

El Duelo Silencioso

Sus miradas se clavaron, inmóviles, en un duelo silencioso de ¿quién huiría o dispararía primero? El tiempo se congeló, sin escapatoria. Un último aliento, impregnado de insecticida, selló su destino.

Alejandra Romero

TALLER DE ILUSTRACIÓN

CLASE 9

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

Maurice Sendak nació en Brooklyn, Nueva York, en 1928. Como hijo de inmigrantes judíos polacos, desarrolló su amor por la ilustración tras ver la película "Fantasía". Estudió pintura y dibujo en el Art Students League de Nueva York y comenzó su carrera ilustrando cómics mientras aún era estudiante. En 1951, empezó a trabajar en la editorial Harper & Brothers, donde su editora, Ursula Nordstrom, lo guió y reconoció su talento.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

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.

ARTHUR RACKHAM

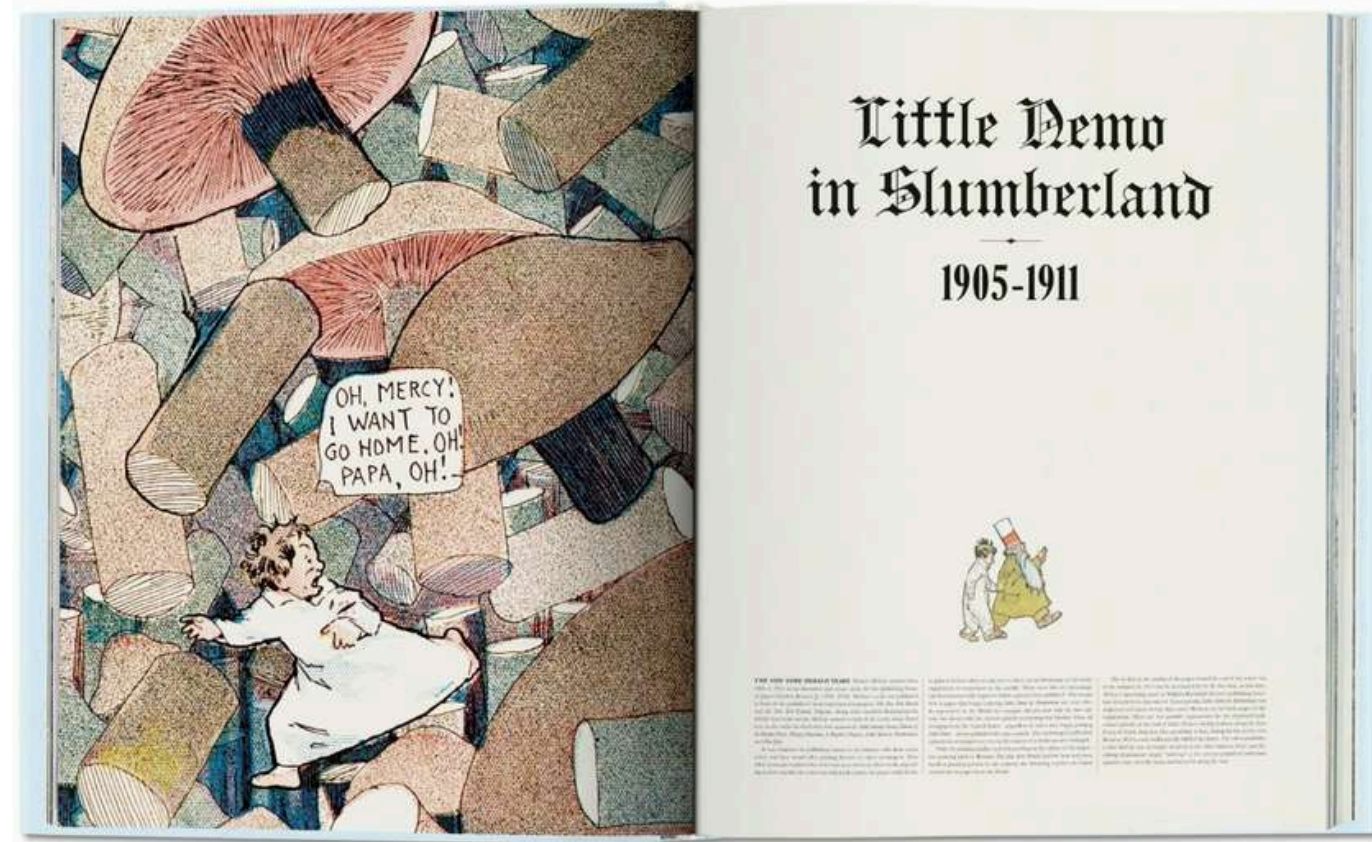
Arthur Rackham (Lewisham, Kent; 19 de septiembre de 1867-Limpsfield, Surrey; 6 de septiembre de 1939) fue un ilustrador de libros inglés.

Nació en el seno de una familia con 12 hijos. A los 18 entró como oficinista en la Westminster Fire Office, al par que estudiaba en la Escuela de Arte Lambeth. En 1892 dejó el trabajo de oficinista y comenzó a colaborar con The Westminster Budget, como reportero e ilustrador. Sus primeras ilustraciones fueron publicadas en 1883. Desde ese momento hasta su muerte en 1939 ilustró innumerables libros.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

