

Illustrations

DICIEMBRE 2022
EDICIÓN 3

LA ILUSTRACIÓN DE
LAS EMOCIONES Y
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

REVISTA GRATUITA AL
LECTOR

Argentina Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala México
Nicaragua Panamá Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela

¿CON QUÉ PODEMOS AYUDARTE?

una página web,
motion graphics
o una conferencia
de prensa.

<https://PIXLAPIX.NET>

Una solución integral para tu mundo digital

Aplicaciones para móviles, Páginas web, SEO, SEM, E-learning, Sistematización, Q&A testing, Videojuegos, Producción de vídeo, Televisiva, Youtube, Edición, Animación 2D y 3D, Locución, Motion Graphics, Relaciones públicas. **NUEVO:** Realidad aumentada para editorial.

Índice

Ilustración

- 04** / Carta Editorial
Alonso Rangel MDG, MEIA, DCG
- 05** / La Ilustración de las emociones
y la inteligencia artificial
- 06** / Procesos creativos para
crear ilustración emocional.
- 08** / Inteligencia emocional y la ilustración
que transmite emociones.
- 12** / Nuevos métodos para crear imagen con inteligencia
artificial en la ilustración, el diseño y el arte.
- 14** / Inteligencia artificial en la que
desarrollamos emociones diarias
- 16** / Las emociones como fundamento
de la conducta humana y la IA
- 18** / La colonización de la IA y su implementación
con la conducta y la vida humana"
- 20** / Entrevista
Jaime Vielma

Créditos

Dirección

Irving Couto
icouto@revistailustres.com

Editor en Web

Mónica Soto
msoto@revistailustres.com

Dirección Editorial

Diana Vielma
contacto@revistailustres.com

Ilustrador del Mes

Jaime Vielma

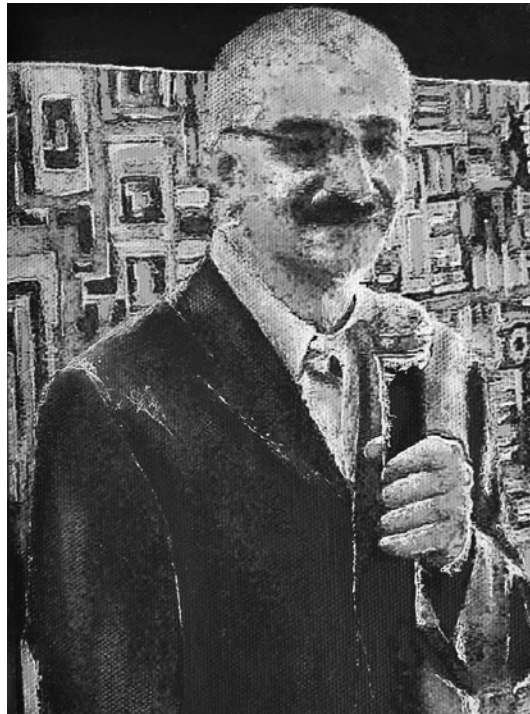
Editor

Revista Ilustres

revistailustres.com Suscripciones y contacto (55)30117830 revistailustres Revista Ilustres

Editorial

Actualmente vivimos en la generación de imágenes a un ritmo acelerado o a una interactividad desbocada por la falta de guías espirituales, sensoriales y sensitivas, pero ¿Realmente hay una prudencia en su gestación o es una estética de los efectos quedando al margen la estética de la recepción o es un juego o gamificación producto de los educandos a través de las nuevas tecnologías? Que es positiva, pero en tareas de bajo nivel de creatividad epistemológica. La AI con todas sus plataformas y generadores de imágenes, nos provoca a la obra de arte de acuerdo con como “jugueten” los actuales usuarios de estos desarrollos y la posibilidad de crear obra de arte con estos nuevos pinceles, lápices, crayolas programadas, etc.

Puede la AI crear y gestar arte, o bien es resultado de la programación provocativa de alguien que lo único que busca es una continuidad tecnológica con lo que brindan las nuevas tecnologías...o realmente tiene claro las rupturas cognitivas y cognoscitivas de los entornos donde existe...

Continuidad y ruptura...en la filosofía de la imagen y/o en la teoría de la imagen, comprensión de horizontes hermenéuticos, semióticas del hiperespacio, narrativas interactivas de recepción (a diferencia del jugueteo en narrativas interactivas de los efectos por los estudiantes de diseño gráfico e ilustración, años atrás...)

Equivocidad digital, producto en las nuevas generaciones que deben abrir paso a lo espiritual del arte digital y generado, como defender su propia sensorialidad que se construye y modela con ese primer videojuego (“tiene muy buena gráfica...”), así sensibilidad prudente y alerta a los efectos y recepciones ciberestéticas.

*Alonso Rangel
MDG.MEIA. DCG.*

La Ilustración de las emociones y la inteligencia artificial

Por Revista Ilustres

Existe un vínculo indudable en el que se recrea la imagen ilustrada a través de las emociones; todo creador de imágenes como un ilustrador, en sus inicios representa lo que le apasiona así como sus propias vivencias o sus emociones. Esto se convierte en algo liberador cuando comunica lo que siente, no solo se trata de que empaticé con algún espectador, sino que al expresar sus emociones logrando un efecto terapéutico de sanación; de esta forma se comienza a interactuar con el papel, lápiz, pincel y color para convertirse en un creador de emociones visuales.

Como ya sabemos, el principal objetivo de la ilustración es comunicar de manera visual lo que de un texto se desea ser interpretado y esta deberá cumplir su misión; por ejemplo, fungir como medio publicitario para cierto segmento de la población. Hoy en día podemos observar que la mayoría de los pedidos de tipo publicitario están elaborados de manera digital, paradójicamente se busca que tengan un tratamiento más **“humanizado”** es decir, que esta contenga una carga emocional que pueda atrapar al espectador.

