

"UN VIAJE ILUSTRADO"

HISTORIA VIVA DEL DIBUJO Y LA ILUSTRACIÓN

CLASE 4

**Sombras y fantasía:
Gustave Doré y la
expansión de lo ilustrado**

ale alejandra
romero
ilustración

Gustave Doré

Paul Gustave Doré (1832–1883) fue un artista francés mundialmente conocido por sus magistrales ilustraciones de obras literarias clásicas. Trabajó principalmente como grabador en madera e ilustrador, creando miles de imágenes para novelas, poemas épicos y relatos bíblicos. De hecho, a lo largo de su carrera llegó a realizar cerca de 10.000 ilustraciones, según catálogos de su obra completa.

P. Doré

Cuando era niño fingió estar enfermo para poder quedarse en casa y dibujar.

De adolescente, Gustave vio una edición ilustrada de los trabajos de Hércules, pero como conocía tan bien las historias, quedó completamente horrorizado por las ilustraciones del libro. Creyó que podía hacerlo mejor y fingió estar enfermo para que su padre lo dejara en cama. Una vez solo, dibujó seis dibujos en dos horas

blog.yizzam.com

THE HARE AND THE FROGS

Cuando era niño fingió estar enfermo para poder quedarse en casa y dibujar.

Una historia ingeniosa lo muestra siendo castigado en la escuela: su profesor le dijo que no mejoraría hasta que “nevase en junio”. Doré, rebelde y creativo, tiró retazos de papel desde el ático, simulando una nevada en verano. Cuando fue corregido, afirmó: “Quise demostrar que estaba dispuesto a ser bueno, haciendo que nevara en junio”

www.teravarna.com

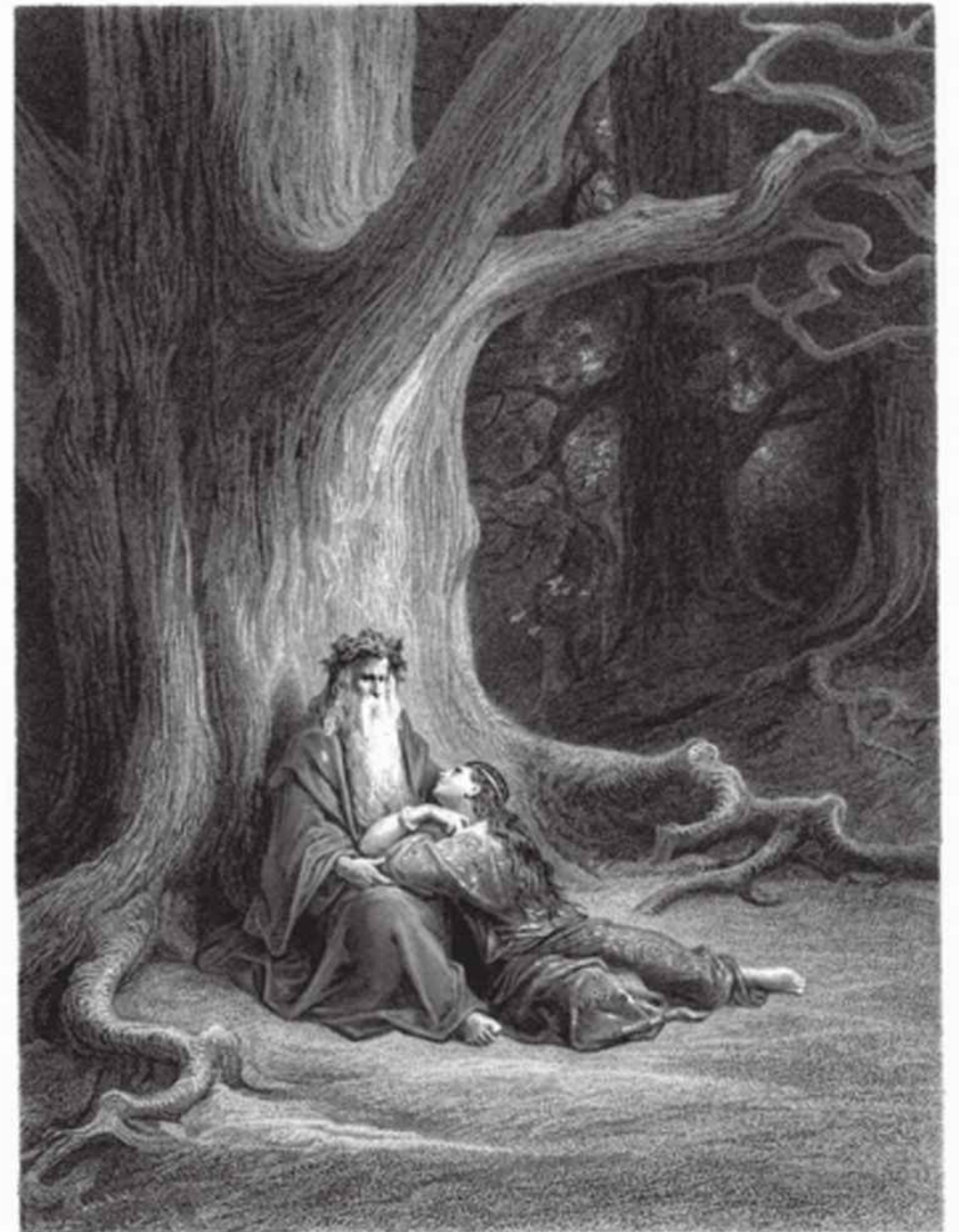
THE WOLF TURNED SHEPHERD

Ya tenía trabajo a los 15 años.

Llevó sus seis dibujos de Hércules al director del periódico francés Le Journal pour rire y quedó contratado de inmediato, su talento le consiguió un trabajo como caricaturista. Más tarde, se dedicó a crear cómics de texto como "Los trabajos de Hércules". A partir de ahí, empezó a aceptar encargos para representar escenas de libros de Cervantes, Rabelais, Balzac, Milton y Dante.

blog.yizzam.com

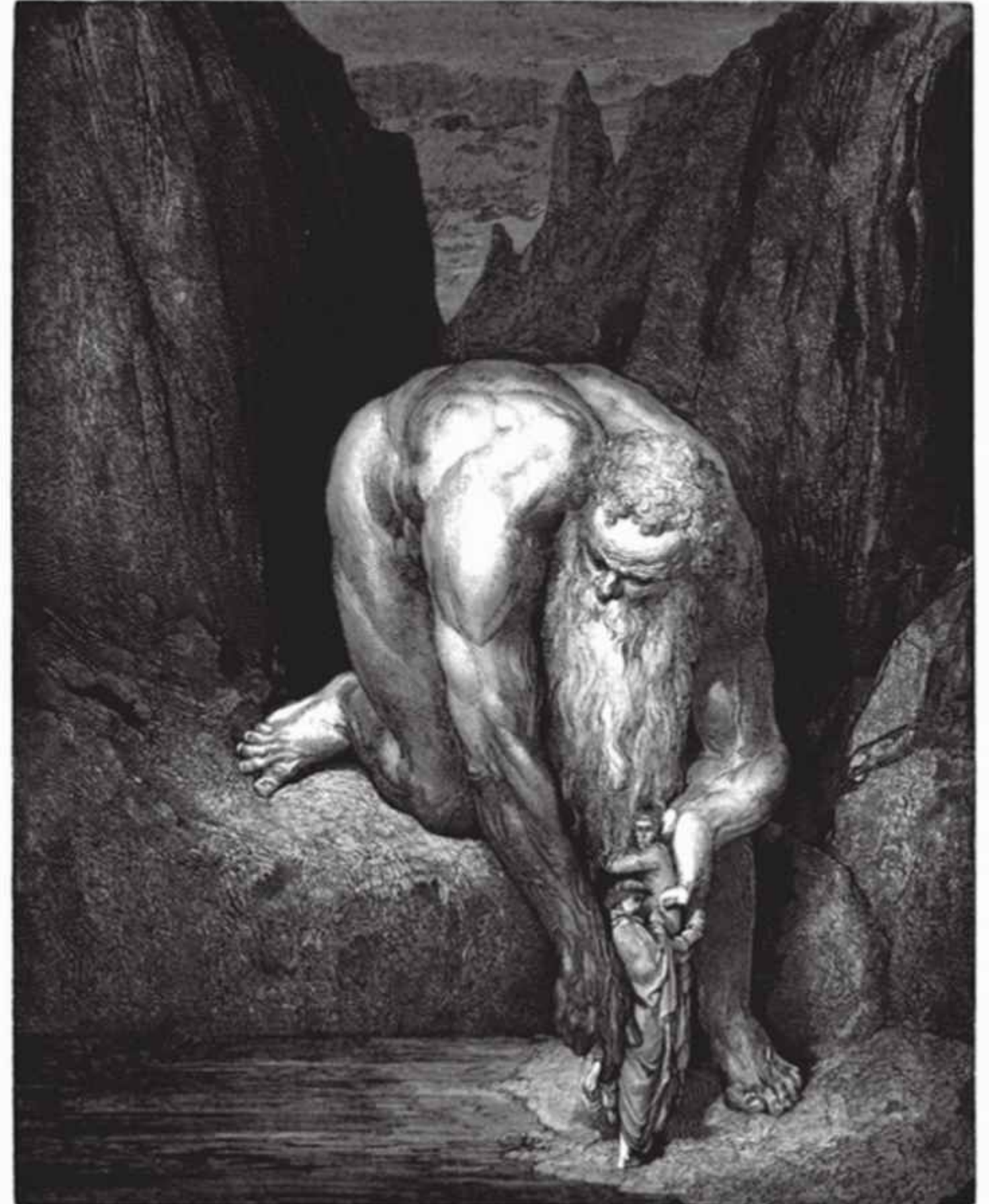
Fue autodidacta

Gustave no recibió formación artística formal. Inicialmente asistió a una escuela llamada Lycée Charlemagne, pero la abandonó rápidamente cuando se dio cuenta de que sabía más que sus maestros.

blog.yizzam.com

"Soul idiotic, / Keep to thy horn, and vent thyself with that, / When wrath or other passion touches thee" (Inf. XXXI, 70—72).

Nunca se casó.

