

El estilo de LOISH.

en busca de una expresión artística

· introducción ·

Cuando hice mi primer libro de dibujo, *The Art of Loish*, sabía que quería sacar una serie de tres volúmenes. Me encantan las trilogías, por eso relatar mi trayectoria artística en tres entregas me pareció lo más natural. Además, en cada libro me quedaba con la sensación de que faltaba algo por compartir, y deseaba que el último llegara a un nivel de profundidad mayor que los anteriores. Como artista que soy, mi producción de trabajos es constante, pero tras cada uno fluye un río, una corriente de creatividad que recorre todo cuanto hago, que alimenta y nutre mi visión artística e indica el camino a seguir con ideas e inspiración para futuros proyectos. Quería que el libro tratara sobre ese fluir.

Le di vueltas al tema durante años tratando de acotar las ideas. ¿Qué sería? ¿Mi dinámica de trabajo, mi filosofía, mi modo de ver las cosas...? ¿En qué me iba a centrar? Cada concepto tenía su potencial, pero, a mi modo de ver, o bien era demasiado amplio o bien no encajaba para un libro de dibujo. Tras hablar con muchas personas, que con toda generosidad me dieron su opinión más sincera, por fin di con algo que prendió la chispa: mi estilo.

La idea me atrajo desde el primer instante porque recogía ese nivel de profundidad que buscaba, es el factor común a todos los trabajos que he creado y dice de mis decisiones y objetivos en materia

creativa. También me atrajo porque el tema del estilo tiene mucho peso entre la comunidad artística. Más que nunca, en esta era de las redes sociales, los artistas se ven sometidos a mucha presión por destacar entre la multitud con una marca que los distinga. Muchos se lanzan en busca de su estilo personal en las primeras etapas de su carrera o temen que este no sea lo suficientemente distintivo.

He hecho este libro para contar mi historia, pero también porque quiero crear un recurso para los artistas que se hallan en busca de su propia expresión artística. Si algo pretendo demostraros es que el estilo no se aprecia solo a nivel superficial, a saber, no es la apariencia de vuestros trabajos, sino todo lo contrario. El estilo es algo que aflora desde lo más profundo de vuestro ser, desde vuestra personalidad, pasando por vuestras experiencias y visión del mundo. Muchos de los rasgos que definen el estilo ya existen incluso antes de que el artista se percate de que tiene un estilo propio.

