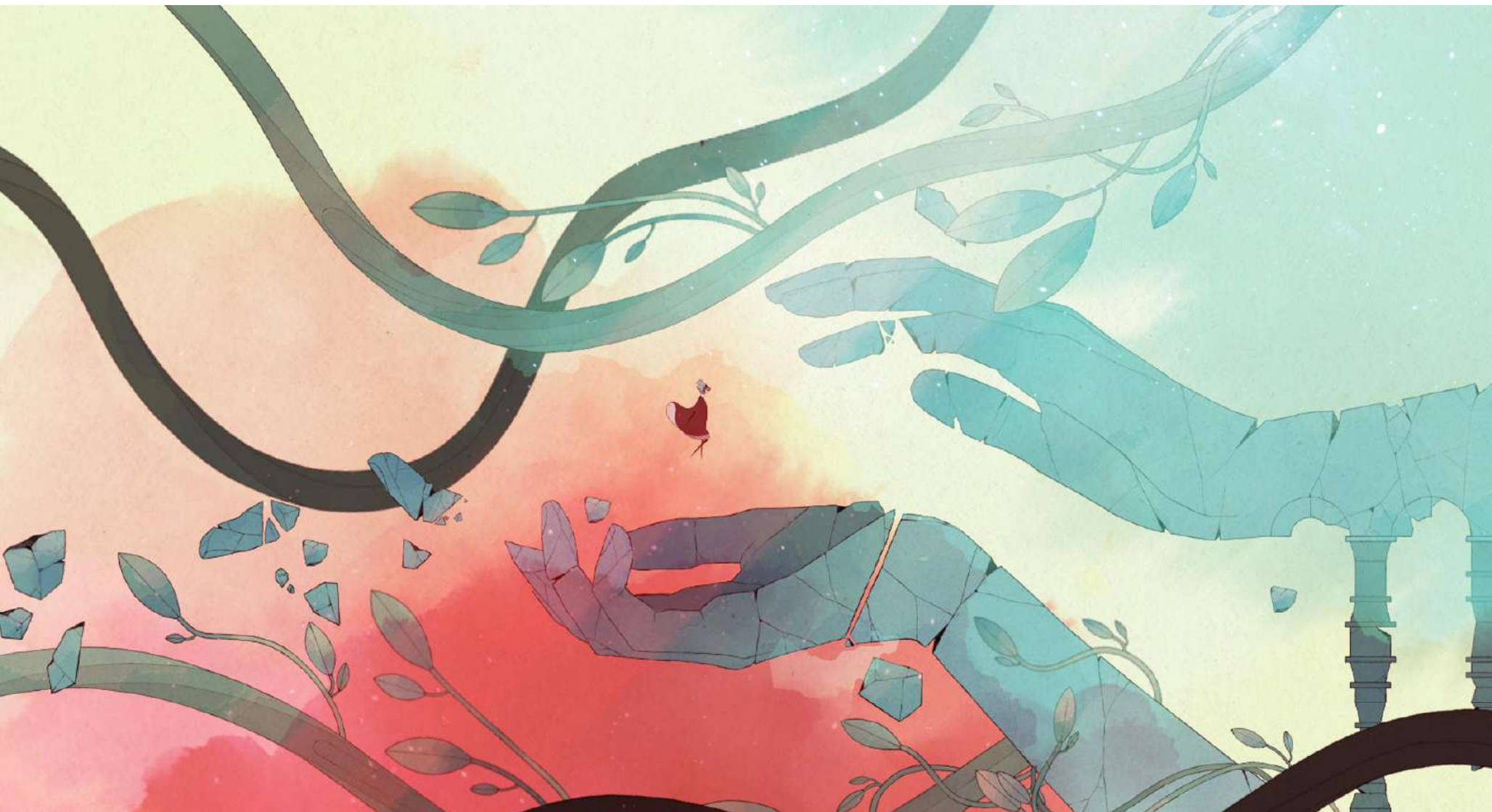
El color como medio de expresión

Estilo cromático y paleta principal

Pasteles y armonía

Pasteles y armonía

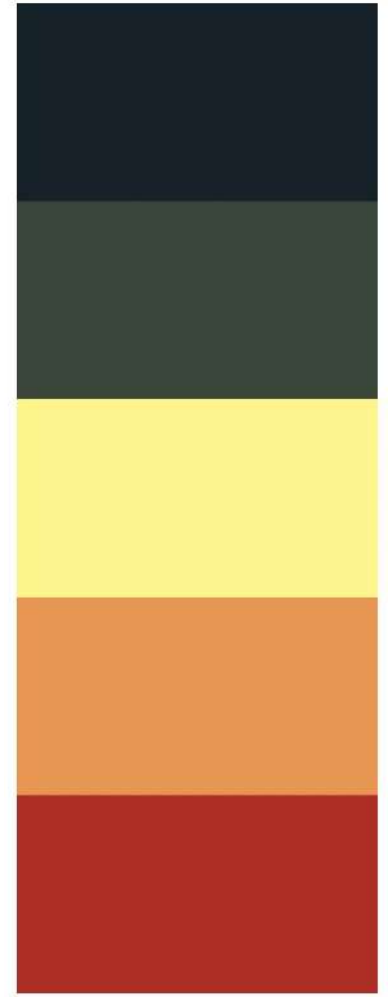
Saturación y Contraste

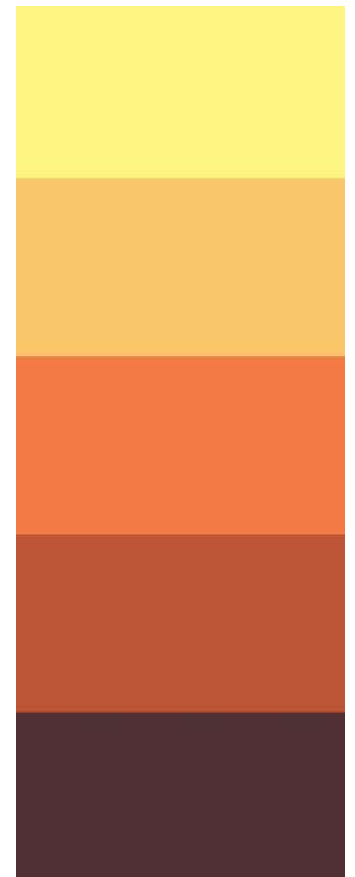
Saturación y Contraste

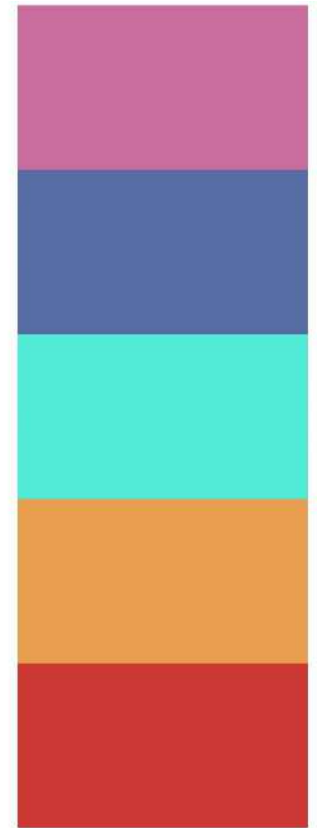
Paletas

Paletas

Paletas

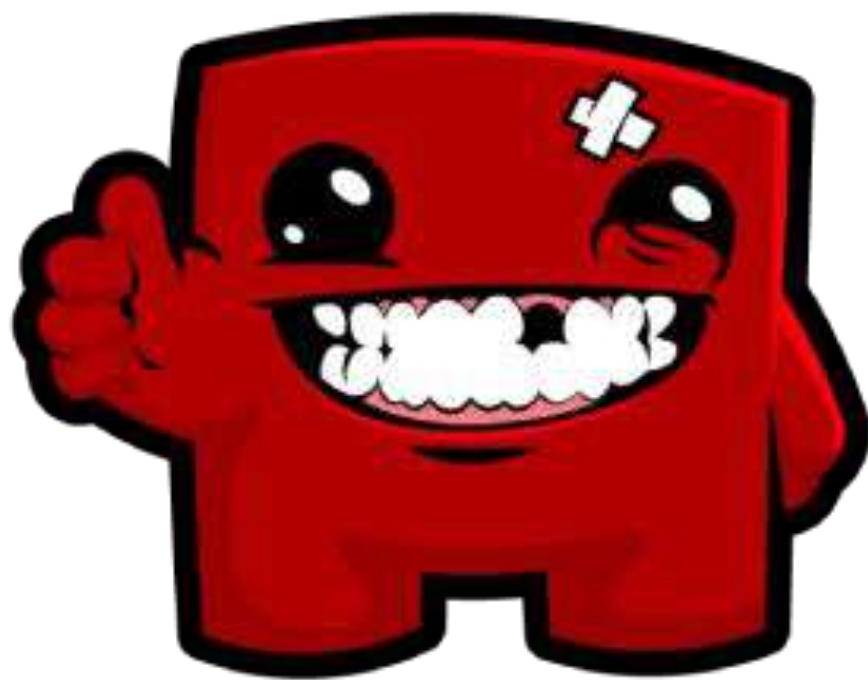
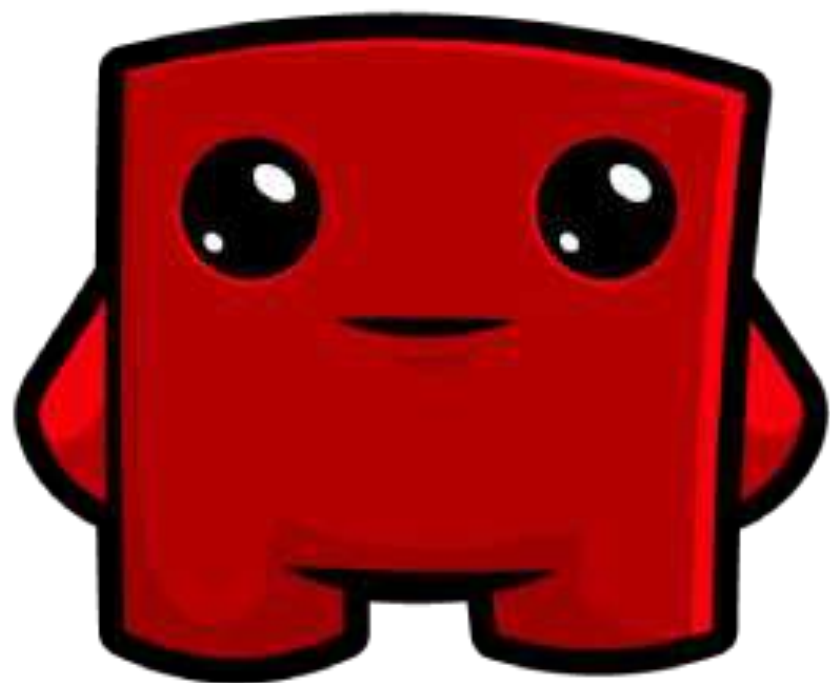
Paletas secundarias y complementarias

