

PORTADAS: lo básico

Esta corta guía te guiará através de los pasos que tomo al crear una portada

FAMILIARIZÁNDOSE

Con el Proyecto

Cuando se hace la portada de un libro, la primera fase del desarrollo del concepto no empieza con el dibujo, si no leyendo. El 90% de las veces, el cliente me da un manuscrito para trabajar a partir de él.

Leer la historia antes de ilustrarla ayudará a tener ideas inspiradas y asegurará que estas ideas son precisas y relevantes en el libro.

Cuando leo, tomo nota en especial del aspecto visual de los protagonistas. ¿Qué color de ojos y de pelo tienen? ¿Son altos o bajos? ¿De qué raza son? ¿Qué tipo de mundo o qué época es en la que viven?

Una vez que sé a QUIÉN voy a pintar, puedo empezar a decidir QUÉ voy a pintar.

,000 words
pages

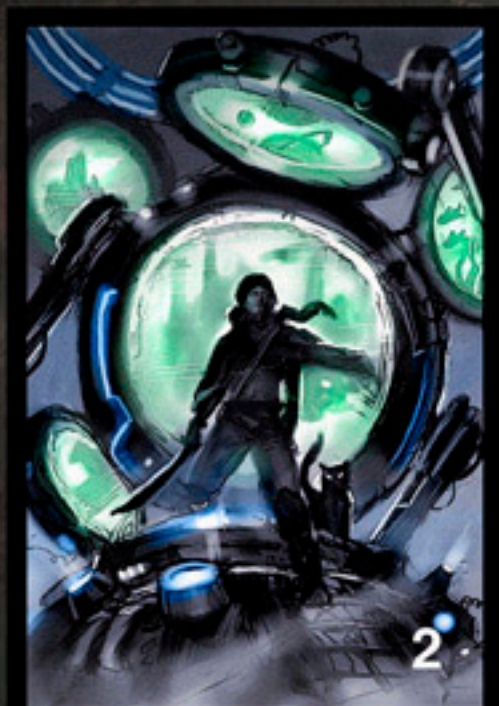
IMPLIED SPACES

by

Walter John Williams

ABOCETANDO Ideas

Después de hacer una docena o más bocetos pequeños, escojo los tres que más me gustan y los trabajo más. Intento escoger tres que ofrezcan aproximaciones totalmente distintas de la portada.

En el primer boceto, intenté capturar el exclusivo **tono** del libro. El segundo se ajusta más al **concepto** de teleportación, y el tercero es una descripción literal de una escena de **acción**.

Hago estos bocetos digitalmente, usando una combinación de Painter y Photoshop. Redefinir los bocetos no es importante en esta fase. Su único propósito es explicar al cliente las opciones que tenemos y así puede elegir el que más le guste. En este caso, el cliente decidió que el boceto 2 capturaba la esencia del libro de la forma más correcta.

REFERENCIA,

¡Referencias, referencias!

Antes de que pueda refinar aún más el boceto, recolecto tantas referencias como puedo. Cuando se pinta de manera realista, es imperativo ver cosas reales,

En esta pieza, mis principales áreas de preocupación son la anatomía, la iluminación, los ropajes, la forma en que los anillos de metal reflejarán la luz, y cómo una habitación de colores oscuros podría reflejar a la figura.

Coacciono a amigos para posar, hago trajes, construyo modelos, y hago lo que sea que haga falta para lograr fotos informativas.

¡Las buenas referencias pueden ahorrarte una increíble cantidad de tiempo y frustración!

REDIBUJANDO

el dibujo

Con las referencias a mano, comienzo a redibujar mi boceto, intentando mejorar toda la composición y el nivel de detalle. Normalmente dibujo esto en mi superficie pictórica, aunque si anticipo demasiados errores (como cuando dibujo elipses) trabajo primero en un papel de calco para no ensuciar las cosas.

Trabajo en un tablero de ilustración Strathmore de 20 capas (serie 500).

Preparo ambas caras con tres manos delgadas de gesso antes de dibujar (alternando los lados entre manos).

Preparar ambos lados por igual previene de que el tablero se combe.

Una vez que el dibujo está completo lo fijo con Fijativo Workable Krylon. Esto sella el dibujo, preservándolo de emborronarse cuando pinte encima.

