

TALLER DE ILUSTRACIÓN

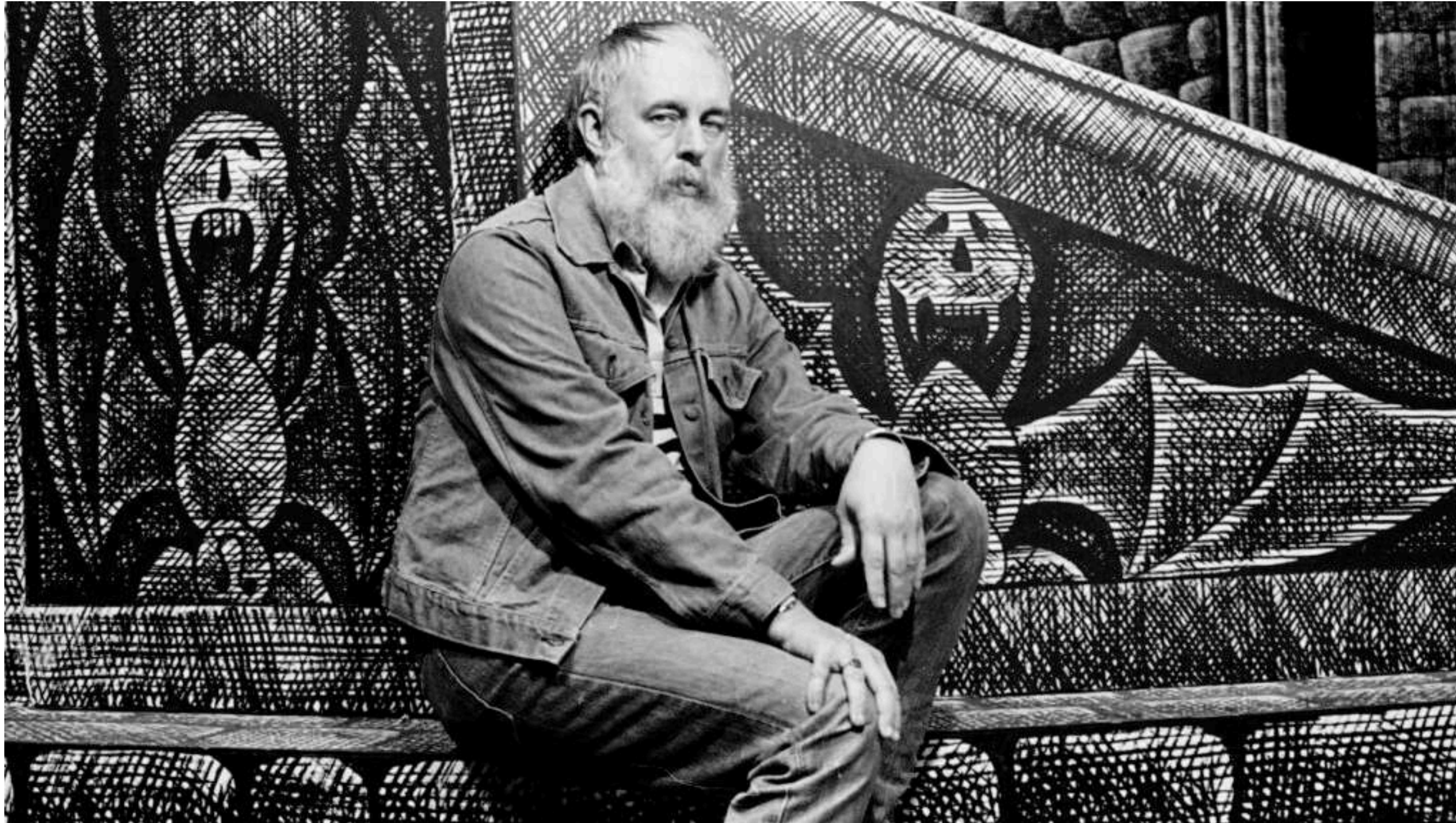
CLASE 8

Alejandra Romero

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

EDWARD GOREY

Edward Gorey (1925-2000) fue un ilustrador y escritor estadounidense conocido por sus libros ilustrados de tono macabro con humor irónico. Trabajó desde la década de 1950 como artista de portadas para editoriales de Nueva York, creando cubiertas inolvidables para clásicos como Drácula de Bram Stoker o La guerra de los mundos de H. G. Wells.

En total llegó a ilustrar cientos de cubiertas (según algunas fuentes más de 500) a la par que desarrollaba sus propios libros ilustrados.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

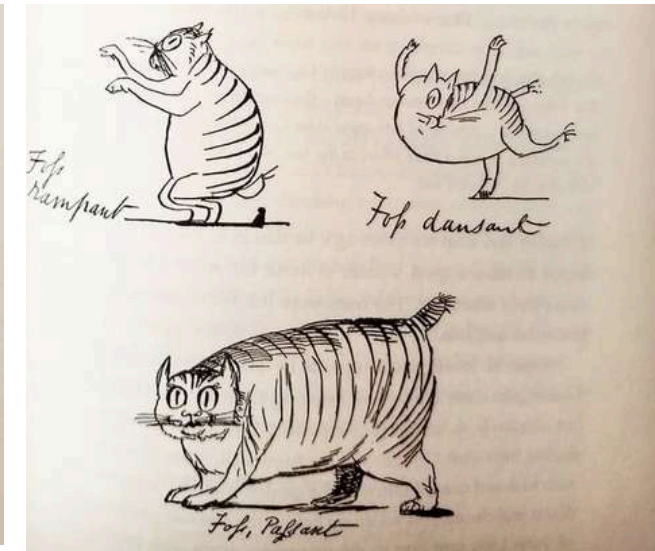
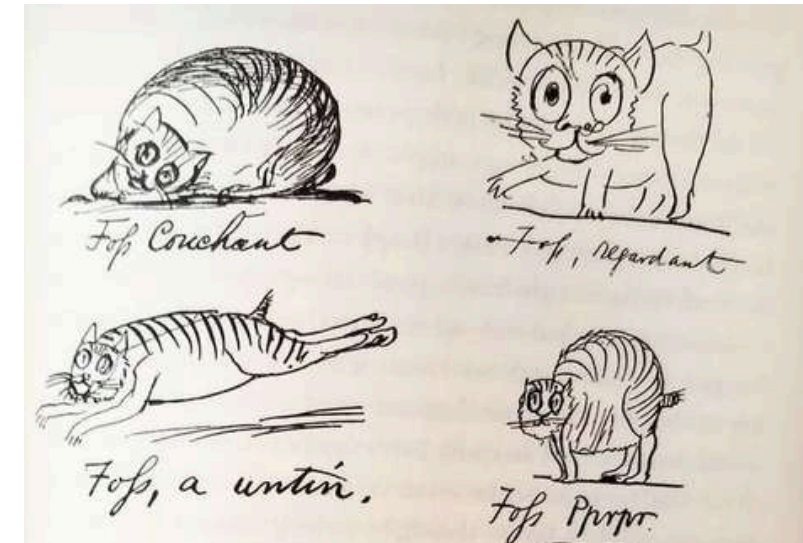
EDWARD GOREY

Influencias

GUSTAVE DORÉ

Paul Gustave Doré fue un artista francés, pintor, escultor e ilustrador, faceta esta última que le dio fama internacional. Es considerado en su país el último de los grandes ilustradores e internacionalmente uno de los más famosos ilustradores del siglo XIX.

THE OWL AND THE PUSSY-CAT.

I.
THE Owl and the Pussy-Cat went to sea
In a beautiful pea-green boat:
They took some honey, and plenty of money
Wrapped up in a five-pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
"O lovely Pussy, O Pussy, my love,
What a beautiful Pussy you are,
You are,
You are!
What a beautiful Pussy you are!"

The Fizzgiggious Fish,
who always walked about upon Stilts,
because he had no Legs.

A BOOK OF NONSENSE.

By EDWARD LEAR.

WITH ALL THE ORIGINAL PICTURES AND VERSES.

