

DEL TRAZO AL POEMA

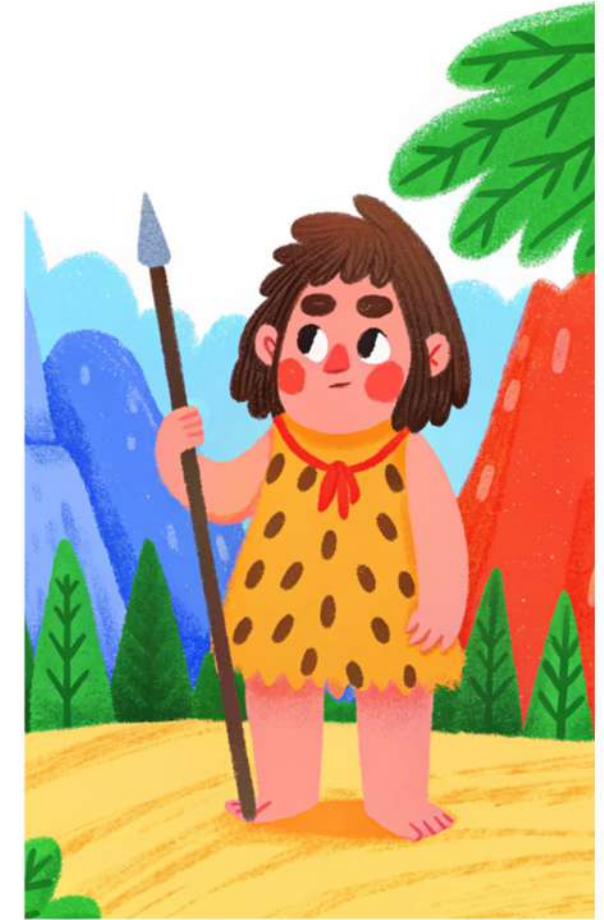
“VESTIR AL PERSONAJE,
VESTIR EL RELATO”

Clase 3

EL VESTUARIO COMO HERRAMIENTA NARRATIVA EN LA ILUSTRACIÓN

Cuando dibujamos o escribimos sobre un personaje, la ropa que lleva puesta dice mucho sobre él, incluso sin que hable. El vestuario es como un lenguaje silencioso que nos da pistas sobre quién es ese personaje.