EL VALOR de valores

Los estudios de color son beneficiosos, pero más importante que el color es el VALOR.
El Valor es el color desprovisto de saturación.

Si una pintura funciona bien en blanco y negro, puedes usar los colores que quieras y todavía será más efectivo si esos colores tienen los mismos valores que los grises a los que sustituyen, en lugar de hacer este estudio directamente en mi dibujo, le hago una fotografía y lo hago con Photoshop. Esto asegura que no estropearé un dibujo en el que he pasado dos días trabajando.

LAS HERRAMIENTAS

del oficio

Como cualquier profesión, tener las herramientas adecuadas es esencial. Incluso el mejor de los artistas tendrá problemas en producir obra de calidad si usa productos inferiores.

Yo uso mayormente pinceles de óleo de marca Rembrandt, y pinceles de marca Utrecht. Ambos son relativamente asequibles y de calidad muy alta.

Mi paleta es la siguiente:

Blanco de titanio
Carmesí de alizarina
Carmesí permanente
Rojo de cadmio
Amarillo de cadmio
Amarillo limón permanente
Ocrea amarillo
Siena natural
Rojo de óxido
Sombra Tostada
Verde amarillo
Verde savia
Viridian
Azul de ftalocianina de magnesio
Azul de ftalocioanina turquesa
Sombra natural
Negro marfil

MEDIUMS

Un medium es cualquier cosa que le añades a tu pintura para alterar sus propiedades. De la misma manera que añades agua a las acuarelas puedes añadir aceite al óleo.

Mi receta personal es:

1 parte de aceite de linaza refinado.

1 parte de trementina sin olor,

Unas pocas gotas de secativo de cobalto.

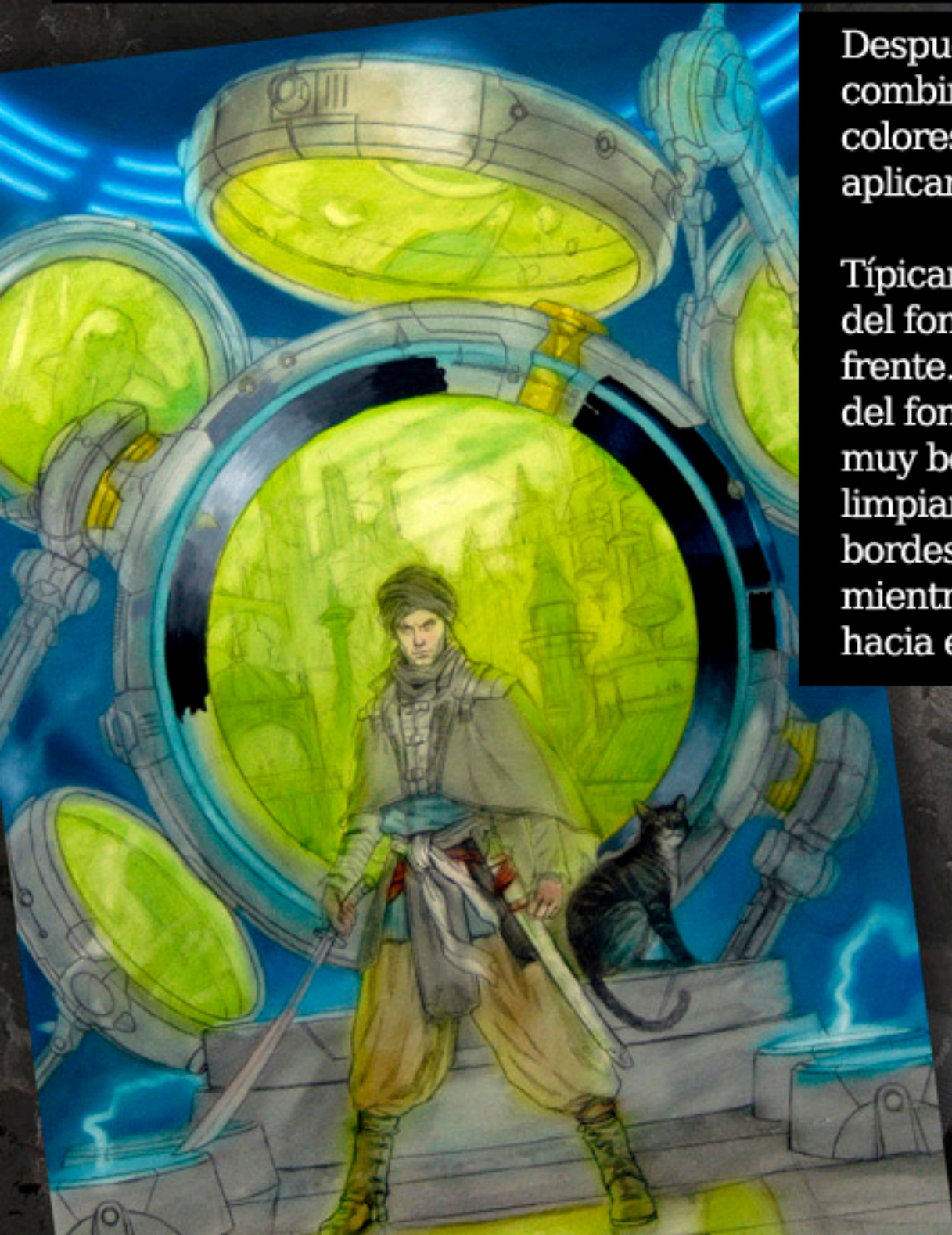
Usado en poca cantidad, este medium incrementará la fluidez, el brillo y la velocidad de secado.

