

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

TESIS

“SERIE DE ILUSTRACIONES DIGITALES: PAISAJES EN ESTILO FANTASÍA
DE PANAMÁ”

POR:

RACHELL TUITT

2024

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

“SERIE DE ILUSTRACIONES DIGITALES: PAISAJES EN ESTILO FANTASÍA DE
PANAMÁ”

PRESENTA
RACHELL TUITT
3-748-1254

ASESORA DE TESIS
MGTR. HANIA ESPINOSA

TRABAJO DE GRADO
PARA OPTAR POR EL TÍTULO
DE LICENCIADA EN ARTES VISUALES

AÑO 2024

FIRMAS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR

Tutor

Jurado

Jurado

DEDICATORIA

A mi familia, porque todo se lo debo a ellos, por inculcar en mí la importancia de estudiar y por ser ellos la inspiración para finalizar este proyecto.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco, en primer lugar, a Dios, fuente de toda sabiduría y fortaleza, por concederme la salud y las capacidades necesarias para llevar a buen término este proyecto de grado.

A mi familia, mi roca y sostén, quiero expresarles todo mi agradecimiento. Su apoyo incondicional, su paciencia y su constante motivación me han impulsado a continuar, aún en los momentos de mayor dificultad.

De manera especial, agradezco a mi asesora, la Magíster Hania Espinosa, quien ha desempeñado un rol crucial en mi desarrollo académico. Su dedicación, su habilidad pedagógica y su pasión por el arte dejaron una huella imborrable en mí. Orientándome constantemente y su compromiso con mi progreso han sido fundamentales para la realización de este proyecto.

Finalmente, extendiendo mi agradecimiento a todas las personas que, de una u otra manera, han sido parte de este viaje. Sus palabras, sus consejos y su apoyo han sido esenciales para la culminación de este logro. Gracias a todos por acompañarme en este proceso.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTOS.....	III
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE FIGURAS	
RESUMEN.....	IV
ABSTRACT	V
INTRODUCCIÓN.....	VI
CAPÍTULO 1	2
1.1 ANTECEDENTES.....	2
1.2 Planteamiento del problema	4
1.3 Justificación.....	4
1.4 Objetivos	5
1.41 General:.....	5
1.42 Específicos:.....	5
CAPÍTULO 2	6
2.1 La Ilustración Digital.....	7
2.12 Antecedentes e historia de la ilustración digital.....	7
2.13 Herramientas para la Ilustración Digital	10
2.1.4 Softwares de ilustración digital	12
2.1.5 Artistas de Ilustración Digital	14
2.1.6 La importancia de la Ilustración Digital en la Nueva Era.	23
2.2 Antecedentes e historia del paisajismo fantástico.....	24
2.2.1 Evolución de las técnicas digitales en la representación fantástica	32
2.2.2 Estilos paisajistas en la ilustración digital contemporánea.	35
2.3 Paisajes en Panamá.....	40
2.3.1 Antecedentes del paisajismo panameño	42
2.3.2 Artistas que han contribuido	42
2.3.3 Paisajes de Panamá culturalmente reconocidos	46
2.3.4 Paisajes admirables de Panamá poco populares.....	48

CAPÍTULO 3	50
3.1 Marco Metodológico	51
3.11 Metodología aplicada	52
3.12 Enfoque del estudio y materiales usados	52
3.1.3 Adquisición de datos	53
3.2. Construcción de las obras digitales	53
3.2.1. Ilustraciones Digitales: El comienzo del proceso	54
CAPÍTULO 4	59
4.1 Proceso de Producción.....	60
4.1.1 Ilustraciones digitales, descripción de las obras.....	64
4.1.2. Gamas de colores, que se utilizó en las obras	76
4.2. Procedimiento Artístico	78
4.3. Reflexiones finales sobre las obras realizadas	82
CONCLUSIONES.....	84
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	86
ANEXOS	91

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Dibujo computarizado. (Tibbey, 2023).	8
Figura 2. Lois van Baarle ,1985.	15
Figura 3. Dive -Lois van Baarle., 2023.	16
Figura 4 James Jean, 2012.	17
Figura 5. Foranger II - James Jean, 2018.	17
Figura 6. Yuko Shimizu	18
Figura 7. Moribito: Guardian of the Darkness - Yuko Shimizu, 2008.	19
Figura 8. Ilya Kuvshinov	19
Figura 9. Motoko Deviantart. Ilya Kuvshinov, 2019.	20
Figura 10. Peter Mohrbacher, 2020	21
Figura 11. Angelarium Tarot - Moon. Peter Mohrbacher, 2023.	21
Figura 12. El jardín de las delicias - Hieronymus Bosch, 1503-1515.	25
Figura 13. Ruinas del castillo – Frank Frazetta, 1991.	26
Figura 14. Metrópolis de Fritz Lang – Ralph McQuarrie, 1990.	27
Figura 15. Paisaje Fantástico creado por Martina Stipan ,2015.	31
Figura 16. Ruins in dessert - Raphael Lacoste, 2014.	36
Figura 17. Dragon -Craig Mullins, 2016.	37
Figura 18. Avatar el sentido del agua – Dylan Cole, matte painting, 2022.	38
Figura 19. Neverland – Feng Zhu, 2017	39
Figura 20. Rising Tide - Simon Stålenhag, 2016.	40
Figura 21. Archipiélago. Brooke Alfaro, 2008.	43
Figura 22. Serenidad. Thannyo De Freitas, 2014.	44
Figura 23. Puente de las Américas. Amalia Tapia, 1991.	45
Figura 24. Natío. Rodrigo Jaén, 2010.	46
Figura 25. Cerro Ancón	55
Figura 26. Punta Chame.	56
Figura 27. Cuevas de Bayano	56
Figura 28. La Silampa de Veraguas.	57
Figura 29. Escudo de Veraguas	57
Figura 30. La India Dormida	58
Figura 31. Chicá.	58
Figura 32. Boceto digital en fondo azul.	60
Figura 33. Boceto digital en fondo blanco.	61
Figura 34. Boceto digital en fondo verde.	61
Figura 35. Boceto digital en fondo verde.	62
Figura 36. Boceto digital en fondo verde.	62
Figura 37. Boceto digital en fondo azul.	63
Figura 38. Cerro Ancón – Rachell Tuitt - 2024	64
Figura 39. Punta Chame – Rachell Tuitt, 2024.	65

Figura 40. La Silampa de Veraguas – Rachell Tuitt, 2024	67
Figura 41. Cuevas de Bayano – Rachell Tuitt, 2024	69
Figura 42. Cueva Isla Escudo de Veraguas – Rachell Tuitt, 2024.....	71
Figura 43. La india dormida – Rachell Tuitt, 2024.....	73
Figura 44. Golems en Chicá. Rachell Tuitt, 2024.....	75

RESUMEN

Se desarrolló una serie de ilustraciones digitales de paisajes en estilo fantasía, inspiradas en los paisajes de Panamá. La narrativa visual se enfoca en re imaginar paisajes icónicos del país, agregando elementos fantásticos para crear un universo visual único. Se investigaron técnicas de arte digital, desde sus inicios hasta su evolución actual, y cómo el paisajismo tradicional y el arte fantástico influyeron en los pioneros del paisajismo digital. También se analizaron los paisajes de Panamá y su impacto estético, recreando estos paisajes en estilo fantasía con elementos claves para su ambientación. El estudio concluye que es posible combinar la estética del arte tradicional con la flexibilidad del arte digital para generar composiciones visuales que conservan la esencia de la naturaleza, pero con un toque fantasioso.

ABSTRACT

A series of digital illustrations of landscapes in fantasy style was developed, inspired by the landscapes of Panama. The visual narrative focuses on reimagining iconic landscapes of the country, adding fantastic elements to create a unique visual universe. Digital art techniques were investigated, from their beginnings to their current evolution, and how traditional landscaping and fantastic art influenced the pioneers of digital landscaping. The landscapes of Panama and their aesthetic impact were also analyzed, recreating these landscapes in fantasy style with key elements for their setting. The study concludes that it is possible to combine the aesthetics of traditional art with the flexibility of digital art to generate visual compositions that preserve the essence of nature, but with a fantastical touch.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación presenta una serie creativa de ilustraciones digitales inspiradas en los paisajes de Panamá, reinterpretados bajo un estilo de fantasía. Motivado por el arte surrealista y aprovechando las nuevas tecnologías, se desarrollaron paisajes que fusionan el mundo real con elementos de fantasía e ilusión. En este universo fantástico habitan personajes del surrealismo fantástico, evocando las narrativas de cuentos y películas, que a su vez se fusionan con elementos panameños, mientras exploro y defino mi propio estilo en la pintura digital.

La creación digital se apoya en técnicas tradicionales de pintura, adaptadas a medios digitales mediante el uso de herramientas avanzadas de Clip Studio Paint. Este software permite no solo pintar y dibujar, sino también añadir texturas complejas y crear mundos imaginarios, de fantasía, y personajes creativos. Las herramientas digitales, como la sobreexposición de color, el equilibrio cromático y los pinceles de texturas diversas, resultaron fundamentales para alcanzar el nivel de detalle y calidad en las ilustraciones de este proyecto.

El primer capítulo de esta investigación se enfoca en la historia del arte digital, sus orígenes y principios, así como en la evolución del paisajismo tradicional, explorando cómo estas dos corrientes artísticas se integran con el avance de la tecnología. En el segundo capítulo, se profundiza en los conceptos teóricos del arte digital y el fantástico, así como en los paisajes emblemáticos y menos conocidos de Panamá, relacionándolos con el paisajismo digital contemporáneo. Finalmente, el tercer capítulo detalla el marco metodológico y el proceso creativo detrás de la producción de estas obras digitales, explicando en profundidad cómo se construyó la serie de paisajes fantásticos y el desarrollo creativo detrás de cada pieza.

CAPÍTULO 1

1.1 ANTECEDENTES

El arte digital no se trata sólo de crear cosas interesantes, sino también de cambiar la forma en que los artistas usan las herramientas y trabajan en su arte. A medida que las computadoras se volvieron más comunes y poderosas, el arte digital comenzó a crecer y cambiar, desde simples imágenes creadas en una computadora hasta instalaciones interactivas y complejas obras de arte multimedia.

El arte digital tiene sus raíces en el desarrollo de las tecnologías digitales e informáticas desde mediados del siglo XX.

El mismo se remonta al desarrollo de la informática y la tecnología digital a mediados del siglo XX. A medida que avanzaba la tecnología, se desarrollaron nuevos instrumentos y plataformas que permitieron a los artistas profundizar en tipos de expresiones artísticas que antes eran inalcanzables. Comenzó un nuevo tipo de arte que utiliza computadoras, conocido como arte digital.

Esta práctica artística innovadora ha experimentado un rápido crecimiento, ampliando su alcance y diversificando sus metodologías. También pueden crear rápidamente obras de arte muy detalladas. Ahora está surgiendo un nuevo grupo de personas que hacen arte en todo el mundo, así como en el arte tradicional existen corrientes, épocas y representaciones estas mismas se comenzaron a plasmar en el arte digital, ahora bien, liguemos el arte digital con la pintura clásica y la actualidad.

- El paisajismo sus antecedentes

Según (Porto & Merino, 2023) El paisajismo ha sido valorado durante mucho tiempo en los canales del arte, mostrando su atractivo atemporal. El arte que representa la belleza de la naturaleza ha sido un tema de interés desde las primeras obras de los artistas griegos y romanos hasta el arte de los impresionistas del siglo XIX. El paisajismo tradicional intenta capturar por medio de la pintura escenas naturales.

El pintor tradicional utilizaba equipos prácticos como pinceles, lienzos y colores, con el objetivo de representar la luz del sol, colores y la sensación de las vibraciones del viento.

El arte digital y el paisajismo: nuevas tecnologías, nuevas perspectivas.

Con las nuevas tecnologías, los pioneros comenzaron a crear representaciones paisajistas con los nuevos medios. Podrían crear fácilmente paisajes imaginarios utilizando cosas reales y fantásticas, gracias a las herramientas digitales.

Lois van Baarle, también llamada "Loish", es una reconocida artista internacional conocida por sus dibujos digitales que mezclan lo surrealista con lo realista, centrándose en los colores y la luz. Los paisajes y personajes, aunque aparentemente fantásticos, revelan un profundo vínculo con la naturaleza, ampliando los límites de lo que se puede lograr en el paisajismo digital.

1.2 Planteamiento del problema

¿Cómo se puede consolidar un legado visual único en el ámbito de las ilustraciones digitales de estilo fantasía, considerando la rica cultura y paisajes de Panamá? En el contexto del trabajo de grado titulado "Serie de Ilustraciones Digitales: Paisajes en Estilo Fantasía de Panamá", se identifica una problemática central relacionada con la necesidad de mejorar y diversificar la producción artística digital en Panamá. Actualmente, la creación de series de ilustraciones digitales que representen paisajes estilo fantasía en el país se ve limitada por la falta de exploración de técnicas avanzadas, carencia de narrativas visuales distintivas y una ausencia de identidad artística arraigada en la rica cultura panameña. Además, se observa una brecha en el conocimiento y aplicación de las herramientas digitales, así como la falta de un proceso creativo estructurado, lo que obstaculiza el desarrollo coherente y de calidad de estas obras. Abordar eficazmente estas limitaciones se convierte en un aspecto fundamental para potenciar la expresión artística digital, destacar la diversidad paisajística de Panamá y consolidar un legado visual único en el ámbito de las ilustraciones digitales de estilo fantasía.

