

## Estudios de Diseño

---

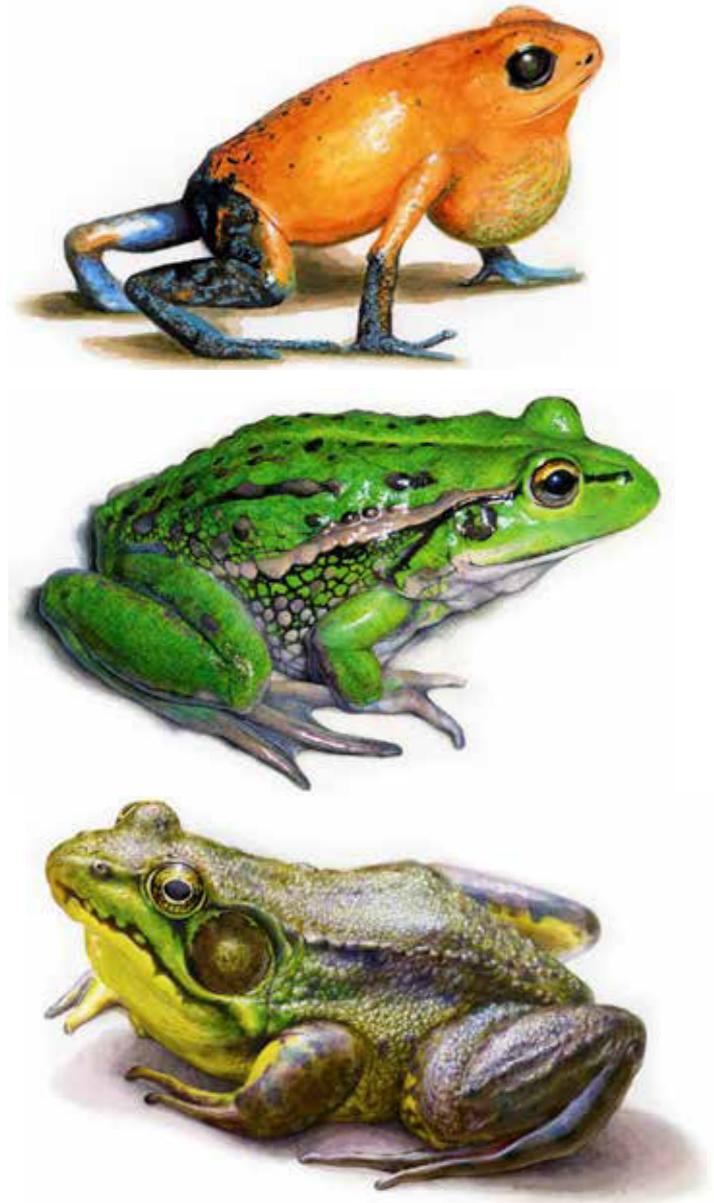
La ilustración está presente en libros, cómics y novelas gráficas, anuncios publicitarios, afiches, animaciones, etc.; aporta información, desarrolla la percepción y la cultura visual, implica de múltiples formas al observador en su lectura. La fotografía y la imagen digital no la han reemplazado sino 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.

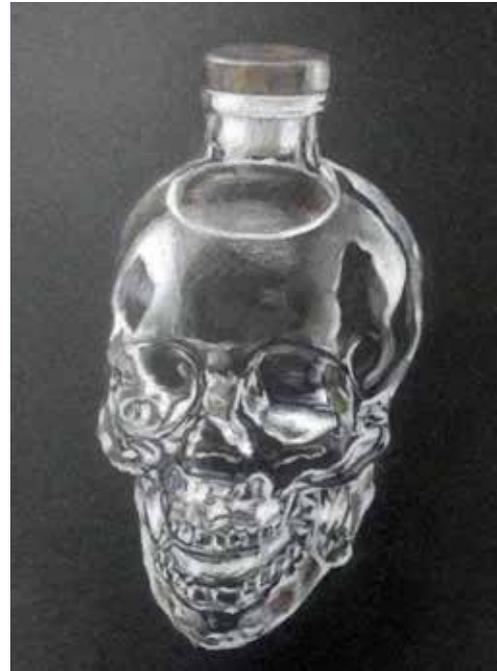
Las opciones expresivas tienen que ver con el proceso y las técnicas de visualización, desde las decisiones de tratamiento compositivo del espacio hasta el arte final, pasando por el uso de materiales, herramientas y técnicas. Cada uno de los recursos, tanto conceptuales como estratégicos e instrumentales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