Usado generosamente, este medium diluirá la pintura hasta el punto de la transparencia. El uso capas delgadas de pintura transparente para alterar el color de la capa inferior se llama **veladura**.

PROFUNDIZANDO

Empiezo realizando capas de tonos transparentes por toda la superficie. Habiéndome deshecho del fondo blanco, ahora puedo pintar más oscuros Y más claros.

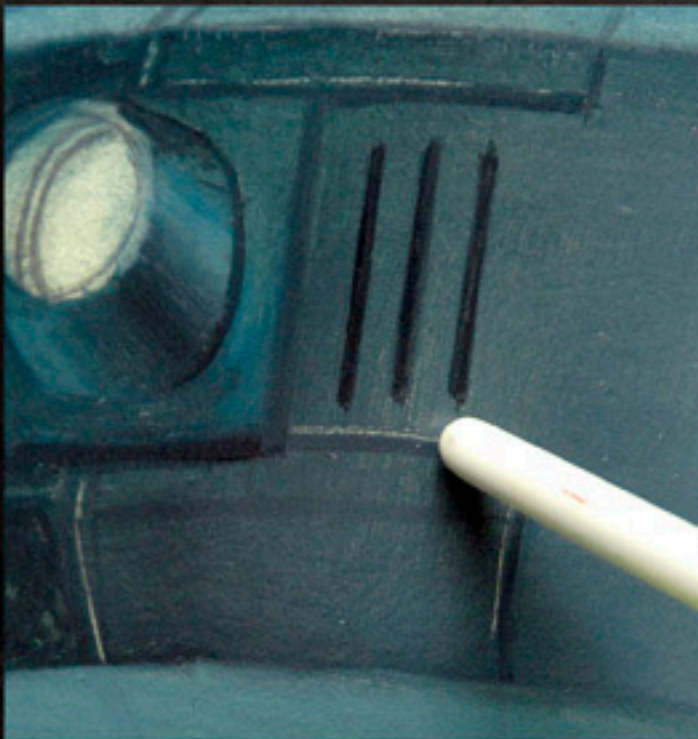
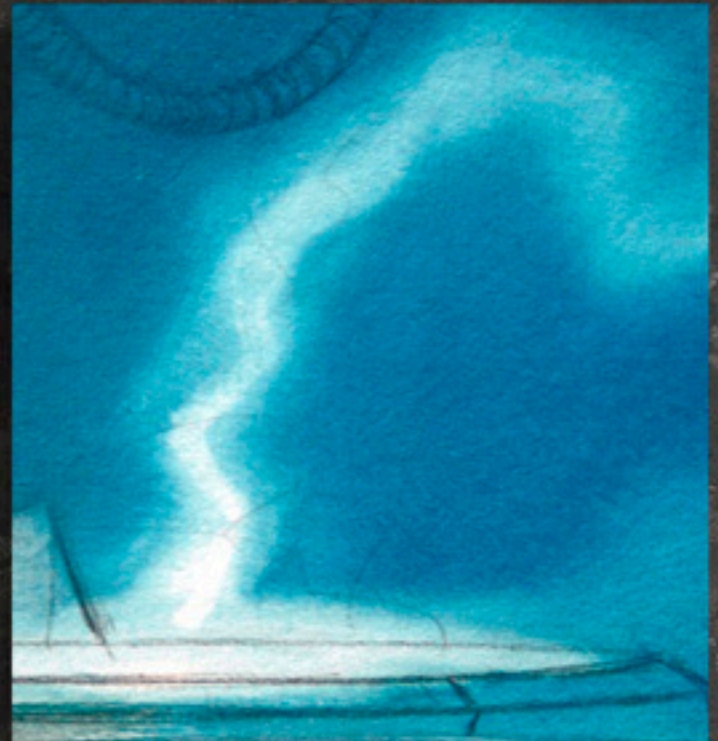
Después de capturar la combinación total de colores empiezo a aplicar pintura opaca.

