

APOCALIPTA COMICS PRESENTA

CISPLATINO®

A R T B O O K

APOCALIPTA COMICS PRESENTA

CISPLATINO®

A R T B O O K

La siguiente publicación es un resumen que reúne información y muestras de arte parcial y final, pertenecientes al comic del mismo nombre.

Aquí se presenta una recopilación oficial de la producción y desarrollo artístico, que ejemplifica el proceso de trabajo por parte de sus autores.

No pretende ser un manual de creación de comics sino un desarrollo de la metodología anecdótica a este título.

Esta publicación está dedicada a todos aquellos que de una u otra forma fueron colaboradores en todo el desarrollo de las piezas aquí mencionadas.

A todos ellos, Gracias.

Tras dos siglos de olvido,
un héroe llegará para hacer justicia.
Es forastero en su propia tierra
y su nombre es Cisplatino.

índice

arte

- 06 gestando una idea
- 07 acerca de los autores
- 08 del guión al storyboard
- 11 utilizando referencias
- 13 narrando cuadro a cuadro
- 14 el original en cinco pasos
- 15 hiperrealista y artesanal
- 17 agregando la voz escrita

concepto

- 21 creación de perfiles
- 24 modelos conceptuales

extras

- 35 historia con música propia
- 37 las visiones de otros artistas
- 38 recibiendo homenajes

arte

DEVELANDO EL PROCESO DE TRABAJO

ARTBOOK

gestando una idea

DE LA CREATIVIDAD A LA CREACIÓN

Es una tarde cualquiera, y dos amigos se cruzan en el patio de la universidad. Tras algunos comentarios de ideas e intereses, surge una propuesta en común que pronto se convertirá en algo más grande. Es increíble pensar que de las formas mas triviales nacen los proyectos más ambiciosos. Cada uno aporta sus ideas y energía,

y sin darse cuenta, ese proyecto comienza a realizarse paso a paso.

Ese fue el caso de Cisplatino®, que sin pensarlo se gestó de la mano de sus creadores, sacando de ellos lo mejor de sí. Algunos bocetos, diseños de personajes y nombres tentativos, y un argumento que comienza a nacer y tomar forma.

PLOT

Fue descongelado y es el centro de la atención de la sociedad uruguaya e incluso mundial. Al parecer era un soldado en su tiempo y pertenecía a los blandengues. Ahora es medio independiente y medio militar, viste su propio uniforme y es un héroe de acción extrema. Se enfrenta a mafias y criminales de nuestra actual sociedad con la ayuda de su fiel sable de plata. Cuando se perdió en el hielo su corazón le pertenecía a su amada; después de 200 años se reencuentra con su amor algunas generaciones mas joven. Pero no todo es color de rosas, pues deberá enfrentar a un grupo de mercenarios muy especiales donde hallará a su más duro rival en una relación de competencia muy fuerte. Cabalgando ahora aquí, por las calles de Montevideo en su veloz corcel motorizado, todos lo llamarán... CISPLATINO.

Plot original que plantea el argumento base.

acerca de los autores

SINERGIA Y CIRCUNSTANCIA

Tapié y Zignone, creadores de Cisplatino® leyendo las publicaciones de formato impreso.

DIEGO TAPIÉ

Con más de una década de experiencia profesional en los rubros de diseño, dibujo e historieta, ha participado en diversos proyectos y publicado sus trabajos alrededor del mundo. Trabaja para varias editoriales y agencias, y disfruta de enseñar dibujo a jóvenes y adultos.

PABLO ZIGNONE

Diseñador y creativo gráfico, tiene varios años de experiencia trabajando para marcas y franquicias. Es ilustrador hiperrealista y ha impartido clases de dibujo y diseño. Ha publicado varios títulos de comics propios en el medio local y posee varias exposiciones personales.

del guión al storyboard

BOCETANDO LAS PÁGINAS

Cuando el argumento comienza a acomplejarse, sumando detalles y personajes, es momento de plantear la historia en un guión detallado.

Cisplatino® comenzó como una idea general centrada en un sólo personaje, al que luego se sumaron antagonistas y situaciones específicas. Se planificó hacer una historieta corta de tan sólo cinco

páginas que planteaba el origen de su protagonista y la presentación de sus supuestos enemigos.

Sin embargo, el plan cambió rápidamente para convertirse en algo mas ambicioso. A los primeros bocetos se sumaron el resto de las páginas, que comprenderían los dos primeros capítulos de la novela.