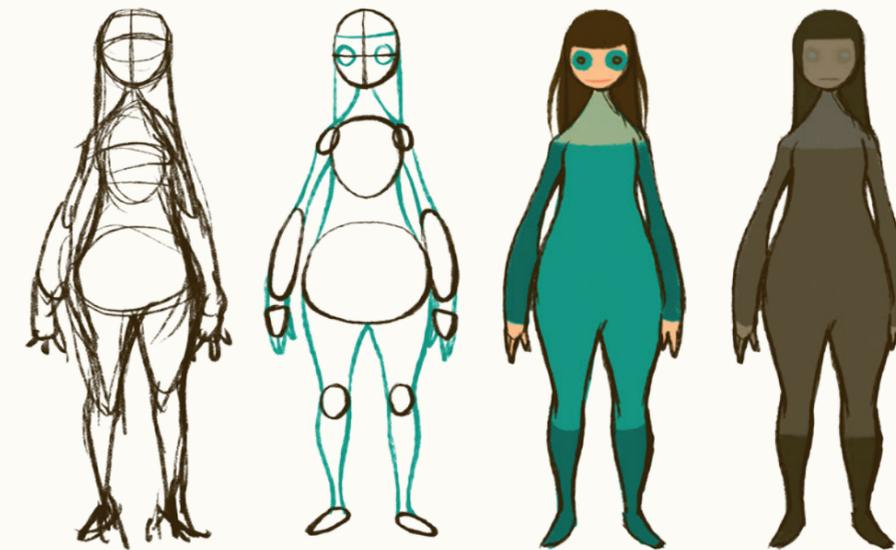
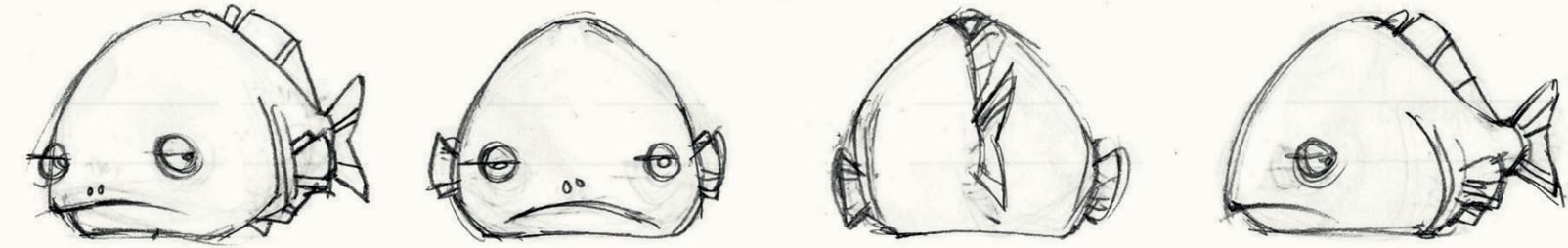
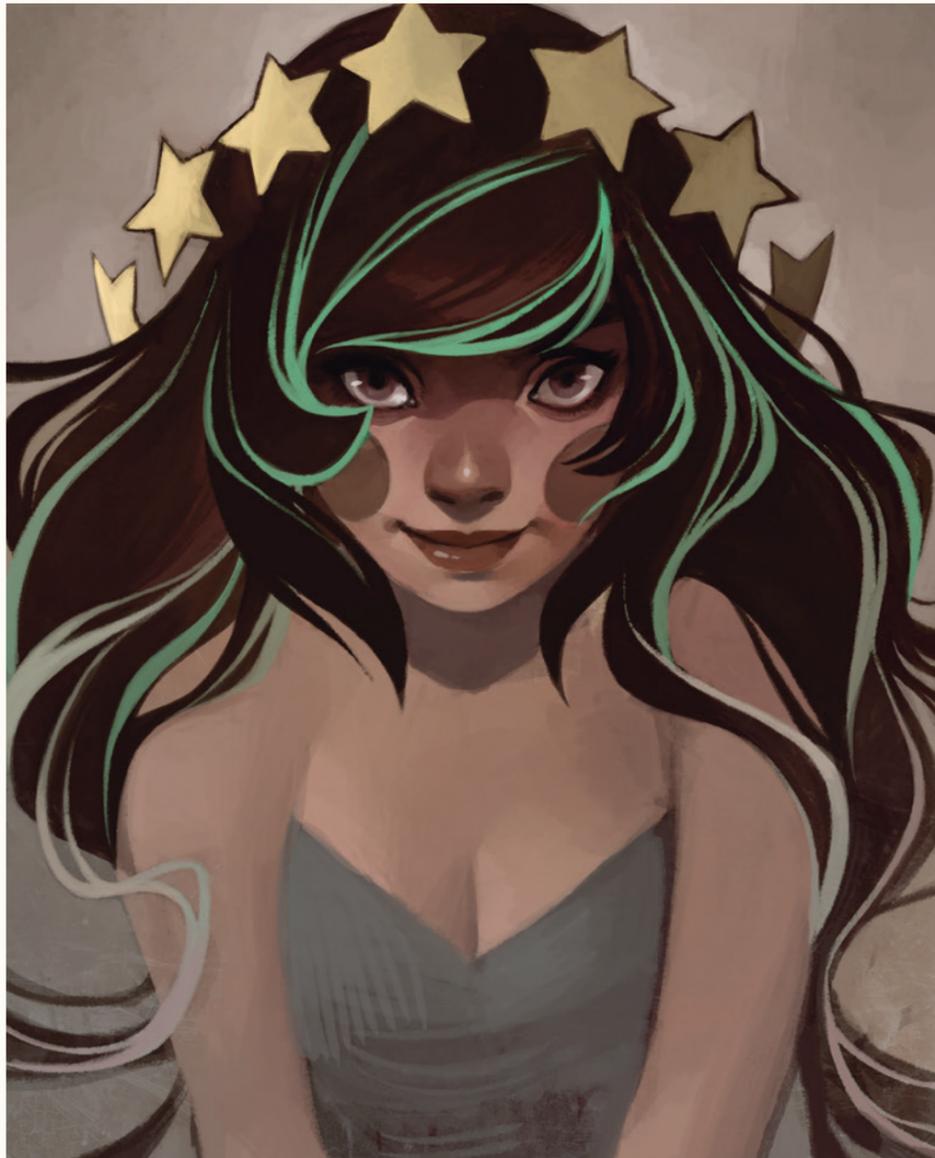
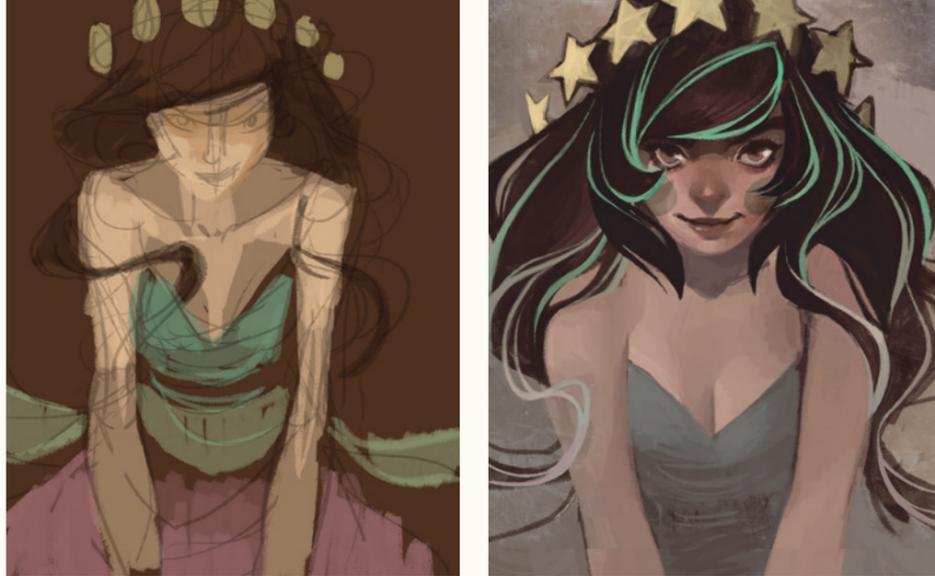
Espero que disfrutéis de esta inmersión en mi mundo artístico, pero, sobre todo, espero que os sirva de inspiración para entender mejor las bases en que se sustenta vuestra obra y los factores que, al reunirse, dan forma a vuestro arte y a vuestra visión creativa.

