

TALLER DE ILUSTRACIÓN

CLASE 7

AR
Alejandra Romero

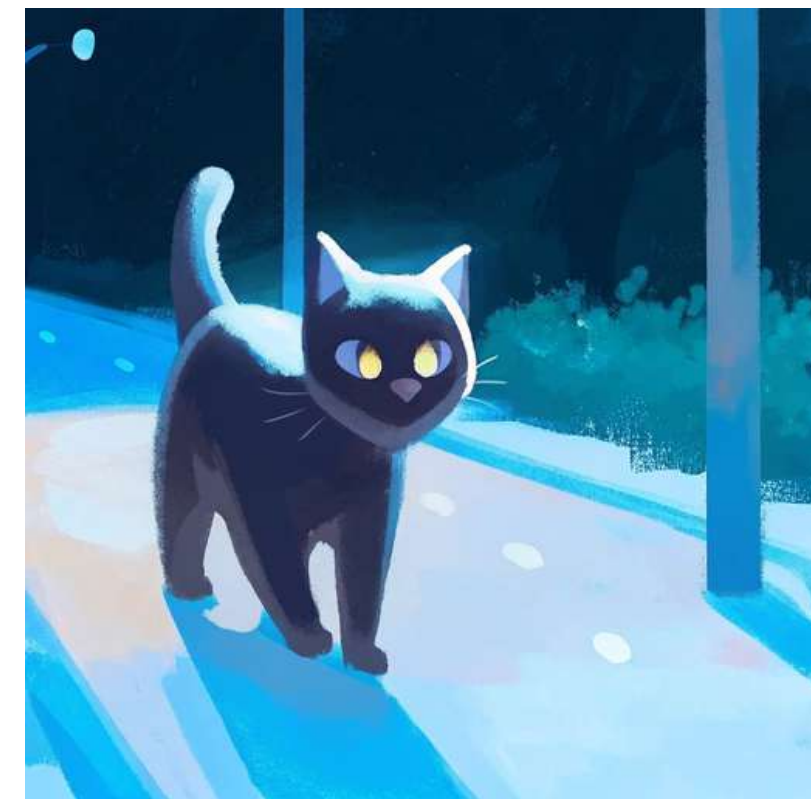
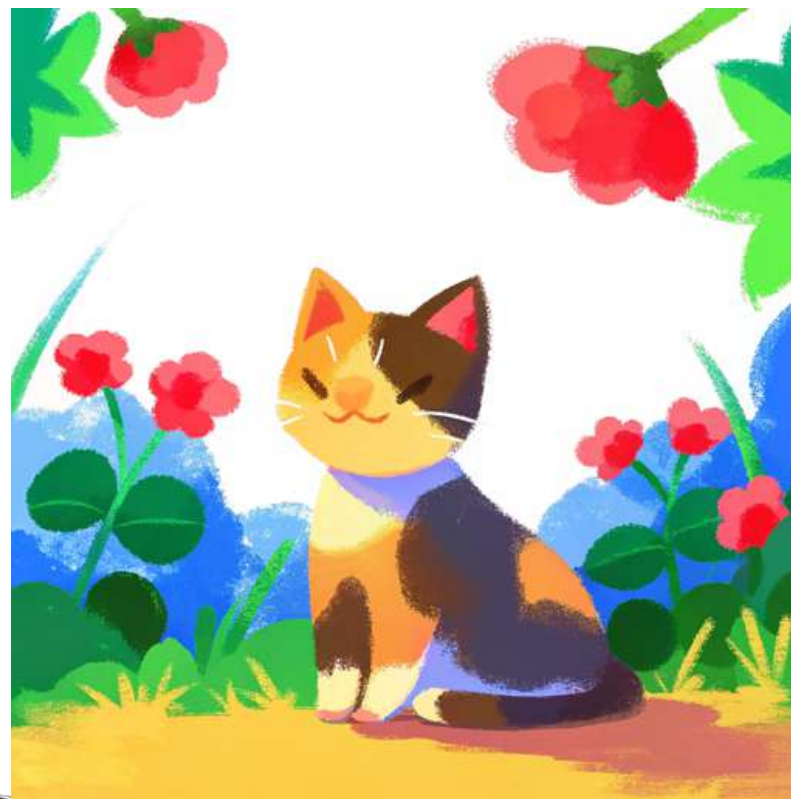
FUENTES DE LUZ Y SU IMPACTO EN LOS OBJETOS

La luz es fundamental en la ilustración: define formas, volúmenes, atmósferas y emociones. Comprender su comportamiento permite crear imágenes más creíbles y expresivas.