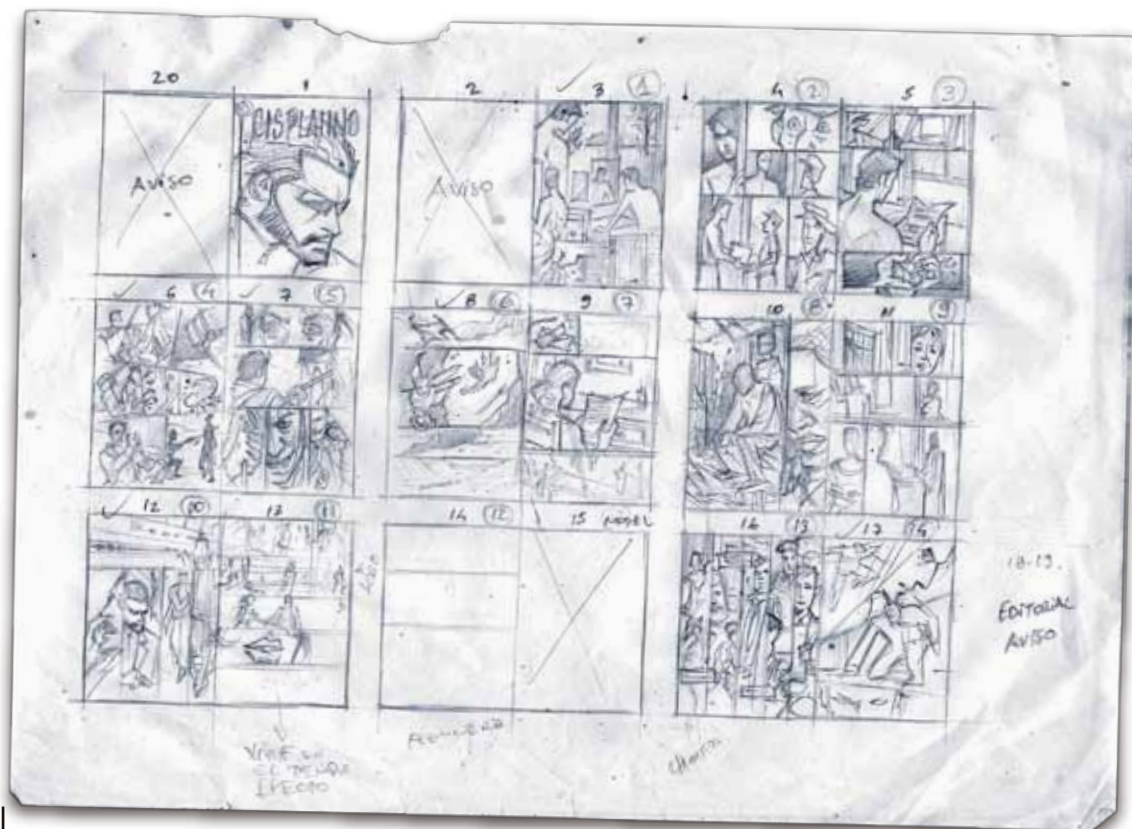

Fotografías de algunas páginas de storyboards, de diferentes capítulos.

El proceso fue muy espontáneo, avanzando cuadro a cuadro con dibujos muy sencillos. Transformaron el guión escrito en una referencia gráfica y descriptiva.

Allí nació la metodología del uso del storyboard. Una herramienta que gracias a la practicidad con la que

el guión se convierte en imágenes, permite visualizar las referencias fotográficas que serán necesarias para la realización de los originales, así como el planteo primario de la diagramación y narrativa de cada página, que posteriormente tomarán un aspecto más maduro al avanzar en las diferentes etapas.

Una hoja A4, un lápiz y una goma, para trabajar una de las instancias más importantes.

Lápiz, acuarelas y papel de algodón.

utilizando referencias

cadena de Lobo

ARTES EN COMBINACIÓN

Desde la antigüedad, los grandes maestros del arte han utilizado la observación de la realidad y las referencias, para lograr la mejor comprensión de forma, luz y sombra. La ilustración es simplemente eso, una representación de la realidad tridimensional y compleja, sobre un soporte plano con trazos y manchas. En ésta publicación las referencias

permiten crear un arte de gran realismo y variedad, no sólo a través de las figuras, sino también de la luz ambiental y el color. El armado digital de la página utilizando fotografías, es además una forma práctica de solucionar la maquetación y la narrativa.

REFERENCIA

ARTE FINAL

Ejemplo extraído del capítulo quinto.

Compilación de algunas fotografías de los modelos de referencia.

narrando cuadro a cuadro

cartones para trabajar las acuarelas.