1.3 Justificación

El proyecto se justifica por la falta de representación artística digital de Panamá, especialmente en el ámbito de la ilustración digital. La cultura panameña ha sido retratada de manera limitada en este medio. Además, la necesidad de explorar la creación de paisajes fantásticos panameños y su relación con la esencia del país motiva esta investigación. Para realizar

esta indagación tiene que ver con el actual escenario en el que vivimos dotado de increíbles variedades de flora, fauna, cultura que actualmente está escasamente representada ilustrativamente. La investigación busca responder preguntas clave sobre la creación de paisajes fantásticos en Panamá, la paleta de colores que podría componerlos y si se logrará plasmar la esencia del país en estas obras artísticas digitales. Se espera que esta investigación contribuya al enriquecimiento del contenido artístico digital de Panamá y promueva la creatividad en este medio

1.4 Objetivos

1.41 General:

- Crear una serie de ilustraciones digitales sobre los Paisajes de Panamá en estilo Fantasía.

1.42 Específicos:

- Documentar distintos sitios desde un punto de vista artístico fantástico.
- Explorar y analizar la riqueza visual y la diversidad de los paisajes de Panamá, desde sus selvas exuberantes hasta sus playas paradisíacas.
- Representar mediante técnica de Ilustración Digital lugares de Panamá con un enfoque y ambiente místico-fantasioso respetando todos los elementos que caracterizan a Panamá

CAPÍTULO 2

2.1 La Ilustración Digital

La ilustración digital asume una forma de arte visual realizada a través de herramientas digitales, como computadoras, tabletas gráficas y software especializado. A diferencia de la ilustración tradicional que implica el uso de materiales físicos, como lápices, pinturas, tinta, la ilustración digital es un producto de un todo entorno digital.

2.12 Antecedentes e historia de la ilustración digital

La ilustración digital ha evolucionado y tomado muchas formas diferentes a lo largo de los años. Sumerjámonos en la fascinante historia y descubramos cómo ha influido en el trabajo de artistas y diseñadores a lo largo de los años.

El arte digital saltó a la fama después de la guerra y realmente despegó en la década de 1960 con los avances innovadores en las tecnologías de computación. Las primeras personas en crear imágenes utilizando las tecnologías computacionales, fueron ingenieros como Michael Noll; creó imágenes impresionantes siguiendo reglas y patrones matemáticos.

Criscuolo, I. (2020, junio 4) A principios de los 80 se produjeron importantes avances tecnológicos y la aparición de herramientas de software cruciales que contribuyeron al importante progreso de la ilustración digital. Los sistemas Adobe supusieron un gran paso en el diseño gráfico y la manipulación de imágenes digitales.

Adobe, fundada por John Warecker y Charles Scheke en 1982, lanzó su primer producto importante en 1987, Adobe illustrator. Un software que facilitó la realización de ilustraciones vectoriales y herramientas avanzadas para lograr formas, colores, texturas, etc. precisos. Illustrator fue el primer ilustrador digital, un tiempo y una era en la ilustración, marcando puntos de referencia que aún existen hoy en día y facilitando la creación. Proceso tanto para profesionales como para aficionados.

Coreldraw y Corel Paint también aparecieron en los años 80. Coreldraw era una herramienta popular entre diseñadores y artistas digitales debido a su capacidad para combinar herramientas de diseño gráfico e ilustración vectorial en una interfaz fácil de usar. La década de 1980 marcó así un período crucial de innovación y crecimiento para la ilustración digital, sentando las bases para su expansión y evolución en las décadas siguientes. Además, el lanzamiento del Macintosh permitió que diseñadores utilizaran herramientas hoy famosas en todo el mundo, como Illustrator y Photoshop.

Con el paso de los años y la entrada a la era contemporánea, vislumbrando de igual manera el nacimiento de nuevas tecnologías y una futura era digital que se veía en crecimiento, empezó a surgir el arte digital, también conocido como dibujo digital.

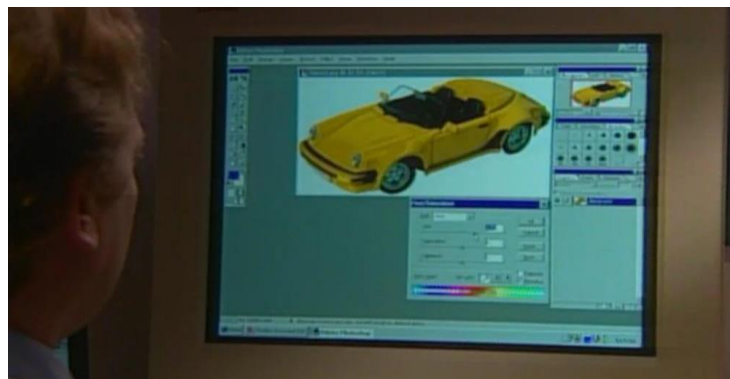

Figura 1. Dibujo computarizado. (Tibbey, 2023).

En los años 90, las tecnologías del arte digital comenzó a evolucionar y abrieron paso a la aparición de programas de dibujo más avanzado y el desarrollo de tabletas gráficas, su función era similar a la de una hoja de papel, con la diferencia que el dibujo se realizaba sobre una tableta gráfica, este dibujo se mostraba directamente en la pantalla del computador al que estuviera conectada la tableta gráfica, estos dibujos eran posibles gracias a un lápiz especial que permitía realizar los trazos sobre la tableta como si se trata de hoja y lápiz. No fue hasta el año 2000 en donde surgieron programas que se siguen utilizando hoy en día como lo fueron Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, que permitieron a los artistas, crear dibujos de alta calidad. Además, la tecnología de las tabletas gráficas ha evolucionado significativamente, haciéndolas cada vez más sensibles a la presión y permitiendo a los artistas crear dibujos con la misma sensación y control que un lápiz o bolígrafo tradicional. Dentro de esta técnica podemos encontrar diferentes tipos de artes digitales.

Redes sociales y comunidades en línea

Los ilustradores, diseñadores y artistas aumentaron su visibilidad al público con las redes sociales, como Instagram, una plataforma de redes sociales que permite a los artistas mostrar su trabajo, se lanzó en el 2010. Instagram es un depósito global de arte digital.

La ilustración digital no va a ninguna parte, pero la tecnología seguramente le ayudará a crecer. El iPad, el Apple Pencil y las tabletas gráficas son indispensables para los artistas y creadores. La ilustración digital es una parte vital de la industria creativa hoy en día.

2.13 Herramientas para la Ilustración Digital

La ilustración digital es un mundo fascinante y diverso. La ilustración ha evolucionado desde pinceles y lienzos hasta herramientas digitales que permiten una creatividad ilimitada.

Según Soto, J. (2022, septiembre 16) estas son herramientas esenciales que todo artista digital debería tener:

Una buena computadora es ideal para la ilustración digital, para evitar problemas como congelarse o ralentizarse al trabajar en lienzos grandes o pinceles estilizados.

La creación de obras de arte digitales implica una gran cantidad de archivos complejos y software ingenioso como Adobe Illustrator, Photoshop y Procreate. Una computadora con un procesador rápido, una memoria RAM adecuada y una buena tarjeta gráfica puede manejar estas operaciones con eficiencia, lo que resulta en un flujo de trabajo más rápido y fluido.

Los archivos de ilustración digital pueden consumir mucho espacio en disco, especialmente si se utilizan para archivos de alta resolución o proyectos complejos.

Un disco duro o SSD rápido le permitirá acceder y almacenar sus archivos sin restricciones, evitando el desbordamiento y la necesidad de asignar espacio constantemente.

Es crucial que la computadora tenga puertos y conectividad adecuados para estos dispositivos. Si hace esto, la computadora y el pen tableta se comunicarán entre sí con precisión y velocidad, lo que le permitirá utilizar plenamente sus capacidades.

La tableta digital es crucial para lograr un control preciso y natural en el dibujo. Las tabletas gráficas están disponibles en una variedad de opciones de precio y calidad.

Con dispositivos sensibles a la presión y una variedad de tamaños y funciones. Los ilustradores usan wacom, huion y xp pen porque son mucho mejores y más precisos.

Las tabletas digitales son diferentes para los ilustradores: son diferentes en diseño, función y costo. Cada tipo se basa en las necesidades y preferencias del usuario.

Son dispositivos que se pueden conectar a una computadora y permiten dibujar sobre una superficie activa con un lápiz o bolígrafo digital.

Son útiles para ilustradores que prefieren trabajar con pantallas distintas a una computadora y poseen una excelente precisión y control debido a su versatilidad. Son más baratas que otras tabletas y mucho más asequibles.

Tabletas con pantallas para retroalimentación visual

Las tabletas tienen una pantalla incorporada que te permite dibujar con un lápiz digital, emulando la sensación de un dibujo a lápiz.

Se sienten más naturales e intuitivos, permitiendo un contacto visual más directo entre ojos y manos. A los ilustradores a los que les gustan los detalles y la sensación de dibujo tradicional suelen optar por este tipo especial de tabletas, pero suelen ser más caras que las tabletas que no tienen pantalla.

Tabletas convertibles o 2 en 1:

Pantalla táctil y lápiz digital: Los dispositivos que funcionan en conjunto como tableta y computadora portátil vienen con una pantalla táctil y se pueden utilizar con un lápiz digital.

Ligeros y adaptables, son esenciales para los ilustradores que necesitan trabajar en el estudio y mientras viajan. Las aplicaciones de dibujo se pueden utilizar directamente en la pantalla táctil, lo que proporciona flexibilidad en el lugar de trabajo.

El lápiz digital:

Los bolígrafos están especialmente diseñados para permitir dibujar o escribir con precisión en la tableta. Sensible a la presión significa que la intensidad del trazo está vinculada a la intensidad del trazo para dibujar líneas finas o gruesas.

Muchos de estos bolígrafos vienen con opciones para ajustar los botones o controles táctiles en la superficie del bolígrafo, al asignar acciones como cambiar entre herramientas, deshacer o repetir acciones, ajustar el tamaño del pincel, acercar y alejar, el proceso creativo puede volverse más eficiente y fluido.

Otra característica que tiene es que son fácilmente adaptables y capaces de reaccionar inmediatamente.

2.1.4 Softwares de ilustración digital

La magia del software de dibujo reside aquí. Adobe Illustrator, Procreate, Clip Studio Paint, Photopea, Incarnate, etc.

El software de dibujo es una excelente manera de comenzar, permite a los artistas trabajar en cualquier momento y lugar, sin necesidad de materiales físicos. Estos programas ofrecen una gran cantidad de herramientas que no están presentes en los principales medios

de comunicación. Los pinceles, efectos de iluminación, texturas, filtros y filtros personalizados facilitan a los artistas la creación de obras de arte intrincadas y detalladas.

La digitalización acelera la creación de ilustraciones, por lo que lleva menos tiempo digitalizar una ilustración. Copiar y pegar, atajos de teclado y una paleta de colores ilimitada facilitan el trabajo.

Software de dibujo: pros y contras.

Dokshina, B. (2021, mayo 24).

La tecno dependencia puede impedir la creatividad de un artista. Los artistas nuevos en la industria o con recursos limitados son un obstáculo importante para las constantes actualizaciones de software y la necesidad de hardware potente.

Las herramientas digitales son cada vez más populares y cada vez es más difícil realizar trabajos manuales. La flexibilidad del portafolio del artista para trabajar con medios físicos puede verse comprometida por su incapacidad para practicar el dibujo y la pintura a mano alzada.

Se logra un enfoque artístico consistente mediante el uso de herramientas y efectos predeterminados. El uso de los mismos pinceles y filtros por parte de muchos artistas puede provocar una falta de diversidad estilística en el arte digital, lo que da como resultado el mismo resultado.

Distracciones digitales: las notificaciones y el acceso a Internet pueden interrumpir el proceso creativo mientras se trabaja en un entorno digital. Los artistas pueden sentirse abrumados por las opciones y los recursos, además pueden sentirse incómodos.

El software de dibujo de ilustraciones digitales es un equilibrio entre ventajas y desventajas. Los programas son una herramienta potente y adaptable para la expresión artística, pero también presentan dificultades para los artistas que luchan por mantener su originalidad y habilidades tradicionales. Las herramientas digitales pueden ayudar y contribuir al proceso creativo, pero las obras de arte dibujadas a mano siguen siendo importantes. La tecnología no debería ser un obstáculo para la creatividad, sino más bien una herramienta para fomentarla.

