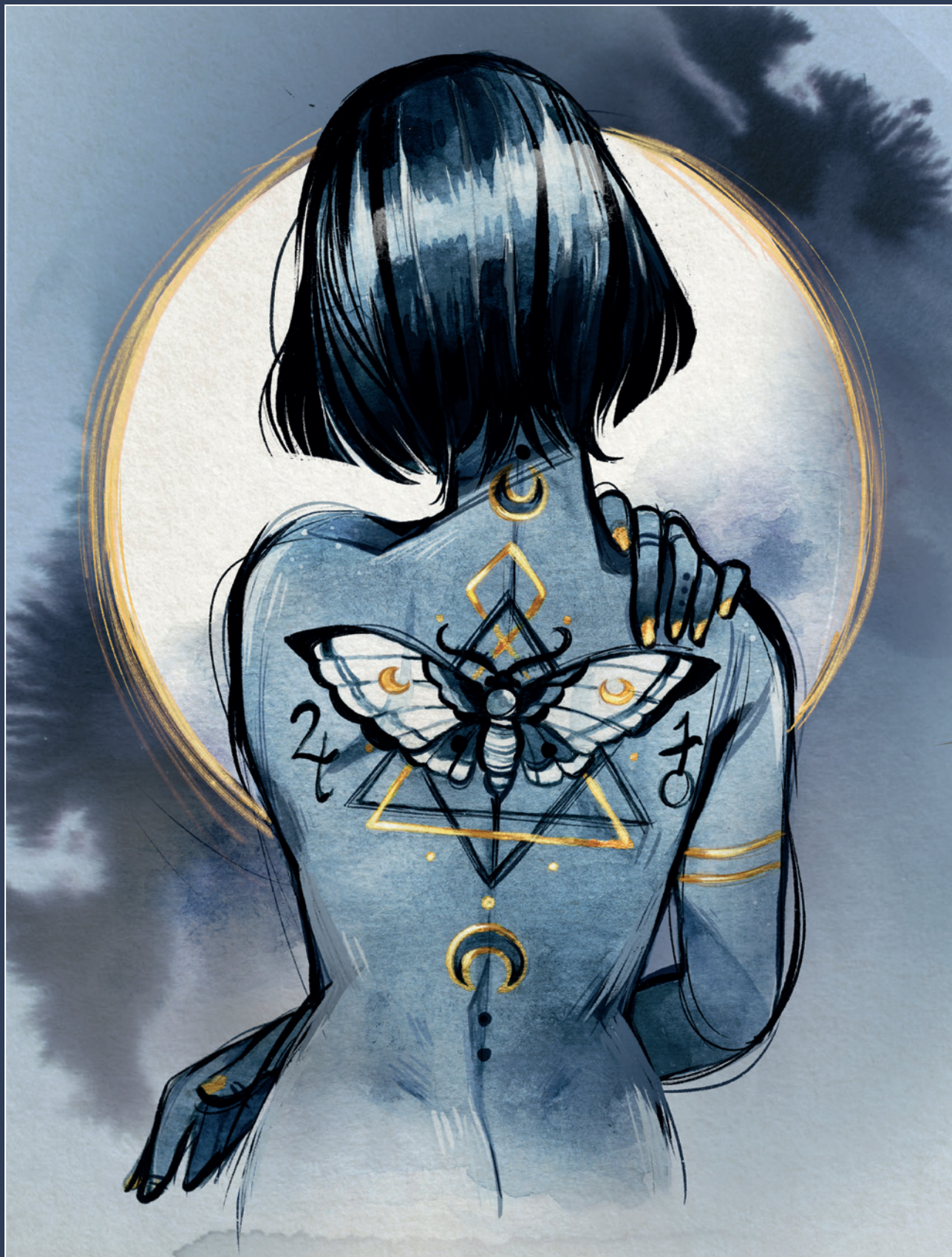

EL ARTE DE

feefal

Introducción

¡Hola!