ELEMENTOS CLAVE DEL VESTUARIO EN LA NARRATIVA VISUAL

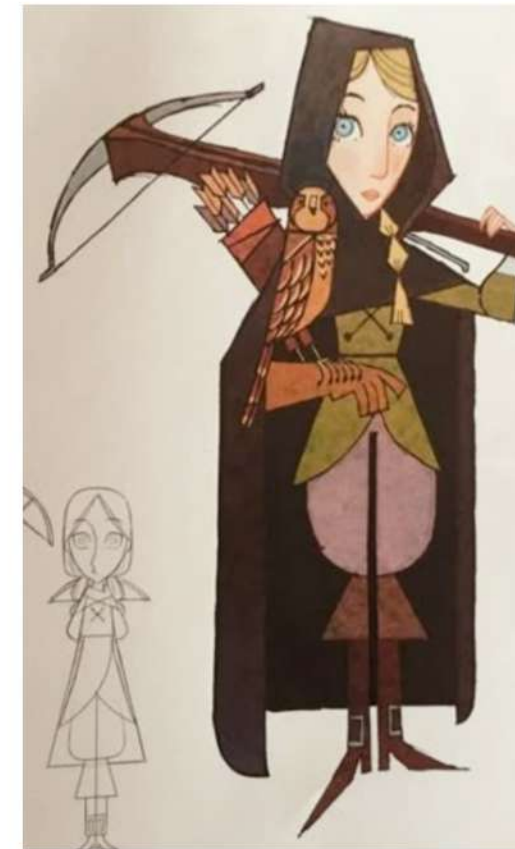
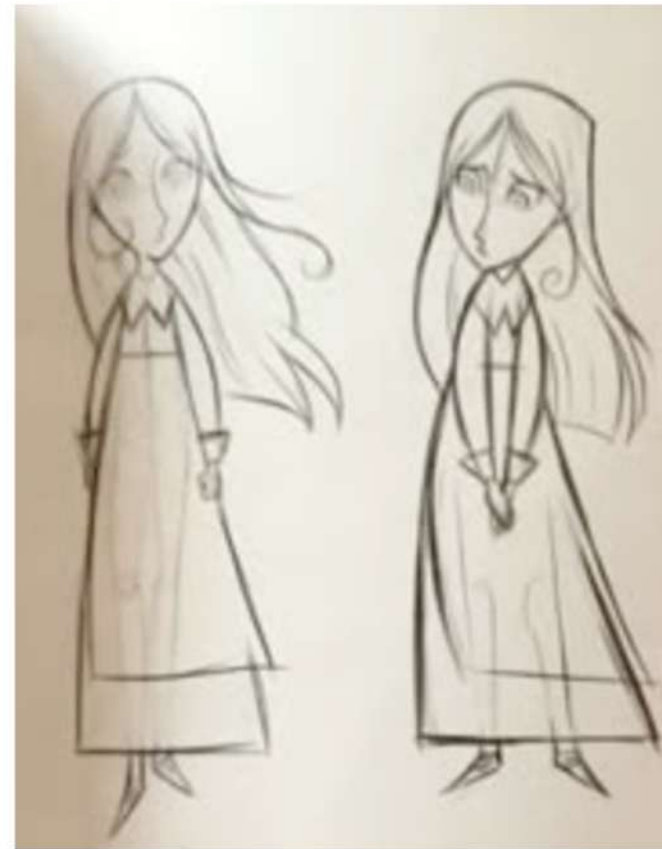
- **Color y textura:** Los colores y las texturas de las prendas pueden indicar emociones, estados de ánimo o simbolizar aspectos específicos del personaje.
- **Silueta y forma:** La forma del vestuario puede sugerir la época, el estatus social o la personalidad del personaje.
- **Accesorios y detalles:** Elementos como sombreros, joyas o armas pueden ser símbolos que enriquecen la narrativa y proporcionan información adicional sobre el personaje.

APLICACIÓN EN LA ILUSTRACIÓN

En la ilustración, el vestuario se utiliza para:

- Definir la identidad del personaje: A través de la ropa, se puede establecer rápidamente quién es el personaje y cuál es su papel en la historia.
- Establecer el contexto: El vestuario ayuda a situar al personaje en un tiempo y lugar específicos, facilitando la comprensión del entorno narrativo.
- Transmitir emociones y evolución: Los cambios en el vestuario a lo largo de la historia pueden reflejar la evolución emocional o psicológica del personaje.

los colores fuertes pueden indicar una personalidad extrovertida, mientras que los tonos apagados pueden sugerir introversión o melancolía.

looptalent.co.uk

Incluso sin diálogo, el vestuario puede expresar visualmente los conflictos internos y los rasgos ocultos de un personaje. Por ejemplo, las máscaras de los superhéroes suelen representar conflictos de identidad, resaltando la lucha entre su yo público y privado.

looptalent.co.uk

[Detective Comics #1040]

'Legends of the Dark Knight' (1989) – Dennis O'Neil, Ed Hannigan e John Beatty.

Over the Garden Wall

El vestuario en Over the Garden Wall (2014) es una herramienta narrativa esencial que enriquece la ambientación y profundiza en la caracterización de los personajes. Cada atuendo está cuidadosamente diseñado para evocar épocas y estilos específicos, contribuyendo a la atmósfera única de la serie.

Wirt viste una capa azul marino con botones dorados, pantalones grises, una camisa blanca y un gorro rojo puntiagudo. Este conjunto remite a uniformes de soldados de la Guerra Civil estadounidense, específicamente del bando de la Unión, debido al color azul y los botones dorados. Sin embargo, en el episodio "Into the Unknown", se revela que su atuendo es un disfraz de Halloween improvisado, lo que añade una capa de ironía y simbolismo a su apariencia. Este vestuario refleja su personalidad introspectiva y su lucha interna entre la realidad y la fantasía.

