

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Libertad artística en la ilustración de moda de Esra Roise.

ESTRATEGIA: Diseño de app para móviles.

PROYECTO DE GRADO

ANDREA ESTEFANY SALAZAR DE PAZ

CARNET 10455-10

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MAYO DE 2018

CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Libertad artística en la ilustración de moda de Esra Roise.

ESTRATEGIA: Diseño de app para móviles.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR

ANDREA ESTEFANY SALAZAR DE PAZ

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MAYO DE 2018
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DECANO: MGTR. CRISTIÁN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PERDOMO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. ADAN CHRISTIAN MONTENEGRO CRUZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. GUSTAVO ADOLFO ORTÍZ PERDOMO
LIC. JESSICA PAOLA PÉREZ ESPINOZA
LIC. JUAN MANUEL MONROY GÓMEZ

CARTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR

 Universidad Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño Gráfico
Teléfono: (502) 2426 2526 ext. 2428
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Reg. No. DG.109-2017

Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño a los veinticinco días del mes de enero de dos mil dieciocho.

Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **ANDREA ESTEFANY SALAZAR DE PAZ** con carné **1045510** cumplió con los requerimientos del curso de Elaboración de Portafolio Académico. Aprobando las tres áreas correspondientes.

Por lo que puede solicitar el trámite respectivo para la Defensa Privada de Portafolio Académico, previo a optar el grado académico de Licenciado(a).

Mgtr. Patricia Villatoro
Asesor Proyecto de Investigación

Lic. Ericka Herrera
Asesor Proyecto Digital

Mgtr. Christian Montenegro
Asesor Proyecto de Estrategia

cc: Archivo
/mtr

ORDEN DE IMPRESIÓN

 Universidad Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 031272-2018

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante **ANDREA ESTEFANY SALAZAR DE PAZ**, Carné 10455-10 en la carrera **LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO**, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0328-2018 de fecha 9 de mayo de 2018, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN: Libertad artística en la ilustración de moda de Esra Roise.
ESTRATEGIA: Diseño de app para móviles.

Previo a conferírsele el título de **DISEÑADORA GRÁFICA** en el grado académico de **LICENCIADA**.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 9 días del mes de mayo del año 2018.

MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

 ÍNDICE

Resumen	03
Introducción.....	04
Planteamiento del problema.....	05
Objetivos de investigación.....	07
Metodología.....	08
Sujetos de estudio.....	08
Objetos de estudio.....	12
Instrumentos.....	18
Procedimiento.....	19
Contenido teórico.....	21
La ilustración.....	21
Tipos de ilustración.....	22
Ilustración de moda.....	28
Historia de la ilustración de Moda.....	30
Técnicas de ilustración.....	31
La Figura Humana.....	36
El color de la ilustración de moda.....	61
Punto Focal	64
Experiencia de diseño.....	68
Descripción de resultados.....	78
Guía de observación.....	89
Síntesis de interpretación.....	110
Conclusiones y recomendaciones.....	122
Referencias.....	125
Anexos.....	127

RESUMEN

Para el diseñador gráfico, la ilustración es un campo de acción que ofrece infinidad de alternativas para experimentar y crear un estilo particular.

Existe variedad de formas y expresiones en donde cada artista llega a hacer suyo un mundo innovador y, así mismo, dejar plasmada su libertad artística.

Cada artista, en este caso en la ilustración tiene un mismo sentir y un factor común, que es la pasión.

La calidad de ilustración es algo que se va desarrollando poco a poco por medio de la experiencia.

La presente investigación expone el trabajo de Esra Roise, destacando el uso de su técnica mixta (grafito y acuarela) para resaltar los rasgos femeninos, así como la influencia del color en su ilustración de moda para llamar la atención del espectador.

A lo largo del proceso, se analiza la propuesta de Esra Roise se llega a investigar cada característica de la ilustradora, tomando en cuenta la opinión de Jorge Rossi y Luisa Caballeros, expertos en la ilustración.

INTRODUCCIÓN

El diseño gráfico es una profesión donde convergen diversas disciplinas para solucionar problemas de comunicación, haciendo uso de códigos visuales y recursos para transmitir un mensaje efectivo. Uno de ellos es la ilustración, que por su valor expresivo se ha utilizado en el campo de la moda.

Dentro de la variedad de ilustradores de moda actual, destaca el trabajo de Esra Roise, quien se ha especializado en la ilustración de moda con la técnica de grafito y acuarela, una técnica mixta con estilo particular. La búsqueda de diferenciación orienta la aplicación de los elementos gráficos y materiales con los que trabaja.

Como ilustradora ha trabajado en revistas reconocidas como Nylon, Vogue Magazine de Japón, entre otras marcas, actualmente radica en Nueva York.

Sus ilustraciones son un recorrido de emociones e historias interesantes cuya libertad artística e innovación se evidencian en el lenguaje visual de su propuesta. Con el apoyo de los expertos Jorge Rossi y Luisa Caballeros, en esta investigación se explora el valor de su técnica mixta para resaltar los rasgos femeninos, así como la influencia del color en sus ilustraciones para captar la atención del espectador.

Así mismo, se presentará como una de las principales exponentes en el entorno de ilustraciones de moda de las figuras femeninas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el diseño gráfico cuenta con el desarrollo de innovadoras técnicas de ilustración, de esta forma ofrecen una amplia gama de soluciones en la forma de expresarse.

Puesto que la ilustración posee diferentes etapas debido al gran desarrollo en las diferentes épocas, éste trabajo se centrará en la ilustración de moda, al respecto Girón (2014) comenta: "la ilustración ha crecido con ella o gracias a ella, pues lo cierto es que gran parte de los artistas de nuestros tiempos están condenados a entenderse con marcas, dentro de la moda, patrocinadores o empresas, formas, técnicas etc." Al mismo tiempo, Álvarez (2012) afirma que dentro de un desfile en las pasarelas, las ideas plasmadas en papel se concentran de manera natural y espontánea en algunas ocasiones, como las notas brotan en la partitura del compositor. Los bocetos pueden dar lugar a un maravilloso vestido o a una fantástica colección. Dentro del arte, los dibujos hacen una representación física de las ideas que nacen en la mente de muchos diseñadores, compartiendo a través de sus manos, una creatividad expresada mediante distintas técnicas como el carboncillo, la plumilla, la acuarela entre otras.

La ilustración en el diseño gráfico es una de las disciplinas con mayor auge ya que se convierte en una de las herramientas

fundamentales en muchos proyectos profesionales, potenciando mediante las técnicas clásicas del dibujo la transmisión de cualquier mensaje.

Cardosa (2015) comenta que como recurso dentro de la creación artística, la ilustración también desarrolla sus propios lenguajes visuales y su forma de concebir imágenes, enfatizando de una manera directa con el consumidor.

A lo que quiere llegar este trabajo es a la exposición de lo que hoy en día los diseñadores quieren plasmar en papel para luego convertirlo en un mundo tangible transmitiendo un estilo propio que sobresalga de los demás. Todo esto será por medio de la combinación de una serie de puntos en la unidad de formas para obtener un recurso estilístico que conceda mayor fluidez, dinamismo, y pasión como comenta Portillo de la Universidad de Sevilla (2011). Bajo todo este análisis el enfoque va hacia la diseñadora e ilustradora freelance originaria de Noruega y actualmente radicada en la ciudad de Oslo, Esra Roise que menciona que desde muy corta edad, ha dibujado. Inició su educación formal en artes y estudia comunicación visual en la Academia de Arte de Oslo, actualmente.

Las ilustraciones se caracterizan por ser muy joviales y

despreocupadas en donde mezcla distintas técnicas como el dibujo a lápiz, marcadores de texto y acuarelas para crear sus obras. Las obras de Esra tienen una tendencia en donde muestran desde un punto de vista la realidad de la moda en los jóvenes y con estándares que transforman en estilos algo muy propio.

Entre su cartera de clientes se encuentran: VOGUE, Estée Lauder, VICE, LEVI'S, NIKE, Costume, GQ, Volkswagen, Miss Selfridge, Russh, BY: Larm, Eurowoman, D2/ Dagens Naeringsliv y TVNorget. Para Roise (2015), las ilustraciones análogas y digitales dentro de la moda con la técnica de lápices de grafito y acuarela, es un conjunto que hace un interés explosivo en cuanto al alto grado de detalles y grandes superficies de calidad, que permite un coloreado muy suave, hasta tonos más sólidos y opacos. Y en cuanto a la técnica de lápices de grafito hacer el trabajo de una composición con trazos más lisos, la precisión del lápiz y la imprevisibilidad.

Esta libertad artística que se evidencia en el uso de la técnica y el manejo del color, puede con suficiente experimentación, ayudar al diseñador a crear un estilo o estética particular identificable, como el caso de Esra Roise.

Todo esto lleva a plantear las siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es el valor de la técnica de lápiz y acuarela en la ilustración de moda para resaltar los rasgos femeninos?

- ¿Cuál es la influencia del color en la ilustración de moda de Esra Roise para captar la atención del espectador?

OBJETIVOS

- Determinar el valor gráfico de la técnica de lápiz y acuarela en la ilustración de moda para resaltar los rasgos femeninos.
- Analizar la influencia del color en la ilustración de moda de Esra Roise para captar la atención del espectador.

SUJETOS DE ESTUDIO

Como sujetos de estudio se eligió a ilustradores expertos en figura humana para brindar su opinión dentro de la investigación sobre la ilustración de moda de Esra Roise como sujeto principal.

Cada uno fue entrevistado por la experiencia que ha desarrollado con sus ilustraciones y su trayectoria. Los sujetos de estudio se seleccionaron por ámbito en función de su experiencia.

Esra Roise
Ilustradora
esra@esraroise.com
<http://www.esraroise.com>

La ilustradora Esra Roise trabaja en ilustraciones de lápiz y acuarela y en ellas refleja una estética versátil y un estilo identificable, así como su pasión por la ilustración de moda.

Es una diseñadora e ilustradora freelance originaria de Noruega, quien actualmente radica en la ciudad de Oslo. Menciona que, desde muy pequeña, ha dibujado, sin embargo, desde hace apenas un par de años atrás, inició su educación formal en artes y estudió comunicación visual en la Academia de Arte de Oslo, Roise actualmente está en proceso de crear su portafolio.

Las ilustraciones se caracterizan por ser muy joviales y despreocupadas, en donde mezcla distintas técnicas como: el dibujo a lápiz, marcadores de texto y acuarelas, para crear sus obras. Las obras de Esra tienen una tendencia contracultural en donde muestran desde un punto de vista la realidad de la moda en los jóvenes quienes sin preocuparse y con estándares ambiguos, transforman sus obras en estilos muy propios.

Entre los clientes que la han escogido por su trabajo: VOGUE, Estée Lauder, VICE, LEVI'S, NIKE, Costume, GQ, Volkswagen, Miss Selfridge, Russh, BY: Larm, Eurowoman, D2/ Dagens Naeringsliv y TVNorget.

Aportó información sobre el valor de la técnica de lápiz y acuarela en su ilustración de moda así como el manejo del color en sus propuestas.

Fuente: es.pinterest.com

Luisa Caballeros

Artista / Diseñadora Gráfica

www.luisacaballeros.com

luisacaballeros@gmail.com

Nacida en Guatemala. Comenzó a tomar clases de dibujo y pintura a la edad de 14 años en el estudio de un artista local, donde ella comenzó a desarrollar sus habilidades . Graduada de la "Universidad Rafael Landívar" como diseñadora gráfica, comenzó a trabajar en varias agencias de publicidad. Sin embargo ,continuó sus estudios artísticos en 2 diferentes academias de arte figurativo . Su pasión por la figura humana , especialmente retratos, fueron su motivación para tomar talleres con artistas internacionales como: Ignat Ignatov , Casey Baugh y Steven Assael en los EE.UU.

Actualmente, imparte cursos de dibujo e ilustración a estudiantes de 1er y 2do año y cursos de diseño gráfico tanto " en la Universidad Rafael Landívar " como en la "Universidad del Istmo" en la ciudad de Guatemala .

Caballeros aportó su opinión acerca de las ilustraciones de Esra Roise, así como también su experiencia acerca del dibujo de la figura humana y opiniones propias sobre técnicas de la ilustración y la influencia del color para captar la atención del espectador.

"Self portrait"

13 x 17 inches Sanguine on paper

Fuente:www.luisacaballeros.com

Jorge Rossi

Artista / Diseñador Gráfico

jarossi@url.edu.gt

El Licenciado Jorge Rossi es el graduado no. 2 de Diseño Gráfico en Guatemala, se especializó en Florencia, Italia en las áreas de pintura y dibujo, y ha sido un gran exponente creativo, al dirigir campañas publicitarias muy exitosas en Guatemala. Actualmente es catedrático en la Universidad Galileo y la Universidad Rafael Landívar.

Diseñador gráfico, con años de experiencia en la ilustración de figura humana, el aerógrafo, diversas técnicas dentro de la ilustración. Ha hecho trabajos publicitarios para Mallboro, Disney entre otros.

Rossi aportó su opinión personal acerca de la figura humana femenina, y diversas técnicas de color y opinión sobre las ilustraciones de Esra Roise.

OBJETO DE ESTUDIO

Se escogieron 10 ilustraciones representativas de Esra Roise en donde presenta su técnica y características particulares del estilo que la diferencia de otros ilustradores de moda, la selección fue realizada en base a cómo resaltar los rasgos femeninos del rostro y sus expresiones, así como diversas posturas.

Posteado el 6 de febrero del 2015

POSTED 25

septiembre 2015

"Beauty, fashion VOGUE"

Posteado el 25 de septiembre del 2015
BEAUTY, FASHION, VOGUE
vogue JAPAN
New illustrations for the November issue of
Vogue Japan.

Posteado 25 de marzo del 2015
BYLARM, FASHION, NATT OG DAG, MUSIC
"BY: LARM Okay kaya"

Posteado el 22 de julio del 2015
URBAN OUTFITTERS
BEAUTY, FASHION, URBAN OUTFITTERS

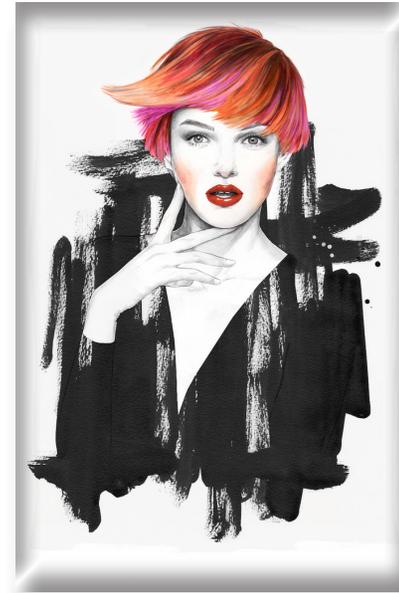
Posteada el 6 de mayo del 2015
"Giambattista Valli"

Posteado el 28 de noviembre del 2014
FASHION, PS, MAGAZINE
New work for the newly released PS: Magazine!

Posteado el 28 de noviembre del 2014
FASHION, PS, MAGAZINE
New work for the newly released PS: Magazine!

Posteado el 23 de enero del 2015
HAIR, BYHANDS, BEATY,COMMISSION, ADAMOGEGA
I had the pleasure of working with the Adam&Eva
hairdressers this fall, creating their spring campaign! Such a
fun and exciting project!

Posteado el 25 de agosto del 2014
Beauty, fashion, nylon
Nylon Agust 14

Posteado el 30 de junio del 2014
PAPERCOLLECTIVE, VOLLAB, SPACEFACE

INSTRUMENTOS

Se elaboró una serie de instrumentos para recabar información por medio de entrevistas y cuestionarios por vía e-mail.

■ Cuestionario de entrevista con Esra Roise

Es una diseñadora e ilustradora freelance, las ilustraciones se caracterizan por ser muy joviales y despreocupadas en donde mezcla distintas técnicas como el dibujo a lápiz, marcadores de texto y acuarelas para crear sus obras.

Por medio de un cuestionario de entrevista por vía e-mail se recabó información sobre su proceso, su técnica y el manejo del color y figura humana en sus ilustraciones de moda.

■ Guía de Entrevista con Luisa Caballeros

Por medio de una entrevista estructurada por 19 preguntas abiertas se recabó información de la ilustradora Luisa Caballeros, sobre su experiencia, proyectos y las técnicas que aplica. Su opinión sobre la ilustración de Esra Roise y su manejo del color.

■ Guía de entrevista con Jorge Rossi

Por medio de una entrevista se resolvió algunas dudas acerca de la figura humana y todo lo relacionado a la variedad de técnicas de ilustración.

Aportó también su experiencia en el transcurso de estos años como artista. Se contruyó con una serie de 19 preguntas abiertas.

PROCEDIMIENTO

Selección del tema.

El punto inicial de la investigación fue la selección del tema, como base tenemos todo lo relacionado con diseño gráfico e ilustración.

Se tomó en cuenta la accesibilidad que se tenía al tema, a través de entrevistas con los contactos y su aporte al tema, accesibilidad a la fuentes, tiempo de interés, y con ello se obtuvo el tema de : “Cómo Esra Roise implementa sus ilustraciones de “la moda” como una herramienta de comunicación en el diseño gráfico”

Planteamiento y objetivos.

Ya seleccionado el tema, se continuó con el siguiente paso que fue buscar fuentes para tener una base sólida y así mismo redactar el planteamiento del problema y los objetivos para proceder con la investigación.

Metodología.

La importancia de este paso es darle una estructura a los sujetos y objetos de estudio, así mismo tomar en cuenta los instrumentos para recopilar información en la investigación de dicho tema.

Contenido teórico y experiencia desde el diseño.

Se basa en la construcción de diferentes referencias para el contenido teórico, servirá como apoyo para el desarrollo de instrumentos. Se buscó ciertas experiencias que hace respaldar la información recopilada.

Desarrollo de instrumentos, recopilación y descripción de resultados.

Tomando en cuenta la información en que se trabajó anteriormente, se desarrollaron los instrumentos, (los cuestionarios, la guía de entrevista y de observación), y así mismo llevar a cabo el proceso de recopilación de información y descripción de resultados.

Interpretación y síntesis.

En este punto se interpretó con toda la información obtenida la solución de las preguntas y objetivos planteados al principio.

Conclusiones y recomendaciones.

Se respondió a los objetivos de investigación planteados y las respectivas recomendaciones se redactaron en base al proceso realizado.

Referencias.

Finalizada la investigación se realizó un listado de referencias bibliográficas, tomando en cuenta las normas APA.

Anexos.

Se incluyó todo tipo de documento extra de información.

Introducción.

Como último paso, se realizó una síntesis introductoria para contextualizar el tema de la investigación.

CONTENIDO TEÓRICO

LA ILUSTRACIÓN

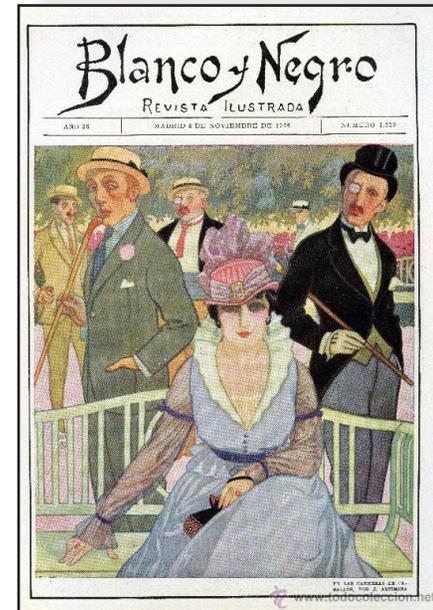
Male (2007) comenta que la popularidad en los dibujos de la figura humana ha tenido relevancia a través de la historia, es la razón suficiente para la atracción de la práctica de un artista.

El dibujo del cuerpo humano presenta un excelente talento que ninguna otro objeto, porque ambos artistas y observadores son íntimamente familiares con las proporciones del cuerpo o elementos junto con la fisiología de la figura humana.

Comenta Male (2007) que no es tan difícil la elaboración de la figura humana, es solo el iniciar desde una base simple de aplicar series, trucos y técnicas. El dibujo de la figura humana requiere de curiosas miradas y el mantener la práctica incluso si el primer dibujo fracasa.

Wilmer(2015), comenta que en la ilustración se utilizan formas maravillosamente exageradas, rozando la fantasía o siendo totalmente fantástico, haciendo más fácil la comunicación con el usuario del producto. Se entiende por ilustración, cualquier obra trazada con acuarela, tinta china , óleo, aerógrafo u otros materiales similares. La ilustración no debe ser confundida con el dibujo.

Se utilizó desde sus inicios fundamentalmente con fines publicitarios, como en el caso de carteles, anuncios de productos, decoración de portadas de libros, cómics o para describir en imágenes las acciones de cuentos, infantiles.

Coleccionismo de Revista y Periódicos:
REVISA BALNCO Y NEGRO AÑO 196N'
1329-5

Fernández Coca (2012) comenta que la influencia de diseñadores en el campo de la ilustración introducen cambios conceptuales a la hora de presentar los resultados, y en cuanto los efectos son mas simples, impactantes y rompedores. Ya que la información visual tiene un carácter comunicativo directo, mucho más de lo que había sido hasta entonces.

Tipos de ilustraciones

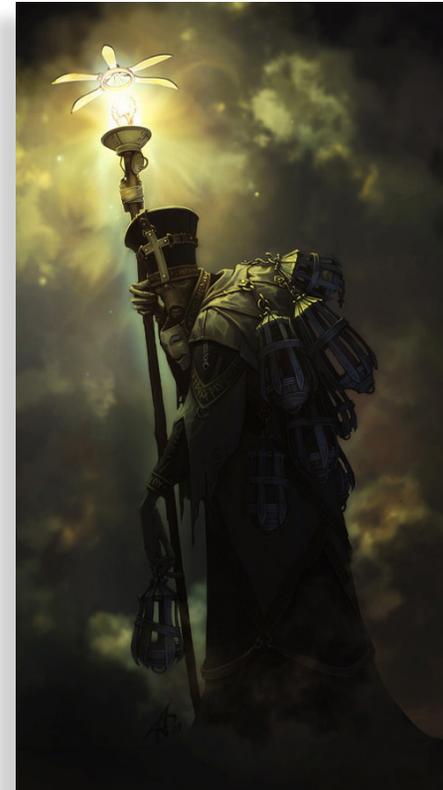
Los tipos de géneros de ilustraciones tienen diferentes ramas:

Ilustración conceptual

Ane (2012) comenta que es una forma de ilustración donde el principal objetivo es la representación visual de un concepto para su uso en cine, animación, cómics, videojuegos, etc. Las ilustraciones de tipo conceptual no están necesariamente ligadas a un texto, información argumento literario, más bien nacen puramente de la imaginación del ilustrador, en base a una idea o concepto elegido. Ya que se caracterizan por dejar una línea más amplia a la creatividad y al estilo personal.

En la (Fig.01) se puede observar la composición que se hace dentro de esta ilustración conceptual en la que es un personaje, conceptual y la que se incluye como Arte de la fantasía.

Fig. 01

Fuente: www.anediseno.files.wordpress.com

Ilustración Publicitaria

Ane (2012) aclara que en los últimos 50 años la ilustración publicitaria ha resultado ser sumamente importante, no sólo para la creación de carteles, sino también para envases y productos variados. Una de las características fundamentales de la ilustración es su inmediato y eficaz impacto visual, en la que ofrece ventaja con respecto a la fotografía, ya que se puede cargar de connotaciones emocionales caricaturescas que el lente de la fotografía no alcanza.

SantaMaria (2013) comenta que existen varios factores que deben ser llenados por la ilustración publicitaria cada marca de producto, en la forma de ilustrar debe tener un estilo diferente. Cada una de estas marcas tiene una personalidad única, lo que repercute en aspectos como color, trazado, dibujos (desde los técnicos, surrealistas a la caricatura). Como se puede observar en (Fig. 02) uno de los clásicos anuncios publicitarios de la Coca cola.