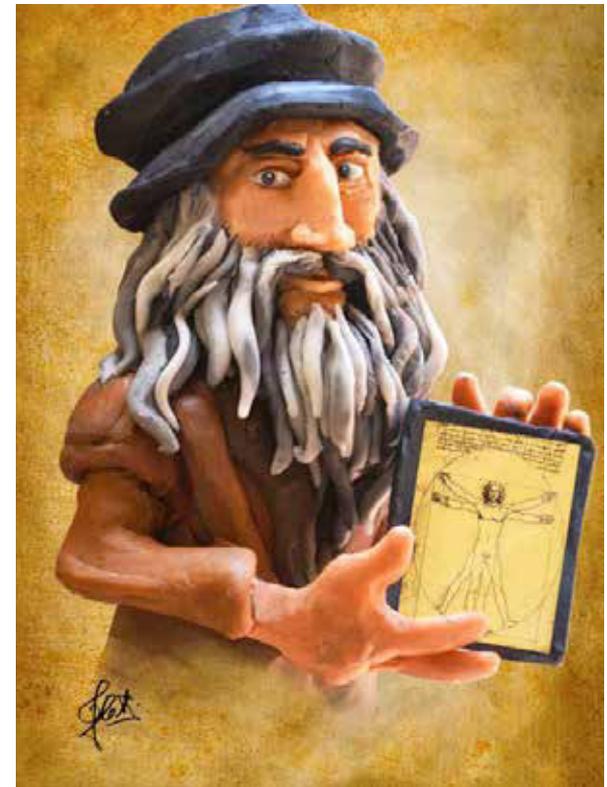
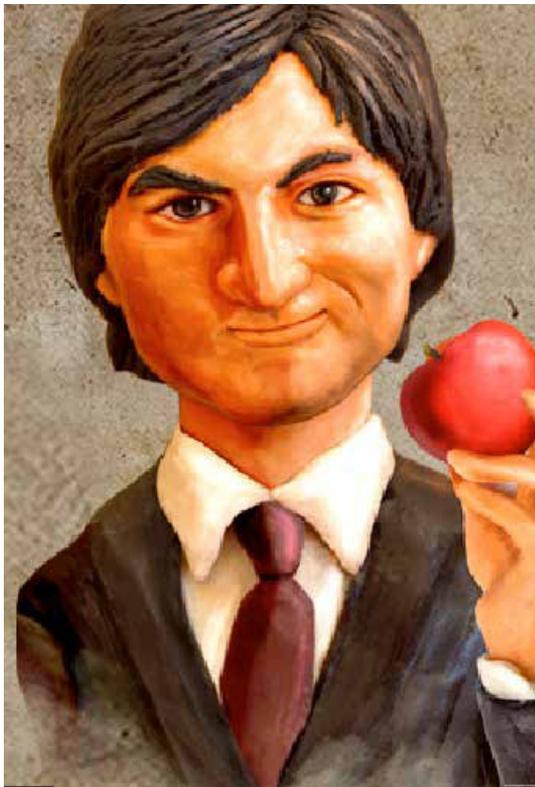
*Ilustración de Christian Espinoza*



*Ilustración de Marco Morales*

## Estudios de personajes

.....