Greg, el hermano menor de Wirt, lleva un overol verde, una camisa blanca y un hervidor de té en la cabeza, representando un disfraz de elefante. Su atuendo, aunque simple, encapsula su naturaleza juguetona y su perspectiva infantil del mundo. El hervidor de té añade un toque surrealista, alineándose con la atmósfera onírica de la serie.

Over the Garden Wall

El vestuario en Wolfwalkers (2020) es una herramienta narrativa esencial que refleja el conflicto entre la rigidez de la civilización y la libertad de la naturaleza. A través de diseños inspirados en el arte celta y los grabados en madera del siglo XVII, la película utiliza la ropa y el estilo visual para profundizar en la caracterización de los personajes y los temas centrales de la historia.

Robyn Goodfellowe: De la rigidez a la libertad

Al inicio, Robyn viste un atuendo que recuerda a los puritanos ingleses: vestido marrón, delantal blanco y cofia, reflejando la estricta sociedad en la que vive. Este vestuario simboliza la opresión y las expectativas impuestas sobre ella como joven en una comunidad controlada por el Lord Protector. A medida que Robyn se adentra en el bosque y se conecta con Mebh y los wolfwalkers, su apariencia se transforma, adoptando un estilo más libre y natural que refleja su crecimiento personal y su liberación de las restricciones sociales.

Mebh Óg MacTíre: Espíritu salvaje

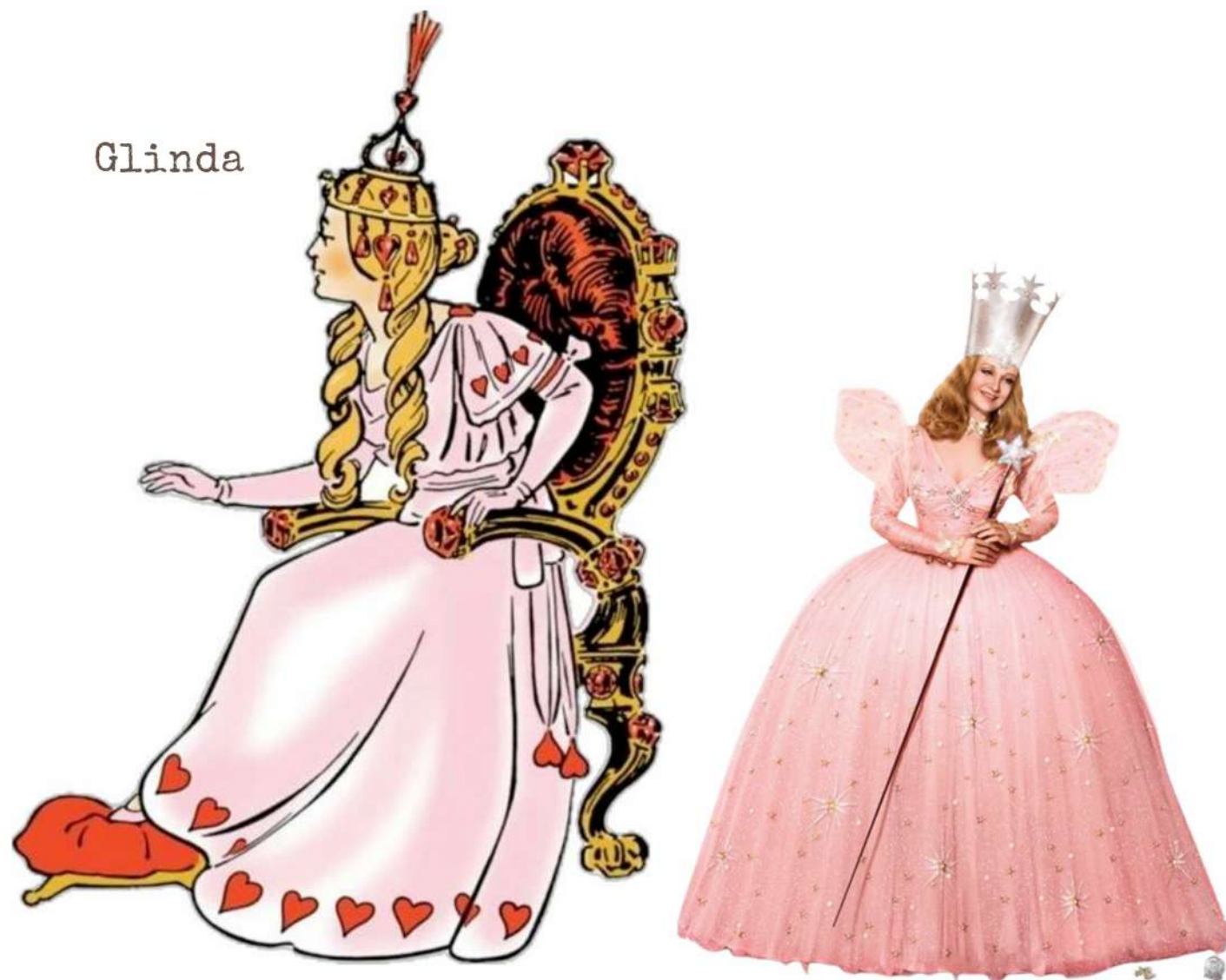
Mebh, una wolfwalker, presenta un vestuario sencillo y funcional: vestido verde con detalles naturales, pies descalzos y cabello rojo suelto adornado con hojas y flores. Su apariencia refleja su conexión íntima con la naturaleza y su vida libre en el bosque. El diseño de Mebh contrasta con la rigidez de la vestimenta de Robyn al inicio, destacando la dicotomía entre la vida salvaje y la civilización.

