

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Ilustración Una vaca de vacaciones 05”

**Una experiencia personal al ganar el primer lugar en el
1er Catálogo de ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas**

Tesina

Que para obtener el título de:

Licenciado en Diseño y Comunicación Visual.

Presenta

Alfredo Zamarripa Flores

Director de Tesis: Mtro. Guillermo de Gante

México. D.F., 2005

DEPTO. DE ASesorIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICA
XOCHIMILCO D.F.

m.343899

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Para todos aquellos que,
aun sin saberlo,
ayudaron a que el día de hoy
yo sea el que soy.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el
contenido de mi trabajo recepcional.
NOMBRE: Alfredo Tamarriga Flores
FECHA: 3 de mayo de 2005
FIRMA:

Índice

Introducción	3
1. La idea	5
1.1 ¿Por qué una vaca?	5
1.2 La historia detrás de la vaca	7
1.3 Una vaca de vacaciones 05	9
2. La intención	10
2.1 Los elementos	10
2.2 El formato, el encuadre	12
2.3 Ubicación de los elementos	13
2.4 La forma de las cosas	15
2.5 El color de las cosas	16
3. La técnica	17
3.1 Técnicas de ilustración	17
3.2 Acrílico, la técnica elegida	18
4. La realización	21
4.1 Manos a la obra	22
4.2 Rumbo al catálogo	26
5. La experiencia	27
5.1 Una vaca como primer lugar	27
5.2 ¿Y después del catálogo?	28
Conclusiones	30
Bibliografía	32

Introducción

La profesión de ilustrador, vista ya con experiencia real, es en efecto una profesión llena de posibilidades; de la nada pueden crearse personajes increíbles, mundos insólitos y vistas imposibles. La libertad de temas, por lo tanto, podría considerarse infinita.

En cuanto a las técnicas de representación existe gran variedad: acuarela, acrílico, pastel, gouache, grafito, lápiz de color, aerógrafo, tintas, collage, digital, 3D; dependiendo del gusto y habilidad del ilustrador o del destino final o aplicación de la ilustración se puede recurrir a una de estas técnicas de representación, combinarlas, modificarlas y experimentar con ellas.

Los ámbitos donde puede aplicarse una ilustración también son diversos: editorial, didáctico, científico, infantil, publicitario, recreativo, informativo, entre otros; los cuales ofrecen al ilustrador un amplio campo de acción.

El ilustrador tiene más posibilidades de desarrollo y acción en la creatividad. En muchos de sus trabajos, la producción total de la ilustración, concepción y realización dependerá de su propio ingenio; en otros casos deberá seguir las indicaciones de un tercero, pero al final será su propia personalidad y habilidad lo que le dé fuerza e identidad a la ilustración.

Con este trabajo pretendo resaltar la personalidad y habilidad contenidas en la ilustración de los trabajos que inscribí y fueron seleccionados en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, así como dejar testimonio de la experiencia que significó el haber participado en este proyecto.

Me enfocaré en el trabajo *Una vaca de vacaciones 05*, ilustración que el jurado del catálogo consideró con las cualidades suficientes para elegirla como primer lugar.

Referiré primero cómo surgió esta ilustración, de dónde nació la idea y qué hice para darle fuerza.

Explicaré su composición, los elementos que elegí y por qué, el lugar en el cual ubiqué al personaje principal y qué hice para hacerlo notar.

Mencionaré los elementos técnicos de la ilustración, las técnicas de representación existentes, cuál de ellas elegí y su razón; los pasos que seguí ya teniendo el boceto final, hasta terminar la ilustración.

Finalmente, señalaré brevemente lo que siguió a la ilustración, la inscripción, el proceso de selección, la designación del primer lugar y la parte que, como ilustrador, viví en el proceso de elaboración y presentación del 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

1. La idea

Una de las intenciones del 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas era dejar un registro de nuestro paso por la orientación en ilustración en una muestra de los trabajos que realizamos durante la carrera.

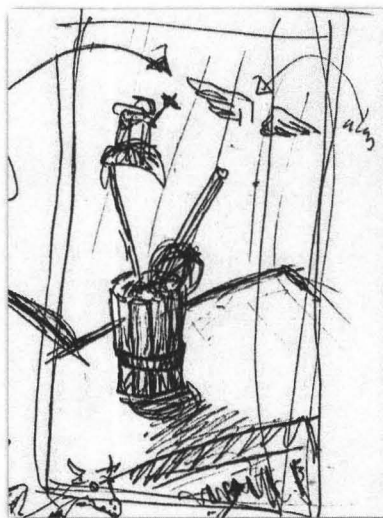
Al salir la convocatoria del catálogo revisé qué era lo que había hecho hasta ese momento, tenía algunas ilustraciones terminadas, otras estaban empezadas, y muchos bocetos de ideas que me surgían de repente y que pensaba podrían funcionar para una ilustración. Decidí inscribir tres ilustraciones: de las terminadas (aquellas que realicé específicamente para trabajos escolares) elegí la que más me gustaba y le hice algunas modificaciones y retoques que ya antes me habían recomendado cuando presenté dicho trabajo. De las que estaban empezadas (principalmente ilustraciones en donde experimentaba sobre técnicas y materiales) elegí una en la que experimentaba con texturas. De los bocetos sin desarrollar elegí uno que reflejaba, a mi modo de ver, mi estilo y gusto.

