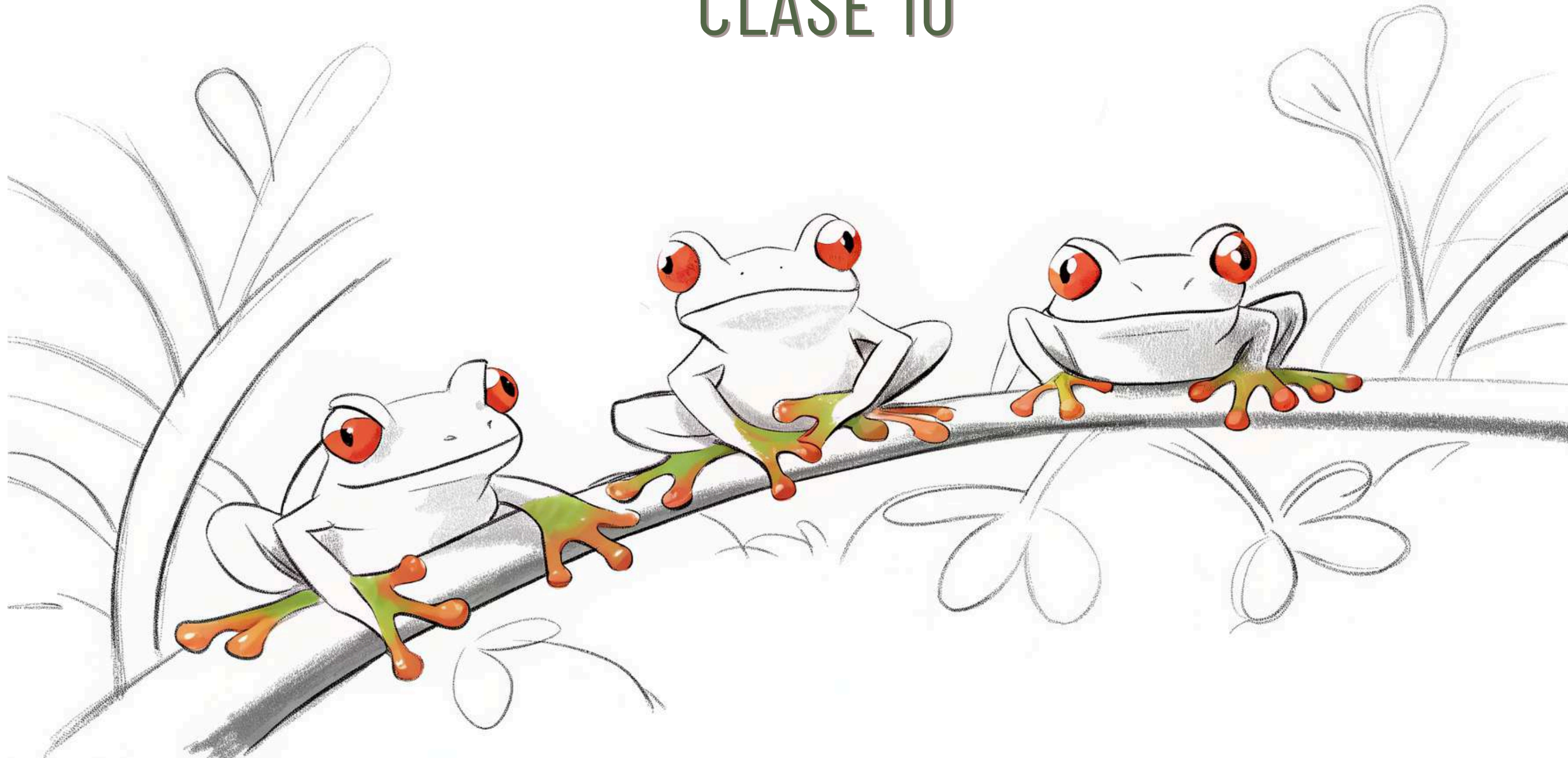

TALLER DE ILUSTRACIÓN

CLASE 10

AR
Alejandra Romero

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

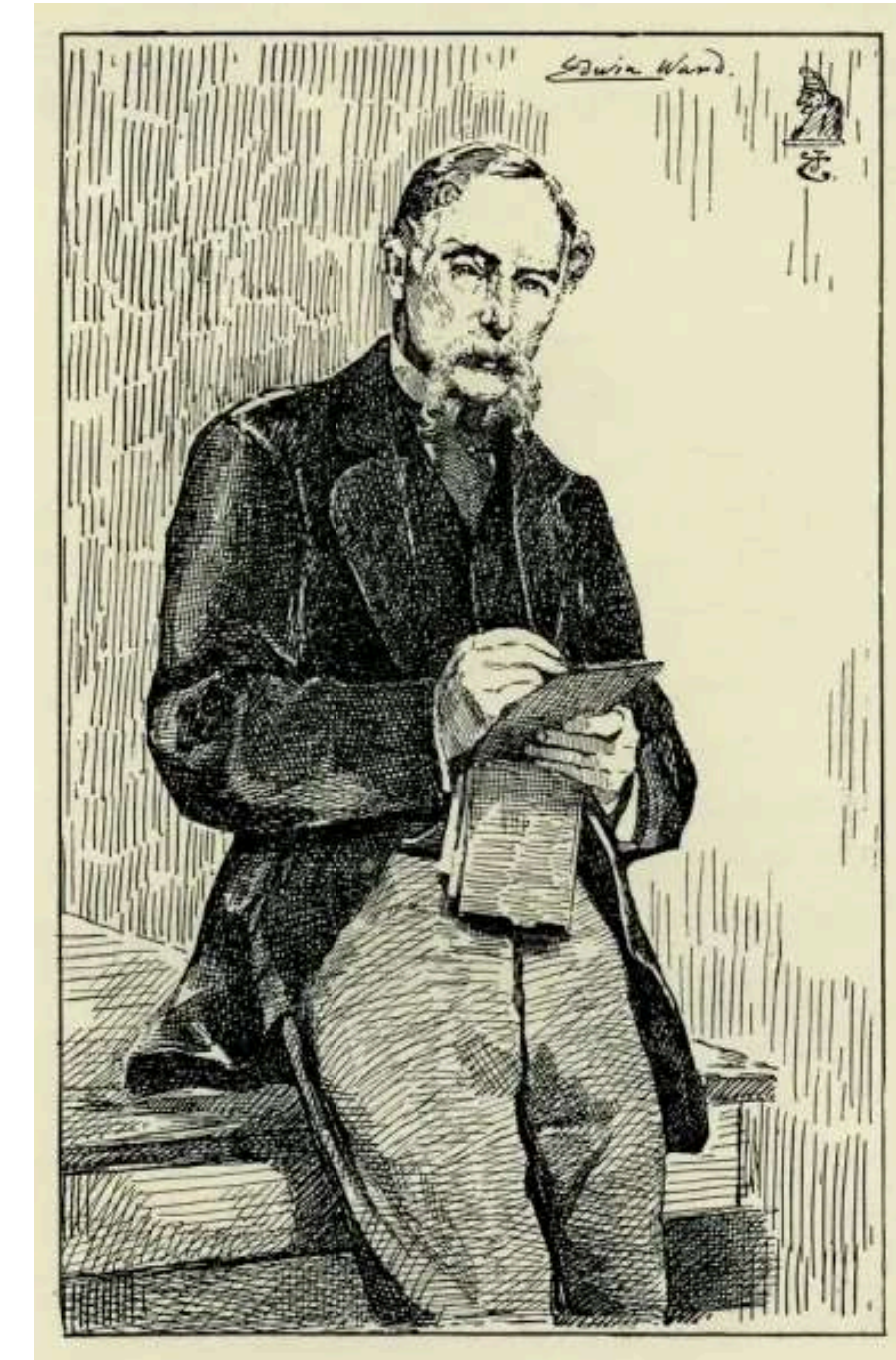
JOHN TENNIEL

John Tenniel fue un dibujante británico. Dibujó más de dos mil viñetas y, especialmente, caricaturas, para la revista Punch en la segunda mitad del siglo XIX, aunque es más recordado por sus ilustraciones para Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, ambas obras de Lewis Carroll.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

Retrato a pluma y tinta de Edwin Ward.

El padre de Tenniel era maestro de esgrima. En un duelo, mientras entrenaba a su hijo, accidentalmente le dio en el ojo con un florete sin protección. La visión de Tenniel se deterioró en el ojo herido hasta quedar casi ciego. Sin embargo, esto no impidió que Tenniel desarrollara su propia agudeza con el estoque, y sus ilustraciones y acuarelas se hicieron famosas por su precisión y meticulosidad en los detalles, a pesar de su discapacidad visual.

