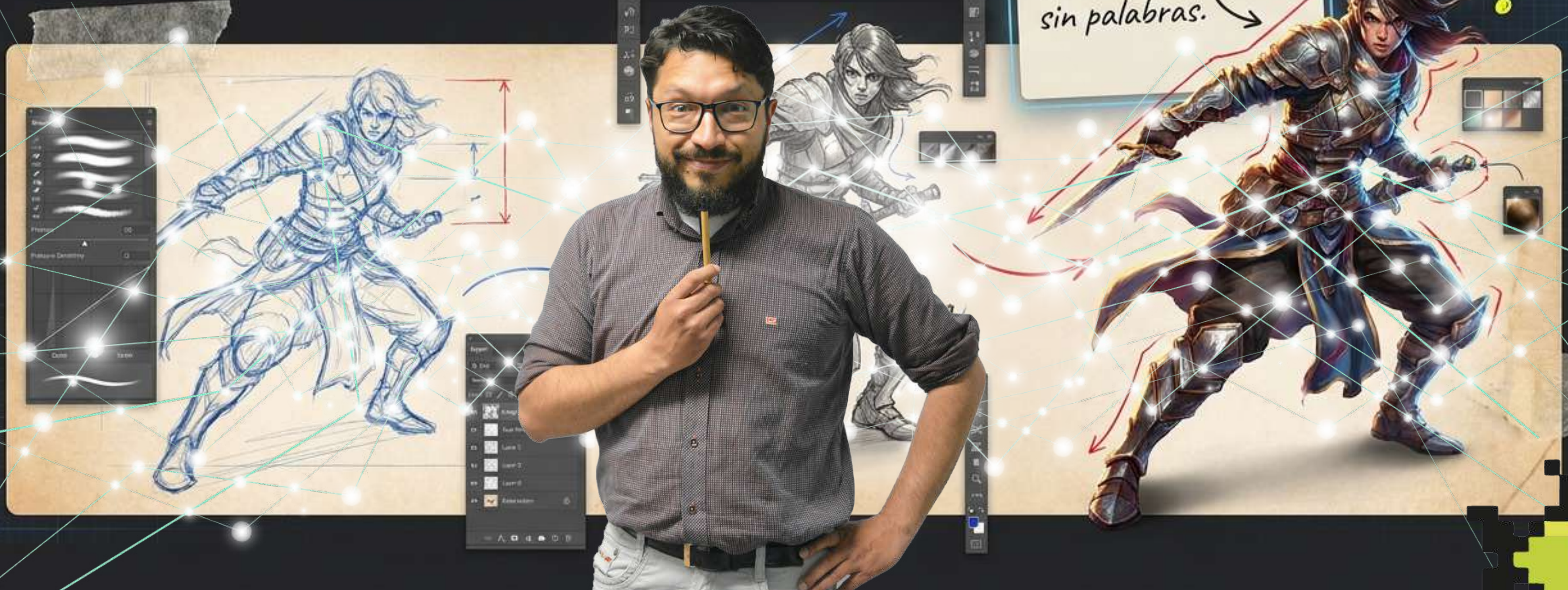

Cómo Diseñar Personajes Únicos (Y Vivir del Arte)

Masterclass Visual de Diseño y Carrera Profesional
por Aleks y Aida (Estudio Font).

Saber dibujar es solo el principio. El diseño real comunica sin palabras.

El Propósito Antes del Trazo

Si a tu diseño le falta respuesta a una de estas preguntas, está incompleto por muy bonito que sea el dibujo.

¡Validación Crucial!

La Ficha de Diseño: 7 Pilares Estructurales

Character Briefing		
☒	Anatomía: Proporciones base (musculoso, ágil, exagerado)	← Forma el arquetipo visual.
☒	Estilo: Ambientación visual (Cyberpunk, Fantasía clásica)	
☒	Emoción Dominante: Tristeza, euforia, alerta	← Define la expresión neutra.
☒	Paleta de Colores: Cálida, fría, oscura, vibrante	
☒	Rol: Héroe, Villano, Mentor, Guardián	
☒	Objeto Icónico: El escudo del Capitán América o la espada de Link	← Debe leerse en la silueta.
☒	Localización: El mundo que condiciona su ropa (acuático, post-apocalíptico)	

El Sistema del Moodboard (Tu Seguro Contra el Bloqueo)

1. Buscar
Recopila referencias de estilo, sentimientos, texturas y poses.

2. Categorizar
Divide en secciones claras (ojos, ropa, armas, paletas).

3. Limitar (Regla de Oro)
Máximo 2-3 referencias de un mismo artista. Oblígate a crear desde cero.

4. Sintetizar
Limita cada categoría a 4-5 imágenes para evitar saturación visual.

Un buen moodboard ahorra horas de frustración frente al lienzo.