Influencias

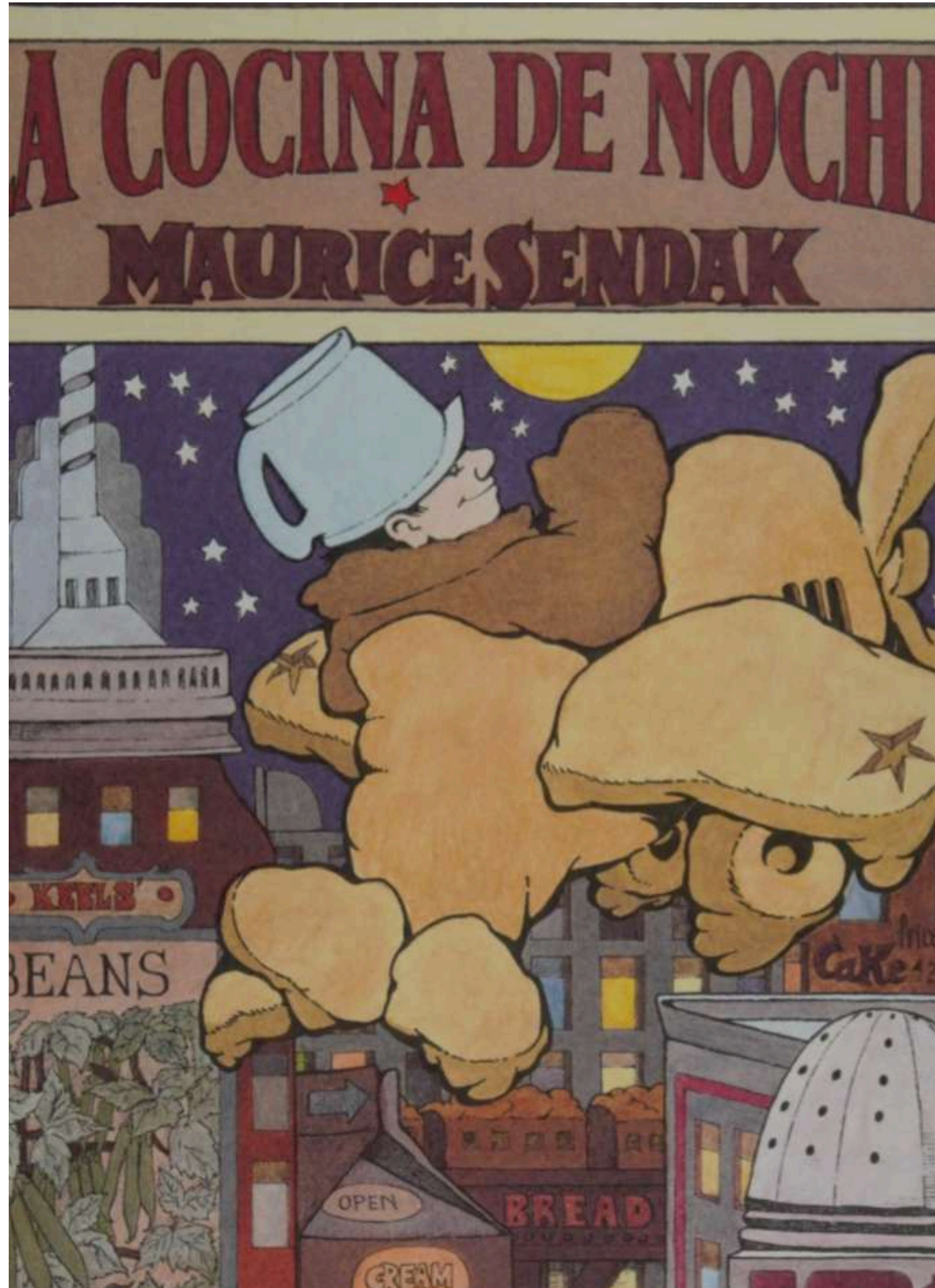
WINSOR MCCAY

Zenas Winsor McCay, conocido como Winsor McCay (Spring Lake, Michigan, Estados Unidos, 26 de septiembre de 1867 - Nueva York, 26 de julio de 1934) fue un historietista estadounidense, uno de los más importantes de la historia del cómic, autor del clásico Little Nemo in Slumberland. Fue también un destacado pionero del cine de animación, muy influyente en autores como Walt Disney u Osamu Tezuka, con películas como la innovadora Gertie the Dinosaur.

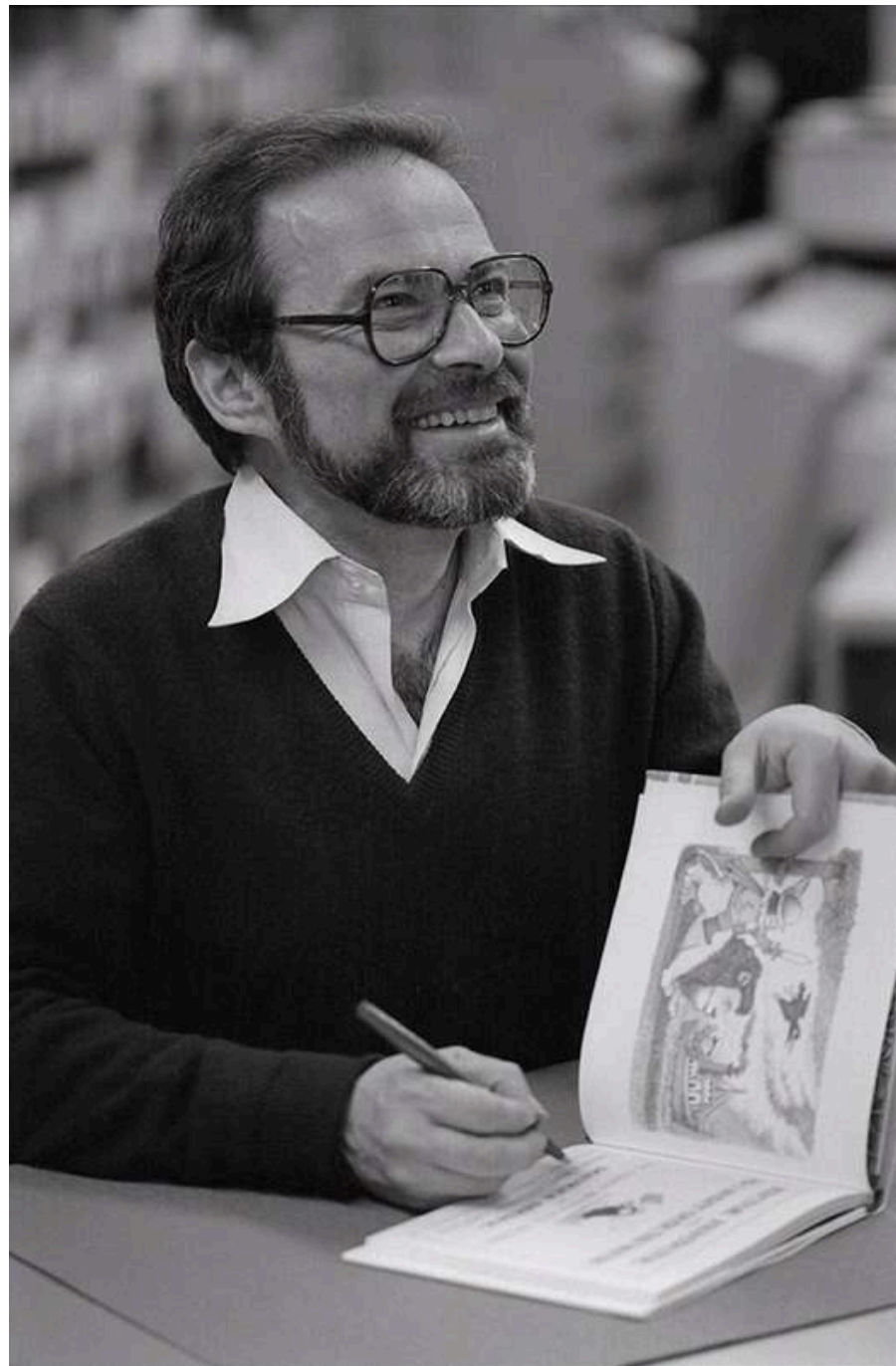
BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

"Un ilustrador es, para mí, una persona que ama tanto la historia que le hubiera gustado escribirla, y lo más cerca que está de ello, es ilustrarla".

Sendak

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

La primera guarda funciona como enlace entre la portada y el inicio de la historia: es una transición necesaria y su rol depende de la portada. Sendak ha elegido representar en un modo simple el frondoso bosque que no nos deja entrever nada. Aprovecha la página utilizada como página de título para hacer una bella composición con Max y las bestias, precedida de las dos páginas de contraportada en las cuales no se vé qué esconde el bosque.

Extraído de proyectosilustrados.es

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

En el texto no está indicada la numeración de las páginas: *para facilitar el trabajo a quién me está leyendo he pensado contar las páginas empezando después de la página del título*

La composición de la primera página es minimal. Sendak recorta los espacios....Pasamos a la página sucesiva para observar cómo crecen juntos la acción y la composición : Los personajes son deliciosos y llenos de ternura.

pag.3- La composición continúa creciendo dotando de tensión a la historia, las líneas que delimitan las ilustraciones convergen en las cuatro paredes de la habitación de Max. La luna como nuevo elemento.

pag.4- Con el efecto del bosque que sale del cuadrado de la habitación , Sendak dá el efecto de crecimiento instantáneo sobre las páginas blancas del libro.