Fig. 02

Fuente: www.anedisenio.files.wordpress.com

La ilustración narrativa

Ane (2012) comenta que se diferencia de la ilustración conceptual, ya que tiene como objetivo la representación gráfica de un argumento literario. Así como (Fig. 03), en el interior de novelas o relatos son de este tipo, y sirven para reforzar o recrear una escena dentro de la lectura. Dentro de este género también podemos encontrar la ilustración infantil, de ciencia ficción, humor gráfico, cómic, animación, etc.

Fig. 03

Fuente: www.anedisenofiles.wordpress.com

La ilustración Científica

Ane (2013) comenta que este tipo de ilustración trata de exponer de manera efectiva una gran cantidad de información precisa y detallada acerca de temas que requieren un importante apoyo visual.

Cuando se habla de ilustración científica, se refiere a un tipo de dibujo muy detallado, con el propósito de reafirmar visualmente los textos de investigadores de disciplinas como: Astronomía, Arqueología, Medicina, Odontología, Botánica, Zoología, Microbiología, entre otras. La ilustración Científica (Fig. 04) es una de las áreas en la que los avances de la reproducción fotográfica no han conseguido desbancar el trabajo del ilustrador.

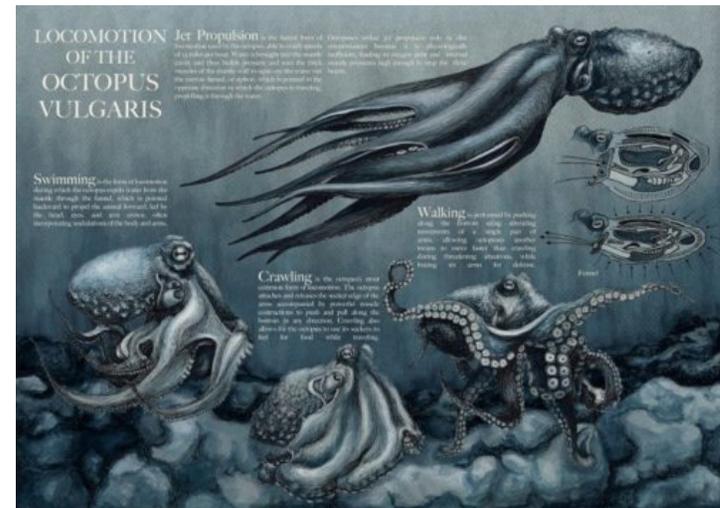

Fig. 04

Fuente: www.anedisenofiles.wordpress.com

La ilustración infantil

La red Gráfica Latinoamericana (2014) comenta que con el invento de la imprenta, la ilustración tomó fuerza al poder ser reproducida muchas veces a partir de un solo original. En cuanto a la utilización de tinta o policromía, amplió inmensamente las posibilidades gráficas de los ilustradores.

Para los editores de libros infantiles, la ilustración juega desde el inicio, un papel fundamental en la producción de un proyecto editorial exitoso. Éstas hacen especial y complementaria de manera inigualable el texto que las acompaña, para lograr este resultado el trabajo en equipo del editor es fundamental para lograr transmitir al ilustrador su proyecto.

Existen diferentes técnicas que han sido trabajadas y perfeccionadas en el ámbito de la ilustración editorial infantil como en la (Fig. 05), entre las más destacadas se encuentran la aerografía, la acuarela, el acrílico, los "ecolines" y más reciente la ilustración digital. En esta misma línea la ilustración comparte sus técnicas y tendencias con la industria del comic y las caricaturas.

Fig. 05

Fuente: www.darkmello.deviantart.com

La ilustración decorativa

Galán (2012) comenta que como la decoración es una función que se remonta, por lo menos, hasta la época de los manuscritos medievales. El objetivo principal de este tipo de ilustración se podría describir como una forma de puntuación visual.

Para la impresión de color, se contrataba a un grabador en madera para que creara los encabezamientos de los capítulos, los adornos del final, las viñetas para las páginas donde iban los capítulos, etc.

En libros decorados puede adoptar otras formas. Por ejemplo, muchos libros de cocina contienen materiales visuales que no sirve como referencia funcional sino que, por el contrario crea la identidad y el ambiente adecuado para las recetas. Muchos libros contienen tanto fotos como dibujos, las ilustraciones sirven para separar la información visual y adornar el texto de una manera que resulta imposible con la fotografía. Dentro de ellas también se encuentra la poesía que se presta muy bien al acompañamiento pictórico.

En este tipo de ilustración se guarda el equilibrio dentro de la palabra con la imagen, en ningún momento la ilustración debe entorpecer la lectura y comprensión del texto, logrando unidad, equilibrio y contraste.

Johanna Stanford es una de las creadoras de ilustraciones en donde se puede apreciar algunos elementos que han sido decorativos y en un momento a otro convertidos en ilustraciones que se pueden colorear. (Fig. 06).

Fig. 06

Fuente: www.matdolphin.com

La ilustración de portada

San Miguel (2003) comenta que las portadas son las que se encargan de acompañar o dar forma y personalidad a una marca comercial o un producto, o también a anunciar un acontecimiento. El formato hace la distinción entre una y otra ilustración. En uno de sus ejemplos la mayoría de las editoriales amplían y ajustan el diseño de las portadas de sus libros para emplearlos como posters promocionales.

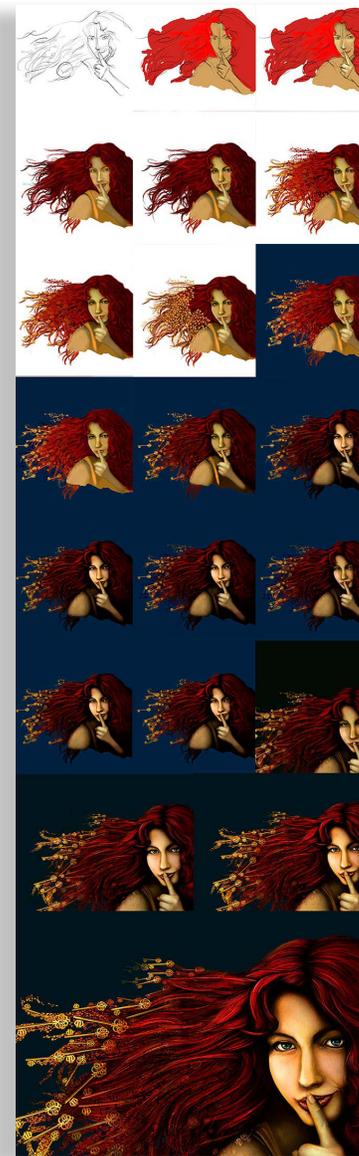

Fig. 07

Holguín(2013)

Los pasos que lleva esta portada (Fig.07) son relacionados a una ilustración de portada sobre una historia de aventura. Como se puede observar, la protagonista de la historia es la que encabeza la primera parte de este libro.

Fuente:www.hacheholguin.com

La ilustración de moda

Según Álvarez (2012) la ilustración de moda es la que vemos desfilar en las pasarelas, ha sido primeramente elaborada en la mente del diseñador. Las ideas son plasmadas en papel, de manera natural y espontánea en algunas ocasiones. Los bocetos pueden dar lugar a un maravilloso vestido o a una fantástica colección.

Szkutnicka (2010) comenta que el objetivo de la ilustración de moda es seducir y realzar, antes que aportar información técnica. Es importante tomar en cuenta que la figura humana es la que determina la idea de las proporciones, de cómo queda puesta la ropa. Estas ilustraciones de moda se usan en publicidad, catálogos, revistas, folletos, libros de patrones y otros soportes promocionales.

Una ilustración satisfactoria es aquella que muestra lo que apetece en el momento, la postura, la silueta, la proporción y el color formando un todo para ayudar al marketing de la prenda.

Por su contenido de emoción, energía, estilo, creatividad y a menudo movimiento, la ilustración de moda permite al ilustrador la libertad artística con la que inyecta su propia personalidad y carácter en el dibujo. Esta libertad hace que el ilustrador se permita la licencia de alterar las proporciones del cuerpo femenino.

“Los dibujos son la representación física de las ideas que nacen

en la mente de muchos diseñadores” se comparte a través de sus manos, una creatividad expresada mediante distintas técnicas como el carboncillo, la plumilla, la acuarela o el diseño gráfico.

Álvarez comenta que las ideas que los diseñadores han plasmado directamente en el papel, salen de ahí al mundo real, por lo que es necesario que los bocetos transmitan claridad y un estilo propio que haga definir entre el arte de las demás personas.

Fuente: www.camionetica.com

Fuente: www.camionetica.com

¿En qué consiste la ilustración de moda?

Álvarez (2012) comenta que esta es la que llena las expectativas del cliente y al mismo tiempo transmite un mensaje. Existen dos tipos de ilustración de moda: las manuales con técnicas análogas y las digitales, por medio de un software de computadora ya sea que se elaboren en corel draw, Photoshop, entre otras.

Historia de la ilustración de moda

Según San Miguel (2003) la ilustración moderna comienza con el invento de la imprenta y la posibilidad de editar imágenes en serie para difundir información de todo tipo, o bien para comentar gráficamente o decorar los textos.

Couturenpaper (2012) comenta que a lo largo de la historia del diseñador de moda ha estado profundamente ligado a la ilustración, encargándose él mismo o contratando los servicios de un tercero. Por lo tanto, la ilustración de moda ha sido y sigue siendo un instrumento esencial en su caja de herramientas.

En este campo podemos encontrar representaciones de prendas de vestir muy técnicas u obras con un contenido tremendamente abstracto.

En los cambios que ha tenido la cultura en sus correspondientes avances tecnológicos han hecho que el ilustrador de moda conciba de forma distinta su trabajo y comience a combinar los métodos tradicionales con las nuevas técnicas.

El cambio del siglo

A finales de 1800 y principios de 1900, la ilustración de moda era el reflejo de la estricta sociedad de la época. Las revistas de alta costura muestran mujeres de clase acomodada, emperifolladas con sus elaborados trajes en medio de escenarios clásicos.

Fuente: www.igrabados.com

TÉCNICAS DE LA ILUSTRACIÓN

A continuación se detalla algunas de las técnicas utilizadas en la ilustración de moda, enfatizando en la grafito y acuarela por ser las técnicas que utiliza Esra Roise.

Ilustración con crayones:

La técnica aplicada en esta ilustración (Fig.08) consiste en rellenar toda la zona ilustrada con la ayuda de crayones especiales para diseñadores e ilustradores, existen gran variedad de marcas en el mercado, unas de las más conocidas son Prismacolor y Faber-castell.

Fig. 08

Fuente: www.skyhdwallpaper.com

Ilustración con rotuladores:

La base de esta ilustración (Fig. 09) es rellenado con alcohol, las marcas más utilizadas y conocidas son los copic markers y los touch makers.

Fig. 09

Fuente: <https://twitter.com>

Ilustración con grafito:

Para Álvarez (2012) esta técnica se caracteriza por no utilizar color, lo que causa efectos y crea escenas muy dramáticas.(Fig.10) Para esta técnica se debe manejar el degradé y se utiliza únicamente el grafito.

Chávez (2010) comenta que el grafito da la posibilidad de bocetar, dibujar y dar un acabado en una sola herramienta, en las que permite posteriormente diversas posibilidades de expresión, al dar una gran variedad tonal y de trazos, lo cual es una ventaja. Es una técnica que permite un acabado realista, a pesar de la ausencia del color, el impacto que se puede obtener es sorprendente.

Es una técnica seca que al "raspar" sobre el papel se va desgastando y deja pedazos de su composición sobre la rugosidad del soporte, en la que el cuidado de la mano es sumamente importante, tiende a regar en los espacios en donde no se requiere grafito.

Entre las cualidades del lápiz de grafito esta el que se puede conseguir sensación de mancha, aunque es sumamente útil para dibujos de línea, lo cual da un dinamismo especial al momento de realizar la ilustración, en que requiere tiempo, precisión y cautela.

Una ilustración bien relizada en lápiz de grafito es en donde la dirección del trazo no sea evidente, es decir que los valores tonales se vean parejos. Los acabados sutiles pueden lograrse haciendo las cosas sin prisa y sin suavidad.

En cuanto el soporte se recomienda los que contengan cierta porosidad.

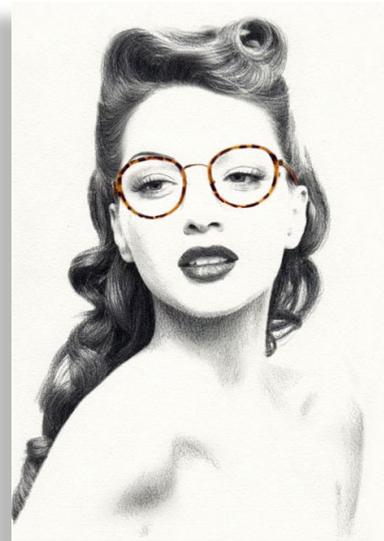

Fig. 10

Nabil Nezzar, Ilustrador de la moda se enfoca en este estilo que es realista y utiliza lápiz de grafito, Nezzar logra captar la belleza de una manera simple e impactante.

Fuente: <http://lamonomagazine.com>

Ilustración con acuarelas:

Pintura y Artistas (2012) define acuarela como la mezcla de pigmentos finos y de goma disueltos en agua, los cuales dan una pintura transparente. Dependiendo de la cantidad de agua agregada, así será la opacidad de la pintura que se logre. Para pintar en acuarela se debe tener control en la reservas de blancos además de la fluidez y espesor de la pintura.

Es una de las mejores técnicas para la representación de texturas únicas.

La técnica que se aplica en esta ilustración (Fig.11) son acabados más artísticos, consiste en rellenar con pastillas de color diluidas en agua con un pincel ya sea fino o grueso, depende el que se necesite utilizar para una mejor estructura. Existen diferentes presentaciones de pintura como en tubitos.

Ventajas

- Los colores son vivos y llamativos.
- Es una de las mejores técnicas para la representación de líquidos y transparencias.
- Se caracteriza por su luminosidad.
- Fácil mezcla.
- Si la pintura se llega a secar en el tubo, se puede reutilizar tan solo disolviéndola en agua.

Desventajas

- Es difícil corregir errores.
- Su secado es rápido, por lo que exige seguridad y rapidez en su ejecución.
- Su conservación es bastante delicada, pues su exposición a la luz solar facilita la caída del color.

Fig. 11

Fuente: www.trendhunter.com

Técnica Mixta:

La utilización de esta técnica (Fig.12) es una de las más utilizadas ya que permite realizar bocetos con detalles muy específicos y es muy fácil comprender cada uno de ellos. Ésta consiste con el uso de rotulador (marcadores) o acuarela y sombrear o lograr texturas con crayones, marcadores, acuarela, etc. Muchos ilustradores hacen combinaciones manuales con la tecnología retocando sus ilustraciones con Photoshop.

- Una de las ventajas podría ser:

Que cada una de las técnicas es versátil en las manos de un artista con talento, añadir diferentes técnicas puede dar a una obra una mayor sensación visual y una riqueza de texturas.

Los artistas que trabajan la técnica mixta pueden mezclar acrílico y óleo, grabado y collage o dibujo y fotografía.

- En cuanto a las desventajas podría ser:

En algunas ocasiones la mezcla de técnicas son muy resaltadas, mientras que en otras ocasiones esta diversidad de medios puede aparecer velada e inapreciable a primera vista.

Fig. 12

Fuente:
www.esraroise.com

LA FIGURA HUMANA EN LA ILUSTRACIÓN

Sistema de armonía

Langsam (2011) comenta que el cuerpo humano es una forma orgánica, un sistema complejo y proporcional en donde todas las partes tienen relación entre sí y con el total.

Por lo tanto una parte puede convertirse en módulo de medida, no representa la esencia de la forma humana.

Para un dominio el dibujo de la figura humana es necesario entender las relaciones de forma, tamaño, posición y densidad que existen entre los elementos estructurales y los de movimiento.

Fácilmente se puede ubicar medianas (puntos medios) en segmentos determinados, a nuestros ojos no les resulta muy difícil, a partir de eso podemos estructurar gran cantidad de elementos de la estructura esquelética, (Fig. 13) en esta se puede observar que la línea de trocánteres (cabeza grande del fémur) más conocida como "cadera baja" es exactamente la mitad del alto total del cuerpo. Las rodillas son la mitad de la pierna estructural (fémur, tibia y pie). Los codos se ubican a la mitad de la distancia que va de la línea de hombros a la sínfisis púbica (parte baja del pubis, ingle) y así con muchas otras partes del cuerpo que se hayan relacionadas en las mitades de otras.

Se puede determinar medios, cuartos, octavos y sin embargo son estas medidas las que conducen a la complejidad armónica de cuerpo humano.

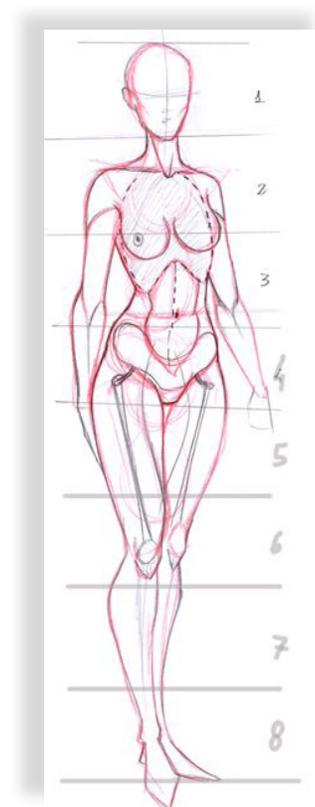

Fig. 13

1. Línea de mentón
2. Línea de busto
3. Línea de ombligo
3. Línea de codos
4. Línea de pubis
5. Línea de muslo
6. Línea de rodillas
7. Línea de 1/2 pantorrilla
8. Línea de piso

Fuente: <http://go-dark.deviantart.com>

Primer esquema estructural

Éste tiene como finalidad el entrenamiento de la línea continua, “la línea de belleza” característica de los organismos naturales. Tan complementario como una línea dúctil, es estructurar la figura en base a la dinámica que le es propia, entendiendo los principios de la postura bípeda y equilibrio de la persona de pie.

Volumen estructurales

En la figura geométrica se lleva a cabo desde su constitución morfológica y su razón.

La tres cajas estructurales

Ahora se incorporará la estructura cinética en donde tres volúmenes también estructurales que cada uno pertenece al cráneo, es decir que es un volumen ideal esférico que constituirá el cráneo, sin el maxilar ni la mandíbula. El otro, se forma también un ovoide que constituirá la caja torácica, y otro por ahora idéntico al anterior, que conformará el volumen abdominal.

(Fig. 14)

Cada caja adopta una posición diferente que hay que determinar mediante las elipses meridianas y ecuatoriales correspondientes a cada volumen estructural.

Cada elipse ecuatorial tiene un eje que es paralelo:

1. Elipse ecuatorial craneal: Línea de orejas.
2. Elipse ecuatorial torácica: Línea de hombros.
3. Elipse ecuatorial abdominal: Línea de cadera baja.

Fig. 14

Los ojos

Para Drudi y Paci (2011) los ojos representan la parte más emotiva del rostro, ya que transmiten una infinidad de expresiones que reflejan los sentimientos más variados. En cuanto a la mirada, es seguramente el aspecto del rostro que mejor resalta y le da más énfasis al estado de ánimo; es uno de los rasgos faciales más importante, ya que es impensable dibujar un figurín sin ojos, ya que sería como privarlo del alma.

Fuente: <http://www.cuded.com>

Técnicamente, la luminosidad se obtiene dejando pequeños círculos blancos en el iris y la pupila, como se observa en la (Fig. 15) y a la vez destacando principalmente la sombra que el párpado superior proyecta sobre el ojo.

En el primer dibujo el ojo es similar al auténtico, destacando mediante las sombras más oscuras y las semisombras. En el segundo, el ojo se ha simplificado más y se han eliminado las semisombras. En el último ejemplo, el ojo se ha estilizado y se ha dotado de contornos más artísticos.

Desde el punto de vista anatómico, el ojo está formado por el globo ocular, de forma totalmente esférica, en el que se encuentran el iris, de varios colores, y la pupila.

El ojo queda protegido gracias a los párpados superior e inferior, el primero más grueso y amplio que el segundo.

Visto de frente, el ojo presenta una forma almendrada, mientras que de perfil su aspecto es triangular. La distancia que separa los ojos corresponde a la longitud de uno de ellos ($AB=A'B'$).

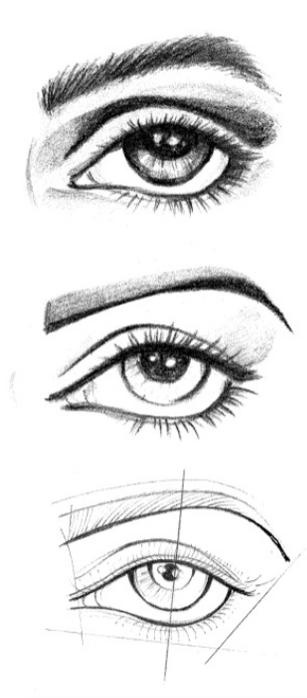

Fig. 15

En cuanto a las pestañas y las cejas hacen una construcción de complementos importantes ya que los ojos hacen su forma y longitud, dando una profundidad a la mirada. En cuanto dibujar los ojos correctamente, destaque sobre todo el contorno interno del párpado superior y proyecte una sombra tenue en el iris. (Fig. 16).

Como se puede observar estos dibujos muestran la transformación gráfica del ojo, desde su representación real y su análisis geométrico hasta la estilización.

En la (Fig.16) en el lado izquierdo podemos ver que hace una representación del ojo real mediante la técnica del claroscuro. En el centro es un análisis estructural del ojo. Y por último en el lado derecho hace el dibujo estilizado del ojo, las semisombras

se han eliminado y se resaltó la línea del contorno y de la parte interior del párpado superior.

Una técnica que emplea Drudi y Paci es visualizar el movimiento gráfico trazando sobre las imágenes un tipo de máscara y así demuestran las equivalencias de proporción destacando las distancias, los volúmenes, y los espacios internos y externos entre las distintas partes del dibujo.