2.1.5 Artistas de Ilustración Digital

Las tecnologías avanzadas y software especializado han dado lugar a una nueva generación de artistas que han redefinido los límites de la creatividad y han influido de manera significativa en el mundo del arte. Estos artistas no solo han adoptado las herramientas digitales para su trabajo, sino que también han establecido nuevas normas y estilos que han influido en diversos campos como la publicidad, el entretenimiento, el diseño gráfico y los medios de comunicación. En este ensayo, se explorará la contribución de los artistas de ilustración digital de la era moderna y cómo han influido en el mundo de la ilustración digital.

El advenimiento del internet y las plataformas de redes sociales en los 2000s transformó radicalmente el panorama de la ilustración digital. Artistas de todo el mundo pudieron compartir sus trabajos, recibir retroalimentación instantánea y construir comunidades en línea. Sitios web como DeviantArt, Behance y más recientemente

Instagram, han proporcionado plataformas para que los ilustradores digitales muestren su trabajo y encuentren audiencias globales.

La ilustración digital ha experimentado un aumento en popularidad en los últimos años y muchos artistas han realizado contribuciones significativas. Quiero reconocer a algunos de los ilustradores más destacados en la historia del oficio.

Letechipía, Y. R. (2023, mayo 24)

Loish (Lois van Baarle): Esta artista neerlandesa ha cautivado a millones con su estilo distintivo.

Figura 2. Lois van Baarle ,1985

Sus obras suelen tener personajes femeninos que tienen un aire de fantasía, mezclando elementos de la naturaleza y el surrealismo.

La influencia de Loish en la ilustración digital ha sido significativa, tanto a través de su talento artístico como de su capacidad para compartir sus técnicas y procesos a través de tutoriales y redes sociales.

Figura 3.Dive -Lois van Baarle., 2023.

Esto ha motivado a una nueva ola de artistas a experimentar y mejorar sus habilidades de ilustración digital. Sus ilustraciones coloridas y llenas de vida han acumulado una gran base de seguidores en línea.

James Jean: De origen taiwanés-estadounidense, Jean es conocido por su estilo surrealista y detallado.

Figura 4 James Jean, 2012.

Sus obras combinan elementos de la naturaleza, la fantasía y la mitología, creando imágenes evocadoras y llenas de simbolismo.

Figura 5. Foranger II - James Jean, 2018.

(Wikipedia contributors. 2024,) Jean se convirtió en artista de portada para DC Comics y Marvel Comics, obteniendo siete premios Eisner, tres premios Harvey consecutivos, dos medallas de oro y una de plata de la Sociedad de Ilustradores de Los Ángeles, y una medalla de oro de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York. Ilustró portadas para las series de cómics Fables y The Umbrella Academy, por las que ganó seis premios Eisner como "Mejor artista de portada". Jean ganó el premio Wizard Fan Award de 2005 como Artista de portada favorito por Fables.

Yuko Shimizu: Esta ilustradora japonesa ha ganado reconocimiento internacional por su enfoque distintivo y su dominio del arte de la tinta.

Figura 6. Yuko Shimizu

Ha hecho muchas contribuciones al campo de la ilustración digital.

Su estilo es una mezcla de elementos tradicionales japoneses y toques modernos, dando como resultado piezas contemporáneas y atemporales. La ilustración digital ahora es posible combinando técnicas y estéticas tradicionales.

Figura 7. Moribito: Guardian of the Darkness - Yuko Shimizu, 2008.

Shimizu es conocida por sus habilidades digitales y sus ilustraciones siempre son hermosas. Sus habilidades en texturas y detalles han inspirado a muchos artistas digitales.

Sus obras transmiten belleza y misterio, a menudo inspiradas en la cultura pop y la iconografía japonesa.

Ilya Kuvshinov: Ilustrador y diseñador ruso, Kuvshinov se ha destacado por su estilo delicado y emotivo.

Figura 8. Ilya Kuvshinov

La obra de arte de Kuvshinov se caracteriza por una mezcla de elementos occidentales y elementos de anime y manga. Sus personajes suelen caracterizarse por sus ojos grandes y expresivos, su delicada elección de colores y una atmósfera melancólica o contemplativa. Este estilo ha tenido un impacto en muchos artistas digitales a nivel mundial.

Figura 9. Motoko Deviantart. Ilya Kuvshinov, 2019.

Las habilidades digitales de Kuvshinov son impresionantes, especialmente en términos de técnica y dominio de programas como Photoshop y Clip Studio Paint. Domina la ilustración digital y tiene nuevas habilidades en texturas, detalles y efectos de iluminación.

Kuvshinov es un ilustrador popular en las redes sociales como Instagram y artstation. Ha inspirado a muchos artistas a digitalizarse e ilustrar.

Entre sus logros destacables se encuentran el diseño de personajes y la dirección de arte para cine y videojuegos, además de otros proyectos destacados. Su trabajo en la película de anime *The Wonderland* fue elogiado por sus diseños de personajes imaginativos y visualmente impresionantes, lo cual es notable.

Peter Mohrbacher:

Con un enfoque en la fantasía y la ciencia ficción, Mohrbacher ha dejado una marca distintiva en la ilustración digital. Sus creaciones imaginativas y detalladas han cautivado a audiencias de todo el mundo.

Figura 10. Peter Mohrbacher, 2020

Figura 11. Angelarium Tarot - Moon. Peter Mohrbacher, 2023

El estilo de Mohrbacher se caracteriza por colores brillantes, contornos terrosos y una meticulosa atención al detalle. Crea imágenes que evocan ambientes de ensueño, que recuerdan a mundos de fantasía imaginativos.

Mohrbacher ha desarrollado una variedad de técnicas digitales, incluido Photoshop y otras técnicas, para mejorar sus habilidades como artista digital. Texturas digitales, luces, sombras, ha mejorado mucho la calidad y complejidad de sus ilustraciones.

Mohrbacher ha contribuido al arte de la ilustración digital proporcionando tutoriales, charlas y participando en eventos comunitarios. Ha inspirado a muchos artistas jóvenes a perseguir su pasión por el arte digital y la ilustración de fantasía.

Los artistas de ilustración digital de la era moderna han transformado profundamente el mundo del arte y la ilustración. A través de su talento, innovación y adaptabilidad, han establecido nuevos estándares y han abierto nuevas posibilidades para la creatividad visual. Aunque enfrentan desafíos y críticas, su influencia es innegable y continúa creciendo a medida que la tecnología avanza.

El futuro de la ilustración digital promete ser tan dinámico y diverso como los artistas que lo impulsan, ofreciendo nuevas oportunidades para la exploración artística y la expresión personal.

2.1.6 La importancia de la Ilustración Digital en la Nueva Era.

Las ilustraciones digitales han facilitado que las marcas conecten con su audiencia y creen contenido visual memorable y persuasivo, como se afirma en un artículo de Forbes.

La ilustración digital es la principal herramienta en la industria del entretenimiento para películas, videojuegos y programas de televisión. Las herramientas digitales permiten a los artistas y diseñadores conceptuales crear personajes, escenarios y efectos visuales que son esenciales para la narración visual.

Así mismo ha provocado un aumento en la demanda de ilustradores digitales en Hollywood y la industria del juego.

Es versátil y puede adaptarse a la era digital. Su versatilidad lo convierte en una opción versátil para animaciones tanto interactivas como inversivas.

- **Aplicaciones y beneficios**

La ilustración digital puede mejorar el atractivo visual y la experiencia del usuario de una marca en línea. Las imágenes son una forma sorprendente de expresar ideas y emociones.

Los diseñadores pueden explorar diferentes estilos de arte, como el arte vectorial moderno, el arte digital, las texturas y explorar estilos a través de la experimentación. Tienen su propia identidad de marca y son los únicos que destacan en una industria fuertemente competitiva.

La ilustración digital no solo es una herramienta creativa poderosa, sino también una fuente inagotable de inspiración y originalidad. La ilustración digital ha demostrado ser una herramienta poderosa y versátil en la nueva era, transformando la manera en que se crea, comparte y consume el arte. Su impacto es evidente en una amplia gama de sectores, desde la publicidad y el entretenimiento hasta la educación y la ciencia. A pesar de los desafíos y críticas, la evolución constante de las tecnologías y técnicas digitales promete un futuro dinámico y emocionante para los ilustradores digitales.

Al aprovechar las oportunidades que ofrecen las herramientas avanzadas y las tecnologías emergentes, los artistas digitales continúan redefiniendo los límites de la creatividad y estableciendo nuevas normas en el arte contemporáneo. La importancia de la ilustración digital en la nueva era no puede subestimarse, ya que sigue siendo una fuerza impulsora en la innovación y la expresión artística.

2.2 Antecedentes e historia del paisajismo fantástico

La evolución de los paisajes de fantasía en el arte tiene sus raíces en la Ilustración y el Renacimiento de los siglos XV y XVI, un periodo en el que la visión del mundo cambió radicalmente. Durante este tiempo, se dio un giro hacia la observación y la razón, alejándose de la autoridad religiosa, lo que impulsó el conocimiento científico y filosófico. La literatura, filosofía y arte grecolatinos resurgieron, promoviendo el valor del individuo y su capacidad para razonar, lo que sentó las bases del pensamiento ilustrado y del humanismo.

En el ámbito científico, figuras como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton desafiaron las creencias predominantes sobre el universo, mientras filósofos como Descartes y Spinoza defendieron la razón como herramienta clave para comprender el mundo. Este ambiente de descubrimiento y racionalidad también influyó en el arte, llevando a la creación de paisajes fantásticos, que más tarde serían adoptados por muchos artistas.

Entre los primeros en implementar este estilo se encuentra Hieronymus Bosch, cuyas obras, como "El jardín de las delicias", mostraban paisajes surrealistas y criaturas oníricas.

Figura 12. El jardín de las delicias - Hieronymus Bosch, 1503-1515

En el siglo XIX, John Martin y Gustave Doré continuaron esta tendencia con paisajes apocalípticos y religiosos, mientras que Arthur Rackham y Edmund Dulac destacaron por ilustrar cuentos de hadas y mitología con paisajes fantásticos y detallados.

Posterior en el siglo XX, artistas como Maxfield Parrish, con sus paisajes vibrantes y mágicos, y Frank R. Paul, pionero de la ciencia ficción en las revistas pulp, contribuyeron a la expansión del arte de fantasía. Frank Frazetta, conocido por sus figuras heroicas, también creó paisajes épicos que se convirtieron en un estándar en la ilustración de fantasía.

Figura 13. Ruinas del castillo – Frank Frazetta, 1991.

El período de mediados del siglo XX es a menudo referido como la Edad de Oro de la ilustración de fantasía, gracias a artistas como Frank Frazetta, H.R. Giger y los hermanos Hildebrandt. Frank Frazetta, conocido por sus ilustraciones de portadas de libros de fantasía y

ciencia ficción, como "Conan el Bárbaro", creó paisajes que eran tanto épicos como detallados, estableciendo un nuevo estándar para el género.

H.R. Giger, con su estilo biomecánico, introdujo paisajes de pesadilla que combinaban elementos orgánicos y mecánicos, influenciando enormemente el diseño visual en películas como "Alien". Los hermanos Hildebrandt, por su parte, fueron famosos por sus ilustraciones para "El Señor de los Anillos", capturando la majestuosidad y la belleza de la Tierra Media.

Finalmente, artistas como Ralph McQuarrie, cuyas ilustraciones para "Star Wars" redefinieron los paisajes fantásticos en el cine, y Moebius, con sus mundos extraterrestres en los cómics, han dejado una huella imborrable en este género visual, influenciando a generaciones posteriores de ilustradores y artistas conceptuales.

Figura 14. Metrópolis de Fritz Lang – Ralph McQuarrie, 1990.

La ilustración de paisajes en estilo fantasía ha capturado la imaginación de personas a lo largo de los siglos, ofreciendo visiones de mundos más allá de la realidad observable.

Ahora si bien mencionamos los cimientos del paisajismo fantástico ahora hablemos de la actualidad y su significado artístico.

Según (Alejandra Aranda ,2012) en <<Paisaje fantástico>> nos dice que proviene del latín phantastĭcus, el adjetivo fantástico se refiere a aquello perteneciente o relativo a la fantasía. De igual forma, permite nombrar a lo fingido, que no tiene realidad o que sólo existe en la imaginación.

A nivel coloquial, el término fantástico hace referencia a aquello que es excelente, magnífico o presuntuoso. Fantástico también es un género de ficción cuyos principales elementos son sobrenaturales e irreales.

La esencia del género fantástico es no priorizar las representaciones realistas. Por el contrario, se encarga de subvertir las leyes del mundo real. Se diferencia de la ciencia ficción en que ésta aduce causas científicas para manipular la mecánica del funcionamiento de la realidad.

Según Laura MD (2015)

Se conoce con el nombre de Paisajes Fantásticos a todos los paisajes que surgen de la imaginación y los sueños de un artista; los cuales se basan en ideas fantásticas difícilmente encontradas en la realidad. En él priman los colores fuertes y combinaciones abstractas, ya que estos reflejan con mayor claridad la espontaneidad y diseño alternativo que nos presenta este tipo de paisajes; Aunque es necesario resaltar que no siempre son la base de todos los dibujos, pues los sueños y la

imaginación son elementos variables que en cada obra se plasman de diferente forma y expresan situaciones distintas dependiendo del contexto o significado que se les dé.