En este número de la Revista Ilustres te mencionaremos algunos procesos creativos para estimular las emociones, el como la inteligencia emocional va acompañado de este proceso y el como hoy en día se tiene a la inteligencia artificial como una aliada dentro de la creación de imagen que va desde una ilustración personal hasta una campaña publicitaria.

Autor: Jaime Vielma
Título: Enraizado en el Tiempo
Técnica: mixta
Medida: 14 x 35 cm
Año: 2022

Procesos creativos para crear ilustración emocional.

Ahora que dejamos claro que el texto por si solo en ocasiones no logra comunicar de manera clara y este recurre a la imagen como una acompañante que logra despertar una empatía emocional; seguramente tú te has sentido identificado con alguna ilustración cuando lees alguna nota en el periódico o en alguno de tus blogs favoritos; pues bueno justamente es ahí donde llega la catarsis emocional en quien lo mira, pero sobre todo de quien lo ilustra.

Para la ilustración es fundamental que la imagen cuente con creatividad, concepto y diseño una correcta relación entre los componentes formales y comunicativos de la imagen. Puedes desarrollar un proceso creativo de emociones; este procedimiento se basa en pensar fuera de lo común y ser originales en la creación de la idea, por ejemplo una “lluvia de ideas” que puede llevarse a cabo de manera grupal o individual que nos lleve a las emociones más frecuentes, para ver que emoción es la que tenemos atrapada y así poderla plasmar; se dice que cuando se practica de manera individual tiene mayor resultado.

Autor: Jaime Vielma
Título: Ciudad de la ira
Técnica: mixta
Medida: 14 x 28 cm
Año: 2022

Pero quizá te preguntes ¿Cómo es que las emociones se despiertan cuando ilustro?, te contamos que hay diversos métodos que permiten tener un proceso creativo que estimule a tus emociones y algunas de ellas entran en las disciplinas terapéuticas como por ejemplo la Musicoterapia, la cual consiste en tener de fondo una melodía que favorece una mayor concentración; este tipo de técnica permite alcanzar una mayor inspiración poética o plástica.

Otra forma de usar a la música como proceso creativo, es analizar de que emociones nos habla la canción y el ritmo que esta tiene; así podemos entrar en un estado emocional de acuerdo a lo que estamos escuchando, ya que la música nos lleva en un intenso viaje emocional y de sentimientos que permiten despertar a la imaginación obteniendo nuevos caminos creativos y experienciales de acuerdo a cada vivencia de quien lo escucha, ya que una misma melodía no causará el mismo efecto en distintas personas

También está la estimulación mediante los aromas, a esta técnica se le conoce como aromaterapia y esta actúa sobre nuestro sentido del olfato, el cual es receptor que está conectado con el humor, pero sobre todo con las emociones; se dice que estimulando dicho sentido se produce una liberación de sustancias químicas que juegan un papel importante en las emociones; imagínate que con un solo aroma puedes recordar parte de tu niñez, recordar algún episodio de tu vida o hasta recordar a una persona.

En el plano creativo y visual los ilustradores y diseñadores necesitan de todo este cúmulo de vivencias y recuerdos para lograr una imagen que sea capaz de representar parte de su historia, pero en el plano comercial esta juegan un papel fundamental, ya que hoy en día muchas marcas logran captar tu atención con el famoso Marketing emocional, el cual va más allá de venderte emociones, ahora te sumergen en ellas logrando permanecer en tu subconsciente, porque ***juno podrá olvidar lo que le dijeron, pero jamás olvidará lo que le hicieron sentir!***

Ahora que ya te hablamos de algunos procesos que estimulan tu creatividad, pero sobre todo activan tus emociones, ¿qué pasaría si te contamos que también tus recuerdos se activan mirando una película, leyendo una carta y hasta sosteniendo una fotografía?. Cada imagen cuenta una historia, ya sea mediante la mirada de nuestra pareja, los abrazos recibidos, risas largas que te hacen sentir vivo; porque justamente es lo maravilloso y revivir nuestros recuerdos, que a su vez se traducen en sentimientos, ya que estas memorias no cobran vida si no hay una emoción de por medio y estos sentimientos se dividen en dos, algunos son conscientes y otros inconscientes, que creíamos haber olvidado hasta que volvemos a ver o escuchar algo que nos los trae de vuelta.

Este último proceso que algunos ilustradores, los más clavados que viven el día a día, ilustran un diario donde se escriben algunos fragmentos o títulos acompañados de ilustración, dejando plasmadas sus vivencias cotidianas a modo de registro para no dejar sus vivencias más importantes en el olvido, resaltando la observación para capturar los momentos, las emociones; sumando a la creatividad como cuando se realiza un Bullet Journal.

Además de lo mencionado anteriormente para la creación de imagen, las emociones también están ligadas con la psicología del color, la cual demuestra que la percepción del color se relaciona a los estados emocionales de las personas; por ejemplo, aquellas que utilizan colores claros u oscuros al vestir o los lugares o espacios donde generalmente pasan el mayor tiempo. Cada persona, al crear una imagen selecciona su paleta de color y más aún, si dicha imagen es introspectiva. Esta forma es la que más representa el interior de un ilustrador o un artista.

Inteligencia emocional y la ilustración que transmite emociones.

Daniel Goleman (1996) quien es el padre de la inteligencia emocional, afirma que reconocer un sentimiento mientras este se presenta, es la clave de la inteligencia emocional, es decir, conocer y adecuar las emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria y se le conoce como Autoconocimiento emocional.

