

Estudios de Diseño

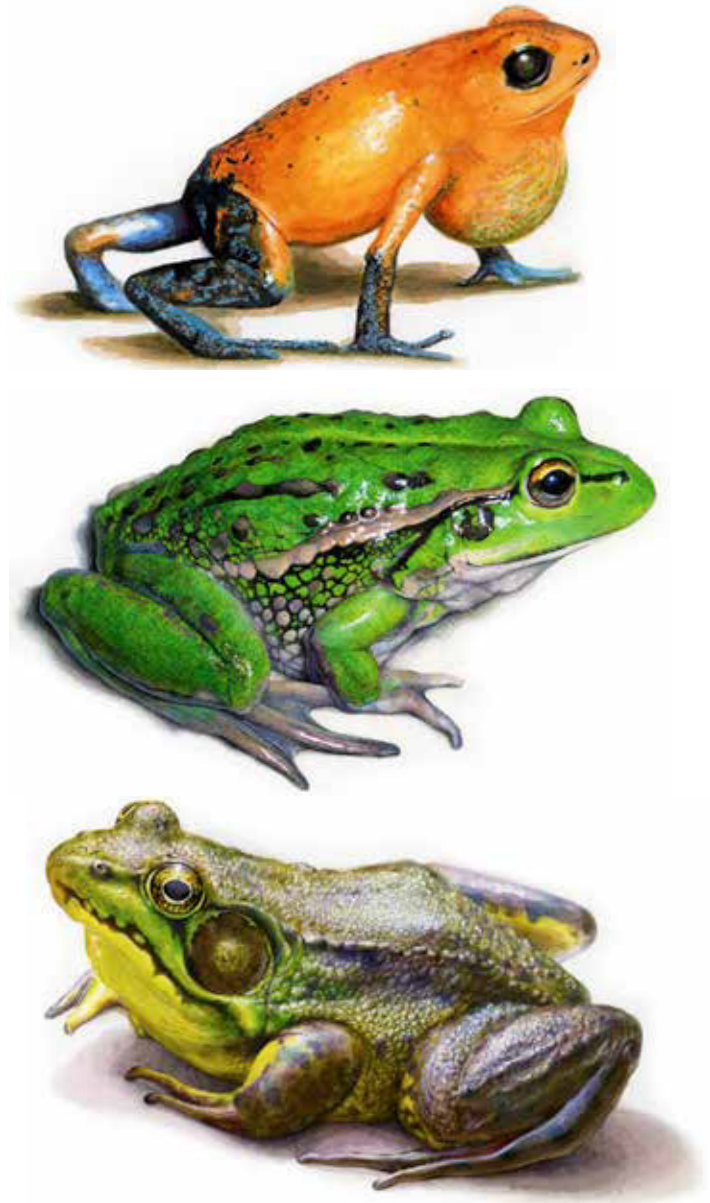
La ilustración está presente en libros, cómics y novelas gráficas, anuncios publicitarios, afiches, animaciones, etc.; aporta información, desarrolla la percepción y la cultura visual, implica de múltiples formas al observador en su lectura. La fotografía y la imagen digital no la han reemplazado sino más bien han establecido con ella alianzas e interacciones. El encuentro de la ilustración con la fotografía ha dado lugar a expresiones mixtas, en las cuales cada una aporta su expresividad, mientras que el lenguaje digital le ha dado a la ilustración nuevos horizontes y alcances.