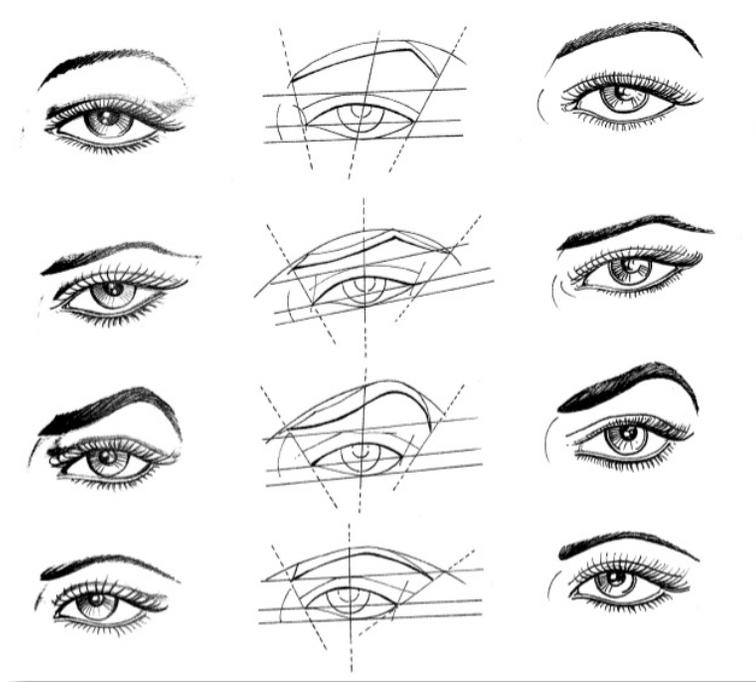

Fig. 16

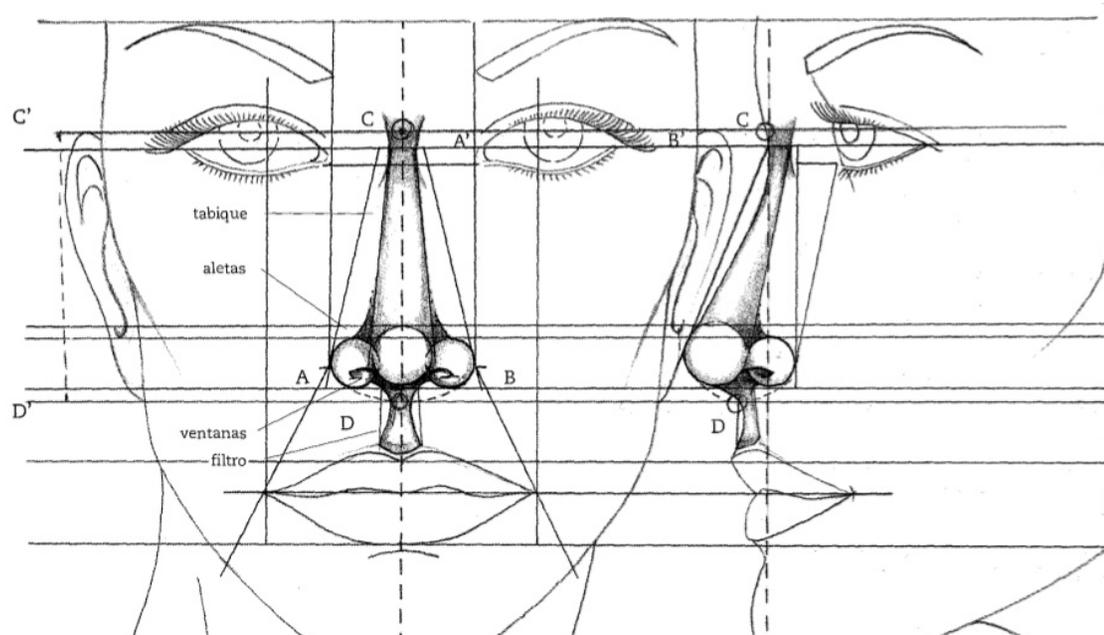

Fig. 17

La nariz

Es una parte anatómica que sobresale de la cabeza. Cada rostro tiene un tipo de nariz distinto que en ocasiones constituye un rasgo determinante. En este análisis proporcional se ha elegido una nariz bien proporcionada pero de forma genérica.

Para representar una forma frontal exacta, la nariz debe encerrarse en un trapecio alargado en una base se trazan tres círculos, uno central más grande y dos laterales más pequeños. La distancia de separación entre las aletas nasales equivale a la longitud de un ojo ($AB = A'B'$), la nariz se divide en tabique nasal, aletas nasales

y ventanas nasales. Está unida a la boca mediante el filtro o surco nasal que, visto de perfil, corresponde a la cavidad situada por debajo de la nariz.

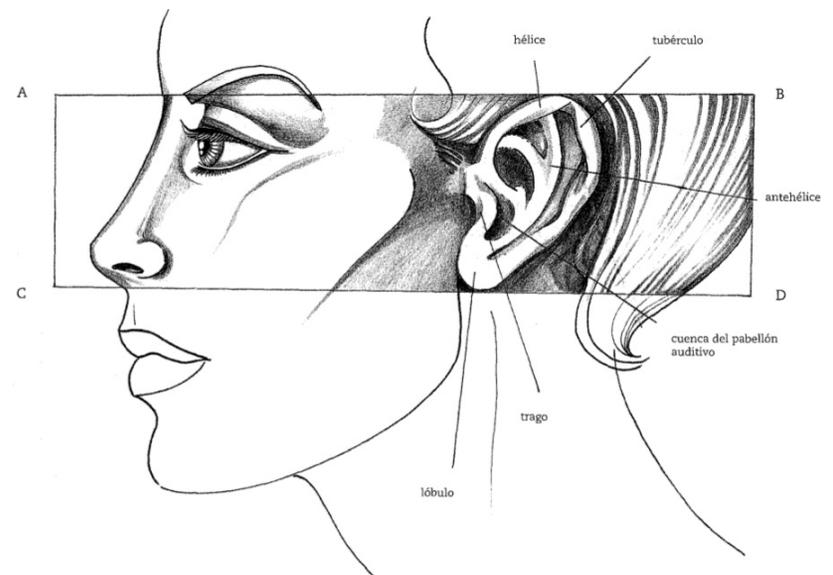
El perfil, la cavidad de la raíz de la nariz se sitúa en la misma línea que la cavidad situada bajo la boca. La longitud de la nariz a partir de la cavidad superior C es igual a la distancia que separa la base de la nariz del mentón ($CD = DE$) y a la altura de las orejas (Fig. 17).

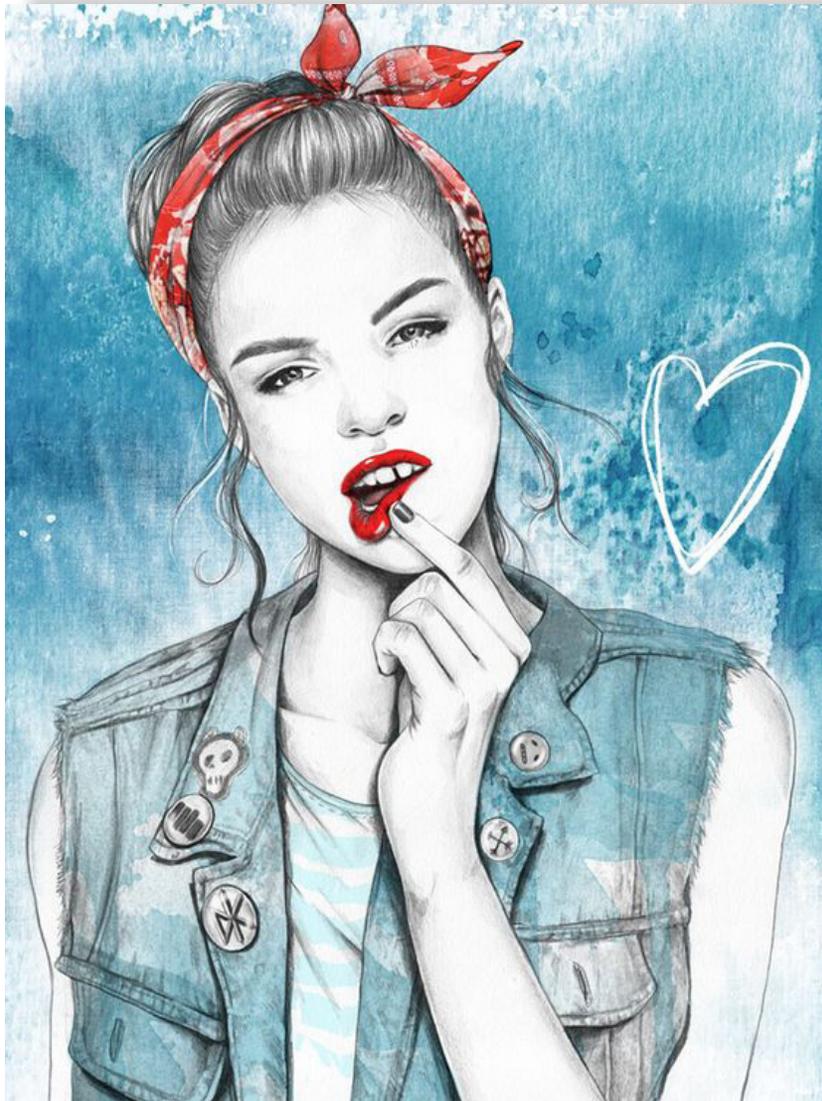
Las orejas

La oreja presenta una forma similar a la de una caracola o una C. Estructuralmente, está formada por un contorno externo denominado hélice, otro interno denominado antehélice, una base inferior más blanda, el lóbulo, una protuberancia situada en la curva de la hélice y en el último lugar de la cuenca del pabellón auditivo, el tubérculo. La altura de la oreja corresponde a la de la nariz.

El segmento superior de comparación (Fig. 18) AB alinea la cavidad de la nariz, el párpado superior y el vértice de la oreja, mientras que el inferior CD alinea la base de la nariz con la de la oreja.

Fig. 18

Fuente: www.cuded.com

La boca

Está formada por dos partes móviles: El labio superior más fino y alargado, y el labio inferior, más grande y carnoso. Los puntos de unión de los labios se corresponden en proyección (Fig. 19) con una tercera parte del ojo (AA'BB').

Drudi y Paci comenta que entre la nariz y la boca se halla el filtro de forma trapezoidal, cuyo eje central divide la boca en dos partes exactamente iguales.

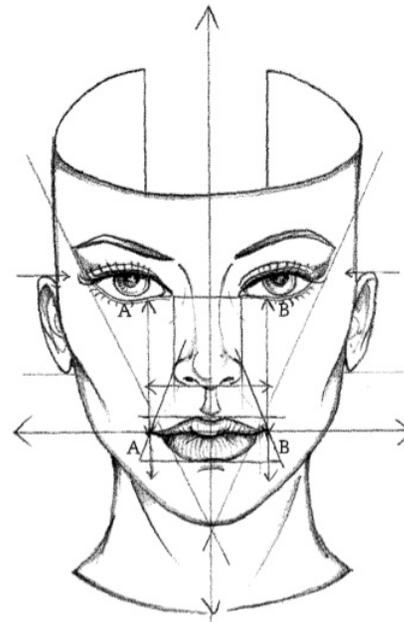

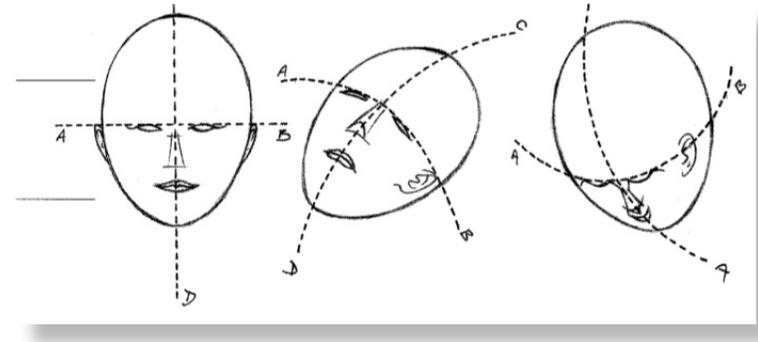
Fig. 19

La cabeza

La representación gráfica de la cabeza es probablemente el tema artístico más complejo. Se trata de la parte del cuerpo que presenta más variaciones en cuanto a forma, volumen, proporciones y expresión.

La estructura global de la cabeza es similar a un huevo aclara Drudi y Paci, con la parte superior formada por la bóveda craneal, y la parte inferior por el rostro y las mandíbulas. Los gráficos inferiores muestran tres visualizaciones muy simplificadas de la cabeza, y en su interior se han trazado los ejes horizontales AB y los verticales CD que dividen la figura ovoide en cuatro sectores.

Fig. 20

Estos errores de visualización pueden evitarse cuando también la parte cóncava de la cabeza. Las líneas de construcción y los sombreados tenues delimitan más claramente el volumen de la cabeza.(Fig. 22)

El escorzo es la representación en perspectiva de una forma o una parte de la misma. Drudi y Paci comentan que en movimiento la cabeza le corresponde una nueva redefinición de las formas y de sus relaciones visuales. En esta (Fig.23) se muestran los rostros representados desde los ángulos muy distintos en los que la estructura del óvalo se ha destacado con un fondo neutro para evidenciar con mayor claridad las nuevas relaciones proporcionales de cada rotación.

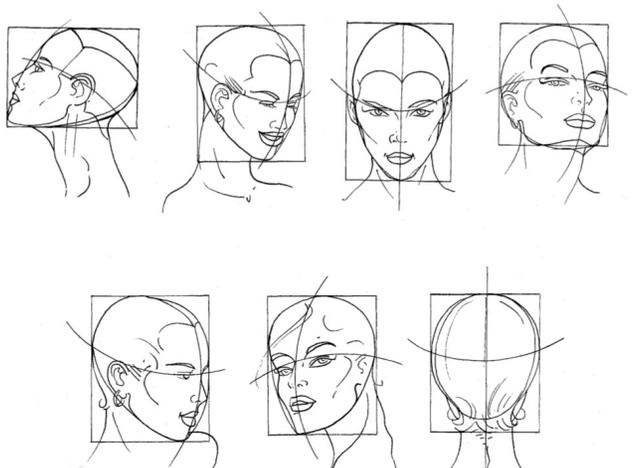

Fig. 23

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

Fuente: www.redbubble.com/

Tipos de Rostros

Para Drudi y Paci los rostros pueden agruparse en esquemas tipológicos básicos representados por formas geométricas simbólicas. Estos (Fig.24) muestran las características morfológicas más habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos.

Fig. 25

Esra Roise

Las ilustraciones muestran diferentes peinados representan el mismo rostro. Según Drudi y Paci comenta que no es necesario modificar el rostro de la modelo, sino que basta con cambiarle el peinado para obtener el tipo de mujer que mejor represente un estilo, una tendencia o una moda determinados. (Fig25, 26)

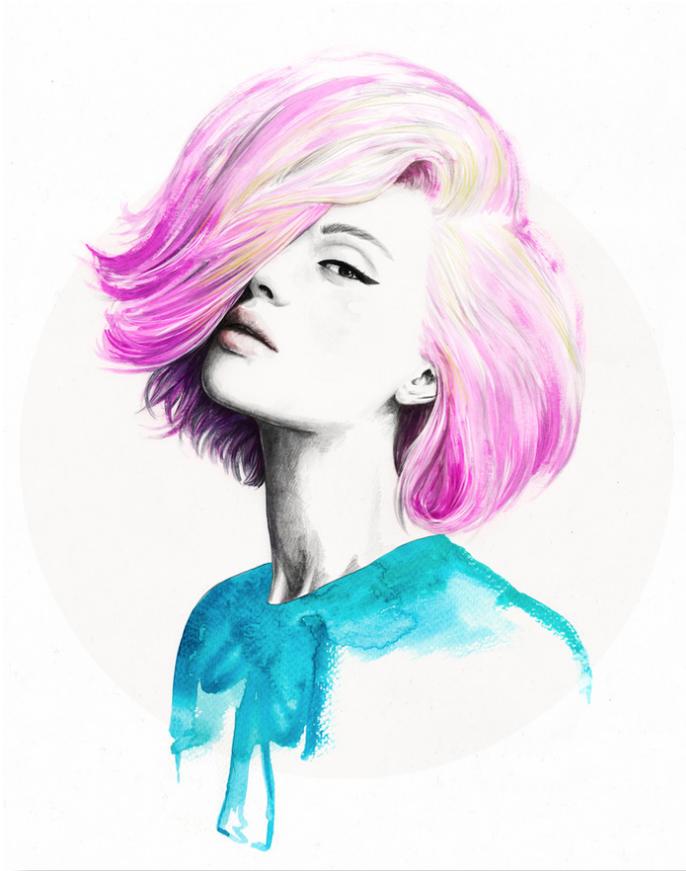

Fuente: www.esraroise.com

Fig. 26

Fuente: www.esraroise.com

Aquí se pueden observar peinados muy distintos que utilizan el mismo tipo de rostro. (Por Esra Roise.)

Fuente: www.esraroise.com

La mano

Comenta Drudi y Paci (2011) que al igual que la cabeza, la mano constituye una de las partes más importantes y difíciles de dibujar de todo el cuerpo humano.

Debido a sus diferentes movimientos y articulaciones, para esto se necesita hacer una serie de estudios, del natural o de memoria, para lograr reproducirla correctamente con proporciones armoniosas y desde perspectivas distintas.

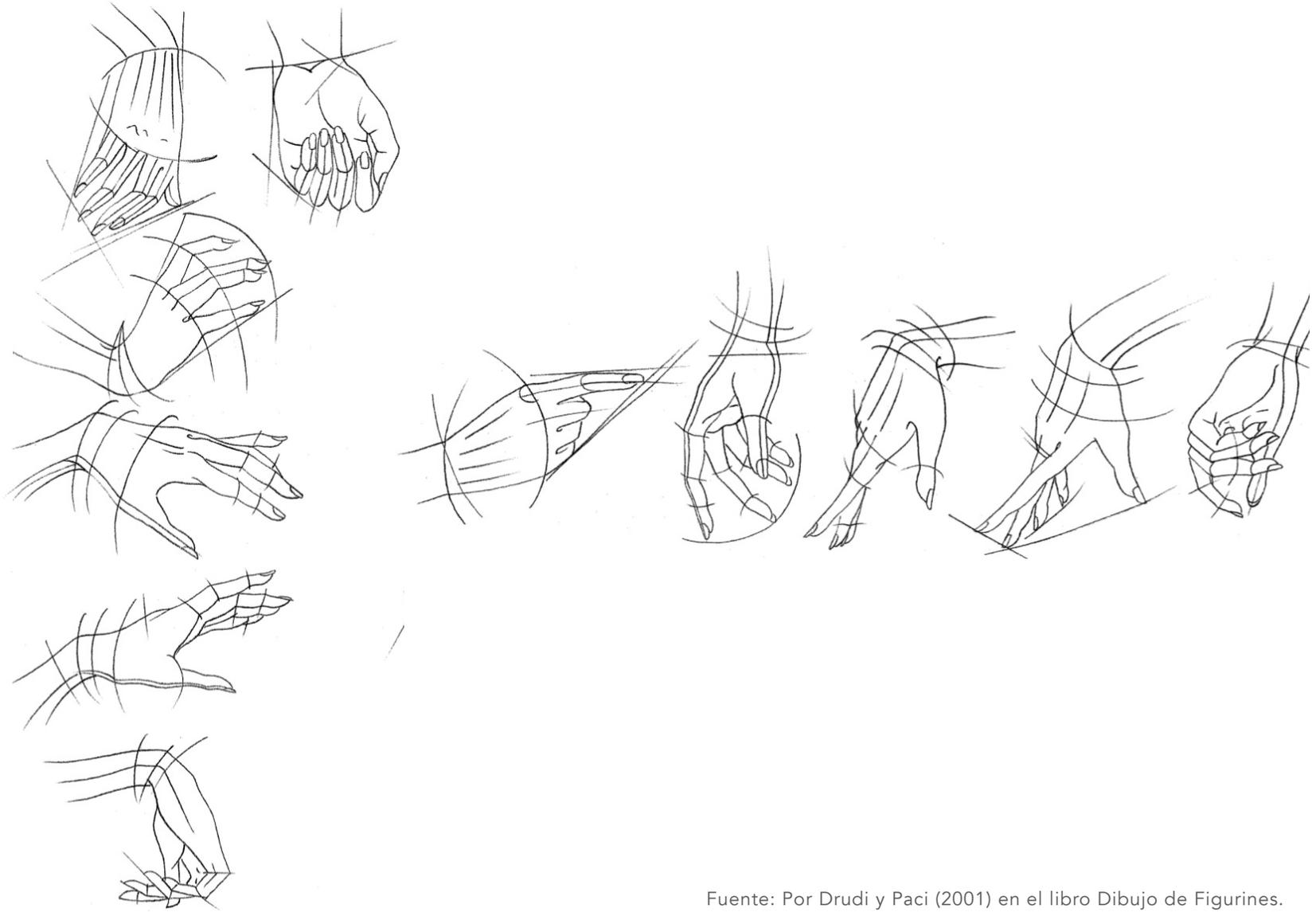
La mano provoca gracia cuando está bien dibujada y una mano mal dibujada influye negativamente en la armonía global del mismo.

Análisis estructural

La longitud de la mano es proporcional a la del rostro. Las partes principales de la mano son el dorso, la palma y los dedos.

Los dedos están formados por el pulgar de dos falanges, más grande y corto que el resto de los dedos, el índice, el corazón el más largo el anular y el meñique casi corto como el pulgar.

Los cuatro últimos dedos están formados por tres falanges: falange, en la base del dorso, falangina, en la parte central del

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

dedo, y falangeta, en la extremidad de la mano.

La longitud de cada dedo es distinta y gracias a los distintos puntos de articulación y movimiento, la mano constituye el instrumento prensil (sirve para agarrar o sujetar) del cuerpo, Además, la morfología y expresividad propias de la mano revelan el carácter y el grado de sensibilidad de la persona.

En las dimensiones, la mano debe representarse de forma geométrica delimitando el espacio externo, lo mismo que para el interior de la mano, uniendo todos los puntos de articulación. (Fig. 27)

Fig. 27 Fuente:<http://www.esraroise.com/news/?page=2>

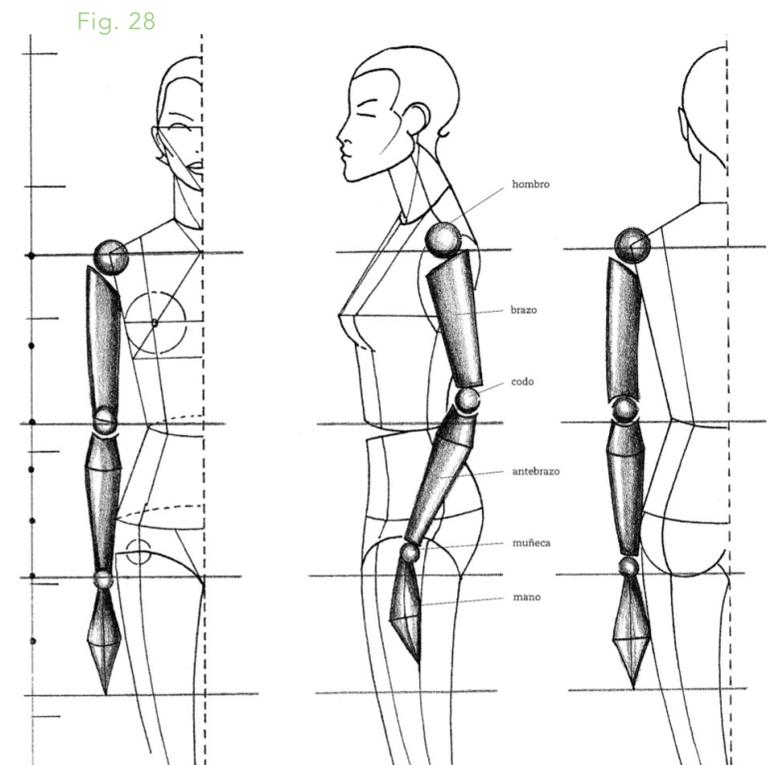
El brazo

El brazo es la articulación superior del cuerpo y está formado por cuatro paredes móviles: hombro, brazo, antebrazo y mano. Cada una de estas partes cuenta con una articulación que le permite una extraordinaria flexibilidad, movilidad y capacidad de rotación.

Fuente: <http://www.esraroise.com/portfolio/commissioned/det-nye/255/>

El esquema máximo de la articulación puede representarse mediante dos cilindros en la base. El antebrazo, en la parte superior, es similar a un cono truncado y la mano, con los dedos extendidos y unidos, presenta forma de rombo alargado. Las tres esferas de distintas dimensiones indican las articulaciones del hombro a la cintura, el antebrazo de la cintura a la ingle y la mano llega aproximadamente a la mitad del muslo (Fig.28).