En la vida cotidiana es importante que el ser humano, a medida que va adquiriendo vivencias buenas o malas se cuestione los hechos que lo llevan a detonar las emociones básicas, como lo son: La alegría, la sorpresa, la ira, el miedo, la tristeza y el asco. Las emociones de cierto modo son efímeras y las hay ligeras o intensas, se originan en el llamado sistema límbico alojado en el cerebro; su duración se cataloga en segundos, las que duran más tiempo se pueden convertir en un estado de ánimo que permanezca en el sentir del individuo.

Autor: Jaime Vielma
Título: Naturaleza Viva
Técnica: mixta
Medida: 28 x 35 cm
Año: 2022

Después de lo anteriormente mencionado, tratemos de entender desde que principios de manera cotidiana, los seres humanos producimos imágenes desde un aprendizaje primario basado en lo siguiente:

Cuando estamos en una conferencia o sosteniendo una conversación vía telefónica, y el oyente toma un bolígrafo y una hoja que tenga a su alcance y comienza a realizar algunos trazos, no significa que no esté poniendo atención; algunos expertos afirman que al realizar esta acción están fijando el conocimiento o en el caso de la llamada, es cuando están poniendo más atención, mientras que psicólogos afirman que el realizar este tipo de acciones desde el inconsciente hay una parte emotiva que se está expresando en dichos trazos. Como ejemplo de lo previamente dicho, se puede mencionar que un garabato grande puede aludir aun cierto ego;

un tramado o una telaraña pueden esconder aversiones como sentirse atrapado o sin salida, mientras que las figuras geométricas son la señal de racionalidad y evaluación de las posibles soluciones antes de actuar ante alguna situación; los espirales nos hablan de egocentrismo y narcisismo con fuerte inclinación a las obsesiones; líneas rectas nos habla de la rigidez o la dureza que puede haber en la persona, y si hablamos del espacio en donde fue plasmado el trazo, se dice que si se encuentra situado al borde izquierdo de la hoja significa que pueden existir preocupaciones por secuelas del pasado y si predomina hacia lado derecho de la hoja mira más al futuro. Lo anterior es una breve introducción de cómo involuntariamente comunicamos emociones a través de trazos simples.

A la ilustración podemos dividirla en dos puntos de realización: la que se realiza por medio de un ejercicio de introspección y que es la que se basa en una reflexión en las emociones de manera personal y las volcamos en una imagen o la que se realiza por encargo; este término nos dice que la obra será comprada al realizador y esta tiene como objetivo ser la imagen que venda un producto o una marca como puede ser el caso de una etiqueta, un embalaje ilustrado, ser parte de un concepto publicitario, un soporte para la ilustración; son las emociones que nos permiten crear cierta empatía entre lo que vemos y lo que nos hace sentir al verlo.

Autor: Jaime Vielma
Título: Voz del Alma
Técnica: mixta
Medida: 28 x 35 cm
Año: 2022