Estudiar la ilustración es fundamental para hacer diseño para una comunicación visual que ha diversificado y expandido sus acciones, que requiere de su cualidad de representar y significar la cualidad humana. Estudiar la ilustración implica no sólo conocer y hacer funcionar sus herramientas – técnicas, materiales, composiciones, estéticas, medios - sino también conocer su historia y su perfil actual, junto con la creatividad de sus ilustradores; investigar su lenguaje y experimentar con formas, ideas y recursos; aplicarla en proyectos de comunicación gráfica ; desarrollar

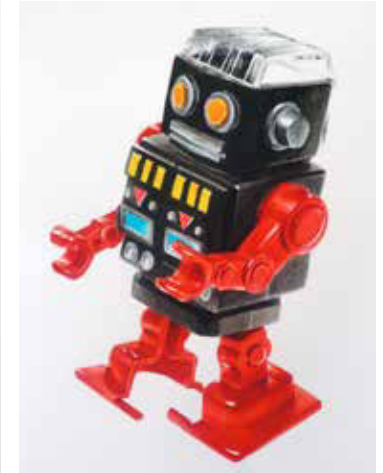
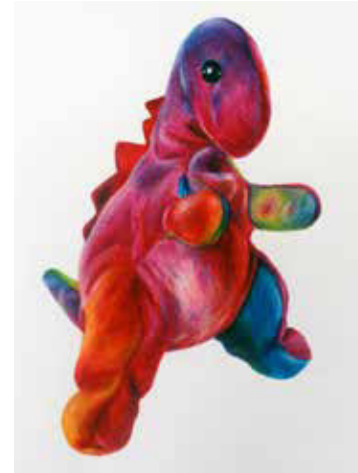
un espíritu de búsqueda y experimentación.

Ilustrar supone también desarrollar la observación, la memoria y el registro expresivo, aprender a de – construir y re – construir la realidad y a interpretarla, desde una sensible comprensión de la función de la ilustración. La expresión gráfica se basa en la visualización de una idea y en el caso de la ilustración esta idea puede llegar a ser totalmente abstracta. La ilustración llevará adelante la idea con la ayuda de un texto o de un contexto, pero es su deber captarla y expresarla comunicativamente. Su asociación con un mensaje o una narración enfatiza los requisitos de comunicación con los cuales debe cumplir; hay también casos en que su función es más bien sorprender, despertar curiosidad o intrigar al observador.

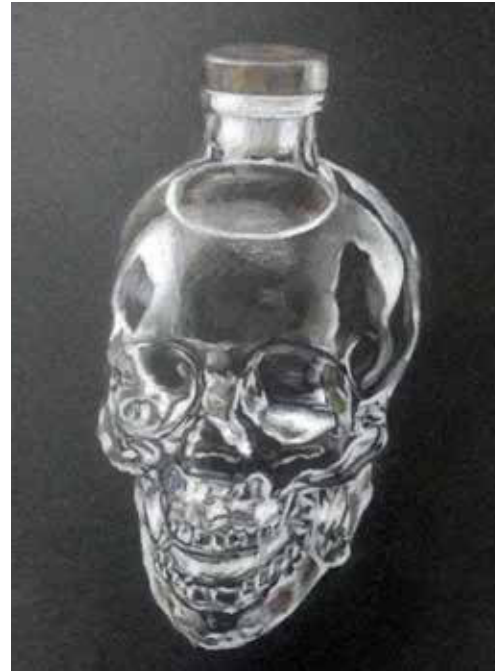
Las opciones expresivas tienen que ver con el proceso y las técnicas de visualización, desde las decisiones de tratamiento compositivo del espacio hasta el arte final, pasando por el uso de materiales, herramientas y técnicas. Cada uno de los recursos, tanto conceptuales como estratégicos e instrumentales aportan su particularidad expresiva y su

Sapos y ranas: tinta sobre papel

Izquierda y derecha arriba: Marcador sobre papel. Abajo: Lapiz blanco sobre cartulina negra

capacidad de significación en la creación de realidades.