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

El busto

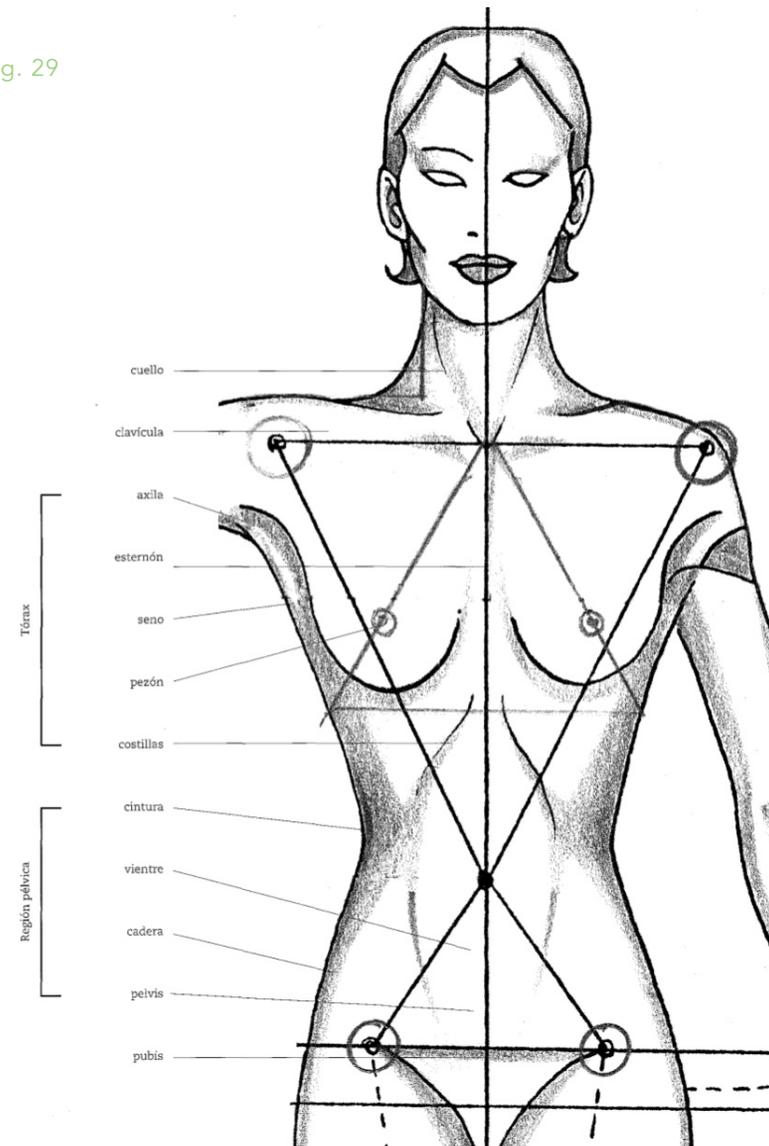
El busto es sin duda la parte anatómica más importante y atractiva de la figura femenina. El arte y su estructura lo hace convertirse en el protagonista absoluto. Esta parte del cuerpo es un punto clave del figurín de moda, y la capacidad de reproducir todos sus ángulos y movimientos a la perfección denota una gran habilidad artística.

Comenta Drudi y Paci que si se hace desproporcionado o demasiado rígido, deteriora toda la figura, desequilibra la vestibilidad y anula el figurín.

Las modelos están muy instruidas en el arte de caminar con paso grave y solemne para moverse de un modo tan artístico y, para comprender verazmente cada pequeña torsión, cada tensión y cada coordinación muscular, debe prestarse mucha atención al más mínimo movimiento.

En la (Fig.29) se puede observar todo lo relacionado a las medidas entre el tórax y la región de la pelvis.

Fig. 29

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

Fuente: <http://www.esraroise.com/portfolio/commissioned/>

En la proporción el busto ocupa dos módulos y medio en el canon total de la figura femenina. Esto forma por dos partes articuladas de distintas proporciones, el torax y la región pélvica. Ambos componentes anatómicos constituyen la principal diferencia entre el cuerpo femenino, más sinuoso y artístico, y el masculino, más imponente y musculoso.

Aquí encontramos diferentes partes que son, los hombros, más pequeños que los del hombre y de la misma longitud que las caderas, y las clavículas, que se unen en la cavidad del cuello.

El tórax, la estructura independiente más grande del cuerpo, donde encontramos las costillas, el esternón, los senos y las axilas. La posición exacta de los pezones, resulta útil trazar dos líneas a 45 grados de la cavidad del cuello a través de la caja torácica.

La forma de los senos de una adolescente puede ser similar a la de un cáliz invertido y las dimensiones pueden variar según el tipo de complexión.

El busto se une a las caderas en el talle, mucho más pequeño y algo más elevado que el masculino.

La pelvis está formada por el vientre con el ombligo ligeramente hundido, las caderas y el pubis.

En la parte dorsal se distingue por los omóplatos, que se mueven

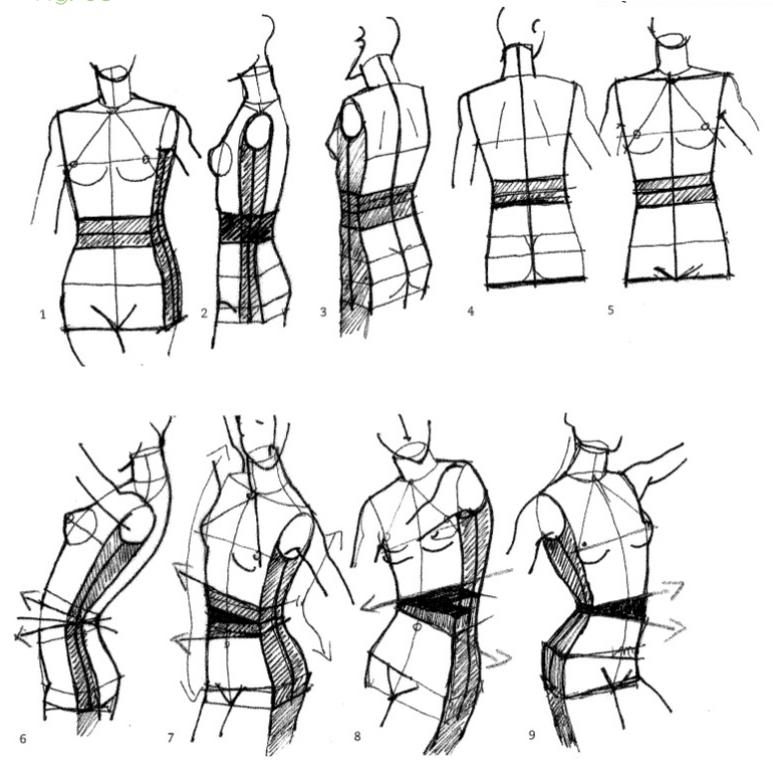
a tenor de los brazos, y por la columna vertebral, que mantiene el tronco recto y así mismo permite hacer muchos movimientos y posiciones gracias a su singular conformación anatómica.

La parte de abajo del busto se puede nombrar pélvica inferior está formada por la cintura, esta se extiende tras el hueso sacro y los glúteos, cuyos músculos medios y grandes crean una forma de mariposa.

En la parte del tronco se puede ver (Fig. 30) que forman dos estructuras que se movilizan: El tórax y la región pélvica.

El tórax puede representar en la parte frontal y posteriormente en forma de trapecio, en cuanto lo lateral y escorzo, su aspecto es más redondo, prácticamente en forma de barril.

Fig. 30

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

Fig. 31

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

La región pélvica se representa de frente y de espaldas mediante un trapecio más achatado cuya base posee la misma longitud que los hombros.

En cuanto de lado y de escorzo, ésta se hace representar como una caja que tiene forma de cuña (cuneiforme) que incluye los glúteos.

Para reproducir fielmente tanto las masas como las contorsiones y las contrapresiones del cuerpo, es imprescindible determinar inmediatamente la estructura rítmica junto con el esquema de busto y de pelvis.

(Fig. 31)

La pierna

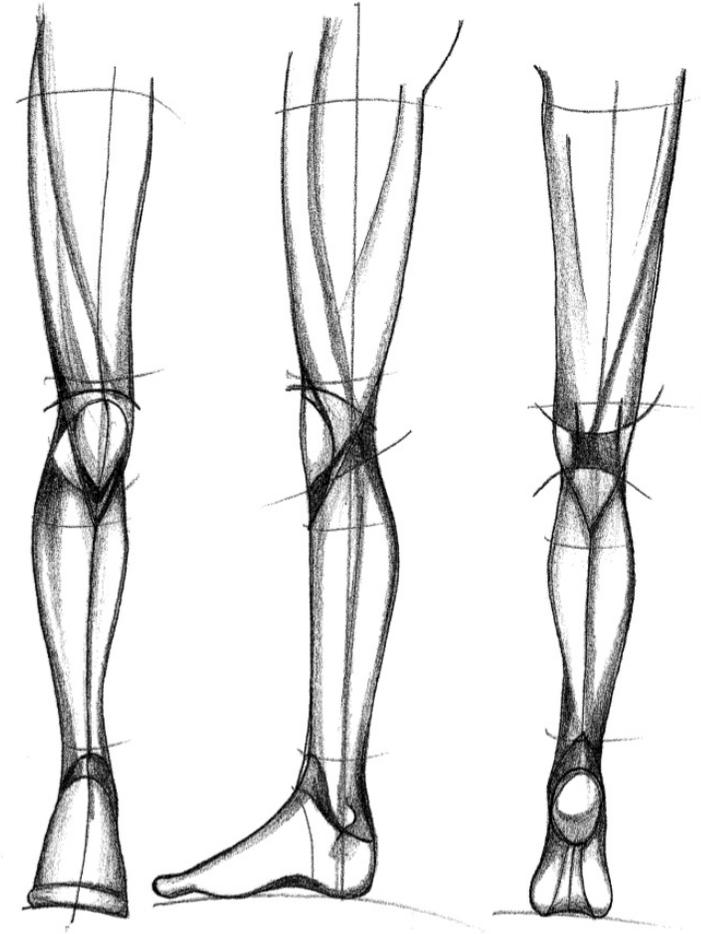
Para Drudi y Paci (2011) las piernas junto con el pie ocupan unos cuatro módulos del canon total de la figura.

Esta extremidad inferior está formada por tres partes móviles: El muslo, la pierna, la rodilla y el tobillo. (Fig.32)

Distintas partes anatómicas de toda la pierna pueden flexionarse y girar gracias a una estructura ósea móvil de forma redonda que hace una gran movilidad.

El esquema máximo de la extremidad inferior puede representarse del mismo modo que el de la superior. Y así los muslos se dibujan en forma de cilindros estrechados en la base, la pantorrilla en forma de cono truncado y el pie en forma de cuña.

Fig. 32

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

La longitud del muslo y las piernas es la misma. La primera diferencias en estas (Fig. 33) son las distintas estructuras rítmicas.

Fig. 32

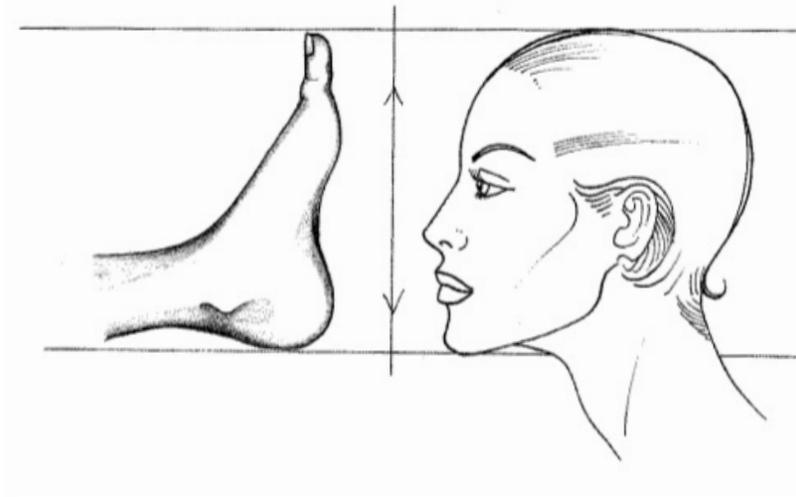
Fuente: <http://www.esraroise.com/portfolio/commissioned/det-nye/188/>

El pie

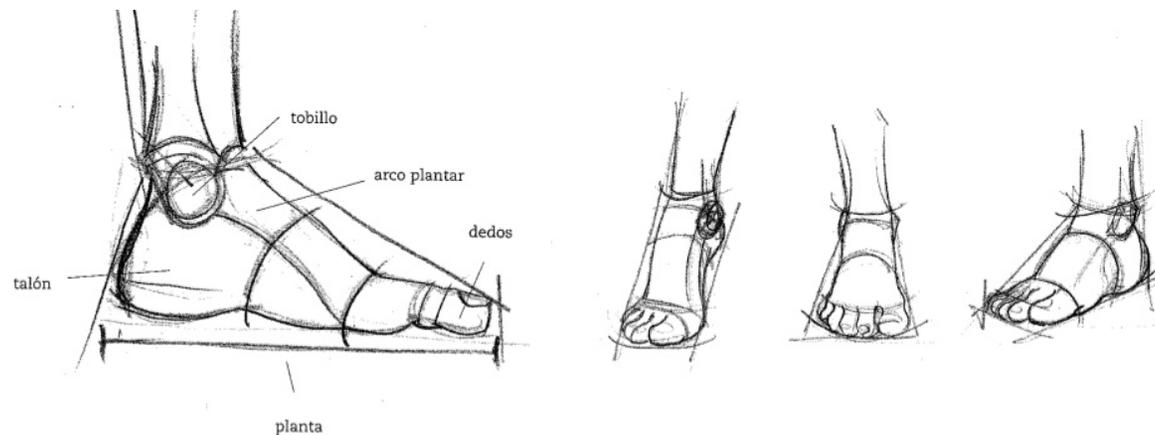
En la longitud del pie se puede observar que es equivalente a una octava parte de la altura del cuerpo que es la cabeza (Fig 33). En cambio la mano, el pie presenta un volumen más cerrado y compacto, y su forma de cuña de base ancha permite que funcione como punto de apoyo de todo el cuerpo.

Está formado por tres partes fundamentales, el talón, el tobillo, el arco plantar y los cinco dedos. La planta del pie constituye el punto de apoyo sobre el que descansa el peso del cuerpo.

Fig. 33

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

Fuente: Por Drudi y Paci (2001) en el libro Dibujo de Figurines.

EL COLOR EN LA ILUSTRACIÓN DE MODA

Características del color

Fernandez - Coca (2012) comenta que los colores hacen referencia a las sensaciones que pueden provocar visualmente los colores. Se utiliza la metáfora corporal para definir dos tipos de temperatura: caliente y fría. La caliente o cálida hace que se perciban los colores y pesen y se acerquen. Los colores que responden a este tipo son los rojos, anaranjados, amarillos y violetas rojizos.

Otro tipo de temperatura es conocido como el frío, la sensación que se enlaza es de aligeramiento y alejamiento. Aquí se encuentra los colores verdes, azules y violetas que tienden azul.

En cuanto a la luminosidad hace referencia a la cantidad de luz que puede proyectar un color. Existen colores que se les nombra como oscuros y luminosos y un mismo color base puede tener su versión oscura y su versión luminosa.

La saturación y su contrapunto llamado desaturación nos hablan de un nivel de pureza del color con respecto al gris. Se dice que el color está saturado cuando está muy alejado con respecto al gris y se piensa que un color desaturado cuando está muy próximo al gris.

Existen iconos, que cuenta con dos colores muy saturados: como en la bandera de España que cuenta con el rojo y el amarillo es un ejemplo en donde se puede hacer posible la percepción desde la lejanía, a la vez sea grande y transmitan fuerza y energía.

Significados del color

Como se ha indicado, el color está cargado de significado. Los colores que proyectan desde lo simbólico, según el calendario comercial, la identificación con una determinada marca y/o desde lo que socialmente cree un público objetivo.

Los contenidos simbólicos varían según el lugar donde se va a publicar la ilustración. A continuación se especificarán algunos colores con los elementos que se relacionan:

Blanco: pureza, naturalidad, navidad

Negro: muerte, seriedad, lujo

Rojo: poder, sexo, sangre, violencia, lujo

Rosa: feminidad, dulzura, sinceridad

Púrpura: Poder, espiritualidad

Naranja: energía, verano, sol

Amarillo: verano, sol, original

Verde: naturaleza, dinamismo, vitalidad

Azul: frialdad, frío, light, ligereza, fresco

Morado: Magia, veneno, tortura

Scully (2012) comenta que el color permite transmitir un mensaje de forma rápida y directa, sin necesidad de dedicar tiempo a palabras o imágenes complejas, atrae nuestra atención y envía una señal que puede afectar a nuestra percepción de un producto. En la moda, el color puede modificar nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima y las reacciones de los demás hacia nosotros.

El uso del color para dar identidad a un producto se basa en la comprensión de los mensajes y significados de los colores y en cómo respondemos ante ellos. La percepción del mundo natural depende de nuestra memoria interna y provoca respuestas innatas y universales. Así como se comenta unos párrafos anteriores los colores como: el cielo azul y la hierba verde transmiten alegría y tranquilidad porque implican que el tiempo es agradable y los cultivos crecen; en cambio, las líneas amarillas y negras, las nubes oscuras o el rojo de la sangre indican peligro.

La predicción del color

Es posible que una paleta de color cuidadosamente diseñada de acuerdo a la moda no logre conectar con los deseos y necesidades de un cliente particular en un momento concreto. Una buena predicción de color desarrolla gamas o paletas adecuadas a los deseos y necesidades del cliente siguiendo las tendencias.

"El color de la ropa influye en cómo nos sentimos y en el modo en que los demás nos ven" Scully (2012)

Fuente: www.cuded.com

“Marcas con éxito como Uniqlo entienden a sus clientes y utilizan el color para potenciar las ventas.” Scully (2012)

Así mismo los colores hacen énfasis en manos de personas hábiles, (Fig.13) con gran experiencia, aptitudes para el color y una curiosidad insaciable. La mayoría tienen formación en arte y diseño aplicados al sector textil o la moda, aunque se requieren también conocimientos y experiencia en psicología, sociología, antropología, marketing, arte, historia del diseño y análisis crítico.

Scully (2012) comenta que la predicción del color es un proceso creativo que requiere una buena dosis de inspiración e intuición. Roseann Forde, exdirectora de moda de DuPont y actual presidenta de Fordecasting, opina: “La intuición también desempeña un papel importante en la selección de paletas de color puesto que se trata de una tarea artística. Tenemos una parte creativa que es la que combina colores de moda que sean atractivos y lleguen al observador”.

Es importante tener en cuenta que hay que aprender a ver los colores día a día y también en ciclos más largos. Es importante aprender la influencia psicológica y emocional del color y su repercusión en el objetivo al que se quiere llegar.

Scully (2012) comenta que no siempre es fácil medir el nivel de éxito de una paleta concreta, ya que el color es solo una parte del atractivo de un producto que por lo tanto se considera que la predicción de color es, un arte y una ciencia.

PUNTO FOCAL EN LA ILUSTRACIÓN

Swenson (2013) comenta que es el centro del interés o actividad dentro de un trabajo de arte. Puede que sea o no el centro real de una pintura o dibujo, pero siempre es la parte más importante, ya sea en el contraste estructura o color son tres cosas que pueden ayudar a definir el punto focal.

Por contraste

El ojo está diseñado de forma natural para el contraste, la diferencia entre lo oscuro y lo claro, o entre oscuro y llamativo. Es lo que más atrae al ojo humano.

En la creación de un punto focal, los artistas colocan al sujeto principal en una zona de alto contraste.

Por estructura

Swenson (2013) aclara que la estructura de una obra de arte influye en qué aspecto tiene. Las líneas de la obra deben fluir hacia el punto focal, dirigiendo la mirada a la característica más importante. Esto puede incluir las líneas de arquitectura, ríos y carreteras, las líneas del fondo dirigen los ojos hacia la estructura.

Fuente: www.caracteres.mx

Por color

Los colores que aparecen de forma opuesta en el círculo cromático, conocidos como colores complementarios, crean un interés visual cuando se colocan uno junto a otro. Los colores complementarios en su uso para cualquier objeto en una obra lleva la atención hacia ese objeto.

Proporcionar un detalle en color, lleva la atención hacia el mismo. Además los colores cálidos parecen avanzar hacia los ojos, mientras que los colores fríos retroceden.

Por tamaño

El tamaño y el lugar crean un punto focal. Se centra en el objeto más grande de la obra o pintura como lo más importante. La estructura hecha por el hombre es el objeto único más importante. La estructura hecha por el hombre es el objeto único más grande en la obra de Cezanne.

Se tiende también a mirar antes los objetos que están aislados, especialmente si los otros objetos de la pintura están agrupados.

Por formas

Incluso en el arte abstracto, se encuentran puntos focales. Cualquier elemento que sobresalga del resto llamará al atención. Una línea vertical fuerte o una forma entre un campo de cosas horizontales se hace en un punto focal. La forma angular o geométrica en medio de formas orgánicas y flotantes llama la atención.

La moda en el figurín

El cuerpo humano al ser dibujado no debe olvidarse que se está representando un ser animado. Así, en el ámbito del diseño de moda es básico observar detenidamente los movimientos habituales de las maniquíes, que son flexibles, sinuosos y ágiles. Algunas figuras son las que avanzan, se detienen y muestran unas poses que desafían el equilibrio.

Las modelos en su forma de andar profesional fascina e incluso subyuga ante tanta seducción y elegancia.

(Fig. 34)

En ocasiones se analiza la relación de torsión y contratorción del busto, aislando individualmente en cada pose la estructura rítmica y las relaciones proporcionales que tiene cada modelo ya que todo eso va de la mano al ilustrar.

Esta hace representar gráficamente un vestido o toda una colección. Debe contar una expresión viva, un trazo fresco, un movimiento dinámico, una pose elegante y una expresión adecuada al tipo de vestido o ropa propuesta.

Fig. 34

Fuente: www.cuded.com

Para que un cuerpo cobre vida no basta con conocer a la perfección la anatomía, ya que una copia excesivamente fiel podría bloquear la imagen, dándole un aspecto frío e impersonal.

El plasmar con algunos trazos la expresión adecuada y distribuir los pesos corporales marcando dentro y fuera del cuerpo planos de incidencia, líneas comparativas, ángulos y líneas a plomo, de manera que sea posible reproducir la pose de la modelo de la forma más fiel posible.

KEI MEGURO

Kei Meguro ilustradora nacida en Tokio y diseñadora gráfica. Después de trasladarse a Nueva York por la escuela de arte que se estableció en Brooklyn, en donde ha desarrollado su fotorrealista estética sino también se estableció como ilustradora freelance con clientes en todo el mundo.

Ahora la ilustradora ha hecho retratos a lápiz, que por primera vez en sus 27 años de edad se han exportado de nuevo en Japón por una exposición titulada " yuxtaposición "

"Sunday" Kei Meguro (2016)

"Lady B" Kei Meguro (2016)

Kei se expresa y da una pequeña explicación que “la yuxtaposición significa cosas de lado a lado”, el concepto de su espectáculo de una sola mujer. Ella se basa mucho por crear una yuxtaposición mediante la adición de un estallido gráfico de color.

Los retratos de Meguro sorprenden, pero lo que hace especialmente es el trabajo de post producción de color, en cuanto al final lleva a cabo el Photoshop para los últimos retoques.

“Tsuru” Kei Meguro (2016)

"Scarlette" Kei Meguro (2016)

Después de graduarse de SVA de Nueva York, Meguro se unió a una filial con sede de música de Sony como diseñadora gráfica en 2013 y estableció su propio negocio independiente. Su trabajo, es enfocado a lo que es la cosmética y de confección, en donde la mayoría de sus clientes son:

Chanel, Shiseido, Lancome, L'Oréal, el Dr. Jarts +, Sephora, Undiz, Sony Music Entertainment, Samsung, Spotify, Wallpaper * Magazine, Revista Nylon, HOMBRE de la revista MUNDO, y muchos más.

“Chanel N°5” Kei Meguro (2016)

Kei Meguro nació en Tokio, Japón y actualmente se encuentra trabajando como ilustradora y diseñadora gráfica, vive en Nueva York con su bulldog francés-asistente / mezcla pequinés, Momo.

Meguro comenzó como un artista autodidacta desde una edad temprana y gran parte de lo que ha aprendido ha venido de su interacción y la apreciación del gran arte. Desarrolló sus técnicas en la Escuela de Artes Visuales, donde comenzó con especialización en Bellas Artes y recibió un BFA en diseño gráfico en 2010.