1.1 ¿Por qué una vaca?

Una noche en la escuela, mientras esperaba a unas amigas, me puse a dibujar en el que por entonces era mi *libro de ideas*; lo que dibujé fue una vaca con alas, de cuello y patas largas parada sobre una hoja de alguna planta, en algún restaurante o bar.

Como señalé antes elegí este boceto porque refleja mi estilo y gusto, mis amigos saben mi gusto por las vacas. La razón por la cual me gustan no la sé con exactitud, puede ser la sencillez de su existencia,

la simplicidad del blanco y el negro, la cercanía de mi familia a la vida en el campo y, por lo tanto, a las vacas, la variedad de representaciones que se pueden hacer de una vaca, las posibilidades gráficas de los patrones de sus manchas. Nunca me he puesto de acuerdo, sólo sé que me gustan las vacas. Ya en una exposición de ilustración en la que había participado, una amiga me preguntó el por qué no había presentado una vaca.

Boceto original de la vaca

Por otra parte, la misma forma de la vaca del boceto original me despertaba varias interrogantes: era tan pequeña que podía pararse sobre una hoja de una planta, ¿por qué su figura era tan alargada?, ¿qué hacía parada en ese lugar?, ¿estaba viva o sólo era un adorno?, ¿hablaba? Parecía como si hablara, como si estuviera a punto de hablar.

Estas inquietudes quería transmitir las en la ilustración, que el espectador también se hiciera este tipo de preguntas; despertar su curiosidad, atraer su atención y ponerlo a imaginar posibles explicaciones.

1.2 La historia detrás de la vaca

Para fines de composición (saber qué elementos acompañarían a esta vaca en el boceto final) decidí crearle una historia, sin dejar a un lado su función original de provocar una inquietud en el espectador. La existencia de esta historia quedaría fuera del conocimiento del espectador, únicamente la utilizaría para el desarrollo de la ilustración.

Existió una vez una vaca que nació "diferente a las demás", su cuello y sus patas eran largos, más largos de lo normal, su altura no era mayor a veinte centímetros. Fuera de eso era como el resto de las vacas.

Aburrida de su vida en el campo decide tomar unas vacaciones y elige un viaje hacia la ciudad pues tenía un vivo interés en conocerla.

En la ciudad, a pesar de su peculiar fisonomía, nadie se percataba de su existencia, tan atareada y rutinaria era la vida de los ciudadanos.

La vaca visitó distintos lugares, en donde había una considerable cantidad de gente. A pesar de que la vaca procuraba hacerse notar, nadie le prestaba atención, salvo un niño de 10 años, que también estaba de vacaciones y al que tampoco tomaban en cuenta. Ambos se hicieron amigos y pasaron juntos sus vacaciones.

Esta historia me daba la libertad de colocar a la vaca en cualquier ambiente citadino. La vaca, en su recorrido, podría haber visitado muchos lugares, podría haber estado parada sobre muchos objetos, pero sobre una hoja de una planta resultaba ser poco usual. Si la historia decía que la gente no notaba su existencia, tenía que ubicar a la vaca en un lugar en donde cualquiera pudiera verla para hacer más evidente el hecho de que la gente no la veía por tener la mente ocupada; una hoja de una planta daba la idea de que se estaba escondiendo; la mesa de un restaurante resultaba ser una mejor opción.

Además de facilitarme la composición la creación de una historia al boceto original, me permitía ubicarla dentro del campo de ilustración de textos infantiles, aunque la temática indicada en la convocatoria del catálogo era libre, el campo de la ilustración de textos infantiles representaba un buen contexto y otro punto de partida más para su composición.

El restaurante (lo poco que se iba a ver) no debería tener una característica en especial, sólo debía contar con algún elemento que indicara que era de comida mexicana pero sin que distrajera demasiado la atención.

1.3 Una vaca de vacaciones 05

El nombre es tomado de la historia de la vaca que sale de vacaciones a la ciudad. El número indica la lámina cinco de la serie que ilustraría el texto, el momento en el cual la vaca entra a un restaurante atraída por el olor de la comida, en la mesa donde un grupo de gente habla sin interrupción durante su hora de comida.

Resumiendo, la idea de esta ilustración era simplemente la de una vaca cuyas características no eran nada convencionales; partiendo de un primer boceto nacido en un momento de “pura inspiración”, posteriormente ubicado dentro de una historia creada ex profeso para ubicarla en un contexto y facilitar su posterior composición, así como despertar una inquietud o curiosidad en el espectador, la cual debería nacer de la escena en su conjunto: la vaca y el ambiente que la rodea; por lo tanto, el tratamiento de la ilustración tenía que ser mayormente realista para que al identificar el espectador el ambiente como algo cotidiano, lo que despertara su curiosidad fuese simplemente la presencia de esta vaca.