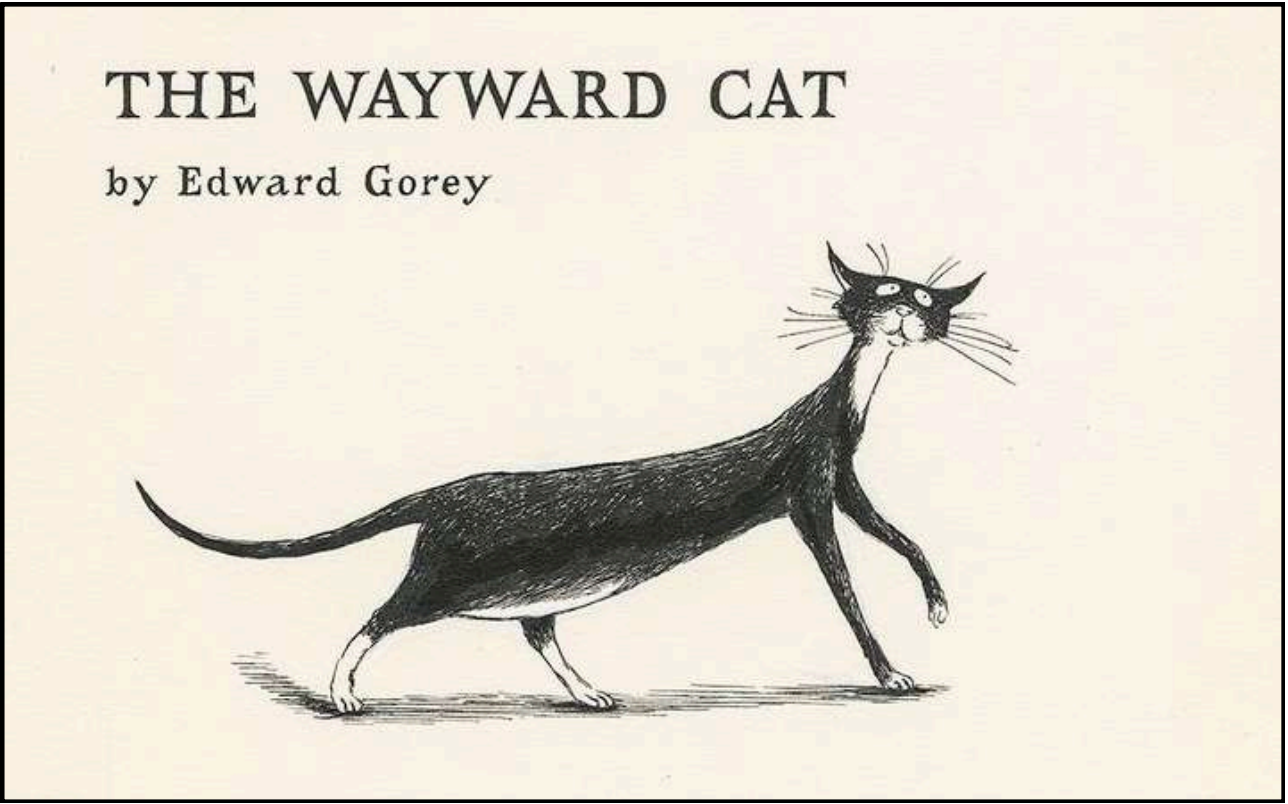
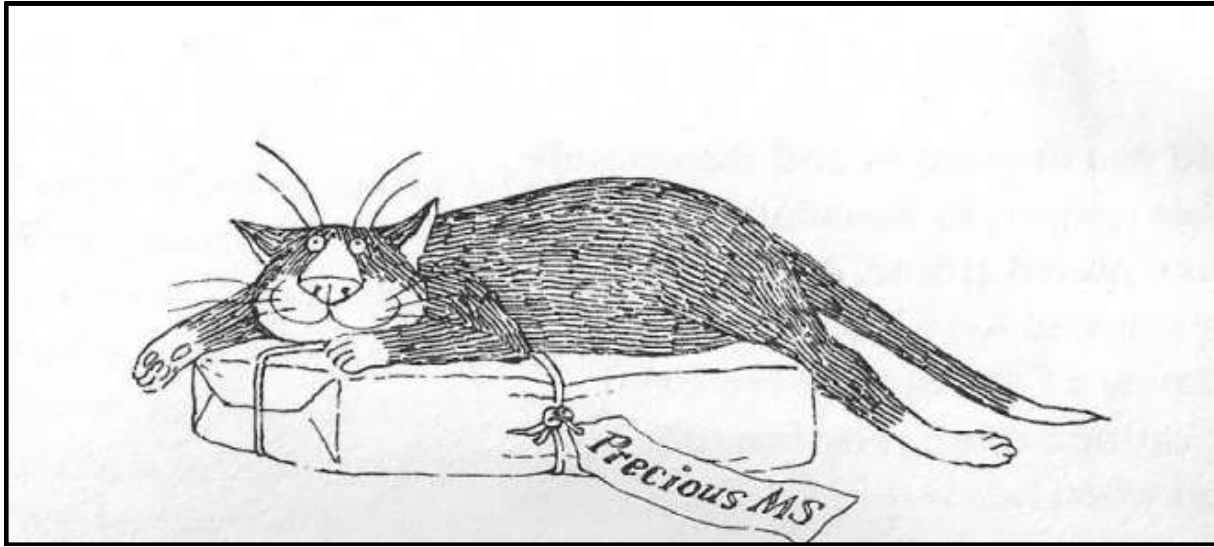
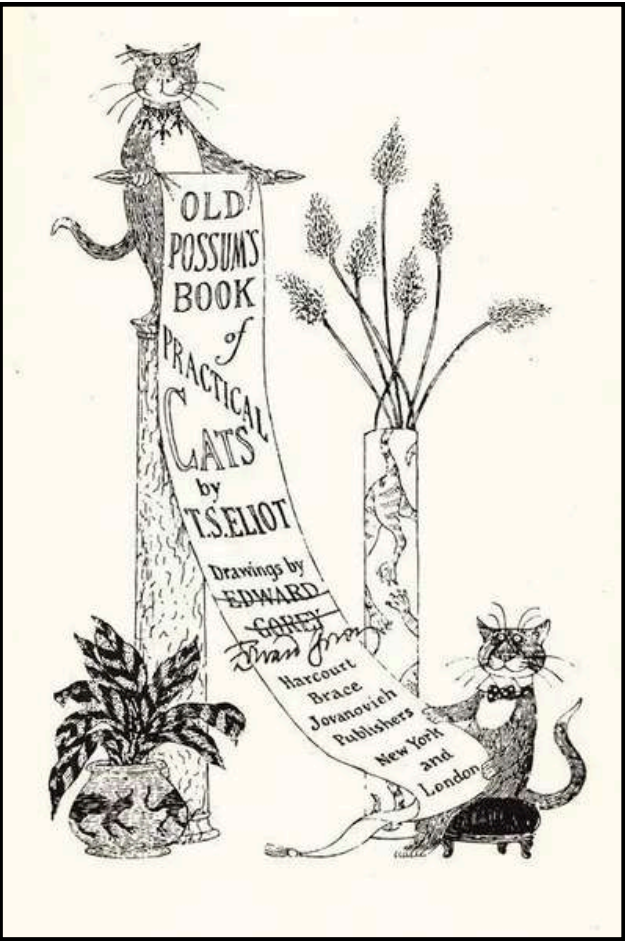
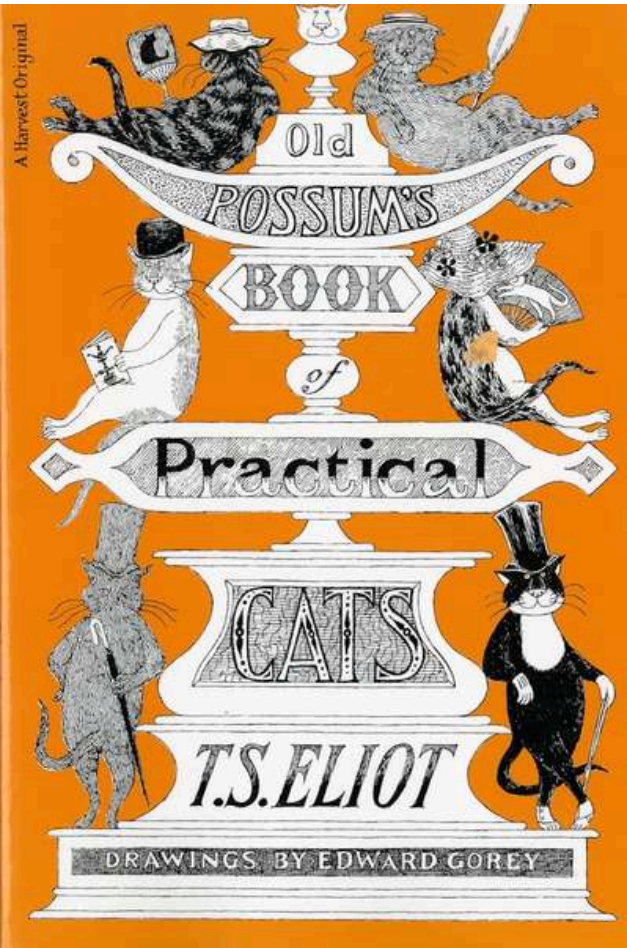
BOSTON:
ROBERTS BROTHERS.
1894.