Extraído de proyectosilustrados.es

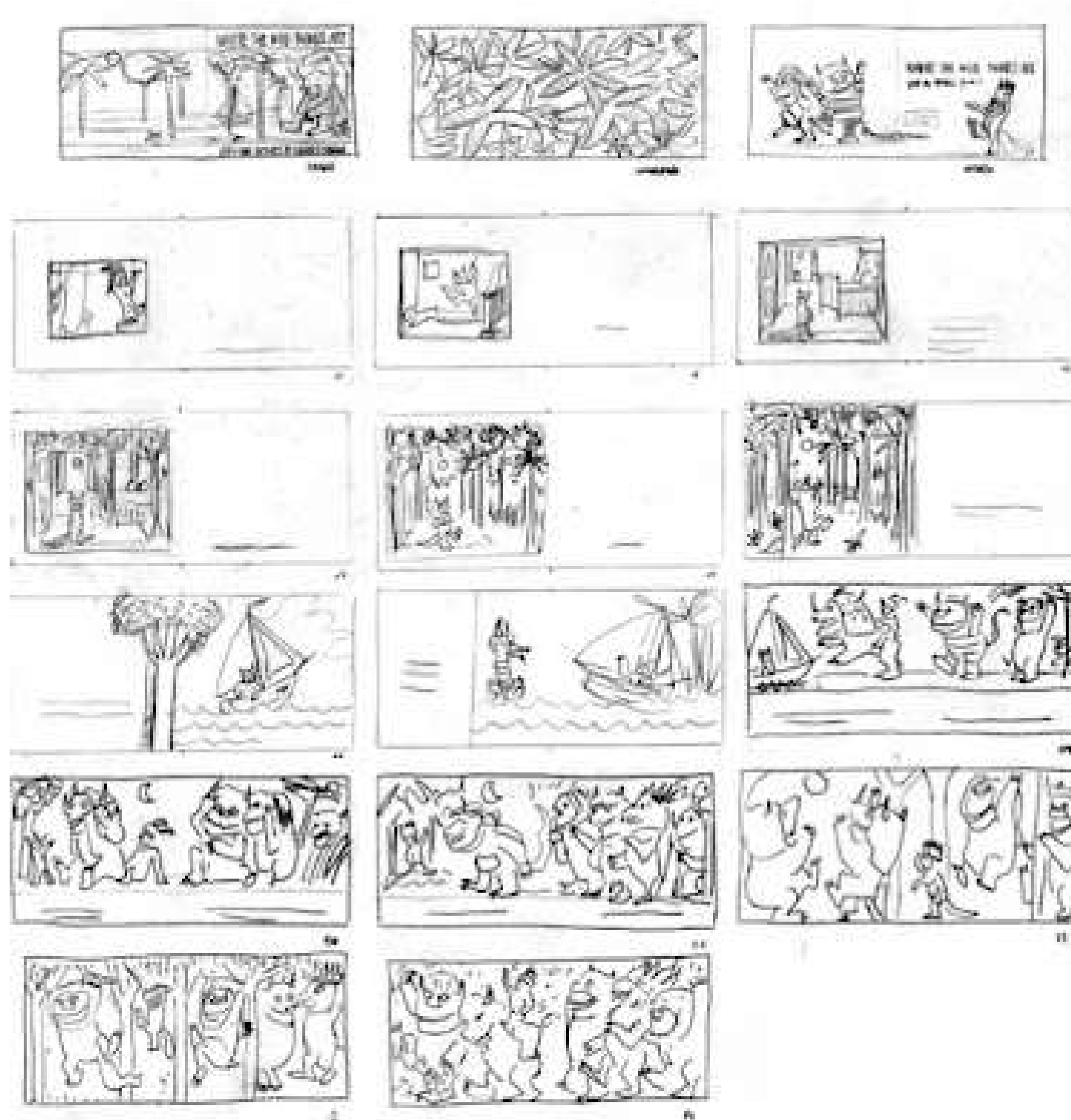

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

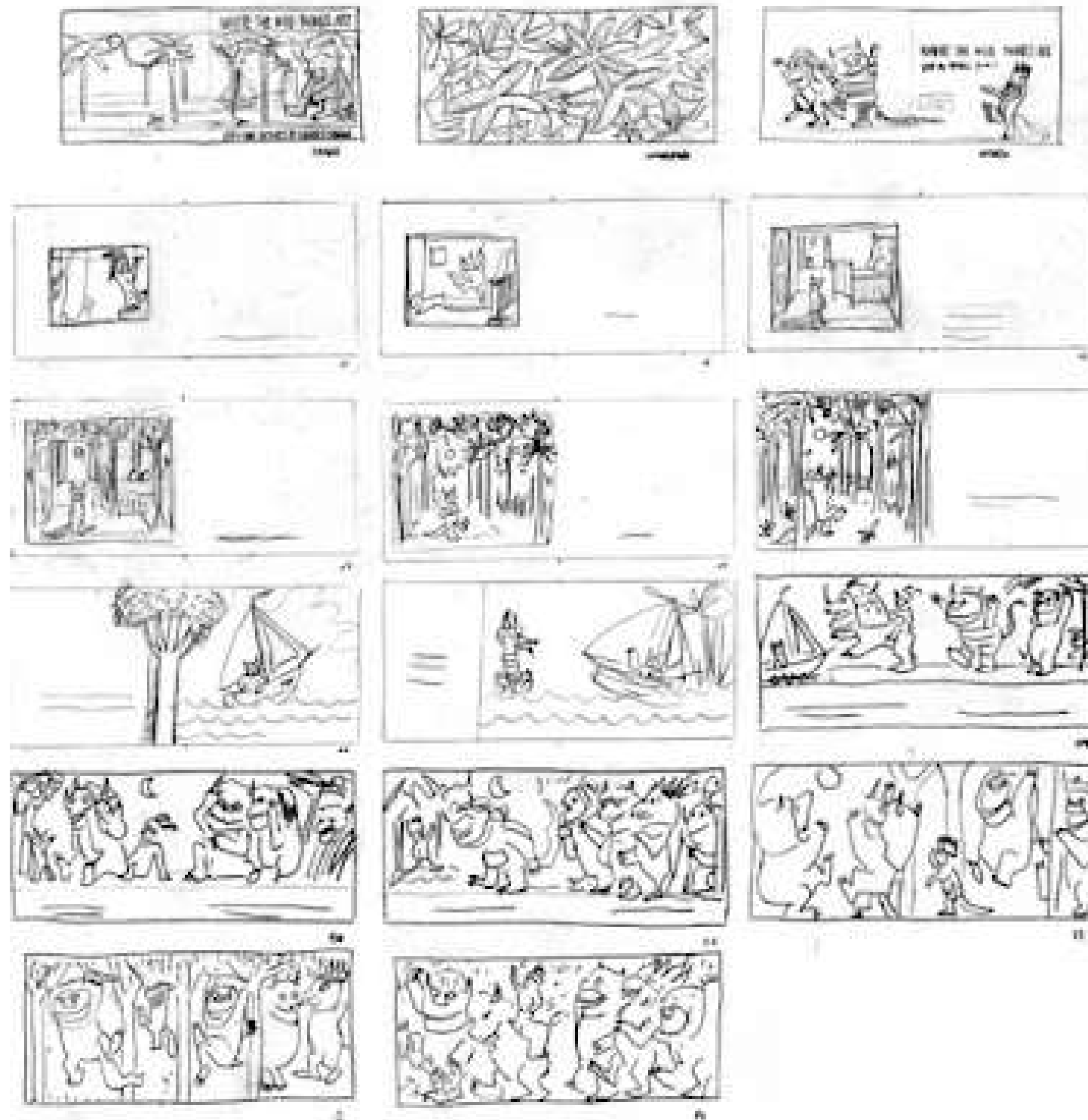
Si vemos el storyboard en su totalidad nos damos cuenta que el libro ha sido concebido como un todo. Recortando los espacios en la primera página, el encuadre crece poco a poco con el bosque y con la intensidad de la historia. Las primeras cinco páginas son un ejemplo de cómo el ilustrador utiliza principalmente los elementos de composición y expresión en el personaje principal.