Impacto

- Personajes
- Escenario
- Interfaz
- Marca

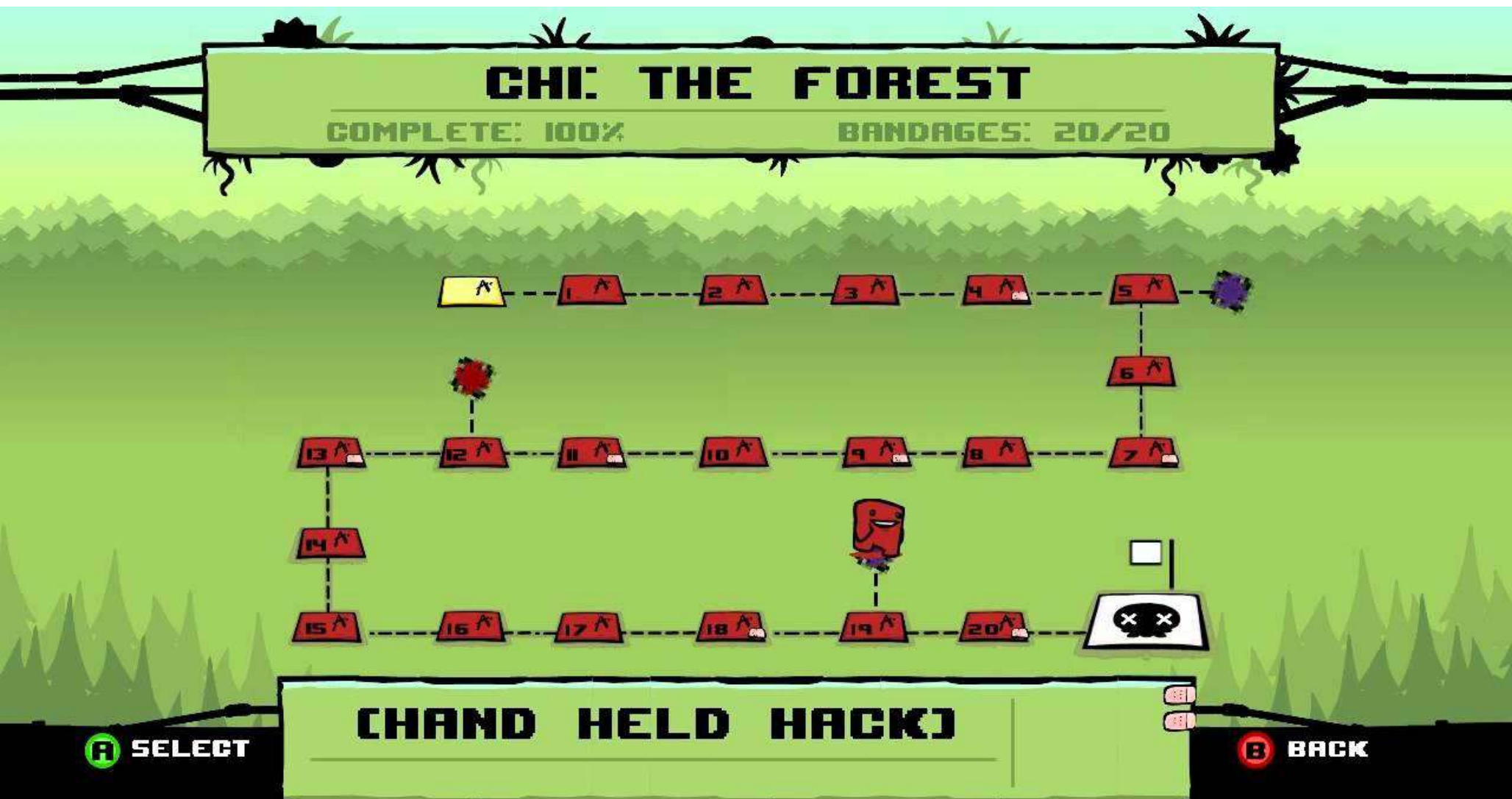

Super meat boy

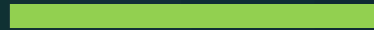
Super meat boy

Super meat boy

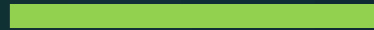
El color como un recurso consciente y complementario

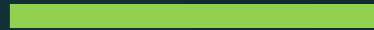
Personajes

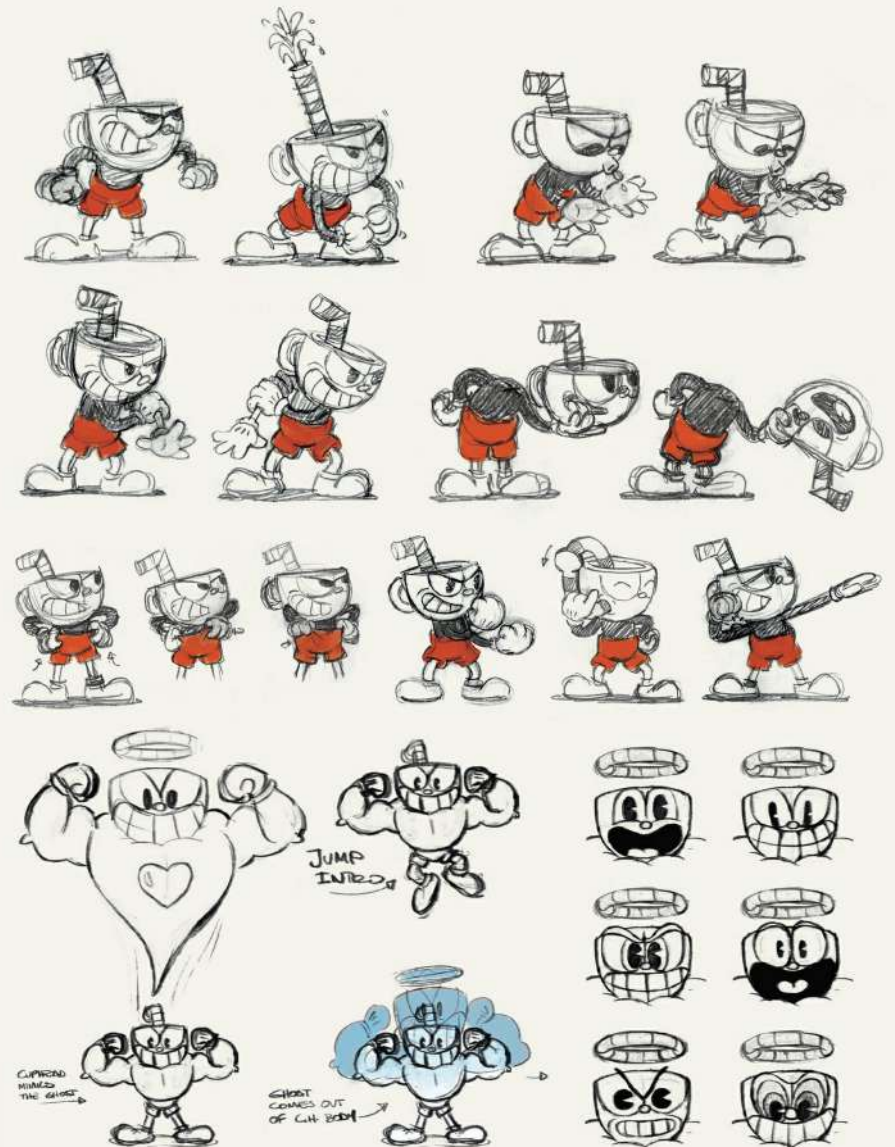
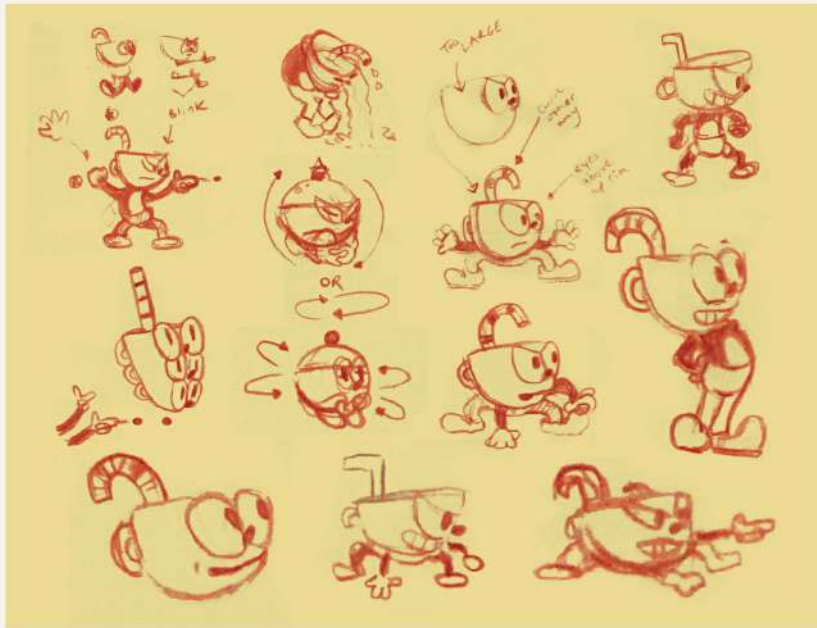
Personaje jugador y personaje no jugador