Si queremos ahondar más en su definición:

Según Eduardo Martínez de Pinzón (2019) Los viajes reales y los imaginarios suman y a veces mezclan su legado en el reino de una geografía no siempre controlable.

La geografía fantástica es un mundo inagotable de regiones, paisajes y peripecias. Con frecuencia es producto de la mera imaginación literaria, aunque también de suposiciones de lugares desconocidos.

Dentro del arte digital el dibujo digital desempeña un papel importante, como anteriormente se mencionó en el ámbito de crear obras sofisticadas y asombrosas, que narran historias únicas y con sentimientos arraigados que el artista desea plasmar en su obra y que en muchas ocasiones es transmitido a los espectadores. Una de estas formas de expresar y mostrar una obra de este nivel, es con la famosa representación de la que estamos hablando: Los paisajes fantásticos.

Artistas contemporáneos como John Howe y Alan Lee, conocidos por su trabajo en las adaptaciones cinematográficas de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit", han combinado técnicas tradicionales y digitales para crear paisajes de fantasía que son tanto detallados como impresionantes.

Un artículo en Digital Arts Online destaca que "la tecnología digital ha democratizado la ilustración de fantasía, permitiendo a más artistas experimentar y compartir su trabajo a través de plataformas en línea" (Digital Arts Online, 2020). La proliferación de redes sociales y

comunidades en línea ha creado un espacio donde los ilustradores pueden recibir retroalimentación y colaborar en proyectos a una escala global.

En el dibujo digital, los paisajes fantásticos se refieren a representaciones visuales imaginativas y creativas de entornos que no existen en la realidad o que son considerablemente modificados y transformados. Estos paisajes a menudo incluyen elementos fantásticos, surrealistas o de ciencia ficción que desafían las leyes naturales y permiten a los artistas explorar mundos imaginarios.

Estos paisajes fantásticos pueden variar desde escenas de ciencia ficción con planetas lejanos y naves espaciales hasta mundos mágicos llenos de criaturas imaginarias. Los artistas digitales a menudo aprovechan la oportunidad para expresar su creatividad sin restricciones, explorando conceptos y atmósferas que van más allá de los límites de la realidad.

Las escenas que cada artista plasma en sus paisajes fantásticos desbordan únicamente de su imaginación, recuerdos de momentos vividos fusionados con elementos imaginativos y ficticios son la clave para crear paisajes fantásticos perfectos, vivencias nuevas que exploten su creatividad navegando por mundos mágicos, de ciencia ficción, utopías o distopías, dando riendas sueltas a su imaginación, de esta manera los artistas no se anclan en un solo horizonte, sino que el mismo paisaje fantástico les brinda las oportunidades de crear nuevas cosas en cada oportunidad, con un trazo o dibujo realizado.

Quizás llegando a entender los sentimientos del artista o denotando en los espectadores sentimientos profundos de calma, paz o tristeza. Un ejemplo de esto es la joven artista digital Martina Stipan, nacida en Croacia, creó paisajes inspirados en sus recuerdos de la infancia, mundos

de imaginación y sueños, los cuales inspiraron a niños al observar sus magníficas obras, sobre el arte digital.

Figura 15. Paisaje Fantástico creado por Martina Stipan ,2015.

Las nuevas tecnologías y las actualizaciones que presentan las herramientas de dibujo digital han permitido que el uso de herramientas digitales al momento de crear paisajes fantásticos facilita el trabajo a los artistas, permitiéndoles desbordar su creatividad gracias a la cantidad de pinceles, lápices, colores, sombreados, formar, modelados 3D, técnicas de iluminación, entre otra cantidad de herramientas digitales que ayudan en la creación de estos paisajes fantásticos.

El impacto que estos paisajes fantásticos tienen en la cultura popular ha sido bastante enriquecedor, inspirando a niños a convertirse en artistas y también inspirando a directores y cineastas a expandir su abanico de posibilidades de arte creativo en películas, videojuegos, libros y otros medios. Esto contribuye constantemente en la creación de mundos visuales únicos, atractivos y seductores para los espectadores, permitiendo que estos se introduzcan y profundicen en la obra y en la historia que se cuenta con cada uno de los paisajes fantásticos, ganando una

influencia en la narrativa visual, creando entornos que despierta la imaginación y complementando cada trama que se observa.

2.2.1 Evolución de las técnicas digitales en la representación fantástica

(2023, Vlog Vandu) El arte digital ha experimentado una fascinante evolución a lo largo de las últimas décadas, transformando la manera en que los artistas crean y se expresan. A continuación, explicaremos algunos aspectos clave de esta evolución:

El arte digital ha evolucionado y evolucionado con el avance de las tecnologías digitales, ha brindado a los artistas una variedad de opciones, desde imágenes en 2D hasta realidad virtual e impresión en 3D, esto también ha sido utilizado como una nueva técnica para la representación fantástica.

La manipulación de fotografías y la creación de mundos virtuales: En este sentido, muchos artistas comenzaron a usar fotobashing, una técnica en la que combinan fotografías reales con elementos pintados digitalmente. Esta fusión entre realidad y fantasía fue clave para elevar la verosimilitud de los paisajes, permitiendo que el arte se viera tan detallado como si fuera una escena cinematográfica.

El Matte Painting: El matte painting, que se utilizaba originalmente en el cine para crear fondos de paisajes en películas, ha evolucionado enormemente gracias a las técnicas digitales. Hoy, esta técnica se usa mucho en la creación de paisajes de fantasía, combinando ilustración digital y fotografías para crear escenarios épicos y complejos.

Los artistas que emplean esta técnica combinan múltiples capas de imágenes reales con ilustraciones para generar paisajes enormes y detallados, manteniendo un control preciso sobre la

luz, el color y la atmósfera. Este enfoque también se ha popularizado en los videojuegos, permitiendo la creación de fondos y entornos vastos y envolventes.

Con la llegada de software de modelado 3D como Blender, ZBrush y Maya, los artistas de fantasía comenzaron a integrar elementos tridimensionales en sus paisajes. Esta técnica permitió un nivel de detalle inigualable y la capacidad de trabajar con perspectivas y efectos de iluminación más realistas. Los renderizados en 3D proporcionaron la opción de crear topografías, castillos y otras estructuras en espacios tridimensionales, que luego se incorporaban a las ilustraciones en 2D, dando una sensación de inmersión sin precedentes.

Uso avanzado de la iluminación y las texturas: El desarrollo de técnicas avanzadas de iluminación dinámica y texturización ha permitido que los artistas de fantasía logren atmósferas más complejas y emocionalmente resonantes en sus paisajes. Herramientas como el renderizado PBR (Physically Based Rendering), que simula cómo se comporta la luz en superficies reales, permiten una integración más natural de los paisajes con las fuentes de luz, logrando que los cielos brillen, las aguas reflejen y las sombras añadan dramatismo a las escenas.

El uso de texturas en alta definición también ha sido un avance fundamental, con la posibilidad de integrar detalles extremadamente finos en los paisajes, como la rugosidad de las rocas o la suavidad de la niebla. Estos efectos añaden profundidad y realismo a los paisajes, haciendo que los mundos fantásticos parezcan palpables y tangibles.

Siguiendo la línea de la importancia de los paisajes fantásticos en la cultura popular, considero necesario expandir un poco el tema de su papel en los videojuegos.

Los paisajes fantásticos en los videojuegos se presentan como el elemento visual perfecto para que los jugadores se centren más en la historia y la experiencia llegue a ser más inmersiva. Pero su papel no solo se destaca en lo visual, sino también en el poder narrativo que tienen estos, capaces de transportar al jugador a esos mundos imaginarios. La calidad y el detalle con la que son diseñados estos paisajes fantásticos impactan en la experiencia de los jugadores, permitiéndoles percibir más personalmente sentimientos de maravilla y asombro.

En muchas ocasiones estos paisajes fantásticos llegan a ser tan inmersivos que tanto el personaje como el jugador llegan a percibir las mismas emociones al contemplar paisajes o escenarios dentro del juego. La importancia de que estos paisajes fantásticos mantenga su esencia, transmita un sentimiento y no pierdan el factor sorpresa es crucial para que los jugadores se asombran cada vez más con los paisajes.

Asimismo, como anteriormente se indicó, un gran peso del nuevo siglo y que trajo la tecnología y la comunicación es la colaboración entre las comunidades de artistas en el dibujo digital, ya que permite que muchos artistas compartan sus obras y se beneficien entre sí.

La naturaleza única y fantástica de estos paisajes a menudo invita a la curiosidad. Muchos paisajes fantásticos pueden evocar sentimientos de emoción y la sensación de estar inmersos en una historia épica llena de héroes, criaturas mágicas y paisajes imponentes, lo que genera tanto sentimientos épicos como de aventura. Algunas obras de paisajes fantásticos pueden transmitir una sensación de melancolía, especialmente cuando presentan escenarios misteriosos o abandonados. La combinación de colores y elementos puede sugerir una historia no contada. Otras obras pueden causar sentimientos de inspiración, la creatividad y la innovación detrás de estas obras pueden inspirar a los espectadores.

2.2.2 Estilos paisajistas en la ilustración digital contemporánea.

Los estilos de ilustración paisajista en la ilustración digital contemporánea son diversos y abarcan una amplia gama de enfoques artísticos, desde el realismo extremo hasta propuestas más abstractas o estilizadas. Estos estilos dependen de la tecnología, las influencias artísticas y las intenciones narrativas del artista. A continuación, te hablo de algunos de los estilos más destacados, acompañados de ejemplos.

1. Realismo detallado

Este estilo busca representar paisajes con un nivel de detalle casi fotográfico, utilizando técnicas de iluminación, texturización y modelado avanzado. Los paisajes parecen tan precisos y minuciosos que casi podrían confundirse con una fotografía, pero a menudo incluyen elementos fantásticos o surrealistas que subrayan la naturaleza imaginativa del trabajo.

Ejemplo: Raphael Lacoste, director de arte en videojuegos como Assassin's Creed, utiliza el realismo detallado para crear paisajes históricos o fantásticos que parecen inmersivos. Sus trabajos destacan por su precisión en la iluminación y en los detalles arquitectónicos o naturales.

Figura 16. Ruins in dessert - Raphael Lacoste, 2014.

2. Hiperrealismo fantástico

Este estilo lleva el realismo al siguiente nivel, incorporando elementos de la naturaleza o la arquitectura que parecen completamente creíbles, pero no existen en el mundo real. Se trata de una mezcla entre realismo y elementos fantásticos. En lugar de simplemente representar un paisaje, estos artistas crean mundos donde cada detalle es preciso, pero a la vez increíble.

Ejemplo: Craig Mullins, uno de los pioneros del arte digital contemporáneo, utiliza el hiperrealismo fantástico en muchos de sus paisajes, creando escenas que parecen vivas y habitables, pero con un toque de magia y fantasía. Su trabajo ha sido influyente tanto en películas como en videojuegos.

Figura 17. Dragon -Craig Mullins, 2016.

3. Matte painting digital

El matte painting se originó en la industria del cine para crear fondos pintados que se usaban en películas. En la era digital, esta técnica ha evolucionado para la creación de paisajes digitales hiperrealistas. Los artistas mezclan fotografía, ilustración digital y modelos 3D para crear paisajes extensos y épicos, utilizados tanto en películas como en videojuegos.

Ejemplo: Dylan Cole, conocido por su trabajo en películas como Avatar y El Señor de los Anillos, usa matte painting para diseñar paisajes vastos y detallados, que combinan imágenes reales y digitales para crear mundos de fantasía asombrosos.

Figura 18. Avatar el sentido del agua – Dylan Cole, matte painting, 2022.

4. Arte de fantasía conceptual

Este estilo se usa principalmente en la preproducción de películas, videojuegos y novelas gráficas. Aquí, los artistas se centran más en la creación de mundos únicos, priorizando la narrativa y la sensación de asombro sobre los detalles minuciosos. El foco está en capturar la atmósfera y la emoción del paisaje en lugar de detalles fotorrealistas.

Ejemplo: Feng Zhu, un artista de conceptos conocido por su trabajo en videojuegos y películas, crea paisajes que transmiten una sensación de grandeza épica, con estructuras enormes y escenarios que evocan mundos alienígenas o de fantasía, sin preocuparse por el hiperrealismo.

Figura 19. Neverland – Feng Zhu, 2017

5. Estilo minimalista y abstracto

En contraste con los enfoques más detallados y realistas, algunos artistas contemporáneos prefieren un enfoque minimalista. En este estilo, los paisajes se reducen a formas y colores básicos, usando un lenguaje visual que enfatiza la simplicidad y la estilización. Este enfoque puede ser extremadamente evocador, permitiendo que la imaginación del espectador llene los detalles.

Ejemplo: Simon Stålenhag, un artista sueco conocido por su mezcla de paisajes minimalistas y ciencia ficción retro, crea mundos pos apocalípticos que combinan naturaleza con tecnología futurista. Sus paisajes son estilizados y a menudo muestran vastos horizontes con una paleta de colores suaves y melancólicos.