Un tutorial de pintura de lo oscuro a lo claro

A los dieciocho, me topé con un tutorial que explicaba cómo aplicar tonos más claros sobre bases oscuras. Fue un concepto que cambió por completo mi forma de pensar al dibujar. Pasé de realizar dibujos a línea que después rellenaba con color a «esculpir con color», visualizando los volúmenes que salían del lienzo. Más tarde vi que me estaba saltando la fase del dibujo a líneas por completo: entraba directamente a pintar, lo que se convirtió en un elemento determinante de mi estilo.

Primeras comunidades de arte digital

Siendo adolescente, descubrí una serie de comunidades en Internet llamadas *oekaki*. Dibujaba en el tablón de anuncios del *oekaki* con una aplicación muy sencilla, y publicaba los resultados en una especie de foro, tal como hacía el resto de miembros, formando así una pequeña comunidad de artistas principiantes. La aplicación era ideal para hacer borradores y dibujos rápidos, y de ahí surgió el hábito de bocetar con regularidad. También aprendí que adoptar una dinámica de trabajo desenfadada y con un mínimo de herramientas me viene genial para mejorar la capacidad de concentración.

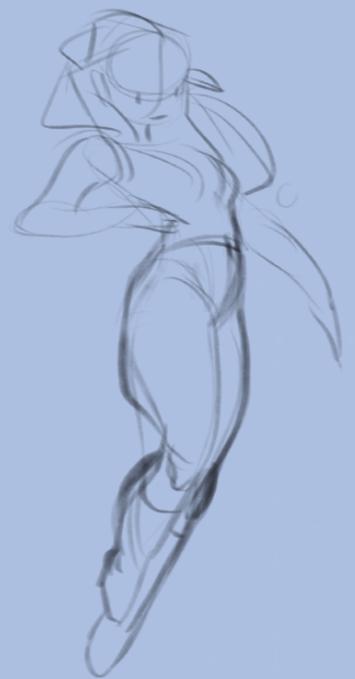
Estudiar animación

Decidí estudiar animación con la convicción de que adquiriría un amplio abanico de habilidades para mi carrera artística. Lo que desconocía en el momento de tomar la decisión era que los fundamentos de la animación me enseñarían a ver más allá de la imagen bidimensional y a concebir el dibujo desde la tridimensionalidad y el movimiento. Mis dibujos dejaron de tener un aspecto plomizo y estático y pasaron a ser más estilizados, con volúmenes más definidos y fáciles de captar. Aprendí muchas técnicas útiles, pero sobre todo aprendí a dar vida a mis trabajos.

probar cosas nuevas

A medida que mejoraban mis habilidades artísticas, aumentaba el número de técnicas a las que recurría de forma mecánica. Ya consolidadas, pasaban desapercibidas si las empleaba repetidamente en la misma temática, pero, cuando probaba a hacer algo diferente, además de adquirir habilidades nuevas, los hábitos que ya tenía automatizados se hacían evidentes. Esta práctica me ayuda a entender qué técnicas me resultan cómodas, y me da la oportunidad de evaluar con criterio si son útiles para mi actividad artística.