Medio de interacción del jugador con el mundo del videojuego

**Principales, secundarios,
enemigos y extras**

Cuphead

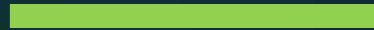
Dead Cells

Moonlighter

Morfología, proporciones y física

Cuphead

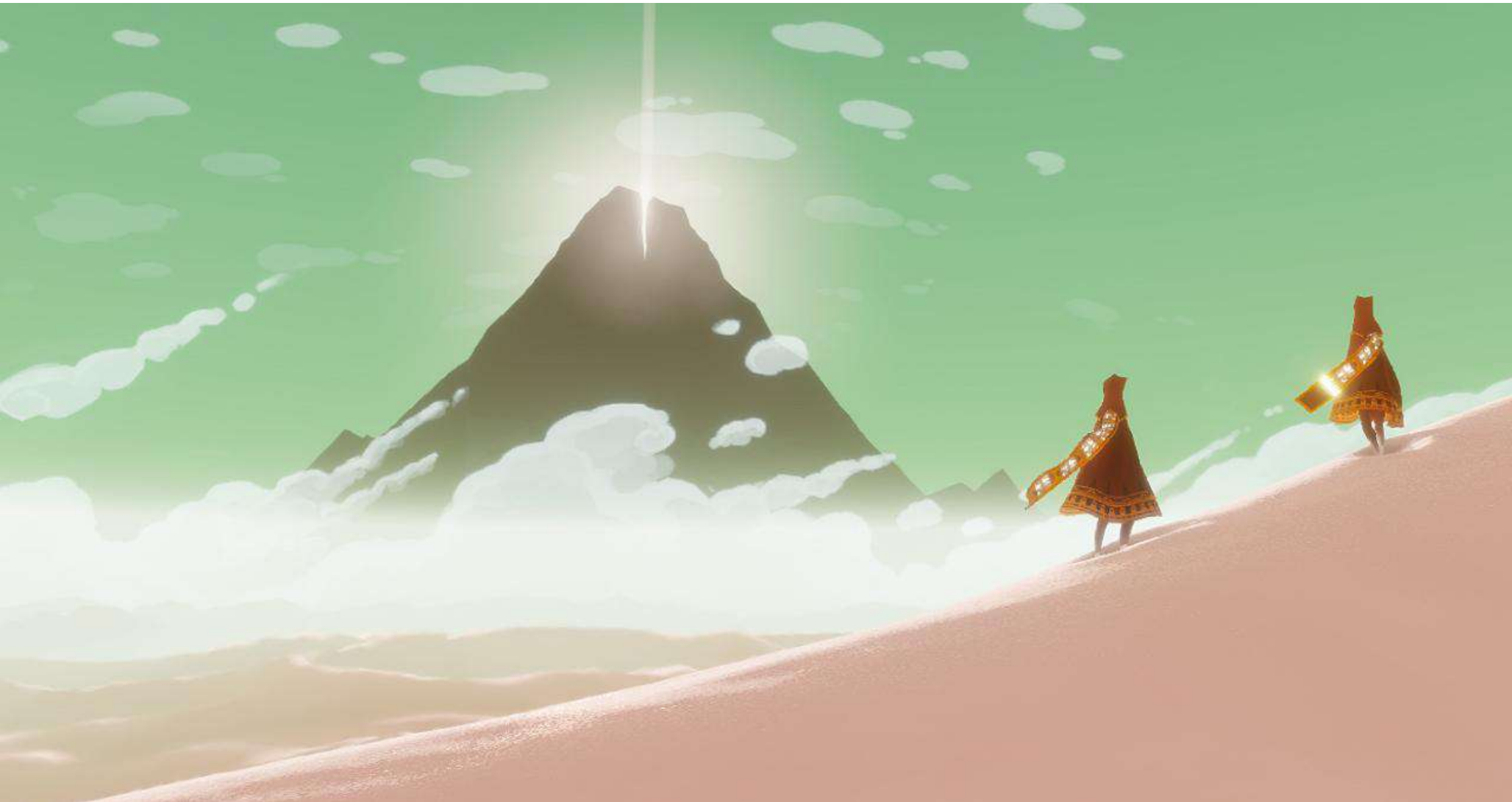
Cuphead

Super meat boy forever

Journey

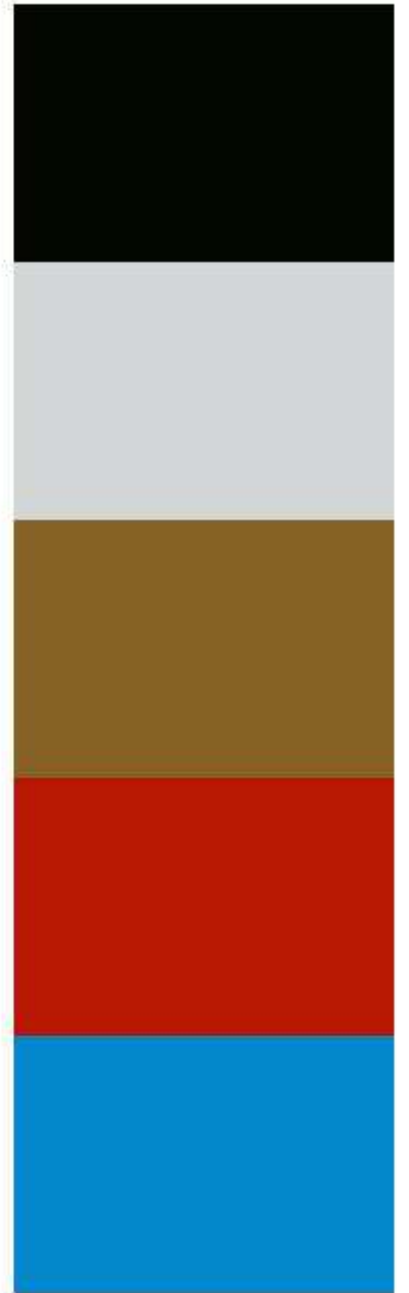

Flower

Paleta cromática

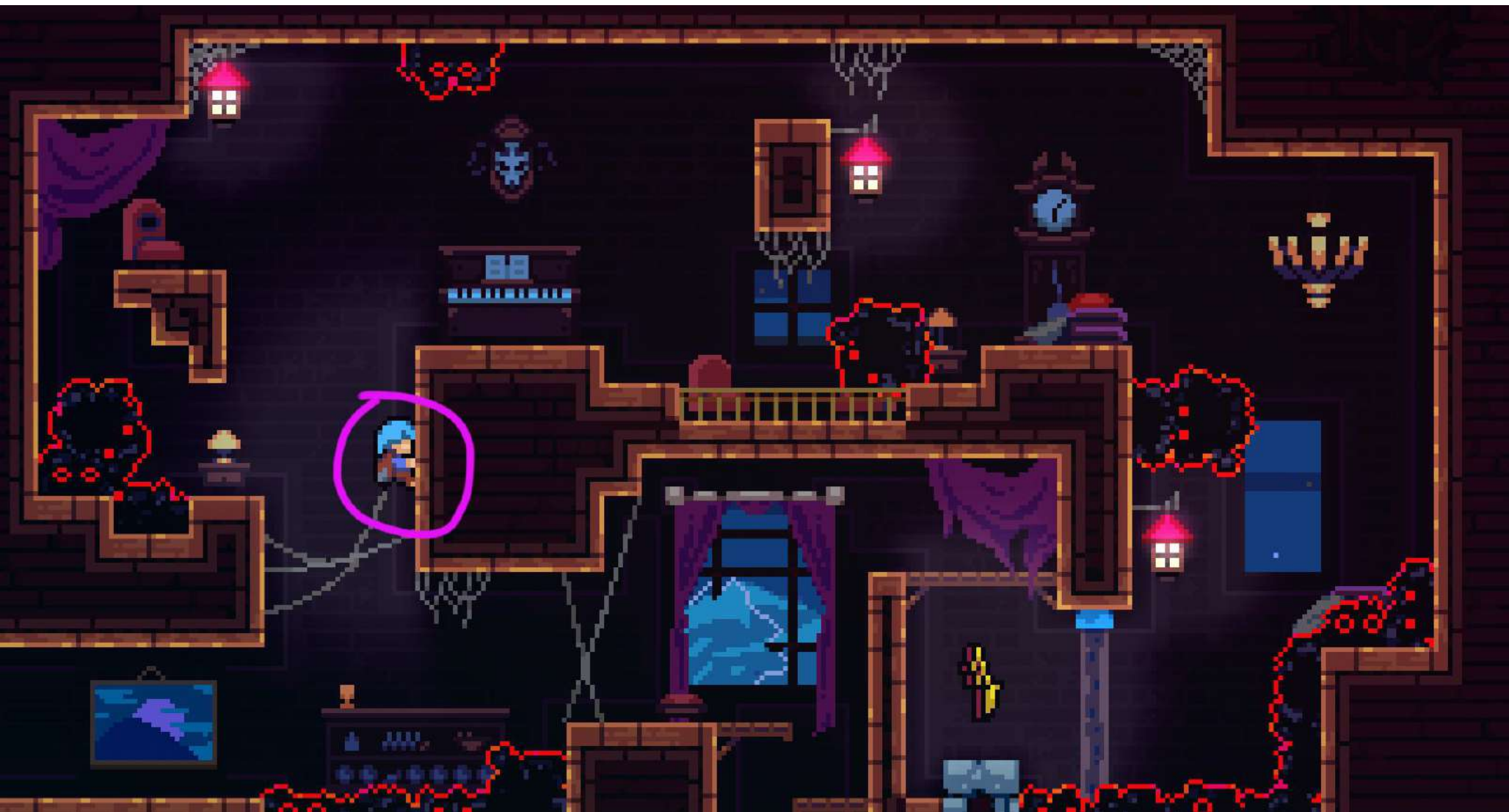

Celeste

Celeste

Spider-man

Spider-man Miles Morales

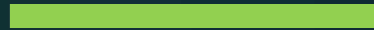

Animaciones

¿Cómo se van a resolver?

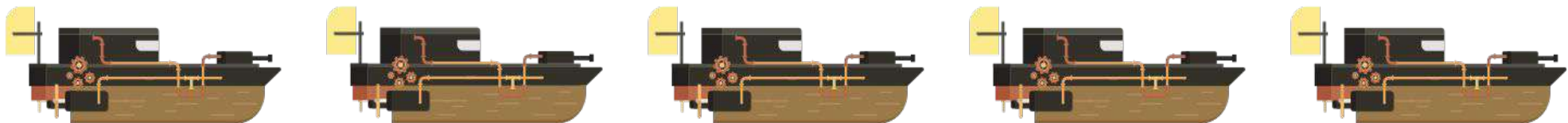
**¿Con el motor del
videojuego, con sprites u
otro recurso?**

Arkanet

Personajes

- **Rol**
- **Características**
- **Morfología**
- **Paleta**
- **Movimientos base**

Personajes 01

Concept art

Propuestas

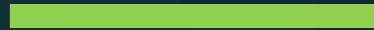

Final

Escenarios y niveles

Contexto y atmósfera de juego

A tener en cuenta

- **Mundo**
- **Clima**
- **Momento del día**
- **Materialidad**
- **Contexto**
- **Mecánicas**
- **Interacción**