Solitario e introvertido, Gustave nunca encontró el amor. Vivió una vida de riqueza y fue un gran éxito, pero su vida amorosa fue muy deficiente. Es solo una apuesta arriesgada, pero podría deberse a que su madre era su mejor amiga y compañera de piso.

blog.yizzam.com

INSIDE THE DOCKS

Murió a los 50 años

Aunque no era un artista desesperado ni mucho menos y tenía la fortuna de tener una casa propia, Gustave aún vivía con sus padres cuando su padre falleció en 1849. Cuando su madre falleció unos años después, perdió las ganas de vivir. La muerte fue demasiado para él y Gustave abandonó su arte y cualquier interés por la vida. Había empezado a trabajar en algunas ilustraciones para obras de Shakespeare, pero perdió toda motivación y le quedaban muy pocas energías para trabajar. Murió de un infarto a los 50 años, joven incluso para aquella época.

blog.yizzam.com

THE VISION OF DEATH

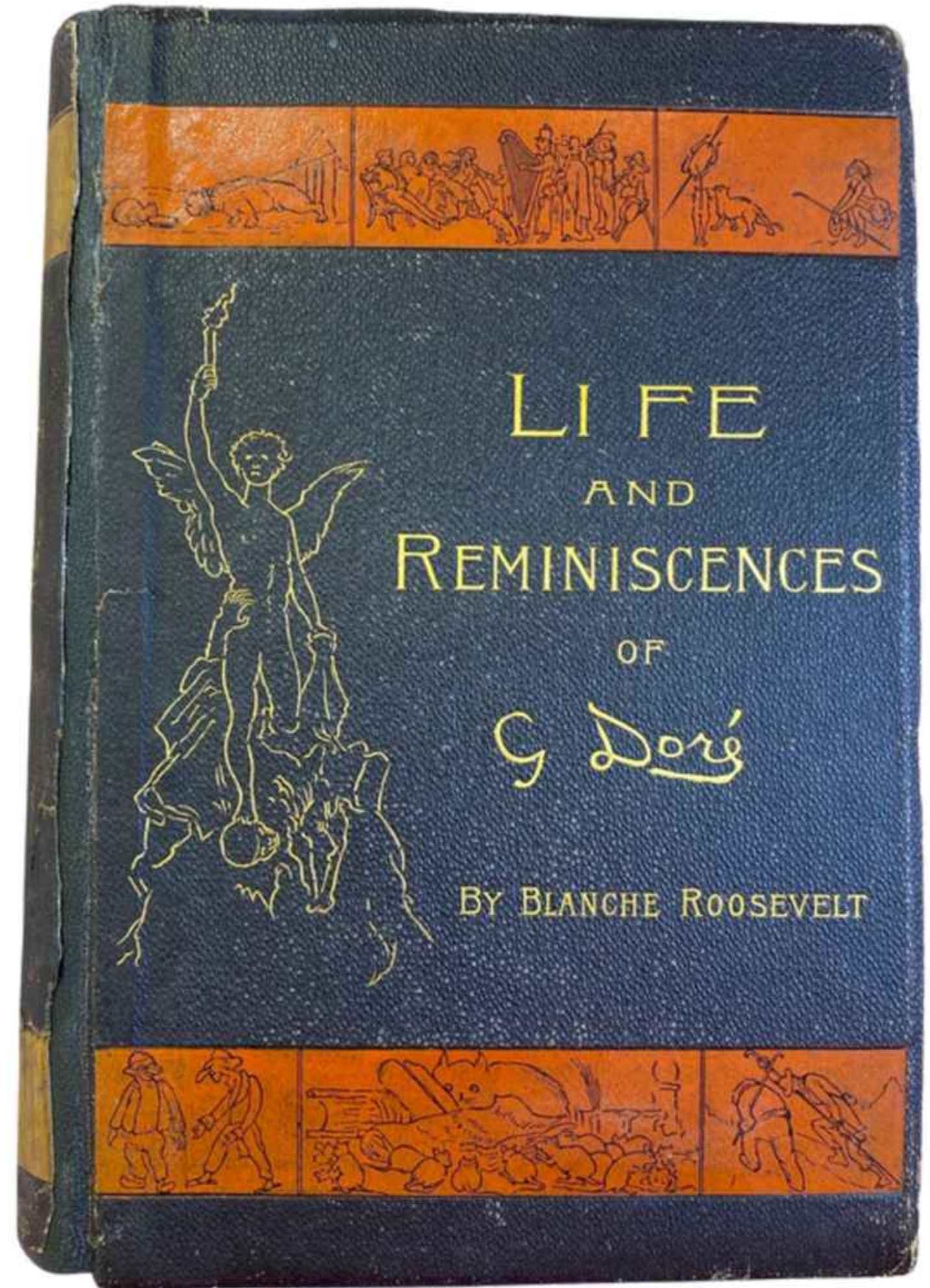

The Life and Reminiscences of Gustave Doré (1885)

Escrita por Blanche Roosevelt, esta biografía se basa en entrevistas con Doré, familiares, grabadores y amigos, además de cartas y memorias. Algunas observaciones reveladoras:

Roosevelt cuenta que Doré dibujaba directamente sobre el bloque de madera, sin bocetos preliminares, confiando en su intuición más que en la planificación detallada.

Relata que Doré prefería trabajar sin borradores: **“Ilustraré todo”**, decía, enfatizando su impulso creativo espontáneo, más que el análisis previo.

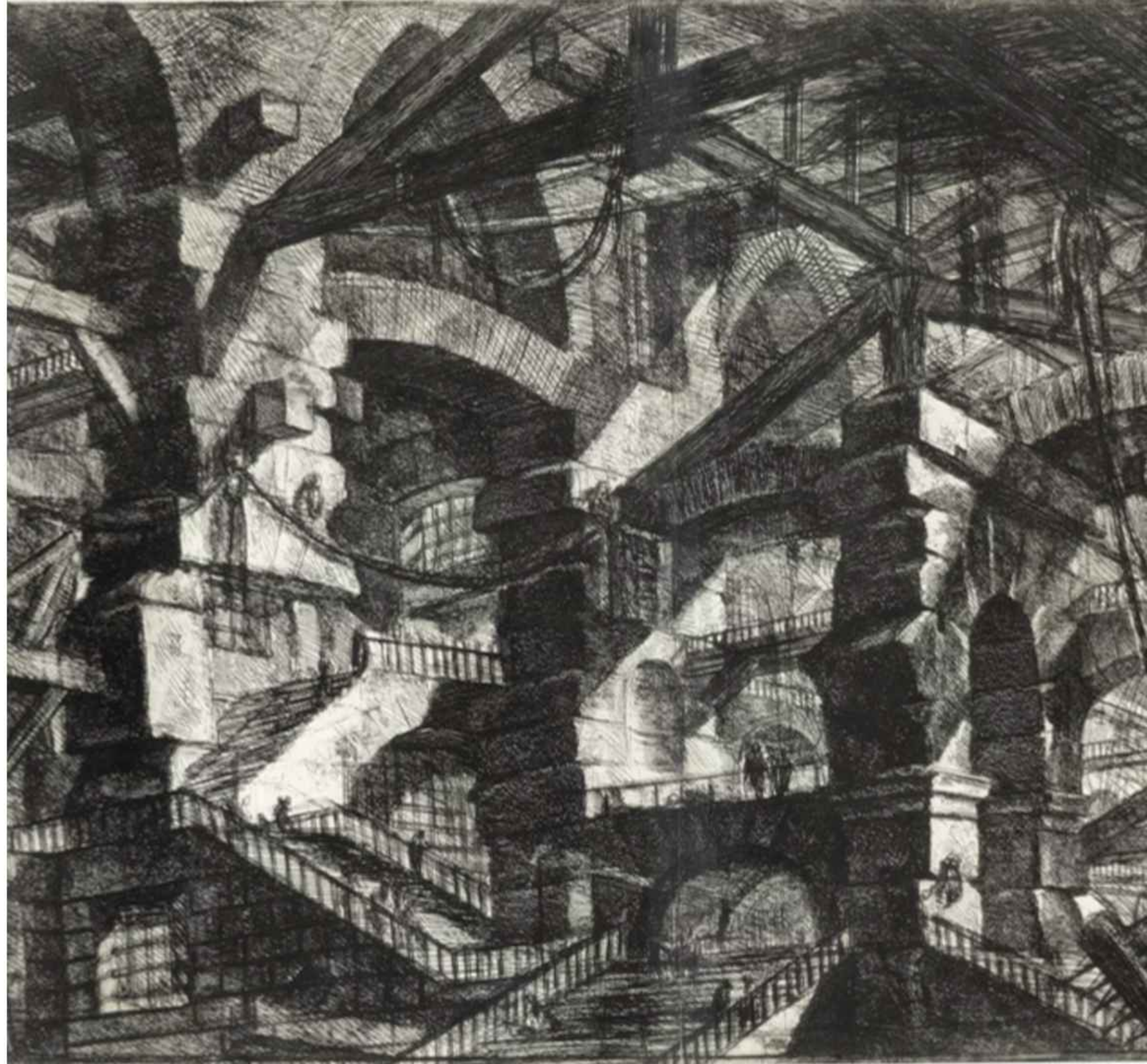
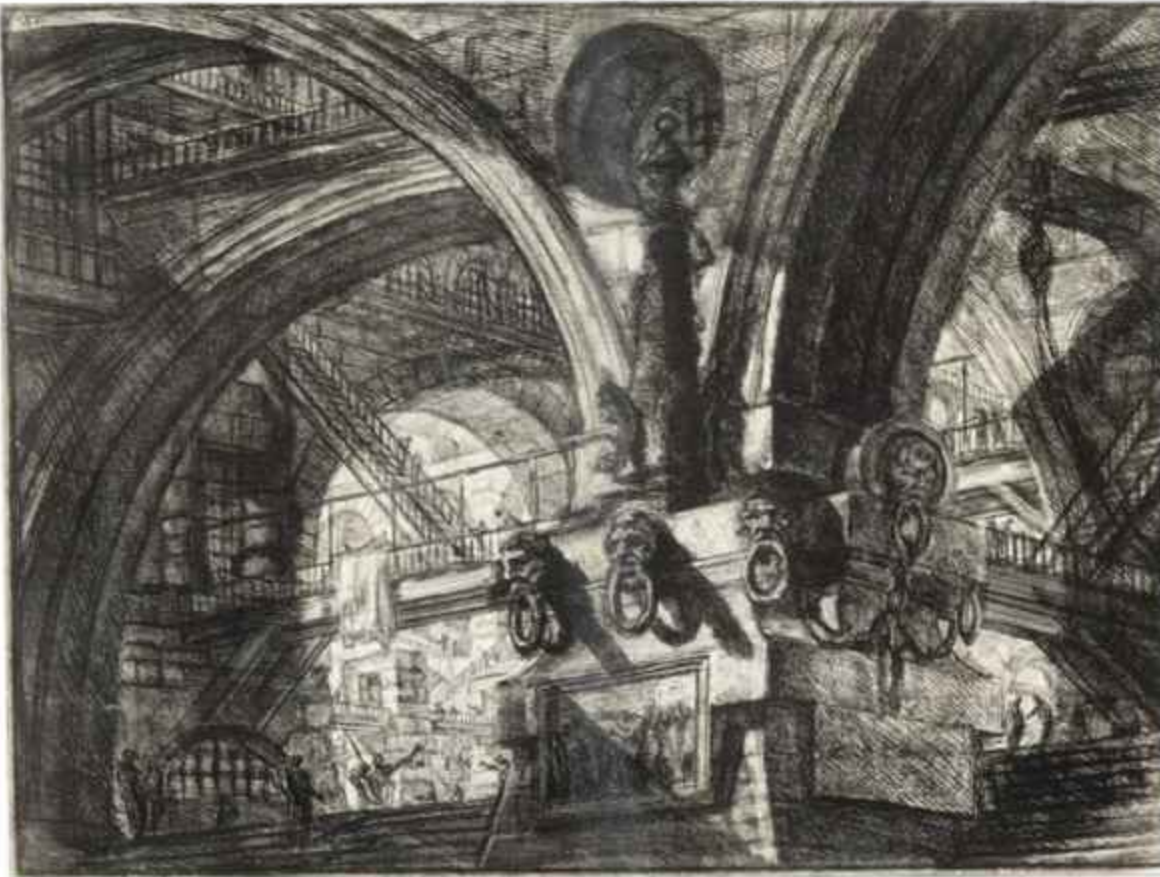

Referentes

Giovanni Battista Piranesi

Fue un ilustrador de antigüedades arqueológicas. Todo lo descubierto en Roma durante el siglo XVIII pasó por sus ojos y fue reproducido a la perfección en sus grabados. Tanto éxito tuvieron las reproducciones, que los turistas que iban a Roma en ese siglo no se marchaban sin un Piranesi.