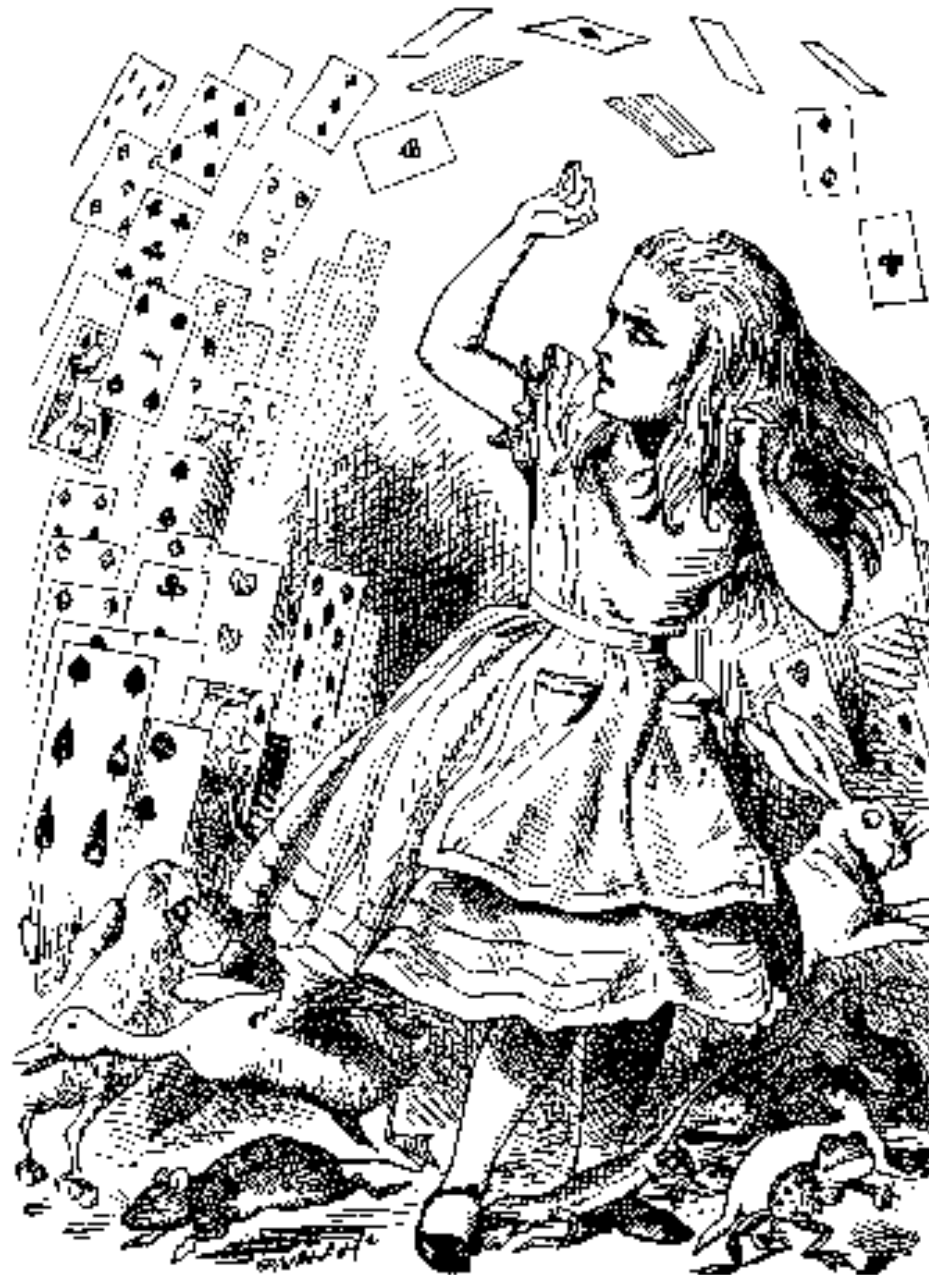
BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

Las ilustraciones de Tenniel contribuyeron a consolidar las historias de Carroll en el imaginario popular. Aquí vemos el ahora icónico vestido amarillo y azul de Alicia y la etiqueta "¡BÉBEME!" en la botella.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

En una entrevista en abril de 1889, Tenniel explica que escogía y observaba sus temas a tratar el primer día, pensaba en el diseño el segundo día, y dedicaba el tercero a dibujar. Para el final del tercer día, pasaba un bloque de madera con el dibujo al grabador.