*Ilustraciones de José Carlos Chihuan*

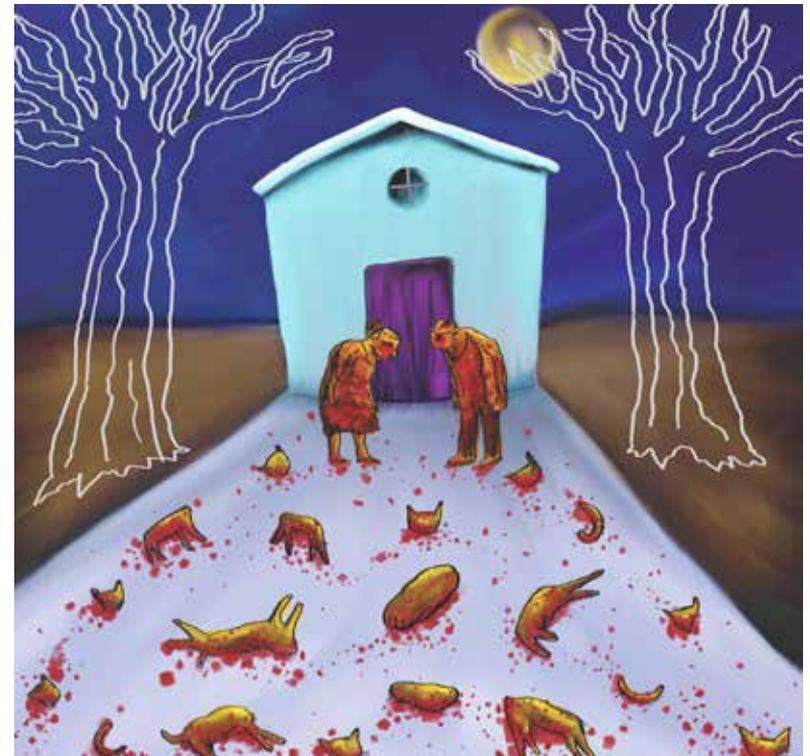


*Ilustraciones de Gilda Samaniego*

## La ilustración en el álbum ilustrado y la novela gráfica



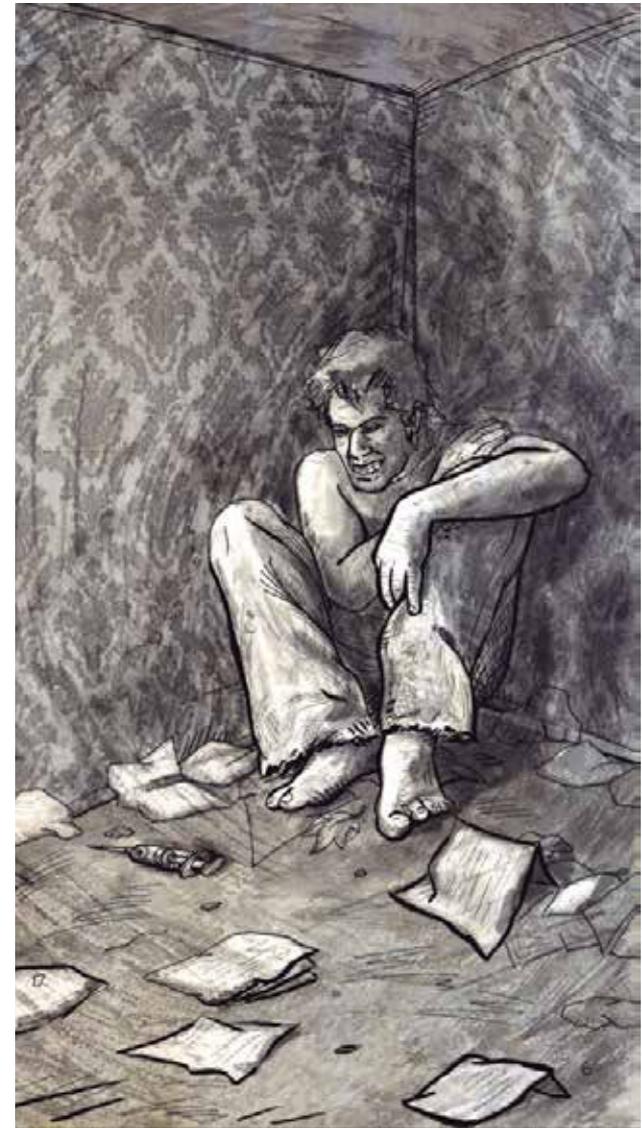
Ilustraciones de José Mendiola



Ilustraciones de Claudia Delgado



Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gruesa y sanguinolenta, cuando veo a ese ser. He observado, confundido con la mirada, pero la figura sólo me proporcionó una reacción inconsciente, 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 certeza para la formación a distancia de mi semejante. Muchas veces me pregunté si se veía con fascinación, se acordó de la fábula que viví en el sótano a oscuras de la habitación, cuando escapé del horror de guerra alemán. En la guerra me había visto, pero siempre se me apareció, en realidad, una visión escabrosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin retroceder como las espartacas molidas que quiza en este instante se arrojan y se agitan en el fondo del agua, atraídas a sus débiles lazos de alambres y estranguladas por propias imágenes destruyentes en volutas sumergidas de mundo extraño. Fíjate en el día que empujé de los alas, y me librete desde que quise de luego hundirme en las profundidades de una sustancia viscosa por la guerra... en el día en que se hundió la tierra, y meca el fondo del océano en séder del universo perdidoso. ... De arriba al. En. Que culto en la guerra, como el escorpión en ella se mueve temoso y desafiado. En se encontrará ¿fue más, que más? ¿se venían? ¿se venían?