Referentes

John Martin

Es uno de los artistas románticos más destacados y uno de los máximos exponentes de la estética de lo sublime, que busca despertar las emociones del espectador mediante la representación de lo sobrenatural y el poder desenfrenado de la naturaleza.

Referentes

William Blake

William Blake fue un poeta, pintor y grabador británico.

Referentes

Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, más conocido simplemente como Rembrandt, fue un pintor y grabador neerlandés.

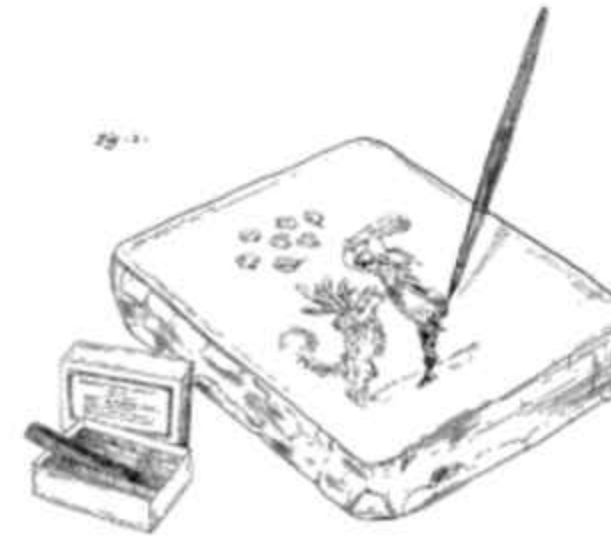

Técnicas

LA LITOGRAFÍA PASO A PASO

Figura 1
DIBUJO

El dibujo se realiza a pluma, a pincel o a lápiz sobre una piedra calcárea pulida, más o menos granulada. La grasa de la tinta o del lápiz queda fija gracias a un apresto químico que se aplica a la superficie de la piedra.

Figura 2
ENTINTADO

Tras humedecerla, la piedra se entinta. Al ser porosa, retiene el agua, salvo en las zonas dibujadas, donde se fija la tinta grasa que se pasa con el rodillo.

Figura 3
IMPRESIÓN

La piedra se cubre con una hoja de papel y el conjunto se pasa a una prensa litográfica (véase dibujo, pág. 20).

Figura 4
RESULTADO

El dibujo impreso aparece invertido respecto al de la matriz. El proceso se repite para imprimir tantas hojas como sean necesarias.

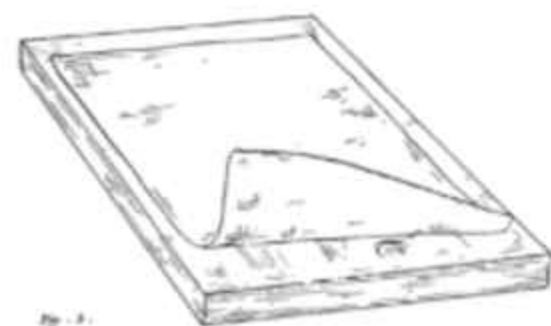

GRABADO SOBRE MADERA PASO A PASO

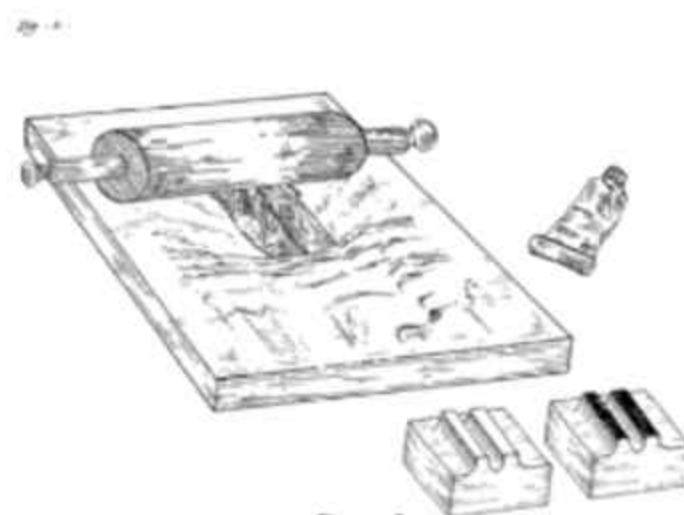
Figura 1
GRABADO SOBRE MADERA A LA TESTA

Se talla el motivo sobre una plancha de madera, que se corta perpendicularmente a la veta de la madera (a testa), para dejar el dibujo en relieve.

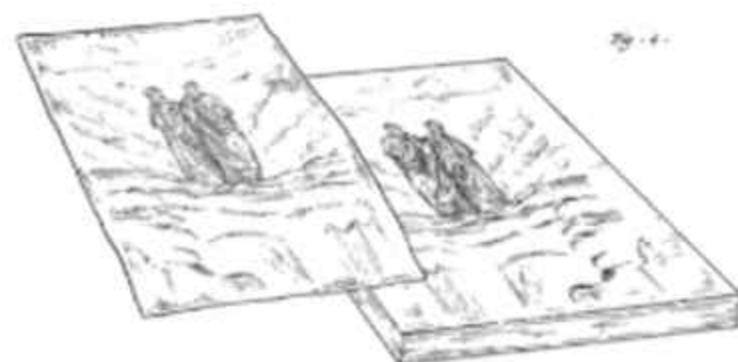
Figura 3
IMPRESIÓN

Se cubre la plancha con una hoja de papel y se pasa el conjunto por una prensa tipográfica (véase dibujo, pág. 30).

Figura 2
ENTINTADO

Se entinta la plancha de madera con ayuda de un rodillo.

Figura 4
RESULTADO

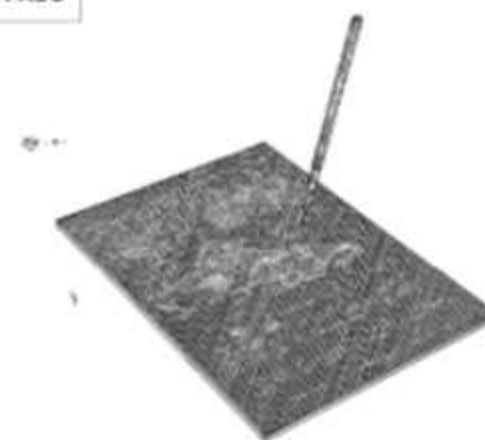
El dibujo impreso aparece invertido con respecto al de la matriz. El proceso se repite hasta obtener tantas hojas como sea necesario.

EL AGUAFUERTE PASO A PASO

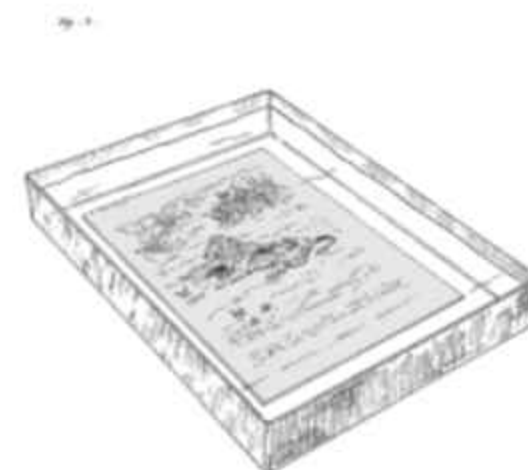
Figura 1
BARNIZ

Se recubre la plancha de cobre con un barniz ennegrecido.

Figura 2
DIBUJO

Se crea el dibujo con la ayuda de un punzón sobre la plancha de cobre recubierta.

Figura 3
MORDEDURA/CORROSIÓN

Se sumerge la plancha en el ácido que ataca el metal que queda al descubierto por el trazo del punzón. Esta fase, más o menos prolongada, permite variar la intensidad de los negros.

Figura 4
ENTINTADO

Una vez retirado el barniz, se entinta la matriz de cobre y se retira el exceso antes de colocarla en la prensa.

Figura 5
IMPRESIÓN

Se coloca una hoja de papel sobre la plancha de cobre, que se pone bajo una prensa de grabado (véase dibujo, pág. 26).

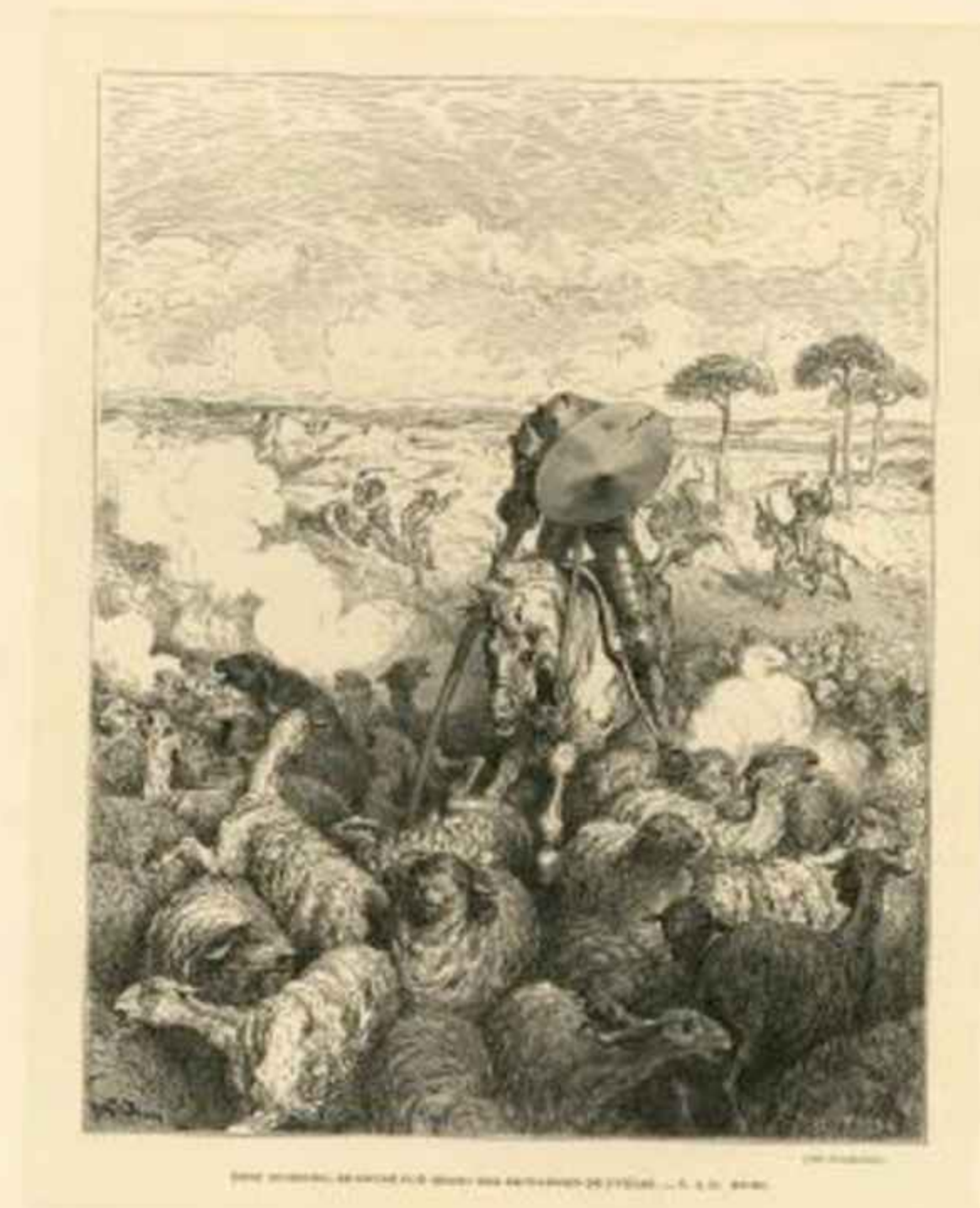
Figura 6
RESULTADO

El dibujo impreso está invertido respecto al de la matriz. El proceso se repite para obtener tantas hojas como sea necesario.