El Mago de Oz

En "El Mago de Oz", el atuendo ligero y etéreo de Glinda contrasta marcadamente con la mirada oscura y amenazante de la Bruja Malvada, delineando claramente sus roles. Esta breve descripción visual de los personajes ayuda al público a comprender rápidamente elementos importantes del marco moral de la narrativa.

looptalent.co.uk

Glinda

la Bruja Malvada

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN VESTUARIO BIEN PENSADO?

Desde siempre, la ropa ha sido una forma de expresión. En todas las culturas y momentos históricos, la moda ha hablado de quiénes somos, de dónde venimos y qué creemos. Por eso, cuando diseñamos el vestuario de un personaje ilustrado, no solo estamos eligiendo "ropa bonita", sino que estamos construyendo una historia visual.

EL VESTUARIO COMO LENGUAJE POÉTICO VISUAL

Cuando hablamos de “vestuario poético”, no nos referimos a ropa bonita o realista, sino a ropa que habla, que sugiere, que simboliza. Así como un poema usa metáforas, ritmo y silencios para decir más de lo que parece, un vestuario también puede hacerlo a través de formas, colores, texturas y accesorios.

Vestir a un personaje es como escribir un verso con telas y botones. Es decirle al lector algo que no se dice con palabras.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE LENGUAJE POÉTICO?

Color como emoción

- El **rojo** puede hablar de fuerza, amor o peligro.
- El **azul** puede sugerir calma, soledad o introspección.
- El uso poético del color no es literal: una niña con un abrigo amarillo puede simbolizar un sol en medio de un mundo gris.

Textura como historia

- Ropas rotas o remendadas cuentan de una vida con aventuras o pérdidas.
- Telas brillantes y pesadas pueden hablar de lo ceremonial o lo rígido.
- Un personaje que lleva una capa de hojas o un vestido de papel está diciendo algo sobre su mundo interior o su relación con el entorno.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE LENGUAJE POÉTICO?

Accesorios como símbolos

- Un sombrero puede ser refugio, identidad o disfraz.
- Un prendedor, una bufanda, una piedra en el bolsillo: cada objeto que lleva el personaje puede ser una palabra visual en su poema-vestido.