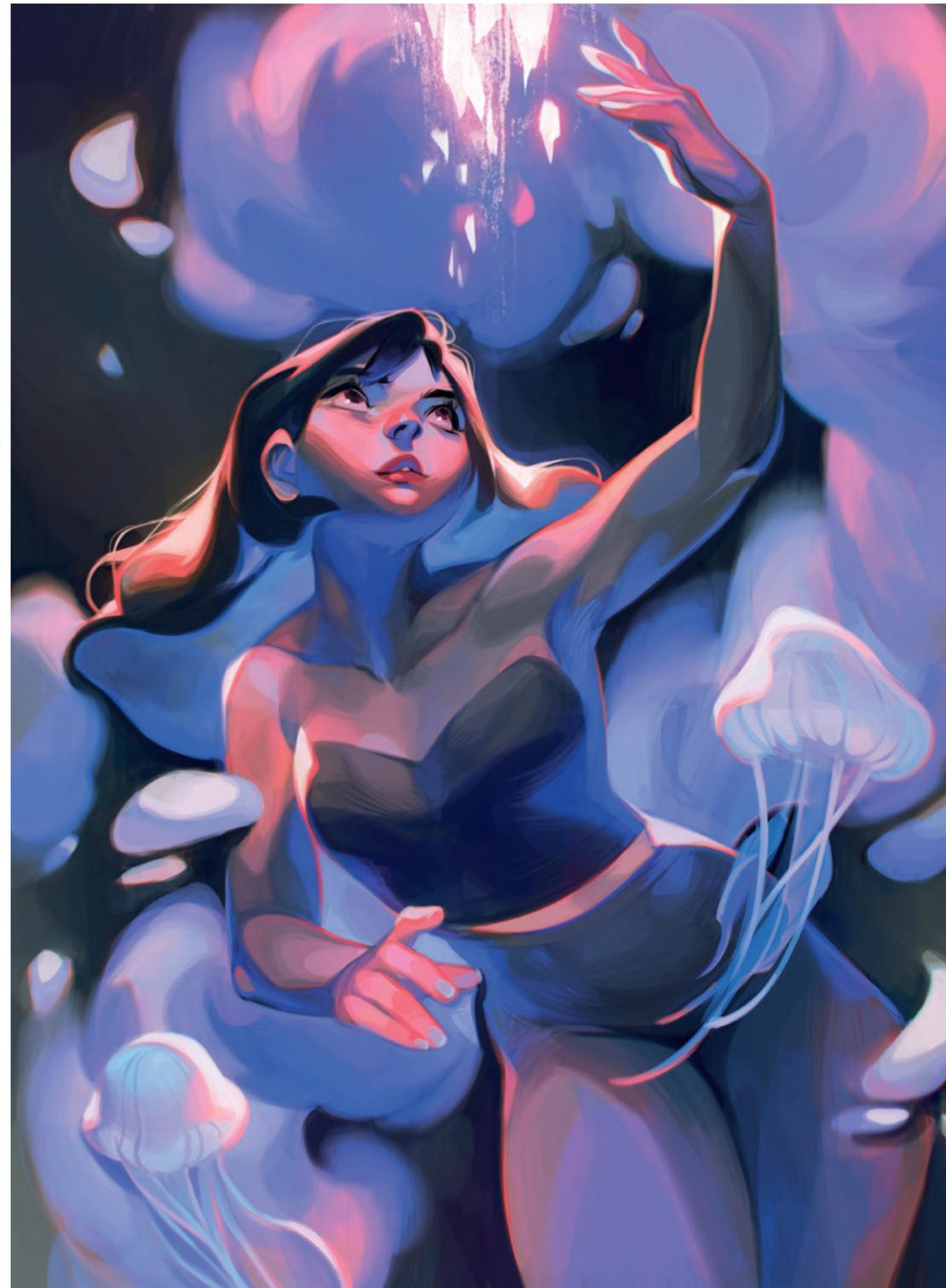

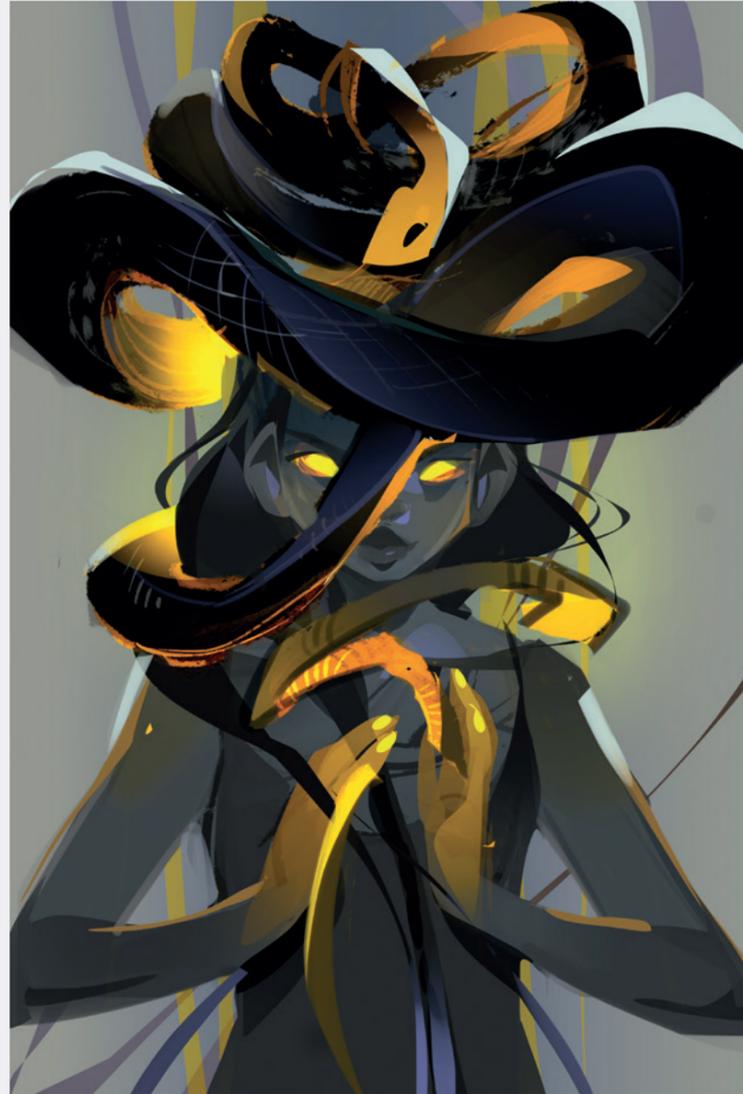
• semirrealismo •

Mi estilo suele ser catalogado de semirrealista, es decir, que tiene elementos tanto de realismo como de estilización. No me había percatado de ello hasta que otra gente lo comentó, ya que mis obras son en gran medida fruto de la intuición. Entonces me puse a analizar mi trabajo para descifrar en qué se manifestaba el semirrealismo, y me di cuenta de que los pasos iniciales que sigo dentro de mi proceso creativo tienen mucho que ver en el asunto.

Suelo arrancar dibujando un personaje caricaturesco, de cabeza y ojos grandes y proporciones exageradas. Más adelante, salgo de la fase de simplificación y agregó detalles e iluminación que le aportan realismo. El resultado es parecido al de una caricatura convencional: tiene elementos visuales con una base realista, pero también proporciones y formas exageradas que la estilizan.

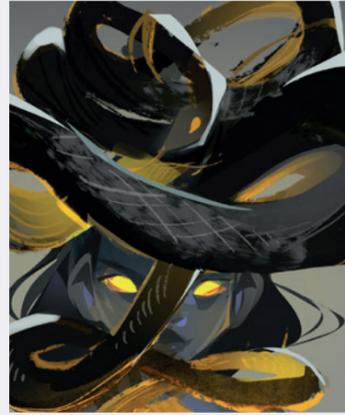
Siendo así, la construcción de las formas durante las primeras etapas del proceso es un factor determinante del estilo visual semirrealista.

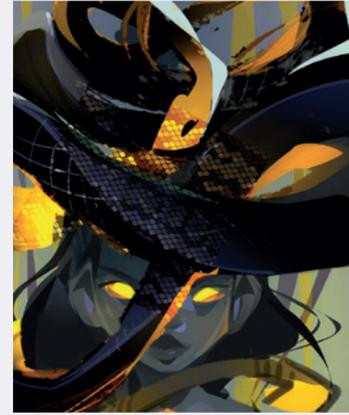

En esta fase del proceso pictórico, me centro en representar la figura de la serpiente antes de plantearme la textura de su superficie.