Pisan, Héliodore Joseph, 1822- 1890

Doré ilustró en 1883 una edición de lujo del poema de Poe con una veintena de imágenes sombrías y melancólicas (fue uno de sus últimos trabajos, publicado póstumamente

*«En cuanto al grabado,
no tuve que preocuparme por ello:
me dejó libre».*

Héliodore Pisan, 1886

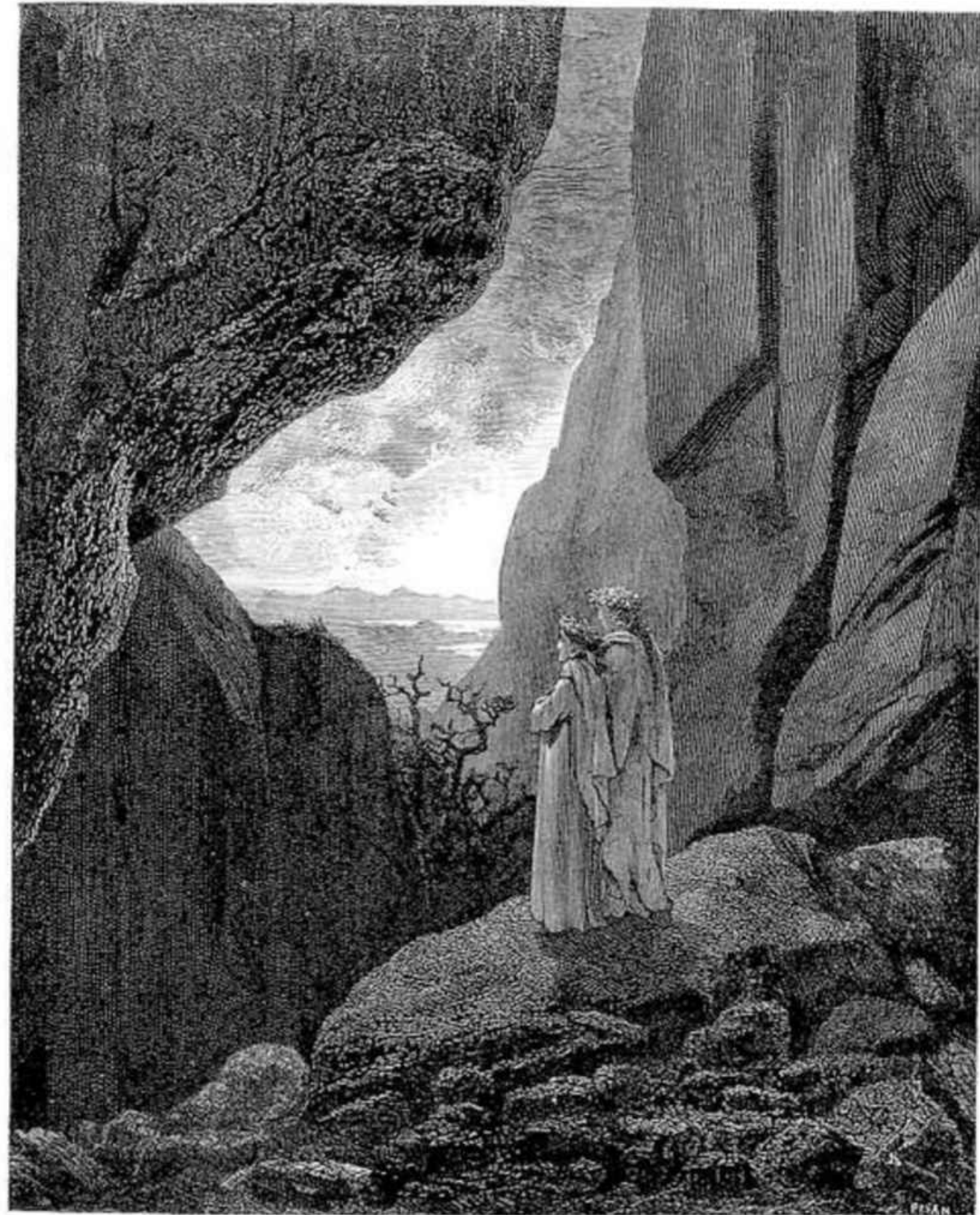
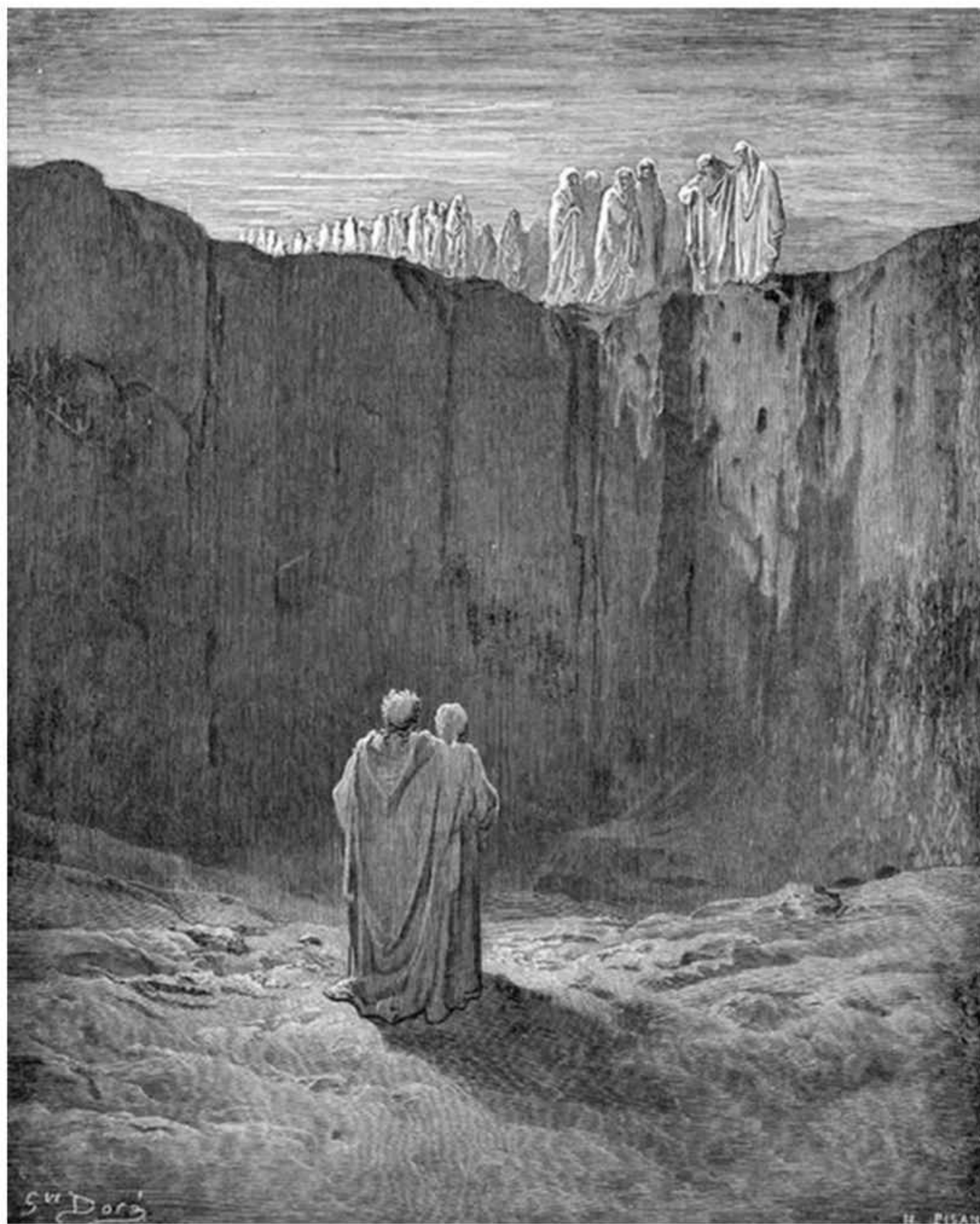
Principales Trabajos de Gustave Doré en la Ilustración

La Divina Comedia de Dante Alighieri

Las ilustraciones de Gustave Doré para La Divina Comedia (publicadas entre 1861 y 1868) son quizás sus obras más famosas. Doré asumió el reto de dar forma visual al viaje fantástico de Dante por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso con un estilo imaginativo y dramático. Sus grabados, tallados en madera a partir de sus dibujos, capturan con asombroso detalle el horror y la grandeza de las escenas dantescas –desde el barquero Caronte llevando las almas a través del Aqueronte hasta el imponente Lucifer en el lago helado del noveno círculo.