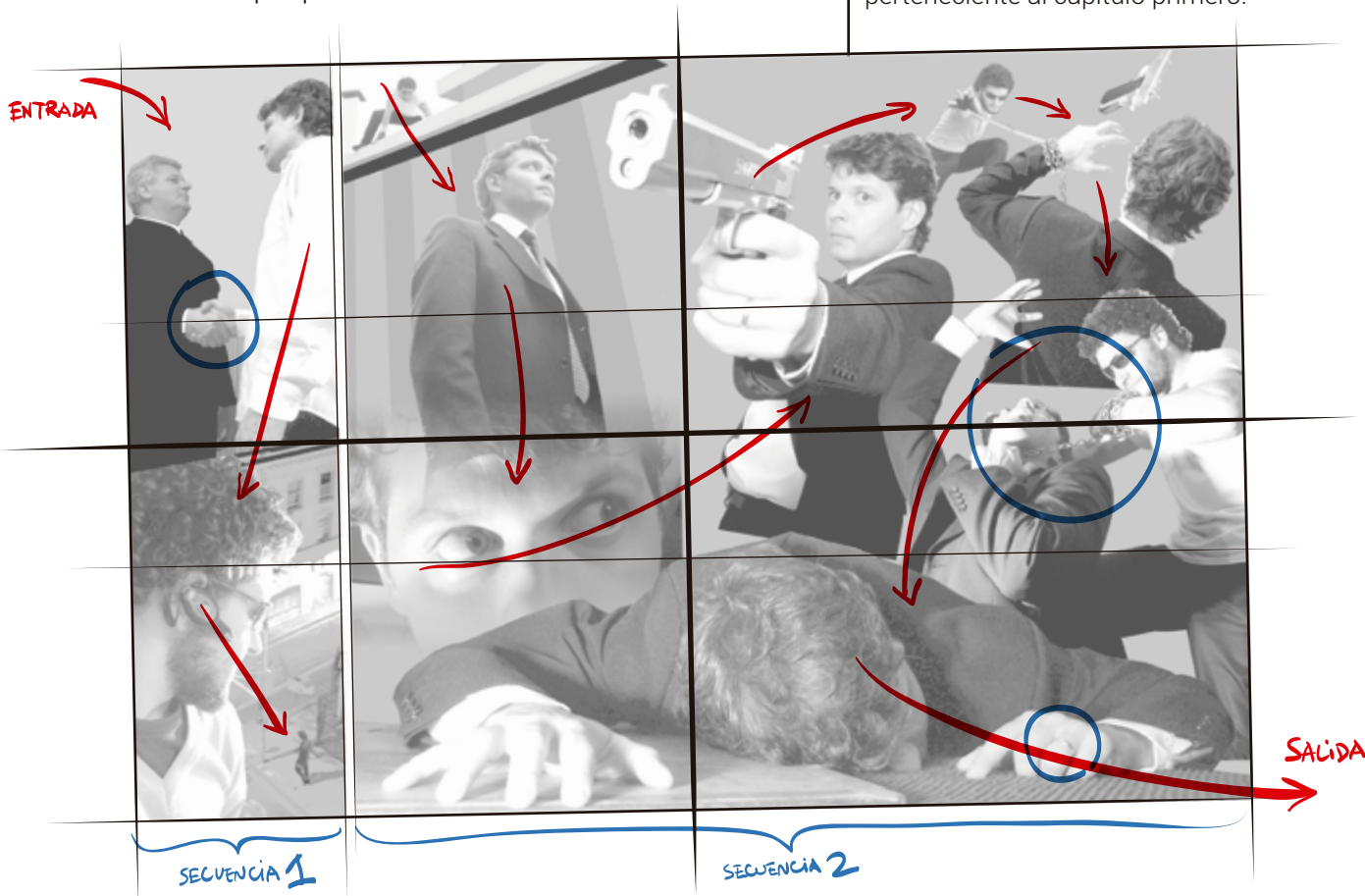
LA HISTORIA ORDENADA EN VIÑETAS

Es muy importante que el orden de lectura sea natural y la narración comprensible, según el recorrido visual que hace el lector.

Ese recorrido es la forma y desplazamiento que hacemos naturalmente al observar una imagen, la cual puede ser dirigida. El avance de nuestros ojos responde al ritmo que plantea el diseño de

dicha composición. En este caso esa imagen es la pagina completa. Aquí fueron utilizadas variadas técnicas y soluciones gráficas, para crear un desarrollo visual potente, con un ritmo variado y un diseño que responde a conceptos y retóricas.

Preproducción de doble pagina perteneciente al capítulo primero.

el original en cinco pasos

acuarela líquida y tintas

PLAN, MÉTODO Y EJECUCIÓN

Storyboards y sesiones fotográficas comprenden dos de los cinco pasos que requiere la creación del arte final. Luego de seleccionar las fotografías mas adecuadas y completar las referencias, se pasa entonces a dibujar a lápiz sobre el soporte de papel. Se trata de determinar de manera sencilla todos los detalles, incluyendo aquellas cosas que deben ser inventadas de cero como fondos

y vestimentas, o modificando parcialmente algunos rasgos de los modelos. Con gouache negro se comienza a rellenar y sombrear buscando el mayor realismo posible. El paso final es completar con el color, tratando de reproducir iluminaciones y paletas cromáticas expresivas, incluyendo el agregar detalles finales con tintas para dar mayor definición.