✚ Tipos de fuentes de luz

Luz natural

- Solar (día): luz directa, sombras definidas y duras.
- Luz de luna: más difusa, azulada, con sombras suaves.
- Cielo nublado: luz muy difusa, sin sombras marcadas.

Alejandro Romero

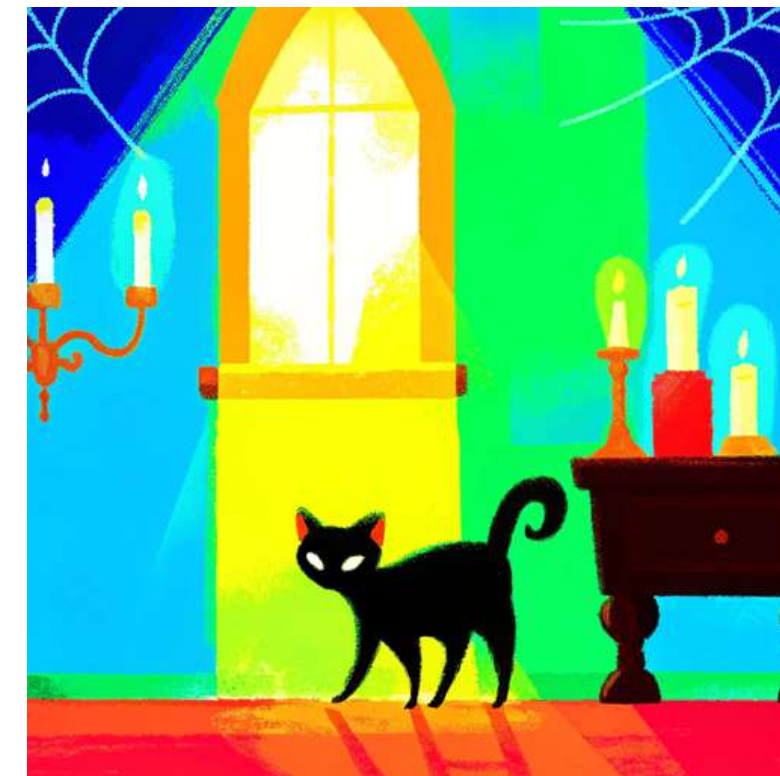
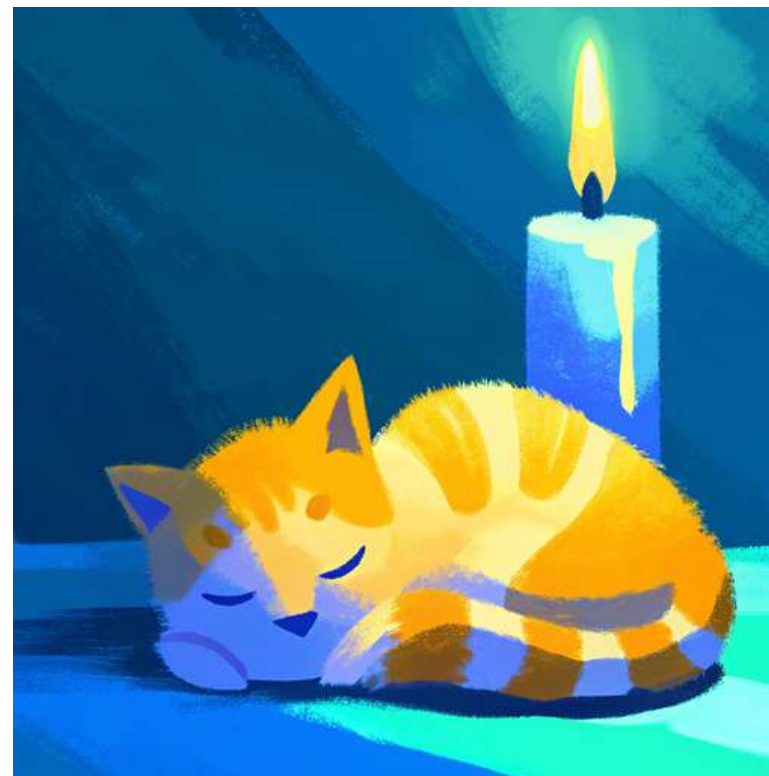