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



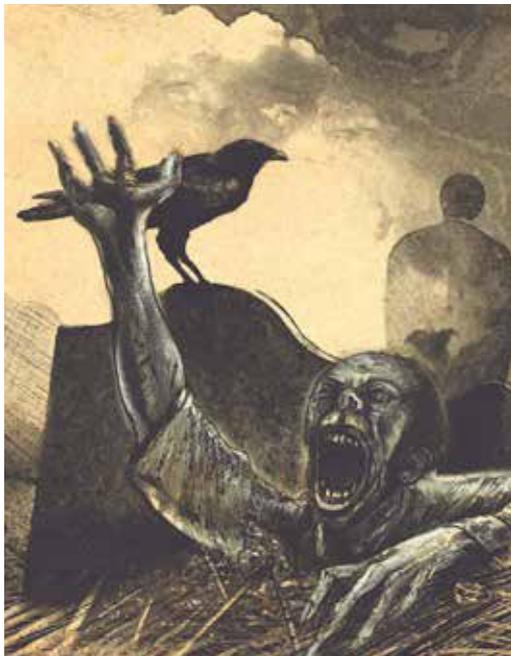


...entonces, y en silencio, una monstruosidad blanca  
bunda y se levanta, hacia el cielo, en su seno pro-  
fundo, espeluzna y hace a correr una actividad...  
...hacia el fondo del espacio y el cielo. Se posturas  
monstruos, cadáveres, la muerte, el espacio como pura  
una monstruosidad algo sencilla de investigar al  
del momento, de modo que el espacio se vuelve  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad

...en la boca del estado en el laboratorio  
del cuerpo de la ciencia tras de ellos, un  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad

...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad  
...entonces, en la oscuridad, una monstruosidad

17



Ilustraciones de Ángela Nakankari

## El libro objeto

.....