1

STORYBOARD
bocetos y diagramación

2

FOTOGRAFÍA
referencias y narrativa

3

LÁPIZ
guía y detalles

4

GOUACHE
aguada acromática

5

ACUARELAS
color y tintas

Ejemplo de una viñeta en sus cinco etapas de elaboración.

hiperrealista y artesanal

acrílicos y tintas

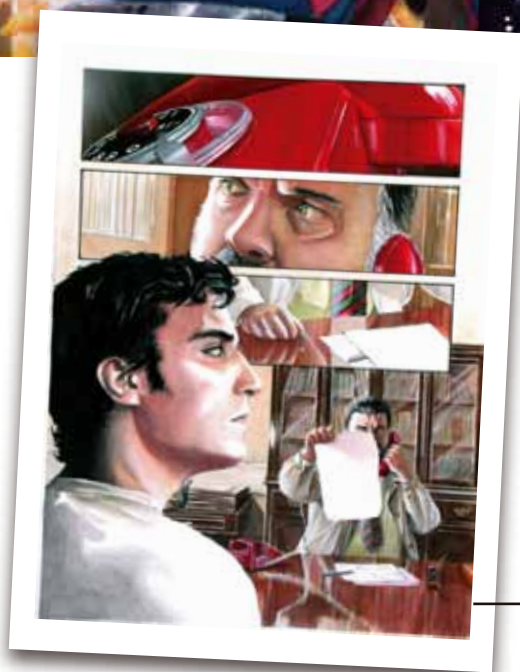
PINTURA TRADICIONAL PARA UN ESTILO CLÁSICO

Extracto del capítulo cuarto.

Sobre un soporte de algodón de 36*48 cm. y hecho completamente a mano con materiales artesanales, los originales son obras de arte en si mismas, que demuestran gran técnica, habilidad y horas de trabajo.

A lo largo de este artbook, se pueden apreciar las fotografías de las herramientas y materiales reales utilizados para la elaboración de los mismos.

Original perteneciente al capítulo segundo.

Los originales son fotografiados a la luz del día con cámara fija en trípode.

agregando la voz escrita

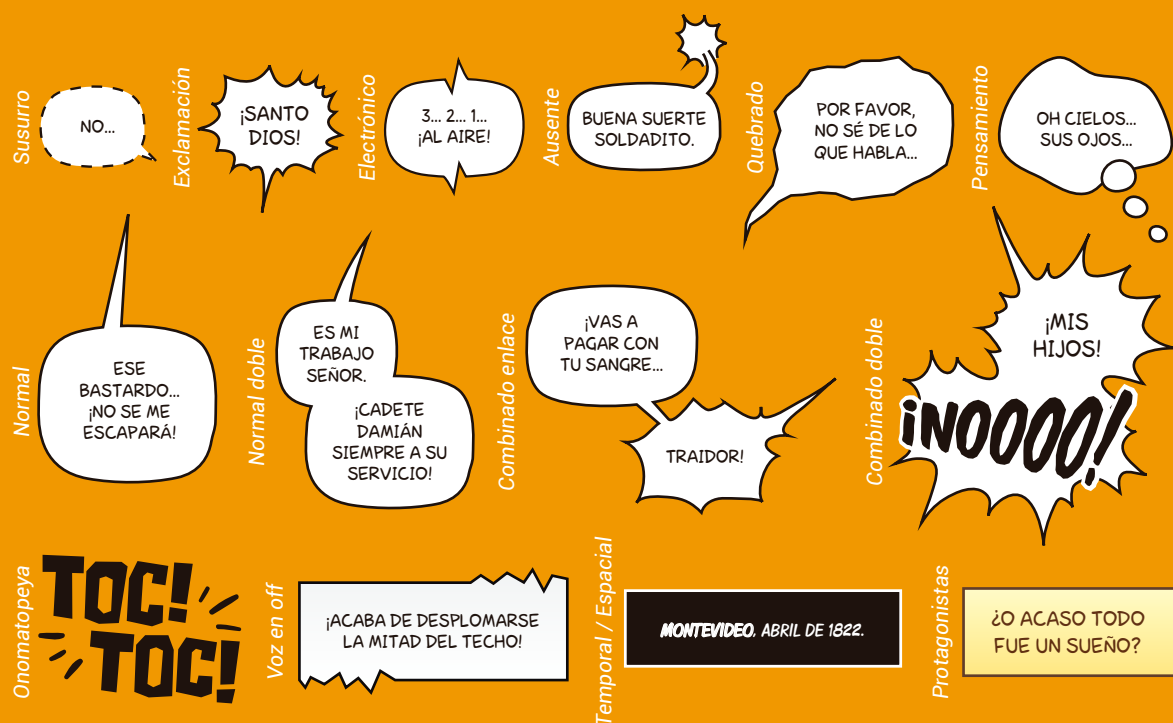
CUANDO LA ILUSTRACIÓN TOMA LA PALABRA

Una vez que los originales han sido fotografiados, se introducen en un software de maquetación vectorial, en donde se completará el armado de la historieta, ordenando las páginas y sumando los elementos finales de diseño.

En esta instancia se agregan además los textos de diálogos y narraciones a

través de cuadros, globos y onomatopeyas, que tendrán una forma y disposición adecuados a cada aspecto de la lectura según sea necesario y a las páginas en sí.