2. La intención

Lo que yo pretendía con esta ilustración era causar en el espectador el mismo efecto que me provocaba el boceto original. Ahora, a partir de una historia necesitaba modificar también los recursos para crear este efecto en el espectador.

Para lograr este objetivo necesitaba crear un ambiente que resultara familiar para el espectador, familiar en el sentido de un lugar conocido. Los objetos que se encuentran en la escena tenían que ser comunes. Elegí una mesa de un restaurante y platillos reconocibles con comida mexicana.

La escena en su conjunto debía conservar una sencillez en su diseño y utilizar la menor cantidad de elementos, la sensación que debía producir era la de una normalidad aparente, con un detalle que no encajaba en la realidad pero que no fuera perceptible a primera vista.

Para destacar el reducido tamaño de la vaca tendría que compararlo con la proporción de los objetos que la rodean, con el fin de lograr este efecto utilizaría un encuadre donde sólo aparecieran fragmentos de los elementos y la vaca de cuerpo entero.

2.1 Los elementos

La vaca

El personaje de la vaca debe respetar prácticamente todas las características del boceto original, el cuerpo de una vaca cualquiera, con las patas más largas de lo normal, el cuello demasiado largo y la

cabeza pequeña, con manchas en blanco y negro, pezuñas negras, ubres y una cola que cuelga; incluso la posición de su cuerpo es muy similar a la del boceto original, lo único que eliminé fueron las alas.

Como la vaca es el personaje principal tenía que sobresalir del resto de los elementos, lo cual logra por sus propias características físicas, pero además debe al mismo tiempo ocultarse de la escena, destacarse, pero sin ser llamativa.

La mesa

De la mesa sólo se vería un fragmento, una esquina, donde estaría parada la vaca, la mesa estaría cubierta por un mantel con un color o diseño que no distrajera demasiado la mirada del espectador.

El plato de sopa

Escogí un plato para acompañar a la vaca, el contenido del plato es crema de chile poblano con granos de elote. Además del platillo, el plato tenía que recordar talavera, tomé como ejemplo un plato que tengo en mi casa retomando el diseño de las grecas que lo adornan, con esto quería darle más importancia al plato que al platillo.

El plato con tacos

Originalmente pensé dibujar enchiladas suizas, pero como el detalle del plato que finalmente iba a verse era muy reducido, decidí cambiar el platillo por algo con una forma más reconocible a partir de un detalle, por esta razón escogí tacos de pollo con salsa roja. El plato en el que estarían colocados no debería tener un diseño especial, era el detalle de los tacos lo que tenían que resaltar. Para este elemento tomé como ejemplo la fotografía de un recetario.

El mantel debajo del plato de sopa

Este objeto surgió en una etapa posterior, en el proceso de acomodar los distintos elementos en la escena, los detalles de los platos dejaban un pequeño espacio vacío entre éstos y la vaca, para no desperdiciar este espacio decidí incluir un mantel para el plato de sopa, con el fin de generar un foco de atención pero, al igual que el resto de la escena, sin llamar demasiado la atención.

No necesité un ejemplo real para este elemento, únicamente una imagen mental de cierto tipo de mantel de cocina que sirve para agarrar objetos calientes como ollas o cacerolas.

El restaurante

Este último elemento era simplemente un contenedor para el resto de los elementos, sólo necesitaba que combinara con el ambiente general de la escena.

2.2. El formato, el encuadre

La justificación al boceto original consistía en una historia ilustrada, el destino final de esta ilustración sería por lo tanto un libro, elegí entonces un formato vertical que correspondería a una doble página de un libro. Este formato me permitía darle el suficiente espacio a los elementos para lograr el efecto deseado, jugar con los planos y conservar una limpieza y sencillez de las formas.

En un primer plano tenían que estar los platos con comida, sólo se vería de ellos un detalle para que el espectador pudiera reconocerlos; el siguiente plano lo ocuparía la vaca parada sobre la mesa, y de fondo una pared del restaurante y un pequeño pedazo de piso.

La medida final de la ilustración sería de 38 x 25.5 cm, un octavo de ilustración.

2.3 Ubicación de los elementos

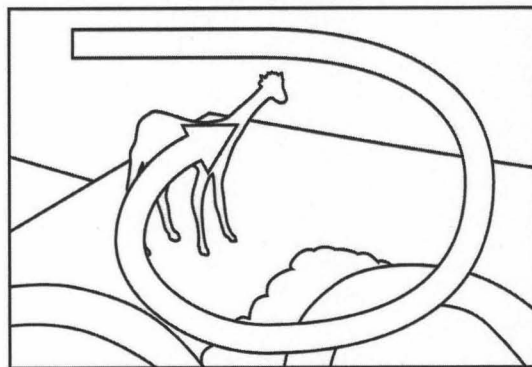
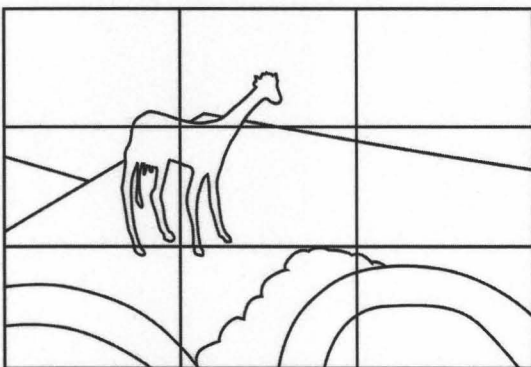
Para lograr que la vaca resaltara pero sin ser demasiado llamativa utilicé dos recursos de composición, la ley de tercios y el sentido de lectura occidental.