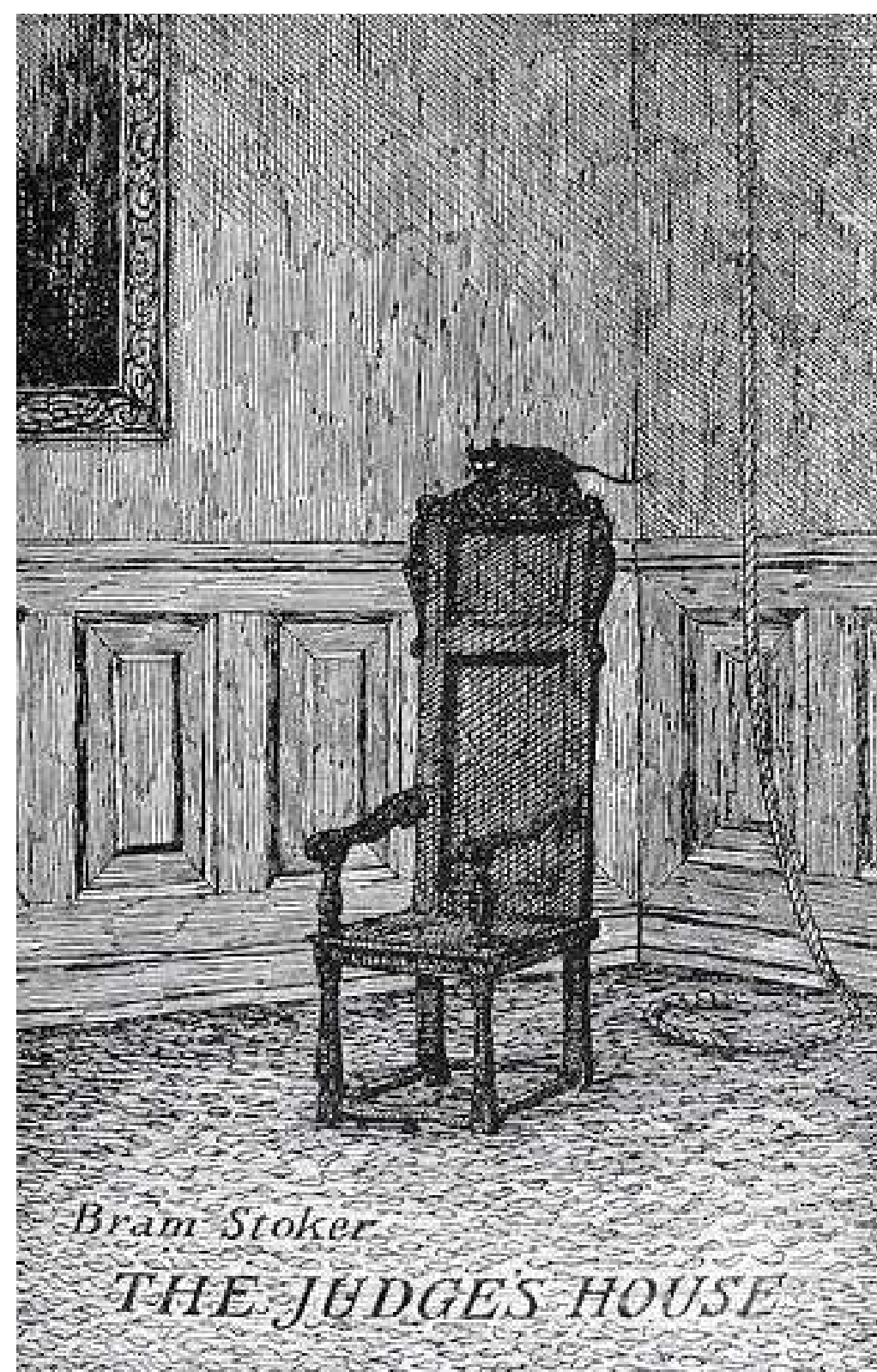
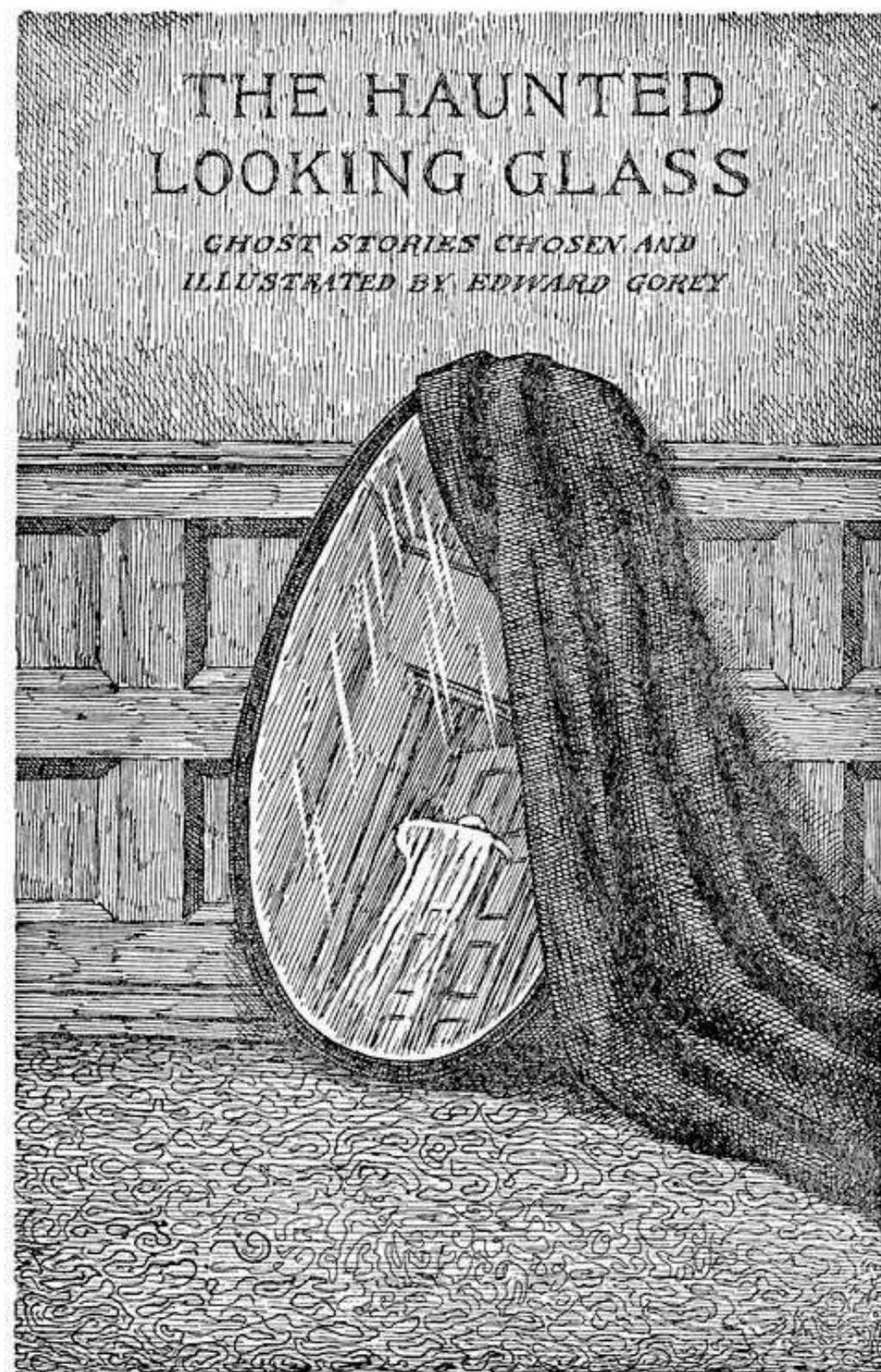
EDWARD LEAR

Fue un escritor, ilustrador y artista inglés conocido por su poesía absurda nonsense y sus limericks.

BREVE HISTORIA DE LA
ILUSTRACIÓN INFANTIL

EDWARD GOREY

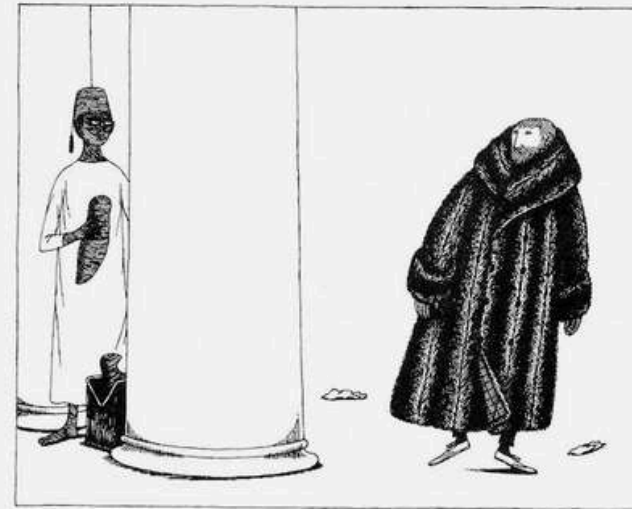
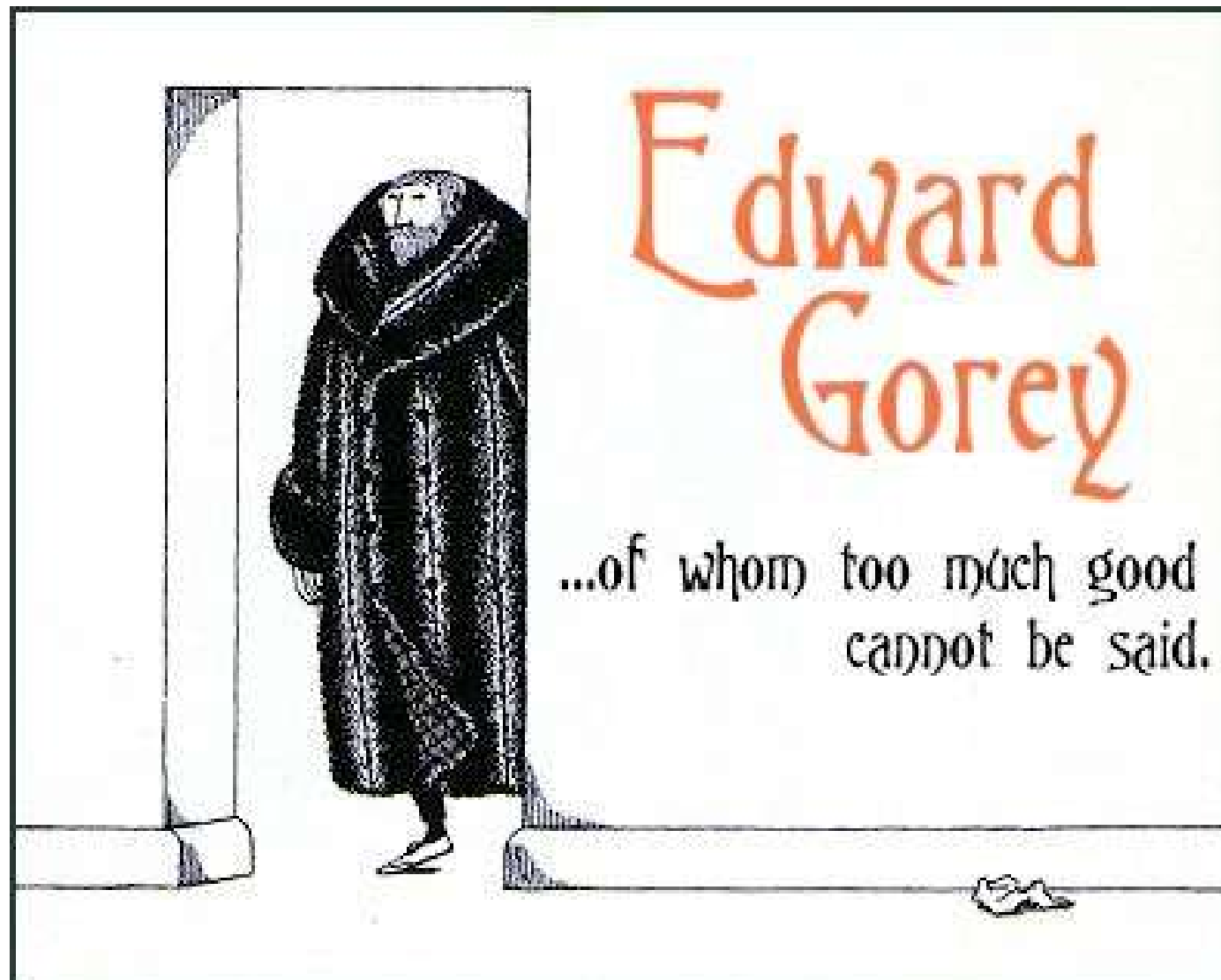
BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