Figura 20. Rising Tide - Simon Stålenhag, 2016.

2.3 Paisajes en Panamá

Conociendo los puntos importantes de los paisajes fantásticos es necesario poner en perspectiva el desarrollo de paisajes fantásticos propios, generados gracias a experiencias, vivencias e inspiraciones que se adquieran a lo largo de un recorrido en nuestro país, Panamá. Permitiendo que la imaginación y la destreza se unan con estas experiencias y puedan generar un paisaje fantástico panameño de calidad.

- **Paisajes Fantásticos en Panamá**

Desde mi infancia, he sido una apasionada del dibujo y la creación artística, especialmente en el fascinante mundo de los paisajes fantásticos. La posibilidad de dar vida a mundos imaginarios a través del dibujo digital me ha llevado a explorar diversas técnicas y estilos. Ahora, mi deseo es llevar esta pasión a un nivel más profundo y aplicar mis habilidades para representar la rica diversidad de los paisajes de mi propio país, Panamá.

Panamá, con su variado y hermoso entorno natural, se presenta como un lienzo infinito de inspiración. Desde las selvas tropicales hasta las montañas majestuosas y las costas prístinas, cada rincón de este país ofrece una oportunidad única para crear paisajes fantásticos. La riqueza cultural y la diversidad geográfica de Panamá se reflejarán en mis obras, capturando la esencia misma de este hermoso lugar.

Mi proyecto implica realizar viajes de exploración a diversas zonas de Panamá para algunos de los paisajes que voy a recrear, sumergiéndome en la realidad de cada lugar para luego transformarla en algo extraordinario. Planeo visitar lugares turísticos y no turísticos, sitios novedosos y localidades que se convertirán en la musa de mi arte digital. La documentación detallada de cada lugar, combinada con mi interpretación artística, permitirá la creación de paisajes que fusionen lo real y lo fantástico.

Mi objetivo va más allá de la creación artística individual. Aspiro a que esta iniciativa contribuya al desarrollo del arte digital en Panamá y fomente el reconocimiento de la creatividad local en este campo. Al retratar la belleza única de mi país a través de paisajes fantásticos, espero

inspirar a otros artistas y fomentar un sentido de aprecio por la rica herencia natural y cultural de Panamá.

2.3.1 Antecedentes del paisajismo panameño

El arte de paisajes de estilo fantasía en Panamá, aunque no está ampliamente documentado en términos históricos específicos, puede ser entendido a través de varios antecedentes y contextos:

- **Influencia Cultural y Folclórica:**

Panamá tiene una rica herencia cultural que incluye mitos y leyendas locales. Estas historias, que a menudo incluyen elementos mágicos y sobrenaturales, pueden servir como una fuente de inspiración para los artistas que trabajan en el estilo de fantasía.

- **Escuela de Arte y Formación:**

La formación artística en Panamá ha evolucionado con el tiempo, influenciada por corrientes internacionales y locales. Las escuelas de arte y los programas educativos han promovido la exploración de diversos estilos, incluyendo el arte de fantasía.

2.3.2 Artistas que han contribuido

El arte de paisajes estilo fantasía en Panamá tiene una rica historia y ha sido influenciado por diversas corrientes artísticas y artistas locales. (2024, Irei) A continuación, te presento algunos antecedentes y artistas relevantes:

- **Brooke Alfaro:** Este pintor panameño contemporáneo combina elementos del arte colonial con la fantasía caribeña en su obra. Sus cuadros reflejan la belleza de la naturaleza y la imaginación, creando paisajes mágicos y evocadores.

Figura 21. Archipiélago. Brooke Alfaro, 2008.

- **Thannyo De Freitas:** De Freitas, también originario de Panamá, se especializa en selvas y paisajes marinos. Su estilo fusiona lo figurativo con lo abstracto, capturando la esencia de la naturaleza tropical y la costa panameña.

Figura 22. Serenidad. Thannyo De Freitas, 2014.

- **Amalia Tapia:** Aunque inicialmente pintaba acuarelas de flores y paisajes de la isla de Taboga, Tapia evolucionó hacia un estilo propio. Experimentó con materiales derivados de los cocos y creó obras únicas que reflejan su conexión con la naturaleza.

Figura 23. Puente de las Américas. Amalia Tapia, 1991.

- **Rodrigo Jaén:** Es un destacado paisajista panameño cuyo trabajo ha dejado una profunda huella en el arte y la representación de la naturaleza de Panamá. A través de su obra, Jaén ha capturado la belleza y la diversidad de los paisajes naturales del país, convirtiéndose en un referente dentro del arte paisajístico en Panamá.

Su estilo se caracteriza por la minuciosa atención al detalle y el uso de una paleta de colores que evoca la riqueza y la vida de los entornos naturales de la región. Desde selvas tropicales hasta costas y montañas, Jaén ha retratado la biodiversidad de Panamá con una sensibilidad que no solo busca reflejar la realidad, sino también transmitir la conexión emocional entre el ser humano y su entorno.

Figura 24. Natío. Rodrigo Jaén, 2010.

De todo esto podemos decir, que el arte de paisajes estilo fantasía en Panamá ha sido moldeado por la diversidad cultural y la belleza natural del país. Los artistas han encontrado inspiración en la selva, el mar y la tierra, creando obras que nos transportan a mundos imaginarios y llenos de encanto. Si deseas profundizar más, te recomiendo explorar las obras de estos artistas y descubrir sus visiones únicas del paisaje panameño.

2.3.3 Paisajes de Panamá culturalmente reconocidos

Panamá, con su rica biodiversidad y contrastes, ofrece paisajes emblemáticos que te dejarán maravillado. Aquí tienes algunos de los más destacados:

- Canal de Panamá: Este icónico canal, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, es una maravilla de la ingeniería humana.

Bocas del Toro: Este archipiélago rodeado de islas y playas es perfecto para el buceo, el surf y la exploración.

- San Blas (Guna Yala): Descubre la belleza de las islas de San Blas, donde la cultura indígena Kuna se mezcla con playas de aguas cristalinas y palmeras.
- Chiriquí: Esta región ofrece diversidad natural, desde el majestuoso Volcán Barú hasta las playas del Pacífico
- Casco Viejo: Este barrio histórico en la Ciudad de Panamá, a veces referido como Casco Antiguo, contiene una mezcla de arquitectura colonial, iglesias antiguas y bulliciosos cafés. Es donde historia y cultura se unen.
- Portobelo: Es un lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un excelente ejemplo de la arquitectura militar entre los siglos XVII y XVIII. Anteriormente, fue un puerto de vital importancia para el comercio de oro y plata.
- Mi pueblito. Situado en el Cerro Ancón, este lugar representa tres culturas panameñas: la afrocaribeña, el interior del país y las comunidades indígenas. Proporciona un conocimiento en el modo de vida del siglo XIX.
- Castillo de San Lorenzo. El castillo histórico de San Lorenzo estaba presente el día cuando el pirata Henry Morgan se apoderó de la antigua ciudad de Panamá. Una mezcla de elementos naturales y culturales enviaron.

2.3.4 Paisajes admirables de Panamá poco populares

1. Chicá, Panamá

Ubicado en la región montañosa de Capira, Chicá es un pintoresco pueblo rodeado de colinas y bosques exuberantes. Este lugar es perfecto para los amantes de la naturaleza que buscan tranquilidad y paisajes llenos de vegetación. La altitud del área permite disfrutar de un clima fresco y vistas panorámicas de las montañas que la rodean. La vegetación es densa, con especies autóctonas y abundante fauna. Chicá es ideal para hacer senderismo, explorar los ríos cercanos o simplemente relajarse en un ambiente tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad.

Paisaje destacado: Desde las montañas de Chicá se pueden observar extensas vistas hacia las tierras bajas y el océano Pacífico en el horizonte, un contraste entre la verde naturaleza de la montaña y el azul del mar en la distancia.

2. Punta Chame

Punta Chame es una península que se extiende hacia el océano Pacífico, formando una delgada franja de tierra rodeada de agua por ambos lados. La playa es extensa y tranquila, con poca infraestructura turística, lo que permite una experiencia más auténtica y en contacto con la naturaleza.

Paisaje destacado: La combinación de playas de arena blanca con aguas cristalinas y poco profundas, junto a las montañas que se alzan en el horizonte, crea un paisaje impresionante. Además, los atardeceres en Punta Chame son espectaculares, con el sol hundiéndose lentamente en el mar y pintando el cielo con tonos de naranja y rosa.

3. Cuevas de Bayano

Ubicadas cerca del Lago Bayano, estas cuevas son uno de los tesoros escondidos más impresionantes de Panamá. Formadas por la erosión del agua a lo largo de miles de años, las

Cuevas de Bayano son un conjunto de cavernas subterráneas que atraviesan formaciones rocosas dramáticas, con estalactitas y estalagmitas. Las cuevas se exploran a pie y en algunos tramos en bote, ya que parte del recorrido incluye navegar por ríos subterráneos.

Paisaje destacado: El interior de las cuevas es espectacular, con estrechos pasadizos que se abren a grandes cámaras llenas de formaciones de piedra caliza y cascadas internas. La mezcla de luces y sombras en el ambiente cavernoso, junto con el sonido del agua, crea un paisaje místico que parece sacado de una película de aventuras.

4. Los Cajones de Chame

Los Cajones de Chame son una maravilla geológica poco conocida, situada en el distrito de Chame, al oeste de la Ciudad de Panamá. Se trata de un estrecho cañón natural formado por el paso del río Chame a través de la roca. Los cajones tienen paredes de piedra altas y lisas que crean una especie de pasadizo angosto por donde el río fluye, ofreciendo un paisaje espectacular e inusual.

Paisaje destacado: Las paredes del cañón, que llegan a medir más de 15 metros de altura en algunos puntos, forman un entorno majestuoso e imponente. El agua cristalina que corre a través del cañón refleja las paredes rocosas y el cielo, creando un paisaje tranquilo y al mismo tiempo lleno de energía natural. Es un lugar perfecto para nadar o simplemente disfrutar del paisaje único que este rincón de Panamá ofrece.

CAPÍTULO 3

3.1 Marco Metodológico

La incorporación de un marco metodológico en una investigación es esencial porque proporciona un conjunto de principios, técnicas y procedimientos que guían el proceso de recopilación y análisis de datos. Este marco metodológico asegura que la investigación sea coherente, sistemática y replicable, lo que contribuye a la credibilidad y validez de los resultados.

Según Hernández Sampieri et al. (2014), el marco metodológico "se encarga de especificar cómo se realizará la investigación en términos de su diseño, las estrategias para recolectar los datos, los instrumentos a utilizar y los procedimientos para analizar la información". Esto ayuda a garantizar que la investigación no se lleve a cabo de manera arbitraria, sino que siga un camino estructurado, permitiendo que otros investigadores puedan reproducir el estudio bajo condiciones similares, lo que fortalece su rigor científico.

Además, un marco metodológico bien definido permite al investigador justificar las decisiones tomadas durante el estudio y establecer un marco de referencia claro para la interpretación de los resultados. Ayuda a identificar posibles limitaciones y proporciona un enfoque adecuado para minimizar sesgos o errores, asegurando la validez interna y externa del estudio.

Por lo tanto, incorporar un marco metodológico en un trabajo de grado no solo organiza el proceso de investigación, sino que también asegura la fiabilidad y el rigor académico del estudio, siguiendo los principios establecidos por la literatura científica.

3.11 Metodología aplicada

El método de investigación que utilicé para el proyecto es bajo un enfoque cualitativo de nivel comparativo con un estudio emergente, debido a que la investigación puede ir cambiando en cuanto se vaya avanzando. Este modelo se adapta al proceso de esta investigación.

He creado una serie de paisajes panameños digitales en estilo fantasía y esto lo logre mediante medios tecnológicos y softwares tales como Clip Studio Paint que es el programa más cómodo y confiable para esta producción, que tiene herramientas útiles para crear los efectos de luces y la sensación mágica que se requiere , como los pinceles digitales que asemejan las texturas, sombras y efectos de los paisajes fantasía., Proponiendo una nueva forma de ver el paisajismo digital basado en nuestro bello país Panamá.

3.12 Enfoque del estudio y materiales usados

"En este estudio e investigación sobre la creación de paisajes digitales en estilo fantasía, se buscó inspiración viajando a distintos lugares de Panamá, con el propósito de recrear estos paisajes bajo una visión fantástica que resalte la belleza natural de nuestro país. La creación de los paisajes se realizó utilizando una Samsung Tab S7 y el software Clip Studio Paint, lo que permitió capturar y transformar los escenarios reales en paisajes imaginarios con un toque de fantasía. El enfoque del proyecto fue resaltar la riqueza visual de los paisajes panameños, interpretándose en un estilo que mezcla la realidad con lo fantástico.

3.1.3 Adquisición de datos

La recopilación de información para este estudio fue por la vía de los datos bibliográficos en donde se revisó los temas que guardaran relación con este proyecto desde distintas fuentes como artículos de internet, revistas, libros, sitios web, también la escogencia de los artistas y obras de paisajismo tradicional panameños y paisajismo fantasía que se asemejan a esta propuesta digital.