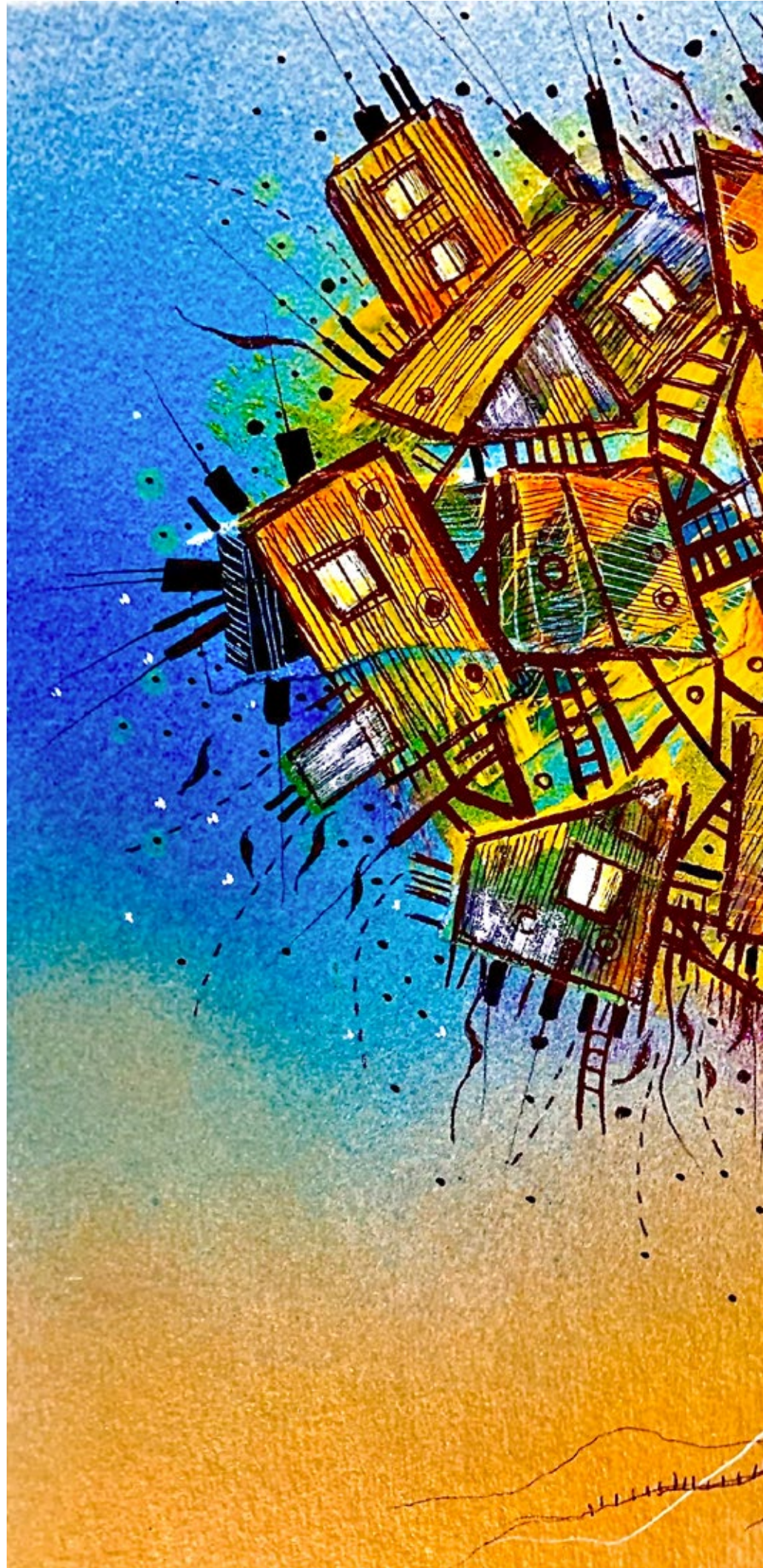

Ahora, nos cambiamos de posición y nos vamos a la imagen ilustrada donde estamos obligados a comunicar emociones; pensemos en una propuesta que represente algún personaje de un cuento infantil; El primer proceso es realizar boceto que comience a traducir la imagen desde su gesticulación o personalidad; se requiere que exprese alegría, las formas redondas o compuestas por círculos nos ayudan a transmitir confianza, ternura y calma; sus caras se ensanchan o sus cuerpos son redondos mientras que las formas triangulares te permiten expresar ira o enojo, también algunos ilustradores se apoyan de estas formas para representar miedo o rechazo.

Otra herramienta de la imagen que nace como consecuencia después de la pintura y de la ilustración es la fotografía, la cual es una representación artística porque expresa la visión personal de quien realiza el acto de captar imágenes con una máquina; nos permite expresar emociones como alegría, tristeza, miedo y ¿por qué no?, también nos permite ver gran cantidad de cosas que nos desagradan. Es el “Ojo fotográfico” de quien captura un momento; la imagen fotográfica va acompañada de emociones; pueden ser desde fotografías cotidianas de un atardecer que transmita tristeza, una foto emotiva de una boda, el nacimiento de un bebe, un memorial etc.

La evolución de la fotografía desde la cámara oscura 1839 por Louis Daguerre, nos ayudó al desarrollo de la imagen apoyando a la pintura obteniendo con mayor rapidez la imagen de un rostro o un paisaje. La era digital en las últimas décadas destaca en la fotografía digital con mayor auge en el año 2000, potenciando la reproducción en cientos de copias; las cámaras digitales en el 2005, se popularizaron aún más haciendo que la fotografía digital llegara a las masas; con el uso de internet y por medio de los celulares y cada vez estos ofrecen mayor calidad en la fotografía digital de nuestros días.

La era digital se hace presente en la vida del hombre, la inteligencia artificial se reafirma, podría ser el último invento en combinación del uso del internet, la comunicación y el uso de datos masivos emulando el comportamiento y razonamiento humano.

Autor: Jaime Vielma
Título: El Hogar
Técnica: mixta
Medida: 28 x 35 cm
Año: 2022

**Nuevos métodos
para crear
imágenes con IA
en la ilustración,
el diseño y el
arte.**

La mayoría de los seres humanos usan inteligencia artificial sin notarlo muchos, quizá porque aún no la conocen o no saben que están rodeados de esta tecnología, o en el peor de los escenarios, los que ya la conocen, pero se han visto afectados sus intereses profesionales, como es el caso de los ilustradores, diseñadores y artistas.

La opinión se encuentra dividida entre los que opinan que la **IA** es una amenaza que viene a emular a los seres humanos y junto con ellos la creación de imágenes acompañadas de recursos tecnológicos, como la Realidad Virtual (VR) realizada en video juegos, Realidad Aumentada (AR) implementada en la publicidad, Realidad Mixta (MR) que sin duda mejorarán el mundo rebasando nuestra inteligencia, y reemplazando al humano que se dedique a la imagen, mientras que la otra mitad opinan que la inteligencia artificial es una buena herramienta para apoyarse de sus cualidades para mejorar, enriquecer en potencia la creación de imagen. Las empresas de hoy requieren de llamar la atención de su audiencia mediante los procesos de la transformación digital.

Vivimos en la inmediatez de resultados creativos con la tecnología que supera la rapidez y la habilidad humana, hoy en día se puede hacer uso de webs y aplicaciones disponibles para móviles iOS y Android que por

medio de sus algoritmos de inteligencia artificial se puede crear imágenes en segundos; con tan solo teclear un texto que refiera a un concepto y seleccionar entre sus estilos artísticos algunos como **Fantasy Art, Mystical, Dark** entre sus once títulos, se genera con IA el objetivo que haz creado de manera rápida y sencilla, mientras que otras ofrecen generar imágenes fotorealistas a partir de cualquier texto.

En el arte, la inteligencia artificial “arte de IA” se desarrolla en un sistema para crear obras, componer música, arquitectura, poesía etc. Pero hablando de obras de arte, existen varias

subcategorías, algunas de ellas son: arte generativo, arte computacional, arte robótico, arte evolutivo y arte cyborg.

La práctica de las siguientes disciplinas como Ilustración, Diseño y Arte desarrollado con IA, no es más que la realización perfeccionada por una máquina y un algoritmo, a diferencia de la creación de estas por artistas humanos que pueden expresar sus emociones y vivencias, creando un lazo de empatía de humano a humano. En el arte, la inteligencia artificial “arte de IA” se desarrolla en un sistema para crear obras, componer música, arquitectura, poesía etc.