EDWARD GOREY

Estilo característico de Gorey: dibujo en blanco y negro, uso minucioso del achurado y creación de una atmósfera inquietante y macabra. Gorey ilustró varias obras clásicas de terror y literatura gótica, incluyendo múltiples trabajos de Bram Stoker.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

EDWARD GOREY

E an Egyptian with things from a tomb

F was a Fire in a top-storey room

K was a Keepsake picked up from the gutter

L was a Lady who peered through a shutter

O was an Opening let in a wall

P was a Place he did not know at all

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

EDWARD GOREY

ESTILO VISUAL: BLANCO Y NEGRO, LÍNEA MINUCIOSA Y ATMÓSFERA GÓTICA

El trabajo de Gorey se distingue de inmediato por su **estética monocromática en blanco y negro** y su técnica de dibujo a línea extremadamente detallada. Prefería la tinta como medio principal; de hecho, usaba pluma y tinta negra para crear ilustraciones llenas de texturas y sombreado cuidadoso. **La técnica** de línea de Gorey se caracteriza por **el achurado** (trama de líneas cruzadas) intrincado que aporta volumen y sombras a sus dibujos.

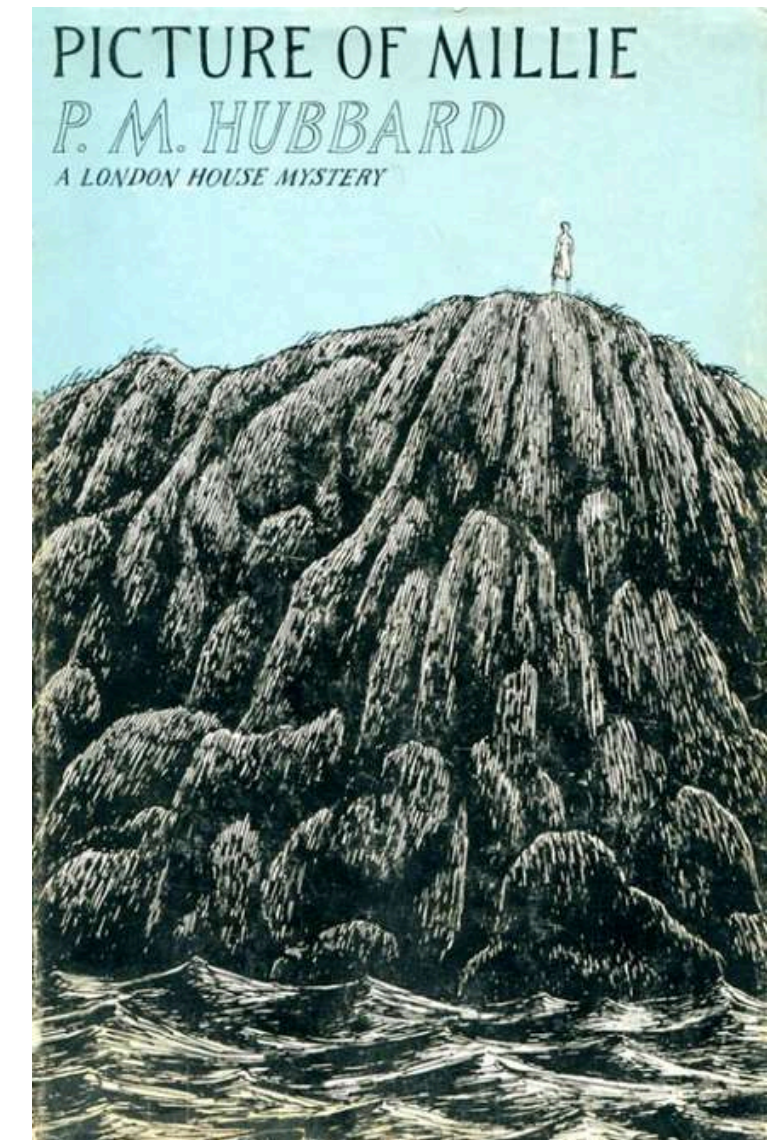
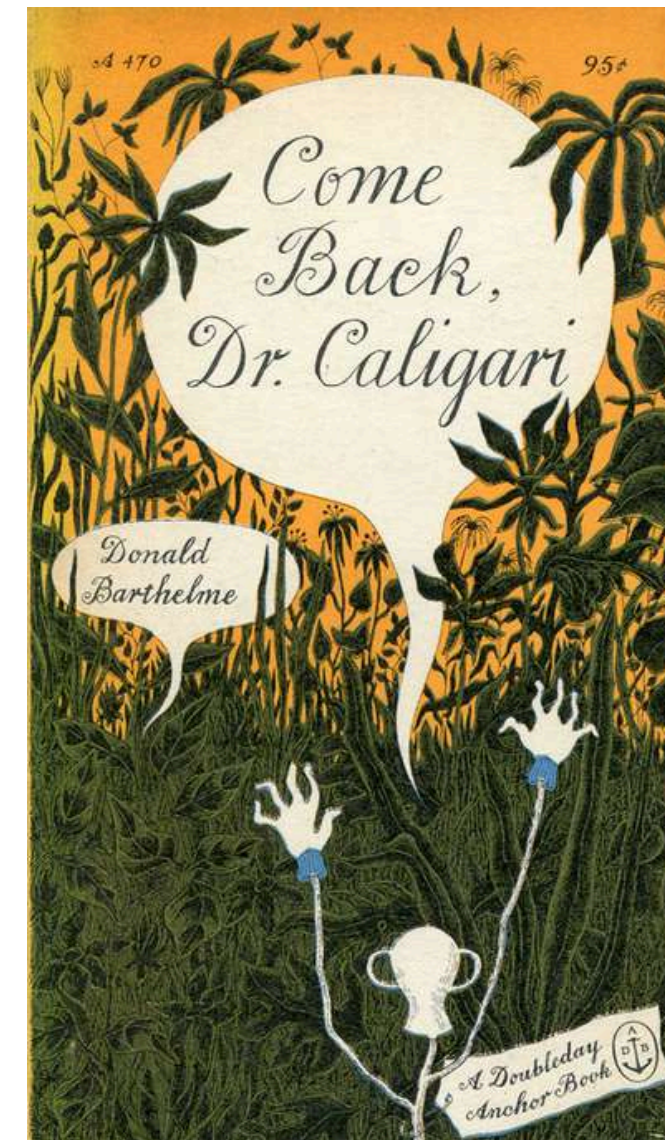
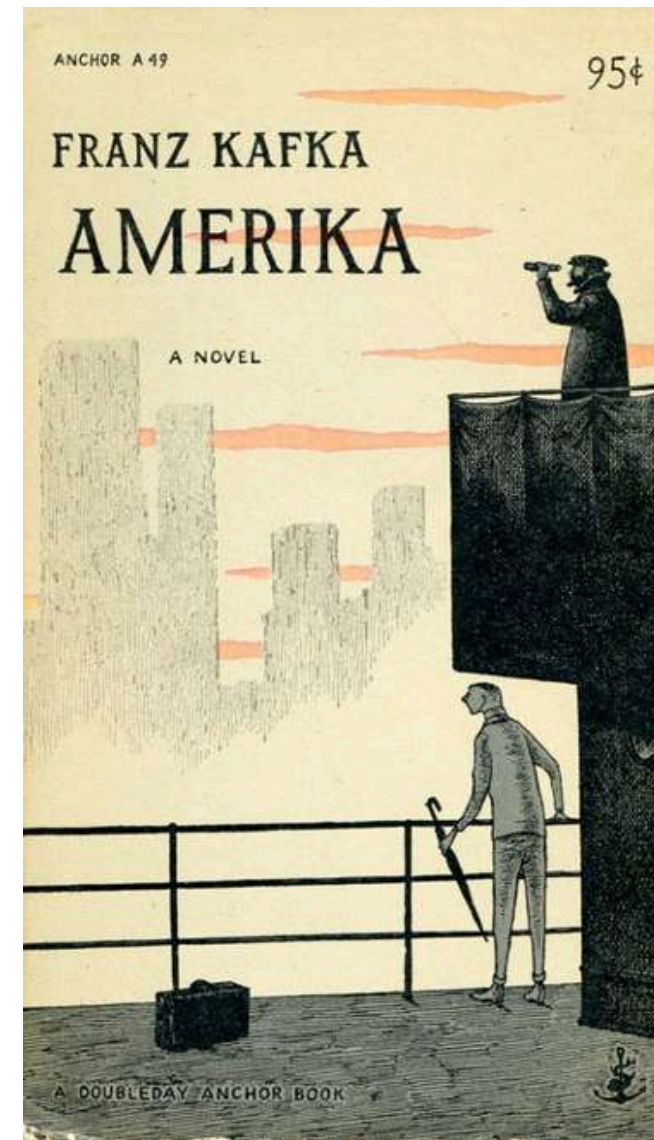
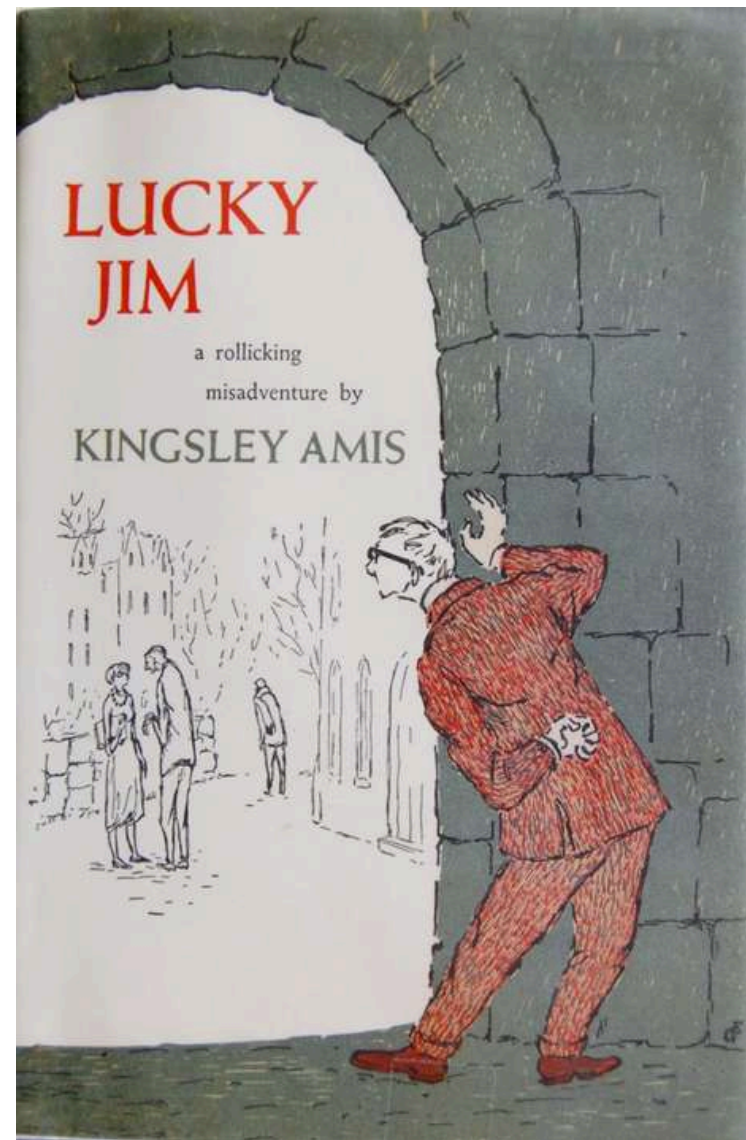
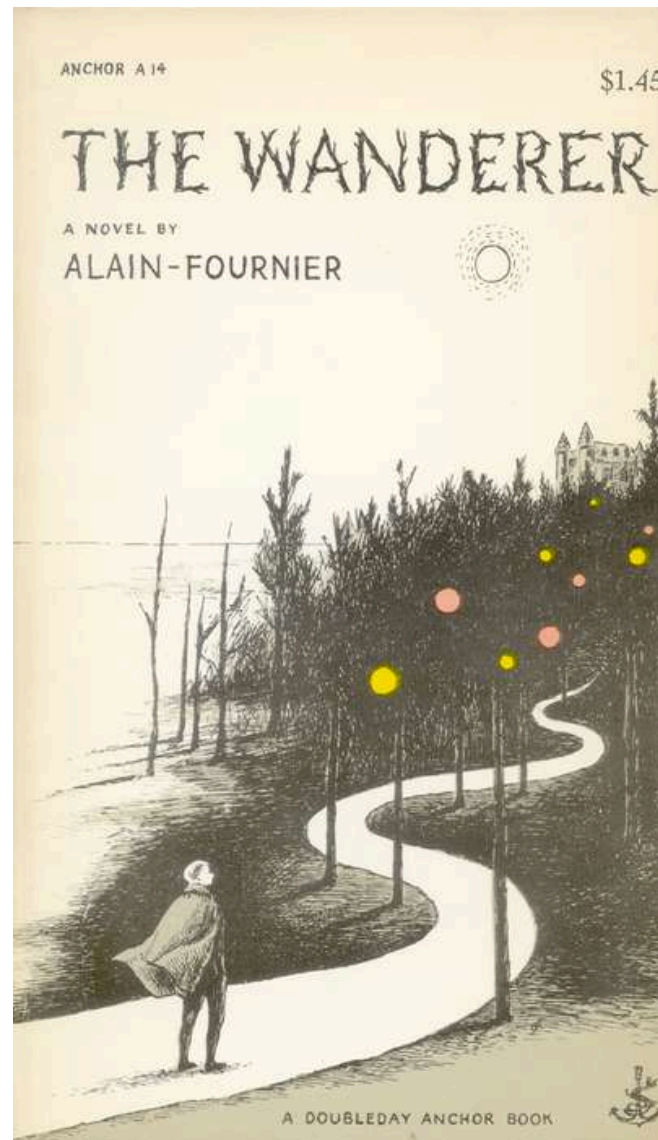
Esta minuciosidad de trazo y amor por el detalle le valió reconocimiento; se le ha descrito como un ilustrador de **“trazo meticuloso”** capaz de combinar en su estilo elementos de humor y terror.

Visualmente, **sus imágenes suelen evocar una atmósfera gótica y antigua**: están pobladas por personajes y escenarios de aire vagamente victoriano o eduardiano, dibujados con su característico estilo linear en tinta.

Otra seña de **identidad visual de Gorey es su sentido del diseño compositivo y tipográfico**. Sus cubiertas presentan composiciones sólidas y equilibradas, muchas veces con un solo vistazo narrando la escena principal del libro. El artista no solo ilustraba la imagen central, sino que a menudo también dibujaba a mano los títulos y textos en la portada y el lomo, con una rotulación propia y reconocible.