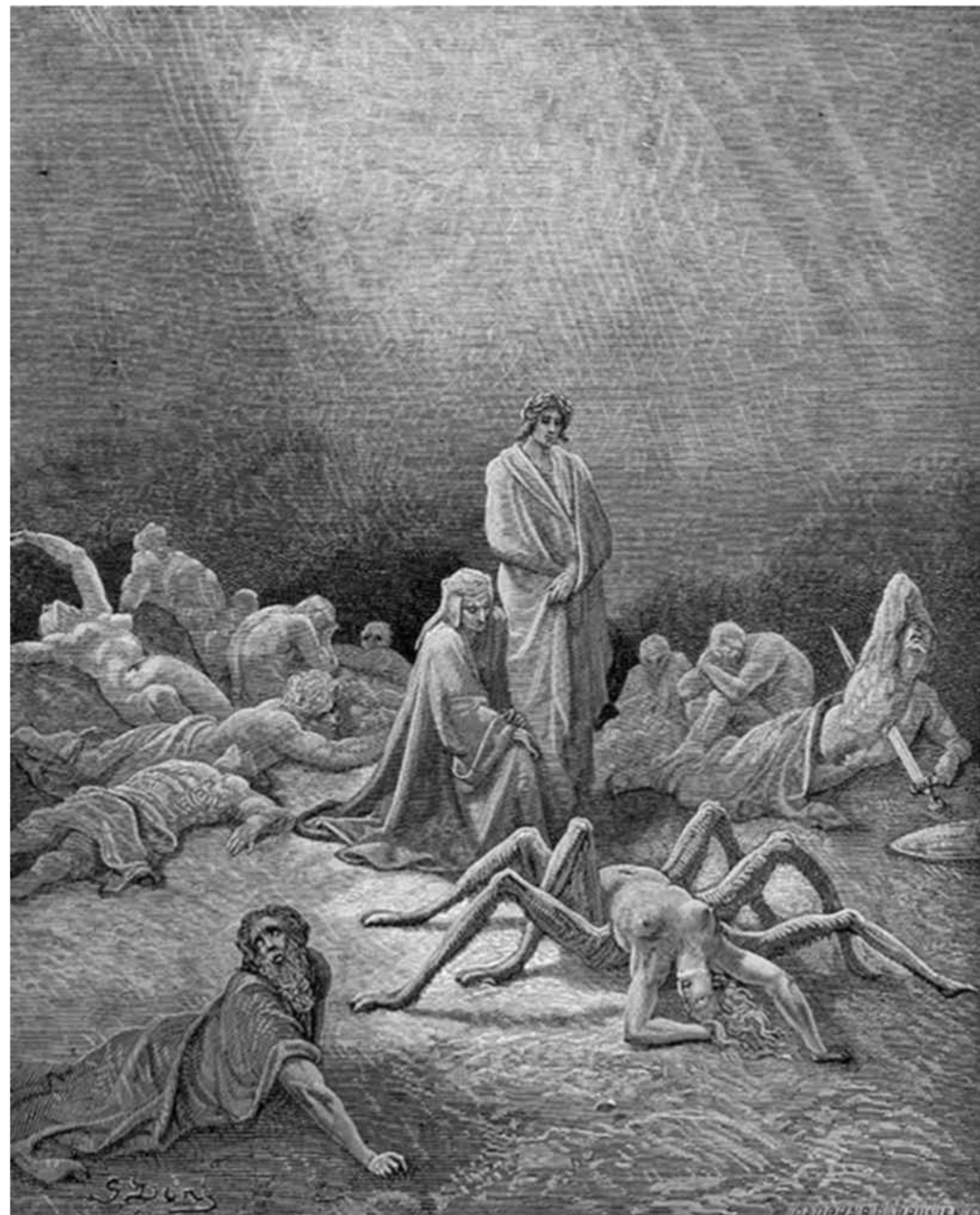

La Divina Comedia de Dante Alighieri

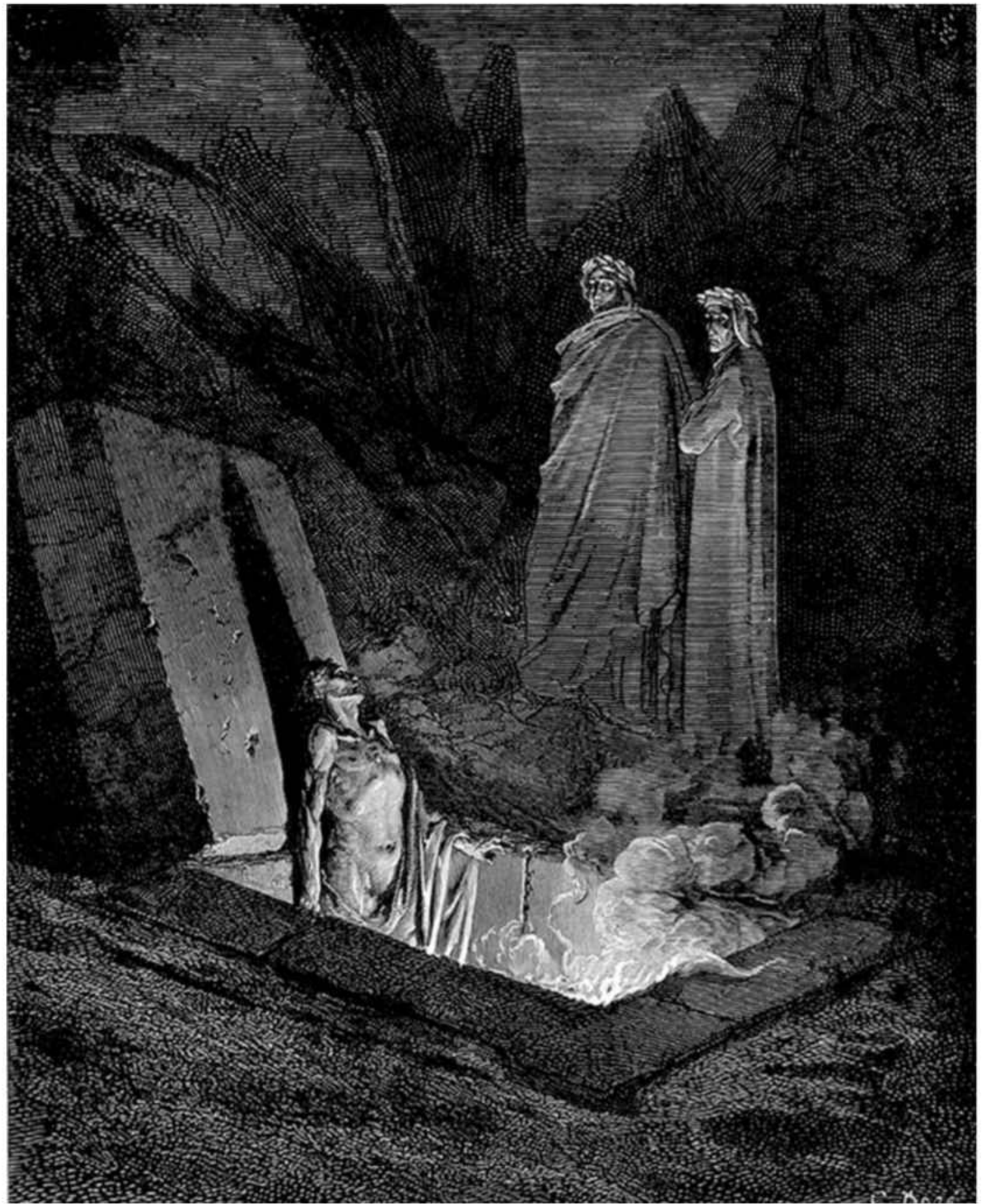
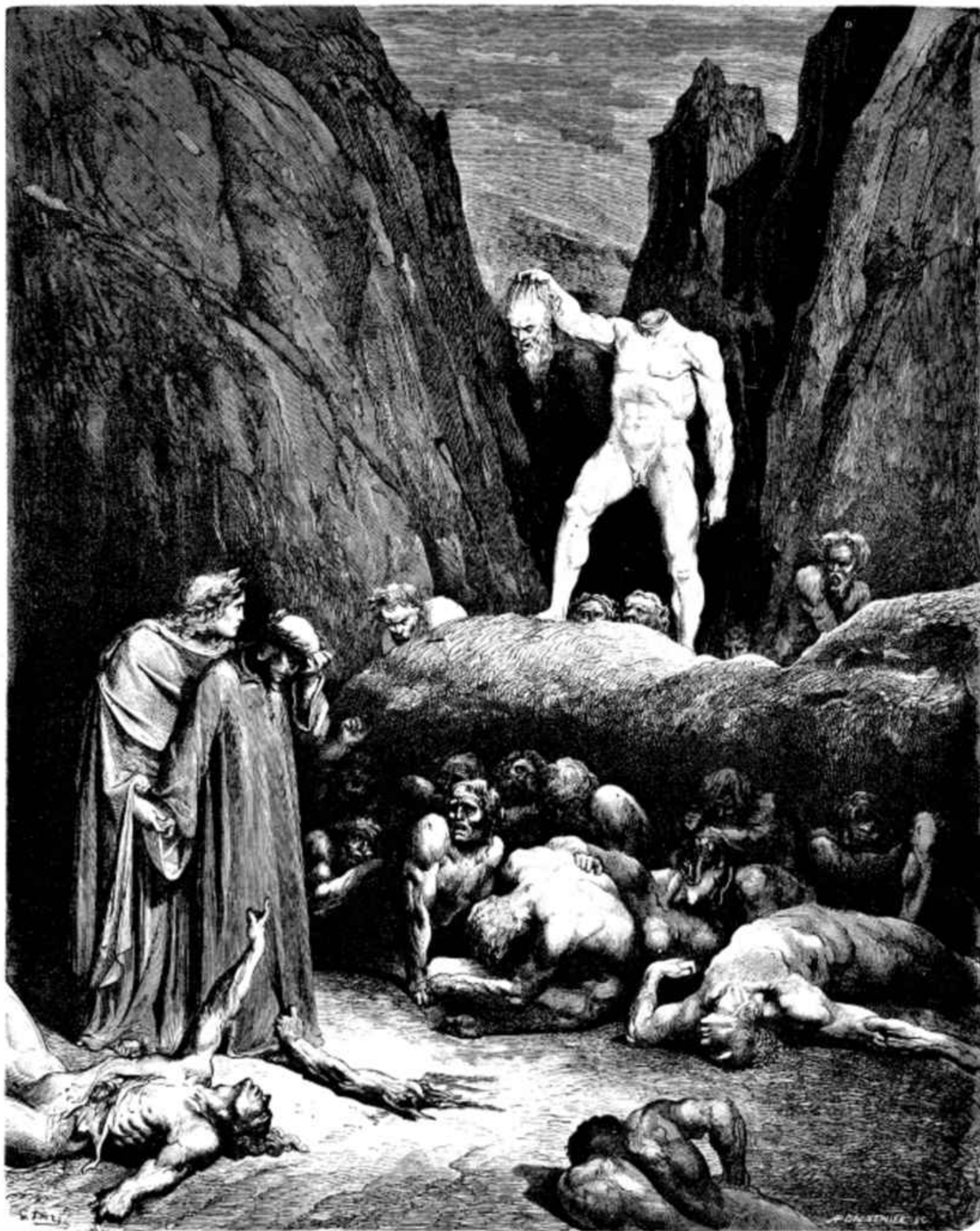
La serie completa constó de 135 ilustraciones, y su publicación fue un acontecimiento editorial de gran impacto en toda Europa. Las visiones de Doré se volvieron inseparables de la obra de Dante: sus representaciones de los círculos infernales, los penitentes purgatoriales y las esferas celestiales fijaron en el imaginario colectivo la apariencia de esos mundos alegóricos

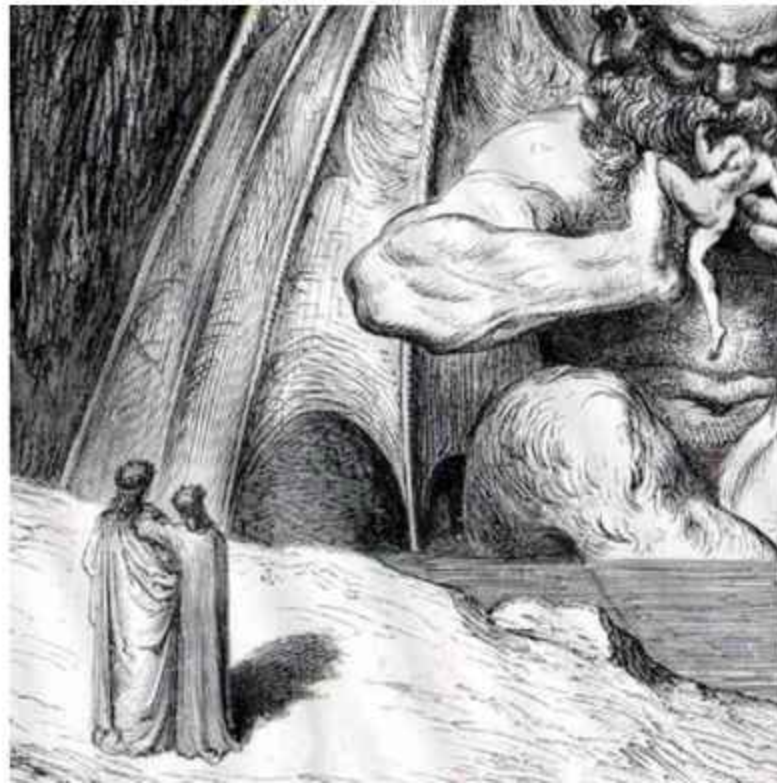

La Divina Comedia de Dante Alighieri

De hecho, las ilustraciones de Doré para La Divina Comedia siguen siendo consideradas interpretaciones definitivas del poema de Dante, hasta el punto de que numerosas ediciones posteriores y adaptaciones visuales se han inspirado directamente en ellas. La influencia de esta obra fue inmediata; por ejemplo, la primera película italiana de larga duración, L'Inferno (1911), recreó escena por escena el infierno dantesco siguiendo muy de cerca los grabados de Doré, que ya eran familiares para el público internacional