Típicamente trabajo del fondo hacia el frente. El foco suave del fondo crea bordes muy borrosos. Puedo limpiar fácilmente estos bordes más tarde mientras me muevo hacia el frente.

LIMPIAR

Pintar un blanco brillante es casi imposible si estás trabajando en una superficie húmeda. Pero si la pintura está húmeda y la superficie inferior es blanca, puedes usar un trapo con trementina para limpiar la pintura y crear limpios e intensos blancos. Otra gran ventaja de esta técnica es que seca casi al instante, mientras que un blanco espeso puede llevar días.

Pintar una línea muy delgada puede ser un desafío. Más que pintarla, intenta arañarla. El resultado es una línea delgada y lisa que es tan consistente en color como la preparación.

Esto funciona bien cuando necesitas una luz precisa, un pelo perdido, o rascaduras en metal. Simplemente usa el mango de tu pincel u otro objeto puntiagudo-

el **FONDO**

Con la mayoría del fondo de alrededor completo, empiezo a pintar las imágenes que están a través de los portales. Cuando pinto el portal central hago conscientemente su mitad bastante brillante. Sé que el turbante del héroe va a ser negro, y añadiendo un valor muy claro detrás de él me aseguraré que el área de mayor contraste será su cabeza.

Aparte del intenso centro, he conservado el resto del portal con un contraste bajo para que no compita con la figura que estoy a punto de pintar.

LA ESTRELLA del show

Una de las partes más importantes de una pintura es la figura, particularmente la cara. Incluso a pesar de que la cara es un área increíblemente pequeña de toda la imagen, es la primera cosa que vemos y la parte con la que nos identificamos. Por tanto, es increíblemente importante que pases tiempo asegurandote de que es tan buena como puede serlo.

Empiezo dando una capa de tonos de sombra básicos, En este caso la mayoría es Sombra Tostada y un poco de Carmín para establecer las áreas cálidas como las mejillas y la nariz. En este punto el lápiz se transparenta y hace la mayoría del trabajo al establecer las formas.

Después, hago el negro del turbante como un punto de referencia para mis valores, y gradualmente sacar los blancos. A pesar de que la tendencia es ir hacia los detalles lo antes posible, me refreno, sacando la forma a través del valor y la temperatura del color. A veces, cojo pinceles más pequeños, y añado detalles sutiles mientras avanzo.

Por último, añado los bordes más afilados, las sombras más profundas y los brillos más brillantes, terminando la cara.

la **LÍNEA FINAL**

Una vez la pintura está terminada, la fotografío usando una cámara digital de 10 megapíxeles. Esto me permite equilibrar el color de la imagen por mí mismo y asegurarme que la impresión será una precisa representación del original.

Puedo también ajustar la imagen y arreglar cualquier error digitalmente. En este caso, decidí añadir las líneas de pantalla a los portales usando una capa separada en modo "Superponer" en Photoshop.

TEXTOS ¡OEH!

Aunque mi trabajo ya está hecho, la cubierta no está completa aún.

El final y, podría decirse que la parte más importante de la portada, es el texto.

El director de Arte, no el artista, hace la tipografía y el diseño del libro. Puedo hacer sugerencias, pero definitivamente no tengo elección acerca de cómo quedará. Mi trabajo es asegurarme de que hay espacio suficiente para poner el texto sin cubrir elementos importantes de la pintura. Desde aquí, la portada es enviada a un impresor, y por fin... ¡a la estantería!

MOS
SANTOS

