

FASE I

ANÁLISIS EXPLORATORIO

realizado por Matías Valenzuela

análisis

A continuación, se presentan los conceptos claves que surgieron de la lectura a las entrevistas realizadas, para posteriormente, hacer una revisión pregunta a pregunta y concluir los aspectos más generales de acuerdo a los resultados.

1

Una presentación personal y descripción sobre el camino que te llevó a la ilustración que incluya aristas: formación, intereses personales, visión de mundo u otros. Qué soporte o contexto desempeña hoy y/o proyectos personales actuales.

2

¿Cómo percibes personalmente a la disciplina y a su quehacer?
¿Cuáles crees que son sus ventajas/desventajas frente a otras herramientas (como por ejemplo, la fotografía), y por qué?

3

Tú como ilustrador, ¿Qué herramientas de expresión (digitales, análogas) prefieres sobre otras y por qué? ¿Qué buscas comunicar, o bajo qué intención haces tu elección?

4

En Chile, la disciplina de la Ilustración ha tenido un desarrollo y un constante crecimiento. Tú como profesional;
- ¿Cómo percibes el actual escenario de la ilustración en nuestro país?
- ¿Cuáles crees tú que son los beneficios de este desarrollo y las carencias que permitieran mejorar y darle real valor a la profesión?

5

Investigando tu trabajo y respecto al contexto que se nos presenta, en términos generales:
- Cómo fue la comunicación y la relación profesional entre tú y el medio en cuestión.
- ¿Cómo fue tu proceso personal para enfrentarlos?
- ¿Qué metodología diseñaste para llegar al resultado final? Es importante ver qué decisiones tomaste; cómo identificas los conceptos a comunicar y el valor de las herramientas escogidas frente al encargo.
- Personalmente, ¿Qué rol cumplen tus ilustraciones al aplicarlas a un artículo periodístico?, ¿cuál es su aporte comunicativo?

6

Siguiendo el contexto de la pregunta anterior;
- ¿Hubo condiciones y/o requerimientos de la Línea Editorial de la revista dentro del encargo que hayan limitado tu proceso creativo?
- ¿Cuáles fueron y por qué? ¿Cómo te enfrentaste/adaptaste a ellos?

7

Trabajar directamente con un medio de prensa implica siempre respetar su Línea Editorial y Dirección de Arte. En este sentido;
- ¿Has participado alguna vez en proyectos muy limitados respecto a esa relación?
- Si los hubo, ¿cuáles fueron, en qué medio y por qué lo consideras de tal forma?
- Si no los hubo, ¿cuál es tu opinión frente a ese posible contexto? ¿Lo consideras adverso a la disciplina?

8

¿Por qué decidiste tomar la Ilustración como profesión?, ¿Qué es lo que más te llama de la actividad, lo que más te apasiona? Lo que siempre o generalmente, buscas comunicar con tu obra es...

9

Y el broche; ¿Cuáles consideras que son tus “defectos sin pulir”?, ¿cómo los percibes?. Lo que hace que esa ilustración sea tuya. Y según ello, ¿Es una ventaja para el trabajo de autor o lo has considerado desventaja en algún momento?