La imaginación, los procesos técnicos, la experimentación y la creación son marcos inherentes para la ilustración. Su interacción produce los efectos de percepción y sentido que despiertan el interés del observador, lo conmueven, lo informan. En este espacio de interacciones, surgen las búsquedas en la construcción de personajes, objetos, espacios, acciones, de sensaciones y emociones, de conceptos y mensajes. La ilustración puede llegar a construir mundos, como en la novela gráfica o la animación, o puede dar una nueva comprensión a la información, como en la infografía o la ilustración científica. Puede transmitir estados de ánimo e influir en nuestra visión del mundo. En esta sección se hace una aproximación a los recorridos de la enseñanza-aprendizaje de la ilustración, a través de algunos de los trabajos elaborados en los cursos de la especialidad ■

Técnicas de la ilustración

Collage tridimensional

Tinta sobre papel

Estudios documentales

Estudios de cactus
y suculentas

Ilustración de Christian Espinoza

Ilustración de Marínés Aguirre

Ilustración de Ximena Almenara

Ilustración de Gerardo Gutiérrez

Ilustración de Marita Huanca

Estudios de flores

Ilustración de Franz Zorrilla

Ilustración de Valeria Chiuyare

Ilustración de Pietro Hadzich

Ilustración de Guillermo Fajardo

Estudios de animales

Ilustración de Nathaniel Rueda

Ilustración de Darcy Sánchez

Ilustración de Andrea Venero

Ilustración de Fiorella Cajas

Estudios de ranas y sapos

Ilustración de Gerardo Gutiérrez

Ilustración de Vanessa Espinosa

Ilustración de Víctor Ynami

Ilustración de Estefanía Cox

Ilustraciones de Gabriela Cuba

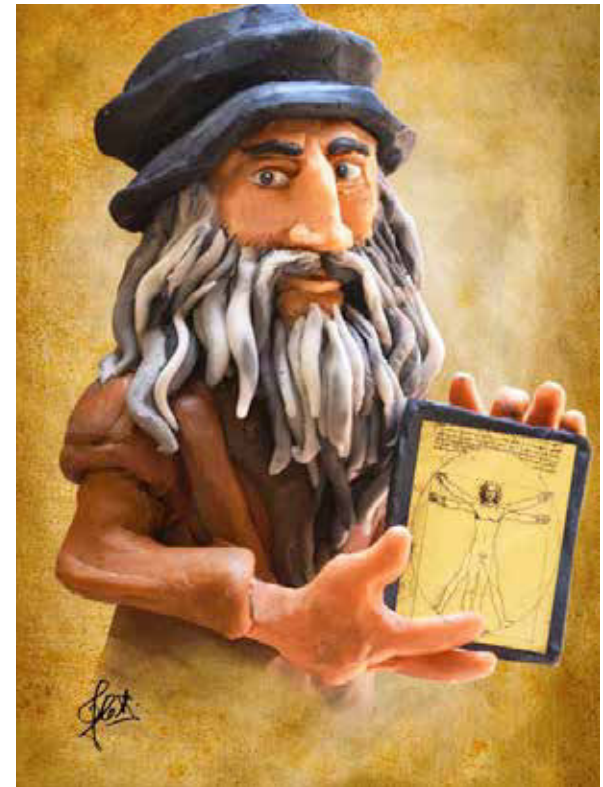
Ilustración de Christian Espinoza

Ilustración de Marco Morales

Estudios de personajes

.....