Me llamo Linnea Kikuchi, aunque quizá me conozcas mejor por el nombre que uso en Internet: Feefal.

Te preguntarás cómo se pronuncia Feefal. Me gustaría poder decírtelo, pero ni yo misma lo tengo claro. No es sino un nombre extraño que se me ocurrió así, sin más, en un momento en que necesitaba uno desesperadamente para Instagram, pero me gusta porque suena como una mezcla entre FIFA y faláfel.

En cualquier caso, me encanta dibujar; estoy totalmente obsesionada con el dibujo. Ni siquiera sé explicar por qué me gusta tanto, y desearía poder dar un argumento más contundente o detallado como, por ejemplo, que es mi forma de comunicarme con el mundo, pero no estoy segura de que eso sea la pura verdad. Creo que todo se reduce al hecho de que el dibujo es la única cosa en la vida que siento como propia. En medio del estrés general que conlleva estar vivo, mi pasión por crear ha permanecido invariable. Es una necesidad; no hay nada que me relaje tanto ni me de tal sensación de satisfacción. Me queda mucho por aprender en materia artística, aun así, me hace ilusión compartir con todos vosotros los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Publicar un libro de dibujo era un sueño lejano que había tenido desde la adolescencia. La de veces que habré recorrido la sección de arte de las librerías con anhelo, imaginando que algún día lograría crear un libro que llevara mi nombre. Pues bien, ese día ya está aquí, amigos míos. Siempre supuse que la oportunidad de publicar solo llegaría con los años de sabiduría y experiencia. Por eso, el ver mi sueño hecho realidad tan pronto fue una sorpresa para la que no estaba del todo preparada. Pero, insisto, a menudo los acontecimientos de la vida me pillan desprevenida. Supongo que así es como funciona la mente, siempre tiene una la sensación de que le falta experiencia y talento para poder dar el siguiente paso, cuando, en realidad, la mejor manera de aprender y avanzar en ese sentido es lanzarse de cabeza y resolver sobre la marcha.

Me siento muy honrada de que te hayas fijado en mi trabajo pensando que molaría tener una colección completa de él, porque ese es el motivo que me trae hasta aquí. Espero que disfrutes viendo mis obras mientras lees mis reflexiones.

feefa

Cronograma de evolución artística

2009 edad 14

Dibujo a lápiz que hice estando en el colegio. Recuerdo que me gustaba mucho.

2011
edad 15-16
Estudio de un bodegón
en grafito.

2014 edad 18

Paisaje urbano imaginario y distópico reconquistado por la naturaleza. Estaba muy orgullosa de este trabajo. La perspectiva es un lío, pero todavía le tengo mucho cariño.

2014 edad 19

Este lo pinté cuando me matriculé en la escuela de arte. Creía que mi arte tenía que ser más realista para que me tomaran en serio.

2016 edad 21

Esta obra la realicé después de abandonar la escuela de arte. Fue en aquella época cuando mi estilo artístico actual empezó a echar raíces.

2017 edad 22

El primer trabajo artístico que hice por encargo. Una bruja llamada Brynne del cómic *Galahad and the Far-off Horizon*. ¡Esta ilustración aparece en el cómic!

Diseñar personajes

Diseñar personajes de la nada es una de mis grandes pasiones porque disfruto mucho del proceso de dar vida a cosas nuevas. Suelo pensar en su origen, sus rasgos y peculiaridades, y en cómo esos aspectos inciden en el diseño final. Aunque casi nunca dibujo el mismo personaje más de una vez, me interesa que dé la sensación de que proviene de su propio universo y trae una historia que contar.

La inspiración me llega desde las fuentes más diversas, puede ser cualquier cosa. A veces, cuando se me acaban las ideas, miro a mi alrededor y elijo un objeto cercano al azar sobre el que basar mi concepto. Después me planteo cómo serían su atuendo y su personalidad. Es una de mis estrategias favoritas para superar el bloqueo artístico, ya que, además de darme un punto de partida, me incita a pensar de forma diferente.