Medio de interacción de los personajes

Firewatch

Firewatch

Blasphemous

Blasphemous

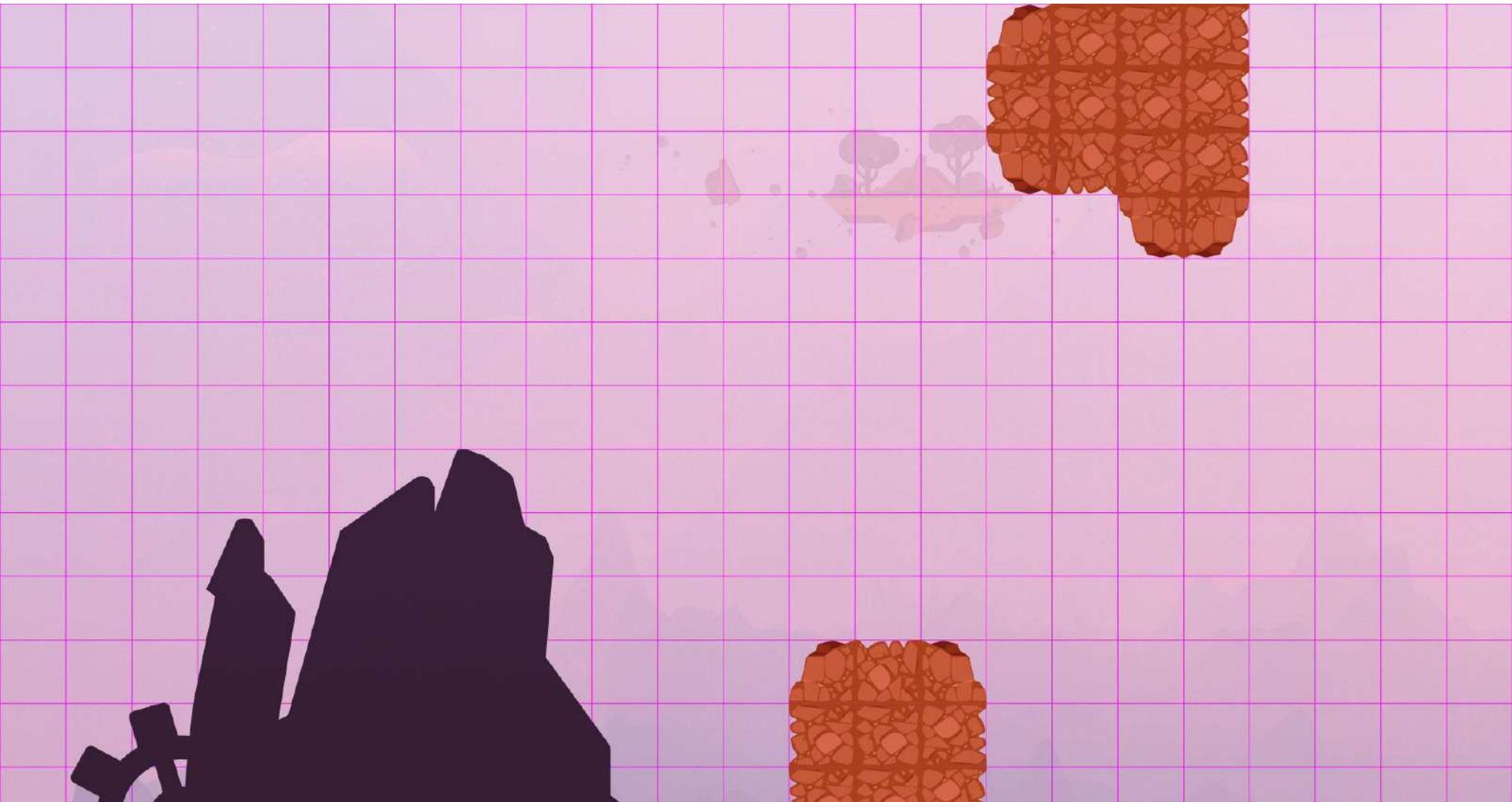
Composición y diseño

Reticulado

Reticulado

Reticulado

Capas o frames

Capas o frames

Capas o frames

Capas o frames

Tilemap y tileset

Necesidades

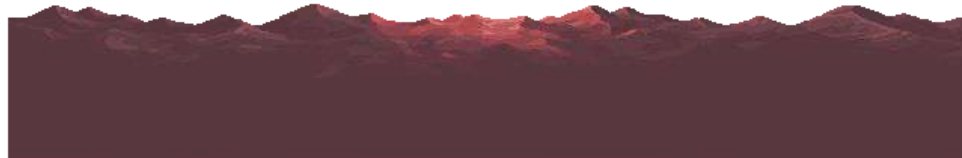
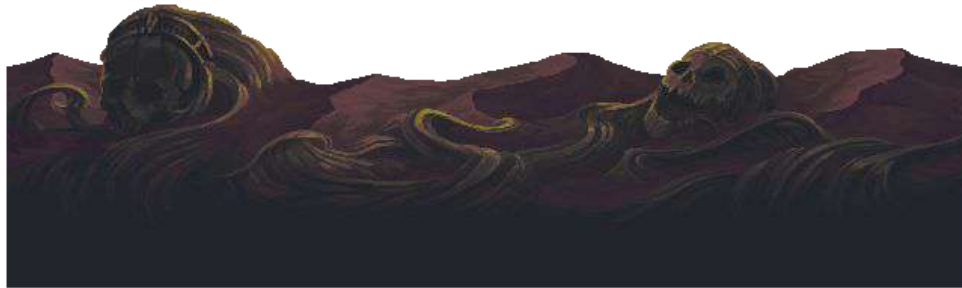