FUENTES DE LUZ Y SU IMPACTO EN LOS OBJETOS

✚ Tipos de fuentes de luz

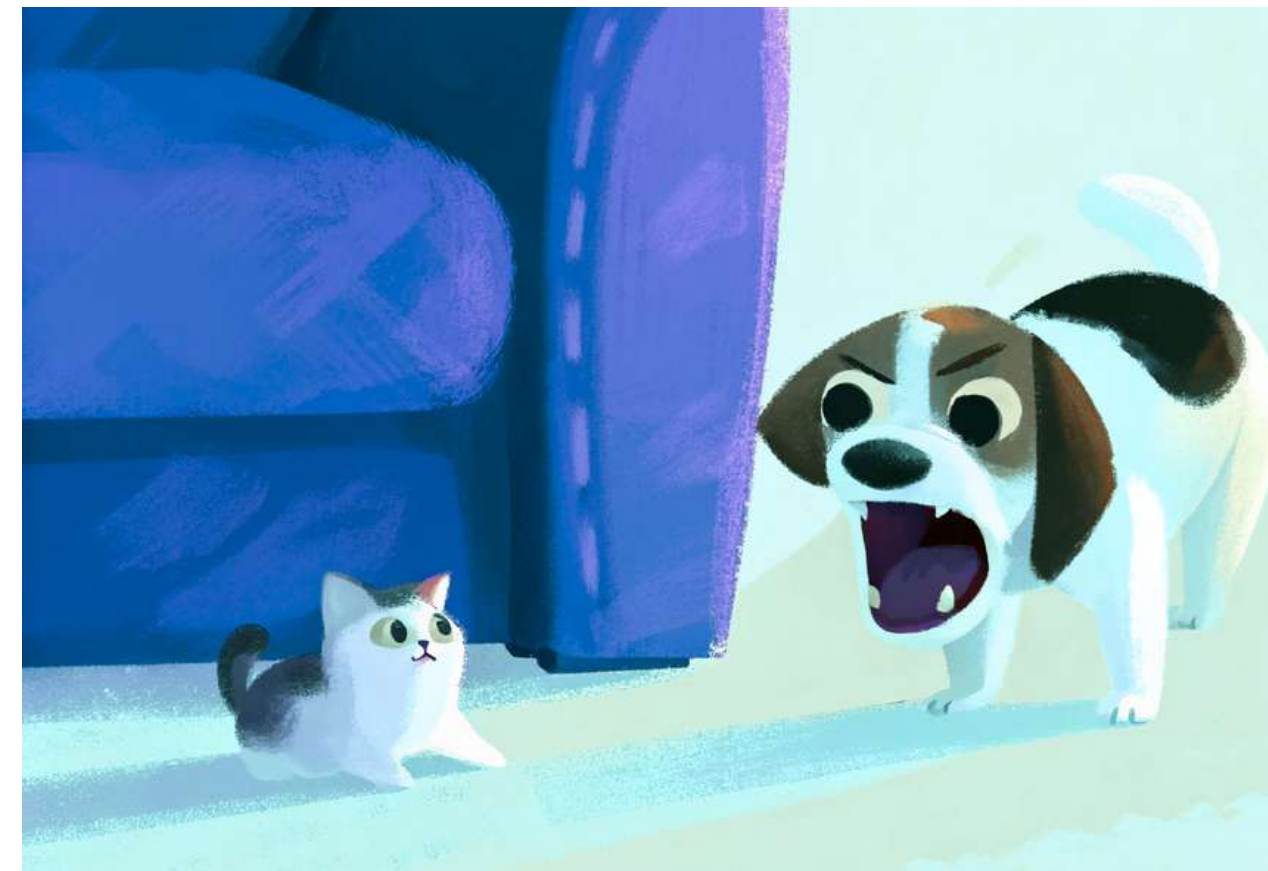
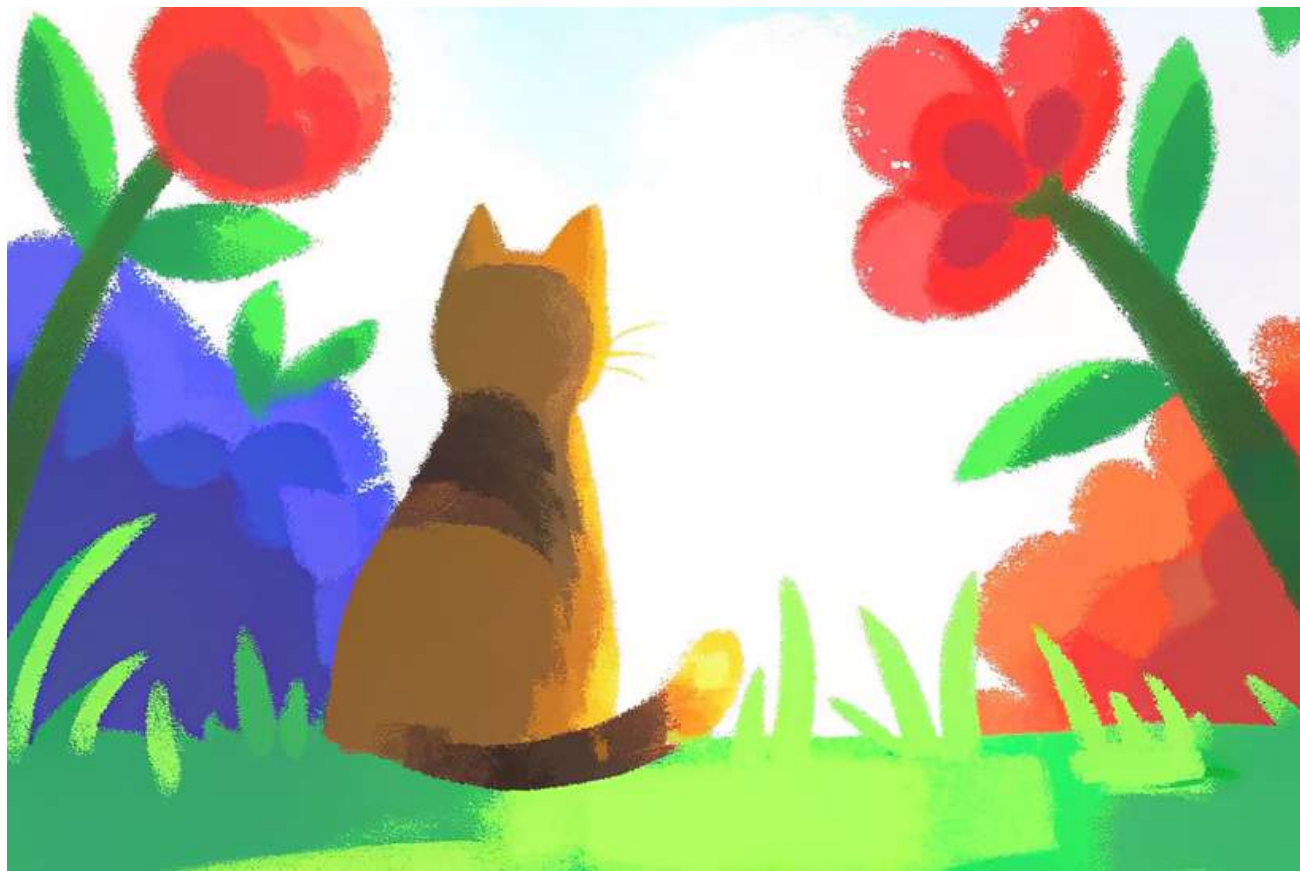
Luz artificial