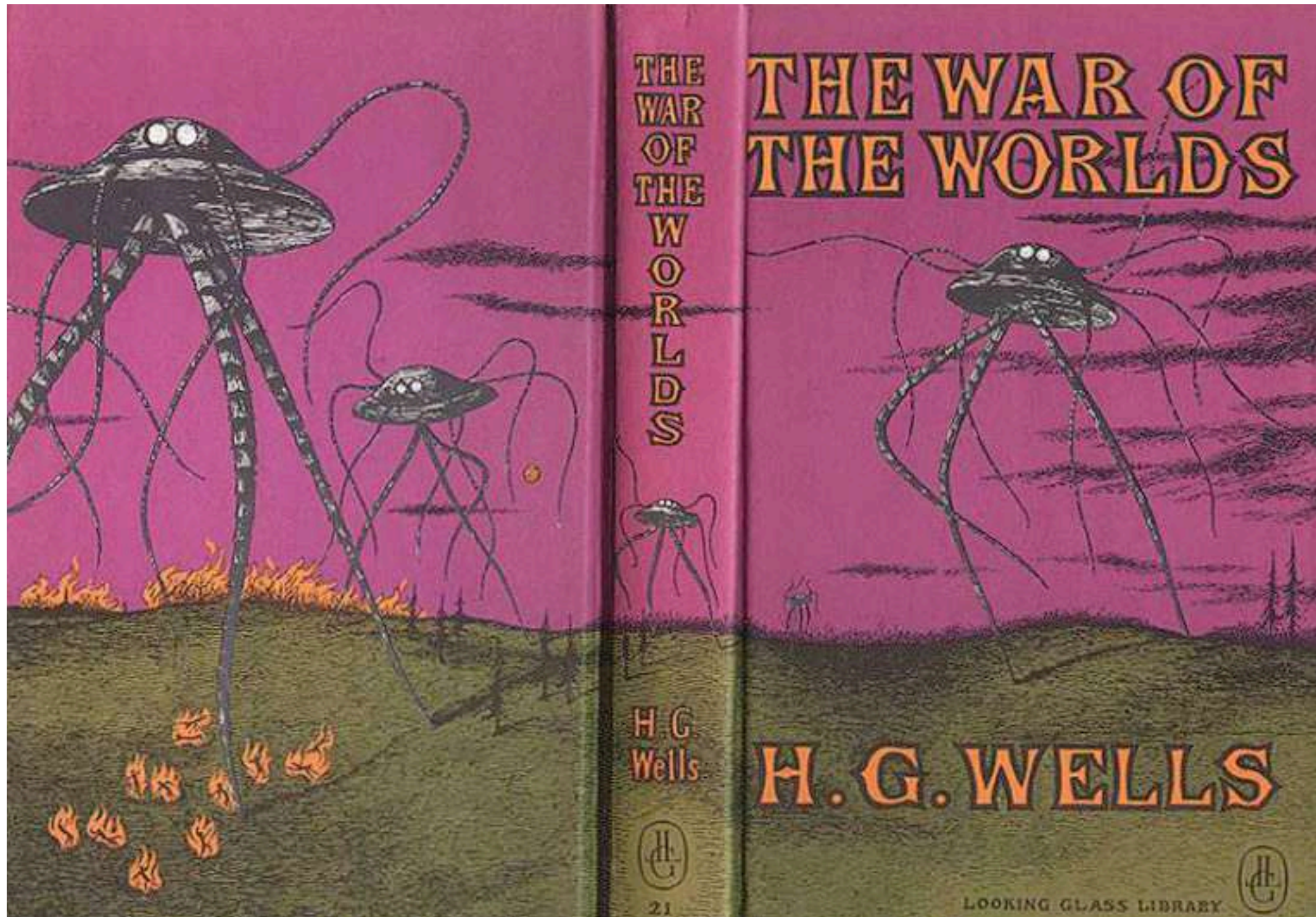
BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

EDWARD GOREY -TAPAS

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

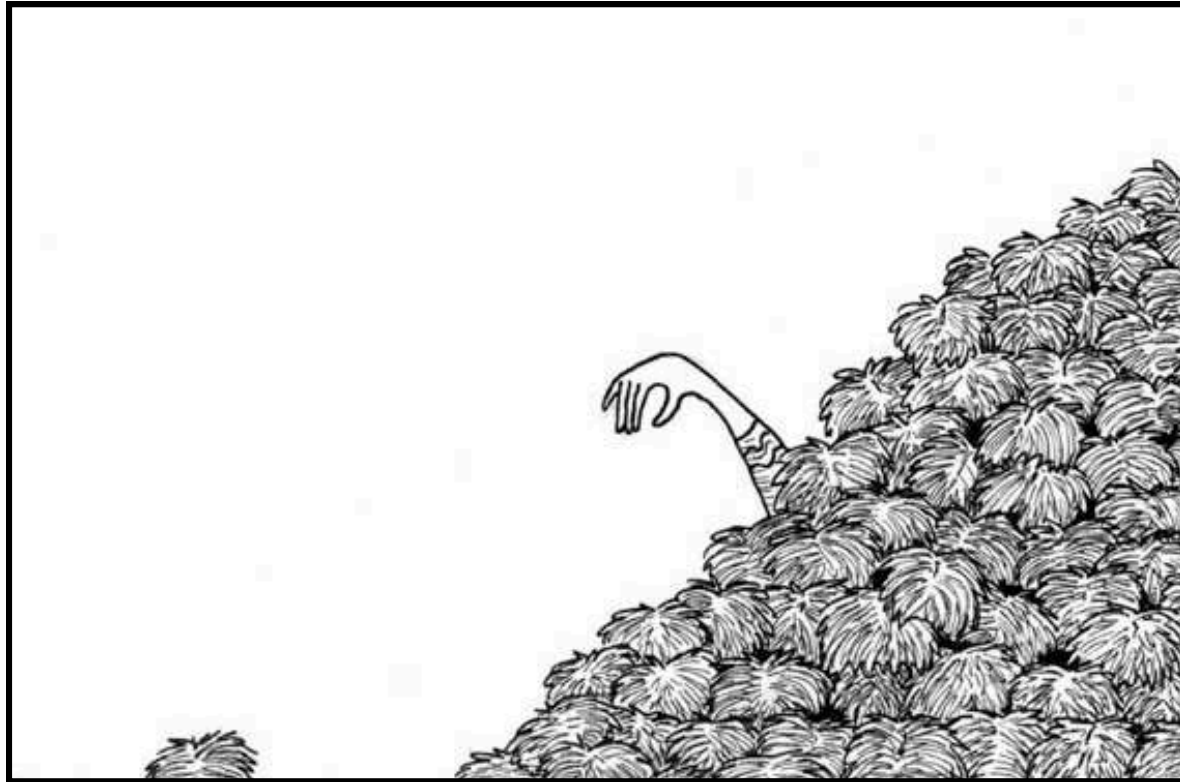
EDWARD GOREY

Gorey aplicó su estilo de forma magistral en numerosas portadas de libros, convirtiendo cubiertas en verdaderas piezas de arte narrativo. Un ejemplo notable es la portada que ilustró para La guerra de los mundos de H. G. Wells en 1960 (publicada por Looking Glass Library). En esta cubierta, Gorey desplegó una escena panorámica de los trípodes marcianos caminando sobre un páramo en llamas, dibujados con sus finos trazos negros y sombreado de líneas, mientras un cielo de color magenta intenso añade una atmósfera apocalíptica. La composición es envolvente: continua de la portada frontal al lomo y contraportada, sumergiendo al lector en el mundo de la novela antes incluso de abrir el libro

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

EDWARD GOREY

[illegible]

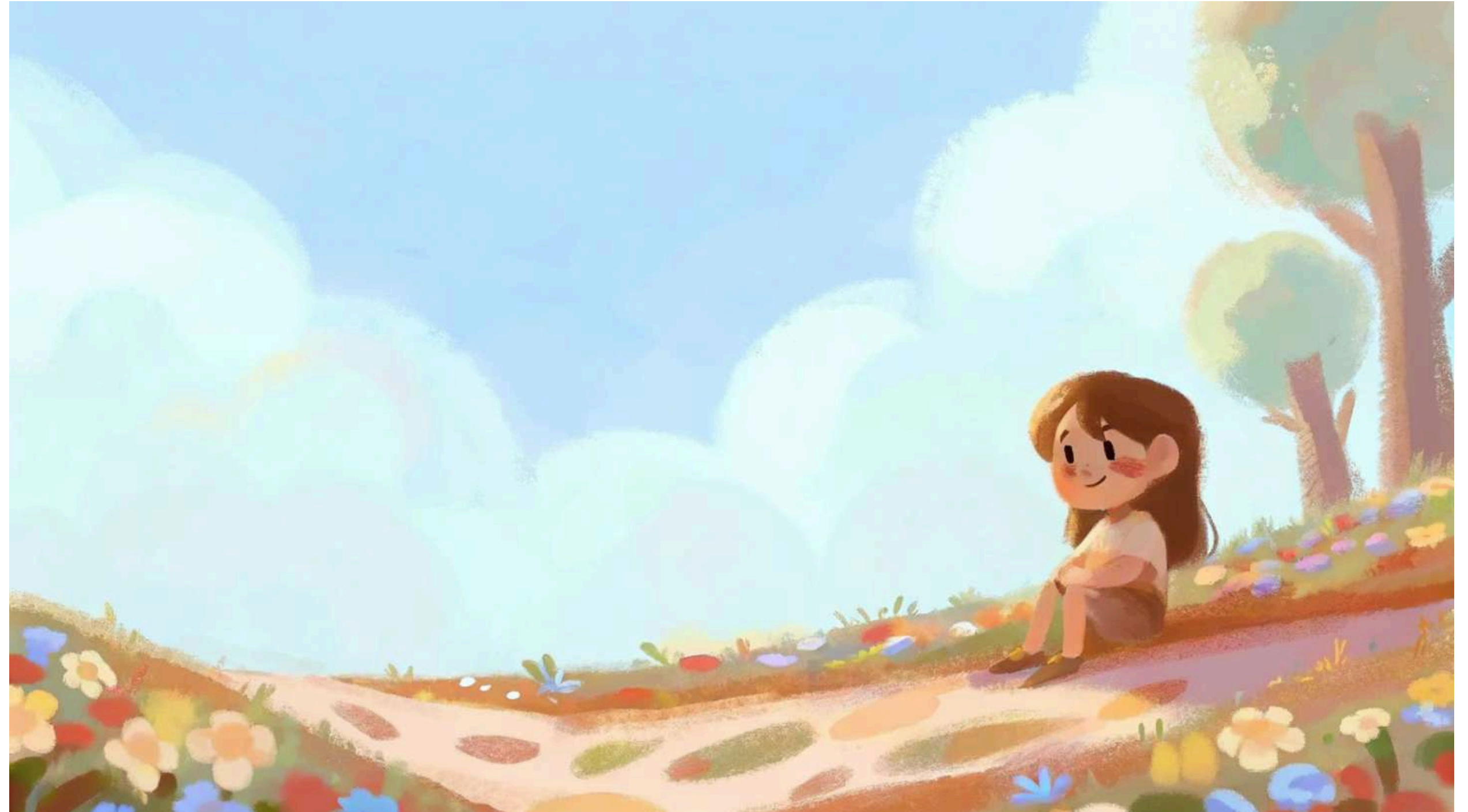
**EN PALABRAS DEL PROPIO
GOREY, "MI MISIÓN EN LA VIDA
ES LOGRAR QUE TODO EL
MUNDO SE SIENTA LO MÁS
INCÓMODO POSIBLE"**

ESCENARIOS Y AMBIENTES NARRATIVOS

CÓMO EL FONDO PUEDE CONTAR SU PROPIA HISTORIA

Los escenarios y ambientes en una ilustración no solo sitúan a los personajes, sino que también refuerzan la emoción, el conflicto y el tono del relato.