Tileset

Tilemap

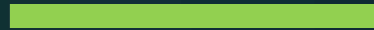

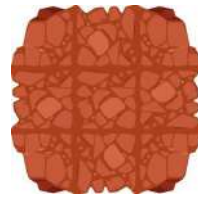
Blasphemous

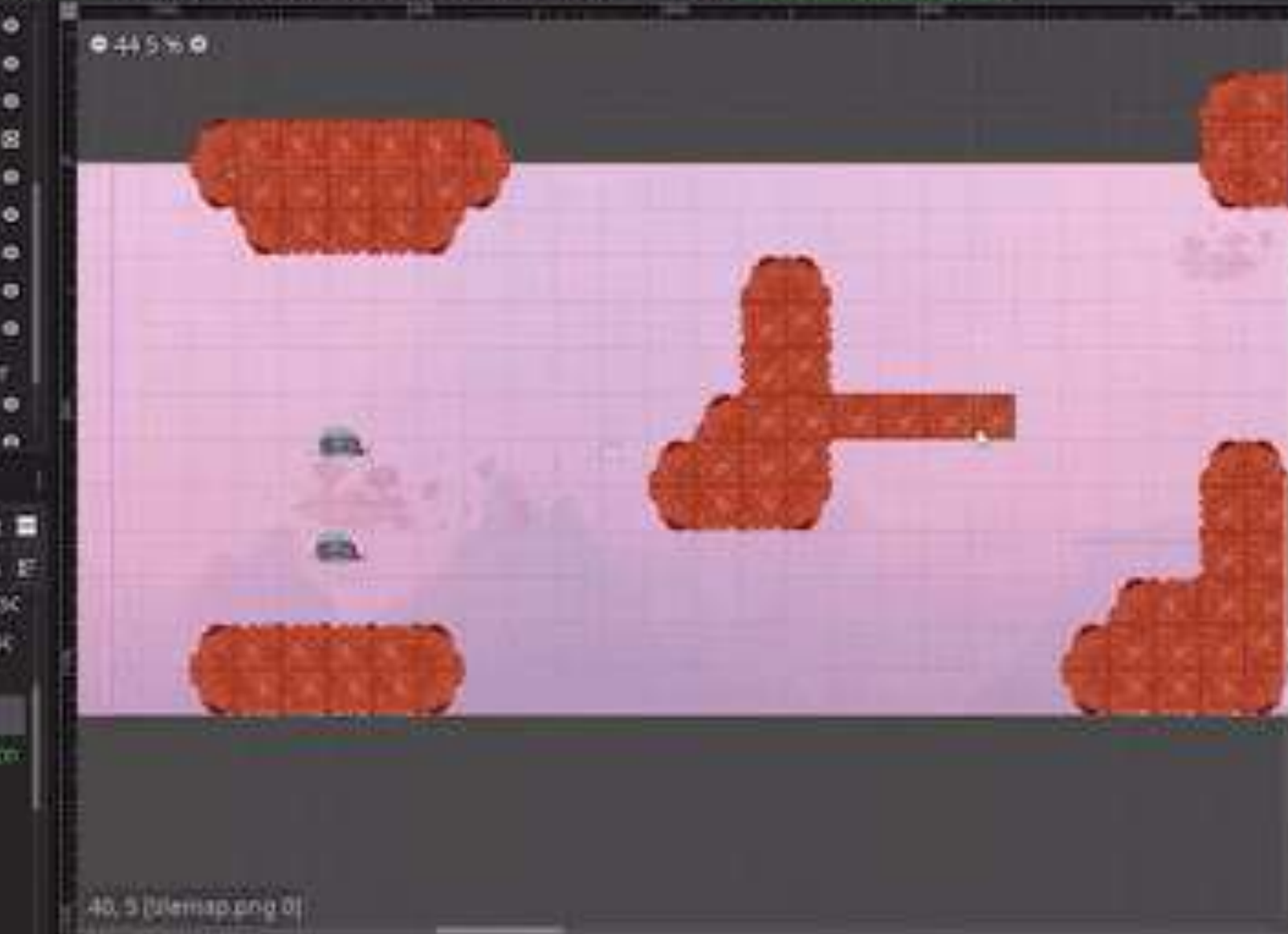

Construcción

Arkane

Nivel 01

Concept art

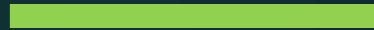
Propuestas

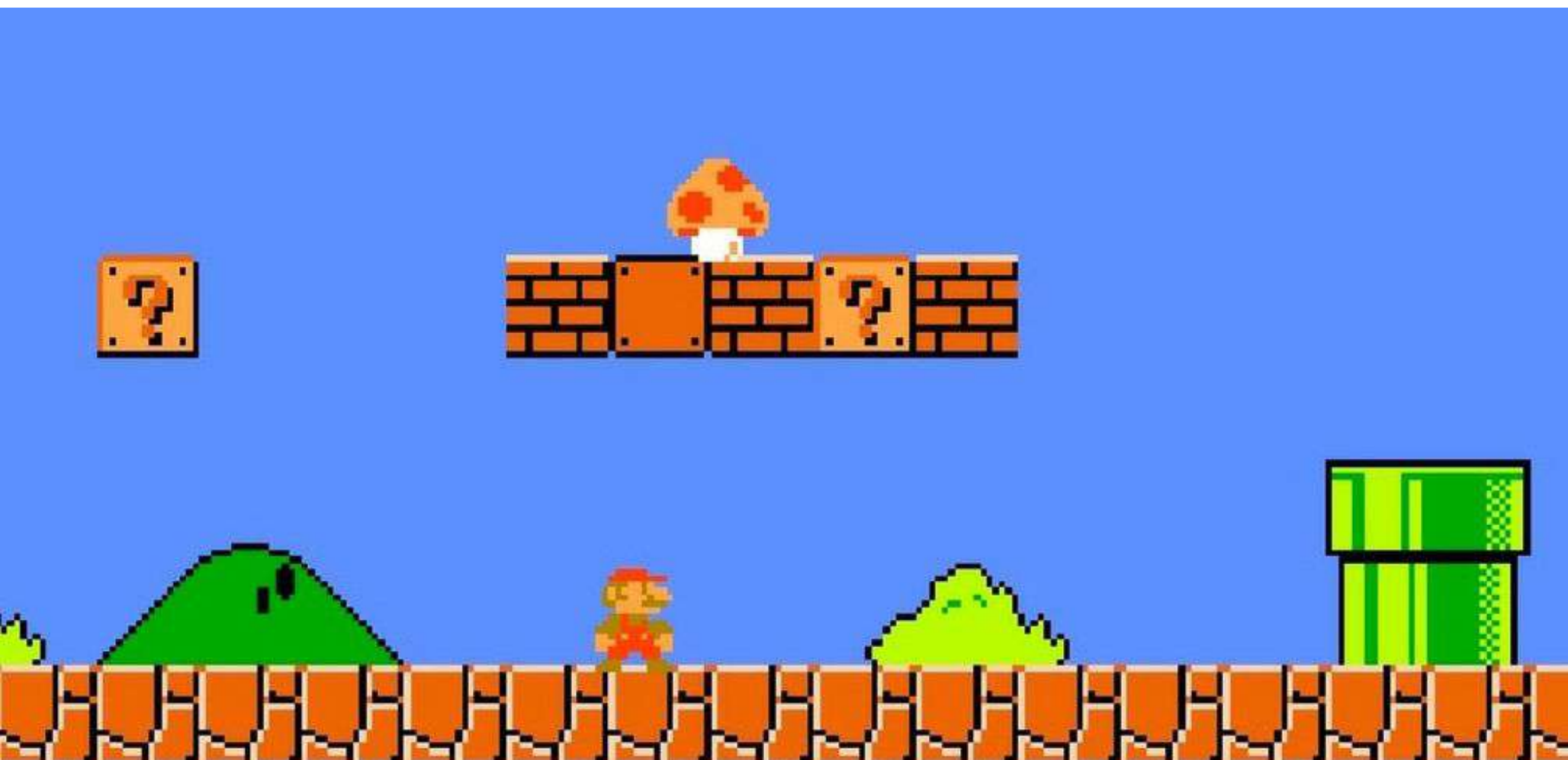
Final

Objetos y herramientas

Función en el videojuego

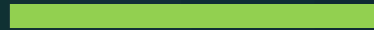
Super Mario Bros

Moonlighter

**Levels ups
y power ups**

Dead Cells

Dead Cells

The image shows the inventory screen in the game Dead Cells. At the top, there are four tabs: a building (cells), a bag (items), a sword (weapons), and a lightning bolt (abilities). The main inventory grid contains various items with their costs in cells. To the right, a detailed view of the 'Blood sword' is shown, including its category and a damage increase perk. At the bottom, a control bar provides navigation options.

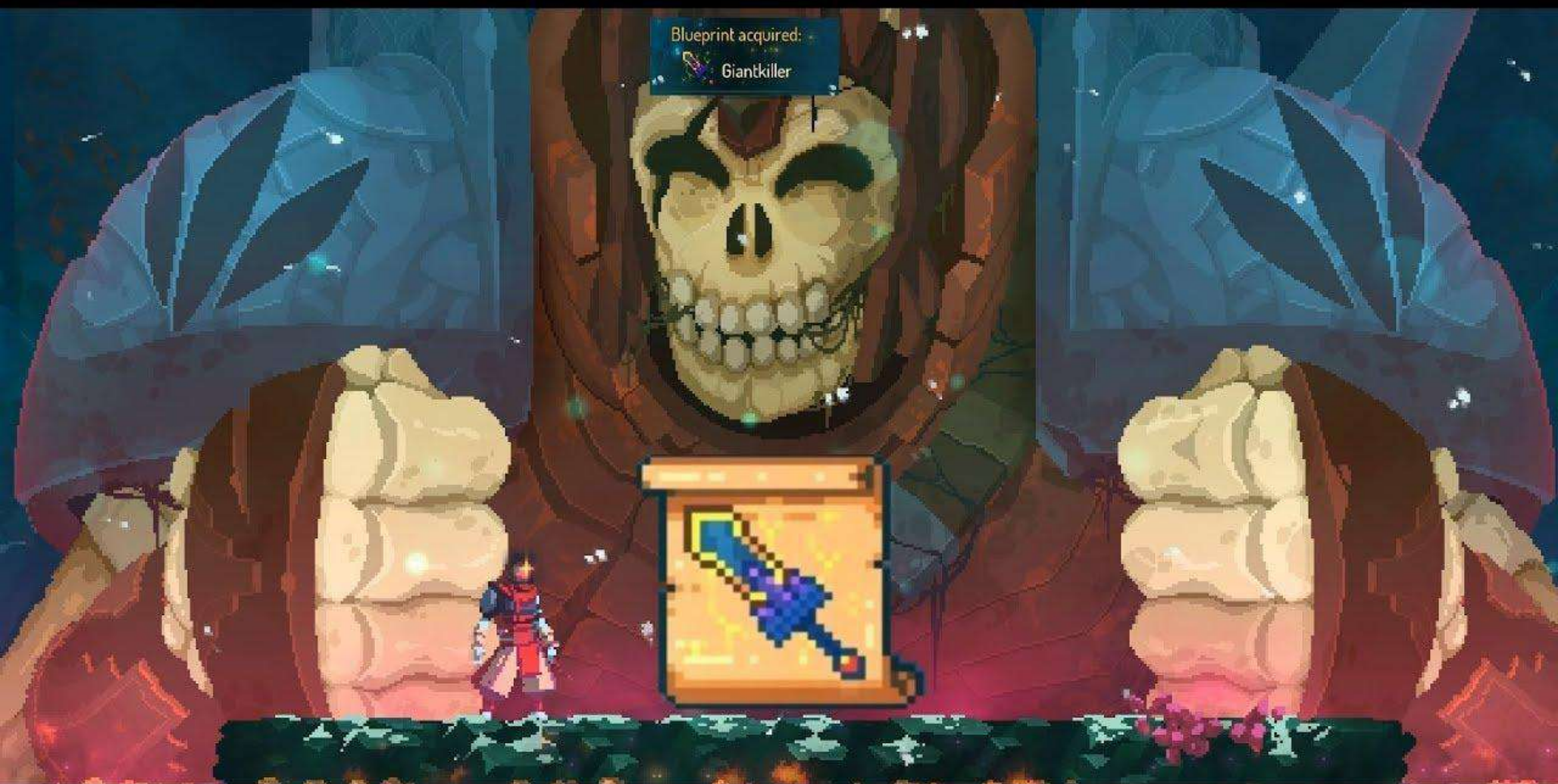
Inventory Grid:

Item	Cost
Shield	-
Longsword	50
Longsword	50
Longsword	10
Longsword	10
Longsword	-
Longsword	20
Longsword	10
Longsword	10
Longsword	15
Longsword	10
Shield	10
Shield	-
Shield	10
Shield	10
Shield	10
Longsword	-
Longsword	-
Longsword	-
Longsword	-
Longsword	-

Item Details: Blood sword
- Weapon -
Increase damage: +5% > +10%

Controls:
SPACE Invest cells (hold A) X Sort order: Default Y Hide the unavailable items
PREVIOUS PAGE NEXT PAGE Filter by category ESC Close