Mis personajes suelen hacer una clara alusión a la naturaleza o reproducen algún concepto que ya existe. Me gusta que el diseño sea relativamente sencillo para que pueda sobresalir la belleza de los elementos naturales. Mi intención es que se vean como una reencarnación del sujeto que los inspira, no como una simple ilustración basada en él.

Por ejemplo, si mi referencia es un diente de león y mi intención es que el personaje parezca una personificación de dicha flor, procuraré que la ilustración final incorpore detalles fundamentales del material de origen para que se capte claramente quién y qué es. Existe una diferencia entre diseñar un personaje inspirado en un diente de león y diseñar un personaje que es un diente de león.

Estos personajes nacieron de la interpretación más literal del término «moda callejera».

Narrativa visual

Mi receta para que la obra de arte emocione es que lleve una mezcla de destreza artística y narración. Me gusta crear trabajos que cuenten historias y sitúen la acción en universos alternativos, pero también me gusta que estén bellamente elaborados y pintados con una paleta que recree un ambiente agradable.

El tema de la historia no tiene por qué ser controvertido o especialmente impactante; basta con que dé a la ilustración un toque de intriga y asombro para deleite del espectador.

Montañas

Cómo atraer al público

Es una lástima que en los currículos de educación artística actuales no se haga más hincapié en el uso de Internet como herramienta de marketing: es un medio increíble para llegar al público con tus propias condiciones y para muchos ha significado una oportunidad de triunfar. Para mí, sin ir más lejos.

El consejo lógico es empezar a publicar con regularidad, una vez al día, incluso, si te sientes lo suficientemente motivado. Es bueno estar lo más activo posible durante ese primer periodo y familiarizarse con la plataforma. No tienen por qué ser trabajos muy elaborados o acabados: las obras en curso o los bocetos de tu cuaderno servirán.