Proceso de trabajo:

- **Boceto inicial:** Tenniel comenzaba con un dibujo preliminar a lápiz, donde establecía la composición y los detalles principales de la imagen
- **Entintado:** Sobre el boceto, aplicaba tinta negra para definir las líneas y sombras, utilizando técnicas como el rayado y el punteado para crear profundidad y textura.
- **Transferencia al bloque de madera:** El dibujo final se transfería a un bloque de madera mediante papel carbón. Luego, grabadores profesionales tallaban la imagen en la madera, creando una matriz para la impresión. Este método permitía imprimir las ilustraciones junto con el texto en los libros.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

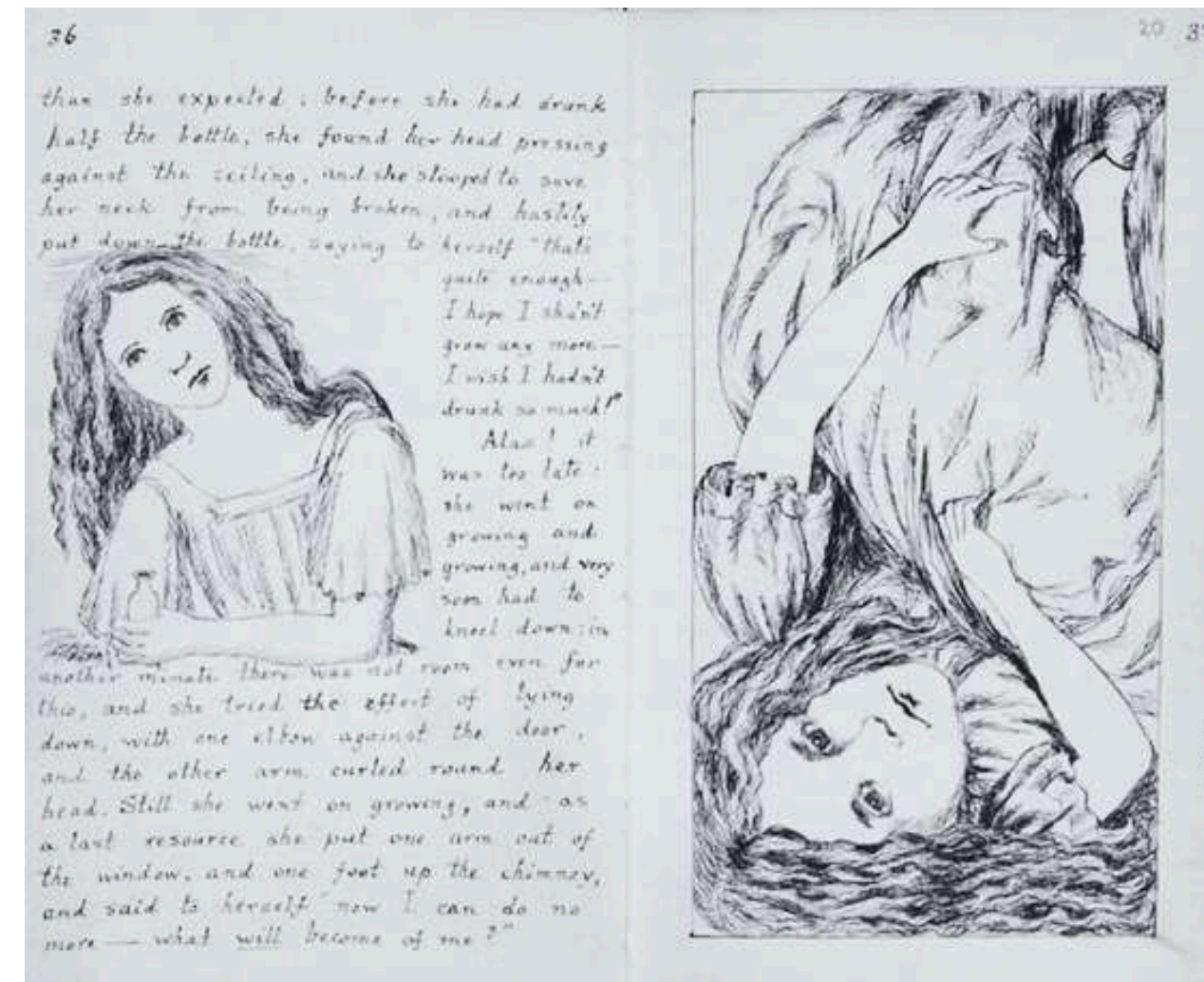
"En algunas escenas, Lewis Carroll había pintado a una Alicia cabizbaja y pensativa. Tenniel creó una heroína que va siempre con la cabeza bien alta"