La Regla de Oro de las Siluetas: Menos es Más

Forma el arquetipo visual fuerte.

Acierto: Proporciones Exageradas.
Juega con el contraste de formas base.

Ilegible. No hay puntos focales claros.

Error: Exceso de Ruido.
Evita el efecto 'árbol de navidad'. Elimina lo que entorpece la lectura.

Define la pose y la acción.

Acierto: Espacio Negativo.
Deja que el diseño respire para que las extremidades se entiendan.

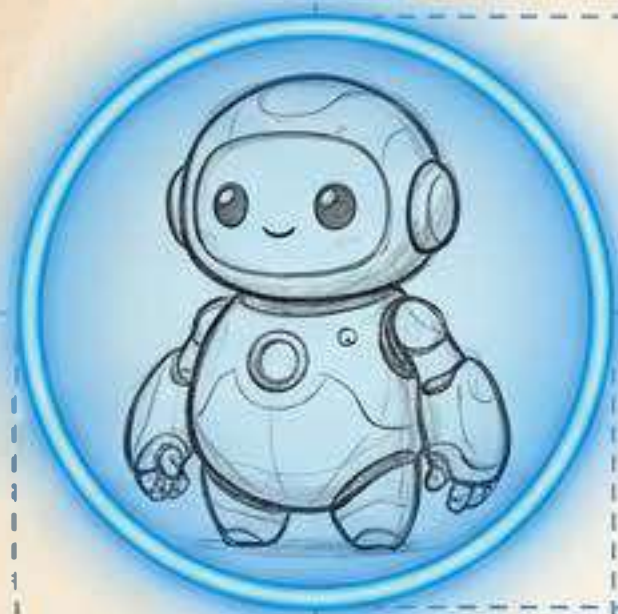

Elemento de diseño único, fácil de recordar.

Acierto: Reconocimiento Inmediato.
Detalles únicos que destacan solo con la sombra.

Lenguaje de Formas: Contar Personalidades sin Palabras

Psicología Geométrica

Forma: **Círculo**

Emoción: Cálido, amistoso, inocente, accesible.

Arquetipo: El niño, el compañero.

Forma: **Cuadrado**

Emoción: Robusto, confiable, terco, estable.

Arquetipo: El mentor, el guardián inamovible.

Forma: **Triángulo**

Emoción: Tensión, dinamismo, peligro, intensidad.

Arquetipo: El villano, el guerrero ágil.

El Arte del Equilibrio y el Contraste

Eye-Tracking Confuso

Eye-Tracking Fluído

- 1. **Simple vs. Complejo:** Concentra el detalle en el punto focal (rostro/arma). Deja zonas de descanso visual.
- 2. **Asimetría:** La vida real no es perfecta. La asimetría genera interés orgánico.
- 3. **Grosor de Línea:** Alterna líneas gruesas para sombras con líneas finas para detalles internos.

No pongas obstáculos en el recorrido visual del espectador.