3.2. Construcción de las obras digitales

Para la creación de mis obras digitales, debo destacar la influencia de dos artistas que han sido fundamentales en mi proceso creativo: Thannyo De Freitas y Qinni Han. Cada uno de ellos ha dejado una huella profunda en cómo concibo tanto la representación del paisaje como la fusión de la fantasía con la realidad.

Thannyo De Freitas es un artista panameño reconocido por su destreza en la elaboración de paisajes panameños a través del arte tradicional, ha sido una fuente clave de inspiración. Su habilidad para capturar la esencia de los lugares naturales de Panamá, transmitiendo la belleza y el carácter de cada entorno, me motivó a adoptar un enfoque similar en mis ilustraciones digitales. El uso de referencias en vivo de lugares paisajísticos emblemáticos de Panamá me permitió integrar detalles auténticos en mis obras, en un esfuerzo por mantener la conexión con la naturaleza y la cultura de nuestro país. Thannyo no solo me enseñó a ver la geografía de Panamá con ojos

artísticos, sino también a respetar y resaltar la identidad visual del paisaje, con sus matices y particularidades únicas.

Por otro lado, el componente fantástico de mis creaciones ha sido fuertemente influenciado por Qinni Han, una artista digital cuya capacidad para transformar lo ordinario en algo mágico me inspiró profundamente. Qinni era conocida por infundir elementos de fantasía en sus obras, logrando crear mundos coloridos y etéreos que desafían los límites de lo real. Su estilo, marcado por la suavidad en el manejo del color y la luminosidad, me inspiró a explorar más allá de la simple representación y adentrarme en un universo donde la fantasía y la realidad convergen. Esta capacidad para moldear el mundo conocido hacia algo más vibrante y surrealista es lo que me llevó a experimentar con las herramientas digitales de Clip Studio Paint, las cuales me permiten manipular el color, la luz y los detalles de manera similar a como lo hacía Qinni.

Mis obras son el resultado de una fusión entre el realismo paisajístico de Thannyo De Freitas, quien me inspiró a capturar la esencia de la naturaleza panameña, y el toque de fantasía que aprendí de Qinni Han, quien me mostró el poder del arte digital para transformar la realidad en algo nuevo, vibrante y lleno de posibilidades. Ambas influencias se unen en mis creaciones para dar vida a un mundo donde lo real y lo fantástico se encuentran en armonía.

3.2.1. Ilustraciones Digitales: El comienzo del proceso

El primer paso en el proceso de producción fue la búsqueda de referencias, una tarea clave para darle autenticidad y riqueza visual a la obra. Para ello, realicé un viaje personal a cuatro de los siete paisajes emblemáticos de Panamá que recreé en un estilo fantástico. Este viaje me permitió capturar de primera mano la esencia y las características de cada lugar, lo cual fue fundamental para crear una representación fiel en el arte.

Además, complementé estas observaciones con referencias adicionales, obtenidas a través de conocidos que han visitado estos sitios a lo largo de los últimos años, así como con material visual disponible en internet. Esta combinación de experiencias personales y recursos externos me permitió recrear estos paisajes con un enfoque único, fusionando lo real con lo fantástico.

Figura 25. Cerro Ancón

Figura 26. Punta Chame

Figura 27. Cuevas de Bayano

Figura 28. La Silampa de Veraguas

Figura 29. Escudo de Veraguas

Figura 30. La India Dormida

Figura 31. Chicá

CAPÍTULO 4

4.1 Proceso de Producción

Partiendo de la idea de las ilustraciones digitales de Panamá estilo fantasía, adapté algunos procesos. En la creación de mis obras, le agrego mi estilo particular mezclado con la índole inverosímil y fantástica que puedo percibir en cada paisaje de mi bello país, Panamá. Utilicé una resolución de 350 píxeles por pulgada. Los lienzos son todos horizontales, algunos con un poco más de altura que otros. El modo de color empleado fue RGB, ideal para el uso de la imagen en dispositivos tecnológicos, potenciando las capacidades de la luz a la hora de apreciar mis obras.

Procedí con la creación del boceto, es la base principal de las obras que nos guiarán a una vista previa modo borrador de mis artes finales.

Figura 32. Boceto digital en fondo azul

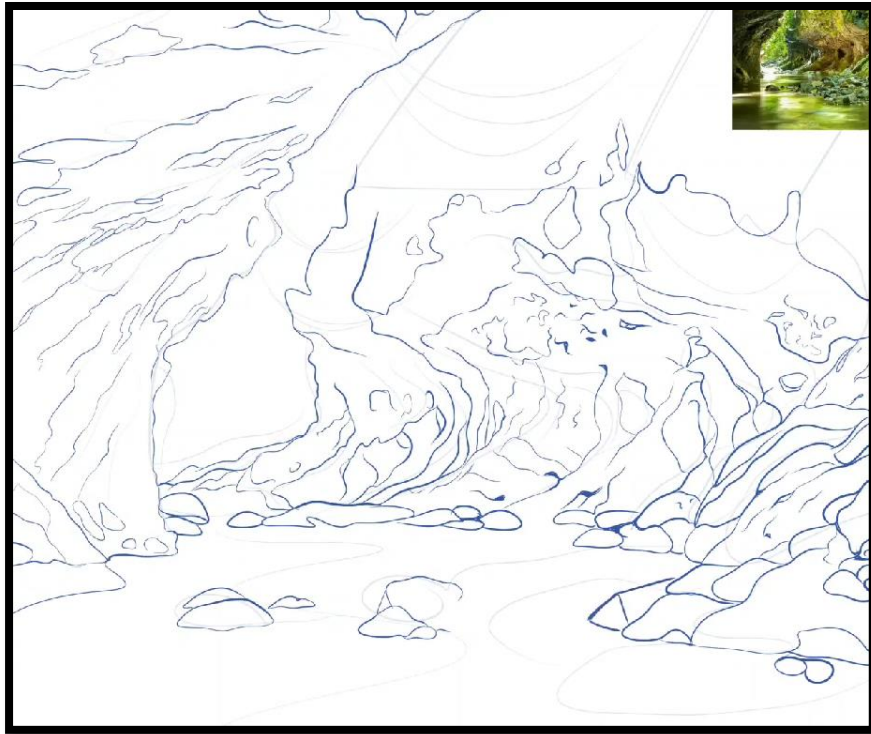

Figura 33. Boceto digital en fondo blanco

Figura 34. Boceto digital en fondo verde

Figura 35. Boceto digital en fondo verde

Figura 36. Boceto digital en fondo verde

Figura 37. Boceto digital en fondo azul

4.1.1 Ilustraciones digitales, descripción de las obras

Obra 1

Pintura digital

Software: Clip Studio Paint 2024

4850 x 3850, resolución 350 dpi

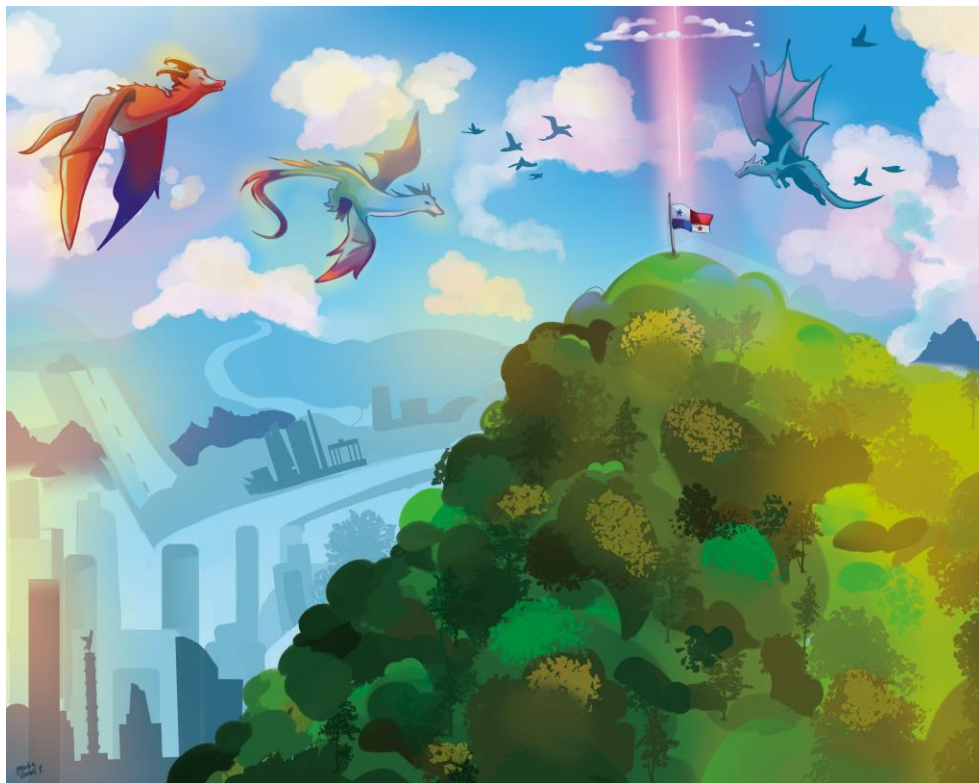

Figura 38. Cerro Ancón – Rachell Tuitt - 2024

En esta primera pintura digital, comencé creando una atmósfera sutil y no demasiado detallada, inspirada en los paisajes que rodean el Cerro Ancón en la ciudad de Panamá, donde ondea la bandera nacional. En el cielo azul surcan majestuosas criaturas mitológicas, como dragones, cuya presencia le otorga un aire fantástico a la escena. Para darle un contexto narrativo,

en el centro de la bandera ocurre un evento mágico, lo que sugiere que este fenómeno es la razón detrás de la aparición de los dragones.

En esta obra predomina el color sobre el dibujo, el formato de color es RGB, para su uso en pantallas 56 de dispositivos tecnológicos de luz artificial, los pinceles digitales que utilicé fueron los pinceles texturizados con efectos de óleo, también pinceles planos, los efectos de brillo se logró con la herramienta superponer color y la herramienta de tono y saturación.

Obra 2

Pintura Digital

Software: Clip Studio Paint 2024

4850 x 3850, resolución 350 dpi

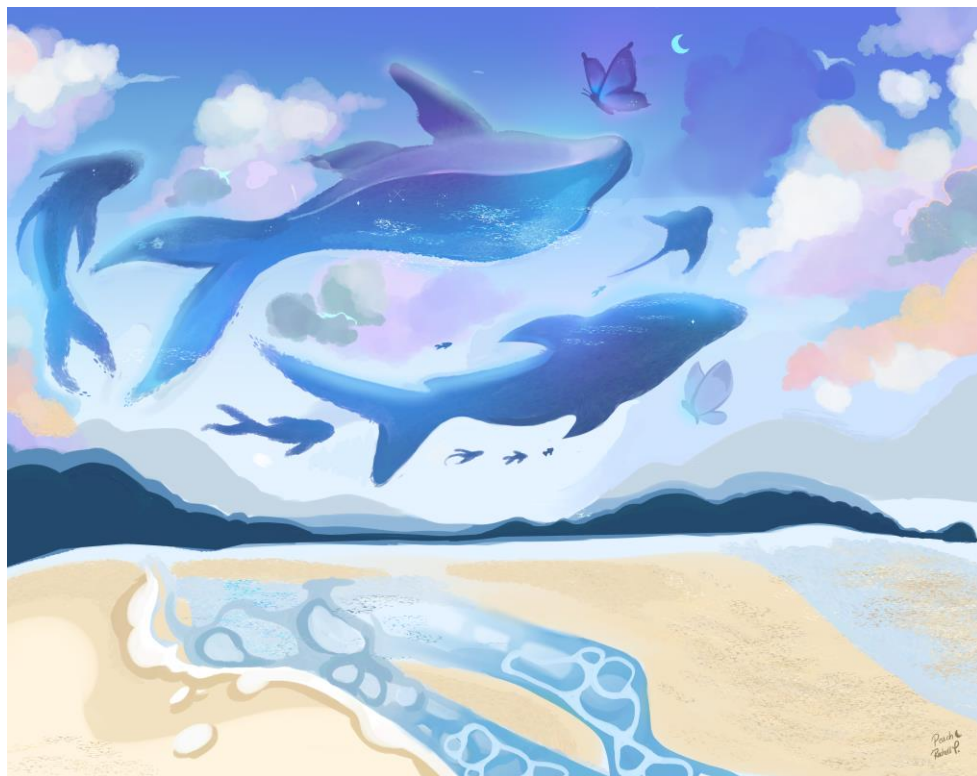

Figura 39. Punta Chame – Rachell Tuitt, 2024.

Esta pintura es una representación de Punta Chame, enfocada en uno de los puntos principales de la costa, justo al lado de la playa. Con la marea baja, se pueden apreciar charcos dispersos en la arena, creando una atmósfera tranquila. Para añadir un toque de fantasía, decidí pintar tiburones y ballenas explorando el cielo, en alusión a la temporada de avistamiento de ballenas, ya que Punta Chame es uno de los lugares clave para observar estas majestuosas criaturas que forman parte de la fauna panameña. Además, incorporé sutiles mariposas que se mezclan con el cielo, simbolizando la rica biodiversidad de peces y mariposas que caracteriza a Panamá.