Lewis Carroll estaba convencido de que un libro infantil precisa ilustraciones exquisitas. En caso contrario, difícilmente será excepcional.

El autor eligió a John Tenniel como ilustrador, el cual era de temperamento pacífico y amable, pero la relación entre escritor y dibujante fue tan borrascosa como superficialmente cortés.

En una ocasión Tenniel llevó a Carroll una lista de personajes de Alicia que le resultaba imposible dibujar, el autor le dijo que eligiera la imagen que quisiera representar, con la condición de que la palabra que describe a ese personaje tenga la misma cantidad de sílabas y la misma aliteración de las vocales.

Lewis Carroll se preciaba de sus propias dotes artísticas, y fue sumamente crítico del trabajo de Tenniel. Le daba instrucciones muy precisas y su relación no siempre fue fluida. Por ejemplo, Carroll hizo que Tenniel cambiara algunas ilustraciones muchas veces, como cuando dijo no estar satisfecho con la primera propuesta para el rostro de Alicia.

Original de
Lewis Carroll

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

Una vez que estuvo lista la primera edición de Alicia en el país de maravillas, Tenniel puso el grito al cielo. La calidad de impresión le pareció mala y sus ilustraciones no lucían. Se puso en contacto con Carroll y le pidió que retirara todo los ejemplares recién impresos. Carroll volvió a revisar las copias y estuvo de acuerdo, a pesar de que el coste de esa decisión saldría de nuevo de su bolsillo.

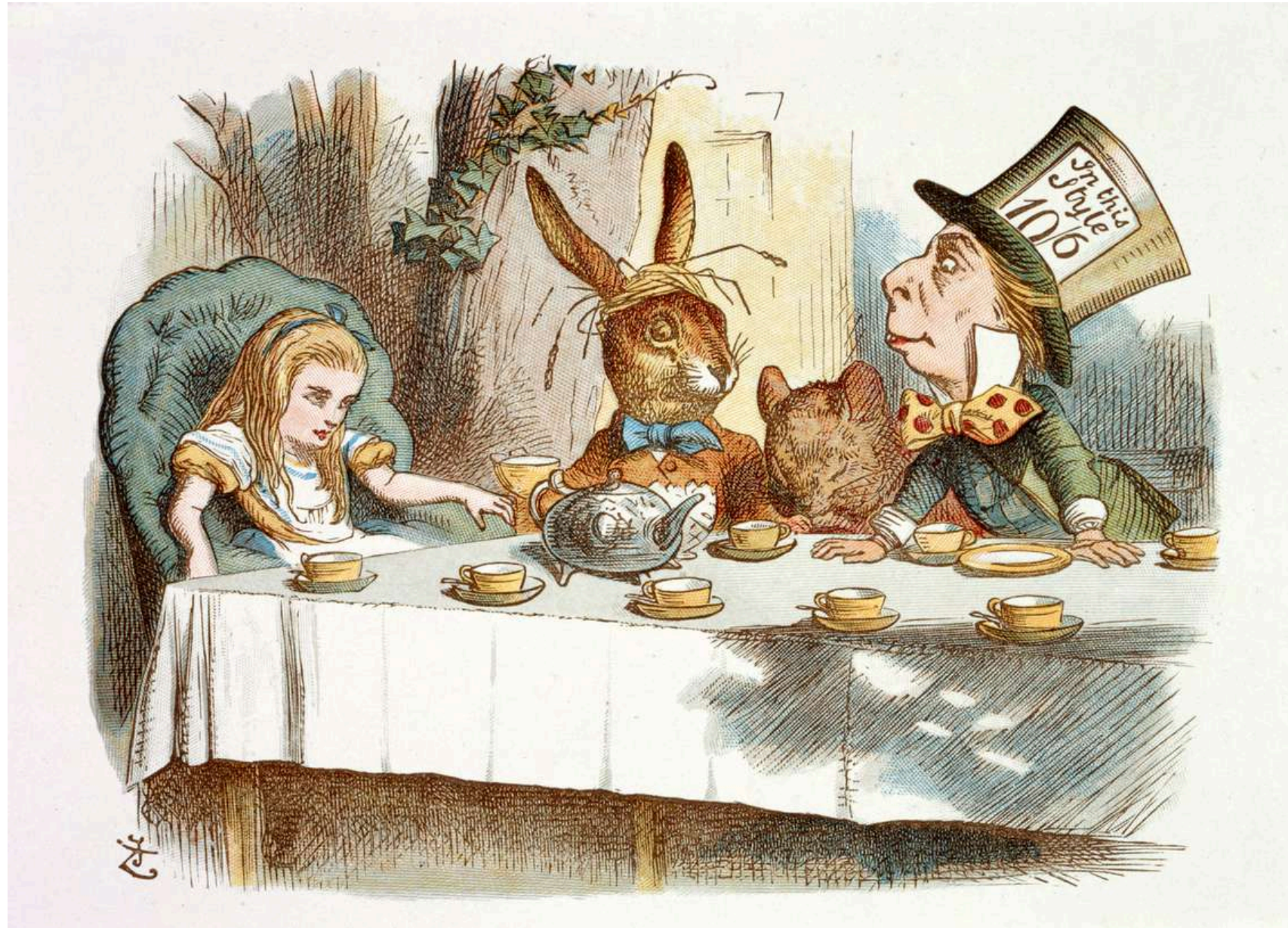
Cuando Carroll accedió a retirar la primera edición de Las aventuras de Alicia... anota en su diario el gasto que le supuso esa decisión: 600 libras esterlinas. Era una cifra extraordinaria para un catedrático de Oxford como él, que ganaba menos de esa cantidad en un año, según subrayab Morton N. Cohen y Edwards Wakeling em Lewis Carroll and His Illustrators (Cornell University Press, 2003). El propio escritor calcula cuántas ediciones necesitaría vender para recuperar el dinero y salir indemne.