En el sentido de lectura occidental el ojo comienza a leer en la esquina superior izquierda, sigue su recorrido hacia la derecha, luego baja a la esquina inferior derecha y regresa a la izquierda. La ley de tercios se refiere al trazo de dos líneas horizontales y dos líneas verticales en la composición, en los puntos donde se cortan estas líneas es donde mayor atención existe.

Estirando un poco estos recursos de composición intenté conseguir mi objetivo.

Bajo los términos del sentido de lectura, el espectador empezaría a leer la ilustración en la esquina superior izquierda, donde prácticamente no existe elemento que llame su atención, si su ojo sigue un recorrido hacia la derecha no encontraría ningún elemento que detenga su

atención e impida que su vista salga de la ilustración sin ver el resto de la misma. Sin embargo, los platos con comida ocupan la tercera parte inferior de toda la composición generando un peso visual que atrae al espectador; la vaca por su parte tiene ubicado su lomo en uno de los puntos de atención de la ley de tercios, de acuerdo al sentido de lectura este punto de atención se encuentra casi al final del recorrido que el ojo del espectador efectuaría en esta ilustración, si el ojo sigue su recorrido vuelve al espacio prácticamente vacío de la derecha de la ilustración en donde termina su recorrido, pero por la posición de la vaca vuelve a atraer la mirada generando una especie de tensión entre ambas opciones, continuar viendo a la vaca o seguir de largo, es aquí donde el espectador, ya consciente de la existencia de la vaca, tendría que formular posibles explicaciones sobre el por qué de su forma y de la razón de encontrarse en ese lugar.

Combinación de la ley de tercios y el sentido de lectura para ubicar los elementos

Para apoyar más este efecto, recurrí tanto a la forma como al color.

2.4 La forma de las cosas

Para crear una jerarquía entre los elementos y ayudar a la intención de la ilustración, decidí manejar tres niveles de manejo de las formas, dependiendo de qué elemento se tratara.

En primer nivel está la vaca que, como elemento principal, tenía que contrastar con el resto de la escena. Además de ser el único elemento vivo, conservaba su forma orgánica original, el patrón de sus manchas no presenta ningún orden o ritmo en comparación con el resto de la composición.

El siguiente nivel lo ocupan los platos de comida, su forma podría decirse que es artificial, manufacturada, compuesta con formas básicas (círculos), y con un ritmo en sus elementos característicos, el patrón del plato de la crema y de los tacos.

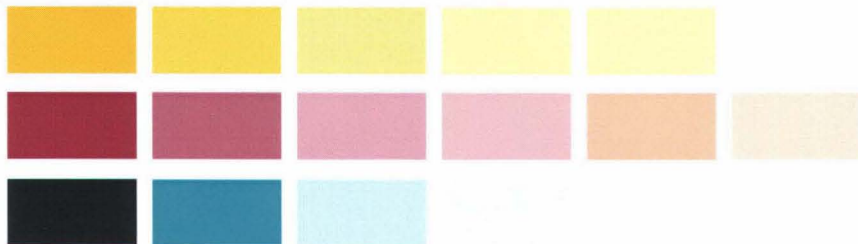
El tercer nivel, compuesto por los manteles y el restaurante, se compone únicamente de líneas verticales y paralelas en la pared del restaurante, y formando cuadrículas en los manteles, la intención de esto era reducir al mínimo posible la presencia de estos elementos sin dejarlos tampoco carentes de personalidad y permitiéndoles tener una dinámica propia que colabore con la intención de retener el ojo del espectador y ocultar al mismo tiempo los elementos de la escena.

2.5 El color de las cosas

Como último recurso para cumplir con la intención de la ilustración utilicé el color para aumentar el contraste entre la vaca y el resto de la escena.

El ambiente tenía que conservar una unidad, con tonos amarillos y rosáceos, buscando también provocar una cierta tranquilidad en el espectador, contribuyendo a la sensación de estar frente a una escena familiar donde todo parece normal.

La vaca necesitaba diferenciarse de este ambiente, por si no fuera suficiente con su forma peculiar y su posición dentro de la composición, representé a la vaca en un blanco ligeramente azulado y negro, finalmente los colores más identificables en una vaca.

Paleta de colores empleada en la ilustración

3. La técnica

Para no extenderme mucho, explicaré las técnicas de ilustración que acostumbro utilizar para posteriormente mencionar las razones de la elección de la técnica con que empleé en la ilustración.