En cuanto a la técnica, predominan los tonos azules y los colores que destacan sobre el dibujo. Utilicé pinceles rigurosos de óleo, así como pinceles que imitan la textura de la tierra y la arena. Para las luces, empleé una capa de superposición, logrando una iluminación suave que resalta los elementos mágicos de la escena.

Obra 3

Pintura Digital

Software: Clip Studio Paint 2024

4850 x 3850, resolución 350 dpi

Figura 40. La Silampa de Veraguas – Rachell Tuitt, 2024

En esta representación de La Silampa, un hermoso rincón natural de Veraguas, me propuse recrear el paisaje de manera fiel, respetando su apariencia original y su esencia única. Sin embargo, añadí varios elementos fantásticos que transforman la escena en un mundo de fantasía. Entre estos detalles mágicos se destaca una sirena nadando en el charco cristalino de la cascada, evocando mitos y leyendas del agua. También incluí una medusa levitando sobre el mismo charco, como si flotara en el aire en lugar de las profundidades del océano, lo que aporta un toque surrealista. Alrededor de la escena, peces gigantes nadan con serenidad, como si las aguas y el aire se fusionaran en un solo ecosistema. Para darle un toque místico, pinté hongos resplandecientes reposando en distintos puntos del paisaje, infundiéndolo con una energía mágica y viva.

Además, añadí una serie de mariposas mágicas, que revolotean suavemente en el entorno, destacando la rica biodiversidad del área y añadiendo un contraste entre lo real y lo fantástico. Todo esto está enmarcado en una ambientación cálida, con una paleta de colores que busca transmitir una sensación de tranquilidad y ensueño, como si el lugar estuviera bañado por la luz de un atardecer eterno.

Para lograr este efecto, utilicé una gran variedad de técnicas, incluyendo luces intensas que acentúan los elementos más destacados de la escena. Además, la superposición de colores ayudó a darle profundidad y riqueza visual, creando una atmósfera mágica que desafía lo verosímil, pero que, al mismo tiempo, parece completamente natural en el contexto de este mundo fantástico. Cada detalle fue pensado para que el espectador se sienta transportado a una versión mágica de la Silampa, donde la naturaleza y la fantasía coexisten en perfecta armonía.

Obra 4

Pintura Digital

Software: Clip Studio Paint 2024

4850 x 3850, resolución 350 dpi

Figura 41. Cuevas de Bayano – Rachell Tuitt, 2024

Para la creación de esta obra, me inspiré en los elementos naturales de la cueva, especialmente en las formaciones rocosas que aportan una base sólida y orgánica al paisaje. A partir de ahí, incorporé varios elementos de fantasía para transformar el escenario en algo más

místico y sobrenatural. Uno de los primeros detalles fantásticos que incluí fueron los cristales de cuarzo mágico, que emanan una luz suave, como si guardaran en su interior una energía mística. Estos cristales no solo aportan un toque etéreo al entorno, sino que también sugieren que la cueva es un lugar lleno de poder y misterio.

Otro elemento clave en la obra es un círculo de hechizos, o sello mágico, ubicado en la apertura de una de las entradas de la cueva. Este círculo está inspirado en mitologías antiguas, donde se utilizaban para proteger y sellar lugares sagrados o prohibidos, impidiendo la entrada de intrusos. Su presencia en la pintura refuerza la idea de que esta cueva no es un lugar común, sino uno que guarda secretos antiguos y poderosos.

Además de los elementos mágicos, quise añadir un toque de la cultura panameña para darle más identidad a la obra. A un costado de la cueva, pinté la flor del Espíritu Santo, un símbolo patrio de Panamá que representa pureza y espiritualidad. Su delicada presencia contrasta con la robustez de la cueva y los elementos mágicos, aportando equilibrio y conectando el paisaje con el orgullo nacional. La inclusión de esta flor también simboliza el vínculo entre la naturaleza y la identidad cultural de Panamá.

En términos técnicos, este proyecto requirió un enfoque especial en la profundidad y la perspectiva. Para lograr una sensación más realista en la representación del agua y las rocas, trabajé con un mayor número de capas de lo habitual, alcanzando un total de 37 capas. Cada una fue utilizada para añadir detalles sutiles, desde la textura de las rocas hasta el brillo del agua y los efectos de luz sobre los cristales y el sello mágico. Este uso de capas permitió crear una mayor sensación de profundidad y tridimensionalidad, dando vida a los distintos elementos de la escena.

Las herramientas de software utilizadas, junto con pinceles específicos para texturas de roca, agua y luz, fueron clave para darle a la obra un toque vibrante y una atmósfera mágica que invita al espectador a sumergirse en este mundo lleno de misterio y fantasía.

Obra 5

Pintura Digital

Software: Clip Studio Paint 2024

4850 x 3850, resolución 350 dpi

Figura 42. Cueva Isla Escudo de Veraguas – Rachell Tuitt, 2024

Para la creación de esta obra digital en Clip Studio Paint, al igual que en las demás, me enfoqué en recrear la Isla Escudo de Veraguas, pero con un enfoque en estilo fantasía. En esta ocasión, tomé como inspiración su famosa cueva circular abierta, un elemento natural impresionante que destaca por su singularidad. Sin embargo, para darle un toque de *fantasía panameña* y elevar el carácter mágico del paisaje, decidí incorporar un pez mítico fantástico, que, en lugar de nadar en el agua, surca los cielos mientras observa desde las alturas la semicircula de la cueva. Esta figura etérea añade un sentido de misticismo y aventura al escenario.

Dentro de la cueva, quise introducir un elemento aún más fantástico: una multitud de medusas luminosas y espirituales que flotan en el aire, como si fueran espíritus guardianes del lugar. Estas criaturas emanan una luz suave y mística que contrasta con la sombra y la piedra, creando una atmósfera surrealista y mágica, pero sin perder la esencia natural de la isla. De esta manera, el paisaje conserva la apariencia geográfica de la Isla Escudo de Veraguas, pero se transforma en un mundo donde lo místico y lo real coexisten en perfecta armonía, invitando al espectador a perderse en su atmósfera de ensueño.

Obra 6

Pintura Digital

Software: Clip Studio Paint 2024

4850 x 3850, resolución 350 dpi

Figura 43. La india dormida – Rachell Tuitt, 2024

En esta representación fantástica de la India Dormida, opté por resaltar la magia ya inherente a la leyenda cultural de estas montañas, que parecen formar la silueta de una mujer indígena dormida en el Valle de Antón, en nuestro hermoso Panamá. En lugar de agregar demasiados elementos externos que pudieran desviar la esencia mítica de la historia, decidí

ambientar el paisaje de una manera distinta a la habitual: bajo el manto de la noche. Aunque la referencia fotográfica de la montaña fue tomada de día, el escenario nocturno me permitió darle un toque singular y más profundo de fantasía.

Para potenciar esta atmósfera mágica, elegí una noche colorida, iluminada por la suave luz de la luna, lo que agrega un aire misterioso y romántico al paisaje. Sobre la cima de la India Dormida, incorporé un unicornio, una criatura mítica que refuerza la conexión entre el mundo de los sueños y la realidad. Este unicornio, majestuosamente encaramado en la montaña, observa el paisaje como un guardián de lo desconocido.

Como elemento adicional que intensifica la atmósfera fantástica, decidí incluir una multitud de luciérnagas luminosas. Utilizando la herramienta de superposición de Clip Studio Paint, las luciérnagas emiten destellos de luz que parecen danzar en el aire, creando un ambiente etéreo y envolvente. Estas luces parpadeantes no solo embellecen el paisaje, sino que también refuerzan la sensación de que la montaña está viva y conectada con un mundo de seres mágicos. Así, la representación nocturna de la India Dormida conserva su esencia cultural, mientras que la fantasía la eleva a un escenario lleno de encanto y misterio.

Obra 7

Pintura Digital

Software: Clip Studio Paint 2024

4850 x 3850, resolución 350 dpi

Figura 44. Golems en Chicá. Rachell Tuitt, 2024.

En este paisaje, he representado uno de los puntos medio-altos de Chicá, cerca de Cerro La Cruz, un lugar que visité al inicio de este proceso de trabajo de grado.

Para crear este entorno de fantasía, utilicé extensivamente la herramienta de selección y la técnica de superposición de colores, lo que me permitió lograr una atmósfera rica en detalles y

profundidad. El aura del paisaje es desolada y misteriosa, un toque esencial que realza su carácter fantástico.

Un elemento distintivo de esta obra son los golems, criaturas de fantasía que se aproximan lentamente hacia Chicá, infundiendo al lugar una sensación de inminente peligro. En el primer plano, he añadido espadas enterradas en el pasto, un símbolo poderoso de las batallas pasadas. Estas espadas representan la lucha de los antepasados que intentaron enfrentarse a los golems que ahora se vislumbran en el horizonte. Esta narrativa subyacente da al paisaje una mayor profundidad, añadiendo un relato visual que refuerza su dimensión fantástica.

Los colores predominantes en la composición son tonos de azul neutro y verde oliva, que ayudan a crear una atmósfera fría y melancólica, acentuando la sensación de abandono y soledad que impregna el paisaje. Esta combinación cromática contrasta con la presencia inquietante de los Golems, creando un equilibrio visual entre la serenidad del entorno natural y la tensión latente de la narrativa fantástica que subyace en la escena.

4.1.2. Gamas de colores, que se utilizó en las obras

El manejo del color en estas obras es muy variado, van desde los colores fríos, calientes y complementarios hasta los colores en escala de gris, para darle armonía de color a las obras:

Los colores utilizados en mis obras varían dependiendo de la ambientación fantástica y el momento del día representado, predominando los tonos vivos y cálidos en su mayoría. En la primera obra, inspirada en el Cerro Ancón, se ambientó de día, con una paleta dominada por

cerúleos intensos para el cielo, complementados por una densa vegetación verde, creando una atmósfera vibrante y llena de vida.

En la segunda obra, centrada en Punta Chame, el azul índigo fue el protagonista, tanto en el cielo como en el mar, acompañado de un cálido color arena que resalta la serenidad del paisaje costero.

Para la tercera obra, 'La Silampa' de Veraguas, los colores fueron mucho más intensos y variados, oscilando entre tonos fríos con una ambientación cálida y una combinación de colores cálidos con gamas fluorescentes y pasteles. Este contraste de tonalidades aportó una sensación de magia y misterio, destacando la diversidad de luces y sombras en el paisaje.

En la cuarta obra, que representa las Cuevas de Bayano, se emplearon distintos tonos de verde, desde los verdes limón vibrantes hasta los verdes oliva más apagados y fríos. Además, se utilizaron colores fluorescentes brillantes para destacar los cristales, añadiendo un toque de surrealismo a la escena.

La quinta obra, inspirada en el Escudo de Veraguas, estuvo dominada por colores cálidos del atardecer, como los naranjas y rojos suaves, en contraste con cerúleos y azules índigos profundos. Los marrones en diferentes tonalidades se usaron para los elementos fantásticos, prevaleciendo una gama equilibrada que evoca la majestuosidad de la tierra y el cielo.

Para la sexta obra, 'La India Dormida', elegí una ambientación nocturna, lo que me llevó a emplear colores fríos como los azules oscuros y violetas, creando una atmósfera mística. Las

iluminaciones intensas en los elementos de fantasía proporcionan un contraste dramático que refuerza el carácter onírico de la escena.

Finalmente, en el séptimo paisaje, opté por una paleta más neutra para crear una ambientación fantástica, pero con un tono ligeramente sombrío. Predominan los azules grisáceos y verdes en diversas tonalidades, acentuando la sensación de un mundo entre la realidad y la ficción, con una atmósfera más introspectiva y melancólica.

4.2. Procedimiento Artístico

Proceso 1: Investigación y Preparación Inicial

El primer paso consistió en realizar una investigación profunda sobre los paisajes más emblemáticos y menos conocidos de Panamá. Este proceso incluyó estudiar aspectos esenciales de la flora, fauna, geografía y los colores característicos de cada región, para capturar la esencia de la naturaleza panameña. Simultáneamente, se investigaron corrientes artísticas como el surrealismo y el arte fantástico, con el objetivo de incorporar elementos de fantasía en los paisajes.

Una vez definido el enfoque, se procedió a:

- Seleccionar el tamaño del lienzo digital y su resolución en Clip Studio Paint, teniendo en cuenta los detalles y la calidad final de la obra.
- Escoger el color de fondo del lienzo, como base inicial para la paleta de colores.

- Establecer el modo de color RGB, garantizando la fidelidad de los colores tanto para medios digitales como impresos.

Proceso 2: Boceto y Composición

Con la investigación como base, se inició la fase creativa realizando bocetos preliminares.