Pero hablando de obras de arte, existen varias subcategorías que se incluyen; algunas de ellas son: arte generativo, arte computacional, arte robótico, arte evolutivo y arte cyborg.

La práctica de las siguientes disciplinas como Ilustración, Diseño y Arte desarrollado con IA, no es más que la realización perfeccionada por una máquina y un algoritmo, a diferencia de la creación de estas por artistas humanos que pueden expresar sus emociones y vivencias, creando un lazo de empatía de humano a humano.

Inteligencia artificial en la que desarrollamos emociones diarias

Para generalizar una definición de la inteligencia artificial (IA), se le denomina a la simulación de proceso de inteligencia humana, desarrolladas por una máquina o sistema, por medio de algoritmos. Este concepto “IA” existe desde los años 50’s, cuando se dio origen a las primeras PC; desde sus inicios se pretendía que las primeras computadoras tuvieran razonamiento y conciencia como el comportamiento humano.

Es por ello que sin darnos cuenta, vivimos rodeados de una vida robotizada en la que resolvemos nuestras necesidades con el menor esfuerzo, con tan solo pulsar un botón o dar clic en la pantalla de un reloj digital que cuida las horas de nuestro sueño, mientras que

un dispositivo móvil reconoce la huella digital que confirma que se trata de su poseedor, o simplemente se formula una expresión de orden o pregunta con el servicio de la voz ubicado en la nube de Amazon para que los algoritmos del asistente virtual como Alexa se activen procesando su respuesta.

Con lo anterior, la IA se ha puesto en tendencia al querer alcanzar a la inteligencia emocional, pero también hoy por hoy, con el apoyo de los avances tecnológicos, quiere encontrar similitud con la inteligencia emocional, fenómeno denominado como “inteligencia emocional artificial”, para generar empatía entre las máquinas y los seres humanos, pero **¿Cómo lograr que una máqui-**

Autor: Jaime Vielma
Título: El Viaje Interior
Técnica: mixta
Medida: 28 x 35 cm
Año: 2022

na sea humanizada, para alcanzar un nivel emocional de un ser humano? En referencia a ello, se dice que ya existen investigaciones avanzadas para empatar lo que hoy en día sigue diferenciado a los seres humanos de las máquinas.

Para ser aún más precisos, hablemos del cómo dicha IA ha desarrollado las emociones en algunos medios de comunicación; dentro de la interfaz de internet, es la forma del procesamiento del lenguaje natural el llamado Sentiment Analysis (Análisis de Sentimiento) que analiza las conversaciones sociales que se generan en internet para identificar opiniones y emociones sustrayendo estas y detectándolas como emociones y sentimientos de felicidad, ira, tristeza, miedo y alguna que otra frustración. Es clasificada como una buena herramienta en el marketing digital.

Un ejemplo de lo mencionado con anterioridad, son las redes sociales, que se manejan emulando emociones ante los usuarios, compartiendo experiencias que dejan en sus muros, retratando momentos, acompañados de iconos (emojis) cuyo significado se generaliza como “cara con manos”, que nos permiten encontrar una expresión más parecida a la emoción que queremos expresar; estos nacen con el fin de hacer más amigable la interacción hombre-máquina, ayudan a dar una mejor intención a los textos, simplificando el mensaje y determinando el sentido del mismo, si es que se escribe con sarcasmo, ironía, etc. Los iconos (emojis) ayudan a tener una mejor comunicación cuando en un principio parecía un acto tonto hacer el uso de ellos.

Se sigue encontrando más información hasta en textos de blogs, páginas, expresiones en frases, ayudando a determinar una opinión emocional al encontrar el trasfondo de lo que hay más allá de simplemente textos; dichas opiniones se pueden tornar en positivas, negativas o neutrales, así es como se podría dar una valoración de que hoy en día se manejan las emociones e inteligencia artificial sin olvidar que las video llamadas y mensajes de voz que te hacen sentirte más cerca de los que están lejos.

Las emociones como fundamento de la conducta humana y la IA

Las emociones se alojan en la estructura cerebral humana, para ser más precisos en el sistema límbico, el cual alberga todas las acciones de conducta referenciadas por nuestras emociones, mientras eso sucede en cada cerebro y en cada persona, el hito del avance del mundo tecnológico propiamente en la IA, trabaja con constancia para resolver lo que hoy el hombre por si solo no podría resolver, avances en numerosos campos de la vida, a su vez, se ha convertido en un generador de esperanza para preservar la vida humana cuando se habla en el ámbito de la salud. Es así, como la AI se ocupa de emular las finas características con las que fuimos creados los seres humanos.

Entre esas características inigualables que tenemos los seres humanos, a diferencia de la vida animal, así como el procesamiento de conducta de las máquinas creadas con IA, para emular lo que hasta hoy

aún no han podido igualar del todo, son **“las emociones y la conciencia humana”** para discernir entre lo bueno o lo malo y tener la capacidad de toma de decisiones, sin duda ya existen investigaciones avanzadas que lograrán en un tiempo indefinido que estas características sean totalmente emuladas, por ello la mayoría de las investigaciones son basadas en el comportamiento y cerebro humano.

“Somos parte de la IA que cada vez más resuelve el día a día con una vida automatizada”, de cierto modo aún podemos seguir disfrutando de las cualidades de ella, sin sentirnos reemplazados como seres humanos, pero hay algo muy valioso que no es fácil de emular; las emociones, los sentimientos y el pensamiento humano; se necesita asistencia humana para que las máquinas y las aplicaciones puedan hacer su función, es imprescindible que una persona le dé click al botón; Quizá la AI alcanzará la completa automatización en un tiempo no muy lejano, pero hoy se necesita de la aprobación de un ser humano para que una imagen pueda realizarse; las máquinas aún no logran su independencia.