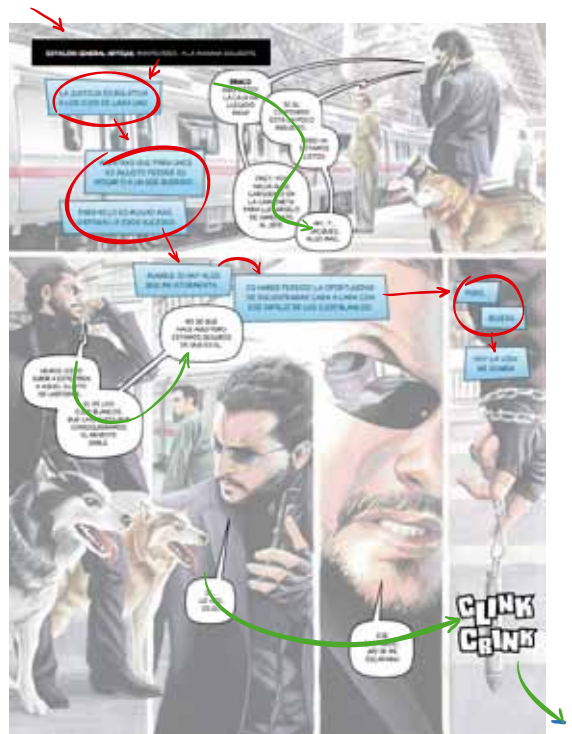
Esta dimensión comunicativa debe responder y potenciar la narrativa de la página, así como lograr una lectura fluida y expresiva.

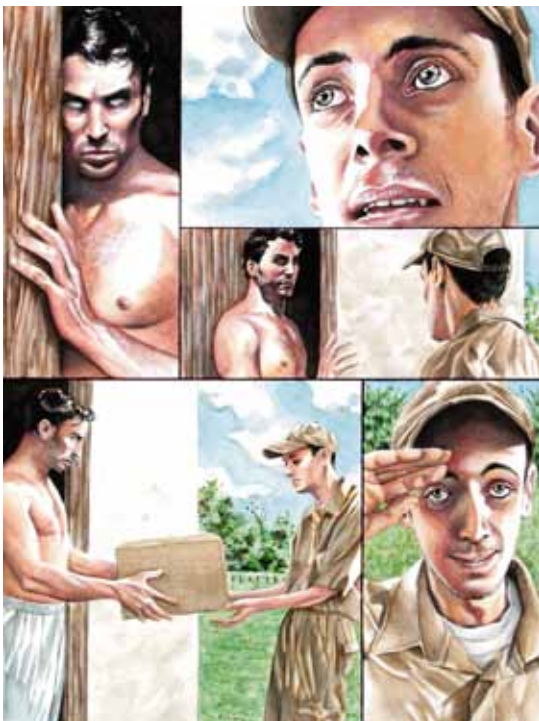
Diferentes ejemplos de los gráficos que componen el rotulado de "Cisplatino: Orígenes®".

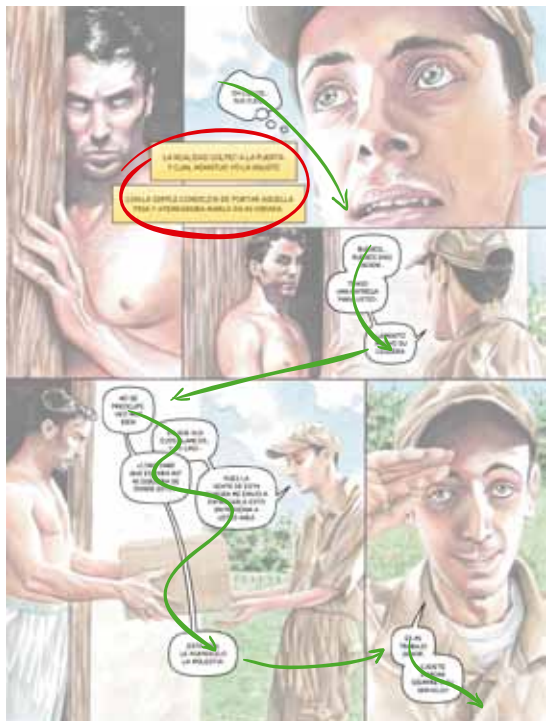
Ejemplo de original fotografiado.