- Bombillas, lámparas: pueden tener distintas temperaturas (cálidas o frías).
- Velas, faroles: luz cálida, tenue y con sombras parpadeantes.
- Pantallas o neones: colores inusuales (verde, azul, amarillos), crean ambientes dramáticos.

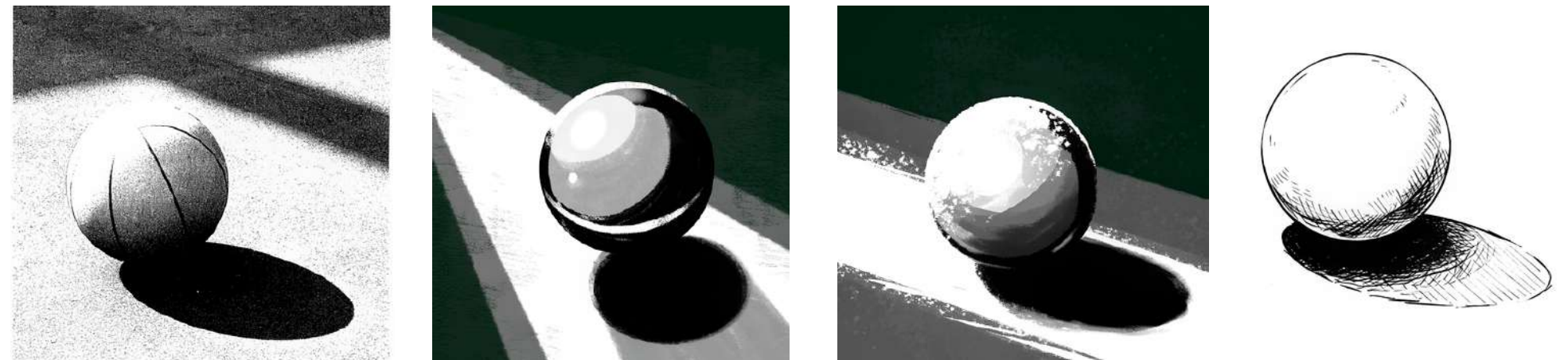
CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

- Dirección: afecta la posición y longitud de las sombras.
- Intensidad: influye en el contraste entre luces y sombras.
- Temperatura de color:
 - Cálida: amarilla/naranja (invita, calma).
 - Fría: azul/blanca (distancia, misterio, miedo).

CÓMO IMPACTA EN LOS OBJETOS

- La parte más iluminada se llama **luz directa o luz principal**.
- A su lado, **la sombra propia**: el área del objeto que no recibe luz directa.
- Luego, la **sombra proyectada**: la que el objeto lanza sobre otra superficie.
- Finalmente, **el reflejo o luz rebotada**: una leve luz que ilumina la zona en sombra, rebotando desde el entorno.