Extraído de proyectosilustrados.es

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

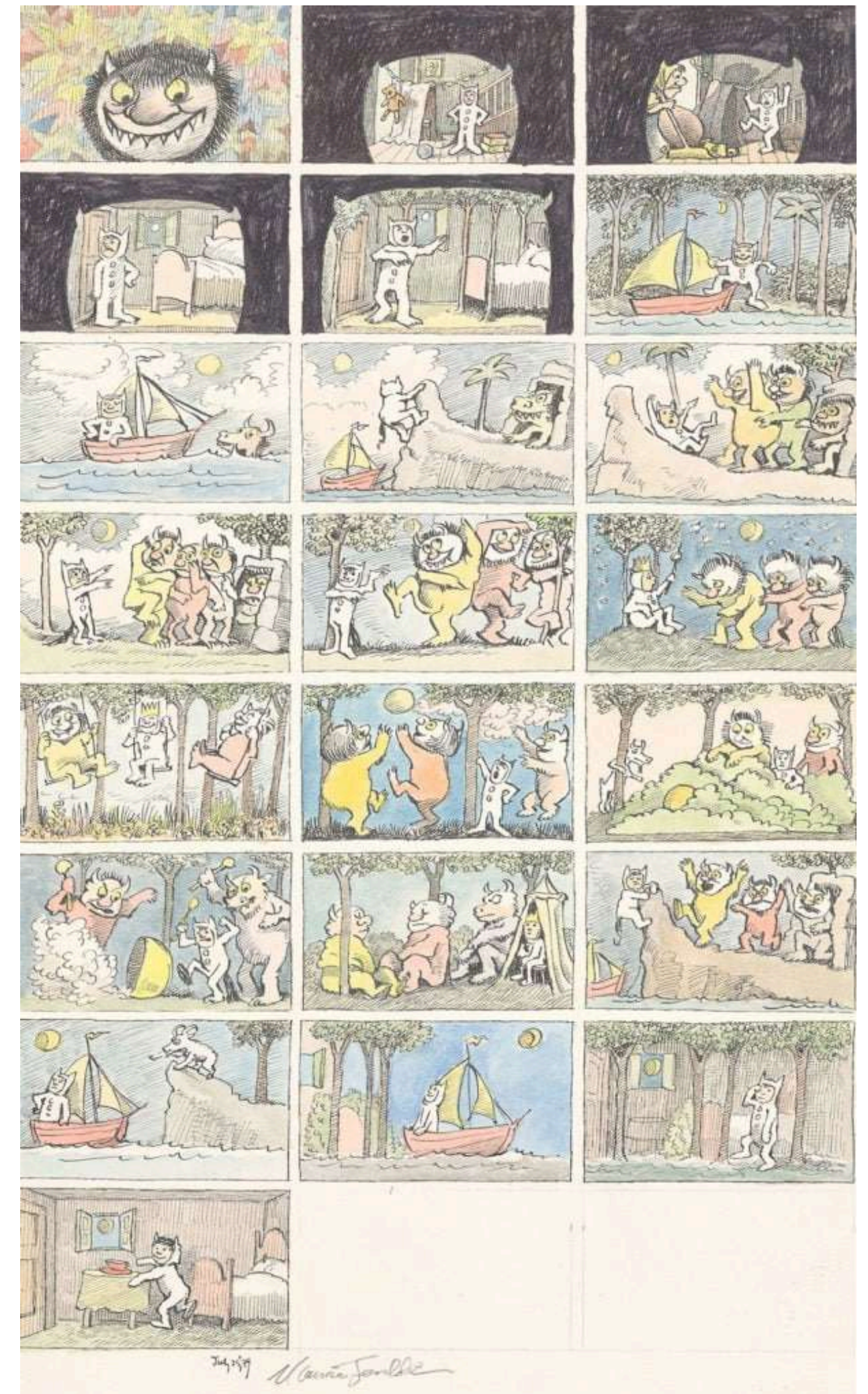
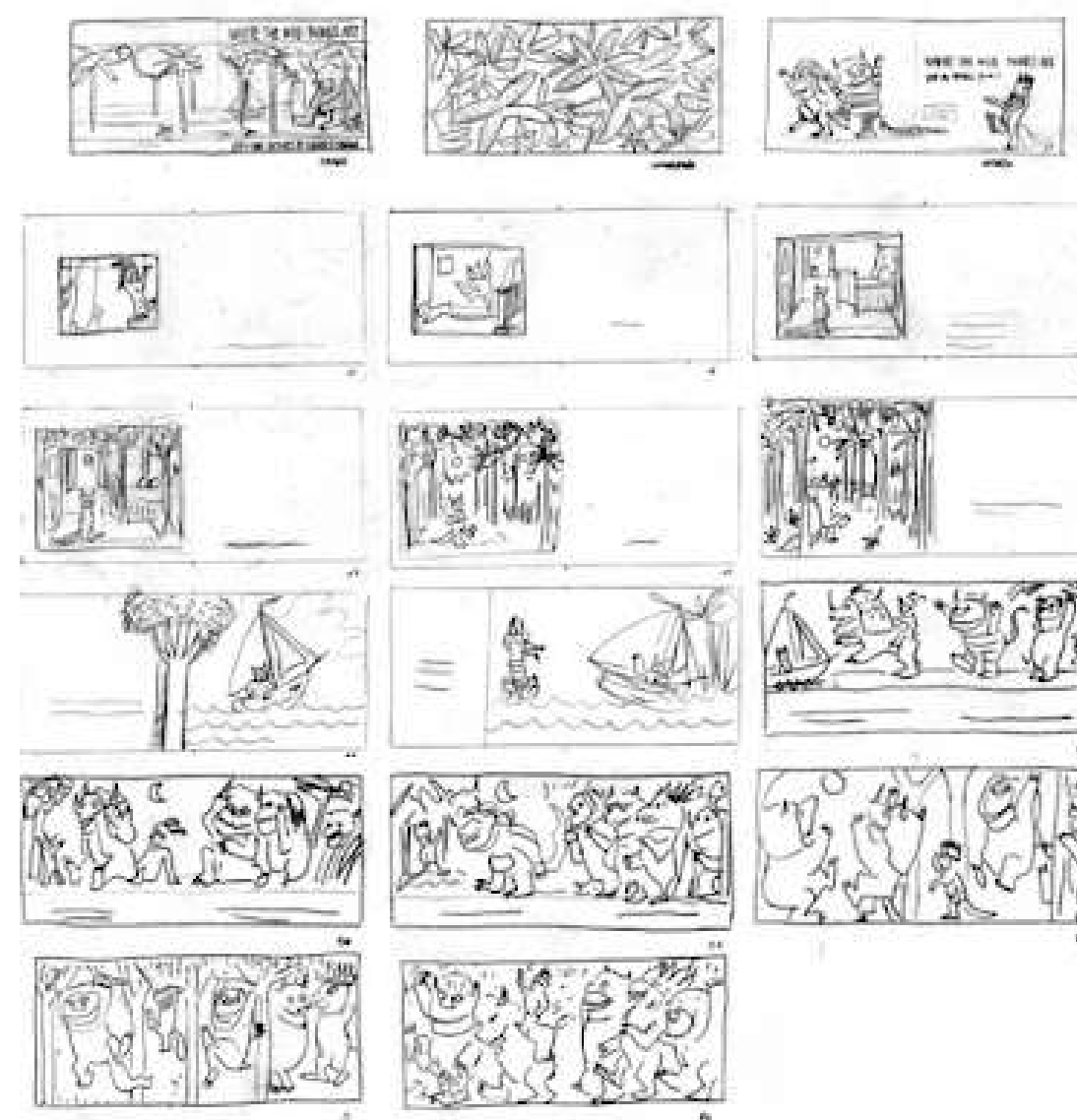
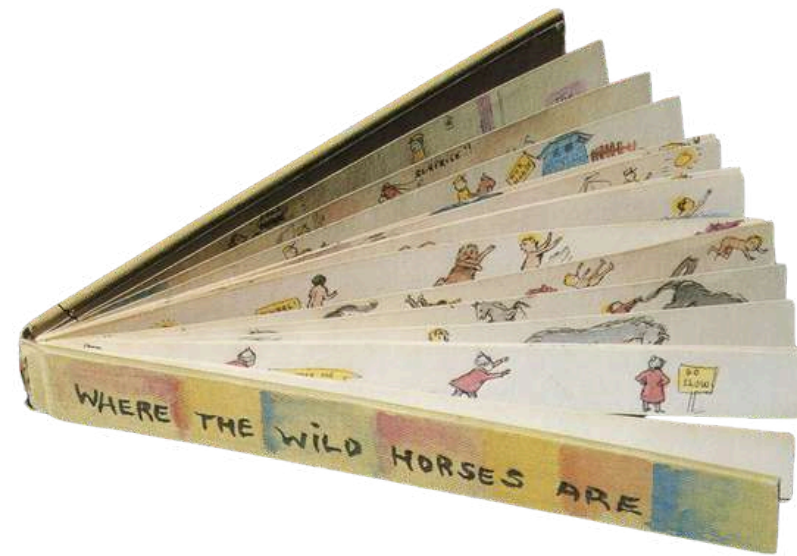
Otro detalle importante son las líneas que delimitan las ilustraciones: se transforman en las cuatro paredes de la habitación del chico y cuando el bosque se hace gigante van más allá de los límites de la habitación. Aparece como nuevo elemento la luna, que Sendak usará más tarde como demostración que todo sucede en una misma noche. A partir de la página 9 Sendak usa casi toda la totalidad de la página para mostrar la situación en toda su grandeza. Los monstruos juegan, se divierten con Max: es el clímax de la historia y no necesita de palabras para contarlo. Desde aquí todo vuelve a la normalidad decreciendo en la historia la intensidad y la composición. Max hace el viaje de vuelta y el mundo mágico se encoge hasta llegar a la habitación inicial con el mismo formato de la primera página.