Vamos a explorar cómo construir fondos que no solo acompañen, sino que cuenten.

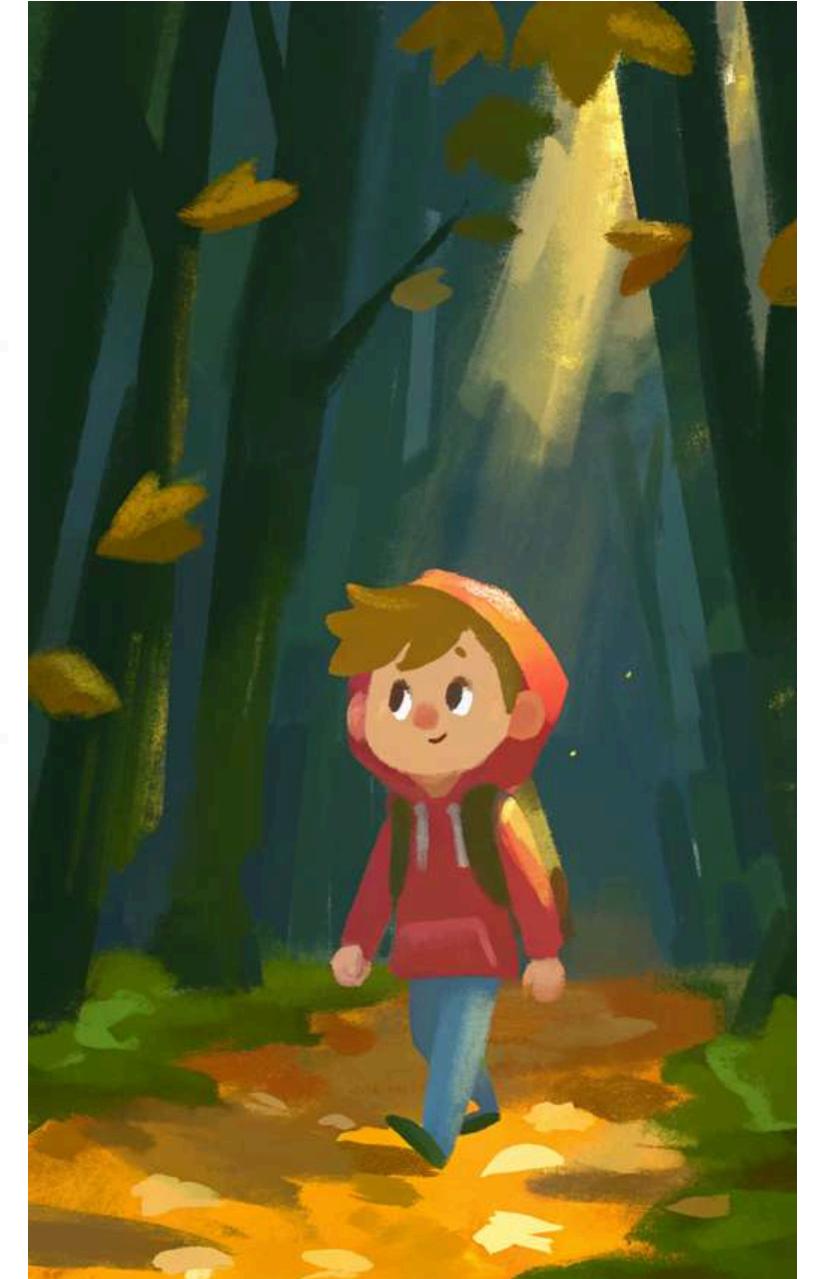
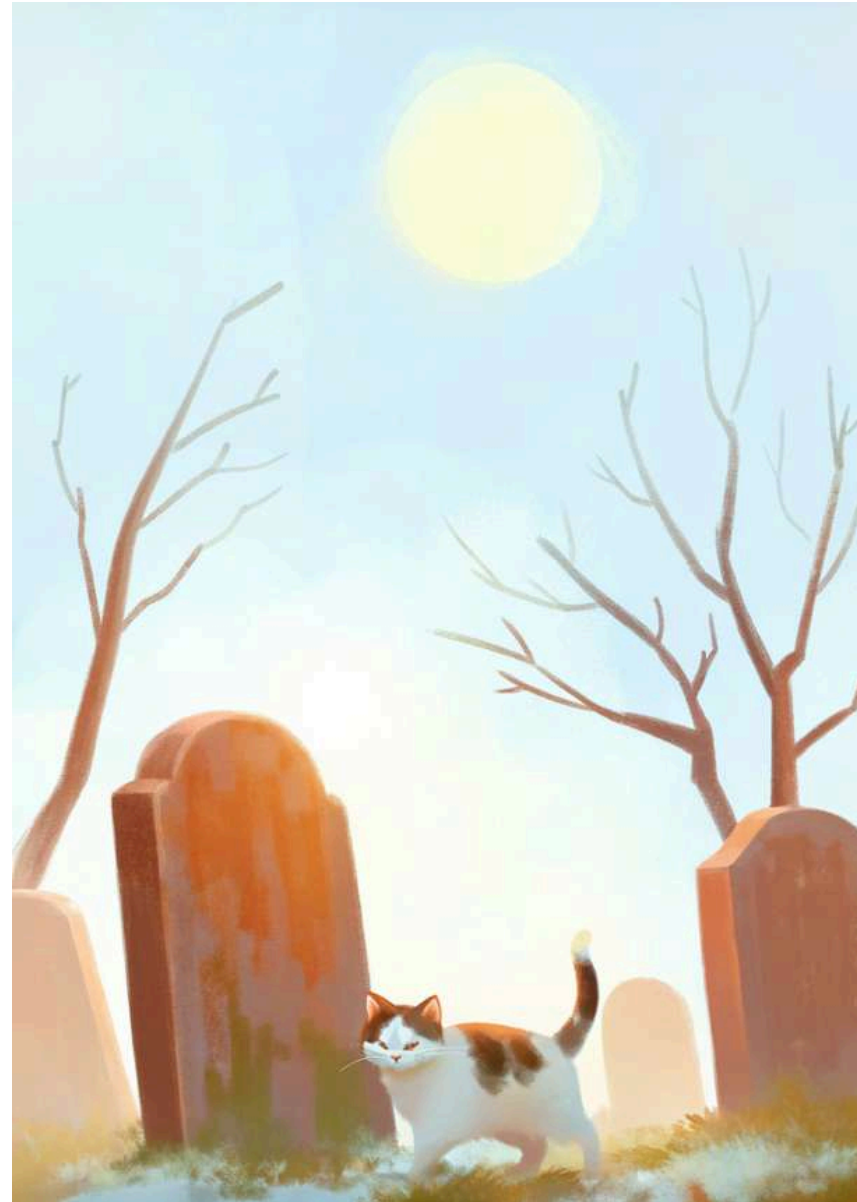

ESCENARIOS Y AMBIENTES NARRATIVOS

CÓMO EL FONDO PUEDE CONTAR SU PROPIA HISTORIA

¿QUÉ ES UN FONDO NARRATIVO?

Un fondo narrativo es mucho más que el paisaje o el lugar donde están los personajes. Es el escenario que ayuda a contar la historia sin palabras.

ESCENARIOS Y AMBIENTES NARRATIVOS

CÓMO EL FONDO PUEDE CONTAR SU PROPIA HISTORIA

- **No está ahí solo para "decorar" o "rellenar" una ilustración:** el fondo puede decirnos cosas como:
- **Dónde ocurre la historia** (una ciudad, una selva, un castillo...).