*Libro objeto de Mariana Zumarán*

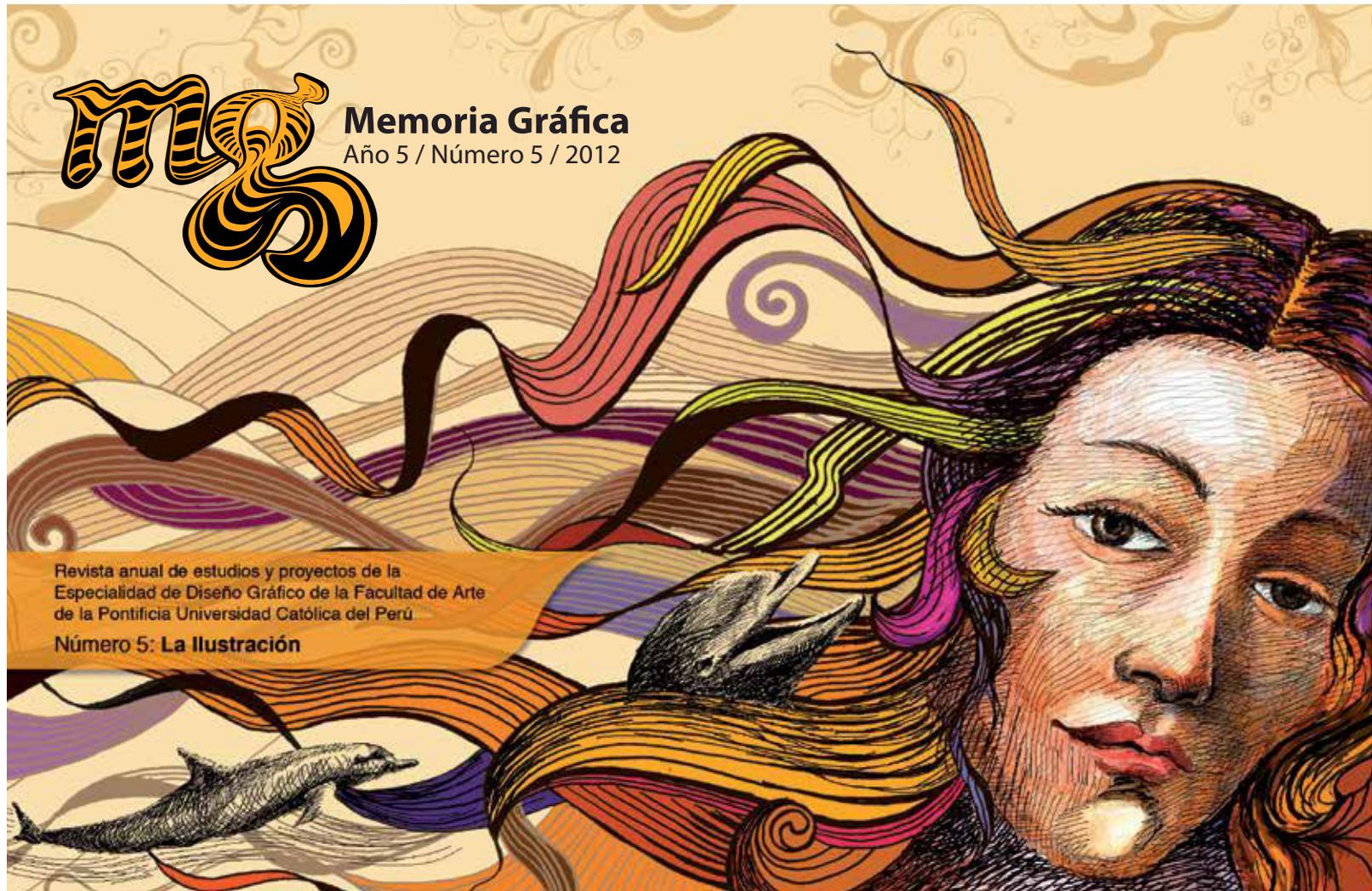


*Libro objeto de Monserrat Boffi*

*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](mailto:lizramosprado@hotmail.com)

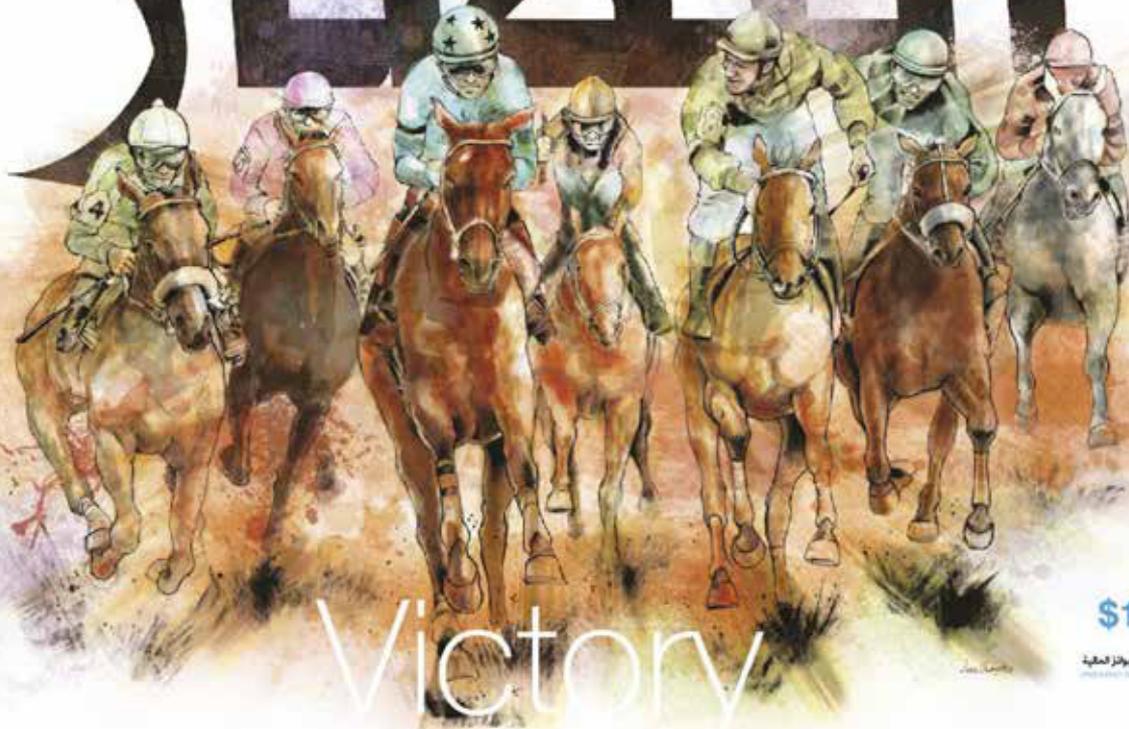
<http://www.onemoreillustration.com/>

<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

