

Javier Gonzalo Pinzón* Nancy Consuelo Quiroga**

Un encuentro trazo a trazo: Seres que inspiran.

Ilustraciones maestras en la sala de invitados del MACUB

Cómo citar:

Pinzón, J. G., & Quiroga B., N. C. (2023). Un encuentro trazo a trazo: Seres que inspiran. *Designia*, 10 (1), 179-185. <https://doi.org/10.24267/22564004.1065>

* Diseñador Gráfico Universidad de Boyacá. Ilustrador, con gran interés en la imagen, de ahí la exploración con la gráfica como medio para documentar, educar y transmitir mensajes y como herramienta para producción creativa y de investigación. Adelantando estudios en Maestría en ambientes virtuales de aprendizaje. Docente Asistente Universidad de Boyacá, investigador del grupo XISQUA.
Email: javgonpinzon@uniboyaca.edu.co.

** Profesional en Diseño Gráfico Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Gerencia de Diseño. Magíster en Estética e Historia del Arte de la UJTL. Jefe del Departamento de Expresión. Docente Titular de la Universidad de Boyacá, Integrante del grupo de investigación XISQUA.
Email: ncquiroya@uniboyaca.edu.co

Palabras clave:

Ilustración, naturaleza, arte, biodiversidad

Key words:

Convite, territory, art, dialogue

Recibido: 23 de junio de 2023

Aceptado: 11 de agosto de 2023

Introducción

Esta exposición es una construcción de imágenes y reflexiones en torno a la relación especial que surge al dibujar e ilustrar, teniendo como inspiración por un lado la majestuosidad de diversos animales y por otro, los grandes maestros en la historia de la pintura occidental.

En esta propuesta se resalta la belleza y el poder de estos seres de la fauna, capturando su esencia, el sentimiento de lo sublime y su relación con el entorno natural en el que habitan. Esto a partir de la acción descriptiva, profunda y trascendente de cada uno de los trazos plasmados. Así, dibujar, graficar o ilustrar especies, se convierte en una actividad que permite re-enfocar la mirada hacia el exotismo animal a través del campo

visual. Pues, cuando se mira de un extremo a otro el mundo se fusionan anhelos gráficos y técnicos con elementos notablemente sensibles de la vida cotidiana, para evidenciar la inmensidad de la biodiversidad y como esta se convierte en inspiración para reflexionar sobre la relación de los animales con el ser humano. Con esto, se muestra cómo nuestra existencia está intrínsecamente ligada a la de ellos, además cómo nuestra interacción con la naturaleza puede tener un impacto significativo en la vida animal y en el equilibrio del ecosistema.

Por ello, la exposición, no solo se trata de admirar la belleza de los animales, sino también reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la protección y preservación de su hábitat; así como su existencia y la importancia fundamental en el equilibrio de la vida en nuestro planeta.

Por otro lado, la propuesta de ilustración digital está vinculada a la reinterpretación de un selecto número de grandes obras pictóricas del arte universal, que históricamente han sido referente de los movimientos artísticos que marcaron tendencia por el manejo compositivo. De igual manera, la propuesta cromática y el estilo de cada autor buscan extender la imaginación desde otra perspectiva y mediante diferentes técnicas. En consecuencia, estilos gráficos cambiantes que configuran un panorama interesante y necesario para revisar la producción de aquellos grandes maestros. Las obras —con referente— evidencian la naturaleza mutable y abierta del maravilloso universo, propician una experiencia de sentidos que da cuenta de la potencia poética de la creación.

Abstract

This exhibition is a construction of images and reflections on the special relationship that arises when drawing and illustrating, having as inspiration on the one hand the majesty of various animals and on the other, the great masters in the history of western painting.

This proposal highlights the beauty and power of these beings of the fauna, capturing their essence, the feeling of the sublime and their relationship with the natural environment in which they live from the descriptive, deep and transcendent action of each of the captured strokes; thus, drawing, graphing or illustrating species, becomes an activity that allows refocusing the gaze towards the animal exoticism through the visual field when looking from one end of the world to the other; merging both graphic and technical yearnings with remarkably sensitive elements of everyday life to evidence the immensity of biodiversity and how this becomes an inspiration to reflect on the relationship between animals and humans, showing how our existence is intrinsically linked to theirs and how our interaction with nature can have a significant impact on animal life and the balance of the ecosystem.

Therefore, the exhibition is not only about admiring the beauty of animals, but also about reflecting on our responsibility in the protection and preservation of their habitat and their existence and the fundamental importance in the balance of life on our planet.

On the other hand, the digital illustration proposal is linked to the reinterpretation of a select number of great pictorial works of universal art, which historically have been a reference of the artistic movements that set trends for the compositional management, the chromatic proposal and the style of each author and at the same time seeks to extend the imagination from another look and from another technique. Consequently, changing graphic styles that make up an interesting and necessary panorama to review the production of those great masters. The works -with reference- evidence the mutable and open nature of the marvelous universe, propitiate an experience of senses that gives account of the poetic power of creation.