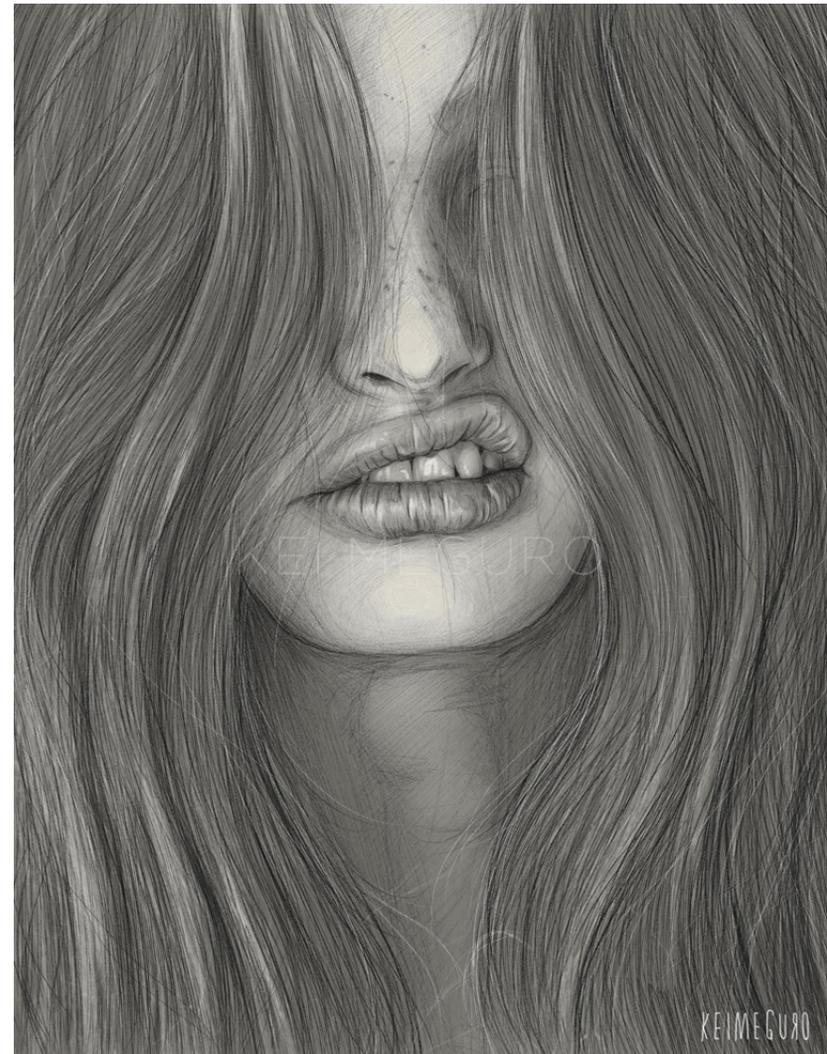
De dónde es usted , ¿cuántos años tiene , y cómo fueron sus comienzos como ilustradora de moda / diseñador gráfico ?

Soy de Tokio , tengo 26 años , y actualmente vivo en Brooklyn . Siempre fui una de esas niñas silenciosas, aprovechaba durante horas observando las características y forma de ser de los adultos.

Por lo que el dibujo ha sido una pasión desde que puedo recordar . Vine a Nueva York para asistir a la Escuela de Artes Visuales . Empecé con especialización en Bellas Artes y me gradué con un título en Diseño Gráfico. Desde entonces, he hecho el diseño para las agencias de la ciudad y ahora estoy centrada por completo en la ilustración.

Por favor describa su trabajo en tres palabras. soñadora / delicada / peluda (jaja)

En la elaboración de sus retratos ¿Se trabaja con modelos o de las fotografías ?

Idealmente , los modelos, pero por lo general las fotografías

Una lista de cinco cosas que no se puede vivir sin ellos.

Mis manos , mi tableta , el mantra ' menos es más ' , una muy buena risa y comidas caseras .

En sus trabajos es predominantemente el blanco y negro a veces con la adición de pequeños toques de color tenue . ¿Nos puede contar un poco acerca de lo que se llama a esta estética particular ?

Me gusta para destilar hacia abajo las partes que me atraen en la mayoría de las ilustraciones.

¿Qué materiales se utiliza en la creación de sus piezas ?
Lápices , grafito , el papel de Bristol , escáner y Photoshop.

¿Compártanos canciones , historias o películas , etc., que han tenido un impacto significativo en la creación de cualquiera de sus piezas ?

Dependiendo de mi estado de ánimo que voy a cambiar la lista de reproducción para arriba. Ayer estaba escuchando a Debussy y Chopin pero esta noche estoy jamming a CAN- un grupo de rock de vanguardia de los años 70 .

En cuanto a inspirar películas , aquí están algunos de la parte superior de mi cabeza : The Dreamers , Fantasia , Eduardo Manostijeras , Leon : The Professional , Chungking Express , In the Mood for Love , todas las películas de Ghibli ... Mi "lista de película favorita " es interminable,

para ser honesta supongo que me atraen a las películas visualmente estimulantes .

¿Cuáles son sus íconos de la moda personales y / o diseñadores favoritos ?

Maison Martin Margiela y Commes Des Garçon porque son tan mínimos sin embargo, tan impactante .

¿Qué significa el trabajo para usted y qué es lo que esperamos que significará para los que siguen su trabajo?

Para mí se trata de practicar mi arte todos los días , y espero que será alentador en cuanto a mis seguidores incentivarlos a seguir practicando y continuar en evolución.

¿Cuál diría que ha sido el punto culminante de su carrera de la ilustración hasta el momento?

Todo el apoyo que he recibido ha hecho todo el proceso de aprendizaje muy estimulante . Es difícil de precisar un momento exacto !

¿Puede comentar sobre algún proyecto que está trabajando actualmente?

Actualmente estoy trabajando en una pieza de colaboración con un fotógrafo , y la preparación para la apertura de una galería show en Londres este mes de febrero . También estoy trabajando en colaboración con dos de mis mejores amigos que también resultan ser los diseñadores gráficos , tenemos un proyecto experimental ZINE viene. Contentos de compartir con todos ustedes !

A continuación se presenta las respuestas obtenidas de las entrevistas estructuradas dirigidas a dos grandes ilustradores como Jorge Rossi y Luisa Caballeros en donde comparten su experiencia a lo largo de su arte y también la opinión acerca de las ilustraciones de Esra Roise y así mismo se recabó información importante para la investigación.

■ ESRA ROISE

1. ¿Cuáles son tus influencias o fuentes de inspiración para las ilustraciones de moda que realizas?

Yo encuentro la inspiración en muchas partes: revistas, libros, la gente que me rodea, la naturaleza, música y la cultura popular. El internet es obviamente una gran Fuente de inspiración.

2. ¿Cuál es la importancia de la figura femenina en la ilustración de moda?

La mujer es un tema muy gastado, históricamente el cuerpo femenino es utilizado para vender de todo, desde alta moda hasta hamburguesas. Yo, trato por lo menos de variar la clase de mujer que estoy dibujando para no acabar con la misma masa homogénea de blancas, jóvenes, delgadas féminas, lo cual parece ser la manera dominante de retratar a la mujer tanto en ilustración como en publicidad.

3. ¿Cuál es tu punto de partida para elaborar las ilustraciones?

Esto depende si estoy trabajando en una asignación o proyecto personal. Una asignación normalmente requiere un punto de vista mas estricto, pero con un trabajo personal normalmente empiezo con dibujar garabatos y es el inicio de todo. Todo mi trabajo tiene punto de partida diferente.

4. ¿Cómo manejas las expresiones? ¿Buscas transmitir algun estado de ánimo o sentimiento?

Cualquier rostro que encuentre interesante. Las facciones fuera de lo común son buena inspiración.

5. ¿Qué es lo esencial en la ilustración de rostro que no puede faltar?

No hay reglas y omite todo lo que quieras.

6. ¿Cuál es el proceso idóneo para ilustrar los rostros de los modelos? Se hacen modificaciones o se ilustran tal cual son en la realidad?

No existe proceso ideal porque cada rostro es diferente. Y creo que la simetría perfecta de un rostro es lo mas aburrido de dibujar.

7. ¿Qué es lo que buscas al elegir el color para la ilustración? ¿Qué sensaciones puedes provocar visualmente con el color?

Esto depende de como esta mi humor. Un día me da por utilizar colores puros y contrastes y otros por tener una paleta más variada.

8. ¿Qué papel juega la intuición en la selección de la paleta de color en tus ilustraciones?

Realmente no tengo un sistema para la elección de colores. Solo escojo cualquier combinación que me guste en ese momento.

9. ¿Con el cabello puede representarse algún estilo o tendencia o moda determinada?

Si.

10. ¿Qué importancia tienen las manos en las ilustraciones de moda?

Todo y nada. En lo personal me gusta dibujar manos porque pienso que es una característica muy emocional pero las manos de por si no son la clave para una Buena ilustración

11. ¿Cómo la técnica utilizada contribuye a lograr expresividad?

Entre más sepas más podrás explorar y crear. Yo trato de usar y aprender acerca de instrumentos lo más que pueda.

12. ¿Cómo ha evolucionado tu estilo con el tiempo?

Siempre me ha interesado el dibujo realista, pero trato de explorar nuevos medios para seguir evolucionando en mi estilo. Nunca he pensado que he terminado de explorar, siempre hay algo nuevo que aprender.

13. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en la ilustración de moda?

He tenido fechas limite en donde no hay tiempo para hacer un boceto de diferentes opciones y bajos presupuestos. haha

14. ¿Qué diferencia hace el uso de acuarela en las ilustraciones?

Puedo agregar algo inesperado al arte. Me gusta mucho la combinación de la precisión de lápiz y lo impredecible de la tinta. La tinta hace lo que quiere y ocasiona bellos errores.

15. ¿Por qué prefieres combinar lapiz y acuarela? ¿Qué efecto esperas producir en el espectador con esta combinación?

Porque son mis instrumentos favoritos.

16. ¿En tus ilustraciones se observan modelos con un ojo diferente solo en grafito, por qué razón se mantiene esta constante?

Porque creo que le agrega un elemento interesante. Pienso muy seguido que las ilustraciones lucen muy perfectas cuando todo esta completamente hecho, entonces tiendo a dejar elementos sin terminar, porque pienso que lucen de una mejor manera.

17. ¿Crees que la libertad en los trazos es imprescindible en la ilustración de moda?

Trazar no es lo importante en lo absoluto. Es mejor interpretar por uno mismo, de otra manera solo se convierte en una copia triste de algo más.

18. ¿Cómo logras dinamismo en las piezas de ropa (tejidos, pliegues, arrugas de las prendas)?

Con la práctica.

19. ¿Qué poses, ángulos o posiciones de cabeza manejas con más frecuencia?

Me gusta utilizar ángulos fuera de lo común y posiciones cerradas

20. ¿Qué valor agregan los accesorios en las ilustraciones de moda?

Eso depende de lo que estés dibujando. No me interesa resaltar los accesorios a menos que particularmente tenga un interés en ellos.

21. ¿Cómo juegas con las luces y sombras para dar calidad a la ilustración?

Trabajo con dibujos reales, entonces la sombra es una parte natural de mi ilustraciones.

22. ¿Con el cabello puede representarse algún estilo o tendencia o moda determinados?

Si.

23. ¿Cuáles son las directrices imprescindibles para dibujar la figura femenina de manera estilizada?

Soy de la escuela tradicional y de vez en cuando tomo clases de croquis para mejorar mis habilidades del dibujo anatómico.

■ LUISA CABALLEROS

1. ¿Cuál es tu punto de partida para elaborar las ilustraciones?

Pensar la idea, el concepto, lo que deseo transmitir. Es lo más importante cuando se quiere lograr una ilustración de calidad, que genere impacto. También es necesario pensar la técnica con la que se van a elaborar.

2. ¿Cuál es el proceso idóneo para ilustrar los rostros?

Si estoy haciendo realismo, necesito buscar modelos, tomar fotografías, a veces elaborar montajes fotográficos para lograr la composición que quiero. Luego hacer el trazo de construcción en base a las proporciones y por último, aplicación de técnica.

3. ¿Qué es lo que buscas al elegir el color para la ilustración? ¿Qué sensaciones puedes provocar visualmente con el color?

La paleta de color es un medio importante para transmitir mensajes. Una misma ilustración en distintas paletas de color, puede comunicar sentimientos, sensaciones e ideas diferentes. Las paletas de colores pastel tienden a transmitir más calma, suavidad, dulzura, paz, etc. Los colores saturados transmiten energía, vitalidad, alegría, entre otros. Las ilustraciones con predominancia de tonos

oscuros y colores desaturados son más misteriosas o sombrías.

4. ¿Cómo la técnica utilizada contribuye a lograr expresividad?

El tipo de trazo, la forma como se aplican los colores, la suavidad o rudeza del trazo puede comunicar al observador las emociones o el estado de ánimo en el cual se encontraba el artista al elaborar su obra o transmite el sentido que se le quiso dar al mensaje visual.

5. ¿Qué tipo de rostro utilizas en las ilustraciones? ¿Cómo manejas las expresiones? ¿Buscas transmitir algún estado de ánimo o sentimiento?

Los rostros que utilizo son jóvenes, hombres y mujeres, que tienen cierta belleza peculiar. Tienen una energía especial que me inspiran a dibujar sus rasgos particulares. He dibujado bailarines, músicos, diseñadores, ilustradores, deportistas y personas con estilos diversos, como personas con tatuajes o piercings. Busco que tengan mucha expresividad en su mirada y que tengan personalidades creativas para poder aprovechar eso en los dibujos o pinturas.

6. ¿Qué es lo esencial en la ilustración de rostro que no puede faltar?

La viveza de la mirada, la impresión de estar observando a alguien vivo en la obra, es lo que más logra capturar la atención.

7. ¿Cómo deben manejarse las luces y sombras para dar calidad a la ilustración?

Debe existir suficiente contraste, para poder generar volumen a través de las variaciones tonales de luz y sombra

8. ¿Con el cabello puede representarse algún estilo o tendencia o moda determinados?

Si es posible marcar alguna moda o algún momento determinado de la historia con la forma de peinar o vestir de los modelos. Es por eso que en muchas ocasiones prefiero utilizar modelos hombres sin camisa y mujeres con blusas de tirantes, para exponer más la piel y aprovechar a pintar más área de la figura humana.

9. ¿Cuáles son las directrices imprescindibles para dibujar la figura femenina de manera estilizada?

La figura femenina es mucho más curvilínea en comparación con la figura masculina. Esto en términos generales. la base de los trazos son curvas para dibujar la esencia de la pose. Al exagerar los movimientos se pueden lograr curvas

acentuadas en la forma, que nos proporcionan mayores posibilidades para estilizar la figura.

10. ¿Qué papel juega la intuición en la selección de la paleta de color en tus ilustraciones?

Más que la intuición creo que es la emotividad la que juega un papel importante. Busco transmitir ideas y emociones. El color es una herramienta poderosa, para recrear una especie de escenario donde se encierren dichas emociones, y se logren transmitir al observador.

ILUSTRACIONES EN LA MODA

11. ¿Crees que la libertad en los trazos es imprescindible en la ilustración de moda?

El diseño de vestuario posee movimiento, pues las prendas estarán colocadas sobre figuras que estarán constantemente moviéndose. Es por eso que pienso que al ilustrar para moda, deben utilizarse trazos sueltos que reflejen ese dinamismo.

12. ¿Qué importancia tienen las manos en las ilustraciones de moda?

Creo que depende de la prenda que se esté diseñando, pero considero que un ilustrador de moda debe ser capaz de ilustrar cualquier parte de la figura humana para plasmar adecuadamente sus ideas.

13. ¿Qué valor agregan los accesorios en las ilustraciones de moda?

Son un complemento y son los detalles que pueden hacer una gran diferencia en la forma como percibimos un vestuario

14. ¿Cuál es la importancia de la figura femenina en la ilustración de moda?

Considero que las mujeres en general estamos más pendientes de la moda, por lo tanto los diseñadores se enfocan muchísimo en el género femenino como grupo objetivo para sus creaciones. Es por ello que deben ser capaces de ilustrar la figura de la mujer.

15. ¿Cuál consideras que es la influencia del color en la ilustración de moda?

El color puede utilizarse para dar formalidad o informalidad a una prenda de vestir. La psicología del color nos demuestra las diferentes emociones que cada color puede

generar en las personas. Es necesario tomar esa teoría en cuenta para ilustrar en cualquier ámbito.

OPINIÓN PROPIA SOBRE LAS ILUSTRACIONES DE ESRA ROISE

16. ¿Qué influencias se observan en las ilustraciones de Esra Roise?

Se puede observar que su estilo es contemporáneo pues no utiliza el patrón clásico de belleza, sino que ilustra personajes imperfectos que captan la atención y que al mismo tiempo no dejan de ser bellos.

17. ¿Qué ventajas encuentras en la técnica de lápiz y acuarela en estas ilustraciones?

La ventaja de la acuarela es que es una técnica muy expresiva pues genera soltura con sus pinceladas. Puede dar toques sutiles de color al dibujo.

18. ¿Cuál es su criterio sobre técnica de ilustración de Esra Roise?

Me parece muy bien manejada la construcción y la forma como logra atraer la atención hacia un área específica de la ilustración a través del color, lo cual marca un punto focal

19. En las ilustraciones de Esra Roise se observan modelos con un ojo diferente solo en grafito, ¿Qué opina?

Me parece que ese efecto le da un toque más atractivo y genera mayor impacto en el observador. Es una estrategia que ayuda a prestar mayor atención al detalle de la ilustración.

JORGE ROSSI

1. ¿Cuál es el punto de partida para elaborar las ilustraciones de Esra Roise?

En lo que se observa, ella obtiene una base fotográfica para iniciar sus ilustraciones, sus ilustraciones son extremadamente detalladas y realistas, que hace pensar que una fotografía de primera mano tomada como referencia.

2. ¿Qué es lo que busca al elegir el color para la ilustración? ¿Qué sensaciones puede provocar visualmente con el color?

Antes de escoger el color tiene que pensar que es lo que se quiere obtener, en donde todos los colores dicen algo, como los colores empastelados dicen otras cosa.

En cuanto a las pinturas de Esra Roise se percibe mucha sutileza y colores muy intensos. En cuanto a los colores pastel se las endosa a la modelo y la modelo se la endosa a la ropa que está usando. Es algo implícito.

3. ¿Qué papel juega la intuición en la selección de la paleta de color en sus ilustraciones?

Hay varios tipos de creatividad, y una muy fuerte es la creatividad intuitiva, yo me catalogo dentro de esas, incluso para hacer cosas muy rígidas como publicidad.

Varias personas del medio me lo han dicho.

4. ¿Cómo la técnica utilizada contribuye a lograr expresividad?

En cuanto a cada técnica, cada una de ellas tiene su estilo en donde sea de moda, publicidad etc. Plasma sus propias características al emisor, como por ejemplo en las ilustraciones de Esra Roise que se puede apreciar la nitidez hasta caer en un top of the line. En una de ellas se visualiza el punto focal en donde un ojo menos educado diga " es un dibujo" por lo tanto la colocación de énfasis es en el pelo, las manos, los degradés, en donde cada detalle hace al punto que se quiere que la ilustración proyecte.

5. ¿Cómo considera la combinación de lápiz y acuarela? ¿Qué efecto produce en el espectador con esta combinación?

Para mi la acuarela es, una llamada de atención porque obviamente todo color diferente te llama la atención ya que envuelve la presentación en este caso de la modelo en donde te conduce a un punto focal.

6. ¿Cómo juegas con las luces y sombras para dar calidad a la ilustración?

En lo que se puede observar en unas de sus ilustraciones tiene un manejo sutil.

7. ¿Con el cabello puede representarse algún estilo o tendencia o moda determinados?

Una moda no, es más un estilo de vida. Por lo que veo son mujeres muy seguras de sí mismas, dos están contentas con ellas mismas con su manera de ser, a pesar que se observa que por decisión propia quieren ser así, demostrando “esta soy yo” y así poderse identificar con el grupo objetivo y así mismo poder marcar una tendencia de moda.

8. ¿Cuáles son las directrices imprescindibles para dibujar la figura femenina de manera estilizada?

Primero es proporción, si estamos hablando de moda hay una leve tendencia de estiramiento en sentido vertical, en el caso de Esra no porque ella utiliza una referencia fotográfica. En cuanto a la proporción esta puesta. Si observas hay una gran tendencia y un sello propio en el pelo de todas ya que se puede observar que es una parte muy bien trabajado en grafito en la que se dibuja pelo por pelo en donde no se pueden cruzar uno con otro porque sino se ve sucio o desarreglado. En lo que considero que la mayoría de su tiempo fue haciendo el pelo ni siquiera los ojos, la intención no es pasar uno sobre otro pero no pasa encima cosa que es lo principal para hacer pelo.

9. ¿Qué tipo de rostro se utiliza en la ilustración? ¿Busca transmitir algún estado de ánimo o sentimiento?

Es cuestión de tendencias, a pesar que el ilustrador tiene preferencias como por ejemplo el mío es el rostro cuadrado, de hecho siempre me han gustado los rostros cuadrados. En cuanto a los rostros seleccionados por Esra son un poco más ovalados, finos, más aguda. En cuanto a otras partes del mundo las mujeres tienen otras características en cuanto en el oriente que tienen el rostro muy redondo.

10. ¿Qué es lo esencial en la ilustración de rostro que no puede faltar?

Para mi son los ojos. Que para mi es que puede tener ojos o no puede tenerlos, una leve insinuación de nariz y de boca talvez solo la comisura del labio y eso es suficiente, pero sino hay ojos difícilmente vas a poder expresar lo que quieras.

11. ¿Cuál considera que es la influencia del color en la ilustración de moda?

Primero que nada se tiene que pensar en lo que uno quiere vender y eso no se vale decir quiero vender ropa, no, lo que tú quieres vender es una historia, una chica que está allí, tiene sentimientos, los colores me dirán de que ánimos esta la niña.

12. ¿Qué importancia tienen las manos en las ilustraciones de moda?

Luego de los ojos junto con las cejas, es la parte más expresiva del cuerpo, lo que no puedes expresar con el rostro lo expresas con las manos. Es una parte del cuerpo esencial por la cual una persona se puede comunicar, ya sea por señas. En las ilustraciones de Esra te venden un sentimiento, están reforzando un estado de ánimo, te están recalando lo que está pasando, no solo la imagen femenina de su rostro y la expresividad del rostro cuando entran en acción las manos son las que refuerzan ese sentimiento porque hay casos en que no hace falta.

13. ¿Qué opina del tipo de técnica al utilizar las ilustraciones de moda?

La técnica va muy de la mano con lo que uno como ilustrador quiere que piense el observador. Si tu técnica es poco prolija, quiere decir muy descuidada, no digo manchas sino sucio y hacer un trabajo dice mucho de lo que tú eres.

14. ¿Cuál ha sido su mayor reto en la ilustración?

Mi mayor reto ha sido siempre que las cosas sean lo más realistas posibles. Hubo un tiempo en mi vida que quise ser híper realista, tan realista que se pudiera pensar " ah eso es fotografía". Y cuando alguien comenta que parece

foto, es el mejor cumplido que me pueden hacer, ya que fue mi objetivo en ese momento.

15. ¿Cree que la libertad en los trazos es imprescindible en la ilustración de moda?

Por supuesto. En donde la ropa no es lo que te amarra a nada. Al hacer una ilustración tu instantáneamente le transfieres las características del producto al modelo o el modelo al producto, o sea es de ida y vuelta.

16. ¿Qué poses, ángulos o posiciones de cabeza cree que se manejan en estas ilustraciones?

Debería usarse más un ángulo contrapicado, de abajo para arriba ya que estiliza más la pose o la figura por lo que se vera más alargada, sobre todo en el diseño de moda. En las ilustraciones no son tan marcados ya que se observan los rostros frontales entre otras se observan más estilizado, más moda, más patrón a salir.