Dead Cells

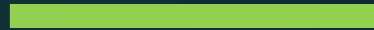

Arkane

Vestuarios y accesorios

Objeto 01

Concept art

Propuestas

Final

Personaje 01

Concept art

Propuestas

Final

Movimientos
base

Level ups

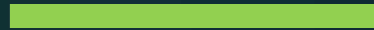

Objetos

Interacción y efectos

**¿Qué se busca
transmitir?**

Cambios de estado y efectos

Super Mario bros. 3

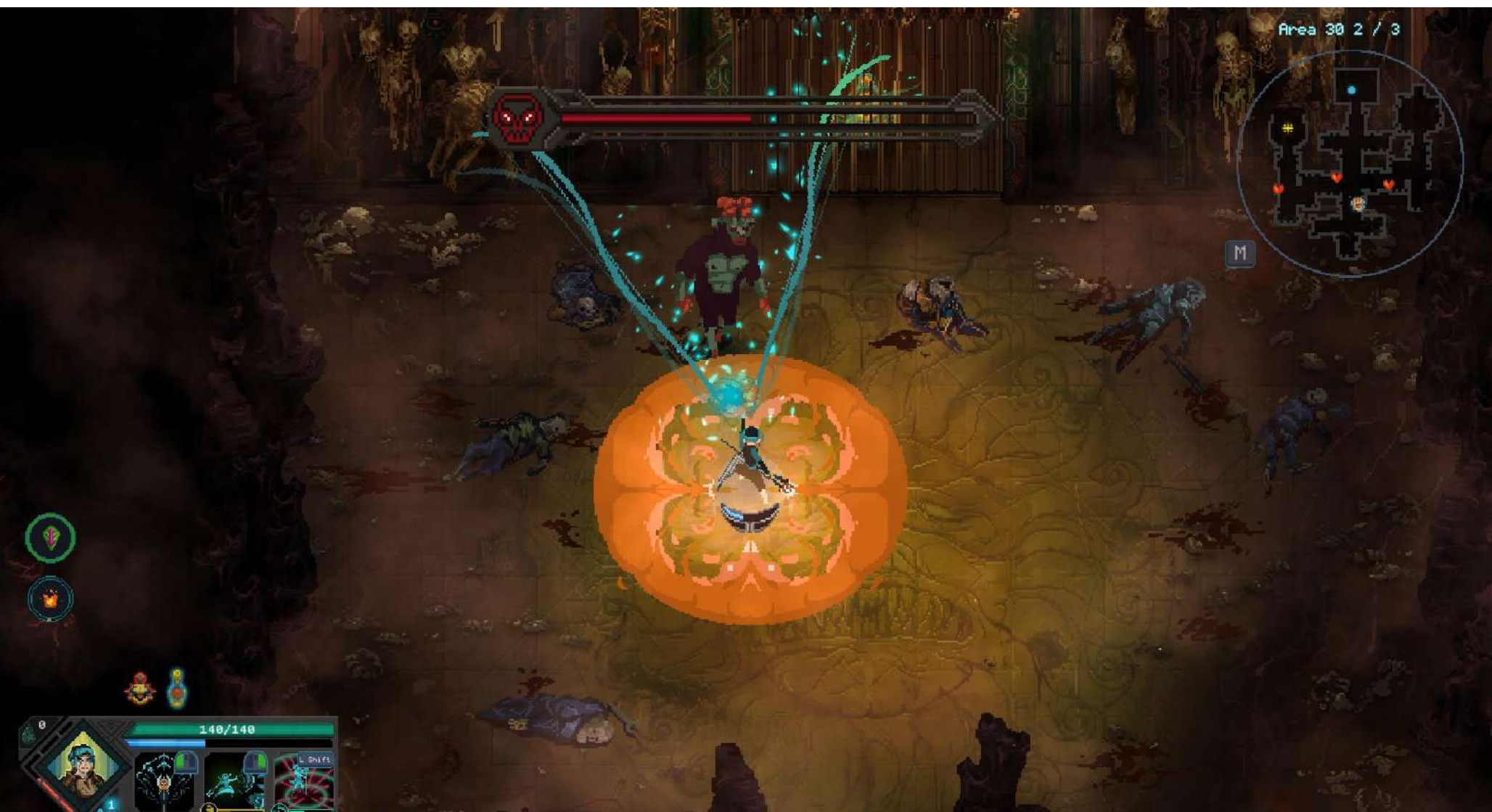
Children of morta

Children of morta

Children of morta

Children of morta

Diseños y animaciones complementarias y específicas

Arkane

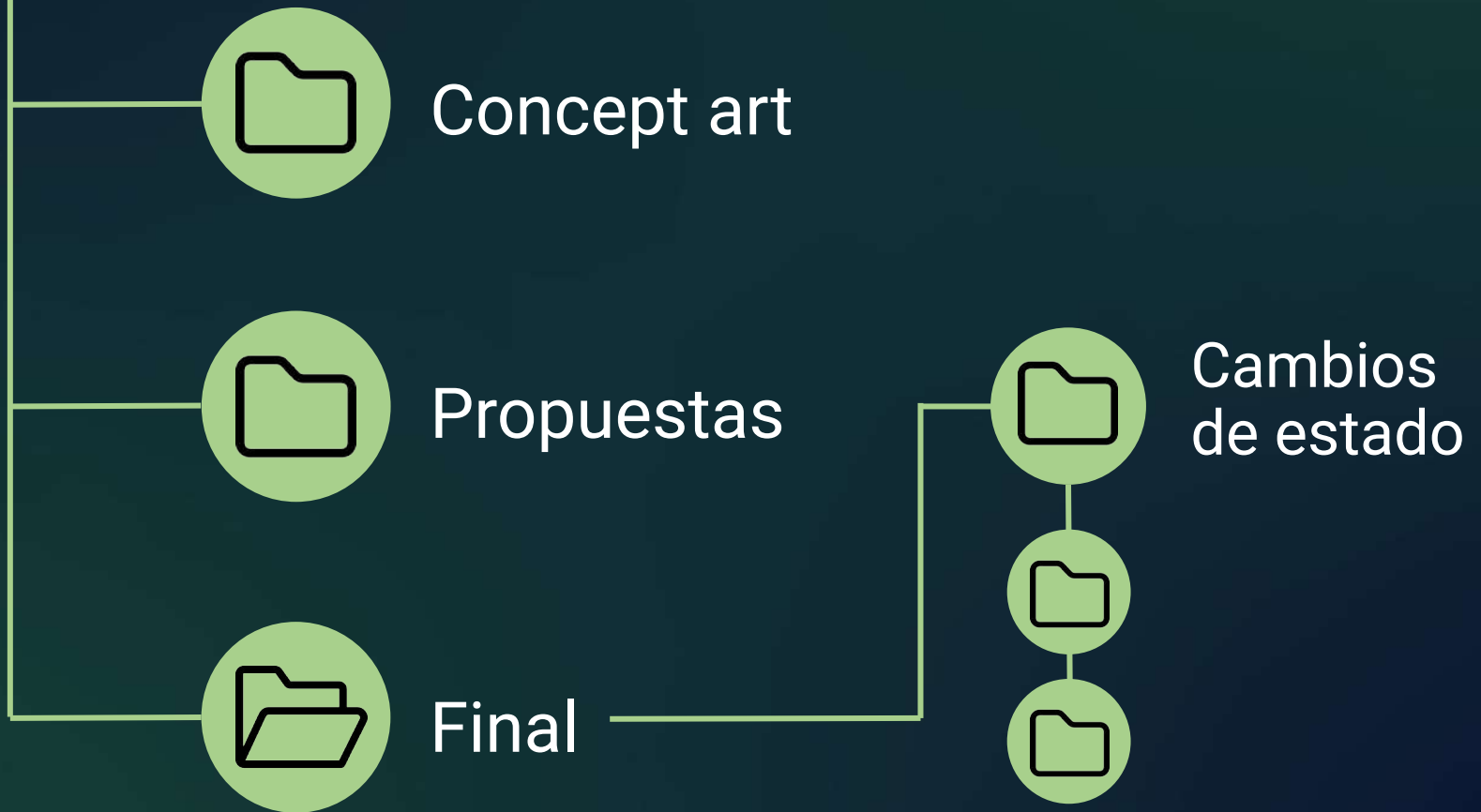

Arkane

Personaje 01

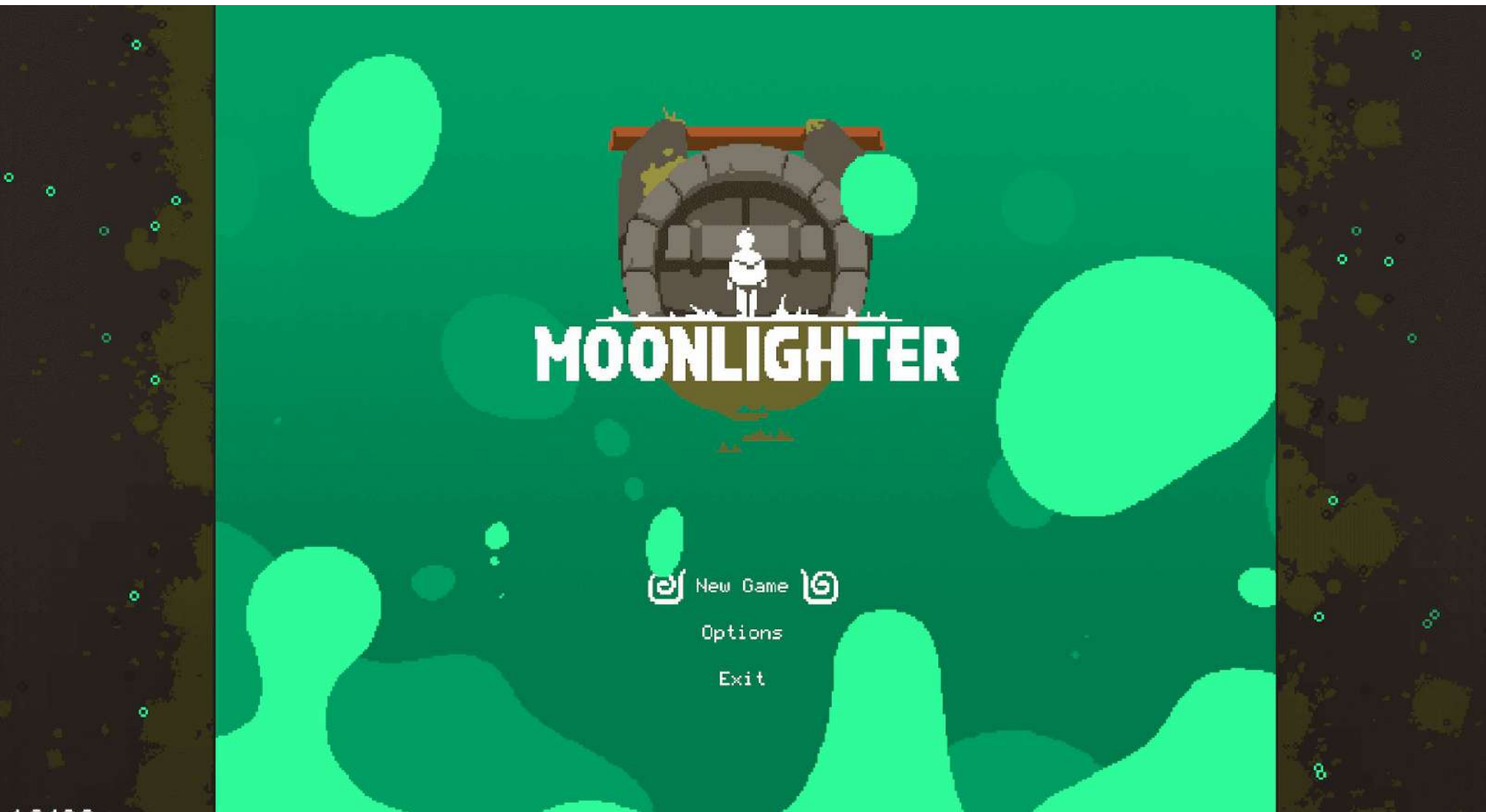

Interfaz HUB

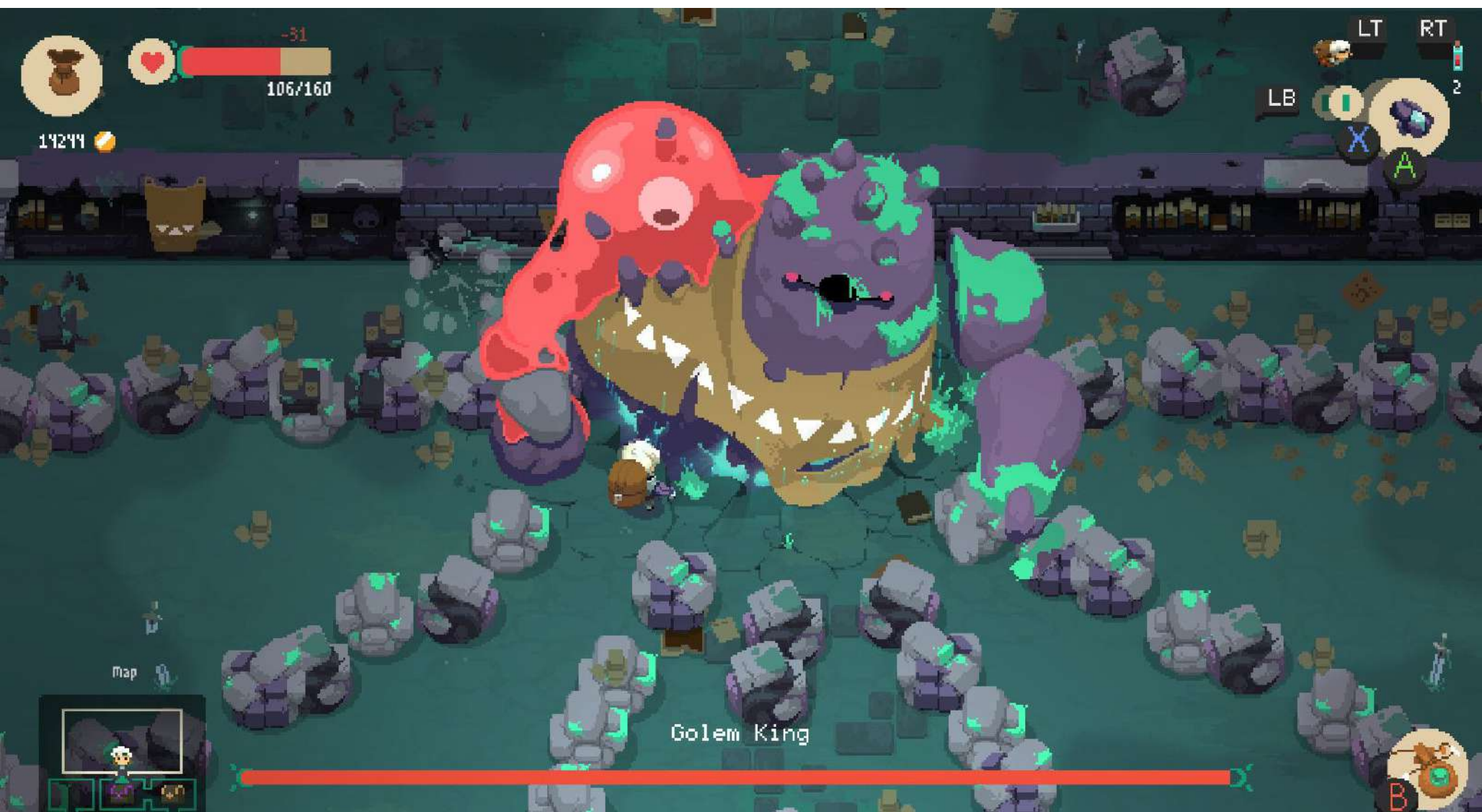
UX y UI

Moonlighter - inicio

Moonlighter - HUB

Moonlighter - HUB

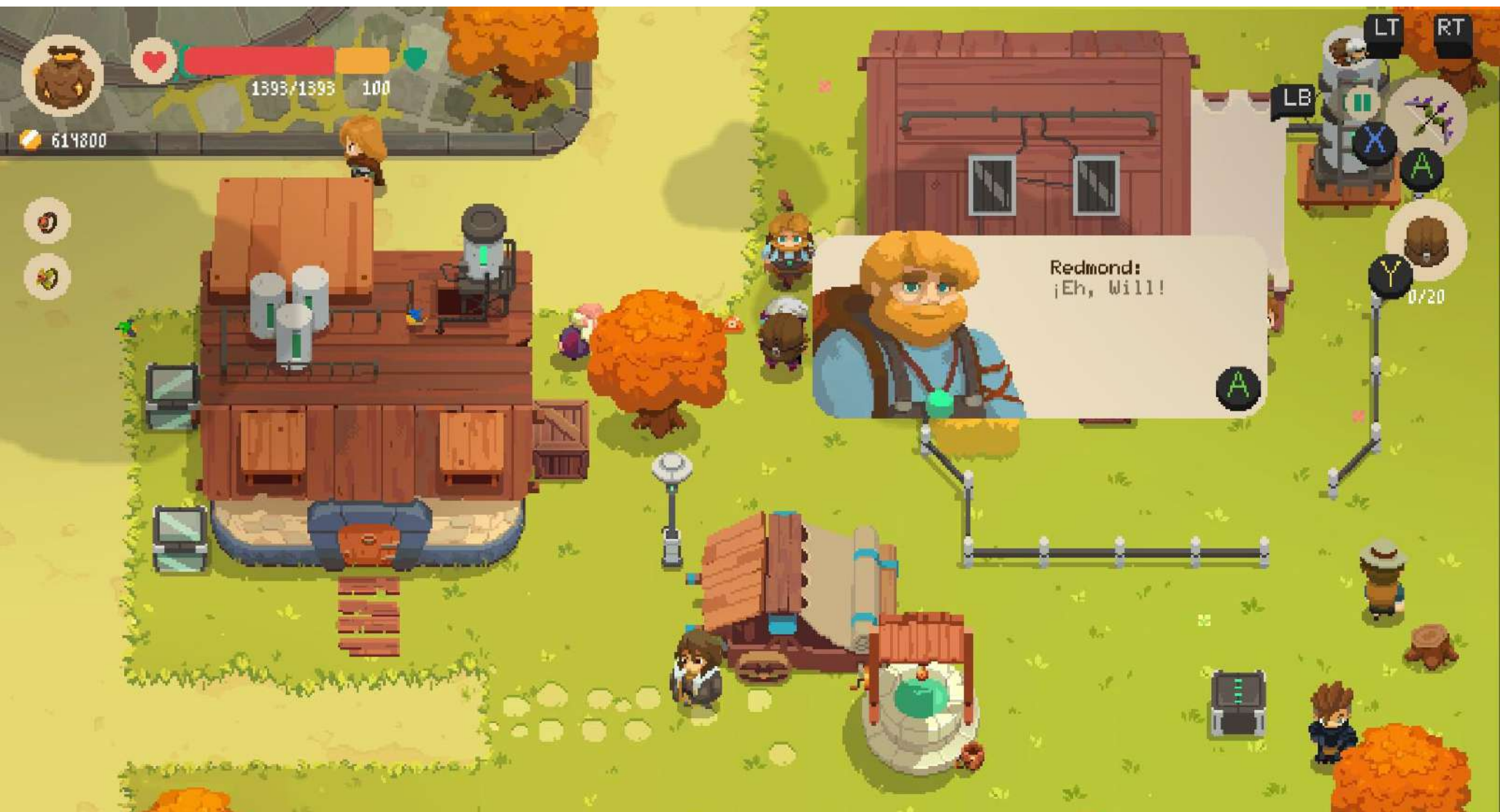

Moonlighter

Moonlighter - Diálogos

Diagramación y accesibilidad

Experiencia e interfaz

- **Información**
- **Funciones**
- **Momento y contexto**
- **Flujo**
- **Diseño de menú**
- **Diseño de indicadores**

Interfaz

Flujos e
información

Propuestas

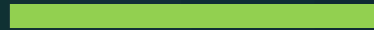
Final

Universo visual

Sentido del universo visual

Unidad y coherencia

Logo

Celeste

Hollow knight

HOLLOW KNIGHT

The logo for the game Hollow Knight is displayed on a black rectangular background. The text "HOLLOW KNIGHT" is written in a white, serif font. Above and below the text are ornate, white, symmetrical flourishes that resemble stylized wings or decorative scrollwork. The entire logo is centered within the black rectangle.

HOLLOW KNIGHT

The logo for the game Hollow Knight is displayed on a white background. The text "HOLLOW KNIGHT" is written in a black, serif font. Above and below the text are ornate, black, symmetrical flourishes that resemble stylized wings or decorative scrollwork. The entire logo is centered on the white background.