El mayor reto fue alcanzar un buen nivel de detalle a partir de la figura básica. Probé algunas técnicas diferentes para darle una textura de serpiente realista, pero, en vez de realzarla, la estaba aplanando. Finalmente, ignoré la textura y me centré en pintar la figura básica. Después me inventé un textura de piel de serpiente y cubrí la figura con ayuda de la herramienta Deformar. El resultado final está a mitad de camino entre una serpiente real y una serpiente que solo podría existir en un mundo de fantasía, rasgo fundamental del estilo semirrealista característico de mi arte.

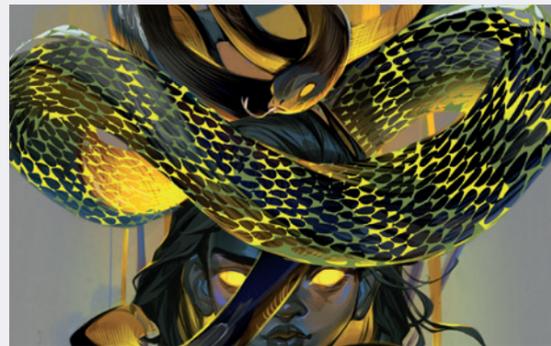
Versión 1: garabatos/tramas cruzadas.

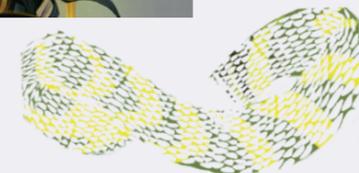
Versión 2: copiar y pegar una textura.

AJUSTAR SOBRE LA SECCIÓN DE LA SERPIENTE

BLOQUEAR TRANSPARENCIA + PINTAR LAS RAYAS

ejercicio // probar colores inusuales

Al igual que le ocurre a muchos artistas, quizá la idea de que la paleta de color tiene que ser «fiel» sea un lastre para ti, ya que limita tu creatividad a la hora de elegir. Prueba este ejercicio para escapar de los patrones convencionales y apartarte de las reglas que te frenan. Puedes hacerlo con medios digitales o con alguna técnica opaca como la témpera o el ac rlico.