Dinamismo Creíble: Acción vs. Gravedad

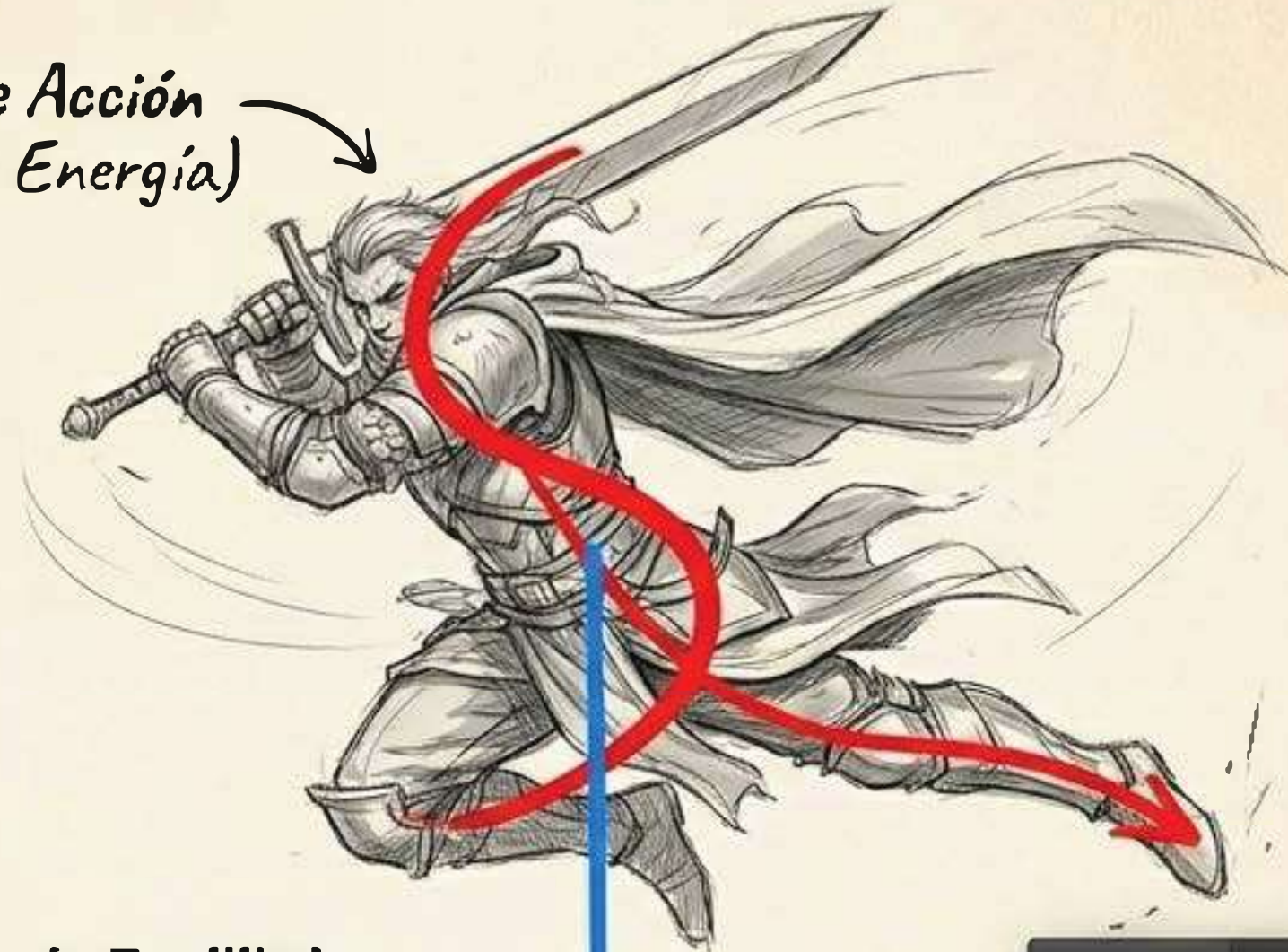
Línea de Acción:

- ↳ Aporta intención al movimiento.
- ↳ Las curvas en 'S' exageran la pose y dan vida.

Línea de Equilibrio:

- ↳ Asegura que el personaje no se caiga visualmente.
- ↳ Sostiene la exageración con física creíble.

*La Línea de Acción
(Intención y Energía)*

*La Línea de Equilibrio
(Realismo y Gravedad)*

: Pro Tip

Usa fotos de referencia reales. Pídele a un amigo que pose o tómate fotos tú mismo para entender la física antes de exagerarla.

Narrativa de Color: La Fórmula 60/30/10

*Context Note: Evita el negro puro en producciones infantiles (usa tonos vibrantes).
En producciones adultas, el negro aporta misticismo e introspección.*

Síntesis: De la Idea a la Luz

La Realidad de la Industria (Hay Trabajo)