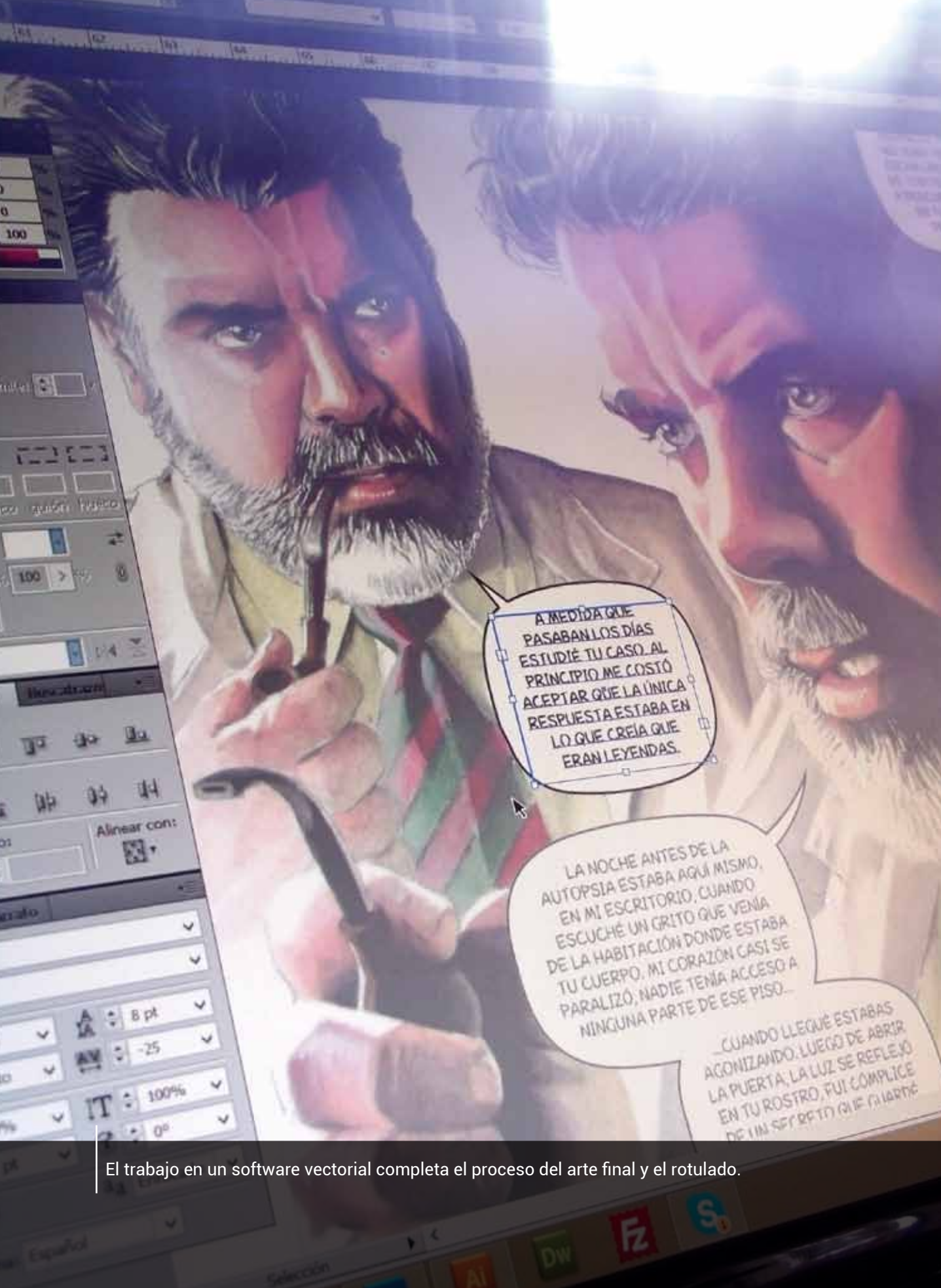
Rotulado digital (esquema narrativo).

Ejemplo de original fotografiado.

Rotulado digital (esquema narrativo).

A MEDIDA QUE PASABAN LOS DÍAS ESTUDIÉ TU CASO. AL PRINCIPIO ME COSTÓ ACEPTAR QUE LA ÚNICA RESPUESTA ESTABA EN LO QUE CREÍA QUE ERAN LEYENDAS.

LA NOCHE ANTES DE LA AUTOPSIA ESTABA AQUÍ MISMO, EN MI ESCRITORIO, CUANDO ESCUCHÉ UN GRITO QUE VENÍA DE LA HABITACIÓN DONDE ESTABA TU CUERPO. MI CORAZÓN CASI SE PARALIZÓ; NADIE TENÍA ACCESO A NINGUNA PARTE DE ESE PISO...

CUANDO LLEGUE ESTABAS AGONIZANDO. LUEGO DE ABRIR LA PUERTA, LA LUZ SE REFLEJÓ EN TU ROSTRO, FUI CÓMPlice DE UN SECRETO QUE NADIE

El trabajo en un software vectorial completa el proceso del arte final y el rotulado.

concepto

ACERCA DE LA HISTORIA Y SUS PERSONAJES

ARTBOOK

creación de perfiles

DIVIDIENDO LA HISTORIA EN ROSTROS

Una historia completa es la suma de historias de vida individuales de cada personaje que en cierto momento y lugar comienzan a involucrarse, creando situaciones y escenarios, con conflictos que deberán dar desarrollo a cada protagonista y antagonista según sea su participación, y encaminarse hacia un desenlace con una conclusión parcial o total de los sucesos.