DANTE'S INFERNO

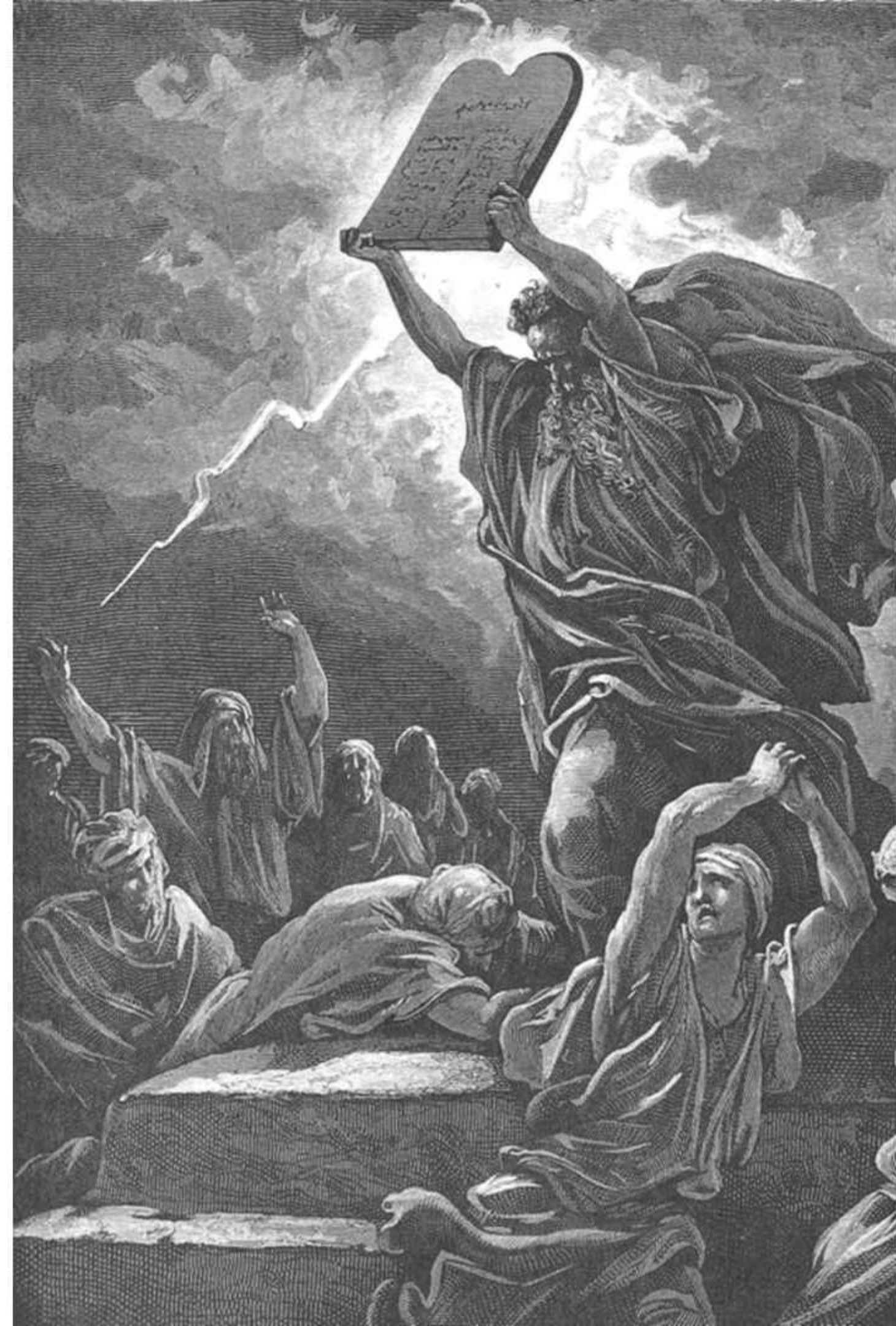
La Santa Biblia (La Grande Bible de Tours, 1866)

“La creación de la luz”, ilustración de Doré para la Biblia

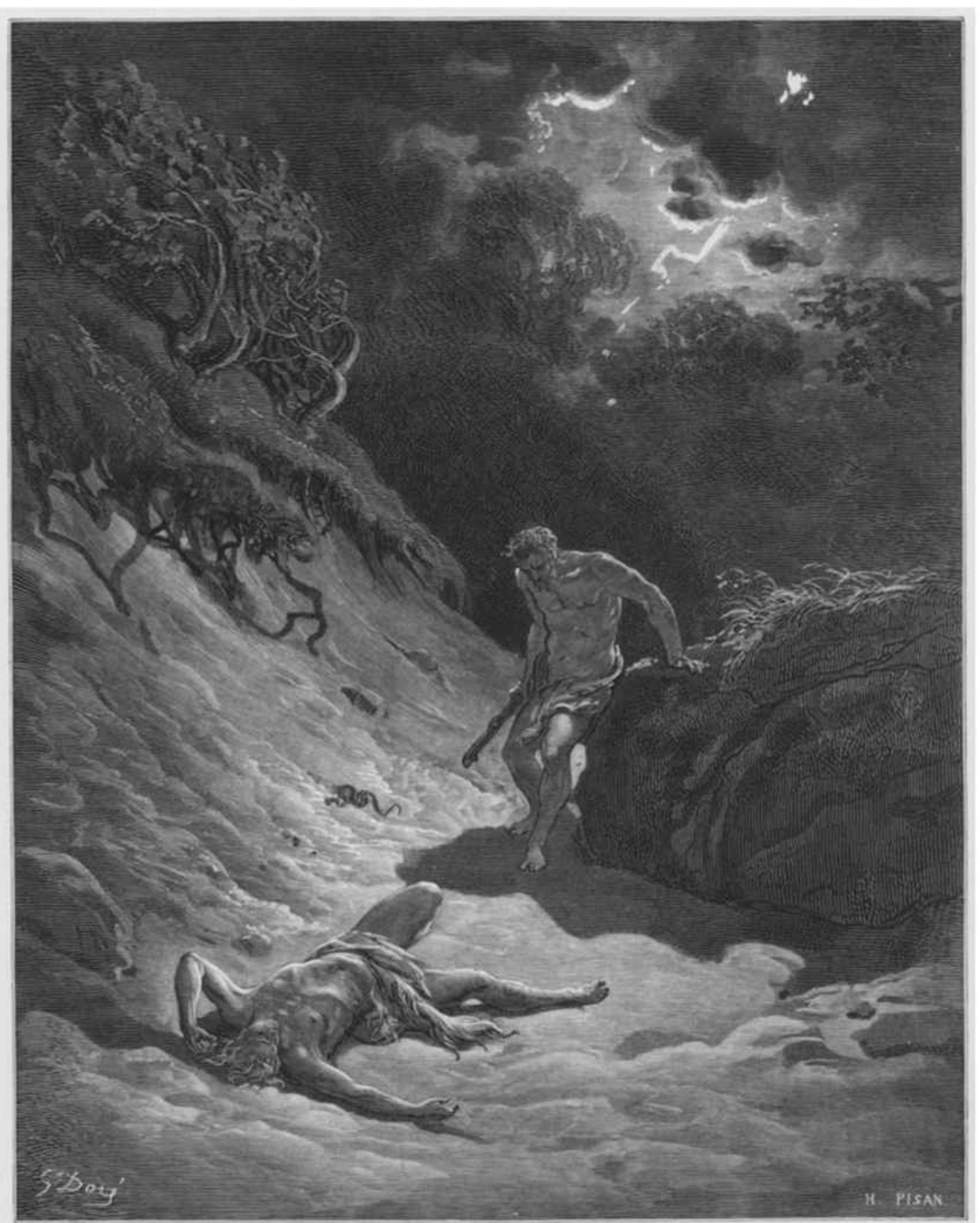
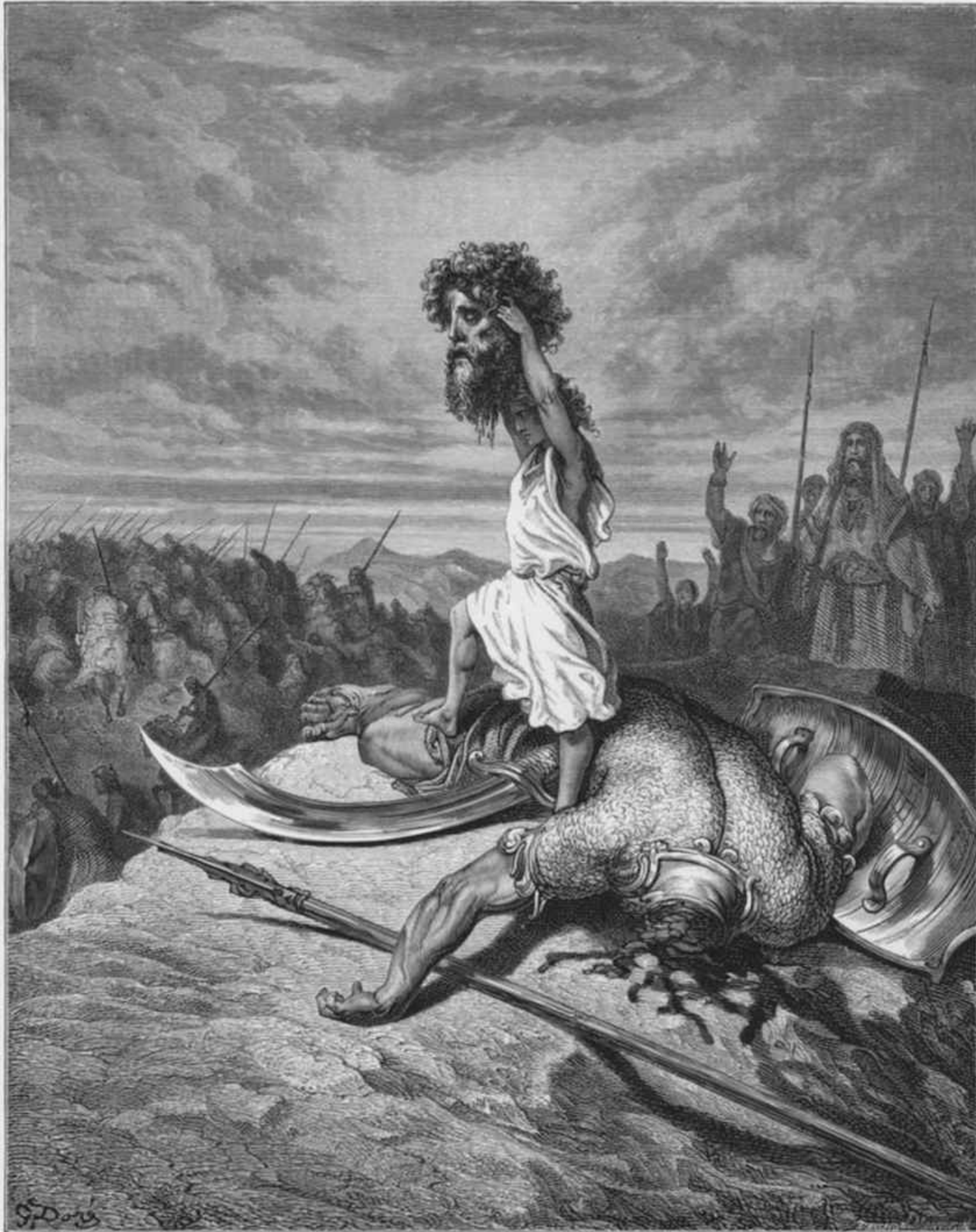
Otro hito en la carrera de Doré fueron sus ilustraciones de la Biblia, publicadas inicialmente en 1866 en una edición conocida como La Grande Bible de Tours. Este proyecto monumental comprendió 241 grabados que representaban escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento

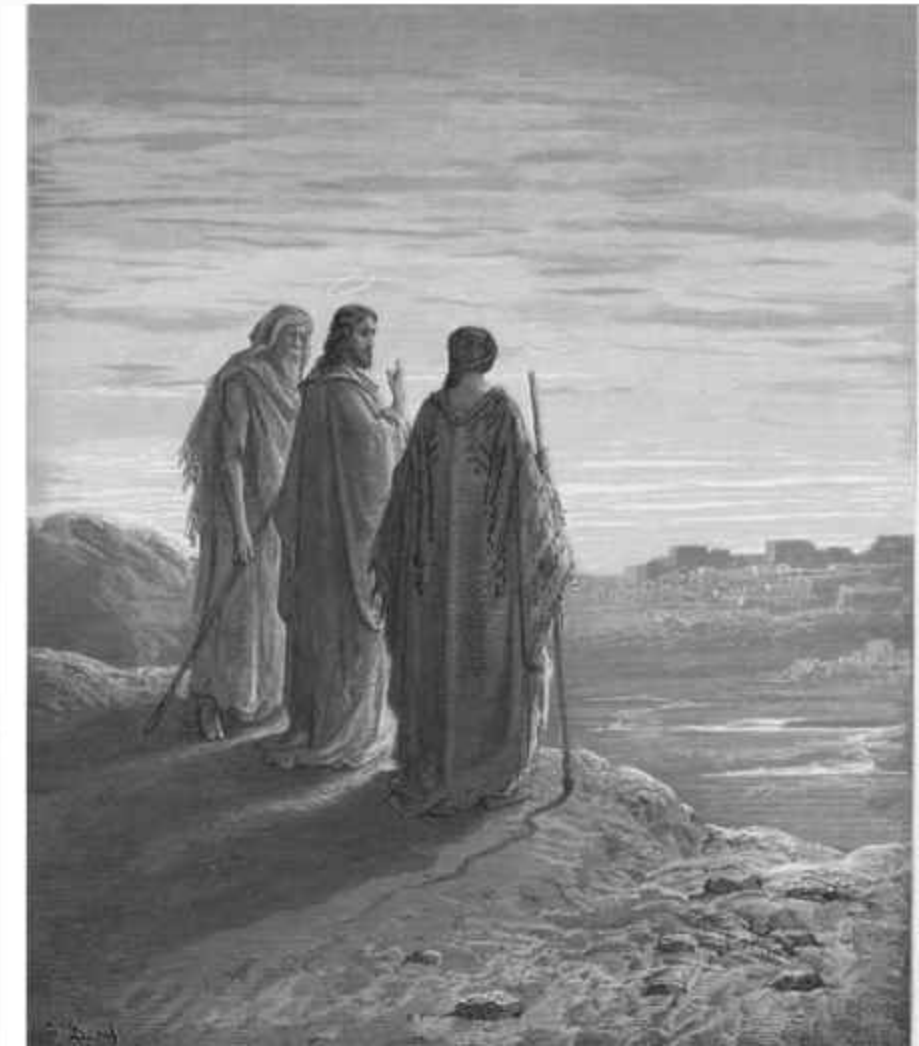

La Santa Biblia (La Grande Bible de Tours, 1866)

Las imágenes bíblicas de Doré —desde la creación del mundo, pasando por episodios como el arca de Noé o el Éxodo, hasta la vida de Cristo— deslumbraron al público por su combinación de realismo detallado y emotividad sublime. La serie fue un enorme éxito editorial; en palabras de un cronista, Doré “alcanzó gran éxito con sus ilustraciones sobre la Biblia”

Ese triunfo llevó a la inauguración de la Doré Gallery en Londres en 1867, donde se exhibieron sus grabados para regocijo del público victoriano.

Doré Gallery

La Santa Biblia (La Grande Bible de Tours, 1866)

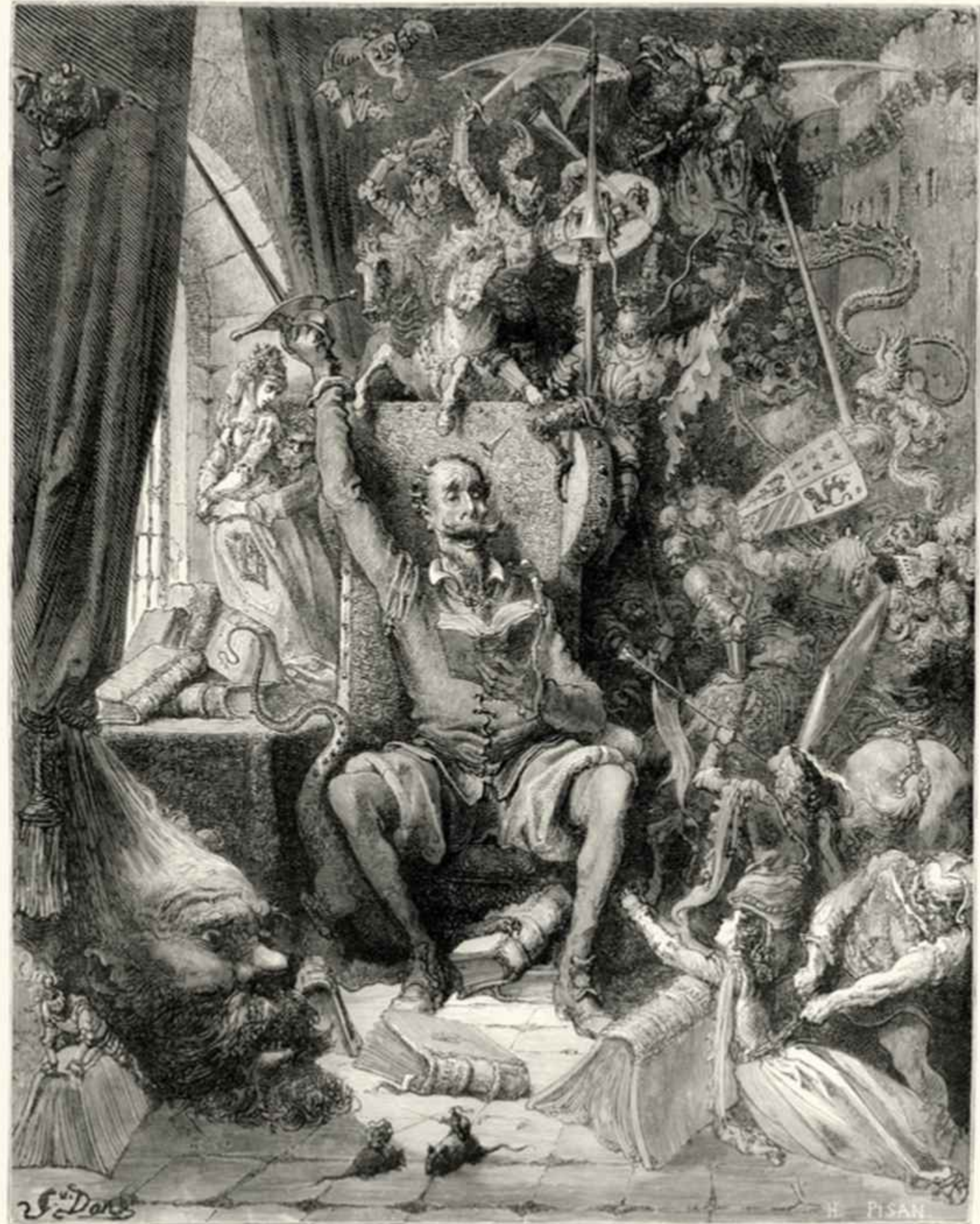
Con el tiempo, estas imágenes se convirtieron en referentes iconográficos de las historias sagradas: por ejemplo, la imponente figura de Moisés partiendo el Mar Rojo o el angustioso grabado de Jacob luchando contra el ángel quedaron grabados en la memoria visual popular. Muchos de estos grabados han sido reutilizados incontables veces en libros religiosos, estampas y obras derivadas, y aún hoy sus interpretaciones de pasajes bíblicos se consideran clásicas e insuperables