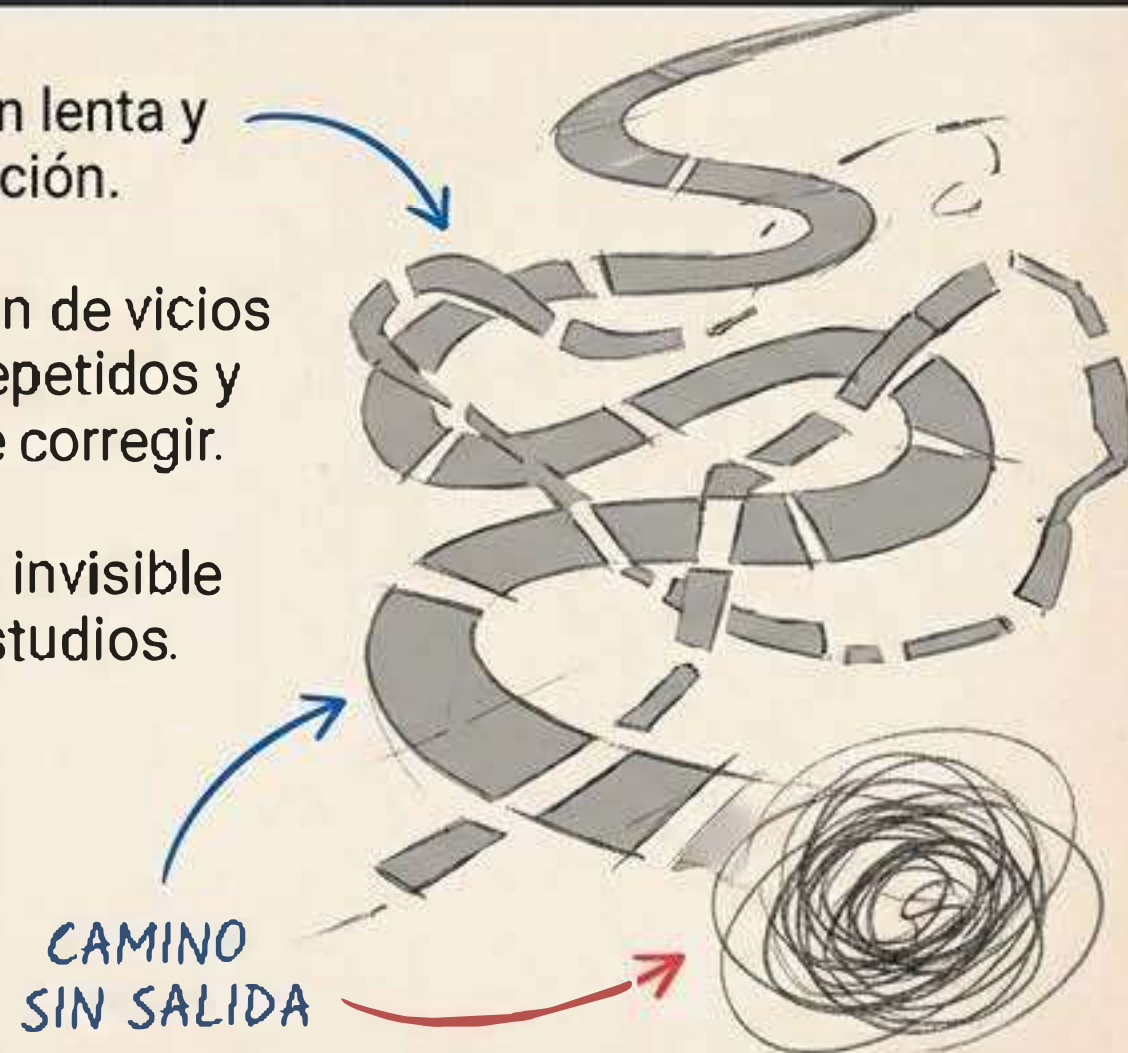
Nota Clave!

El mercado **SÍ está saturado**... de gente que hace lo mismo.
Falta talento con bases sólidas y estrategia. Saber dibujar es solo el principio.

El Factor Oculto: El 80% de las Oportunidades

Aprendizaje Solitario

- Progresión lenta y desmotivación.
- Integración de vicios técnicos repetidos y difíciles de corregir.
- Portafolio invisible para los estudios.

El Camino Guiado (Mentores & Red)

- Desarrollo rápido y enfocado.
- Feedback específico a tu estilo y objetivos reales.
- El 80% de las ofertas laborales nacen de contactos, no de bolsas públicas.

No tienes que seguir dibujando en solitario.

Presentando: Tu Acelerador Profesional (La Comunidad)

**Cursos
Técnicos**
*Módulos estructurados
(Diseño de personajes,
anatomía, render, línea).*

**Retos con
Propósito**
*No solo dibujar.
Ej: Consigue tu primer
cliente en 90 días, con
premios exclusivos.*

Networking
*Masterclasses, contacto
directo con profesionales y
bolsa oculta de oportunidades.*

Mentorías Grupales
*Videollamadas semanales.
Revisiones personalizadas
basadas en tu estilo y metas.*

“Transforma el dibujo de un pasatiempo solitario a tu futura profesión. Te vemos dentro.”

Tu Próximo Paso

Paso 1:
Elige tu plan
(Mensual o Anual).

Paso 2:
Únete a la
plataforma y
accede a tu
licencia de CSP.

Paso 3:
Preséntate en la
comunidad y
comienza tu
primer reto.

**Únete a la
Comunidad**

Riesgo Cero: 14 días de devolución
garantizada si decides que no es
para ti.

Síguenos en el Blog
del profe jlopez designer