Cada personaje y su propia historia de vida debe ser completamente diseñada. En Cisplatino® se ven personajes muy reales y variados, ya que se quiere crear más allá de la anécdota, un universo completo lleno de nuevas posibilidades. Se exploraron perfiles que respondieran a un panorama actual, pero atemporal, buscando modelos que los representase visualmente, quienes sin quererlo generaron un "feedback" de forma natural enriqueciendo a sus encarnaciones en la ficción. Se crearon entonces siete primeros personajes principales a los cuales se sumó un octavo (Bea) que sería una especie de "firma" editorial, y luego al avanzar de la historia se agregaron el resto de los personajes secundarios.

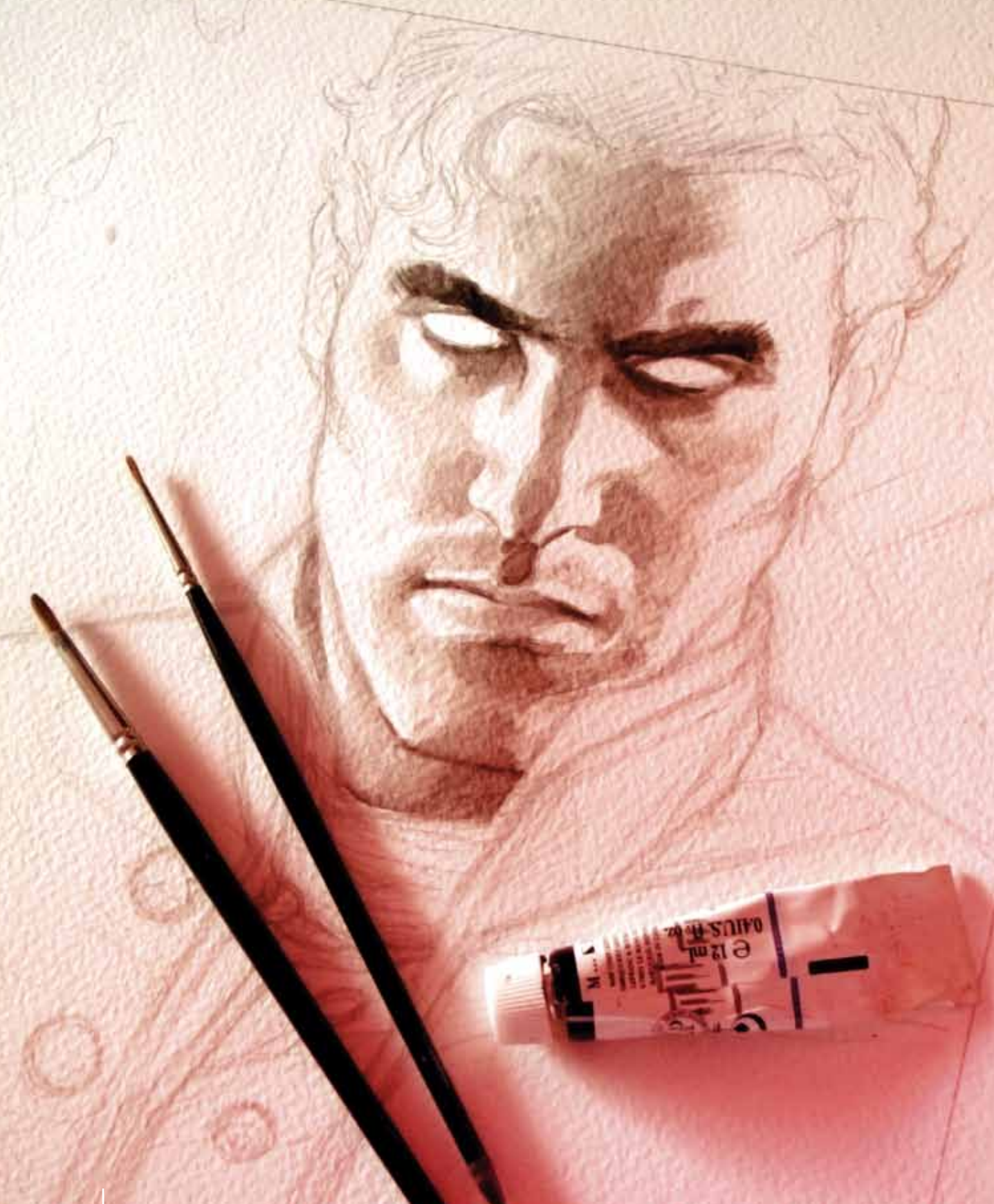
Leonor Lambert (modelo: Johana Gerfauo).

lápices acuarelables

Retratos a lápiz de algunos de los personajes, por Diego Tapié.

Fotografía de original en proceso, perteneciente al capítulo sexto.

modelos conceptuales

DE LA IMAGINACIÓN A LA REALIDAD

Elegir a los modelos reales que interpretarán a cada uno de los personajes es una tarea difícil, pues deben tener todas las características necesarias para comunicar los conceptos que le corresponden de la manera más clara posible.