En primer lugar, haz una figura sencilla y color ala con un color de base similar a este.

A partir de ahí, saca las sombras con color, pero hazlo con uno que normalmente no elegirías:  s  todo lo creativo que quieras!

Después, saca el brillo con un color que se salga de tu zona de confort.

Repite el ejercicio varias veces, varía los colores de las luces y las sombras en cada versión.

DEMASIADO EXTREMO

UN POCO DESATURADO

EL BRILLO QUEDA MEJOR CON TONOS CÁLIDOS

 DEMASIADO CONTRASTE?

EL BRILLO SATURADO QUEDA BIEN

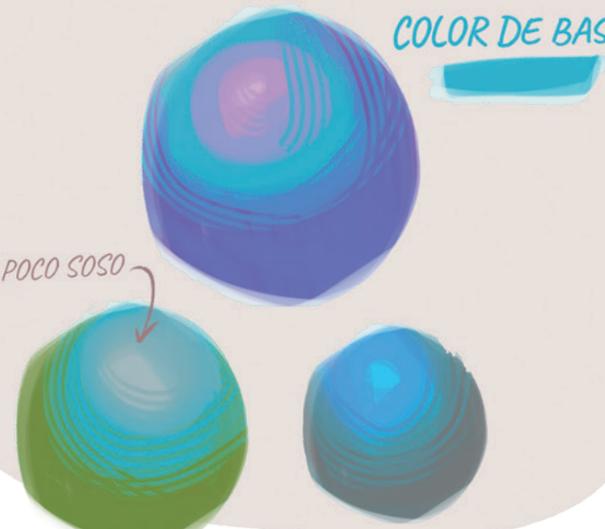
ESTE ES EL QUE TIENE MÁS PROFUNDIDAD

 Puedes repetir el ejercicio variando los colores de base o también los objetos!

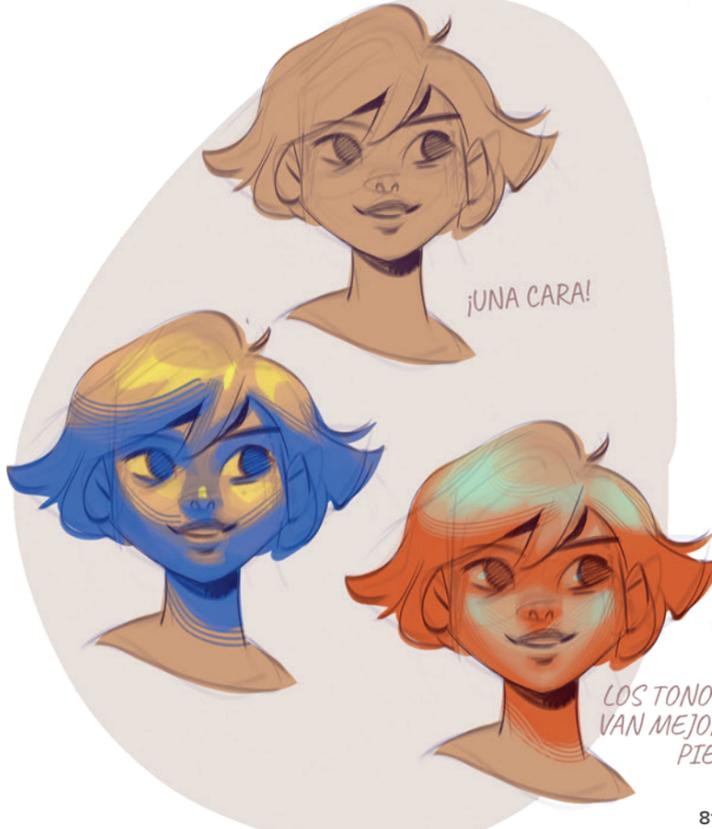
COLOR DE BASE

EFFECTO AGRADABLE CUANDO LOS VALORES SON CERCANOS

COLOR DE BASE

UN POCO SOSO

 UNA CARA!

LOS TONOS CÁLIDOS VAN MEJOR PARA LAS PIELS

 UNA MANZANA!

MÁS INTENSO PERO MENOS REALISTA

Reflexiona sobre los resultados.  Cu l es el que más te gusta?  Cu l ha funcionado y cuál no? Procura confiar en tu intuición a la hora de valorar lo que te gusta y lo que no.

ejercicio // inspirarse en lo cotidiano

Para canalizar la inspiración que nos llega de la vida cotidiana, no solo es importante escoger el momento en cuestión, sino también ser consciente de lo que sientes mientras lo vives. No es tarea sencilla —por lo general, mis quehaceres y rutinas diarios me absorben demasiado como para reparar en ello—. Sin embargo, para realizar este ejercicio, cuando veas algo que te atraiga, intenta observar tu mundo emocional con detenimiento.