3.1 Técnicas de ilustración

Grafito

Principalmente uso grafito para bocetar, no tanto para el acabado final de la ilustración, excepto cuando así se necesita.

Uso diferentes durezas de grafito, principalmente HB, 2B y 6B, manejando una considerable gama de medios tonos; utilizo tanto lápices y portaminas; los materiales en los que trabajo con grafito son papel bond cuando se trata de bocetos, opalina para trabajos más terminados o que necesitan digitalizarse y papeles con textura como fabriano o guarro.

Acuarela

Utilizo acuarela en ilustraciones de tipo fantástico para diseño de personajes, acompañadas de caligrafía.

Utilizo acuarelas *Windsor & Newton* sobre papeles algodónados como fabriano o, si requiero un soporte más rígido, cartulina *Super Gilbert*.

Pastel

Utilizo el pastel principalmente cuando tengo poco tiempo para realizar la ilustración y no requiere mucho detalle. El pastel me permite trabajar a un ritmo rápido y me da flexibilidad de experimentar sobre

la marcha, buscando diferentes efectos.

Los materiales sobre los que trabajo son similares a los de grafito, utilizo pastel en barras y al óleo.

Empleo plumilla y tinta, estilógrafos y marcadores permanentes, agrupándolos bajo una misma técnica en ilustraciones con líneas y plasta; principalmente para historietas y diseño de personajes trabajo sobre opalina y puedo posteriormente aplicar color de manera digital.

Gouache

La utilizo más como recurso que como técnica principal, principalmente cuando necesito plastas de colores uniformes.

Para obtener un buen resultado, sólo utilizo gouache sobre materiales rígidos, cartulinas ilustración, corsican, guarros, empleando mascarillas para delimitar las formas de las plastas.

3.2 Acrílico, la técnica elegida

Como esta fue la técnica que elegí para la realización de la ilustración, la desarrollaré más ampliamente.

El acrílico es un material muy versátil, el pigmento está ligado con resina sintética y se diluye con agua, dependiendo la cantidad de agua es la transparencia del color, puede retrasarse el tiempo de secado y cuando ha secado es impermeable, se puede trabajar capa

sobre capa sin afectar los colores que queden abajo.

Se puede aplicar el acrílico en casi cualquier superficie, papel, cartulina, lienzo, metal y vidrio.

Para trabajar con acrílico en general utilizo pinceles planos. Para los detalles uso un pincel redondo delgado, también utilizo otro tipo de herramientas: esponjas, madera balsa, espátulas, agujas para raspar y rasgar, rodillos, entre otros.

Las razones por las que elegí esta técnica fueron por el tipo de acabado que se puede obtener, la facilidad de mezclar pigmentos, la posibilidad de obtener degradados, el control en el tiempo de secado y la oportunidad de utilizar mascarillas.

Con el acrílico puedo obtener acabados lisos, plastas de color de tonos uniformes o degradados, también puede diluirse y aplicarse como acuarela; al manejar degradados puedo dar la apariencia de volumen y manejar planos, debido a la uniformidad de su color puedo darles a los objetos un tratamiento más realista y vivo.

La intención al representar la escena era hacerla cotidiana y familiar, para cumplir con esta intención lo preferible era utilizar una técnica que me permitiera crear un ambiente relativamente realista, donde lo único que se encuentre fuera de lo cotidiano sea la vaca.

Como el acrílico tarda un poco más en secarse que otros materiales podía trabajar con la seguridad de revisar que el color y el degradado fueran los adecuados, tuve la oportunidad incluso de corregir errores.

Esta flexibilidad fue una de las principales razones por las que elegí esta técnica.

Finalmente, el trabajar con mascarillas me permitía aplicar el acrílico con la confianza y libertad de obtener el resultado deseado sin preocuparme por las partes que ya había pintado, así pude realizar la ilustración por etapas, cuidando en cada una la técnica y los detalles y con un ritmo de trabajo que no resultara agobiante.

Utilicé colores acrílicos indelebles *Politec*, blanco titanio, negro intenso, amarillo medio, carmín, carmín claro, azul pastel y verde hoja.