Autor: Jaime Vielma
Título: Mente Emocional
Técnica: mixta
Medida: 28 x 28 cm
Año: 2022

La colonización de la IA y su implementación con la conducta y la vida humana

Para alcanzar su cometido, la inteligencia artificial se han desarrollado tecnologías para el desarrollo de su aplicación, entre ellas la **“Computación cognitiva”** que se emplea para que las máquinas desarrollen procesos similares a los del pensamiento humano.

Por otro lado, existen investigaciones basadas en “aprendizaje profundo”, este crea conductas o patrones complejos para simular como los seres humanos aprenden conductas nuevas; en dicho aprendizaje los algoritmos se apoyan en la estructura del cerebro humano, desarrollando redes neuronales, creados con interconexiones, para reconocer las acciones que tiene el sistema nervioso, así como la estructura cerebral humana.

Para adentrarnos aún más a la importancia de la inteligencia artificial hasta nuestros días, su ingenio ha sido fundamental en la salud, la tecnología avanzada que desarrolla la inteligencia artificial da frutos para salvaguardar vidas humanas, con el desarrollo de una interfaz capaz de diagnosticar con precisión y mayor rapidez, así como la reducción de tiempos para crear fármacos ayudando a los tratamientos médicos de enfermedades crónicas así como en la robótica que hoy en día es capaz de teledirigir cirugías.

Hay diversidad de empresas que comienzan a despuntar con sus proyectos de Inteligencia Artificial, como el proyecto que está realizando

avances en **“Chips Cerebrales”** o implantes neuronales que permitirán que personas con enfermedades cerebrales puedan ser tratables con éxito, así como restaurar la función sensorial y el movimiento, ayudando a sanar diversas dolencias, con la creación de interfaces cerebro-máquina que sean idóneas para hacer una conexión de inteligencia biológica a inteligencia artificial, trabajo desarrollado por la empresa de neurotecnología **“Neuralink”** fundada por Elon Musk, CEO de Tesla y fundador de Space Exploration Technologies Corp. mejor conocida como SpaceX. La suma de proyectos y empresas crecen cada vez más y avanzan a gran escala, para alcanzar esa dualidad entre los seres humanos colonizados por la inteligencia artificial.

Café de invierno

El alma seguido esperando
con un café humeante de invierno
tu llegada se hizo presente con vacío
del vapor de esa taza nacieran hojas
y flores llenando el vacío.

Hoy es un prado soleado
que crece a pesar de ti

Autor: Jaime Vielma
Título: Cafecito de Invierno
Técnica: mixta
Medida: 28 x 28 cm
Año: 2022

Jaime Vielma

Mtro. Jaime Vielma

Docente en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Azcapotzalco su Alma mater en sus estudios de Diseño de la Comunicación Gráfica, asimismo comparte su pasión por el arte haciéndolo un espectáculo

Su trayectoria está compuesta por tres décadas de experiencia en el ámbito de la ilustración artística de manera académica y profesional; Vielma es un artista visual de talla internacional orgullosamente mexicano, además es Director de la primera Maestría en Diseño Gráfico e ilustración a nivel Latinoamérica desde el 2008

¿Que estilo caracteriza tu trabajo dentro del mundo de la ilustración?

Todos somos la influencia de otros artistas ilustradores músicos pintores poetas cineastas etcétera, este es mi estilo una hibridación de diferentes disciplinas más claras en la construcción de la imagen.

Considero que sin estas influencias no podría crear pues todo el tiempo me estoy nutriendo de las diferentes manifestaciones humanas.

Mi estilo es atemporal no obedece a un tiempo espacio, es una ilustración libre que transita en el pensamiento y en las emociones de mi mundo; un submundo que se crea en mi cabeza. La creación de mi imagen es un laboratorio experimental de color forma y composición que nace y se expande en la multiplicidad de materiales de desechos, perdón de reciclados; mis materiales son impredecibles puesto que a la hora de crear los materiales conversan con las texturas colores y formas y entonces soy el creador de poesía visual, construyó metáforas y realidades que no existen ya que no me interesa ilustrar la realidad pues la fotografía hace ese trabajo y yo construyó donde los materiales son un pretexto para manifestarme a través de ella.

Soy un constructor de sueños y de mundos donde los demás ven basura o algo que ha muerto pero para mí es donde empieza la magia de crear.

Dame un pretexto e ilustrar el mundo.

El zapato que dejó un ángel

Y al elevar tu vuelo desde las alturas
cayó un zapato como símbolo de que viviste entre nosotros
nos dejaste tu ausencia pero también tu luz

Ha pasado el tiempo
Y de tu zapato hemos construido
Recuerdos que ya viven para siempre
Entre nosotros

Te descalzaste porque a donde vas
Ya no se camina

Autor: Jaime Vielma
Título: Zapato que Dejó un Ángel
Técnica: mixta
Medida: 28 x 28 cm
Año: 2022

Hoy vuelas para siempre
Y tu caminar nos acompaña
Algún día también aprenderemos
A volar y te alcanzaremos
En el azul del que hiciste tu casa

*Dedicado a mi hermanito Poncho que amaba
El fútbol y las pelotas*

Autor: Jaime Vielma
Título: Los Sabores del Amor
Técnica: mixta
Medida: 28 x 35 cm
Año: 2022

¿Como es tu mundo cuando tomas el papel y el pincel a través de la ilustración?