Los personajes de Cisplatino® están pensados desde una estructura sencilla, que responde a una economía de recursos de vestuario, aspecto físico y cromático, así como una administración criteriosa de sus razas, profesiones, edades, etc. Se pueden reproducir de forma acromática y distintiva, debido a sus vestimentas y rasgos físicos y faciales. Si bien los primeros modelos fueron sus propios autores y luego allegados y amigos, la selección tuvo un criterio coherente, partiendo del concepto antes de la selección.

Una vez que los personajes cobraron vida, se realizaron una serie de ilustraciones buscando concretar dichos perfiles, haciendo que las ideas iniciales cobraran vida, concretándose como parte de una historia compleja y atractiva. (Los siguientes dibujos son obras de Pablo Zignone).

Footage de Betty Page, para el personaje de Bea.

Cisplatino.

Lobo.

Sonia.

Carolina Mendizábal.

Leonor Lambert, Joaquín Aragón, Remigio Matorras y Carolina Mendizábal.

Gael Glezer, Serafín Do Santos, Draco y Don Vicente Luccano.

Falco, Draco y Gael Glezer.

Dr. Viacava.

Largas sesiones fotográficas para conseguir la toma que sirva de mejor referencia.

extras

POTENCIANDO EL PROYECTO

ARTBOOK

historia con música propia

TEMAS OFICIALES Y ORIGINALES

Gracias al apoyo que recibió Apocalipta desde el comienzo, especialmente de otros artistas y colegas, se pudo hacer algo poco común en el mundo de la historieta: crear temas musicales originales para los protagonistas de la serie.

Cuatro bandas de talentos jóvenes, elaboraron estupendas canciones que llevaron a éste comic a un nuevo nivel y a un público diferente.

Disponibles para descargar gratis en el sitio oficial de esta publicación:

www.apocalipta.com/cisplatino

"CISPLATINO"

GASOLIL

Miguel Bestard
Tal Szlafmyc
Federico Quartara
Felipe Ariza

2'47"

"KILLER INSTINCT"

A2Hh

Agustín "A2" Abero
Marth Höbalk

4'14"

"SHE KNOWS"

BLACK CLOUD

Shaela
Zoffia
Eve
Marianoise

5'26"

"¡MANDINGA!"

trece

Carlos Fierro
Marcelo Sajevidas
Martin Da Costa
Sebastian Dávila

4'23"

De la ficción a la vida real, el sable de plata fue confeccionado artesanalmente por Pablo Buffa.

las visiones de otros artistas

viejo secador eléctrico

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

“Cisplatino: Visiones ®” es una propuesta paralela y complementaria que reúne una serie de historietas cortas y autoconcluyentes en blanco y negro, realizadas por artistas invitados, tanto profesionales como

semiprofesionales, que aportaron su propia visión de éste universo. El resultado es una recopilación antológica de trabajos variados de excelente calidad y propuestas que expanden la historia principal.

Portadas de los 4 volúmenes.

recibiendo homenajes

300g/m² . 140 lbs

12

papel de algodón.

RECONOCIMIENTO Y APOORTE

Algunos pinups. Autores: Sebastián Martínez, Mauricio Moreno, Beny, Fernando Souzamota.

Autor: Mauricio Moreno.

Autor: Matías Soto López

Es gratificante llevar a cabo un proyecto propio, pero lo es mucho más aún cuando su repercusión trasciende lo esperado y devuelve una demostración de afición por parte de lectores y artistas, que sin esperar nada, han hecho homenaje con sus excelentes trabajos, aportando y difundiendo de una manera tal que nos hace sentir muy orgullosos. A todos ellos, gracias y buen trabajo!

Pinup magistralmente realizado por Paulo Miños.

ILUSTRACIONES:

Diego Tapié / Pablo Zignone

TEXTOS, DISEÑO y FOTOGRAFÍAS:

Diego Tapié

CISPLATINO ®

creado por Diego Tapié y Pablo Zignone.

Todos los derechos reservados.

El material aquí publicado
es propiedad intelectual de sus
correspondientes autores.

MODELOS FOTOGRÁFICOS:

Johana Gerfauo

Micaela Gutierrez de Valle

Javier Lemos

Carlos Latorre

Freddy Tapié

Marcelo García

Hugo Tapié

Fernanda Morgade

Diego Tapié

Pablo Zignone

Andrea Silva

Fernando Carballo

Gabriel Parra

Luis Sanguinetti

Damián Capra

Jessica Gonzáles Salvagno

Ricardo Torres

CISPLATINO

O R I G E N E S

CISPLATINO ®. Publicado por Apocalipta Comics / www.apocalipta.com
Todos los derechos reservados. Los personajes presentes en este número,
así como los elementos relevantes son propiedad intelectual de Apocalipta.
Todos los personajes e incidentes mencionados son completamente ficticios.
Producto editorial hecho en Uruguay. Prohibida su reproducción y/o copia.

**CISPLATINO ES UN PRODUCTO AVALADO POR
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY**

Todas las noticias e información acerca de Cisplatino en
WWW.APOCALIPTA.COM

OFFICIAL WEBSITE
apocalipta.com/cisplatino