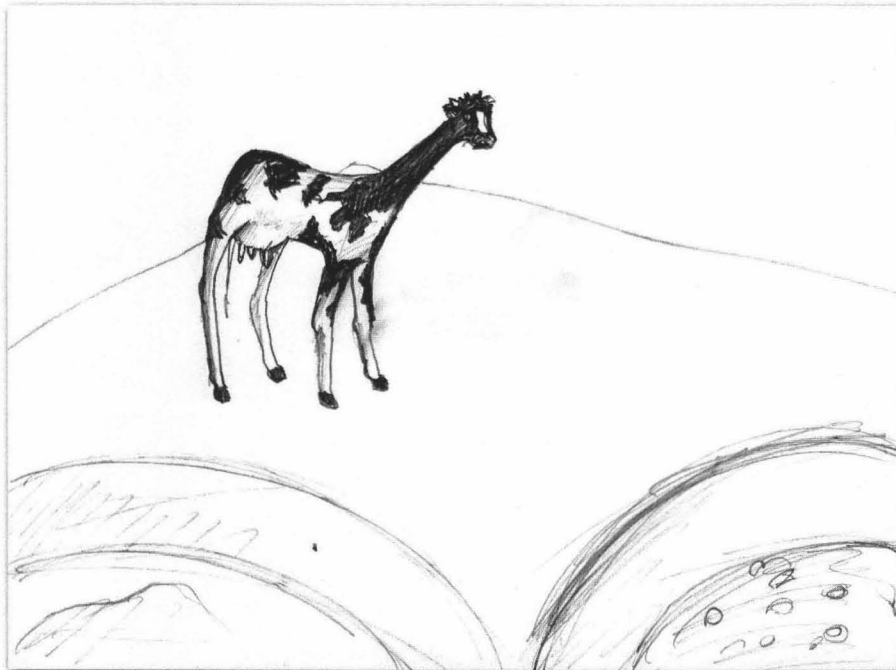
Para las mascarillas utilicé cinta mágica y papel albanene de rgueso.

Para el soporte utilicé cartulina *Super Gilbert* de 300 gramos con 50% de algodón, un material rígido que soporta la humedad del acrílico sin deformarse, retiene los pigmentos sin deterioro, conservando el color y brillo del material.

4. La realización

Una vez definida la idea de la ilustración, la intención de su realización y la técnica; una vez elegidos los elementos que la integrarían y su ubicación en una composición armónica y lógica; una vez elegida la paleta de colores, el siguiente paso era realizar la ilustración.

En el boceto original tenía sólo una vaca parada en la hoja de una planta, en el boceto definitivo la vaca está parada en una mesa, la cual está cubierta con un mantel y encima, además de la vaca se encuentran dos platos con comida, uno de ellos colocado encima de otro mantel.

Diseño final de la vaca

Para trasladar este boceto al soporte utilicé papel albanene, calcando sobre el papel el boceto final con un lápiz de punta delgada, al reverso del albanene volví a trazar el dibujo con un lápiz 2B, finalmente fijé la hoja de albanene en el soporte y volví a marcar el dibujo sobre el albanene para transferir el trazo del reverso al soporte, de esta manera conservo la ubicación exacta de los elementos trazando los elementos con una sola línea, sin ensuciar el soporte, marcando perfectamente el contorno de cada elemento, esto era importante por la limpieza que buscaba en esta ilustración.

4.1 Manos a la obra

El primer elemento que pinté fue, obviamente, la vaca; del tono y brillo de este personaje dependía el resto de la composición.

Para las manchas negras empleé un sutil degradado que va del negro a un azul muy oscuro, para el tono claro utilicé un degradado que va de un azul claro y grisáceo a un casi blanco, el blanco total sólo lo usé en los cuernos, los ojos tienen una tonalidad más amarillenta. Para las pezuñas sólo usé una plasta negra y unas pequeñas indicaciones de luz con un tono gris. Para la cola utilicé un pincel fino pintando delgadas capas de luces y sombras en una sola dirección.

No utilicé un claroscuro muy marcado, ese no era el objetivo, únicamente resalté unos detalles más oscuros bajo las patas.

Como este era el primer elemento que pinté necesité mascarillas, el trazo fue libre pero firme, cuidando siempre el degradado, siguiendo

la forma del cuerpo de la vaca, marcando ligeramente sus músculos.

El siguiente elemento que realicé fue el plato de la sopa, para pintar el color y la sombra tenía el ejemplo real frente a mí. Para el color utilicé una mezcla de blanco, carmín claro, amarillo medio con un toque de verde hoja para el tono más claro y un toque de carmín para el tono más oscuro, para la decoración utilicé un solo tono, mezcla de carmín, verde y azul, con un poco de negro. También para esta decoración me basé en el ejemplo real, pintando de un solo trazo con un pincel delgado como un artesano lo haría.

Para la sopa utilicé dos tonos de amarillo pálido, uno más claro que el otro y un tercero con un toque verdoso, mezclados con un pincel grueso y plano, sin limpiarlo al cambiar de color a color, esto para darle un tratamiento más libre, simulando que en efecto es una mezcla de ingredientes. Los elementos que flotan son sólo plastas encimadas de dos tonos de amarillo más claros que el empleado en la sopa.

Lo siguiente que pinté fueron los tacos, con pinceladas irregulares de tonos rosáceos, cremas y blancos, mezcla de blanco, carmín y amarillo, la irregularidad de la pincelada buscaba obtener un efecto de la textura y manchas propias de tortillas de harina ligeramente doradas. Las pinceladas rojas, capas de tres tonos diferentes de rojo y rosa, simulan hebras de carne cubiertas de salsa roja.

Hasta este momento seguí sin usar mascarillas, aún no era necesario, el siguiente elemento a pintar era el plato de los tacos, con este elemento sí usé mascarillas protegiendo la forma de los tacos. Comencé con la parte clara del plato, con una mezcla de blanco y

amarillo y un poco de verde, agregando carmín para las sombras, la mascarilla además de cubrir el dibujo de los tacos, me permitió pintar un degradado continuo para la sombra del plato.