17. ¿Qué valor agregado le dan los accesorios a la ilustración de moda?

Todo el alrededor de la modelo, ya que el punto focal lo hace creando un sentimiento, una atracción para que el grupo objetivo lo desee. En donde el color es un acento para lograr algo más con una ilustración que talvez se quedó un poco corta con las demas piezas de la ilustración.

En la ilustración de Esra se ve que el papel que utiliza en el accesorio es una diferente textura para que se aprecie la textura real de una bolsa de algo hecho a mano y de algodón.

18. ¿Cómo se logra dinamismo en las piezas de ropa (tejidos, pliegues, arrugas de las prendas)?

Trasmite la suavidad de la tela, te transfiere a la suavidad de la modelo e identifica todo tipo de textura que uno con la vista puede reconocer por medio de la ilustración.

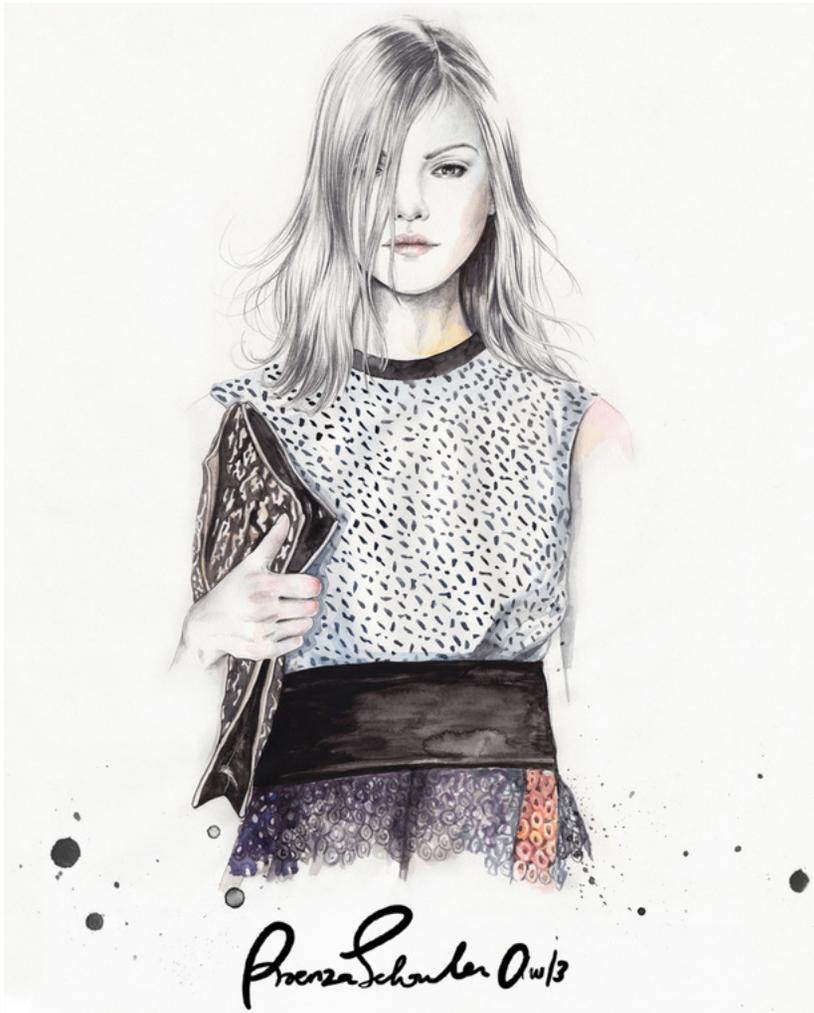

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Después de pasar las entrevistas y obtenido los resultados de las mismas, se inició la elaboración de una guía de observación en la cual se utilizó una evaluación de características del arte en la ilustración para obtener información y una estructura de opciones tomando como base el contenido teórico construido. Así se obtuvo un análisis más acertado en el manejo de la ilustración de moda por Esra Roise.

IMAGEN 1

La ilustración de moda de Esra Roise es:

- Una representación natural y espontánea.
- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas

Las ilustraciones logran:

- Cambios conceptuales a la hora de presentar los resultados

La ilustración tiene una información visual con:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise:

- Técnica mixta

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

- Se estilizan y se han dotado de contornos más artísticos

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- Son de perspectivas distintas

Los brazos en la ilustración forman:

- Un elemento poco notorio, no tiene mucha relevancia

El tipos de rostro que se implementa en sus ilustraciones:

- Es diferente y llamativo.

La forma de rostro utilizado en su ilustración:

- Rostro ovalado

Esra representa la cabeza dentro de su ilustración como:

- Según los cánones de proporción

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

- Las necesidades de un cliente

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- Conecta el color con emociones.

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustración?

- Paleta cálida

IMAGEN 2

La ilustración de moda de ER es:

- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas
- Curiosas pinceladas

Las ilustraciones logran:

- Impactan visual

La ilustración tiene una información visual con:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito
- Técnica con acuarelas

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Según los cánones de proporción

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

- Da énfasis a estado de ánimo

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- La longitud de la mano es proporcional a la del rostro

Los brazos en la ilustración forman:

- Forman las articulaciones que permiten una extraordinaria flexibilidad, movilidad y capacidad de rotación.

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda

Los tipos de rostro que se implementan en sus ilustraciones:

- Muestran características morfológicas más habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

- Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Un elemento de apoyo

El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- No aplica

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustración?

- Paleta cálida y fría

IMAGEN 3

La ilustración de moda de ER es:

- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas

Las ilustraciones logran:

- Impacto visual

La ilustración tiene una información visual con:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Según los cánones de proporción

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

-Da énfasis a estado de ánimo

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- La longitud de la mano es proporcional a la del rostro

Los brazos en la ilustración forman:

- Es un elemento importante para representar a la modelo.

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende del color de la ropa que influye en como se siente y el modo en el que los demás lo ven.

Los tipos de rostro que se implementan en sus ilustraciones:

- Muestran características morfológicas mas habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

-Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Como un punto focal

El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- No aplica

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustración?

- Paleta cálida

IMAGEN 4

En la ilustración de Esra Roise:

- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas

Las ilustraciones logran:

- Los efectos más simples

En la ilustración tiene una información visual:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

-Según los cánones de proporción

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

-Se estiliza y se ha dotado de contornos más artísticos

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- Transmiten infinidad de expresiones

Los brazos en las ilustraciones forman:

- Un elemento importante para representar a la modelo

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda

Los tipos de rostro que se implementan en sus ilustraciones:

- Muestran características morfológicas más habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

-Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

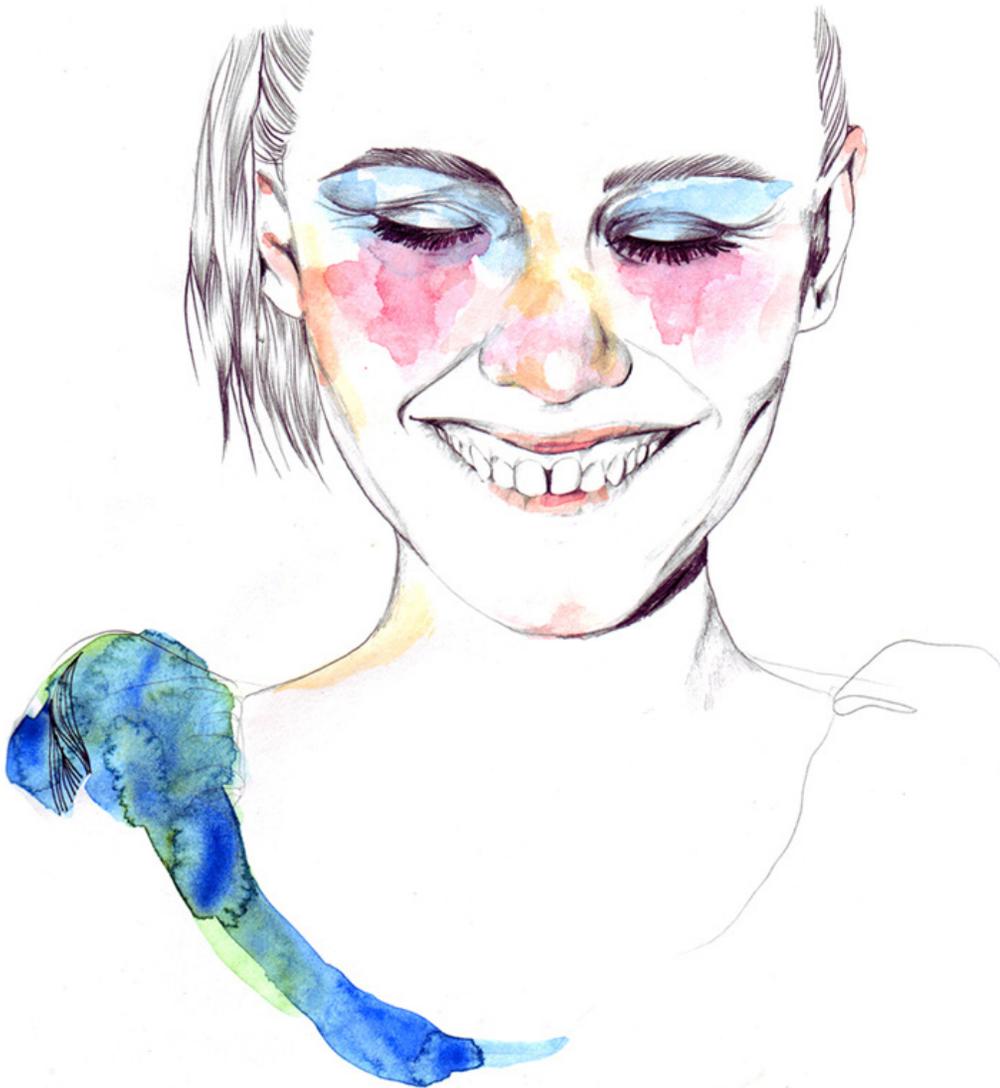
El busto forma parte de las ilustraciones de Esra como:

- No aplica

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustración?

- No aplica

IMAGEN 5

La ilustración de moda de ER es:

- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas

Las ilustraciones logran:

- Los efectos más simples

En la ilustración tiene una información visual:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito
- Técnica con acuarelas

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Una de las partes del cuerpo que presenta más variaciones a la forma, volumen, proporciones y expresión.

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

- Transmiten infinidad de expresiones
- Es el aspecto del rostro que resalta

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- No aplica

Los brazos en las ilustraciones forman:

- No aplica

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda

La forma de rostro utilizado en su ilustración:

- Rostro ovalado

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

- Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

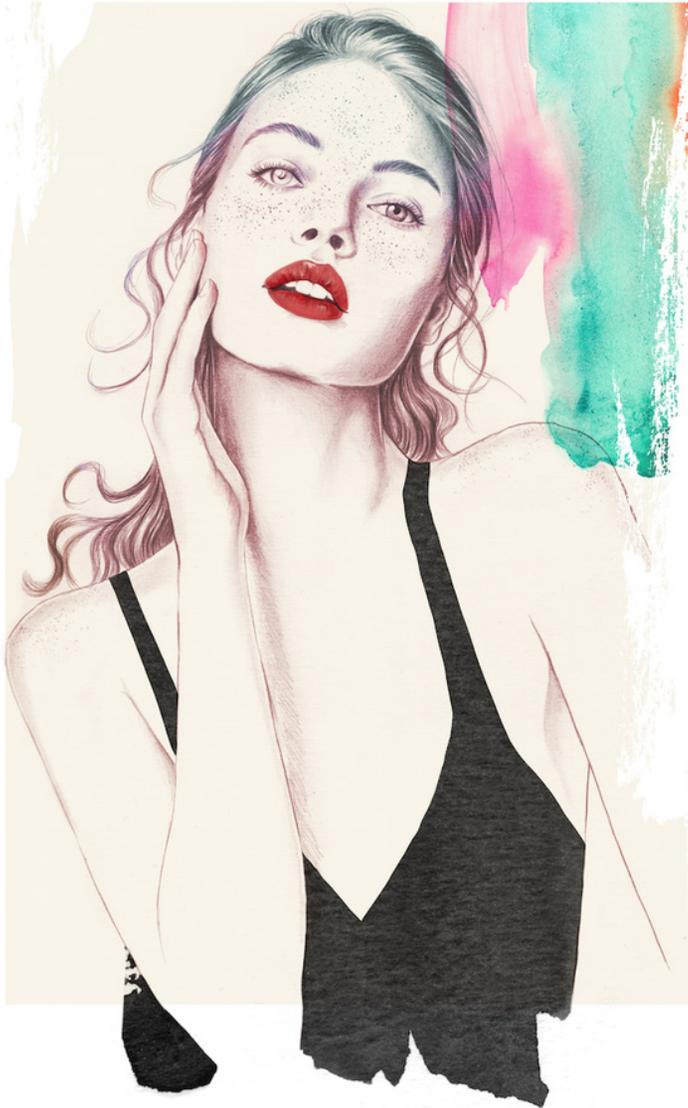
El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- No aplica

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustración?

- Paleta cálida y fría

IMAGEN 6

La ilustración de moda de ER es:

- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Curiosas pinceladas

Las ilustraciones logran:

- Cambios conceptuales a la hora de presentar los resultados

La ilustración tiene una información visual con:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Una de las partes del cuerpo que presenta más variaciones a la forma, volumen, proporciones y expresión.

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

- Es el aspecto del rostro que resalta
- Se estilizan y se han dotado de contornos más artísticos

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- La longitud de la mano es proporcional a la del rostro

Los brazos en la ilustración forman un:

- Un extraordinario camino para señalar lo que Roise quiere destacar.

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda

Los tipos de rostro que se implementa en sus ilustraciones:

- Muestran características morfológicas más habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

- Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

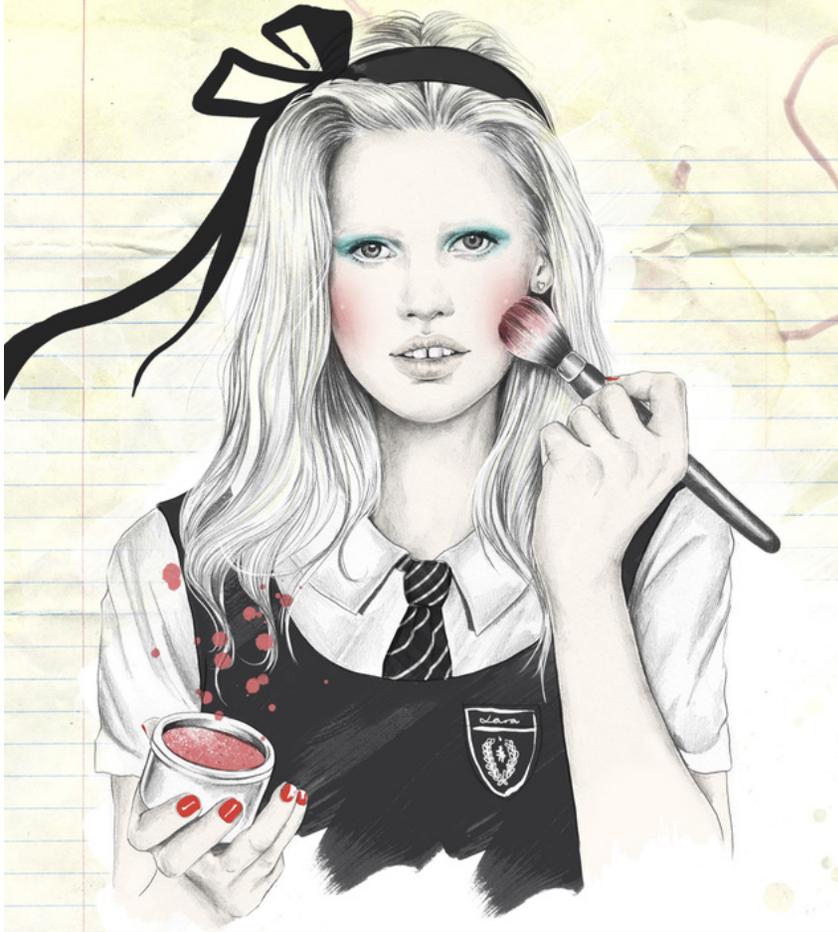
El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- Un punto clave del figurín de moda

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustración?

- Paleta cálida

IMAGEN 7

La ilustración de moda de ER es:

- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas

Las ilustraciones logran:

- Cambios conceptuales a la hora de presentar los resultados

La ilustración tiene una información visual con:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica mixta

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Según los cánones de proporción

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

-Es el aspecto del rostro que resalta

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- Se hace una serie de estudios naturales o de memoria

Los brazos en las ilustraciones forman:

- Un extraordinario camino para señalar lo que Roise quiere destacar.

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda

Los tipos de rostro que se implementan en sus ilustraciones:

- Se representan con formas geométricas simbólicas

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

-Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- No aplica

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustraciones?

- Paleta cálida

IMAGEN 8

La ilustración de moda de Esra Roise es:

- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas
- Curiosas pinceladas

Las ilustraciones logran:

- Cambios conceptuales a la hora de presentar los resultados

En la ilustración tiene una información visual:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Una de las partes del cuerpo que presenta más variaciones a la forma, volumen, proporciones y expresión.

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

-Da énfasis a estado de ánimo

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- Son de perspectivas distintas

Los brazos en la ilustración forman un:

- Un extraordinario camino para señalar lo que Roise quiere destacar.

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda

Los tipos de rostro que se implementan en sus ilustraciones:

- Muestran características morfológicas más habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos.

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

-Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

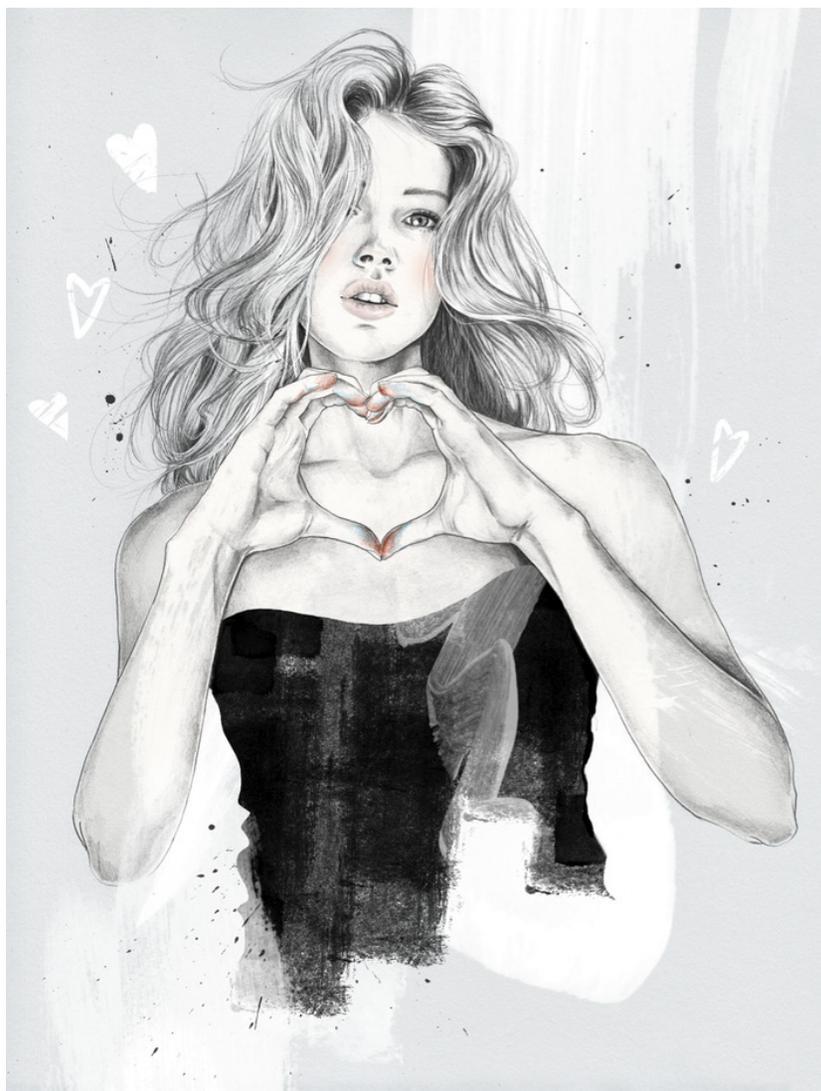
El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- Una parte que no llama extremadamente la atención.

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustraciones?

- Paleta cálida y fría

IMAGEN 9

La ilustración de moda de ER es:

- Una representación natural y espontánea.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas
- Curiosas pinceladas

Las ilustraciones logran:

- Impacto visual

La ilustración tiene una información visual con:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito
- Técnica con acuarelas

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Según los cánones de proporción

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

-Da énfasis a estado de ánimo

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- Son de perspectivas distintas
- Son proporciones armoniosas

Los brazos en la lustración forman:

- Un extraordinario camino para señalar lo que Roise quiere destacar.

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda

Los tipos de rostro que se implementan en sus ilustraciones:

- Muestran características morfológicas más habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

-Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

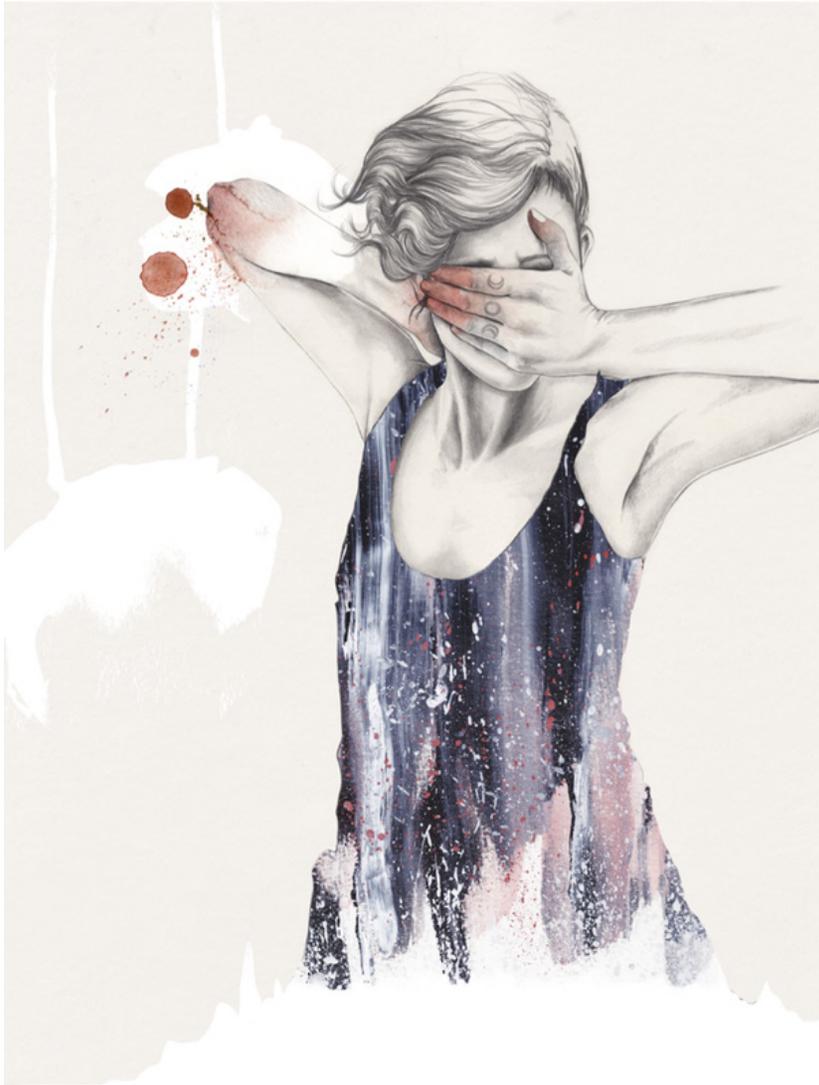
El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- Un punto clave del figurín de moda.