LUZ GRÁFICA

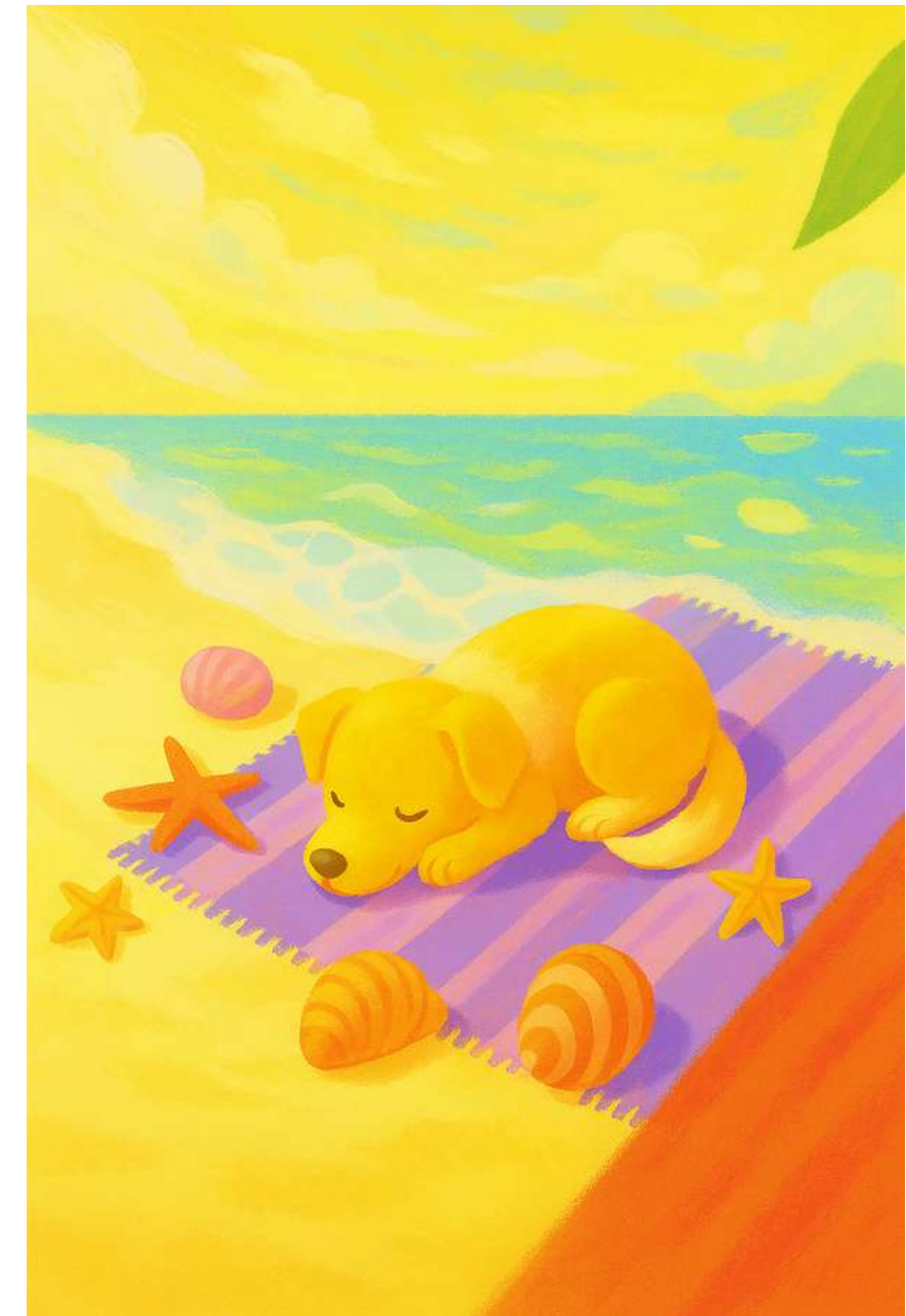

EJERCICIO PRÁCTICO

Propuesta: Ilustrar una misma escena con dos iluminaciones distintas: de día y de noche.

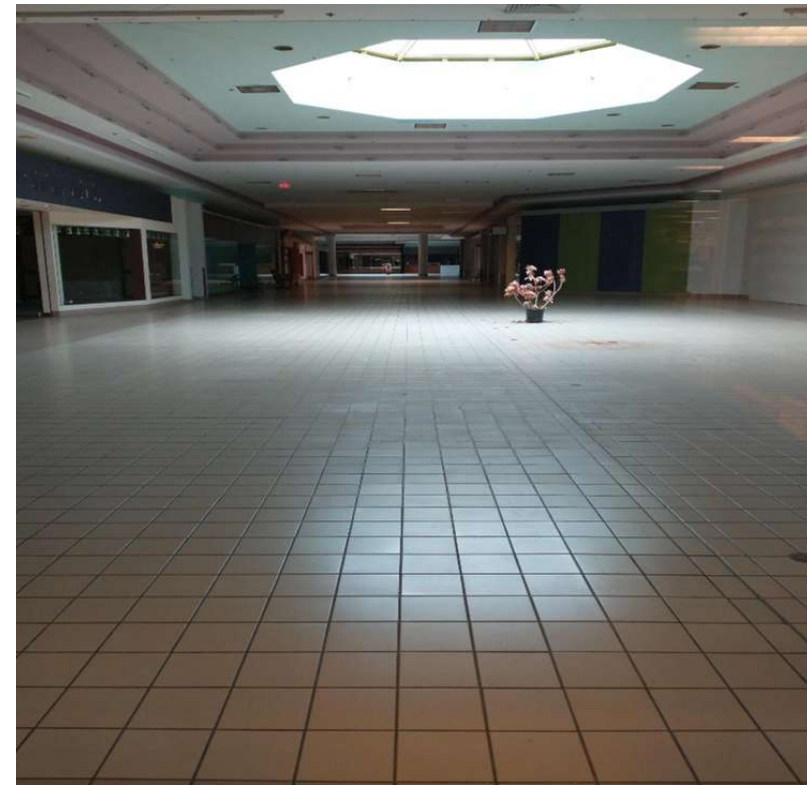
Instrucciones:

1. Elegí una escena sencilla: una habitación, un bosque, una plaza o un personaje en su entorno.
2. Dibujala dos veces:
 - Escena de día: luz solar clara, sombras definidas, colores vivos.
 - Escena de noche: luz tenue (luna, faroles o interior), sombras largas o suaves, tonos fríos y oscuros.
3. En ambas versiones, trabajá el volumen con técnicas de sombreado adecuadas (tradicional o digital).

CREANDO UN ESPACIO LIMINAL

Los espacios liminales son lugares vacíos o en transición que generan una sensación inquietante y surrealista. Su extrañeza proviene de la falta de contexto habitual y la ausencia de personas, creando una atmósfera de soledad y desorientación. Popularizados en 2019 con la imagen de los Backrooms en 4chan, estos espacios se han difundido en internet a través de plataformas como Reddit, Twitter y TikTok. .