Para la franja de color enmascaré dejando la forma de la franja para sólo pintar un degradado de dos tonos, mezcla de carmín, azul y negro, el brillo es una pincelada de pintura blanca muy diluida.

El siguiente elemento que pinté fue el mantel debajo del plato, como ya dije sólo tenía una imagen mental de este tipo de mantel, utilicé una mascarilla sólo para proteger el plato de la sopa, no para el tramado de rombos, quería una cierta irregularidad en este tramado, una especie de desgaste del tejido, empecé con el color más oscuro, mezcla de blanco, carmín, carmín claro y azul, el tono más claro es una mezcla de los mismos colores pero con mayor cantidad de blanco; en este objeto también empleé un degradado ligero, con más indicación de luz en el borde del mantel, tomando en cuenta que el plato de sopa está tapando parte importante de la luz, pero sin producir sombra.

Para pintar el mantel enmascaré todos los elementos que hasta ahora había pintado: la vaca, los platos con comida y el mantel del plato de sopa, también marqué con cinta los bordes del mantel; en este caso sí utilicé mascarillas para pintar cada tono de los cuadros, utilicé la misma mezcla que para el mantel del plato de sopa, variando las cantidades para obtener tonos más pálidos, primero los más claros, luego los más oscuros, usando un pincel plano grande. Como la mesa es plana no necesitaba un degradado real, únicamente pinté los cuadros de las orillas más oscuros que los del centro.

Al despegar la mascarilla, me di cuenta que había pequeños espacios en blanco entre los cuadros, estos espacios los rellené con el tono más claro utilizando un pincel delgado.

El tono amarillo claro que corresponde al piso es una sola plasta de una mezcla de blanco y amarillo, enmascarando únicamente el mantel, lo siguiente en pintar fue la pared.

Para la pared conservé la mascarilla de la vaca que había empleado para pintar el mantel, cubriendo ésta a su vez en los bordes; las líneas que dividen cada panel de la pared las tracé con tiralíneas utilizando pintura negra diluida en agua, para enmascararlas utilicé el mismo tiralíneas pero ahora con masking líquido.

La pared, al igual que el mantel no necesitaba un degradado muy evidente, sólo una variación de color entre panel y panel para indicar la distancia, utilicé mezclas de amarillo, blanco y un poco de carmín claro, aplicado con pincel plano grande y con capas diluidas de distintas tonalidades para darle una apariencia de desgaste.

Para finalizar, tracé y rellené la franja negra del piso con el tiralíneas, retiré las mascarillas que aún conservaba, arreglé algunos errores finales y con acuarela pinté la sombra de la vaca, sombra apenas perceptible.

La ilustración *Una vaca de vacaciones 05* estaba terminada.

4.2 Rumbo al catálogo

La convocatoria exigía presentar las ilustraciones montadas en un soporte rígido y blanco, utilicé cartulina ilustración, blanca por ambos lados, para mayor seguridad fijé la ilustración a la cartulina con cinta doble cara; la cubrí con una camisa de albanene grueso.

5. La experiencia

Una vez registradas las ilustraciones, el siguiente paso fue esperar la decisión del jurado, tres profesores de la escuela, ilustradores en activo, con experiencia incluso como jurado en el Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles del CONACULTA, así como de un reconocido ilustrador, egresado de la escuela.

El jurado revisaría minuciosamente la técnica, el estilo, la creatividad, la temática en cada una de las ilustraciones inscritas; desecharía primeramente aquellas ilustraciones que no cumplieran con las cualidades mínimas para un trabajo profesional, de las restantes elegirían un primer, un segundo y un tercer lugar y un número indeterminado de menciones.

5.1 Una vaca como primer lugar

Mi intención al participar en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas era dejar constancia como alumno de la primera generación de ilustradores que salían de la escuela, compartir con mis compañeros de generación y amigos el mismo espacio donde metafóricamente comenzábamos nuestra vida profesional como ilustradores. Nunca pasó por mi cabeza el que mi ilustración pudiera ganar el primer lugar.

El objetivo de la ilustración lo mencioné en el capítulo 1, producir en el espectador una inquietud al ver una vaca de estas características en un ambiente común, nunca fue su objetivo ganar el primer lugar.

Por esto, y por otras razones, me tomó por sorpresa el saber que mi

ilustración había sido elegida por el jurado como el primer lugar.

Los compañeros del comité organizador del catálogo me comunicaron que en la decisión del jurado influyó el que mi ilustración tuviera un tema diferente al de las otras ilustraciones que fueron inscritas en el catálogo, principalmente ilustración fantástica; también tomaron en cuenta el uso correcto y la limpieza de la técnica.

5.2 ¿Y después del catálogo?

Mi experiencia con el catálogo no terminó al entregar mis ilustraciones, me tocó ver parte del proceso posterior, la edición e impresión del catálogo, principalmente la búsqueda de recursos para esto último.