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustraciones?

- Paleta fría

IMAGEN 10

La ilustración de moda de ER es:

- El dibujo del cuerpo humano como muestra de un excelente talento

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que aplica una serie de trucos y técnicas
- Curiosas pinceladas

Las ilustraciones logran:

- Cambios conceptuales a la hora de presentar los resultados

En la ilustración tiene una información visual:

- Carácter comunicativo directo

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito
- Técnica con acuarelas

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Según los cánones de proporción

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

- No aplica

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- Son de perspectivas distintas
- La longitud de la mano es proporcional a la del rostro

Los brazos en la ilustración forman:

- Un extraordinario camino para señalar lo que Roise quiere destacar.

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Los accesorios como una parte para representar la moda

Los tipos de rostro que se implementa en sus ilustraciones:

- Rostro rectangular

Los brazos en las ilustraciones forman un:

- Forman las articulaciones que permiten una extraordinaria flexibilidad, movilidad y capacidad de rotación.

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

- Conecta el color con los deseos.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise como:

- Con una curiosidad insaciable

El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- Una parte que no llama extremadamente la atención.

¿Qué paleta de color utiliza Esra en sus ilustraciones?

- Paleta cálida y fría

EL VALOR GRÁFICO DE LA TÉCNICA DE LÁPIZ Y ACUARELA EN LA ILUSTRACIÓN DE MODA PARA RESALTAR LOS RASGOS FEMENINOS

La ilustración se ha dado gracias a la popularidad en los dibujos de la figura humana, que ha tenido relevancia a través de la historia, en que cada vez es de mantener la innovación entre una técnica y otra, es una de las razones suficientes para la atracción de la práctica de un artista.

Dentro de las tres entrevistas se pudo lograr un énfasis al estilo de vida de estos ilustradores, ya que buscan la perfección y el poder comparar sus trabajos como fotografías, en la nitidez de cada trazo que aportan en sus diferentes técnicas y qué más que en el lápiz. Como lo explica Roise(2016) en sus ilustraciones, para ella el manejo de lápiz y acuarela es la libertad de lo que puede darle a sus proyectos, ya no hay reglas y se puede omitir todo lo que uno quiera.

Rossi (2016) comenta que la acuarela es una llamada de atención porque todo color diferente llama la atención, envuelve la presentación de la modelo en donde te conduce a un punto focal en cuanto a la ilustración de Roise, primero en algunas ilustraciones introduce manos y las manos dan

sutileza a la ilustración, siempre conducen hacia donde quiere el ilustrador tener el punto focal.

Alvarez (2012) comenta que el lápiz o grafito es una técnica que se caracteriza por el cual no utiliza color, causa efectos y crea escenas muy dramáticas. En cuanto el degrade es una de sus mayores razones para aplicar dentro de la ilustración .

Nezzar (2012) añade que por medio de esta técnica se puede captar la belleza de una manera simple e impactante, con un carácter de comunicación directa en cuanto a la información visual.

A lo largo de esta investigación se da énfasis en las ventajas que ofrece el uso de la técnica mixta, ya que como explica Álvarez (2012) es una de las más utilizadas en la que permite realizar bocetos con detalles muy específicos y es muy fácil comprender cada uno de ellos, ya que se aplica una combinación entre lápiz y acuarela a lo largo de las sombras y degradados.

Como lo expone Roise en sus ilustraciones en donde aplica una serie de trucos y técnicas con curiosas pinceladas.

Drudi y Parci (2001) comenta que las manos son una de las partes más difíciles de dibujar, requiere plasmar sus diferentes movimientos y articulaciones. Es una de las partes en las que se reproduce una proporción armoniosa y se pueden dibujar perspectivas distintas. En cuanto a la aplicación de las manos en las ilustraciones de Roise se ve reflejada la morfología y

expresividad propia porque revela el carácter y el grado de sensibilidad de la modelo.

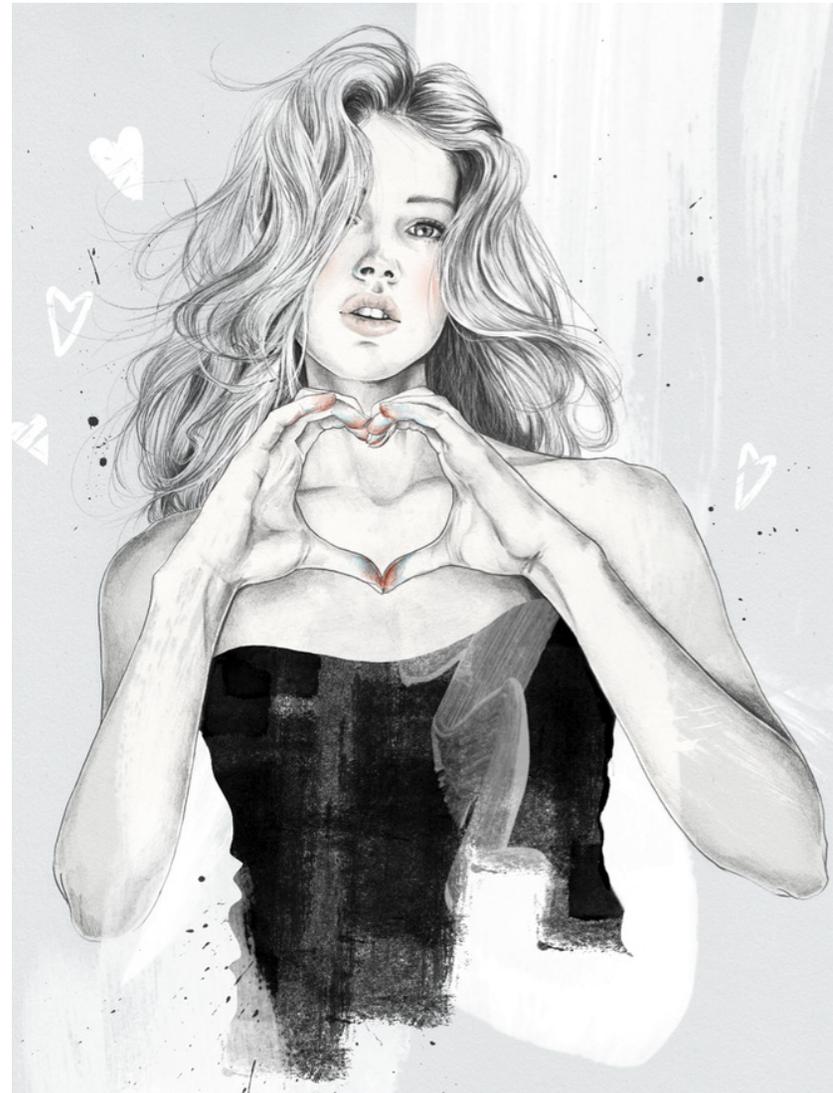
A lo largo de la carrera de diseño gráfico, en una de las primeras clases de la universidad Rafael Landívar nos impartieron una de las partes más importantes del uso de un buen resultado de diseño en el que con tan solo una hoja en blanco y un lápiz se plasmaba un idea central.

Con forme fueron pasando los años, el desarrollo en las habilidades motrices se convierten en hacer técnicas con las herramientas que uno va adquiriendo a lo largo del resto de los años en la facultad, hasta llegar a tal punto de tener la propia iniciativa de quedarse con lo esencial y convertirlo en un sello único para diferenciarte entre los demás artistas o diseñadores gráficos.

Esto quiere decir que se ha podido llegar a un punto de vista en el que la ilustración ha sido una de las herramientas en el que gracias a ella se ha podido desarrollar a tal punto en el que en esta época de la era digital no ha podido competir con ella sino se ha unido como una técnica innovadora.

La diseñadora gráfica Esra Roise ha podido demostrar que la combinación de una serie de técnicas mixtas y pinceladas dentro de la acuarela y lápiz ha sido una manera para sobresalir dentro de este mundo competitivo.

Lo más interesante que se puede llegar a observar dentro de su arte es el atractivo que le da a las piezas que quiere que el observador o receptor llegue a captar y esto lo hace mediante

las extremidades, jugando con torsos y lo más importante: los rasgos femeninos en el que Roise omite las imperfecciones para convertirlos en lo más atractivo de la modelo. Como marca o como firma de poder diferenciar sus pinturas dentro de otras, es el ojo de la modelo en el que no termina o más bien lo hace con una transparencia sutil jugando con el degrade del grafito y finas sombras que la modelo le da a la iluminación de curvas morfológicas.

Dentro de sus creaciones esta uno de los últimos toques de atracción visual en el que el color es el toque esencial para dar una combinación de pintura cálida y fría.

Muchas empresas de cosméticos, líneas de ropa, revistas llegaron a notar la innovación de estas pizas de Roise hasta llegar a un punto en el que la contratan para ser una de las publicidades que impactan al público con la ilustración de moda en figuras femeninas

la base de una demostración de las propias ideas que surgen de cada mente y así mismo convertirlas en algo esencial que reemplacen formas que el lente de la cámara no alcanza y convertirlas en el valor gráfico que se le da a la ilustración como una herramienta en la que puede contribuir muchas técnicas a utilizar en medio de propuestas innovadores.

En cuanto a la figura humana, hace representar un excelente talento que ningún otro objeto puede dar a entender. Con las proporciones del cuerpo o elementos junto con la fisiología de la ilustración.

Caballeros (2016) comenta que el punto de partida al elaborar ilustraciones es pensar la idea, el concepto, lo que se desea transmitir para captar un trabajo exitoso desde su punto de vista como ilustradora, y así le da una debida importancia cuando se quiere lograr calidad como una obra de arte y a la vez creando impacto.

En cuanto a Roise, su mayor inspiración las encuentra en muchas partes: como por ejemplo en las revistas, libros, la gente a su alrededor, la naturaleza, música y la cultura popular y por supuesto en internet.

En la determinación que se le agrega al valor de la técnica de lápiz y acuarela se denomina como técnica mixta. Por lo tanto el recorrido de toda esta investigación responde al objetivo que por consiguiente esta técnica es una de las más atractivas y un tema muy subjetivo ya que cada ilustrador hace vida en sus propias habilidades y pasiones dentro de su propio mundo en la ilustración, como en este caso, Esra Roise con su técnica de lápiz manejando a las modelos adecuadas y errores que para ella se convierten en una técnica brillante a su antojo. La atracción que le da la artista a sus ilustraciones, son los complementos de un estilo propio e innovador, se observa una variedad de rostros.

Roise(2016) comenta que el rostro más atractivo para ella es uno diferente a los demás y que sean fuera de lo común.

El valor de la combinación de la técnica del lápiz con la acuarela para resaltar los rasgos femeninos radica en el contraste visual que se logra. La acuarela es una técnica muy expresiva, que genera soltura y da toques sutiles de color y el grafito, que permite un acabado realista.

En general, todas las ilustraciones analizadas guardan proporciones adecuadas en una representación natural y espontánea, los rostros transmiten variadas expresiones que en ciertos casos dan énfasis al estado de ánimo que proyecta la modelo.

Se comprobó por medio de la observación que dos ojos en todos los casos se estilizan y se han dotado de contornos más artísticos, es el aspecto del rostro que más resalta, incluso en las ilustraciones donde un ojo aparece inacabado. Tal como comenta Caballeros en su entrevista, debe buscarse la expresividad en la mirada.

Las manos en las ilustraciones son de perspectivas distintas y su longitud es proporcional al rostro y cuerpo, armonizan cuidadosamente como un rasgo femenino importante que comunica sutileza, suavidad, ingeniosidad o fuerza, dependiendo de la postura de la modelo. Rossi (2016) opina que las manos proyectan un sentimiento o refuerzan un estado de ánimo.

Los brazos funcionan en la mayoría de ilustraciones observadas como conectores, formando las articulaciones que permiten un extraordinario camino para señalar lo que Roise quiere

destacar, su posición favorece una lógica visual que implica un recorrido para llegar a donde Roise quiere llamar la atención.

Los rostros muestran características morfológicas habituales en la mujer, la cabeza dentro de las ilustraciones está construida según los cánones de proporción e incluye diferentes tipos de rostros entre los que destacan más los ovalados, se comprueba que aplica diferentes tipos de peinado para obtener el look necesario para el estilo o moda determinado, incluyendo accesorios como complemento o detalles que hacen diferencia.

Trazos sueltos con áreas de brillos y énfasis en las sombras logran un acabado natural. Caballeros afirma que debe existir suficiente contraste para poder generar volumen a través de las variaciones tonales.

Entre las directrices imprescindibles para dibujar la figura femenina de manera estilizada Caballeros (2016) aclara que la base de los trazos son curvas para dibujar la esencia de la pose. Si se exageran los movimientos, se puede lograr acentuar la forma de las curvas para ampliar las posibilidades. Rossi agrega que hay que cuidar la proporción de la figura y el detalle del cabello, lograr la expresividad de ojos y mano es muy importante.

APORTE DEL COLOR EN LAS ILUSTRACIONES DE ESRA ROISE PARA EXPONER LAS TENDENCIAS DE MODA EN INDUMENTARIA

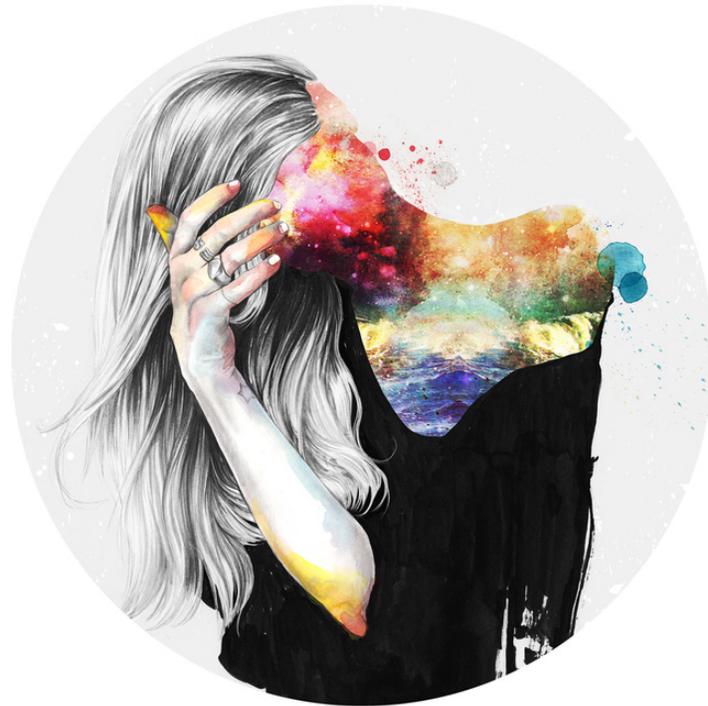
Meguro en la experiencia del diseño menciona que en cuanto el color que utiliza en sus piezas de ilustración predomina el blanco y el negro y algunas veces con la adición de pequeños toques de color tenue, ya que prefiere para su estilo destilar hacia abajo las partes que más quiere enfatizar.

Caballeros (2016) comenta que la paleta de color es un medio importante para transmitir mensajes. Una misma ilustración en distintas paletas de color, puede comunicar sentimientos, sensaciones e ideas diferentes. Las paletas de colores pastel tienden a transmitir más calma, suavidad, dulzura, paz, etc. Los colores saturados transmiten energía, vitalidad, alegría, entre otros. Las ilustraciones con predominancia de tonos oscuros y colores desaturados son más misteriosos o sombrías.

En cuanto a las ilustraciones de Roise, la paleta de color se basan con el proyecto en el que se este trabajando siempre y cuando con la práctica no tener miedo al aplicar un color para crear una sensación visual predominante.

Roise (2016) comenta que la influencia emocional del color hace la ilustración de moda, ya que el color es el último toque para darle un determinado punto focal a lo que se quiere llamar más la atención.

Fernandez-Coca (2012) comenta que los colores hacen referencia a las sensaciones que pueden provocar visualmente, así como a sentimientos o estados de ánimo, tal como comenta Rossi y Caballeros.

En cuanto al tipo de color que se puede utilizar en ilustraciones de moda, es imprescindible saber cuales son cálidos y fríos como en las ilustraciones de Esra Roise, para hacer las combinaciones adecuadas, por lo tanto al utilizar colores fríos la sensación que se enlaza es de aligeramiento y alejamiento. Los colores cálidos como el rojo, naranja, amarillo y violeta,

representan cercanía y calidez, consistentemente en estas ilustraciones se hace una combinación de colores cálidos y fríos.

Esto se enfoca más que todo a la luminosidad referente a la cantidad de luz que puede proyectar un color, los blancos siendo uno de los colores para dar iluminación dentro de estas ilustraciones hace ver un nivel de pureza hasta casi hacerla como fotografía.

Kei Meduro

Fernandez-coca (2012) comenta que existen colores icónicos, como por ejemplo el rojo de la coca-cola es fácil de identificar ya que en esta ilustración de Kei Meguro lo que se quiso poner como punto focal (a pesar que detrás de la ilustración viene una serie de historias), es el rojo vivo de la lata que tiene la modelo.

La forma explícita de colocar los elementos en las modelos debe ser notoria y trabajarlo por medio de una serie de pasos, por lo cual la ilustración siempre se enfoca hacia arriba. El mensaje que se percibió fue por medio de un color a pesar de que la ilustración obtiene un mensaje por los gestos que hace la modelo.

Como menciona Scully (2012) en cuanto el color siempre nos permite transmitir un mensaje de forma rápida y directa, sin necesidad de dedicar tiempo a palabras o imágenes tan complejas. Por lo tanto llamó la atención hasta afectar a la percepción del producto.

Scully (2012) añade que por medio de los colores que tienen las prendas que se utilizan influye como nos sentimos y en el modo en que los demás nos ven.

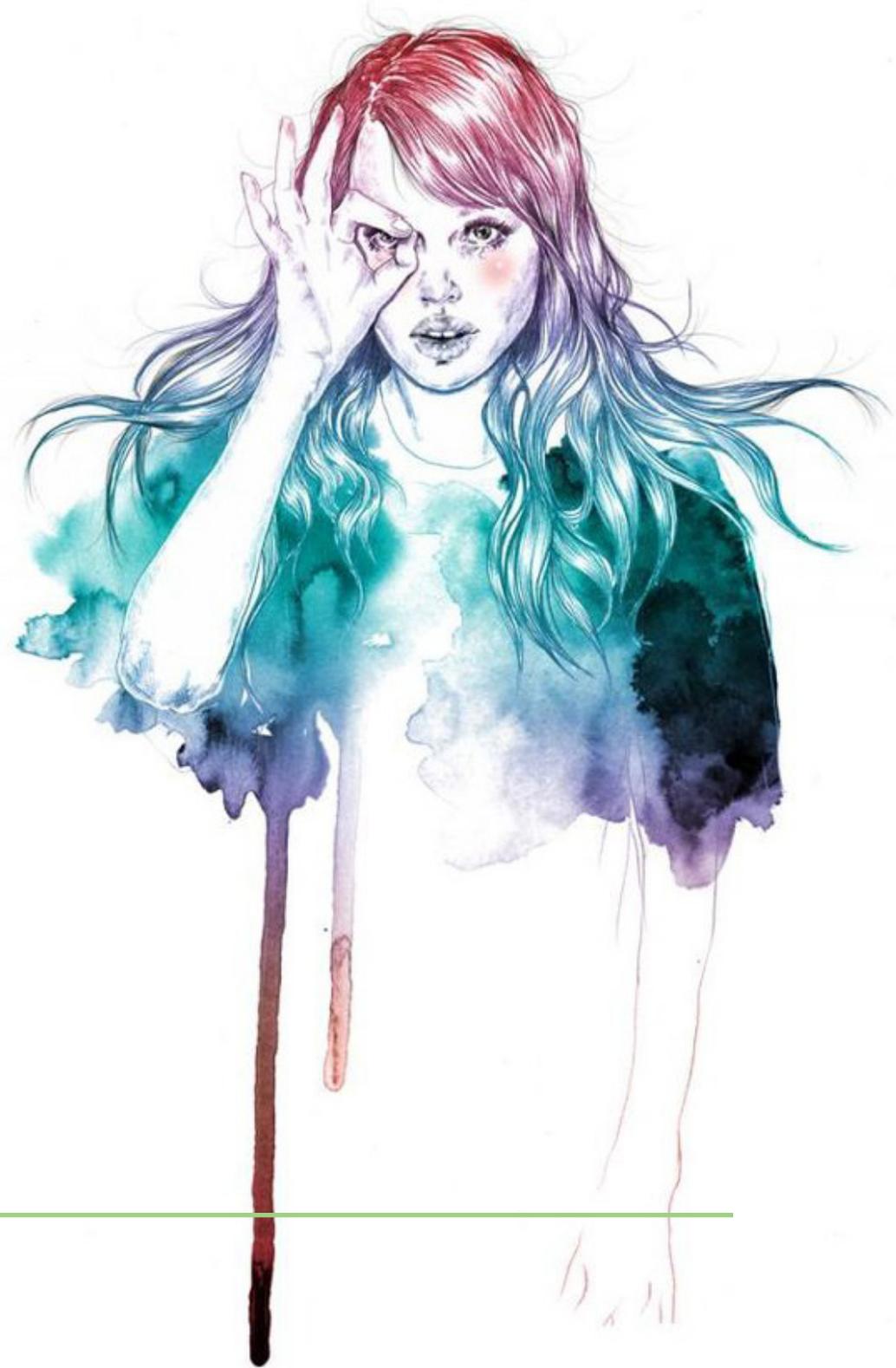
Por eso la ropa de las ilustraciones hacen mucho énfasis al estilo que está posicionando Roise de tal manera convertirlo en algo único, y estereotipar a la modelo dibujada. Por lo tanto en el manejo de la ilustración de moda el color influye para darle un toque a la prenda, particularmente en un momento concreto.

Scully (2012) aclara que una buena predicción de color desarrolla gamas o paletas adecuadas a los deseos y necesidades del cliente siguiendo las tendencias. Esto influye mucho en las ventas, en que es lo que se mira más atractivo al ojo del observador.

Caballeros (2016) comenta que la intuición juega un papel importante en la selección de la paleta de color, más que todo, la emotiva. El color es una herramienta poderosa para recrear una especie de escenario donde se encierren dichas emociones y se logren transmitir al observador. En cuanto a las ilustraciones de Roise la acuarela es una técnica muy expresiva pues genera soltura con sus pinceladas. Y así mismo da toques sutiles de color al dibujo.