Esto se hizo:

- Digitalmente en Clip Studio Paint, utilizando herramientas como el lápiz de boceto. Los bocetos definieron las formas básicas del paisaje, la disposición de los elementos fantásticos y la composición general.
- Determinación del boceto definitivo: Después de varias iteraciones, se seleccionó el boceto más adecuado, enfocándose en la perspectiva y la profundidad, para resaltar la monumentalidad del paisaje.
- Selección de la paleta de colores: Se eligieron colores vibrantes que reflejan la naturaleza realista y los elementos fantásticos, permitiendo un contraste armonioso entre lo natural y lo imaginario.
- Selección de los pinceles digitales: Se definieron los tipos de pinceles según las necesidades del paisaje, como los que simulan texturas de roca, agua o vegetación.
- Inicio de la pintura digital: Una vez terminado el boceto, se inició el proceso de pintar la ilustración. Se trabajó con un mínimo de 23 capas, lo que permitió un control detallado sobre cada aspecto del paisaje.

Proceso 3: Renderizado y Aplicación de Color

El siguiente paso fue aplicar el color, utilizando una paleta de colores vibrantes para dar vida a la ilustración. Durante este proceso:

- Se optó por una combinación equilibrada de colores cálidos y fríos, para crear una atmósfera mágica y envolvente.
- Se utilizaron herramientas de equilibrio de color en Clip Studio Paint, ajustando los tonos de manera precisa para generar el efecto de fantasía deseado.
- Para las zonas iluminadas, se empleó la herramienta de sobreexposición de color, logrando un brillo especial en elementos claves, como la luz mágica que interactúa con el entorno.

Proceso 4: Aplicación de Texturas y Detallado

Con la base de color establecida, se añadieron texturas para enriquecer visualmente la obra:

- Texturas personalizadas fueron aplicadas a elementos naturales como rocas, agua y hojas, utilizando pinceles que imitan materiales reales. Este proceso permitió darle un aspecto tridimensional a la ilustración, destacando tanto las texturas naturales como los detalles fantásticos.

Proceso 5: Sombras, Iluminación y Efectos Especiales

La iluminación es un componente esencial para crear la atmósfera fantástica deseada.

Se trabajó en:

- Sombras e iluminación mediante herramientas como "Subexponer" y "Sobreexponer", generando contraste y profundidad en la escena. Esto permitió dramatizar las áreas clave, realzando el contraste entre las luces y las sombras.
- Iluminación surrealista: Se añadieron luces poco convencionales para resaltar ciertos elementos mágicos del paisaje, como árboles que emiten un resplandor o cielos de colores vivos y cambiantes.

Proceso 6: Incorporación de Elementos Fantásticos

En esta fase se introdujeron los elementos de fantasía que añaden el toque mágico al paisaje. Estos incluyeron:

- Criaturas imaginarias y estructuras surrealistas, todas diseñadas utilizando pinceles de ilustración y aerógrafos digitales.
- Se integraron estos elementos de forma armoniosa con la paleta de colores y la composición del paisaje, asegurando que contribuyeran a la atmósfera sin romper la cohesión visual de la obra.

Proceso 7: Revisión y Ajustes Finales

Con las ilustraciones prácticamente terminadas, se realizó una revisión exhaustiva:

- Se ajustaron detalles de la composición, texturas y colores, utilizando herramientas de ajuste fino como saturación, brillo y contraste.

- Se revisaron y pulieron elementos que necesitaban ajustes adicionales, garantizando un acabado equilibrado y visualmente atractivo.

Proceso 8: Guardado y Exportación

El paso final consistió en guardar la obra en diversos formatos:

- Se guardó en formato clip, el formato nativo de Clip Studio Paint, para preservar las capas y mantener la flexibilidad para futuros ajustes.
- Además, se exportaron versiones en alta resolución en formatos .png ideales para la impresión y para compartir en plataformas digitales sin pérdida de calidad.

4.3. Reflexiones finales sobre las obras realizadas

La creación de esta serie de ilustraciones digitales de paisajes en estilo fantasía de Panamá ha sido un proceso largo y enriquecedor, que comenzó mucho antes de iniciar este proyecto. Desde los primeros años, mi amor por el arte se desarrolló a través del dibujo realista y el uso de técnicas de pintura tradicional. A lo largo de mi vida, las leyendas míticas panameñas y los cuentos de fantasía siempre me han inspirado, lo que me llevó a explorar cómo integrar esos elementos imaginativos en mi arte.

Durante mi formación artística, fui influenciado por artistas como Qinni Han y Lois van Baarle, cuyos estilos y enfoques en el arte digital me inspiraron profundamente desde que descubrí este mundo a los 12 años. Años más tarde, tuve la oportunidad de profesionalizarme en la Facultad

de Bellas Artes, en la Escuela de Artes Visuales, donde desarrollé mi estilo personal y perfeccioné mis habilidades bajo la guía de grandes profesores, como mi asesora Hania Espinoza. Este trabajo de grado es, en parte, el resultado de esa formación y dedicación. Cada paso en la creación de estas obras, desde los bocetos hasta el renderizado final, ha sido una oportunidad para mezclar las cosas que más amo: mi país, Panamá; el mundo de la fantasía; los cuentos e historias que nos conectan a nuestra cultura; los colores vibrantes que dan vida a los paisajes, y los sueños que inspiran cada trazo.

Para mí, fue un placer y un desafío combinar todos estos elementos en un solo proyecto. Crear estas ilustraciones no solo ha sido una manera de rendir homenaje a la riqueza natural de Panamá, sino también de plasmar mi propio universo de fantasía y compartirlo con el espectador. Esta serie de obras representa, sin duda, un recorrido personal y artístico que resume todo aquello que me ha impulsado a lo largo de los años.

CONCLUSIONES

Este trabajo de grado, centrado en la creación de una serie de ilustraciones digitales de paisajes en estilo fantasía de Panamá, refleja tanto un recorrido personal como el desarrollo histórico del arte digital y su evolución. Desde sus primeros antecedentes en las técnicas tradicionales de pintura y paisajismo, hasta su transformación en el ámbito digital, este proyecto se nutre de múltiples influencias y avances tecnológicos que han permitido que la imaginación y la creatividad encuentren nuevos espacios de expresión.

Podemos concluir que:

- Históricamente, el arte digital ha evolucionado de manera notable gracias al progreso de las herramientas tecnológicas, que han permitido a los artistas explorar nuevas formas de crear y representar mundos imaginarios.
- El software Clip Studio Paint ha sido fundamental en este proceso, brindando la posibilidad de replicar y superar las técnicas tradicionales a través de la pintura digital. Sin este tipo de herramientas, no habría sido posible lograr el nivel de detalle, textura y dinamismo que se observa en las obras presentadas en esta tesis. Clip Studio Paint permitió no solo la creación de bocetos precisos y detallados, sino también la aplicación de colores vibrantes y la incorporación de texturas complejas, fundamentales para dar vida a los paisajes y elementos fantásticos en cada ilustración.

- Para crear pintura digital no es necesario tener una tableta digitalizadora costosa lo importante es saber utilizar el programa o software.
- En este proceso, fue clave el equilibrio entre el conocimiento técnico y la exploración creativa.
- La investigación sobre el paisajismo tradicional, tanto a nivel mundial como en el contexto panameño, me permitió combinar lo mejor de ambas esferas: la belleza natural de los paisajes de Panamá y los elementos imaginativos del arte fantástico. Además, el estudio del desarrollo del arte digital y del paisajismo surrealista fue esencial para comprender cómo estas corrientes han influido en el arte contemporáneo, lo que me permitió integrarlas de manera coherente en mi obra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

15shaynab. (s.f.). *La cultura artística de Panamá*. Lrei.org. (Recuperado el 22 de julio de 2024) de <https://blog.lrei.org/15shaynab/2013/10/15/la-cultura-artistica-de-panama/>

Los estilos más populares en el arte digital: una mirada contemporánea. (2023, noviembre 24).

Blog; Vandu. <https://vandu.es/arte-digital/los-estilos-mas-populares-en-el-arte-digital-una-mirada-contemporanea/>

Alex, P. (2024, febrero 10). *Los Antecedentes de La Ilustración*.

Cursoparaexamencomipems.com; Educapedia.

<https://cursoparaexamencomipems.com/los-antecedentes-de-la-ilustracion>

Artecontemporaneox.com. (2023, 24 agosto). *Las técnicas más utilizadas en el arte digital: descubre cuáles son*. Recuperado de <https://artecontemporaneox.com/arte-digital/las-tecnicas-mas-utilizadas-en-el-arte-digital-descubre-cuales-son/>

Asset. (2020, 9 marzo). *British Library Images*. <https://imagesonline.bl.uk/asset/143174/>

Blumer, N. (2023, 23 enero). *Conoce la historia del dibujo en sus distintas etapas*. Mott. <https://mott.pe/noticias/conoce-la-historia-del-dibujo-en-sus-distintas-etapas/>

Bosco, E. (s/f). *Tríptico del Jardín de las delicias*. Museo Nacional del Prado. Recuperado el 14 de octubre de 2024, de <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-del-jardin-de-las-delicias/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609>

Carolina. (2022, 17 agosto). *El dibujo: historia e importancia*. Dibujo.net. Recuperado de <https://dibujo.net/el-dibujo-historia-e-importancia/>

Cartwright, M. (2024). Ilustración. *Enciclopedia de la Historia del Mundo*. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-22613/ilustracion/>

Criscuolo, I. (2020, 4 junio). *¿Cómo nació la ilustración digital?* Domestika. <https://www.domestika.org/es/blog/3817-como-nacio-la-ilustracion-digital>

Dean, I. (2024, 15 enero). *The best digital art software*. Creative Bloq. <https://www.creativebloq.com/advice/the-best-software-for-digital-artists>

Dokshina, B. (2021, mayo 24). Pros y contras del dibujo en papel y el dibujo digital. *Revista Landuum - Revista de Paisajismo en México*. <https://www.landuum.com/historia-y-cultura/pros-y-contras-del-dibujo-en-papel-y-el-dibujo-digital-2/>

Friedrich paintings, bio, ideas. (s/f). The Art Story. Recuperado el 14 de octubre de 2024, de <https://www.theartstory.org/artist/friedrich-caspar-david/>

Gurney, J. (2010). *Imaginative Realism: How to Paint What Doesn't Exist*. Andrews McMeel Publishing.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill.

Historia. (2010, 10 junio). *Arte digital*. El Arte Digital.
<https://elartedigital.wordpress.com/historia/>

James Jean. (s.f.). *James Jean*. Recuperado el 6 de julio de 2024, de
<https://www.jamesjean.com/2024>

La influencia del arte digital en las redes sociales y la cultura contemporánea. (2023, 29 agosto). Vandú Blog. <https://vandu.es/arte-digital/la-influencia-del-arte-digital-en-las-redes-sociales-y-la-cultura-contemporanea/>

Letchipía, Y. R. (2023, 24 mayo). *Ilustradores más destacados de la última década*. Creación Híbrida. <https://creacionhibrida.net/ilustradores-mas-destacados-de-la-ultima-decada/>

Luisjubin. (2022, 10 julio). *Estilos de ilustración digital*. Jubin. <https://jubin.uy/15-estilos-de-ilustracion-digital/>

Panamá, F. A. (2022, 7 noviembre). *Amalia Tapia 1946*. Fundación Arte Panamá.
<https://fundacionartepanama.org/project/amalia-tapia-1946/>

Panamá, F. A. (2022, 8 noviembre). *Brooke Alfaro 1949*. Fundación Arte Panamá.
<https://fundacionartepanama.org/project/brooke-alfaro-1949/>

Panamá, F. A. (2022c, 8 noviembre). *Rodrigo Jaén 1947*. Fundación Arte Panamá.
<https://fundacionartepanama.org/project/rodrigo-jaen-1947/>

Riddell, C. (2013). *Fantasy Art Techniques: Create Amazing Fantasy Characters, Landscapes, and Creatures*. Barron's Educational Series.

Shimizu, Y. (s.f.). *Yuko*. Recuperado el 6 de julio de 2024, de
<https://yukoart.com/category/work/>

Soto, J. (2022, 16 septiembre). *Herramientas para ilustración digital: esto es lo que vas a necesitar*. Centro Pixels. <https://centropixels.com/herramientas-ilustracion-digital/>

Stipan, M. (2015, 8 marzo). *Seeking Solace*. DeviantArt.
<https://www.deviantart.com/t1na/art/Seeking-Solace-523065842>

Tibbey, E. (2023, 26 junio). *Digital art technologies*. 21 Draw. <https://www.21-draw.com/es/digital-art-technologies/>

Unknown. (s.f.). *Paisaje fantástico*. Laura MD.
<http://lauramd2001.blogspot.com/2015/03/paisaje-fantastico.html?m=1>

Wanderer on travel. (s.f.). *Hamburger Kunsthalle*. Recuperado el 6 de julio de 2024, de <https://www.hamburger-kunsthalle.de/en/wanderer-travel>

ANEXOS

1. Carta de profesora Teresita Nieto, profesora con especialidad en español
2. Copia de diploma de la licenciatura en humanidades con especialización en español otorgado por la universidad de Panamá la profesora Teresita Nieto