Extraído de proyectosilustrados.es

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

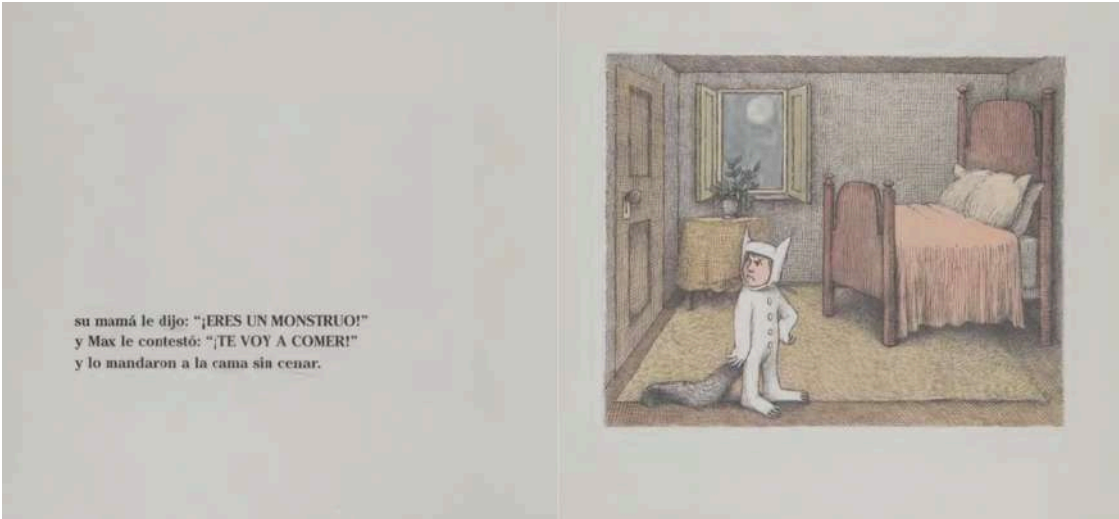
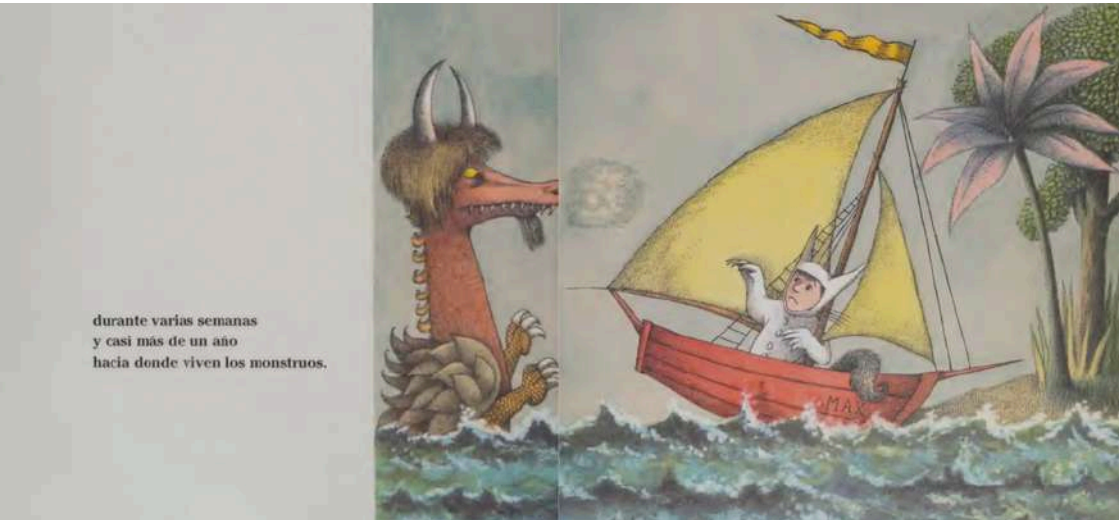
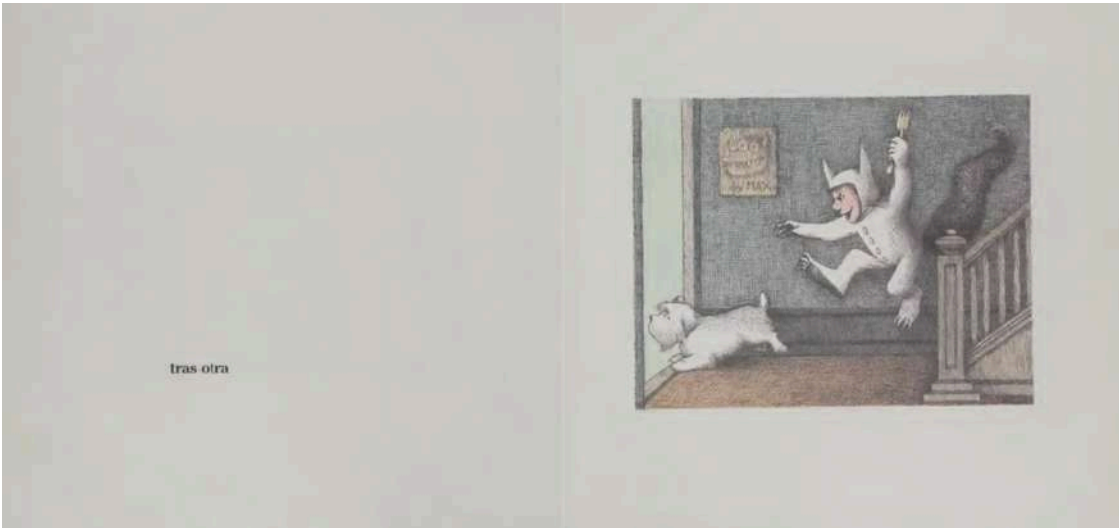
