

Dentro del

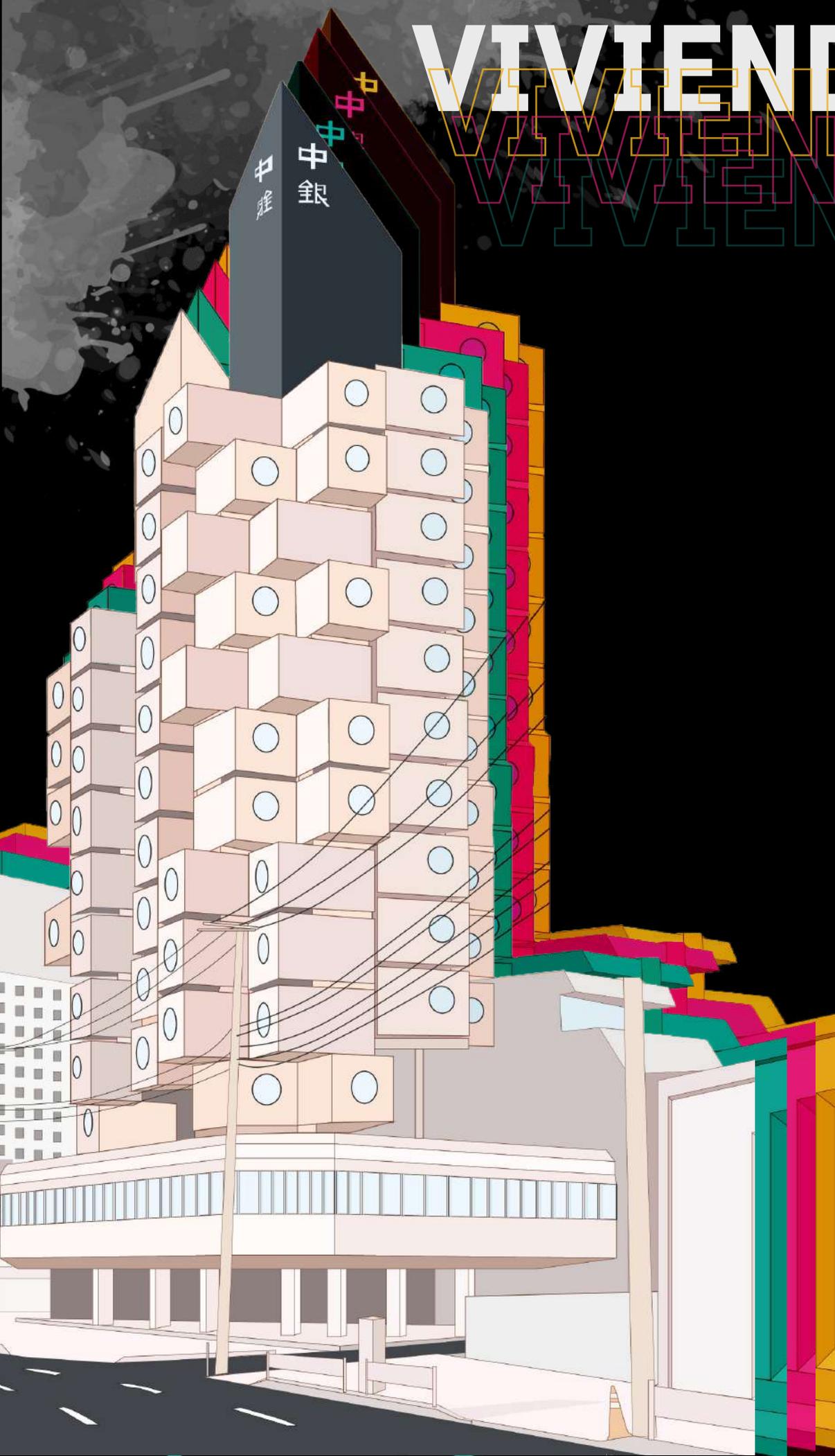
Mundo gráfico ^{se}

puede **COMUNICAR**

Toda una idea

VIVIENDO

EL PROCESO

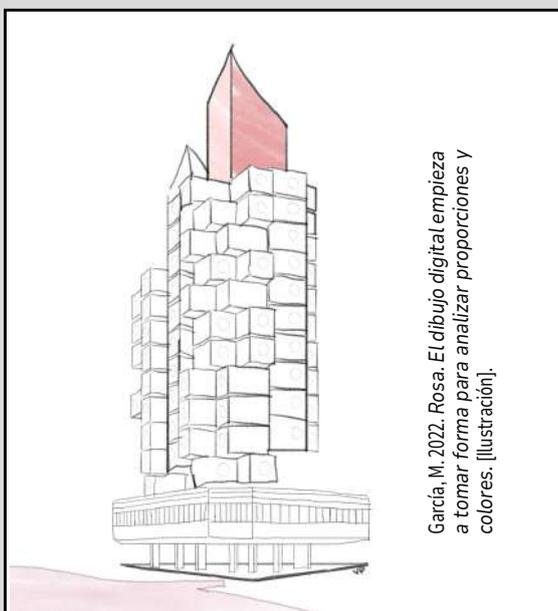
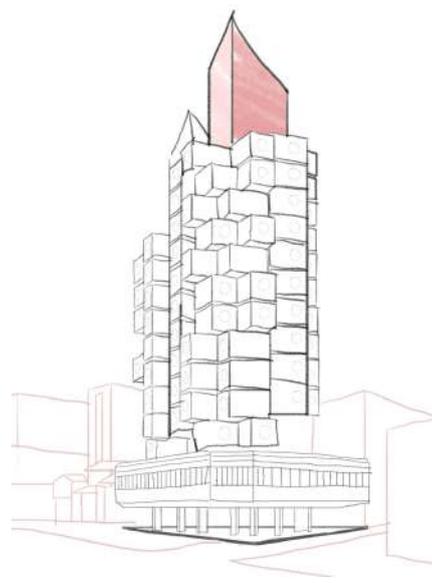
Autora: Mónica García Saavedra

PROTAGONISMO

Dibujar digitalmente no fue siempre fácil para mí... El proceso empieza cuando busco ideas y referencias de inspiración como libros o películas; incluso depende del estado de ánimo y del sentimiento que esté atravesando al momento de iniciar.

La manera más fácil que encuentro de aterrizar las ideas es esbozar los primeros trazos en un lienzo blanco, sin importar la presencia de la coherencia, de eso se trata.

García, M. 2022. Primeras líneas. Dibujo realizado para aterrizar ideas de la ilustración. [Ilustración].

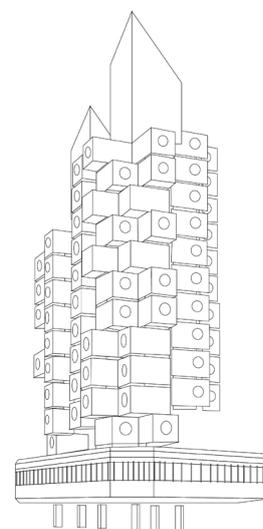

García, M. 2022. Rosa. El dibujo digital empieza a tomar forma para analizar proporciones y colores. [Ilustración].

Dentro del mundo gráfico se puede comunicar toda una idea, por ello es por lo que el foco principal aquí es a quién o a qué se le quiere dar el protagonismo. Partiendo de esta premisa, empiezo por dibujar a lápiz la idea general de mi ilustración, en la que le cedo el protagonismo al edificio, a la vegetación, o incluso a las personas mismas que habitan el espacio.

En seguida, limpio las formas, reordeno las ideas y fijo los trazos para tener la base asentada y, solo a partir de aquí, compongo mi paleta de colores, aunque siendo honesta, tanto los trazos como mi paleta de colores va evolucionando todo el tiempo mientras trabajo hasta obtener el resultado deseado.

García, M. 2022. Líneas ortogonales. Digitalización del dibujo en Illustrator. [Ilustración].