Transformación como metáfora

- El vestuario también puede cambiar a lo largo de la historia, igual que un poema cambia de tono.
- Ejemplo: una niña que empieza vestida de gris y termina con un abrigo de plumas azules puede estar simbolizando una transformación emocional o espiritual.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN VESTUARIO BIEN PENSADO?

Antes de vestir a un personaje, es útil hacerse algunas preguntas que nos ayuden a entenderlo mejor:

- ¿Dónde vive?
- ¿Su mundo es real o imaginario? El clima, el entorno natural o urbano, e incluso la cultura del lugar influirán en su forma de vestir.
- ¿Es humano?
- Si no lo es (puede ser un animal, una criatura mágica, un robot, etc.), su vestuario puede variar muchísimo. ¿Usa ropa como la nuestra o tiene otras formas de adornarse?
- ¿Cómo se siente con su cuerpo?
- ¿Usa ropa para mostrarse, protegerse, esconderse? ¿Qué revela o guarda su vestuario?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN VESTUARIO BIEN PENSADO?

- ¿Cómo es su personalidad?
- ¿Es extrovertido, tímido, extravagante, minimalista? La ropa puede reflejar (o contrastar) con su forma de ser.
- ¿Qué cultura lo rodea?
- Es importante pensar si hay elementos del vestuario que pueden estar inspirados en culturas reales. ¿Lo está usando con respeto? ¿Qué impacto tiene eso en el mundo del personaje y en los demás?
- ¿En qué época vive?
- La ropa cambia con el tiempo. ¿Tu personaje vive en el futuro, el pasado o una época inventada? ¿Y cómo influye eso en su forma de vestir?

POEMA-VESTIDO.

EJERCICIOS CLASE 3:

ale alejandra
romero
ilustración

VERSOS DISPARADORES:

“Con capa de noche y botones de luna,
camina despacio quien sueña y no duda.”

Contexto visual:

Un paisaje onírico o nebuloso, donde la ropa del personaje se confunde con el cielo nocturno.
Su capa podría fundirse con las nubes o el viento.

VERSOS DISPARADORES:

“Lleva hojas en el pelo y en los bolsillos el viento,
la niña que habla con pájaros y escucha el movimiento.”

Contexto visual:

Aves alrededor del personaje, algunas posadas en sus hombros o en su vestido.

El vestuario parece moverse como si tuviera vida, arrastrado por el viento.