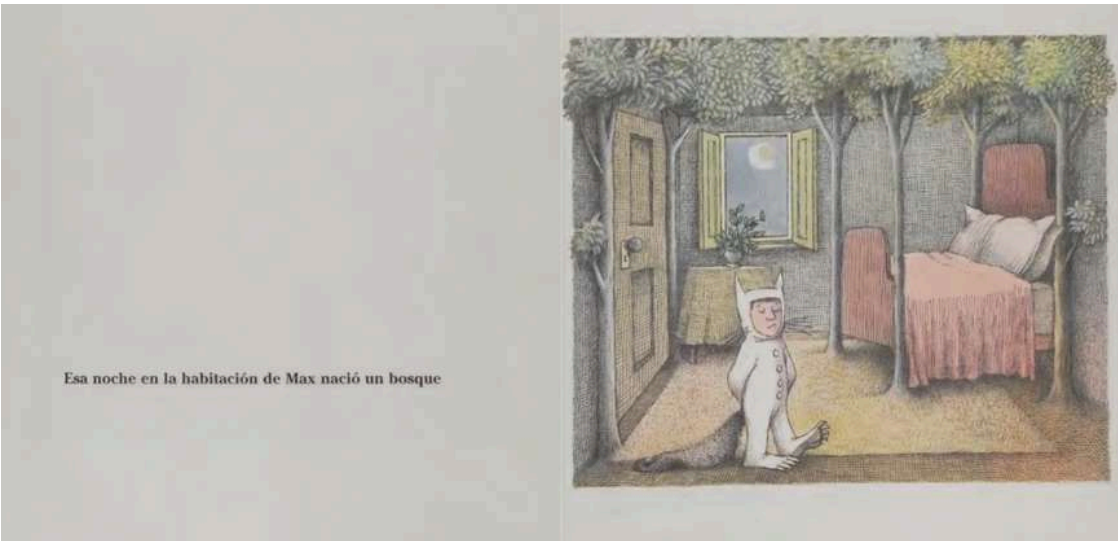
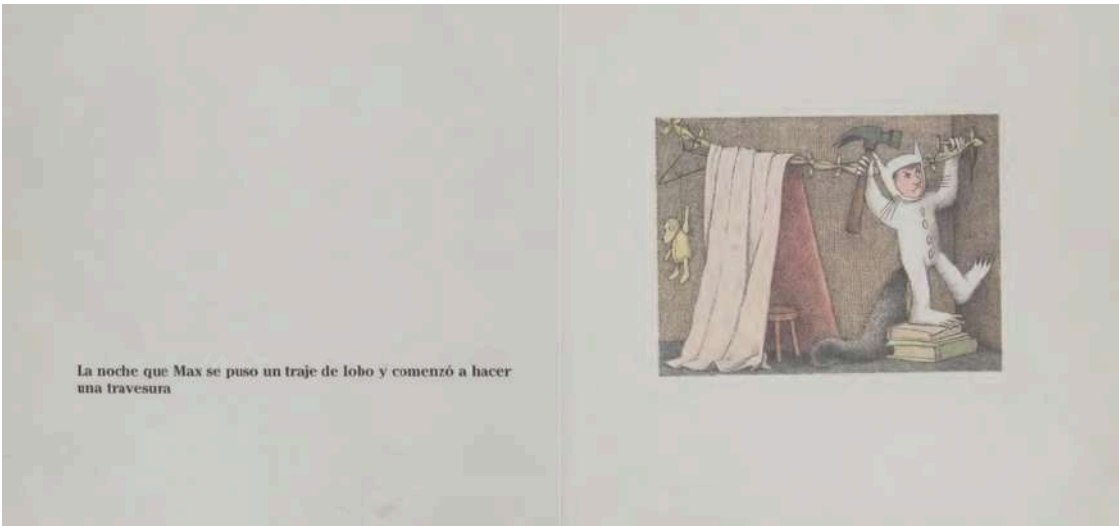

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL
MAURICE SENDAK

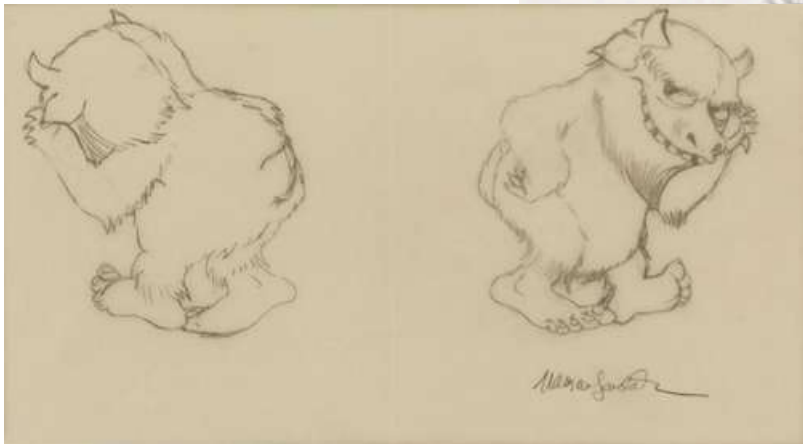
BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