De niño fui muy tímido y aislado, motivo por el cual mi mente encontró recursos de supervivencia emocional ya que casi no compartía con los niños y descubrí que un pincel y un trozo de papel era suficientes para crear mi mundo, *así crecí construyendo mundos que solo existían en mi cabeza*. Siendo mas joven trabaja y estudiaba, no tenía recursos económicos para viajar siendo que me encantaba y descubrí que de este modo podía “Viajar a donde deseará” entonces me convertí en viajero de mi imaginación. Siendo estudiante de diseño mis recursos económicos seguía siendo bajos por lo tanto mis materiales para proyectos eran limitados y descubrí la “La Magia de crear” con desperdicios que los hombres llaman basura. Entonces encontré un mundo infinito de posibilidades con mi carencia económica, esa es la causa de mi creatividad y de los procesos creativos estaban muy lejos de todos aquellos que tenían materiales y herramientas costosas.

Crear con un pincel en la mano es volar con las alas que el universo me regalo, es ver y sentir los que demás ignoran; es crear donde no hay nadie solo yo que soy el amo y señor de mis mundos, no puedo copiar tu mundo porque eso me mataría, para seguir viviendo y creando tengo que seguir autodescubriendo este universo llamado creación dedicado a Jaime Vielma niño; que al no poder cambiar el mundo real se inventó uno para ser feliz.

Amo y respeto mi trabajo que es un placer y un don que Dios me presta para decir lo que no puedo hablar.

Papel y pincel es la magia de construir sueños sin tener que cerrar los ojos.

¿Que te motiva para realizar una ilustración?

Mis motivaciones en la Ilustración es todo y nada, puedo crear a partir de un papel arrugado de un pedazo de cartón raspado y marcado por el tiempo, ver una película que me conmueve, la poesía exquisita de una mente brillante en el papel, la textura de una pared que me hable de lo que ha transcurrido en el tiempo el llanto desesperado de alguien que sufre por amor dolor muerte o alegría que a veces son mis propias emociones y sentimientos qué hay en los demás. Hay tanto por ilustrar tanto por plasmar y reinterpretar, como ustedes se darán cuenta no soy un ilustrador de oficio comercial pues no ilustro lo que no me atrae o motiva mi verdadero oficio es el sensibilizar aquel humano que quiere e ilustrar algo a través de su imaginación, donde las herramientas como: habilidades materiales, intelectos y emociones sirven para materializar lo que nosotros en el mundo del diseño llamamos “lustración”

Ilustró para comunicarme
Ilustró para cantarte
Ilustró para hacerte vibrar

Y sobre todo ilustró para recordar lo que ya habías olvidado que eres capaz de recordar sentir y disfrutar la imaginación de una mente que quiere conectar con tus sentidos.

Para mí ilustrar es la capacidad de suplir a las palabras con imágenes, pues hablan más que mil palabras; es contarte y expresarte lo que un pensamiento se manifiesta en la forma y le da vida o lo que solo vivía en mi cabeza, es compartir mi sentir en un concepto ya mado ilustración.

¿Cuales son las emociones más recurrentes que ilustras ?

Tengo 30 años ilustrando y a lo largo de este tiempo como todo ser humano me he ido transformando con aciertos, triunfos y derrotas, mis conceptos han quedado plasmados a través de mi trabajo como ilustrador, es justo mencionar que cuando era más joven mis ilustraciones estaban más impregnadas de dolor, frustración y tristeza ya que eran los tiempos que estaba viviendo y abriéndome camino empecé a utilizar la Ilustración como un espacio donde se sublimaban mis emociones, hay gente que escribe un diario en el cual se desahogan emocionalmente y se convierten en un fiel confidente.

En eso convertí la ilustración en un diario “*Emocional visual*” que en su momento me ayudó a transitar por emociones duras y difíciles de digerir, hoy podría decir que el arte sana y permite a los seres humanos limpiar el espíritu de lo que nos duele o atormenta y nos hacen cometer errores difíciles de reparar, la Ilustración ha salvado mi vida pues en ella encontré el camino, no nada más de la sanación emocional sino también un sendero profesional que hasta el día de hoy me permite desarrollarme y generar recursos económicos, el refrán dice “*Que todo lo que no mata engorda*” para mí la Ilustración ha salvado mi vida emocional, económica profesional y espiritual. El ilustrador que es capaz de crear imagen con el alma y contenido puede tocar el corazón de quienes contemplan su obra; somos transformadores de emociones y pensamientos que se convierten en discursos visuales llamados comunicación. No puede crear el que no sueña, no siente y el que sus ojos son incapaces de transformar la realidad en una poesía.

¿Con qué color te identificas más, al momento de ilustrar?

Al igual que con las emociones los colores van de la mano a toda emoción corresponde una paleta de color. A lo largo de mi trayectoria los colores han tenido un impacto muy importante y una significación, quiero decir que el color es el alma de una ilustración o de una pintura, una mala decisión de color termina llevándole al resultado inesperado y desagradable como las emociones.

Controlar el color y saber interpretar a las emociones ejercen un impacto tal en el mensaje construido en la ilustración; pues sin este elemento fundamental nuestra comunicación estaría trunca.

Mi estilo en el color es independiente de la emoción o sentimientos a comunicar, y podríamos decir que en mi obra hay 2 factores determinantes para su creación:

Uno es la teoría del color ya que sin este conocimiento por ejemplo me orillaría en mi proceso creativo hacer uso únicamente a la intuición, que no está mal pues esta es el otro factor importante, siendo la conjugación uno y de otro ya que es importante la teoría pero también el espíritu creativo que rompe reglas. La conjugación de este binomio creativo hace de mi obra una obra expresiva, impredecible, genuino y sobre todo original a los ojos de quien lo observa.