ESCENARIOS Y AMBIENTES NARRATIVOS

CÓMO EL FONDO PUEDE CONTAR SU PROPIA HISTORIA

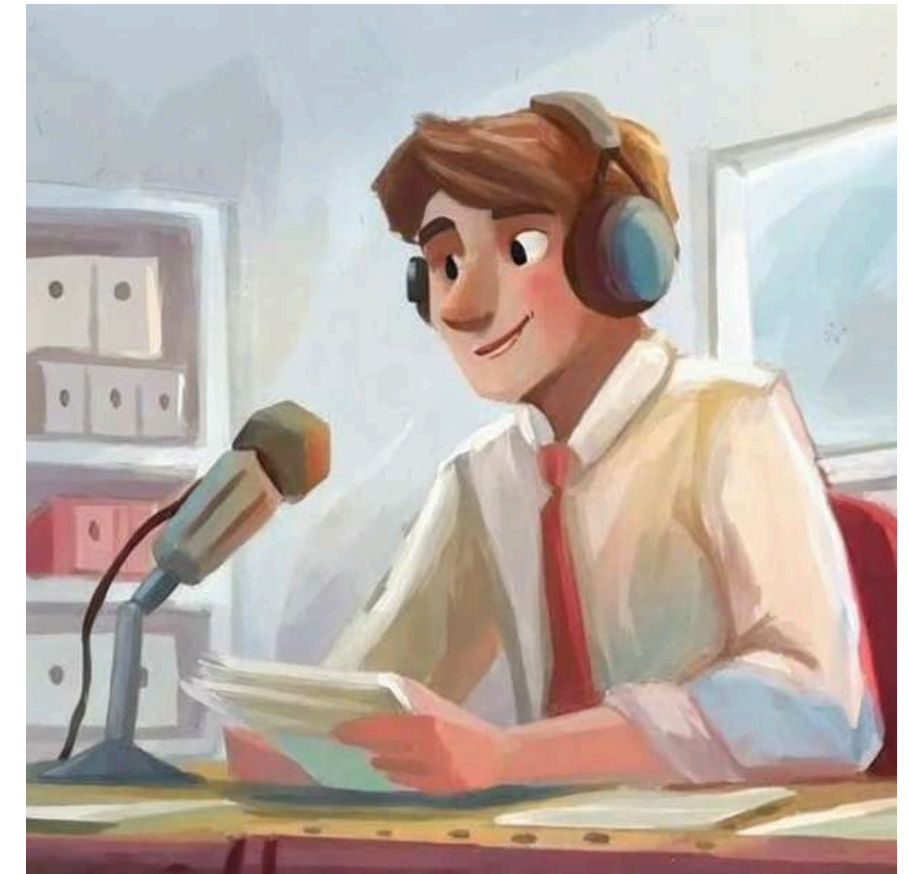
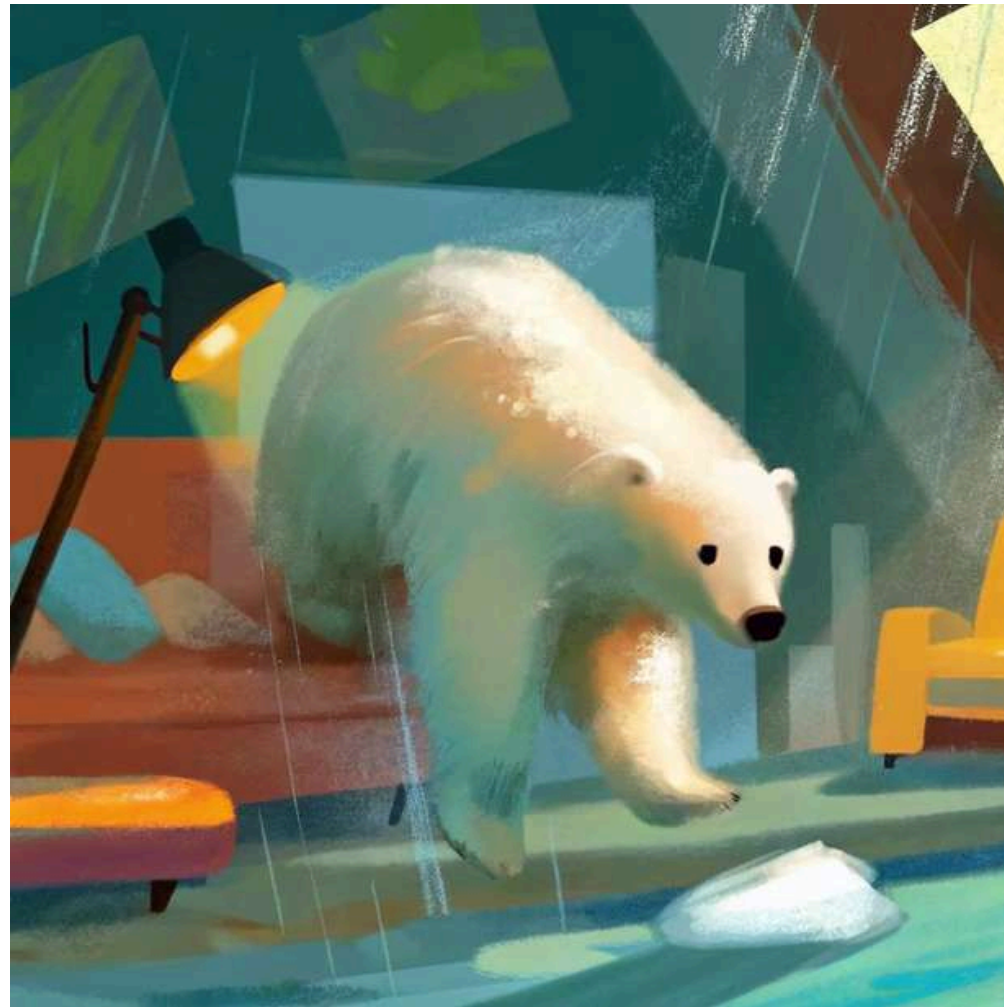
- **No está ahí solo para "decorar" o "rellenar" una ilustración:** el fondo puede decirnos cosas como:
- **Cuándo ocurre** (de día, de noche, en el pasado, en el futuro...).

ESCENARIOS Y AMBIENTES NARRATIVOS

CÓMO EL FONDO PUEDE CONTAR SU PROPIA HISTORIA

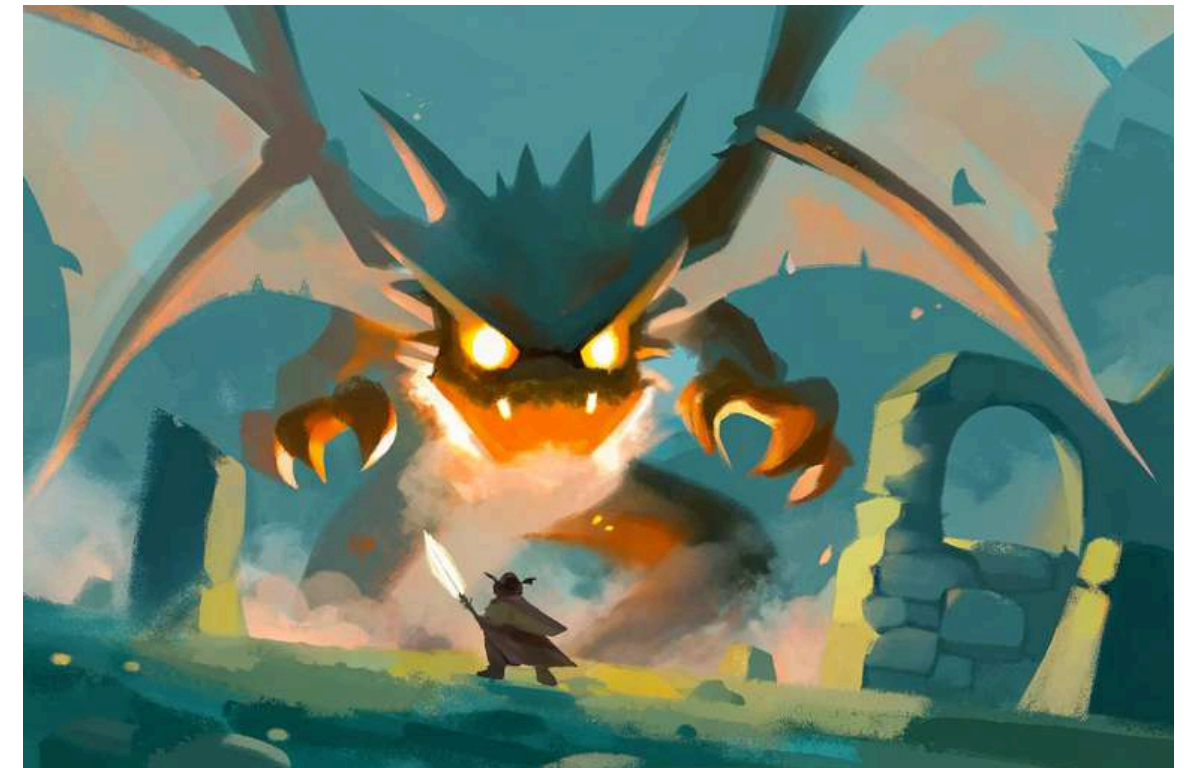
- **No está ahí solo para "decorar" o "rellenar" una ilustración:** el fondo puede decirnos cosas como:
- **Qué está pasando o está por pasar** (una tormenta que se acerca, una puerta entreabierta, una casa vacía...).

ESCENARIOS Y AMBIENTES NARRATIVOS

CÓMO EL FONDO PUEDE CONTAR SU PROPIA HISTORIA

- **No está ahí solo para "decorar" o "rellenar" una ilustración:** el fondo puede decirnos cosas como:
- **Cómo se sienten los personajes, incluso si no están en la imagen** (una habitación oscura y vacía puede sugerir soledad, miedo o tristeza).

¿Por qué es importante?

Porque el fondo también habla. Aporta información, crea ambiente, y puede hacer que la imagen tenga muchas más capas de sentido. Un fondo bien pensado acompaña y amplifica lo que pasa en la escena. Un fondo sin pensar... puede quitarle fuerza al dibujo.

AR
Alejandra Romero

