

La ilustración a través de la perspectiva del diseño gráfico.

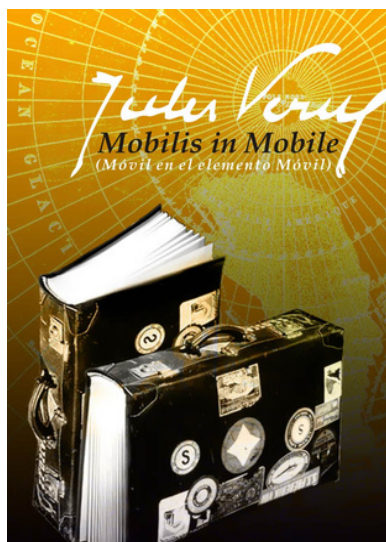
Por: Tapia Serrano Giancarlo

La ilustración en diseño gráfico implica crear y editar imágenes visuales para transmitir mensajes, ideas y emociones. Los ilustradores utilizan elementos gráficos como formas, colores, líneas y texturas para dar vida a conceptos abstractos y comunicarlos de manera efectiva a través de su trabajo.

El diseño gráfico utiliza imágenes visuales para transmitir mensajes de forma clara y atractiva. La ilustración es una herramienta valiosa en este campo, ya que es versátil y tiene la capacidad de evocar emociones.

“El diseño gráfico y la ilustración son dos profesiones distintas que a menudo se confunden o se mezclan. Un diseñador gráfico no necesita saber ilustrar y un ilustrador no necesita tener conocimientos en diseño gráfico.”

Importancia en el diseño gráfico

En el diseño gráfico, la ilustración se utiliza para representar un documento o mensaje de cualquier tipo. Es una herramienta versátil que se puede utilizar en diferentes formatos y técnicas. Las posibilidades son infinitas, lo que brinda muchas oportunidades para transmitir mensajes de manera precisa y efectiva. Además, la ilustración no pasa de moda y se adapta fácilmente a las tendencias actuales. Hay varias razones por las que la ilustración es importante en el diseño gráfico:

- La ilustración puede combinarse con fotografías, texto u otras imágenes, lo que le da un toque artístico y original.

Se entrevistó a Benjamín Dueñas Zambrano, diseñador gráfico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y coordinador del área de diseño gráfico, comparte en esta entrevista su perspectiva y experiencia de estas disciplinas, así como el uso de ellas en conjunto.

Benjamín Dueñas Zambrano

¿Cuál es tu profesión y como llego a lo que es hoy en día?

Mi profesión es diseñador gráfico, después de eso soy docente, actualmente me desempeño como profesional docente, en un momento cuando salí de la licenciatura decía yo soy diseñador y luego docente, actualmente por la cantidad de tiempo que invierto en docencia, ahora digo soy docente y luego diseñador, pero en el tiempo en el que era yo diseñador el trabajo era ir a buscar al cliente directamente y no esperar, al principio pensé que era eso, que el cliente llegaba solo.

¿Cuándo comenzó su carrera como diseñador, ilustrador o artista?

Poco después de haber salido de la licenciatura, durante ella y previo entrar, estuve tomando clases de pintura y de esas clases me salieron proyectos para hacer ilustraciones, para ese entonces yo no sabía que estaba haciendo ilustración, para mí era hacer dibujo para alguien que me estaba solicitando un proyecto en particular, hice marca, mascotas, personajes, fondos ilustrados para material didáctico, viñetas eso fue previo y durante la carrera, ya posteriormente al salir lo vuelves hacer de la misma manera pero ahora con el nombre correcto y darle un proceso más desglosado para llegar a un producto final.

¿Que le motivo a dedicarse a esto?

Siempre me gusto la ilustración, el trabajo con imágenes, me visualizado asíndolo, sin embargo, mi trabajo ha ido cambiando con el paso del tiempo como aprender escultura a reproducirla que al final es otra manera de representación, tal vez no sea ilustración bidimensional, pero es otra forma de expresión de ella.

¿Tuvo influencia de algún diseñador o artista?

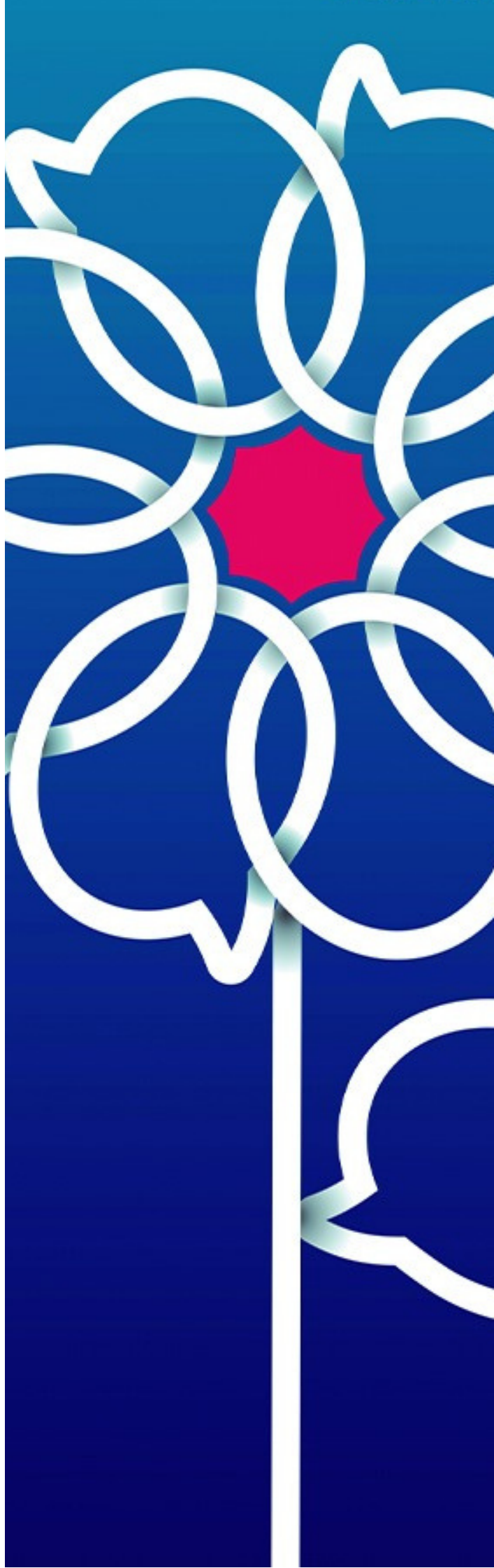
Como me gustaba el arte, mi primera entrada a ello son los referentes fueron los pintores surrealistas como Dalí, Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, en cuestión de arte siempre esta la parte onírica, ya cuando entré a la carrera y conocí a otros artistas se ampliaron más las referentes como Vasarely.