MAURICE SENDAK

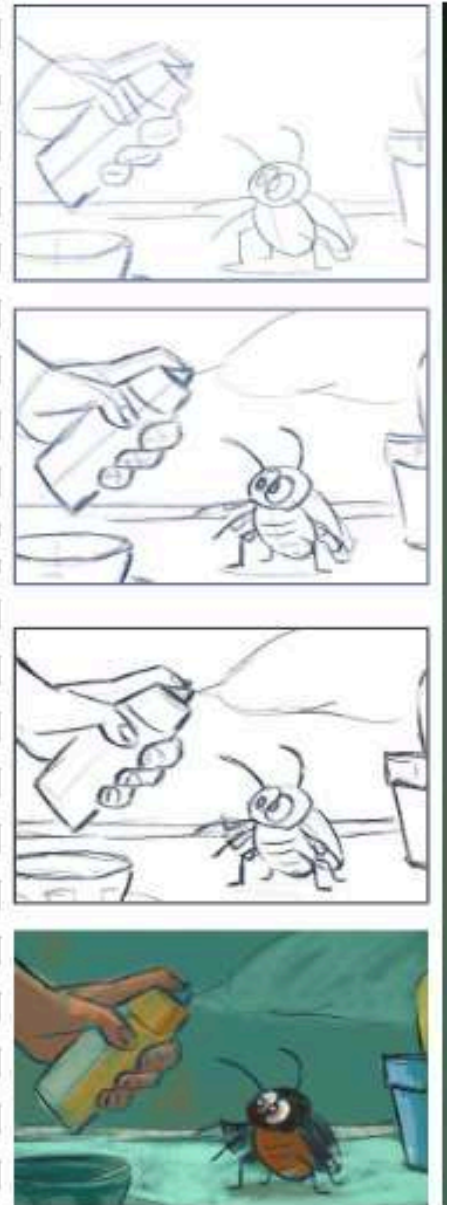
EL PAPEL DE LA ILUSTRACIÓN EN LA NARRACIÓN DE CUENTOS

La ilustración no solo acompaña el texto: es una forma de narrar por sí misma. A veces puede reforzar lo que se dice, otras veces lo complementa, contradice o sugiere cosas que no están en las palabras.

El Duelo Silencioso

Sus miradas se clavaron, inmóviles, en un duelo silencioso de ¿quién huiría o dispararía primero? El tiempo se congeló, sin escapatoria. Un último aliento, impregnado de insecticida, selló su destino.

Alejandra Romero

AR
Alejandra Romero

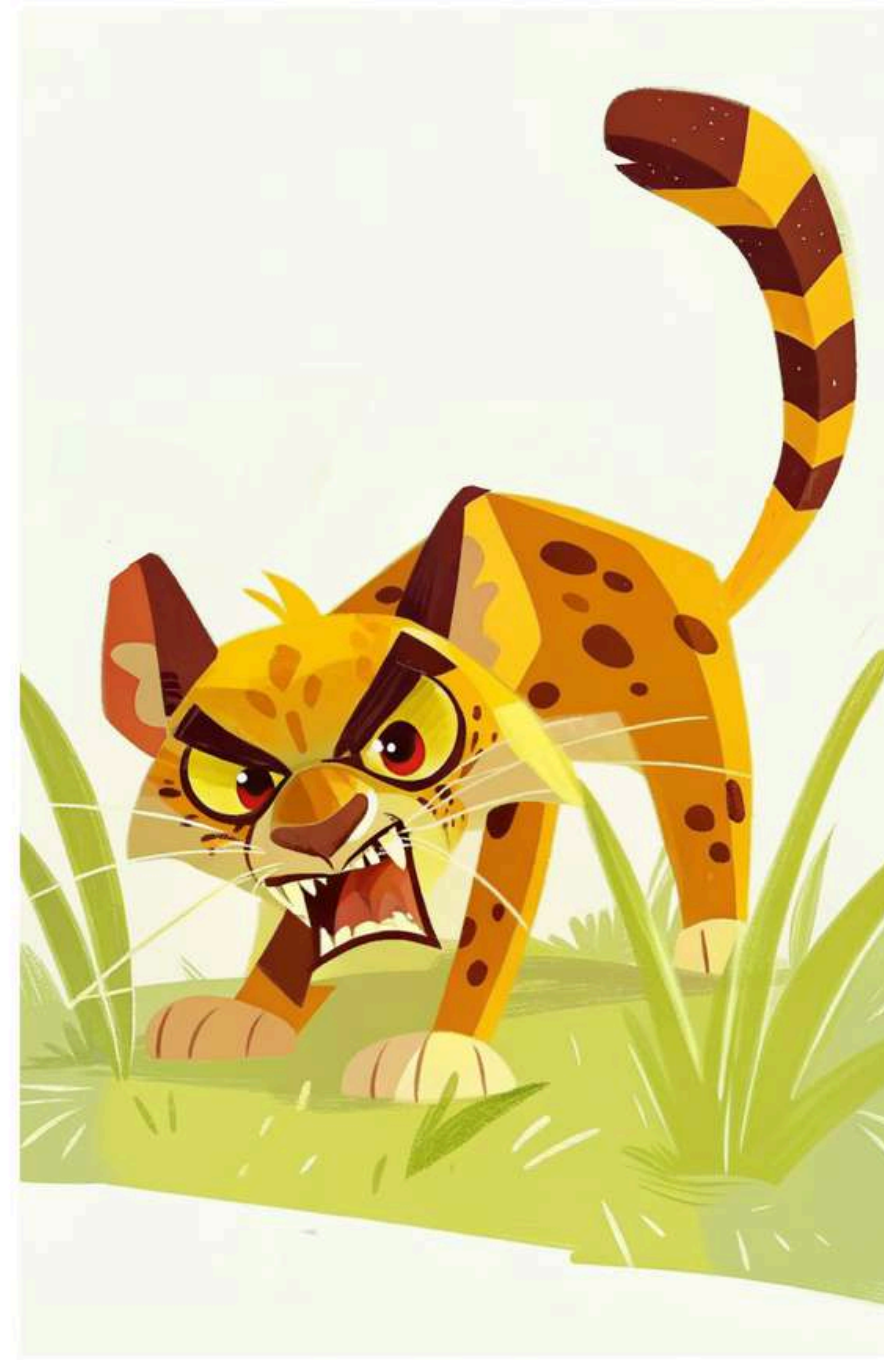
FUNCIONES CLAVE DE LA ILUSTRACIÓN EN LA NARRATIVA:

Ambientar: transmite época, lugar, clima emocional.

FUNCIONES CLAVE DE LA ILUSTRACIÓN EN LA NARRATIVA:

Describir personajes:
actitud, personalidad,
emociones.