Acerca de trazo a trazo

La exposición “Trazo a trazo” en la sala de invitados del MACUB ofreció una experiencia visual y creativa que combinó la belleza de la naturaleza y la producción artística de épocas importantes en la pintura occidental. A través de esta propuesta, la cual mezcla la ilustración análoga y digital, nos transportó a un mundo donde la biodiversidad y la majestuosidad de diversos animales se entrelazan con el legado artístico de la historia.

Desde el momento en que se ingresa a la sala, nos recibe una atmósfera cautivadora. Los módulos expositivos están engalanados con una cuidadosa selección de ilustraciones que capturan la esencia y la energía de animales emblemáticos. Cada trazo y detalle en las obras reflejan el compromiso y la dedicación de la ilustración por transmitir tanto la fuerza como la fragilidad de la vida silvestre.

La muestra expositiva recuerda la belleza y la diversidad de las especies animales, así como la necesidad de proteger sus hábitats, además invita a reflexionar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, nos transportan a escenas de paisajes naturales. En donde podemos admirar, por ejemplo, la majestuosidad de un oso de anteojos, especie vulnerable a la extinción y tan importante para los ecosistemas que habitan; el adaptable puma; un chimpancé en la jungla; la superstición de la lechuga; el carisma del orangután; un encuentro inevitable con el dragón de Komodo y la exhibición de sus andares; aves, búfalos, ranas, alces, suricatos, etc.

Sin embargo, un sello personal que sobresale en esta exposición es la forma en que el ilustrador combina la estética de la ilustración infantil con el realismo, creando una fusión única que rinde homenaje a artistas como Leonardo da Vinci, Jacques-Louis David, Monet, Alphonse Mucha y Johannes Vermeer; logrando capturar la esencia y el estilo de las obras originales, al tiempo que incorpora elementos propios de este tipo ilustrativo. Esto crea un contraste interesante que nos invita a ver más allá sobre la relación entre el arte clásico y contemporáneo.

Una de las piezas destacadas es la reinterpretación de “La dama del armiño” y “La Mona Lisa” de Da Vinci. En las cuales, el artista logra capturar la enigmática sonrisa de La Gioconda y la elegancia de la dama identificada por los historiadores como “Cecilia Gallerani”, al mismo tiempo que les confiere un aire más lúdico y juvenil.

Otra obra que merece mención es la reinterpretación de “Napoleón cruzando los Alpes” de Jacques-Louis David, allí se logra capturar la imponencia y el carácter épico de la obra original, pero a su vez le agrega un toque de inocencia y fantasía. El contraste entre la seriedad del personaje histórico y el estilo juguetón de la ilustración crea una tensión visual intrigante.

La influencia de otros grandes maestros como Monet, Alphonse Mucha y Johannes Vermeer también se hace presente en la muestra. Las reinterpretaciones de “La dama con sombrilla”, las distintas obras de Mucha y “La joven de la perla” nos conducen a identificar los estilos característicos de cada artista y fusionarlos con elementos ilustrativos. Esto nos brinda una perspectiva fresca y original de estas obras clásicas.

La fusión de la tradición artística con la ilustración contemporánea crea una sinergia única que resalta la evolución de la expresión visual a lo largo de la historia.

La exposición también destaca por su equilibrio entre la ilustración analógica y digital. Mientras algunas obras muestran la destreza y la delicadeza del trazo a mano alzada, otras aprovechan las posibilidades creativas que brinda la tecnología digital. Esta combinación de técnicas aporta variedad y dinamismo a la muestra, pudiendo apreciar la versatilidad de los ilustradores en su exploración de diferentes estilos y enfoques.

En resumen, “Un encuentro trazo a trazo” es una exposición que cautiva y emociona. A través de la belleza de la naturaleza y la influencia de los grandes maestros de la pintura, los artistas nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y la importancia de preservar su diversidad. Esta muestra es un testimonio del talento y la creatividad de los ilustradores contemporáneos, quienes lograron transportarnos a través de sus trazos a un mundo donde la belleza y el arte se entrelazan en perfecta armonía.

Algunas de las ilustraciones presentadas:

Título: Orangutan Shaman
Técnica: Ilustración tradicional - rapidógrafo
Referente: Orangután de Borneo

Título: Majestuosidad

Técnica: Ilustración tradicional - rapidógrafo

Referente: Oso de anteojos

Título: Bigotudo
Técnica: Ilustración digital
Referente: Ave Panurus biarmicus

Título: La pluma
Técnica: Ilustración digital
Referente: Alphonse Mucha

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fabry Glenn. (2012). *Anatomía para Dibujantes de Fantasía*. Editorial Tomo.

Hart Christopher. (2004). *Drawing Cutting Edge Anatomy: The Ultimate Reference Guide for Comic Book*. Watson-Guptill Publications.

Hart Christopher. (2004). *Simplified Anatomy for the Comic Book Artist: How to Draw the new Streamlined Look of Action-Adventure Comics*. Watson-Guptill Publications.