La respuesta era dos ediciones completas. Carroll escribe: "Esto es demasiado pedir". El escritor nunca se imaginó que el trabajo en conjunto de él y Tenniel daría semejantes frutos: no solo iba a vender esas 4.000 copias, sino que antes de su muerte vendería nueve ediciones, lo que equivale a más de 100.000 ejemplares. Un presagio de todas las que se imprimirían y se siguen imprimiendo hoy día.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

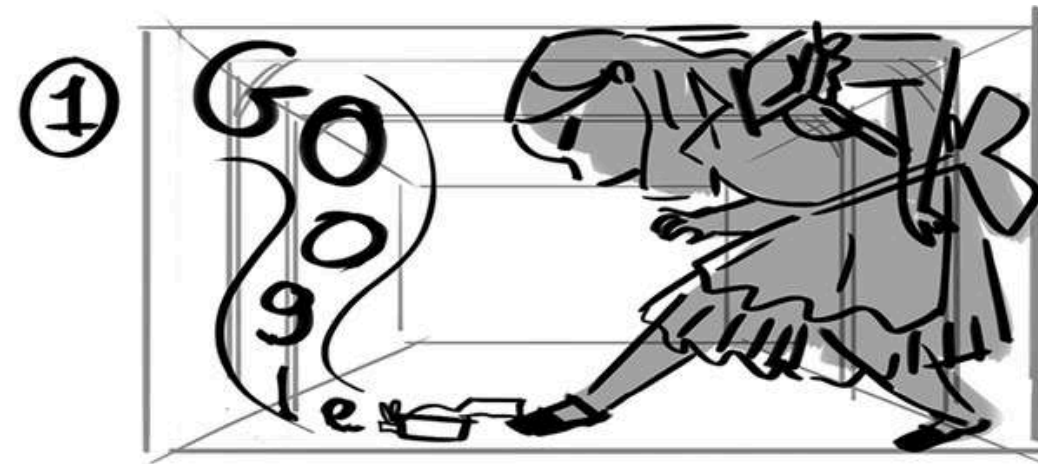

Es imposible conocer todas las razones, pero lo cierto es que después de embarcarse en dos proyectos con Lewis Carroll, Tenniel decidió abandonar la ilustración de libros para siempre.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

JOHN TENNIEL

TÉCNICAS AVANZADAS DE COLOR Y TEXTURA

DIFERENCIAS ENTRE PINTURA DIGITAL Y TRADICIONAL

El color y la textura son herramientas fundamentales en la construcción de atmósferas, emociones y profundidad visual en una ilustración. Dominar sus usos permite enriquecer tanto escenas realistas como imaginarias, otorgándoles carácter, volumen y expresión propia.