¿Que le gusta representar con su trabajo?

Me gusta representar sueños, emociones, sentimientos, siempre he tratado de hacer una ilustración hiperrealista todavía es una búsqueda, pero también se que no es lo único que hay, también se pueden hacer representaciones con ilustraciones mucho más sencillas, pero con un contexto mas profundo.

¿Cuál es su técnica preferida?

Me gusta mucho las técnicas mixtas y la mezcla de varios materiales entre ellas.

¿Dónde han publicado su trabajo?

En algunas exposiciones que he tenido la oportunidad de participar con ilustración. Hay un evento colombiano que se llama “imagen palabra” he participado en dos ocasiones, una de mis ilustraciones la mande aun evento en Chile, he participado en invitaciones participación y hay nuestro mi trabajo.

¿Hasta dónde quiere llegar?

Se ha vuelto esto una búsqueda más personal ,sigo teniendo trabajo en la universidad ,hasta que yo no deje de estar cargado de trabajo institucionalmente me queda muy poco tiempo para poder dedicarme a mí ,a mi harte para poder explorar más, pero lo que trato de hacer es trabajar en ilustración digital.

¿Qué papel juega ahora la ilustración en el mundo real?

Es muy variado y depende del contexto,sin embargo la ilustración siempre sea utilizada como un elemento de comunicación y de alguna manera su característica de realización con una técnica hace que esa forma de llegar a las personas sea de una manera mas amigable ,sea mas fácil de poder asimilar,accesible y empatico con el mundo.

¿Qué visión tienes del mundo que nos rodea?

Estamos en un momento toxico, siento que todo es simulado, siento que el todo el mundo simula que hace una cosa y luego hace otra, prácticamente se vive desde una mascara y la idea de una doble cara de la sociedad.

¿Qué tan difícil es ser ilustrador, artista o diseñador en el mundo laboral?

Es complicado y no solo depende de tus habilidades sino también de las personas con las que te relacionas, eso es lo mas complicado en lo laboral.

¿Cuál sería una ilustración que represente al mundo?

Decir una sola estaría complicado, porque la ilustración es el visión individual, hay desentendería del ilustrador, que caracterizas se tiene, pero si dices como harías una ilustración que represente al mundo depende de que se quiera resaltar.

La ilustración tiene un significado extra en la comunicación, ¿cuál sería?

Tiene muchos mensajes metafóricos, simbólicos y depende que quieres retratar o plasmar que tenga un significado para poder dar el mensaje.

¿En qué mercado hay más posibilidades de desarrollo para el ámbito de la ilustración?

Tenemos en el de historieta, tutorial, empaque, material didáctico,pero en multimedia y interfaces se usa mucho lo que es la ilustración.

¿En cuánto tiempo desarrollas un proyecto de ilustración?

En la realización de un proyecto depende de las especificaciones y puede que lleve semanas en el proceso de investigación, pero ya en la realización pueden ser meses.

¿Qué tan importante es la tecnología en tu trabajo?

Me gusta mucho, no es fundamental, pero trató de mezclarla en lo que realizo.

¿Cuál es tu proceso creativo?

Leer la solicitud, hacer investigación sobre lo que se solicita, documentar, imagines referentes, elegir un estilo de representación, técnica en particular, empezar hacer pruebas, definir sobre que técnica y finalmente la realización.

¿Qué papel juega la publicidad en un proyecto terminado?

Si es un proyecto es fundamental, pero si es más personal ninguno, siempre cuando pues lo requiera o quiera el diseñador o ilustrador.

¿Cuáles son las ventajas del uso de la nueva tecnología, para la ilustración?

La variedad de técnicas, la versatilidad, la posibilidad de experimentar con otros materiales, aunque sean digitales.

¿Como elige un cliente?

Mas bien el cliente es el que te elige, aunque a veces se revisa los directorios de clientes potenciales y se ve quien tiene una imagen desfavorable, ese es con el que se tiene que comunicar.

¿Como se puede encontrar un estilo propio?

Es complicado, siempre he pensado que es un trabajo de mucho tiempo y siempre va transformándose y va cambiando, definir uno solo sería encasillarse, por eso es complicado seguir una sola línea de trabajo y estilo.

¿De dónde surge una nueva idea, si no es un encargo?

De lo que vez ,de lo que lees, de lo que te platican, de lo que escuchas, de las reflexiones que tienes con otras personas.