CREANDO UN ESPACIO LIMINAL

Edward Hopper

Elige un escenario:

Piensa en un lugar que normalmente esté lleno de gente, pero imagínalo completamente vacío. Puede ser un pasillo interminable, una piscina vacía, un centro comercial cerrado o una estación de tren desierta.

Define la iluminación y el color:

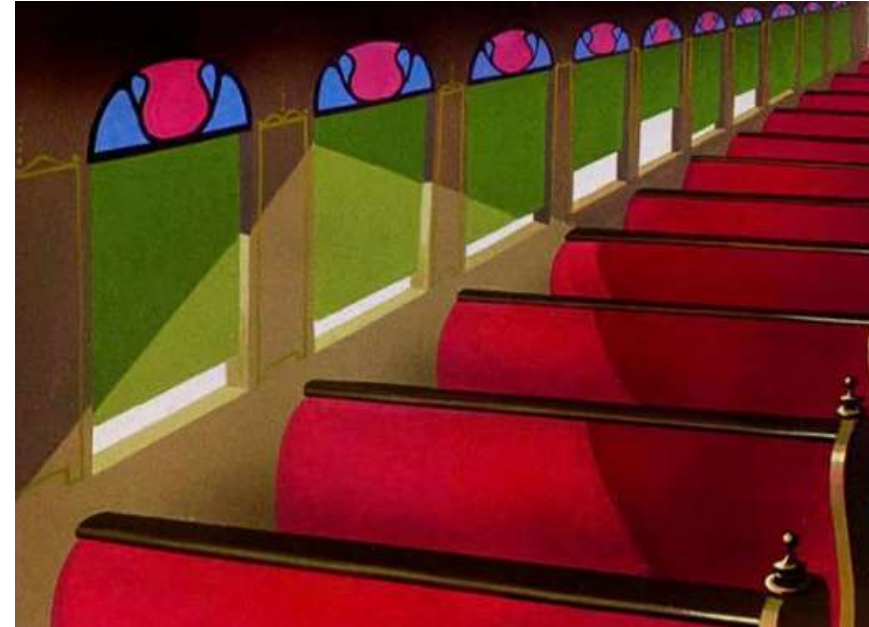
Los espacios liminales suelen tener luces amarillentas, neón o una iluminación tenue que da una sensación de extrañeza. Decide si usarás colores fríos, cálidos o monocromáticos para transmitir la atmósfera inquietante.

Agrega elementos de transición:

Un pasillo que parece no tener fin, una puerta entreabierta, un reflejo sin fuente de luz visible o sombras sin dueño pueden aumentar la sensación de lo desconocido.

CREANDO UN ESPACIO LIMINAL

Looney tunes liminal

Elimina la presencia humana:

La ausencia de personas es clave en los espacios liminales. Puedes añadir señales de que alguien estuvo allí (objetos caídos, sillas desordenadas, un televisor encendido sin señal), pero sin mostrar a nadie.

Crea una sensación de soledad y misterio:

Usa la perspectiva para dar la impresión de profundidad e inmensidad. Los detalles borrosos en el fondo o figuras casi imperceptibles pueden dar un aire enigmático.

CREANDO UN ESPACIO LIMINAL

Detalles clave para un espacio liminal:

Arquitectura de transición

- Pasillos interminables
- Escaleras mecánicas apagadas
- Puertas abiertas hacia la oscuridad
- Espejos sin reflejo claro

Iluminación artificial y desorientadora

- Luces fluorescentes parpadeantes
- Farolas solitarias en una calle vacía
- Sombras extrañas y difusas

Elementos fuera de lugar

- Un teléfono público en medio de un pasillo vacío
- Carteles con mensajes confusos o ilegibles
- Muebles mal acomodados o que parecen olvidados

Sensación de abandono

- Alfombras gastadas o sucias
- Paredes con papel tapiz viejo o roto
- Sonidos inexistentes o eco en el ambiente

Extraído de la página en X: Liminal Argentina
@Argenliminal

CREANDO UN ESPACIO LIMINAL

Paleta de colores recomendada:

Colores clásicos de espacios liminales:

- Amarillo pálido → Típico de las luces fluorescentes, como en los Backrooms. ●
- Verde desaturado → Da una sensación de desgaste y decadencia. ●
- Gris azulado → Agrega frialdad y distancia. ●
- Beige apagado → Muy común en oficinas y hoteles vacíos. ●
- Naranja tenue → Recuerda lugares con neón viejo y luces cálidas. ●

Consejos finales:

- ✓ Menos es más: Usa pocos objetos en la escena para reforzar la sensación de vacío.
- ✓ Perspectiva exagerada: Pasillos largos, techos demasiado altos o fondos que se desvanecen.
- ✓ Texturas gastadas: Superficies sucias, paredes manchadas o alfombras con huellas antiguas.