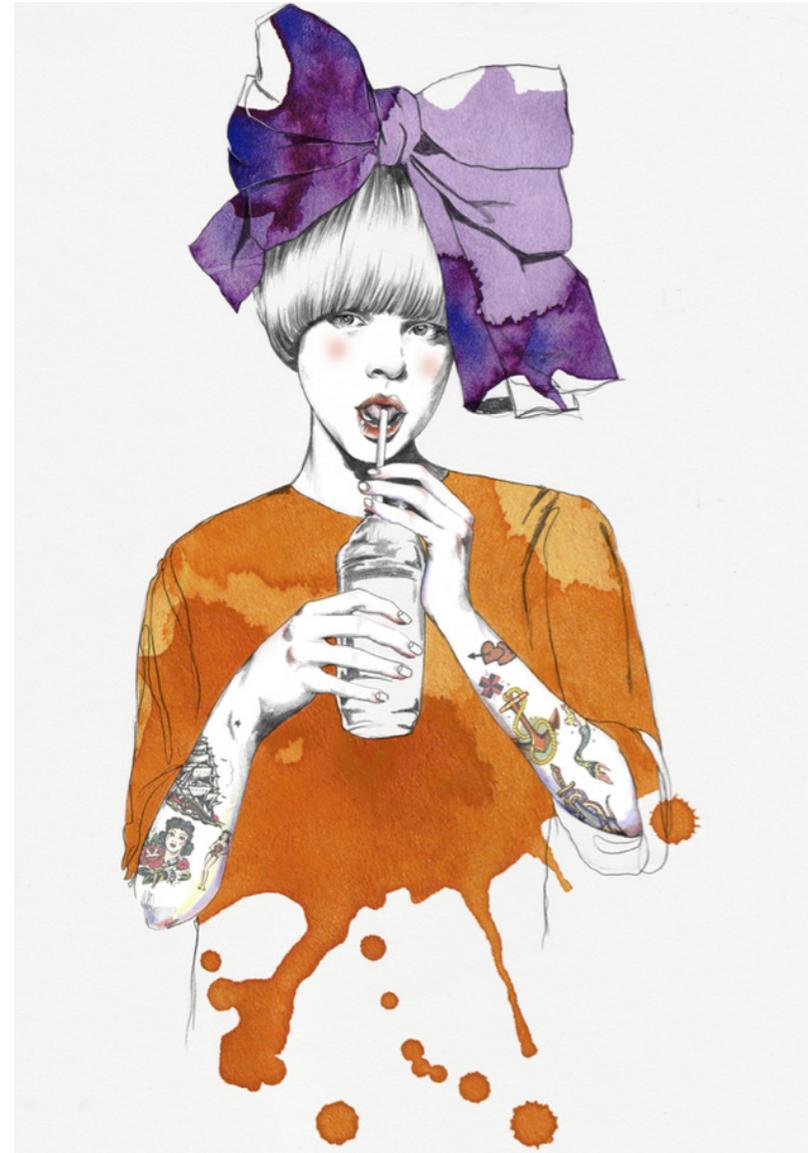
Roise (2016) hace énfasis a la libertad de colores en los trazos que son imprescindibles en la ilustración, ya que para ella la selección de colores depende mucho del humor en que ella esté ilustrando, como cualquier día puede que le dé por utilizar colores puros y contrastes y otros por tener una paleta más variada.

Rossi (2016) comenta que primero que nada es la influencia emocional del color en la ilustración de moda, se tiene que pensar en lo que uno quiere vender y lo que se quiera vender como historia y así llegar a percibir de qué ánimo está la modelo.

Scully (2012) comenta que no siempre es fácil medir el nivel de éxito de una paleta concreta, el color es solo una parte del atractivo de un producto que por lo tanto se considera que la predicción de color es, un arte y una ciencia.

Flush Rosy Natural comenta que el color parece un poco más oscuro que los demás, a primera vista, pero si bien puede parecer un vino caliente profundamente saturado, cuando se mezclan a cabo es el tono perfecto de rosa palo para darle ese atractivo visual, mezclando color en los altos pómulos, con un poco de luz sobre los labios para que coincida.

En cada ilustración Esra Roise trata que hable por sí sola, queda muy al lado de la interpretación de quien lo ve, pero el mayor esfuerzo es que los colores que utiliza digan lo que ella en ese momento está pensando, que cada trazo de lápiz muestra un sentimiento diferente y que la ilustración en conjunto cuente la historia que ella desea, aunque como se dice al inicio, muchas veces esta historia depende de quién aprecia la imagen.

Las ilustraciones poseen un movimiento solo, en donde la imaginación de la ilustradora lleva al observador a poder suponer cómo continuará la historia, a poder suponer qué sucedió antes de eso y cada objeto colocado en la imagen esta para dar un significado sujeto a una interpretación.

Esra se enfoca en la belleza femenina para expresar diferentes sentimientos y crear una historia. La belleza impresionante que logra plasmar en papel es lo que a primer vistazo logra captar la atención sumergiéndolo al observador en un telar de curiosidad deteniéndolo a observar con mayor interés la obra. Muchas veces esta belleza se puede ver totalmente indiferente, triste, amorosa, feliz etc, pero lo más importante es que las mujeres dibujadas a pesar del momento en que se encuentran Roise logra esculpir en su mirada una fuerza inquebrantable y llenarlas de sentimiento de lucha.

Roise combina objetos modernos en su ilustración, y, por medio de ellos intenta decir algo al público. Su técnica consiste en relacionar estos objetos con la simplicidad del lápiz, en la ilustración con las gotas de color que terminan de focalizar la idea.

Para poder tener una idea más amplia de qué otra interpretación le dan los observadores a sus ilustraciones, se mostró algunos de los trabajos de Esra a amigos y esto fue lo que se comentó:

- Lo que mayor se resalta es la belleza en sus dibujos, las mujeres en su trabajo llaman mucho la atención por resaltar los rasgos en los rostros, cuerpo, cara y manos.
- La combinación del color trae un sentimiento que crea contraste en la imagen en sí, lo que quieren decir es que al ver únicamente la ilustración se puede pensar que Esra desea transmitir nostalgia, pero al implementar un color encendido se transmite la nostalgia con un canto de esperanza.
- Las ilustraciones siempre tienen un mensaje que dar, es un mensaje oculto, que no a simple vista se logra descifrar. Para esto, es necesario observar e interpretar el mismo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Es la creatividad, en donde el entorno de los diseñadores gráficos posee una variedad de destrezas y se liga con la ilustración es una rama en que las herramientas desean transmitir un mensaje hacia el observador al igual que la ilustración.

En el tiempo se han ido variando las técnicas y tendencias con forme va pasando la moda. Hoy en día se pueden apreciar muchas denominaciones en cuanto los tipos de trazos, las combinaciones mixtas y las historias en las que se quiere dar a conocer cada proyecto o más bien el vender una idea o composición.

La ilustración de moda ya no es solo figurín humano común vendiendo una prenda sino, ahora, las formas de expresión corporal indican a qué grupo objetivo va lanzada la ilustración o ya sea la prenda. Por ejemplo, Esra Roise se dirige a un grupo jovial, personas de mente abierta y con libertad de expresión, por lo que no le interesa marcar o seguir una línea tan estilizada en sus ilustraciones, más bien es sutil dejando su marca reconocida dentro de ellas. Se dirige a esas chicas que quieren demostrar su forma de ser, su estilo de vida o más bien su forma de pensar sin importar qué piensen de ellas.

En cuanto al trabajo de Roise, predomina lo que es el lápiz, dando una diversidad de técnicas para obtener un resultado fotográfico y así mismo resaltar la belleza de la mujer.

Dentro de las ilustraciones están las características más marcadas de un rostro femenino por lo que la iluminación de cada detalle de ojos, nariz, boca, pómulos, barbilla, da énfasis a una mujer en plena juventud y un estereotipo de mujer con un rostro que de hoy en día pueden nombrarlo como “baby face”.

Una delicada línea juega con la luz y la sombra ésta unión hace que el contorno esté a un paso por convertirse en una ilustración casi fotográfica.

2. Esra Roise es una ilustradora la que hoy en día hace proyectos para revistas en Nueva York, en Japón entre otros países, en lo que resalta a las modelos. Siempre dando el extra para llamar la atención ya sea con colores de alta saturación y el manejo de colores en ellas y así mismo exponer las tendencias de la moda en indumentaria.

La acuarela es el toque más sutil dentro de todas las técnicas, Roise (2016) comenta que el color es quien guía al artista, no el artista guía al color. Los colores hacen lo que quieren hasta llegar a tener un resultado satisfactorio. Es casi decir que tienen vida propia.

En la ilustración los colores connotan un impacto visual, por lo que ofrece ventajas que la fotografía no tiene, ya que se puede aplicar en el dibujo una serie de técnicas que reemplazan los

lugares que el lente de la cámara no alcanza.

En cuanto al color y las proporciones forman un todo para ayudar al marketing de la prenda. Por su contenido de emoción, energía, estilo, creatividad y, a menudo movimiento.

En la acuarela las ilustraciones son acabados artísticos que dan a elegir el tipo de trazo al que se quiere llegar dentro de los acabados.

Visualmente los colores hacen énfasis a provocar la variedad de sensaciones para que el receptor perciba todo lo que se quiera transmitir.

Una de las ventajas dentro de este ámbito es el hacer las cosas por pasión y que el trabajo no se convierta en algo tedioso así como lo ha demostrado Esra Roise.

Como diseñadores tenemos a nuestra disposición diferentes técnicas que existen en el ámbito de una de las ramas del diseño gráfico: que es la ilustración.

En el medio en el que nos movilizamos como diseñadores gráficos nos ofrece diferentes herramientas en las que uno puede utilizar sin dejar atrás las diferentes técnicas y dar soluciones y propuesta innovadoras para nuestros clientes, así mismo es necesario conocer nuestras habilidades para plasmarlas o ponerlos en practica para sobresalir ante los demás.

Una de las técnicas más versátiles y utilizada: es la ilustración. En la que uno de los artistas puede llegar a ser un centro

de inspiración como es el caso de Esra Roise quien ha sobresalido gracias a su aplicación de su propia técnica y así dar a conocer dentro del mundo publicitario, promocionales en revistas y productos de maquillaje. Es aquí donde vemos la importancia de su técnica impactante ya que ella esta en constante innovación y concluir que en cada marca personal en la aplicación de las ilustraciones hacen al artista un diseñador único y sobresaliente.

En cuanto al uso del color, es una forma de plasmar lo frío y lo cálido dentro de la ilustración, cosa que Roise lo utiliza como una herramienta de punto focal hacia donde quiere que vaya la dirección principal o secundaria del espectador. De esta manera se puede apreciar un toque final que el artista le da ha sus propios diseños y mostrar importancia al producto de una idea central a la que quiere ser dirigida la mirada.

RECOMENDACIONES

La ilustración puede ser un área muy compleja, por sus diferentes técnicas y tendencias, por lo que en cada momento siempre se obtendrá algo nuevo para experimentar.

Esra Roise utiliza la técnica de acuarela para dar a conocer expresiones dentro de sus ilustraciones, se recomienda utilizar un color predominante alrededor de una ilustración dentro de la técnica mixta, ya sea grafito, para marcar el sentimiento, la vida o la idea principal alrededor de este mismo llegando a un punto focal.

Se recomienda que para la aplicación de la técnica de grafito, se utilicen sombras e iluminaciones dentro de este mismo, para así crear un sentimiento y una personalidad al figurín. La implementación de las manos dirige a dónde se quiere enfocar la ilustradora. Así mismo tomar en cuenta estas técnicas para llevar la vista a donde se quiere tener el punto focal.

REFERENCIAS

- Álvarez, J. (2012). Ilustración de Moda. 9/10, de Blogger
Sitio web: <http://ilustracion-moda.blogspot.com/>
- Ane, D. (2012). Géneros de Ilustración. 08/2012, de World Press
Sitio web: <https://anedisen.wordpress.com/2012/08/22/generos-de-ilustracion/>
- Anónimo (2016) Diseño de Moda. Sitio Web: <http://es.slideshare.net/gl990/6-dibujo-de-figurines-para-el-diseo-de-moda>
- Chávez, C. (2010). El grafito para Ilustración. 2016, de COMUNICACIÓN EN MOVIMIENTO Just another WordPress.com site
Sitio web: <https://vidacreativa.wordpress.com/2010/11/17/el-grafito-para-ilustracion/>
- Drudi, E. y Paci, T. (2001). Dibujo de figurines para el Diseño de moda. Milán: The Pepin Press BV.
- Fernández-Coca, A. (2012). El arte de la Ilustración. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia 2012
- Holguín, H. (09/2012). Ilustración y diseño de portada, Zakrana. 2012, de Hache Holguín
Sitio web: <http://www.hacheholguin.com/2012/09/ilustracion-y-diseo-de-portada-zakrana.html>
- Male, A (2007). Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective. Suiza: AVA Publishing
- Pinturas y Artistas (2012) Técnica de acuarela. Sitio web: <http://www.pinturasyartistas.com/acuarela>
- Red Gráfica Latinoamericana. (2014). La ilustración infantil y juvenil. 2014, de Red Gráfica Latinoamericana web: http://redgrafica.com/La-Ilustracion-infantil-y-juvenil#disqus_thread
- Sanmiguel, D. (2000). Todo sobre la técnica de la ilustración. Barcelona, España: Parramón Ediciones S.A.
- Santa María, L. (2013). Ilustración Publicitaria. marzo 6, de staff creativa
Sitio web: <http://www.staffcreativa.pe/blog/ilustracion-publicitaria/>
- Scully, K. y Johnston, D. (2012). Predicción de tendencias del color en moda. Barcelona: Gustavo Gili .S.L..
- Swenson, P. (2013). Definición de punto focal en arte. abril 2016, de eHow en español
Sitio web: http://www.ehowenespanol.com/definicion-punto-focal-arte-sobre_122828/

- Szkutnicka, B. (2010). El dibujo técnico de moda paso a paso.
Londres: Editorial Gustavo Gili, SL.

- Kliczkowski, Y. y Langsam, M. (Junio 2011). Figurín de Moda.
Argentina: Universidad de Palermo.

ENTREVISTA A ESRA ROISE

ILLUSTRATION

1. What are the major inspirational influences for your fashion illustrations?

¿Cuáles son tus influencias o fuentes de inspiración para las ilustraciones de moda que realizas?

2. What's your start point to make illustrations?

¿Cuál es tu punto de partida para elaborar las ilustraciones?

3. What's the importance of including accessories in fashion illustration?

¿Qué valor agregan los accesorios en las ilustraciones de moda?

4. How do you use light and shade to add quality to the illustration?

¿Cómo juegas con las luces y sombras para dar calidad a la ilustración?

TECHNIQUE

5. What difference does it make to use watercolor?

¿Qué diferencia hace el uso de acuarela en las ilustraciones?

6. Why do you combine pencil and watercolor?

¿Por qué prefieres combinar lapiz y acuarela?

7. How do you transmit movement in clothing? Like knitting, folding and wrinkles.

¿Cómo logras dinamismo en las piezas de ropa (tejidos, pliegues, arrugas de las prendas)?

8. What poses, angles or head positions do you use the most?

¿Qué poses, ángulos o posiciones de cabeza manejas con más frecuencia?

9. Can hair style represent any particular fashion trend?

¿Con el cabello puede representarse algún estilo o tendencia o moda determinados?

COLOR

10. What's the role of intuition when selecting colors in your illustrations?

¿Qué papel juega la intuición en la selección de la paleta de color en tus ilustraciones?

11. In your opinion, what's the emotional influence of color in fashion illustrations?

¿Cuál consideras que es la influencia emocional del color en la ilustración de moda?

FEMALE FIGURE DESIGN

12. What's the importance of the female figure in fashion illustrations?

¿Cuál es la importancia de la figura femenina en la ilustración de moda?

13. How does technique help accomplish expression?

¿Cómo la técnica utilizada contribuye a lograr expresividad?

14. What are some guidelines to draw a very slim female figure design?

¿Cuáles son las directrices imprescindibles para dibujar

la figura femenina de manera estilizada?

FACE

15. What kind of face do you use in illustrations? How do you handle expressions? Do you intend to transmit moods or feelings?

¿Qué tipo de rostro utilizas en las ilustraciones? ¿Cómo manejas las expresiones? ¿Buscas transmitir algún estado de ánimo o sentimiento?

17. What is something that should never be missing in a face illustration?

¿Qué es lo esencial en la ilustración de rostro que no puede faltar?

18. What's the ideal process to illustrate a real life face? Do you modify any characteristic of the faces?

¿Cuál es el proceso idóneo para ilustrar los rostros de las modelos? Se hacen modificaciones o se ilustran tal cual son en la realidad?

19. How do you choose colors when illustrating face? What sensation do you intend to visually transmit with determined colors?

*¿Qué es lo que buscas al elegir el color para la ilustración?
¿Qué sensaciones puedes provocar visualmente con el color?*

HANDS

20. What's the importance of hands in fashion illustrates?

¿Qué importancia tienen las manos en las ilustraciones de moda?

21. What are some advantages of the technique used in drawing hands?

¿Qué ventajas te da la técnica utilizada al ilustrar manos?

PERSONAL OPINION

22. How has your style evolved with time?

¿Cómo ha evolucionado tu estilo con el tiempo?

23. What has been your most demanding challenge?

¿Cuál ha sido tu mayor reto en la ilustración de moda?

24. In your drawings, we can repeatedly model with one eye without details. Why do you constantly use that type of illustration?

¿En tus ilustraciones se observan modelos con un ojo diferente solo en grafito, por qué razón se mantiene esta constante?

25. Do you think that using traces freely in fashion is important? Why?

¿Crees que la libertad en los trazos es imprescindible en la ilustración de moda?

ENTREVISTA A JORGE ROSSI

1. ¿Cuál es el punto de partida para elaborar las ilustraciones?
2. ¿Qué es lo que buscas al elegir el color para la ilustración? ¿Qué sensaciones puedes provocar visualmente con el color?
3. ¿Qué papel juega la intuición en la selección de la paleta de color en sus ilustraciones?
4. ¿Cómo la técnica utilizada contribuye a lograr expresividad?
5. ¿Cómo considera la combinación de lápiz y acuarela? ¿Qué efecto produce en el espectador con esta combinación?
6. ¿Cómo juegas con las luces y sombras para dar calidad a la ilustración?
7. ¿Con el cabello puede representarse algún estilo o tendencia o moda determinados?
8. ¿Cuáles son las directrices imprescindibles para dibujar la figura femenina de manera estilizada?
9. ¿Qué tipo de rostro se utiliza en las ilustraciones? ¿ya sea con expresiones? ¿Buscas transmitir algún estado de ánimo o sentimiento?
10. ¿Qué es lo esencial en la ilustración de rostro que no puede faltar?
11. ¿Cuál consideras que es la influencia emocional del color en la ilustración de moda?
12. ¿Qué importancia tienen las manos en las ilustraciones de moda?
13. ¿Qué opina del tipo de técnica al utilizar las ilustraciones de moda?
14. ¿Cuál ha sido su mayor reto en la ilustración?
15. ¿Crees que la libertad en los trazos es imprescindible en la ilustración de moda?

16. ¿Qué poses, ángulos o posiciones de cabeza cree que se manejan en estas ilustraciones?

17. ¿Qué valor agregado le dan los accesorios a la ilustración de moda?

18. ¿Cómo se logra dinamismo en las piezas de ripa (tejidos, pliegues, arrugas de las prendas)?

ENTREVISTA A LUISA CABALLEROS

1. ¿Cuál es tu punto de partida para elaborar las ilustraciones?

2. ¿Cuál es el proceso idóneo para ilustrar los rostros?

3. ¿Qué es lo que buscas al elegir el color para la ilustración? ¿Qué sensaciones puedes provocar visualmente con el color?

4. ¿Cómo la técnica utilizada contribuye a lograr expresividad?

5. ¿Qué tipo de rostro utilizas en las ilustraciones? ¿Cómo

manejas las expresiones? ¿Buscas transmitir algún estado de ánimo o sentimiento?

6. ¿Qué es lo esencial en la ilustración de rostro que no puede faltar?

7. ¿Cómo deben manejarse las luces y sombras para dar calidez a la ilustración?

8. ¿Con el cabello puede representarse algún estilo o tendencia o moda determinados?

9. ¿Cuáles son las directrices imprescindibles para dibujar la figura femenina de manera estilizada?

10. ¿Qué papel juega la intuición en la selección de la paleta de color en tus ilustraciones?

ILUSTRACIONES EN LA MODA

11. ¿Crees que la libertad en los trazos es imprescindible en la ilustración de moda?

12. ¿Qué importancia tienen las manos en las ilustraciones de moda?

13. ¿Qué valor agregan los accesorios en las ilustraciones de moda?

14. ¿Cuál es la importancia de la figura femenina en la ilustración de moda?

15. ¿Cuál consideras que es la influencia emocional del color en la ilustración de moda?

OPINION PROPIA SOBRE LAS ILUSTRACIONES DE ESRA ROISE

16. ¿Qué influencias se observan en las ilustraciones de Esra Roise?

17. ¿Qué ventajas encuentras en la técnica de lápiz y acuarela en estas ilustraciones?

18. ¿Cuál es su criterio sobre técnica de ilustración de Esra Roise?

19. En las ilustraciones de Esra Roise se observan modelos con un ojo diferente solo en grafito, ¿Qué opinas?

GUÍA DE OBSERVACIONES

La ilustración de moda de ER es:

- Una representación que guarda las proporciones del cuerpo y proyecta energía y movimiento.
- El dibujo del cuerpo humano como muestra de un excelente talento
- Una representación natural y espontánea.
- Una obra con contenido extremadamente abstracto.

En la técnica de ilustración de Esra Roise se evidencia:

- Que inicia desde una base simple
- Que aplica una serie de trucos y técnicas
- Curiosas pinceladas

Las ilustraciones logran:

- Cambios conceptuales a la hora de presentar los resultados
- Los efectos más simples
- Impacto visual

La ilustración tiene una información visual con:

- Carácter comunicativo directo
- Carácter sin comunicación

El tipo de género de ilustraciones de Esra Roise:

- Ilustración conceptual
- Ilustración publicitaria
- Ilustración narrativa
- Ilustración científica
- Ilustración infantil
- Ilustración decorativa
- Ilustración de portada
- Ilustración de moda

La técnica de ilustración de Esra Roise

- Técnica con grafito
- Técnica con crayones
- Técnica con rotuladores
- Técnica con acuarelas
- Técnica mixta

En la ilustración de Moda de Esra Roise, los ojos:

- Transmiten infinidad de expresiones
- Reflejan sentimientos
- Es el aspecto del rostro que más resalta
- Dan énfasis a un estado de ánimo
- Se estilizan y se han dotado de contornos más artísticos

Las manos en las ilustraciones de Esra Roise:

- Las manos constituyen una de las partes más importantes de la ilustración
- Son proporciones armoniosas
- Son de perspectivas distintas
- La longitud de la mano es proporcional a la del rostro

Los brazos en las ilustraciones forman:

- Forman las 4 paredes móviles- brazo, hombro, antebrazo y mano.
- Forman las articulaciones que permiten una extraordinaria flexibilidad, movilidad y capacidad de rotación.
- Un elemento importante para representar a la modelo
- Un elemento poco notorio, no tiene mucha relevancia
- Un extraordinario camino para señalar lo que Roise quiere destacar.

El tipo de rostro que implementa en sus ilustraciones:

- Pueden agruparse en esquemas tipológicos básicos
- Se representa con formas geométricas simbólicas
- Muestran características morfológicas habituales en los rasgos somáticos de los rostros femeninos.
- Es diferente y llamativo

La forma de rostro utilizado en sus ilustraciones:

- Rostros triangulares
- Rostro rectangular
- Rostro ovalado
- Rostros cuadrados
- Rostros de corazón
- Rostro redondo
- Rostro cuadrado

Esra representa la cabeza dentro de sus ilustraciones como:

- Uno de los temas artísticos más completos
- Una de las partes del cuerpo que presenta más variaciones a la forma, volumen, proporciones y expresión.
- Según los cánones de proporción

La moda en el figurín de Esra se implementa en la ilustración y depende de:

- Depende mucho del proyecto a quien va dirigido
- Depende de los accesorios como una parte para representar la moda
- Depende del color de la ropa que influye en como se siente y el modo en el que los demás lo ven.

El busto forma parte de la ilustraciones de Esra como:

- Una parte anatómica importante
- La parte más atractiva de la figura en sus ilustraciones
- El protagonista absoluto por su arte y estructura
- Un punto clave del figurín de moda
- Una parte que no llama extremadamente la atención

En la paleta de color de Esra Roise logra conectar en base a la moda:

- Conecta el color con los deseos.
- Conecta el color con temperaturas.
- Conecta el color con emociones.

Los colores hacen énfasis en las ilustraciones de Esra Roise en:

- El vestuario
- Los accesorios de moda
- Con una curiosidad insaciable
- El rostro
- Un elemento de apoyo
- Extremidades

La paleta de color utilizada en su ilustración?

- Paleta cálida y fría

¿Qué emoción despierta el uso del color en la ilustración?

- Blanco: pureza, naturalidad, navidad
- Negro: muerte, seriedad, lujo
- Rojo: poder, sexo, sangre, violencia, lujo
- Rosa: feminidad, dulzura, sinceridad
- Púrpura: Poder, espiritualidad
- Naranja: energía, verano, sol
- Amarillo: verano, sol, original
- Verde: naturaleza, dinamismo, vitalidad