Durante unos días, saca fotos de las cosas que te llaman la atención o te provocan una respuesta emocional.

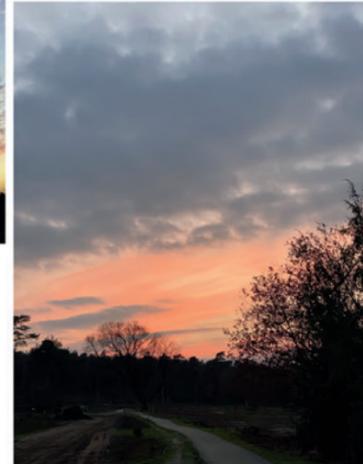
ERAN CASI LAS 9 DE LA NOCHE. IMPRESIONADA POR LA LUZ // SENSACIÓN DE HABER SOBREVIVIDO AL INVIERNO

ME GUSTA LA DIRECCIÓN EN LA QUE APUNTA
MELANCOLÍA

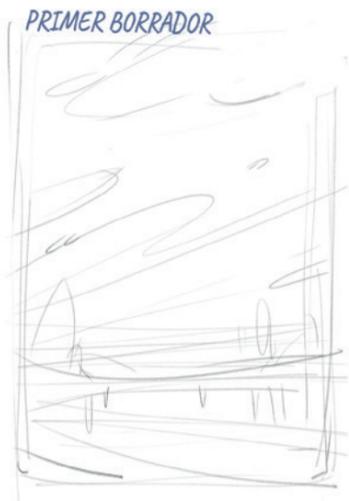
ESTA TAMBIÉN TIENE MOVIMIENTO
ME GUSTA EL REFLEJO