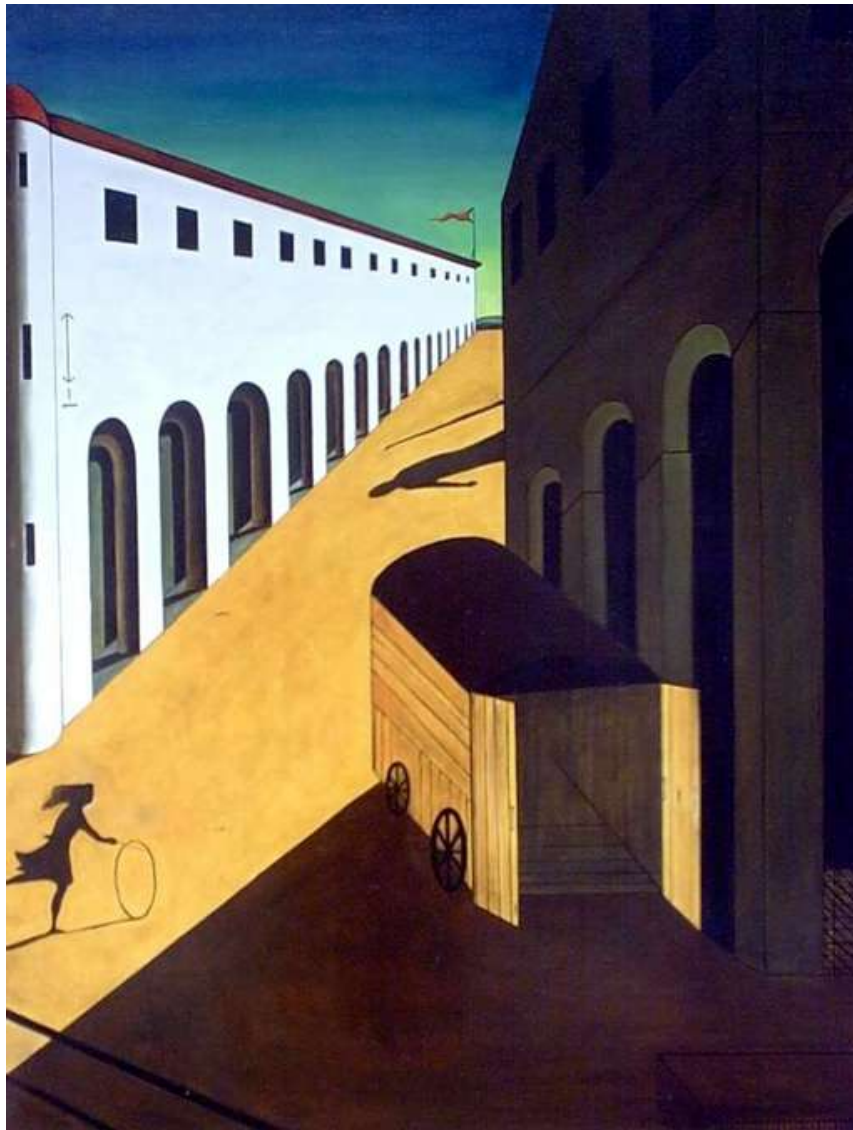

GIORGIO DE CHIRICO

ITALIA, 1888-1978

Fundador de la scuola metafísica, Giorgio de Chirico es uno de los pintores que pretenden plasmar el mundo de lo irracional con objetos cotidianos en contextos poco habituales, consiguiendo una realidad ilógica, pero a la vez verosímil. Esta pintura metafísica muestra sueños de plazas típicas de ciudades italianas muy idealizadas y todo tipo de objetos en ellas. Gracias a ella se considera a De Chirico una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista.

MELANCOLÍA Y MISTERIO

LA TORRE ROJA

LA CANCIÓN DE AMOR