Para ser sincero debo reconocer que al conocer que mi ilustración obtuvo el primer lugar, me interesé aún más en que este proyecto viera la luz, así me convertí en observador de la complicada tarea por parte de los compañeros del comité organizador de conseguir recursos para la impresión del catálogo.

Esta tarea no resultó ser fácil, a pesar de ser un proyecto original, el primero en su tipo dentro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, iniciativa de los mismos egresados de la primera generación de ilustradores de la carrera de Diseño y comunicación visual, de la calidad y el cuidado del diseño del catálogo y de las ilustraciones mismas, el sector privado no parecía estar muy interesado en patrocinar este proyecto.

Después de un año de buscar recursos, decidieron aprovechar un espacio en la agenda de la Galería Luis Nishizawa y montar la exposición de las ilustraciones seleccionadas en el catálogo, que correspondía a la presentación del catálogo. La idea original era montar esta exposición a la par de la presentación del catálogo.

Pasó otro año y se seguía sin patrocinio, finalmente fue la propia escuela quien absorbió el costo de la impresión del catálogo, el comité organizador ya había solicitado presupuestos de impresión, eligieron el que más le convenía al proyecto, y a la escuela, y después de resolver algunos asuntos administrativos y aproximadamente dos años después de la convocatoria, el catálogo quedó finalmente impreso.

Por las fechas en que terminó el trabajo de impresión y encuadernación de los ejemplares del catálogo, no había espacios disponibles en la escuela para montar otra exposición, el comité organizador recurrió a otro espacio de la UNAM: la Casa del libro universitario, así el 23 de mayo de 2004 se presentó oficialmente el 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, junto con una exposición de los trabajos seleccionados.

Conclusiones

Al elegir un boceto de una vaca parada en una hoja de una planta, convertirlo en ilustración e inscribir esta ilustración en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas tenía dos intenciones: ser parte de un proyecto iniciativa de los mismos alumnos y plataforma de nuestro trabajo como ilustradores; la otra intención, la de la ilustración en sí, era la de provocar en el espectador una inquietud ante la escena que se representa.

En cierto sentido cumplí con ambas intenciones, dos de las tres ilustraciones que inscribí fueron seleccionadas y una de ellas, la que produjo este análisis, obtuvo el primer lugar.

Algo en la ilustración llamó la atención del jurado, tal vez la técnica correctamente aplicada del acrílico, tal vez el haber recurrido a un tema diferente, quizá ese algo que vieron fue mi segunda intención, la intención de la ilustración, quizá ese algo que vieron fue esa inquietud que busqué producir, podría decir con el riesgo de parecer engreído, que obtuve la respuesta que buscaba, que la ilustración cumplió con el objetivo con el cual fue concebida y creada.

A manera de despedida

Esperaba que en la presentación del catálogo se hiciera mención de los primeros lugares, pero dicha mención no se realizó. Como conclusión escribiré las palabras que guardaba para esa ocasión.

“Gracias a la iniciativa de dos compañeros de generación, amigos míos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y los ilustradores egresados de

ella, hemos sido partícipes de un proyecto que, sin duda, realza las mejores cualidades del espíritu de la Universidad Nacional Autónoma de México; un espíritu siempre inquieto, que busca nuevos caminos de desarrollo y expresión, que lucha por abrir estos caminos y que sean del conocimiento y uso común.

También esperamos que este proyecto sea un ejemplo para las siguientes generaciones de diseñadores y comunicadores visuales, un ejemplo para la Escuela Nacional de Artes Plásticas en buscar esos caminos y darles todo el seguimiento que sea necesario hasta que vean la luz y hacer de nuestra escuela una institución generadora de ideas, y una voz destacada dentro del ámbito del diseño gráfico en México y en el mundo.

El que mi ilustración haya sido elegida como primer lugar, además de darme una gran satisfacción, me impulsa a esforzarme aún más en cada trabajo que realice, sea o no sea ilustración y me comprometo a reconocer y poner en alto, siempre con orgullo y respeto, mi origen, mi profesión, mi escuela y mi universidad”.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

México, D.F. marzo de 2005.

Alfredo Zamarripa Flores.

Bibliografía

1er Catálogo de ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, México, 2003.

Arnheim, Rudolf; *El pensamiento visual*, Paidós, Barcelona, 1986.

Bazal Fernández, Valeriano; *Mímesis, las imágenes y las cosas*, Visor, Madrid, 1987.

Eco, Umberto, *Cómo se hace una tesis*; Gedisa, México, 1984.

Eco, Umberto, *Tratado de semiótica general*; Lumen, Barcelona, 1991.

Freedberg, David, *El poder de las imágenes*; Cátedra, Madrid, 1992.

McLuhan, Marshal, *La galaxia Gutenberg*; Aguilar, Madrid, 1972.

Rancillac, Bernard, *Cómo pintar a la acrílica*; Parramond, Barcelona, 1987.

Simpson, Ian, *La Nueva Guía de la Ilustración*, Blume, Barcelona, 1994.

VV. AA., *Manual de técnicas artísticas*; Historia 16, Madrid, 1997.