Ilustraciones de José Carlos Chihuan

Ilustraciones de Gilda Samaniego

La ilustración en el álbum ilustrado y la novela gráfica

Ilustraciones de José Mendiola

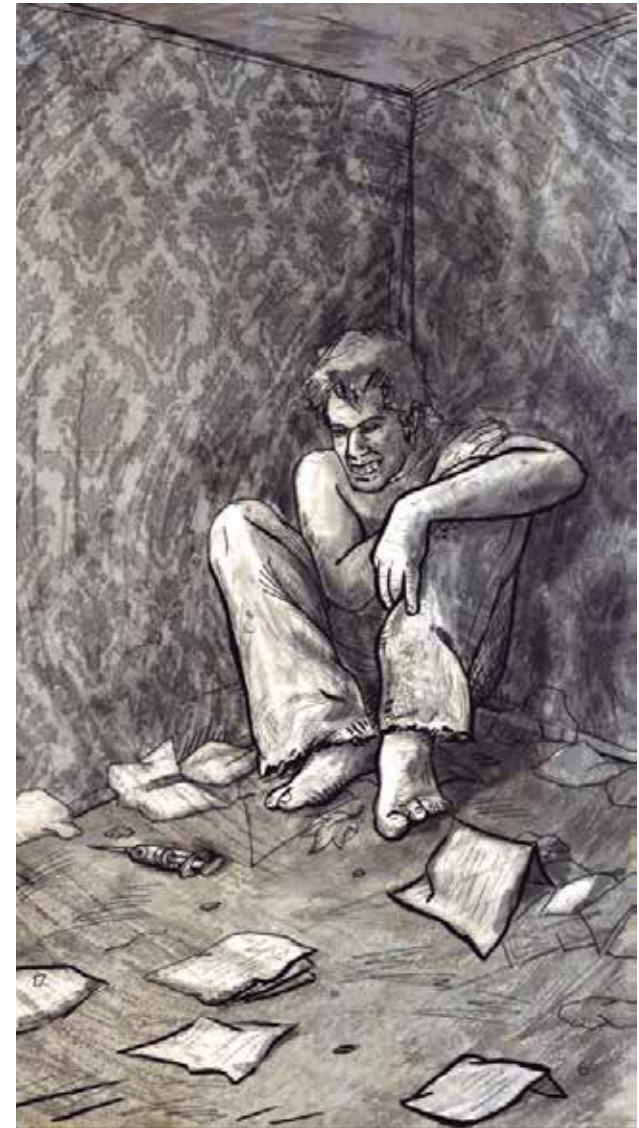

Ilustraciones de Claudia Delgado

Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gruesa y sanguinolenta, cuando veo a ese ser. He intentado comunicarme con la máquina, pero la diosa sólo me proporcionó una reacción silenciosa, y me he arrojado en sus brazos, convirtiéndome literalmente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto, ahora que he obtenido la tecnología para la fabricación a distancia de productos de mis semejantes. Muchas veces me pregunté si se verá con fascinación, o con odio de la parte que sufrí en el día a día de la instalación, cuando escape del lugar de guerra alemán. Si lo puedo hacer, voy a ir, pero siempre se me aparece, en momentos, una visión escabrosamente vívida. Si puedo pensar en las profundidades del mar sin ser perturbado como las espartacas molidas que quiza en este instante se arrojan y se agitan en los lavabos, arrojados a sus abismales lavas de plomo y abstrayendo sus propias imágenes destruyentes en imágenes sumergidas de mundo extraño. Fíjate en el día que empuja de los alas, y se libera desde sus garras de largos huesos en los momentos raros de una humilidad absoluta por la guerra. ... en el día en que se hunde la tierra, y marca el fin del mundo en su día del universo perdidos.

De arriba al. En. Que culto en la guerra, como el escorpión en ella se mueve y se aleja. En se encontrará. ¿Dios mío, que cosa? ¿Se venían? ¿Se venían?

Arriba: Ilustraciones de Aldo Estrada
Izquierda: Ilustraciones de Fernando Canchanya

...entonces, y en silencio, una monstruosa blanca
bomba y un rifle, había surgido de su seno pro-
fundo, resplandeciente y azul a cubierto una actividad...
...había borboteado en espaldas y brazos. Se posturas
...monstruos, cadáveres, la estructura trancada como pura
...con modificaciones algún vestigio de inteligencia al
...razonamiento, de modo que el pensamiento creciera
...estructuras repetitivas, era importante ganar que
...de nuestros sentidos, y quizá así, sea el
...que... tal, que en un momento una especie de...
...esfera roja, había que encontrarla, había desaparecido
...de la existencia en un momento.