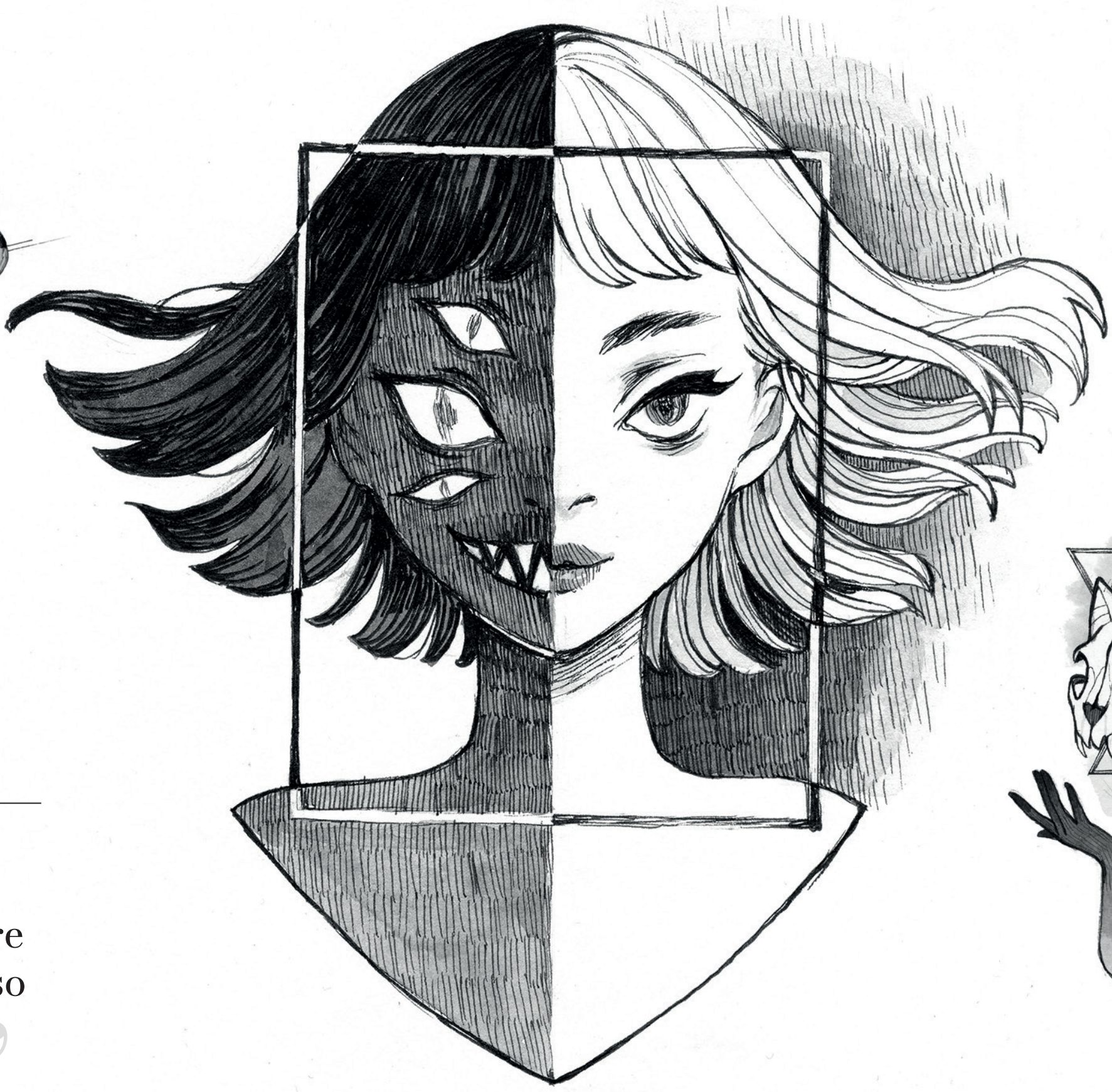
Tampoco es necesario ser un dibujante consagrado para empezar (de hecho, es lindo poder seguir a un artista desde sus inicios y ver cómo progresa). Tienes años de práctica por delante, así que, si evitas publicar porque no te ves lo suficientemente preparado, puede que nunca empieces. Al fin y al cabo, este camino dura toda la vida, siempre va a haber algo por mejorar. Enseñar a los demás cómo aprendes y evolucionas es una forma estupenda de conectar con ellos y quizá puedas inspirar y animar a otros que se encuentren en una fase similar a la tuya. Si te sientes cómodo, también podrías hacer tutoriales para otros y compartir tus conocimientos.

Te recomiendo mucho que te relaciones con otros miembros de la comunidad artística y entres en contacto con gente que haga un arte similar al tuyo. Comenta y reacciona, que se note tu presencia. Después de todo, todos somos artistas y trabajamos por objetivos similares. Es muy fácil perderse entre todas las personas con talento que hay, por eso es fundamental encontrar a tu gente y estar activo. Una buena forma de hacerlo es participar en diferentes tendencias artísticas y ver el contenido de tus *hashtags* favoritos.

Ahora bien, si tu objetivo es mejorar tus habilidades, quizá te convenga evitar las redes sociales y centrarte exclusivamente en practicar, ya que si das prioridad a que tus trabajos queden presentables en lugar de dedicarte a probar cosas nuevas, podrías entorpecer tu propio avance. Si te dedicas a crear para contentar a los algoritmos de las redes sociales, corres el riesgo de encasillarte. Es bueno dibujar con el único fin de mejorar o probar cosas nuevas, aunque el resultado no sea bonito. A la larga, se aprende más con un experimento fallido, que dibujando algo que ya sabes que va a funcionar. Siéntete a gusto con esos trabajos feos y deslucidos porque con ellos es con los que más se aprende.

Página opuesta: *Cielos*
Centro: *Dualidad*
Abajo: *El gato Cerbero*, 2020.