Poly Bernatene

DIFERENCIAS ENTRE PINTURA DIGITAL Y TRADICIONAL

Pintura tradicional

Incluye medios como acrílicos, acuarelas, témperas, óleos, lápices o tintas. Cada técnica tiene un comportamiento físico único que influye en cómo se aplica el color y se generan texturas. La pintura tradicional ofrece:

- Texturas orgánicas y accidentales difíciles de replicar.
- Limitaciones físicas que exigen planificar la paleta y la composición.
- Tiempos de secado y posibilidad de errores irreversibles (o que se integran como parte del proceso).

AR
Alejandra Romero

DIFERENCIAS ENTRE PINTURA DIGITAL Y TRADICIONAL

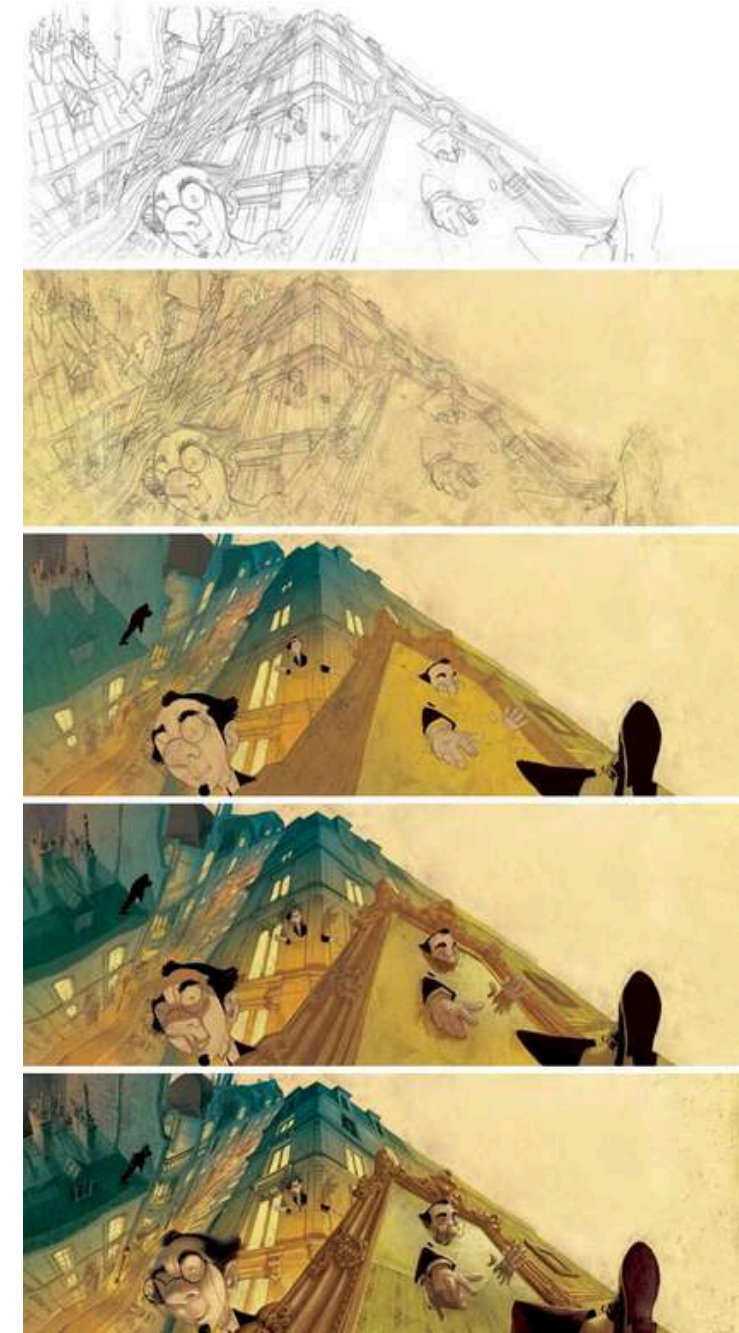
Pintura digital

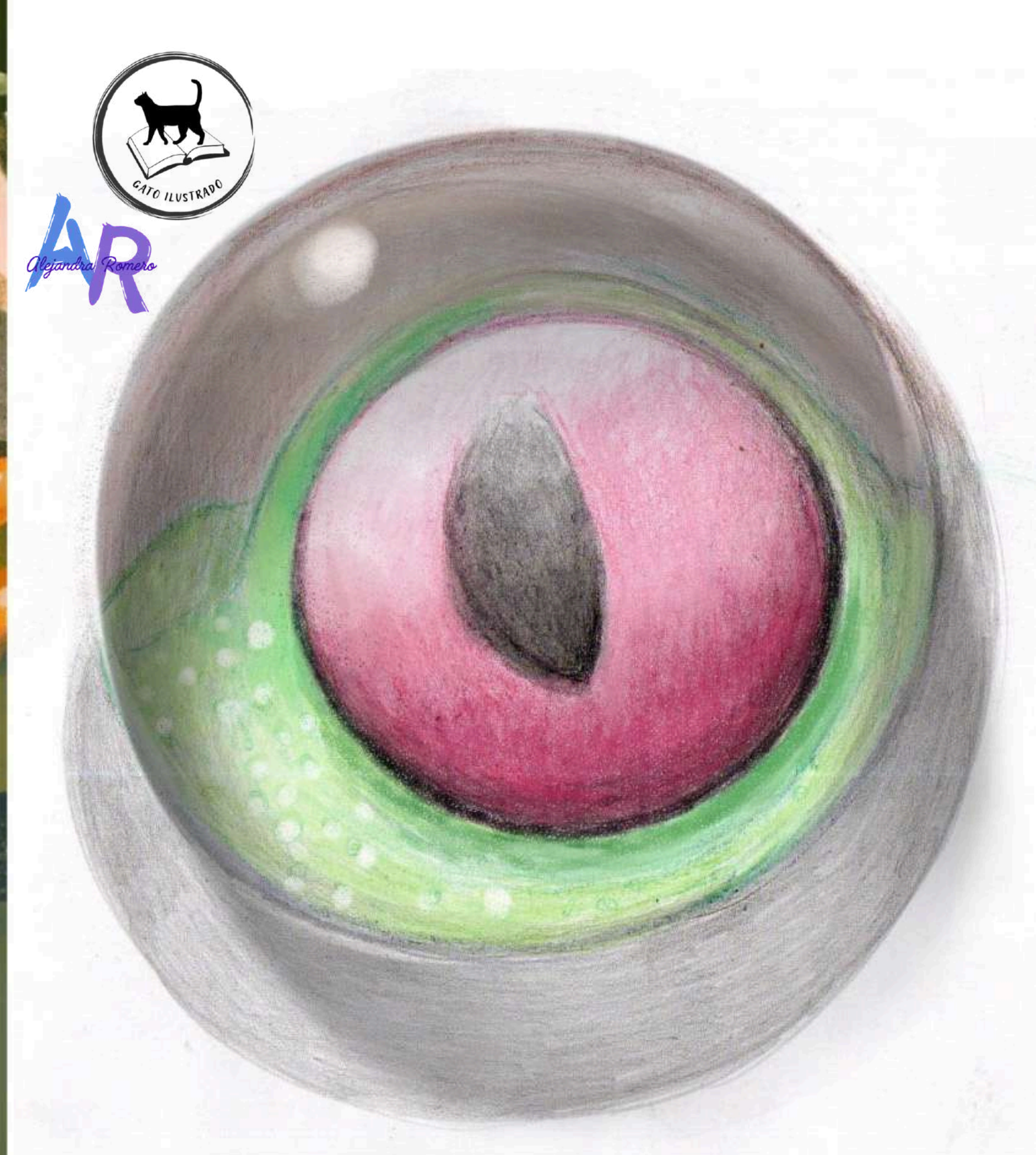
Se realiza con herramientas como tabletas gráficas y software (Photoshop, Procreate, etc.). Entre sus ventajas se encuentran:

- Control total sobre el color, capas, y pinceles personalizables.
- Posibilidad de edición y corrección sin dañar la obra.
- Simulación de texturas tradicionales mediante pinceles y filtros.

Poly Bernatene

AR
Alejandra Romero