¡Menuda

García, M. 2022. Entorno. Proceso completo de los trazos finales en ILLUSTRATOR. [Ilustración].

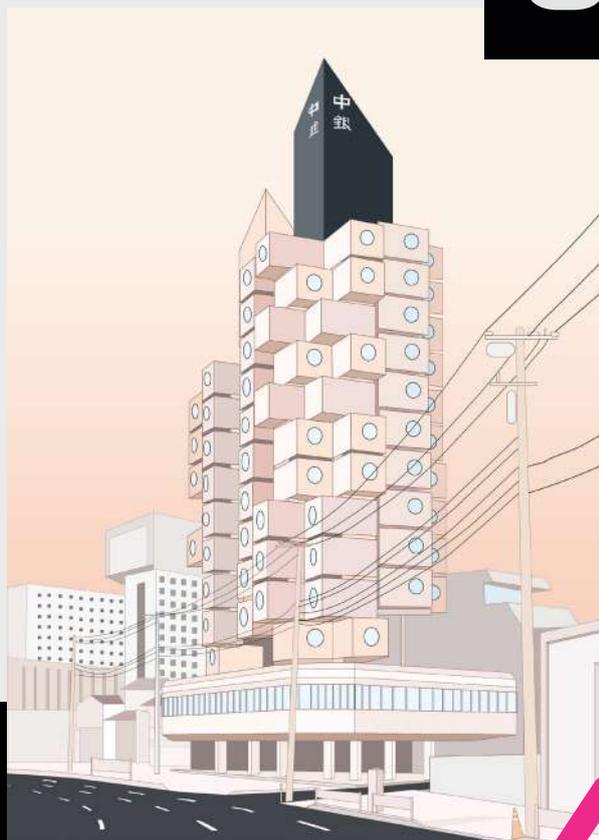
García, M. 2022. Colores sólidos. Paleta de colores definida: rosa, blanco y negro. [Ilustración].

La saturación no es mi elemento favorito, por lo que trato de que las formas y los colores queden impecables, cohabitando con el orden y la limpieza.

García, M. 2022. Degradado. Aplicación de color así como luces y sombras. [Ilustración].

Es importante destacar que mientras dibujo me gusta reproducir películas y series para hacer aún más disfrutable el proceso de creación, incluyo alguna bebida y a mis gatos, que suelen acompañarme mientras me siento a dibujar. De esta manera el proceso no se siente pesado, podría parecer que ha pasado una hora cuando realmente han sido cuatro o inclusive más, ¡menuda realidad!

Quizá la parte más complicada es cuando juego con el color. Considero que armonizar visualmente es lo que más cuesta lograr, para ello, me ha funcionado hacer un equilibrio entre las formas que quiero destacar y ubicar aquellas que solo son de apoyo visual, como un fondo con colores neutrales; también funciona trabajar solo con 5 colores: 3 de acento y 2 neutrales, para evitar la contaminación visual.

Revalidad!

García, M. 2022. Unidad. Aplicación de texturas para definir el estilo de la ilustración, inspirado en un estilo japonés. [Ilustración].

Una vez establecido lo anterior, procedo a detallar, agregando sombras y texturas. En un tiempo las texturas no resultaban ser de mi agrado porque me evocaban al impecable *render*; me hacía recordar mi época universitaria donde solo era aceptado recibir un *render*, más aún, francamente, jamás aprendí a hacer uno. Ahora entiendo que las texturas en realidad ayudan a dar profundidad y pueden darle un toque personal, consiguiéndolo a partir de indagar con diferentes texturas y tonos.

García, M. 2022. Similitud. Detalles del entorno que envuelve Capsule Tower. [Ilustración].

El resultado final es cuando creo que está terminado, por más que para algunos no lo parezca, a veces tengo la sensación de nunca acabar mis ilustraciones, pues el tiempo no se siente cuando te sientas a dibujar.

Para mí es una experiencia que disfruto mucho, aunque también entiendo que es un proceso que requiere de una entrega en cuerpo y alma, así que dedico horas y días especiales para hacerlo.

VISTAENPLANTA®