SENSACIÓN DE ASOMBRO, PERO FRÍO, CANSANCIO. FIN DE LA CAMINATA

BONITO TONO CORAL

DETALLES DIFÍCILES DE VER

PRIMER BORRADOR

VERSIÓN EN BRUTO

LIGERA SENSACIÓN DE VACÍO, FRÍO

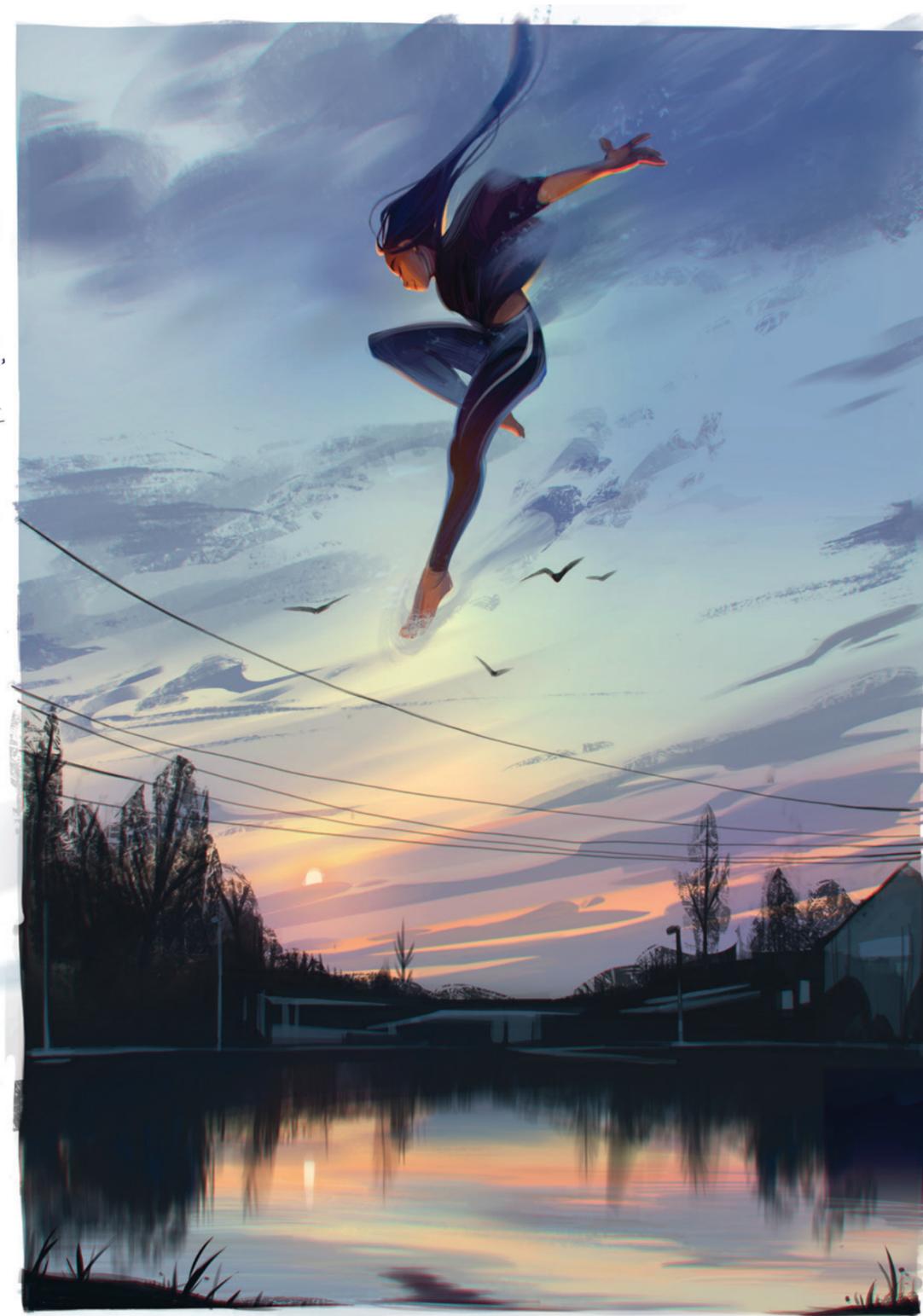

CON EL PERSONAJE COBRA DINAMISMO

REFLEJANDO LA LUZ CÁLIDA

También puedes añadir algunos elementos de tu imaginación, o combinar varias fotos que hayas sacado.

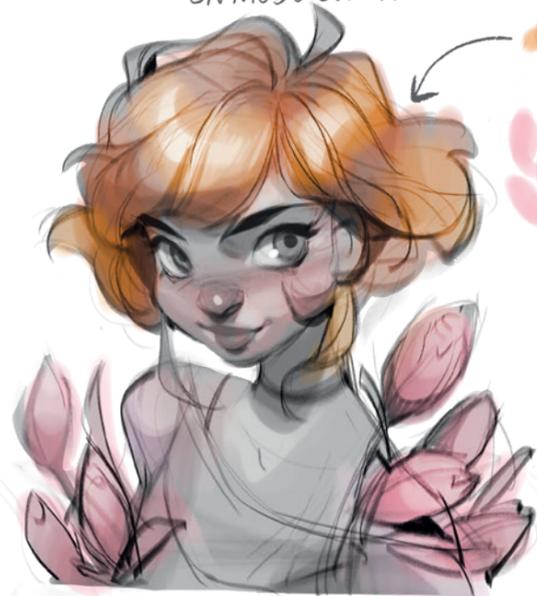
Este ejercicio te servirá de práctica para entender mejor la lente a través de la que ves el mundo, que no es ni buena ni mala: es simplemente tu forma de ser y de ver las cosas. Cuanto más vinculado esté tu trabajo artístico a tu visión, más te representará como artista.

03 opcional: colorea

Hay diferentes maneras de dar color a la escala de grises. Yo suelo crear una capa encima, la pongo en modo Superposición y pinto el boceto con varios colores (03a), que se mezclarán con el dibujo inferior. Hay otros modos de capa que pueden funcionar, por lo que decididamente vale la pena experimentar con ellos. Además de lo anterior, también utilizo el Equilibrio de color: desplazo la barra para ver cómo se comporta la escala de grises con la capa de color (03b). Sigo experimentando hasta que estoy satisfecha con el resultado (03c).

CAPAS DE COLOR EN MODO SUPERPOSICIÓN

03a

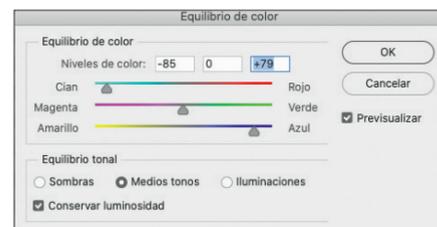

RESULTADO FINAL

03c

EQUILIBRIO DE COLOR APLICADO A LA ESCALA DE GRISES

03b

04 renderiza y detalla

Una vez que hayas elegido una paleta de colores que te guste, puedes fundirlo todo y pintar a partir de ahí. Como ves, los resultados pueden ser curiosos y las combinaciones cromáticas, singulares y extraordinarias.

Lois Van Baarle (Loish) ha creado este libro como un recurso para los artistas que se hallan en busca de su propia expresión artística.

El estilo es algo que aflora desde lo más profundo de vuestro ser, desde vuestra personalidad pasando por vuestras experiencias y visión del mundo. Muchos de los rasgos que definen el estilo ya existen incluso antes de que el artista se percate de que tiene un estilo propio.

Disfrutad de esta inmersión en su mundo artístico, pero, sobre todo, que os sirva de inspiración para entender mejor las bases en que se sustenta vuestra obra y los factores que, al reunirse, dan forma a vuestro arte y a vuestra visión creativa.

Puedes seguirla en: [@loisvb](https://twitter.com/loisvb) y en <https://loish.net/>

2360431

ISBN 978-84-415-4661-5

9 788441 546615