“ Colocar un elemento junto a su opuesto siempre genera un hermoso impacto visual ”

Técnicas con tinta

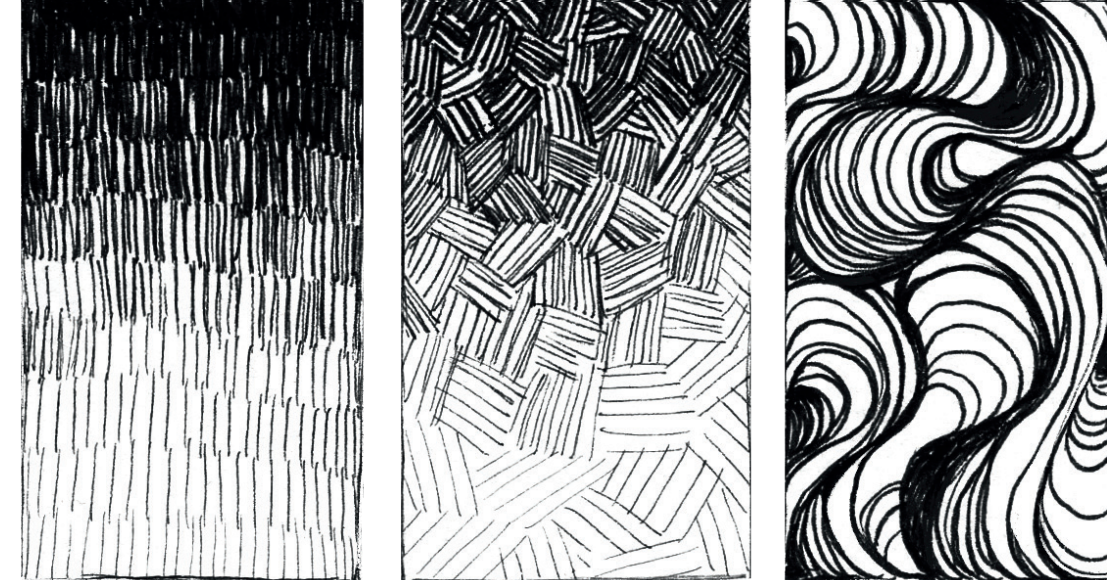
En esta sección os enseñaré cómo ilustro con tinta, daré algunos consejos básicos sobre la técnica del rayado y compartiré algunas de mis preferencias a la hora de emplear este medio. No soy para nada experta en la materia y hay mucho que aprender sobre el rayado y los rotuladores más allá de lo que aquí se muestra, ¡así que explora libremente por tu cuenta!

Tinta en tarro y rotuladores calibrados

Mi método favorito para los trabajos a tinta es combinar los rotuladores (*fineliners*) y la tinta en tarro. Me encanta la textura que se puede lograr con el rotulador y creo que complementarlo con tinta líquida hace que las dos técnicas se fundan en armonía.