...era de la boca del alfiler en el laboratorio
del doctor de la ciudad tras de ellos, cuando
...fueron arrojados, desaparecidos, y la actividad
...por completo, desaparecieron, desaparecieron, trancadas.
...había un momento más tarde que ya, de forma que
...que se parecía que él, con el cuerpo, el físico
...de cualquier manera viva y sensible. Fue en ju-
...to de él, cuando empezó a recibir, cuando empezó
...en la que a su vez, se había, ya de hecho, ya
...a él, ya en un momento, ya en un momento, ya
...de él, y a él, ya en un momento, ya en un momento,
...de él, ya en un momento, ya en un momento, ya
...de él, ya en un momento, ya en un momento, ya

...de él, ya en un momento, ya en un momento, ya
...de él, ya en un momento, ya en un momento, ya
...de él, ya en un momento, ya en un momento, ya
...de él, ya en un momento, ya en un momento, ya

17

Ilustraciones de Ángela Nakankari

El libro objeto

.....

Libro objeto de Mariana Zumarán

Libro objeto de Monserrat Boffi

*De izquierda a derecha:
Almendra Tamariz, Melisa Siles,
Mariana Zumarán, Alejandra Cisneros*

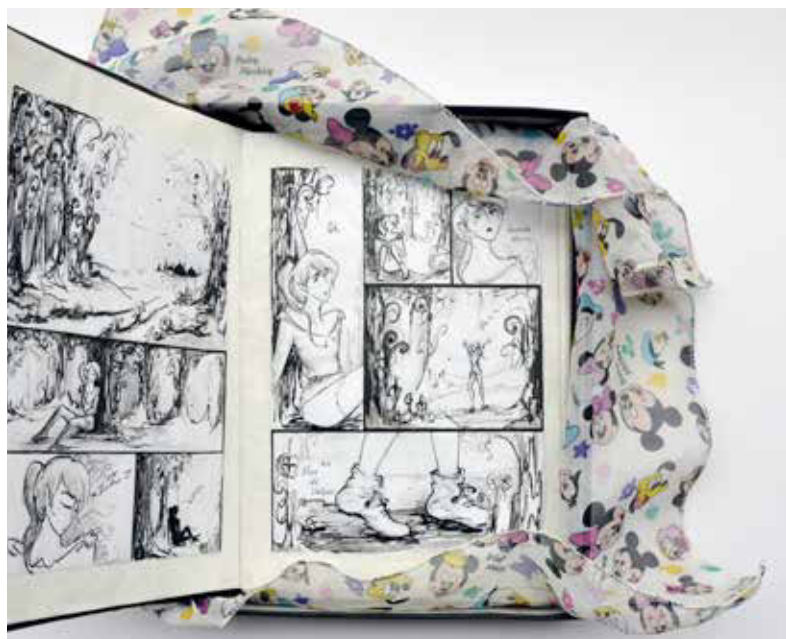
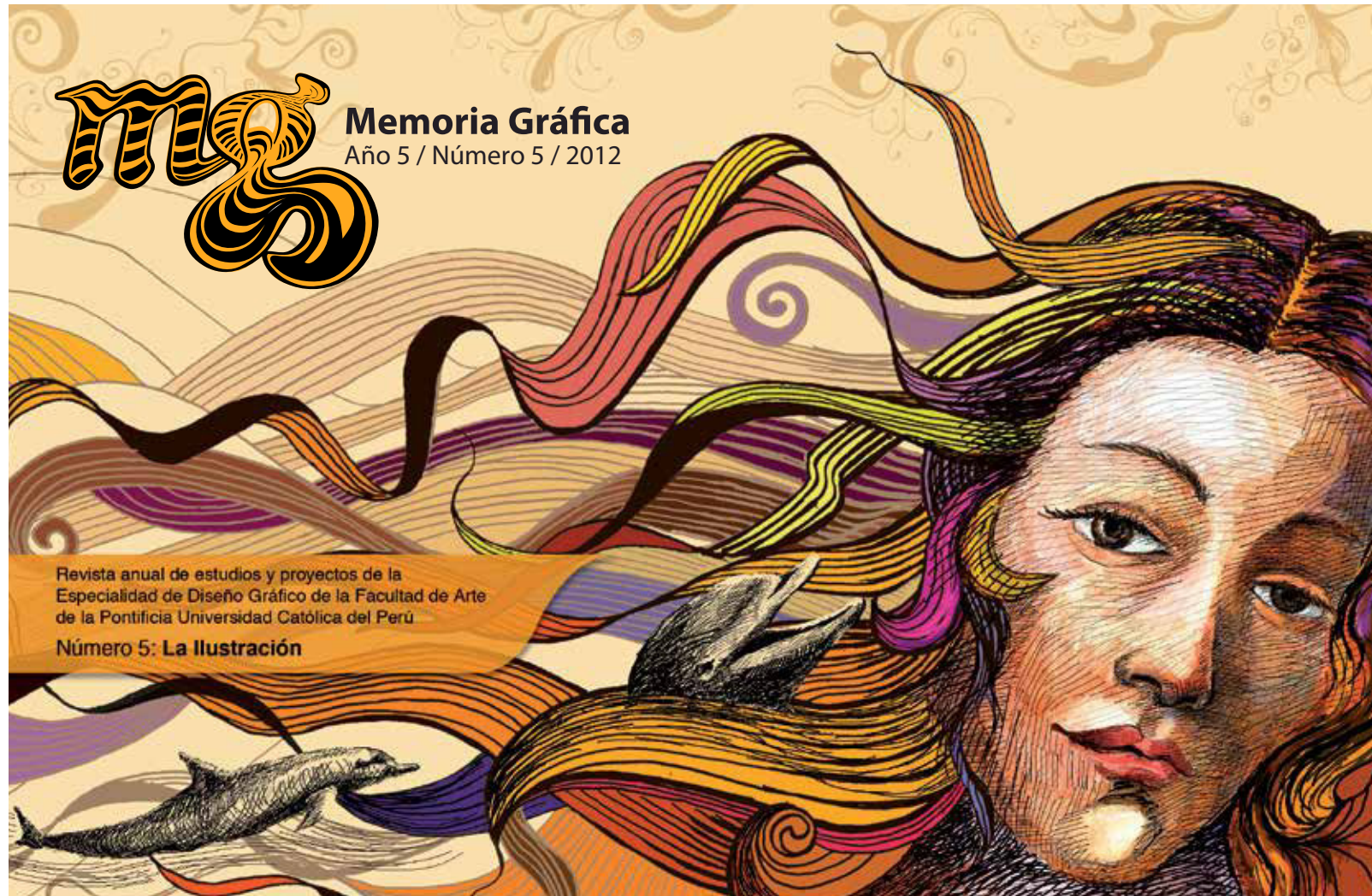