	PABLO SILVA	VERÓNICA RODRÍGUEZ	HERNÁN KIRSTEN
1	Dibujando, evolución desde temprana edad; Diseño Gráfico UNAB búsqueda de estilo gráfico. Soporte digital por comodidad, análogo es costoso. Dirección de arte, trabajos en Libros y Periódicos.	Pasión por el dibujo y desde temprana edad. Diseño Gráfico UC. Interés por la Ilustración por Taller Montt – Olea. Trabajos para editorial y animaciones. Diseño Freelance y taller autogestionado. Proyectos personales.	Arquitecto de Profesión. Dedicado hace 5 años a la ilustración. Gusto por dibujo y pintura. Interés por la ilustración debido al taller Montt – Olea, que poco a poco se transformó en trabajo.
2	El espacio se ha ampliado para profesionales y emergentes, oportunidad para todos. La ilustración incluye elementos emocionales, la fotografía no logra mucho. Ilustración ayuda a generar relato y posee carga simbólica.	Potencial de la Ilustración es su poder comunicativo, nivel conceptual y emocional, empatía con el espectador. Dos niveles comunicativos muy útiles y versátiles. Fotografía; ventajas como la síntesis, especificidad, Hitos; es menos costosa que la fotografía.	Boom de Ilustración por ventaja comparativa respecto a otras técnicas. Fotografía: libertad gráfica y expresiva, representación de conceptos abstractos, de bajo costo y rápida producción. Bajo costo de la ilustración y facilidad en su edición. Ventaja comparativa importante.
3	Digital, por comodidad.	A clientes hay preferencia por técnicas digitales; más rápidas y ágiles las correcciones. En proyectos personales hay elección por lo análogo, más expresivo y sensible.	Elección de técnicas digitales. Correcciones de manera rápida y fácil. Complementación de técnicas digitales con elementos análogos.
4	Escenario beneficioso, mayor demanda laboral. Más espacio para difusión de la profesión. Defectos de un mercado nuevo e inexperto. Estilos nacionales muy conservadores, limitan el desarrollo.	Mayor campo laboral, difusión, formación académica y oferta. Escenario beneficioso por difusión de la disciplina y posibilidad de hacer carrera. Defectos; el pago por el trabajo, el respeto al autor y a su trabajo. Dar al auge de la ilustración una base sólida.	Dinamismo en el escenario. Valor a la ilustración como herramienta visual. Nuevos soportes y mercados, detonando un importante desarrollo. Reconocimiento y difusión del trabajo, consideración de la Ilustración como carrera y con proyecciones laborales.
5	Brief impreso, pasado por Cuentas, sección de la agencia, hacia el equipo creativo. Lo principal es el concepto; Procesos de investigación, referentes, lluvia de ideas, bocetos y producción. El aporte comunicativo de mi trabajo es mi estilo, por ello se me ha escogido.	Contacto vía mail. Recepción del libro, indicaciones de dónde debía ilustrar y qué espacio debe abarcar. Propuesta personal de las imágenes y arte. Es vital adentrarse al tema, a partir de ello se diseña. Revisión de referentes. Intención de despertar la imaginación del lector.	Brief vía mail desde el Editor Gráfico o Subeditor de la revista. Usualmente con una idea preconcebida. Con el encargo claro, recoger ideas principales, realizar bocetos y evaluación. Correcciones se hacen en bocetos. Una vez aprobado, se realiza la producción de la pieza final.
6	Problemas de interpretación, pensaron que era para adultos, siendo para niños. Mucha literalidad. Más atractivo cuando en niños se despierta su imaginación. A pesar de todo convencí.	No. Hechos técnicos como petición en trabajo en escala de grises por temas de impresión e indicaciones puntuales. Claves es tener claro de antemano los requerimientos antes de la producción.	Libertad en proceso creativo. Límites en la ilustración de rostros, tendencia a interpretarse como caricaturas.
7	Es parte del ilustrador adaptarse al encargo y a lo que se quiere comunicar.	No. Es importante tener claro para quién se trabaja, así se adapta a la línea editorial del cliente. Trabajos personales permiten libertad creativa.	Adaptación, es un trabajo igual que otro y a veces, hay que ceder y dar en el gusto. En su oportunidad, personalmente trabajé con paleta cromática bien limitada; en ese caso la Revista incitó a modificar ese estilo. A pesar de que costó, fue muy bueno para mi desarrollo como ilustrador.
8	Ilustración como hobby. Creación de otros mundos, fantasías y personajes. Darles un relato. Referentes como Nick Bear o Hildafolk.	Pasión por el dibujo y la gráfica. Historias que despierten imaginación y creatividad. Empatía con el espectador, provocar identificación o alguna sensación en él.	Entretención en transformación de ideas a imagen, conceptos complejos a soluciones gráficas, probar y descubrir recursos gráficos que sintetizan ideas. Te pone a prueba todo el tiempo. Referentes de los años 50; Jim Flora, Mary Blair, Estudio de Animación UPA. Lograr ilustraciones expresivas y lúdicas.
9	Mis propias marcas, por ejemplo, mejillas coloridas en diferentes tonos, narices largas y respingadas. Mi estilo es ventaja para mi trabajo, me identifica como ilustrador. Desventaja siempre y cuando el cliente exija retirar tu estilo de tu obra. Hay que fundamentar bien cuando eso ocurre.	Es difícil ser juez de su propio trabajo. Comentarios que me llegan; capacidad con imágenes sencillas, de generar sensaciones en quién observa. Capaz de hacer imágenes tétricas e ingenuas a la vez, con una cierta ternura siempre presente.	Alguien ajeno a tu trabajo debe juzgar. Herramientas gráficas construyen tu sello y te hacen reconocible. Ventaja: tu estilo hace llegar ofertas laborales debido a su interés. Desventaja; encasillarse en un estilo impide la experimentación y restringe las ofertas laborales.