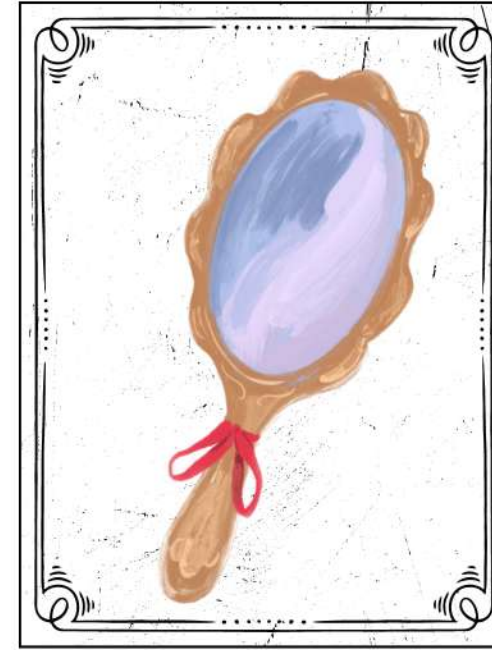
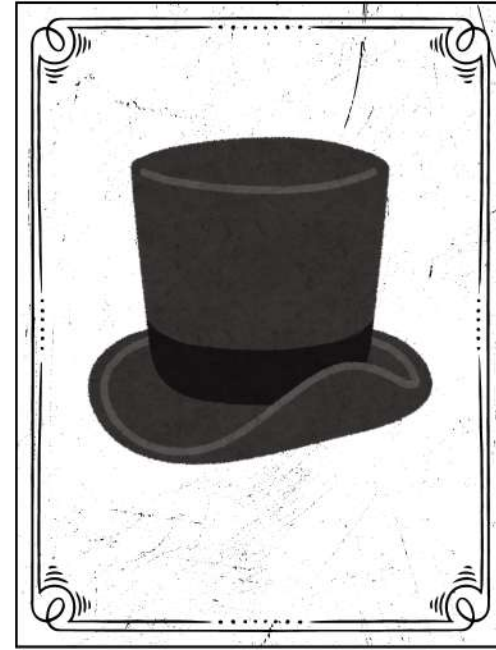
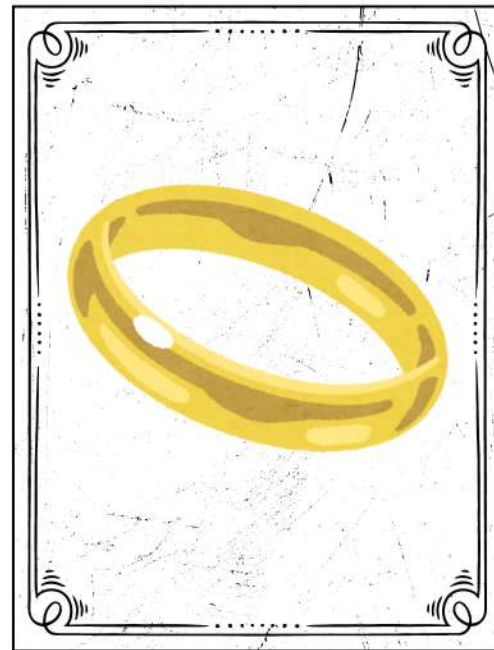
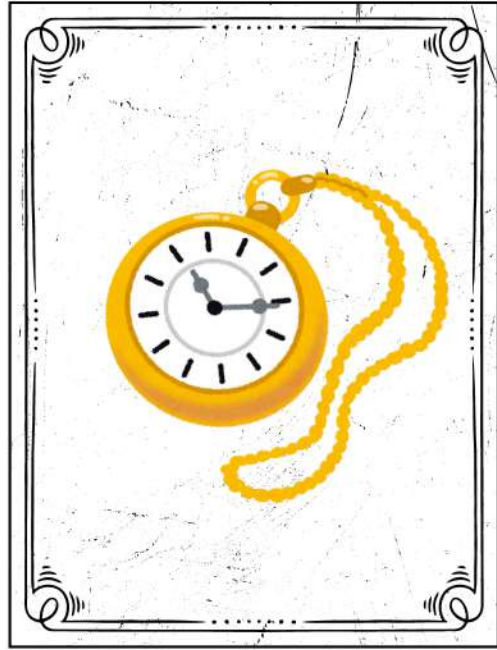
Fondo de bosque o claro natural, que se funde con el propio cuerpo de la niña.

LA VALIJA DEL PERSONAJE

Explorar objetos y prendas como metáforas, y crear un personaje a partir de ellos.

Elige 3 tarjetas con objetos.

Debes imaginar un personaje que lleve esos tres objetos en su vestuario o equipaje:

¿Por qué los lleva?

¿Dónde los guarda? (en un bolsillo, en el sombrero, colgando de la capa...)

Diseña el vestuario del personaje incorporando esos elementos, con libertad total (puedes agrandarlos, esconderlos, bordarlos, usarlos como protección, etc.).

Escriben una breve frase que acompañe al personaje, como si fuera el fragmento de un poema o leyenda.

Ejemplo:

Objeto: pluma → está cosida al dobladillo para que no se vuele.

QUÉ NO OLVIDAR:

- El vestuario es parte de la narrativa visual, no es decoración.
- Las prendas también tienen peso simbólico, emocional y cultural.
- Cada elección (color, forma, material, ausencia) dice algo.
- Podés usar técnicas mixtas (collage, textura, manchas) para enriquecer.
- Siempre preguntate: ¿Qué historia quiere contar esta ropa?

““Cada trazo, cada prenda, cada sombra es una forma de decir lo que el corazón aún no ha escrito. Porque también se puede vestir un poema.”