Ilustración Editorial

Propuesta de portada para la revista "Memoria gráfica", Félix Marín

Ilustración "Tierra", de Félix Marín para los separadores de la revista "Memoria Gráfica"

Ilustración "Tierra", de Félix Marín para los separadores de la revista "Memoria Gráfica"

La ilustración infográfica: Portafolio de Liz Ramos

.....

Su capacidad de significar un punto de vista, de dar forma a una percepción particular de la realidad, así como su estética, hacen de la representación de la información a través de la infografía un discurso en el cual convergen ideas, sensaciones y emociones. Para ejemplificar el aporte de la ilustración infográfica y su valor artístico, como un elemento de máxima operatividad en el proyecto comunicativo, se presenta el trabajo de Liz Ramos, egresada de la especialidad, infografista e ilustradora de reconocimiento mundial que actualmente está codirigiendo una agencia de diseño en los Emiratos Árabes. ■

Para mayor información:

lizramosprado@hotmail.com

<http://www.onemoreillustration.com/>

<http://www.facebook.com/liz.ramosprado/>

كأس دبي العالمي

الإعداد لخطوات السباق

The Dubai World Cup:
Setting the Pace

البيكان

الجائزة
The Prize

توزيع الجوائز العالمية

الربح	\$6,000,000
الثاني	\$2,000,000
الثالث	\$1,000,000
الرابع	\$500,000
الخامس	\$250,000