1	Ligados al área proyectual, gustos en común están la creación de imágenes, desde la pintura hasta la Ilustración, interés por la gráfica en general. Se trabaja a modo Freelance, autogestión.
2	De acuerdo con el resurgimiento de la Ilustración. Coinciden con el boom actual, generando nuevos espacios desarrollados a tal punto de brindar nuevas oportunidades a los emergentes. Opiniones en común sobre la Fotografía; recurso que muestra la realidad, pero de costo más elevado de producción que la Ilustración, que a su vez, permite la creación de nuevos mundos generando nuevos relatos.
3	Coinciden que a la hora de relacionarse con el cliente, el uso de técnicas digitales es más práctico, ya que permite correcciones ágiles, acorde a los plazos de trabajos estipulados. La técnica análoga establece una intimidad con la obra, brinda más expresividad, y generalmente se usa tanto para complementar lo digital, o como experimentación o proyectos personales.
4	Coinciden en el beneficioso escenario actual para la disciplina, que en consecuencia genera más oferta laboral, nueva formación académica y mayor difusión del trabajo. Mercado nuevo pero inexperto, viéndose esto reflejado en el bajo valor por el trabajo de autor y la baja paga por ello. Están de acuerdo en darle una base sólida a la disciplina.
5	Los clientes se contactan a través de emails, contacto más directo con ilustradores freelance. Coinciden que el proceso comienza por adentrarse en el tema e investigar referentes, para luego llegar a la etapa de bocetaje. Es en esta etapa donde corrigen con el cliente; habiendo aprobado el boceto final se procede a la producción de la pieza final. Aportes comunicativos de autor a las obras son el estilo personal, despertar la imaginación y empatía en el lector.
6	Ante cualquier inconveniente, coinciden en que es esencial tener claro los requerimientos de producción (arte, técnica y medios de impresión). Problemas que expresan son la subjetividad de interpretación de códigos visuales. Hay que ceder, como en cualquier trabajo, para dar en el gusto y emitir bien los mensajes que están demandando, dependiendo el público y su contexto.
7	Hay consenso en que el ilustrador debe adaptarse, saber de antemano para quién está trabajando y además, debe saber adaptarse al encargo y a lo que se quiere comunicar.
8	Los une la pasión por la creación de imágenes, la transformación de ideas complejas a expresiones gráficas, piezas que despierten la imaginación y empatía del lector, la experimentación con nuevos estilos y técnicas.
9	Estilo, si bien se lleva con uno, es difícil poder definirlo personalmente cuando se está "muy de cerca del trabajo como para juzgarlo". El estilo es términos laborales, ya que el cliente puede buscarlos sólo por el estilo personal. Sin embargo, señalan que estancarte o quedarse quieto en un estilo puede ser igual de limitante, en cuanto a encasillarte a ciertas ofertas laborales y en consecuencia, a la poca experimentación, cosa algo contraria a la práctica de la profesión.