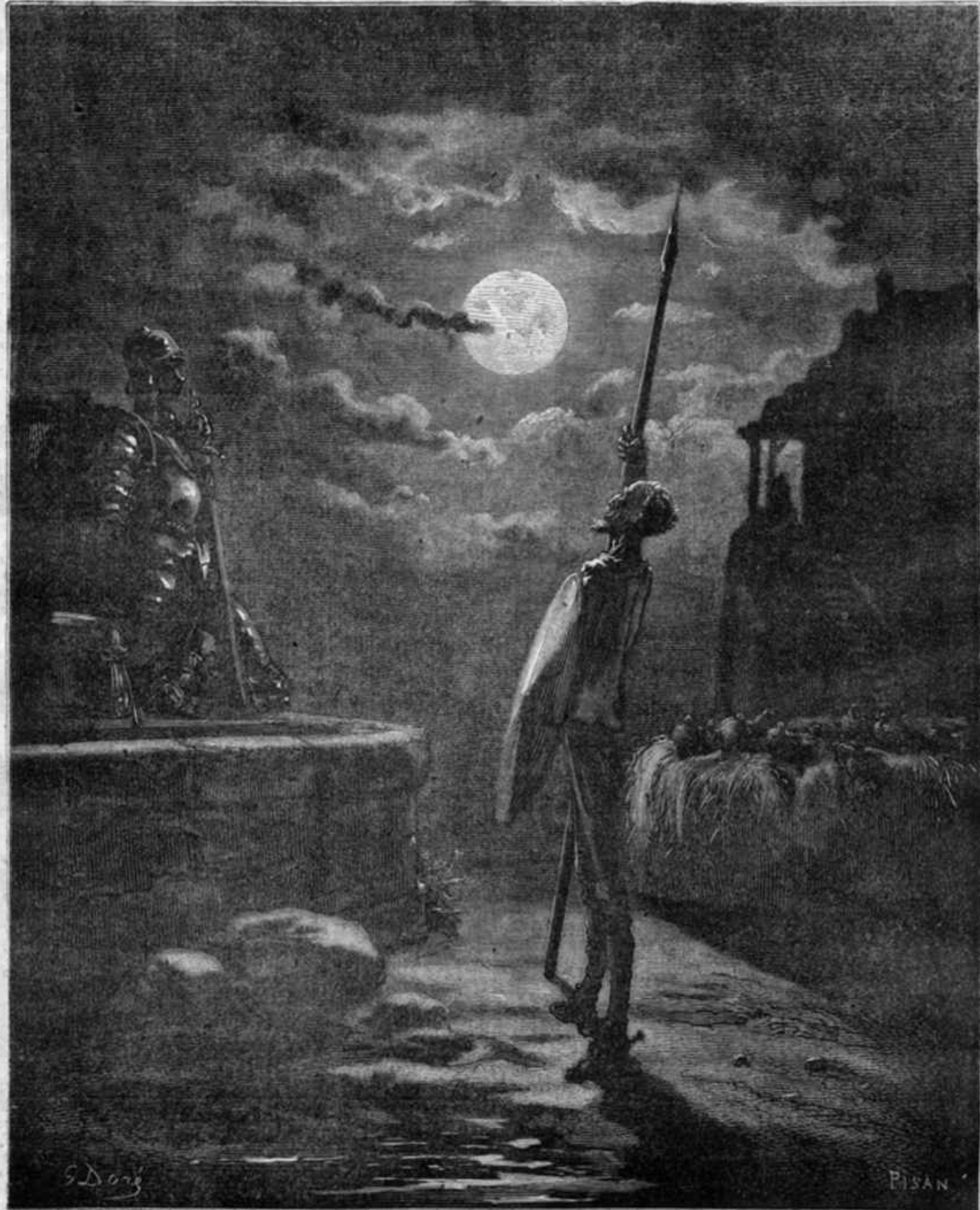

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes

Ilustración de Doré para Don Quijote (1863): el hidalgo Don Quijote, rodeado de las visiones de sus libros de caballerías. En 1863, Gustave Doré publicó en París una célebre edición ilustrada de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Sus dibujos de Don Quijote y Sancho Panza tuvieron un impacto enorme en la percepción universal de estos personajes. Doré retrató a Quijote como la figura alta, huesuda y enloquecida por la fantasía caballeresca, y a Sancho como su rechoncho y bonachón escudero –unas imágenes que pronto se volvieron canónicas. De hecho, se reconoce que las ilustraciones de Doré “influyeron en las ideas de lectores, artistas e incluso directores de teatro y cine sobre la apariencia física” de Quijote y Sancho

Don Quijote de la Mancha

La cuidada composición de escenas famosas –como la lucha contra los molinos de viento, la penitencia de Quijote en la Sierra Morena o el vuelo de Clavileño– y el perfecto equilibrio entre lo cómico y lo melancólico en los grabados de Doré hicieron que muchos las consideren la representación visual definitiva de la novela cervantina. Esta serie de Doré constó de unas 120 ilustraciones y gozó de enorme popularidad en Europa. En España, la primera ilustración del Quijote realizada por Doré (mostrando al hidalgo rodeado de las alucinaciones de sus lecturas) es especialmente famosa.

Cuentos de hadas de Charles Perrault

(como Caperucita Roja, El gato con botas, etc.). Doré ilustró los Cuentos de Mamá Ganso con un encanto visual que luego serviría de inspiración para la estética de muchos cuentos infantiles ilustrados y películas de fantasía

“Las Fábulas” de La Fontaine (1867)

Realizó más de 250 grabados para las fábulas clásicas, combinando fineza detallista con humor satírico en escenas protagonizadas por animales antropomórfico

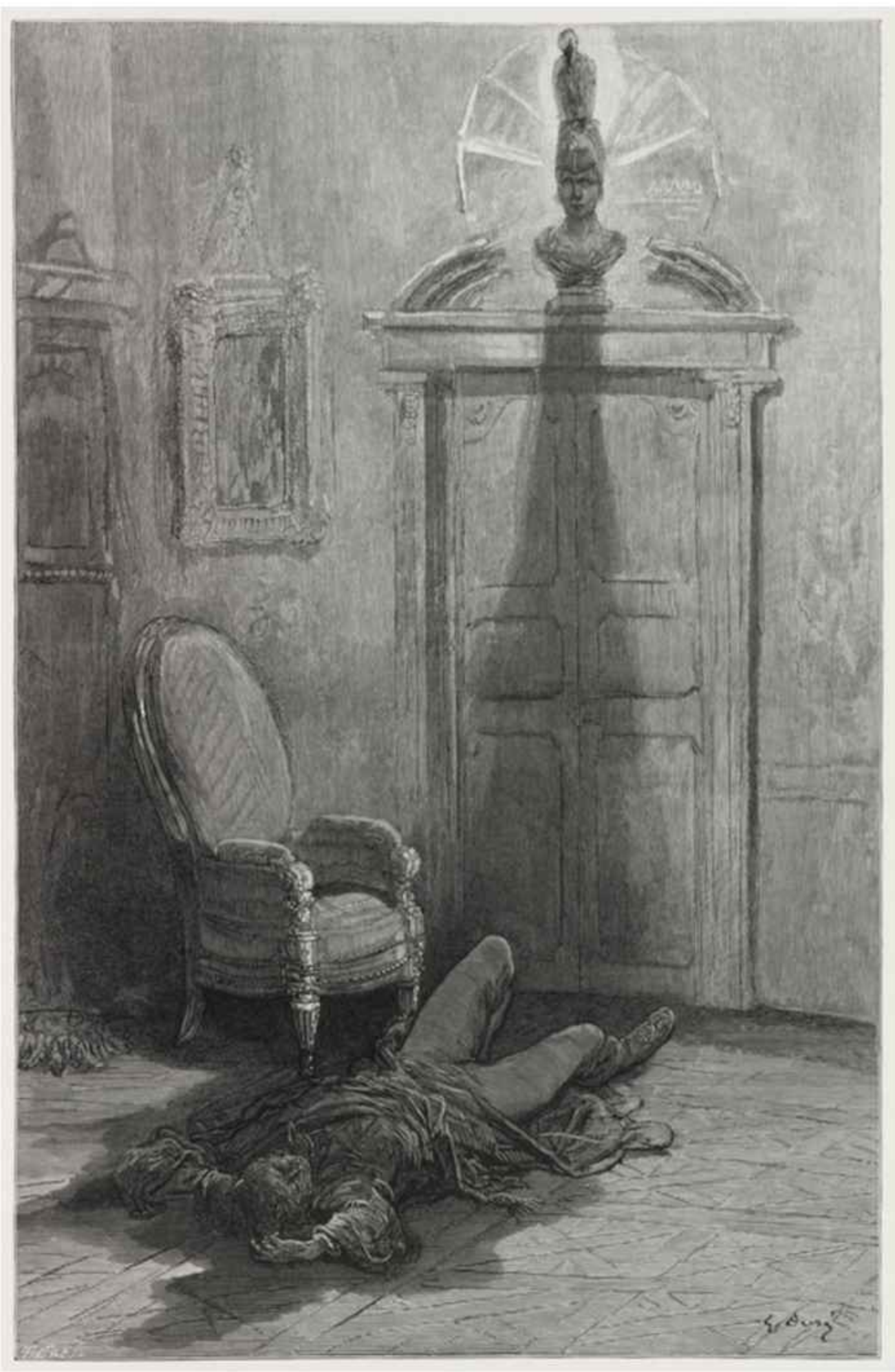
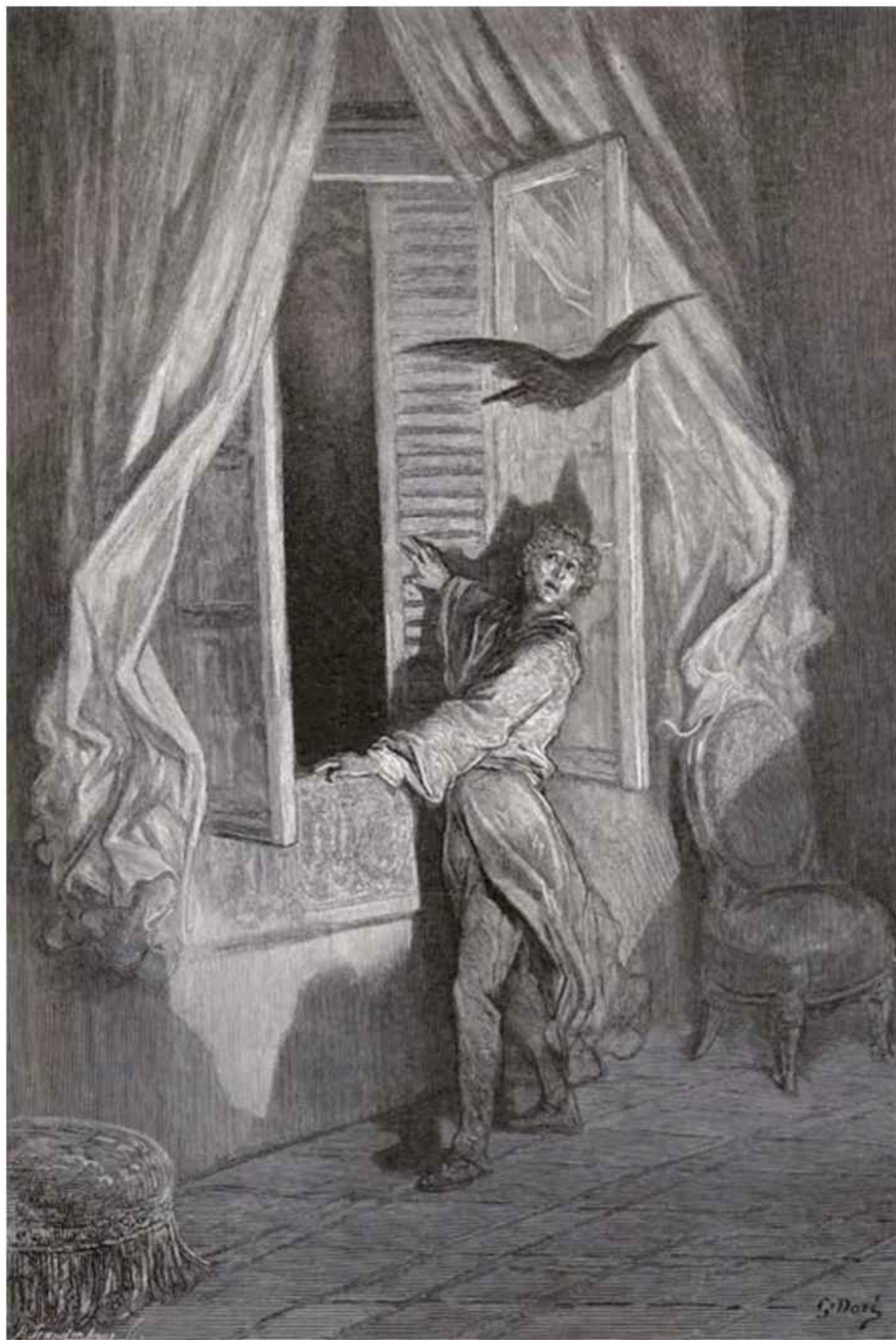

“El Cuervo” de Edgar Allan Poe

Doré ilustró en 1883 una edición de lujo del poema de Poe con una veintena de imágenes sombrías y melancólicas (fue uno de sus últimos trabajos, publicado póstumamente)

PASIÓN DESBORDADA Y EL ESTILO EXPRESIVO DE DORÉ

Ilustrá a Gustave Doré como te lo imaginás diciendo: “**¡ilustraré todo!**”. Podés usar su técnica de achurado, claroscuro, contrastes intensos, o bien representar el momento con un toque teatral y exagerado, como si fuera una escena de una obra.

¿QUÉ ILUSTRARÍA DORÉ?

Elegí una situación cotidiana simple (un desayuno, una caminata, ordenar tu cuarto) y transformala en una escena épica y dramática al estilo Doré.

¡Como si fuera una escena de La Divina Comedia! Usá la exageración, los contrastes y la abundancia de detalles.