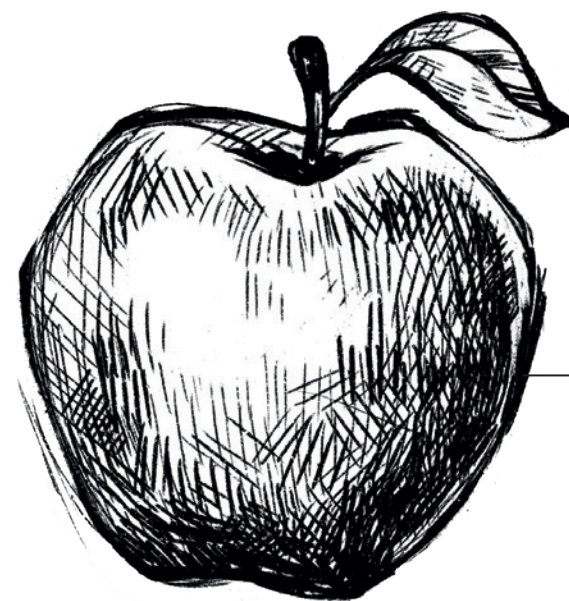
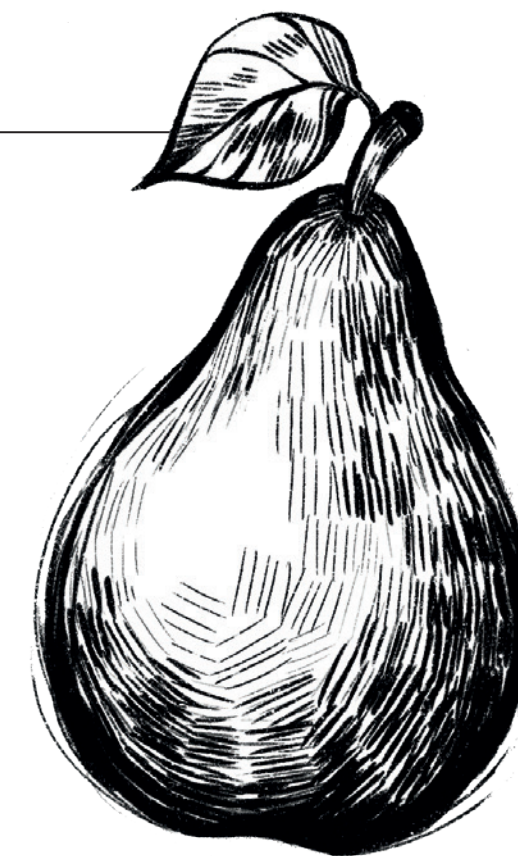
Aunque normalmente me limito a la tinta negra, la de color también puede ser interesante para crear capas. La sensación de profundidad se crea igual con tinta de color que con tinta negra, y se puede apreciar la gradación de tonos incluso empleando un único color.

Rayado simple

Sobre estas líneas verás algunos ejemplos de patrones que me gusta usar en mis dibujos a tinta. En el siguiente tutorial, voy a emplear el rayado solamente para añadir textura, pero es una técnica que también puede servir para sombrear y perfilar contornos.

He dado tono a la pera de aquí al lado mediante un rayado simple. Trazo gran cantidad de líneas cortas y en paralelo para dar profundidad e insinuar la forma de la pera. Las dimensiones del dibujo en general pueden modificarse según la proximidad o el grosor de las líneas paralelas. Para que se capte la figura y la iluminación del objeto, conviene que las líneas del rayado describan la figura del mismo.

Tramas de líneas

Aquí he ilustrado una manzana a base de tramas. A diferencia del rayado simple, en el que las líneas son paralelas, la trama se sirve de un conjunto de líneas cruzadas para añadir profundidad. El acabado de la trama es más esporádico y dinámico que el del rayado simple.

06

06 Detallar la imagen

Al pintar las hileras de montañas, procuro oscurecer más los picos y dejar que el color se vaya apagando hacia la parte inferior. Con esta técnica, he ido creando poco a poco un patrón de formas montañosas superpuestas que recorren el cuerpo.

07

07 Contornos limpios

Después, perfiló los contornos con un pincel fino. Me encanta perfilar mis dibujos y suelo hacerlo de forma esporádica en distintos momentos del proceso porque creo que aporta cohesión y definición. Si no marco las líneas de vez en cuando, la ilustración se desdibuja y coge aspecto de manchurrón de pintura.

08

08 Soltar los pinceles

Ya he terminado de acuarelar la ilustración. Decidí dejar la cara sin pintar porque es más fácil corregir cualquier error que pueda cometer si lo hago en digital.

«La creatividad es,
en cierta medida, un conjunto
de habilidades aprendidas,
y puedes mejorar enormemente
con el simple hecho
de atreverte a explorar».

www.anayamultimedia.es

3dtotalPublishing

2352097

ISBN 978-84-415-4747-6

9 788441 547476