

PROYECTO O-CITY

Erasmus+

Proyecto fundado por: **Erasmus+ / Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Knowledge Alliances.**

1. Curso de Comic

Tema 3 Lección 3

Nombre: Señales y color

Objetivos

En esta lección, aprenderemos la importancia de la estética al servicio de la legibilidad.

La revisión de la tinta

Recalcar el dibujo a lápiz.

Una virtud de la necesidad

El dibujo final se realiza en dos pasos para estar listo para imprimir:

Los lápices, es decir, el primer dibujo hecho a lápiz, donde los detalles están bien delineados y claros, casi listos para ser leídos. El CHINES (tinta) es el siguiente paso, cuando estos dibujos son reelaborados en bolígrafo, en muchos casos por una persona distinta a la persona que dibujó los que están a lápiz.

Hoy, con escáneres de alta resolución o tablas gráficas, estos dos pasos han cambiado, pero hay que recordar que lo que queda es la marca negra de la tinta.

El grosor y la modulación de la marca.

Dado que es la marca negra que queda al final, debemos considerar que la única modulación se debe al grosor de la marca. (a_2) Una marca fina junto a una marca negra muy gruesa tiende a desaparecer de la vista. En cambio, varias marcas delgadas componen una nueva masa, percibida como gris. Así es como se obtienen los medios tonos.

Estilos en el uso de negros

El dibujo con bolígrafo ha generado diferentes enfoques y estilos en el dibujo de cómics. Un estilo más expresionista, con negros nítidos y muy pocas o ninguna zona de gris. Un estilo más académico donde los tonos grises se crean mediante el uso de varias marcas cruzadas, es decir, rayado. Como alternativa a la eclosión, como en Manga por ejemplo, se utilizan pantallas técnicas para conseguir diferentes tonos o texturas de grises.

El ritmo de la luz y la sombra dentro de la viñeta.

La eclosión también determina el ritmo visual a través de blanco y negro o grises.

Como funciona la luz

La luz revela y define, este es el principio básico que ayuda a organizar las sombras dentro de los paneles. Por supuesto tenemos que dar cierta apariencia de realidad en los dibujos, pero no olvidemos que somos nosotros quienes manejamos las luces.

Sombras como nuestros aliados

Iluminar un elemento principal y cubrir lo superfluo de la narración con una sombra es un recurso que ahorra tiempo y que da a los dibujos un mayor impacto emocional.

Alternancia y armonía visual

Sin embargo, se debe tener cuidado de no desequilibrar el panel y la cuadrícula con áreas de sombra demasiado grandes o áreas de luz demasiado fuertes. Los grises también deben estar bien gestionados y armonizados. Porque aunque todo corresponda a una cierta asimetría, crear una armonía visual no repele la mirada del lector.

Emociones y colores

Usar colores significa transmitir sentimientos.

Colores no miméticos

Estamos acostumbrados al estereotipo de los colores del camuflaje, de modo que incluso de niños la copa de un árbol es verde y el tronco es marrón, los techos de las casas son rojos y la piel es rosada.

Pero, ¿qué pasa si salimos de esta lógica y buscamos nuevas posibilidades?

Emociones y colores

Elegir los colores correctos significa evocar los sentimientos correctos en el lector. De esta forma, incluso una imagen nocturna, por ejemplo en una historia de amor, puede teñirse de cálidos azules; o un desierto resplandeciente puede teñirse de amarillos fríos y desaturados. Los colores son códigos emocionales precisos, mejor usarlos bien.

Construyendo una 'paleta

Por eso es deseable construir una paleta, una paleta de unos pocos tonos, los adecuados para transmitir el ambiente general de la historia. Una película de terror tiene colores inquietantes, ciertamente mucho rojo sangre; una película del oeste tiene varios tonos cálidos y deslumbrantes; una historia de ciencia ficción tiene colores fríos y brillantes ... O no. Depende de la historia.

Conclusiones

Por eso es deseable construir una paleta, una paleta de unos pocos tonos, los adecuados para transmitir el ambiente general de la historia.