El color es el alma de la forma
El color es poder para decir y comunicar
El color es lenguaje del alma, del corazón y del pensamiento.

¿Quién es tu Máximo referente en el mundo de la imagen? Y ¿Por qué?

Siendo verdaderamente honesto admiro algunos ilustradores pero no son referente para mí, la mente es poderosa en el momento en el que admiramos imitamos sin querer cuando admiro una ilustración.

¡Que se vuelve para mi un referente! Mi inspiración es en la música una canción del cantante Sting o alguna de Ennio Morricone, o también música clásica.

Mi referente en la pintura es: Gustav Klimt, Davinci, Marc Chagall, Van Gogh, Tamayo entre otros.

En la Poesía mi máximo referente es Mario Benedetti y Jaime Sabines. En la literatura Anaïs Nin, y dando un giro me gusta mucho el mundo del psicoanálisis de Carl Jung.

Autor: Jaime Vielma

Título: El Camino de las Sensaciones

Técnica: mixta

Medida: 28 x 35 cm

Año: 2022

Para finalizar les comparto mi gusto por el cine de los siguientes Directores: Oliver Stone, David Lynch, Giuseppe Tornatore y Federico Fellini por mencionar algunos de los cuales mi mente creativa se llena, motiva, se transforma y crea a través de mis sentidos el poder creativo de estos genios o cómo les quieran llamar.

Me he acostumbrado a crear desde mi propio lenguaje en motivaciones y sensaciones, claro esta que ni aún así no me salve de imitar algún icono de la imagen.

¿Como visualizas a los ilustradores del futuro?

Poderosos pues la mente humana es prodigiosa cada vez más va abriendo el difícil camino de la creación de imagen con contenido y descubriendo nuevos cánones estéticos, al día de hoy todo se está rompiendo en un mundo vertiginoso con grandes cambios sociales, políticos, artísticos y espirituales.

Los ilustradores del futuro enfrentamos nuevos retos, hacer convivir la parte más humana que la instintiva-creativa con la conjugación de una herramienta poderosa que es la tecnología, entendiendo que no es nuestra enemiga sino nuestra aliada y en conjunto llegaremos a espacios inimaginables.

Un maestro ilustrador constructor y creador de la imagen “No es el que pinta o ilustra con las manos” es el que utiliza todos los recursos para crear imágenes desde la escritura, escultura, fotografía, animación, dibujo, pintura complementado con el arte de pensar, cómo es la filosofía, la semiótica y más disciplinas que se están sumando.

“La imagen no se crea ni se destruye, solo se transforma” No lo digo yo, ya hubieron genios que construyeron para nosotros.

Nos podrías recomendar un proceso creativo para realizar ilustración emocional

El camino del creativo para llegar a ver resultados brillantes puede ser muy largo y los que hemos abierto camino en la oscuridad con esto me refiero sin ser trágicos; es cuando no se tiene ninguna guía y dirección el camino puede ser inesperado o sea *ensayo y error* hasta que un día sucede la magia del burro que tocó la flauta; pero cuando ese milagro lo conviertes en proceso y después en una metodología pues es el mismo camino que tuve que recorrer y encontrar mi propio espacio. Procesos hay muchos y el ilustrador tiene que aprender a crear el suyo ya que hay metodologías aparentemente simples pero en su simpleza está su complejidad y dicho de otra manera no hay método que funcione sin la práctica ya que este es el principio fundamental del aprendizaje para llegar a la maestría.

Un método que enseñé a mis alumnos es muy sencillo en sus pasos pero que cada uno conlleva su complejidad y la expertiz que es la constancia y la disciplina; como dije este te puede llevar a tus objetivos deseados y es muy importante mencionar que en el desarrollo de este tú puedas hacer tus propios ajustes:

- 1.- investigación de conciencia con interés y profesionalismo
- 2.- Análisis de la información: llegar a la síntesis de lo encontrado
- 3.- La conceptualización acerca información sintetizada: reducir a la mínima expresión para llegar a un concepto poderoso con una idea que no cualquiera se le puede ocurrir (es el paso más difícil) pues demanda de pericia y de claridad del pensamiento; pues si no logras este paso habrás fracasado, de él depende el mensaje a comunicar y dar forma, color y composición a la imagen.

¿Cómo te sentiste al ilustrar diversas emociones para este número de revista ilustres?

Les quiero contar que toda mi vida de ilustrador he utilizado como herramienta poderosa las **emociones** como creativo y como docente formando ilustradores, pero en esta ocasión llevo varios años estudiando desarrollo humano, arteterapia y llevo 35 años de docencia haciendo diseño y enseñando.

Coincidentalmente estoy terminando estudios de desarrollo humano y trabajando en centros de rehabilitación emocional con las adicciones y para ser exacto en este rubro llevo más de 5 años; entonces ahora imagínense trabajar con las emociones de manera práctica con un paciente y sumarlo a mi experiencia como ilustrador llega la invitación de **Revista Ilustres** qué es la cereza del pastel ya que coinciden diversas disciplinas que finalmente se concentran y se vinculan en un en un solo objetivo, el de *comunicar con responsabilidad y conciencia* en una disciplina tan amada para mí y poner en manifiesto

- habilidades,
- experiencias,
- conocimientos;

en la creación de imagen y que esta publicación pueda enseñar algunas ideas y conceptos que les comparto para beneficio propio, ya que lo desarrollo con gran pasión y va dirigido a todos aquellos que queremos contar algo a través de imagen.

Autor: Jaime Vielma
Título: Vientos de Vida
Técnica: mixta
Medida: 28 x 28 cm
Año: 2022