Tipografía

Blasphemous

blasphemous

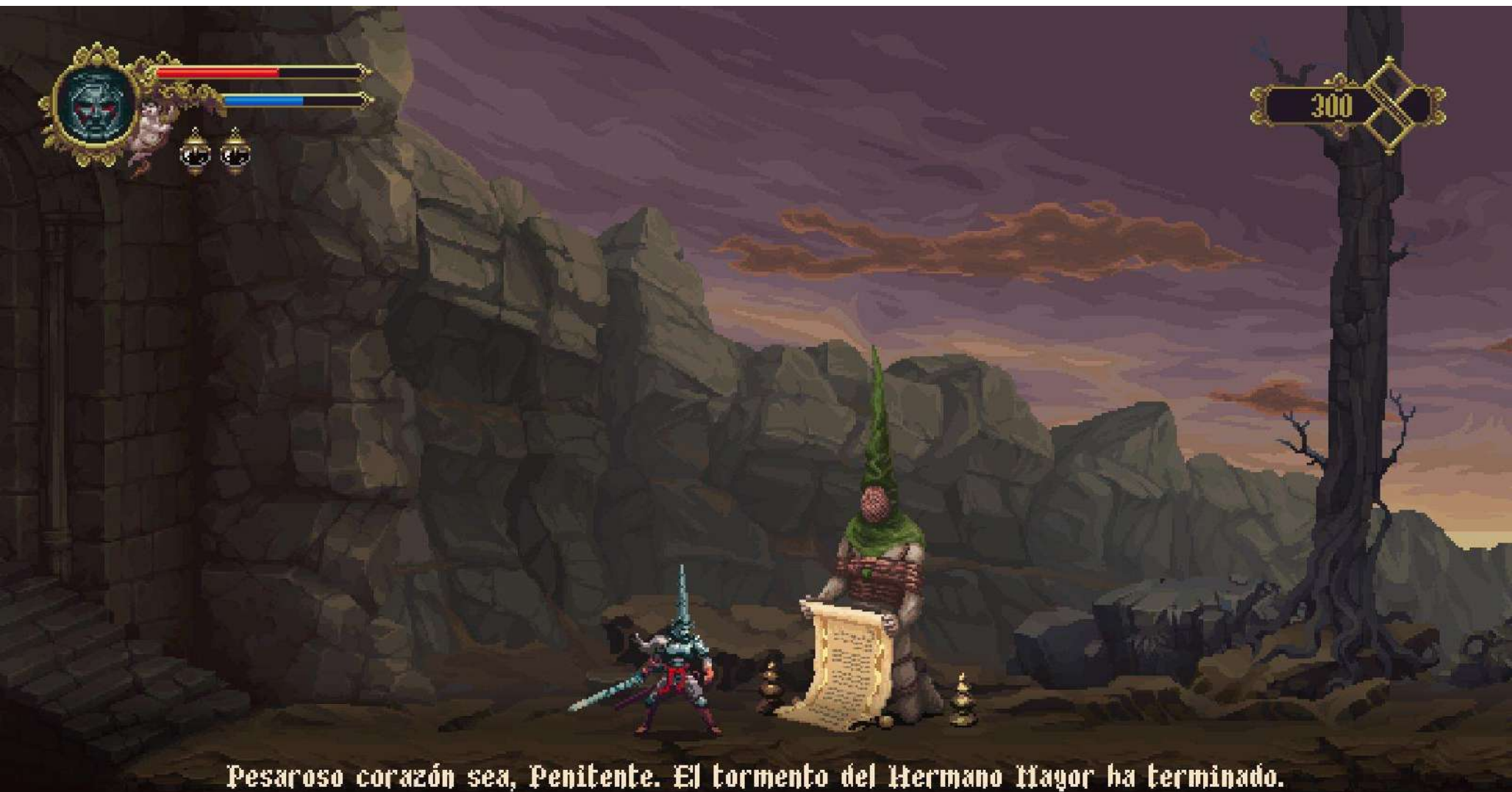
Blasphemous

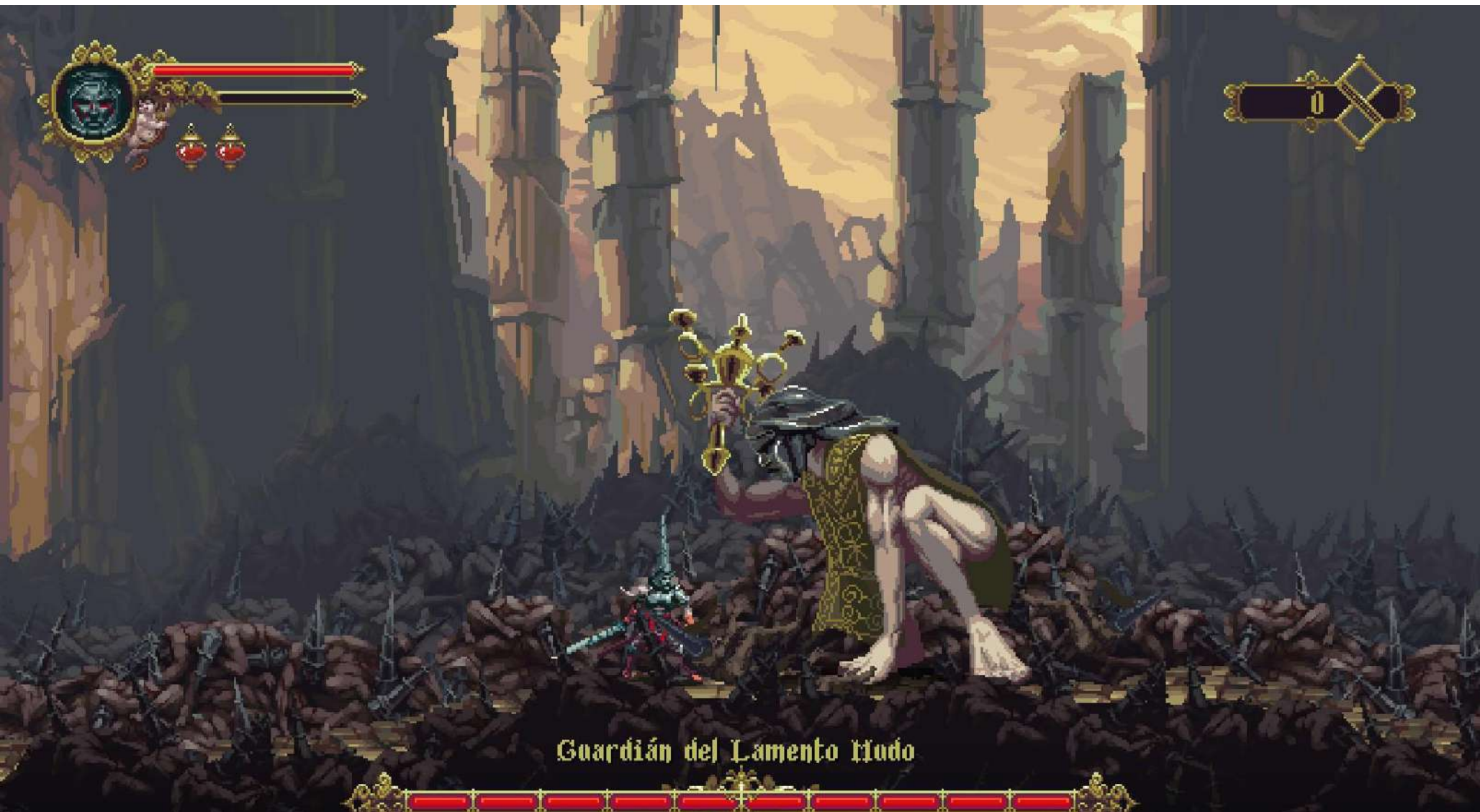
EXEMPLARIS
EXCOMMUNICATIONIS

Pulsa cualquier botón para continuar

Blasphemous

Blasphemous

Blasphemous

IRA PECAMINOSA

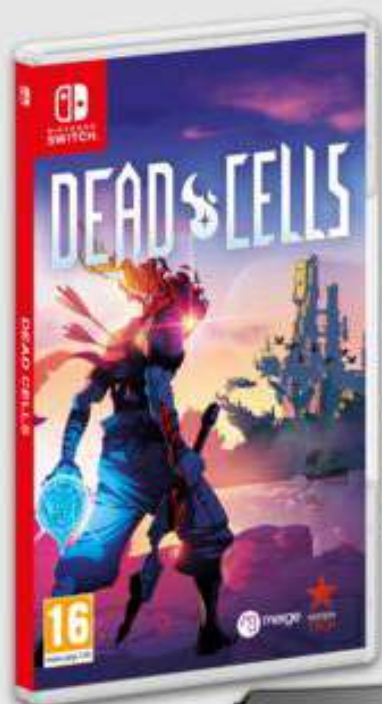
Concentra el poder de Mea Culpa en la hoja, permitiendo a Penitente liberar todo su potencial en un único pero increíblemente devastador ataque.

Mantén

 Darkloppaz

 Salir

Piezas de comunicación, gráficas y merchandising

Dead Cells

DEAD & CELLS PRISONER'S EDITION

PRE-ORDERS
OPEN NOW!

COLLECTOR'S
METAL TIN

7" VINYL
SOUNDTRACK

22CM / 8.5"
PRISONER FIGURE

NUMBERED
CERTIFICATE CARD

ART CARD

DEAD CELLS
ACTION GAME OF THE YEAR

★ MOTIONTWIN

merge

INCLUDES BAD SEED AND RISE OF THE GIANT DLC ON THE GAME DISC!

3 ENAMEL PINS

4 METALLIC STICKERS

DEAD CELLS ACTION GAME OF THE YEAR
INCLUDES BONUS ARTBOOK AND KEYCHAIN

DEAD CELLS PRISONER'S EDITION IS AVAILABLE

Dead Cells

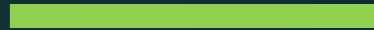
DEAD & CELLS

[About](#) [Leaderboard](#) [Patch notes](#) [Blog](#) [Press](#) [Wiki](#)

WHERE TO BUY?

Construcción colectiva generando un ecosistema visual

**En algunos casos, se
logra construir una
marca**

Conclusiones

**Lo recorrido durante
este camino**

¿Qué es un art book?
¿Cómo y cuándo
utilizarlo?

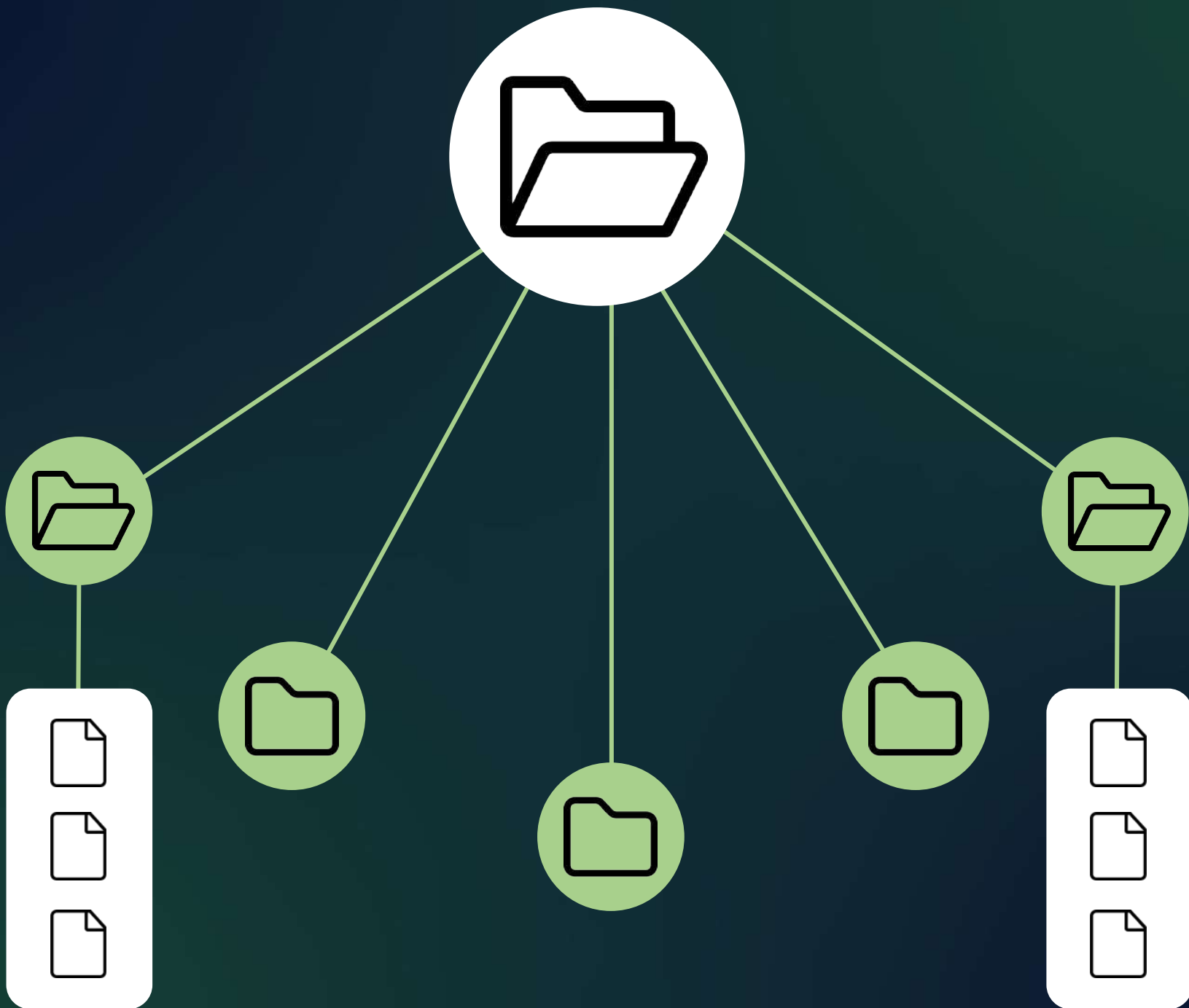
Temario

1. **Concept art**
2. **Estilo gráfico**
3. **Personajes**
4. **Niveles**
5. **Escenarios**
6. **Objetos**
7. **Interfaz**
8. **Tipografías**

Temario

1. **Concept art**
2. **Estilo gráfico**
3. **Personajes**
4. **Niveles**
 - 4.1 Escenarios
 - 4.2 Paletas cromáticas
5. **Objetos**

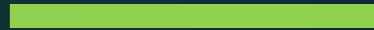
Interacción y fluidez entre los departamentos, áreas e integrantes

Interacción y fluidez entre los elementos visuales

**Lenguaje visual para
generar una experiencia**

¿Cómo seguir tu ruta?