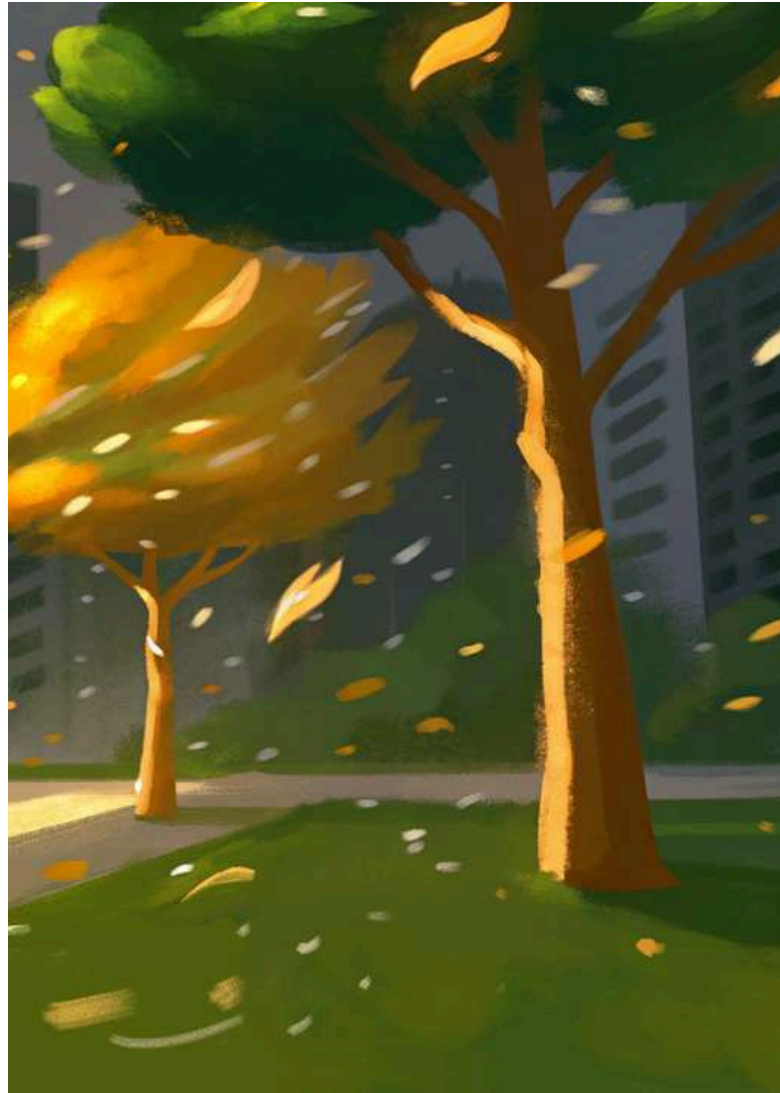

Desarrollar acciones:
muestra el "antes", el
"durante" o el "después".

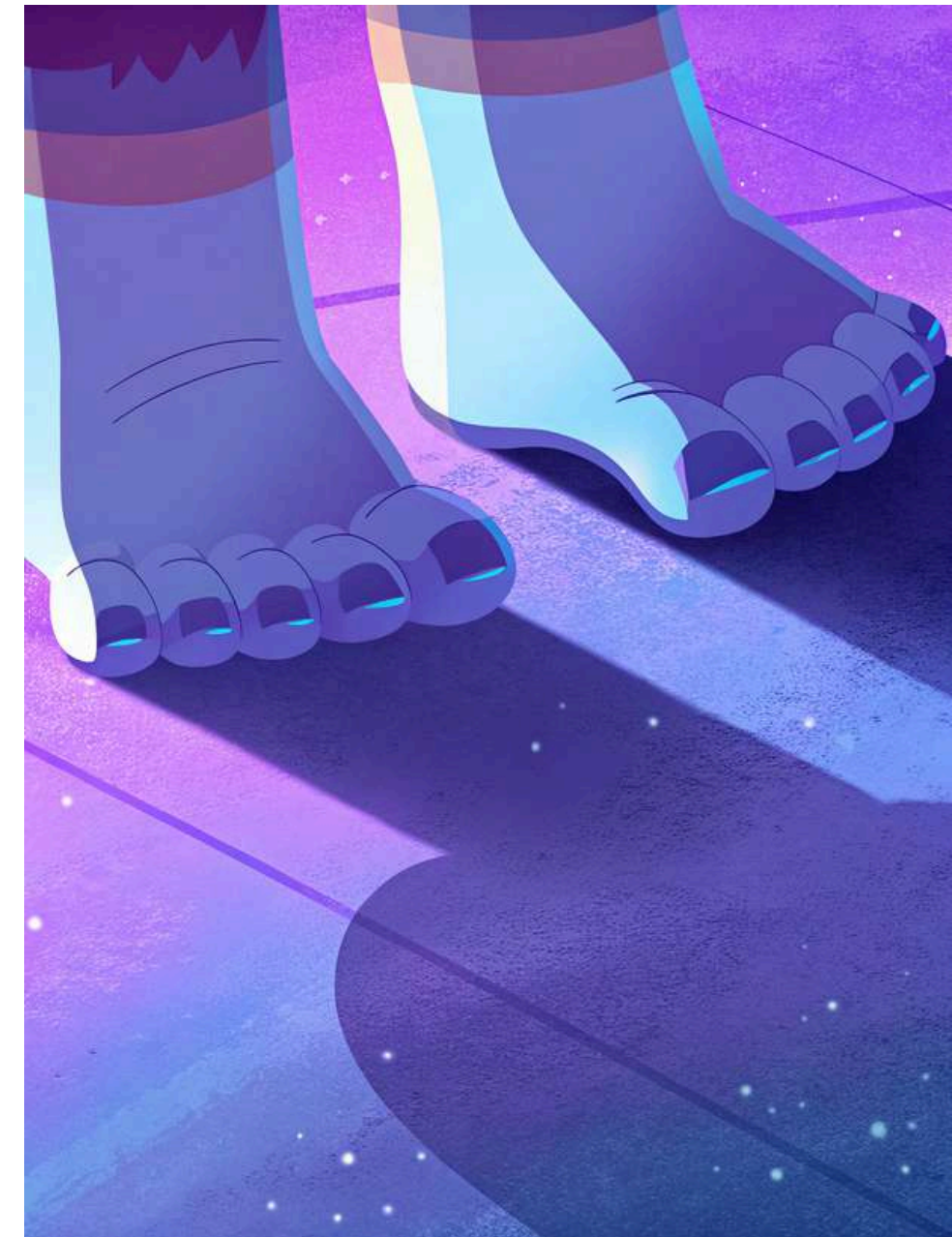
FUNCIONES CLAVE DE LA ILUSTRACIÓN EN LA NARRATIVA:

Crear atmósferas: a través del color, la composición y el estilo.

FUNCIONES CLAVE DE LA ILUSTRACIÓN EN LA NARRATIVA:

Aportar simbolismo: objetos o elementos visuales que dan más profundidad.

CÓMO CONTAR UNA HISTORIA EN UNA IMAGEN

Contar una historia con una sola imagen requiere síntesis y claridad. Algunos elementos clave:

A. Personajes

- ¿Quiénes son?
- ¿Qué sienten? ¿Qué expresan sus gestos y posturas?

B. Escenario

- ¿Dónde ocurre? ¿Es un lugar realista, fantástico, misterioso?

C. Acción

- ¿Qué momento estás mostrando?
 - ¿El inicio (presentación)?
 - ¿Un punto de tensión?
 - ¿El clímax? ¿El desenlace?

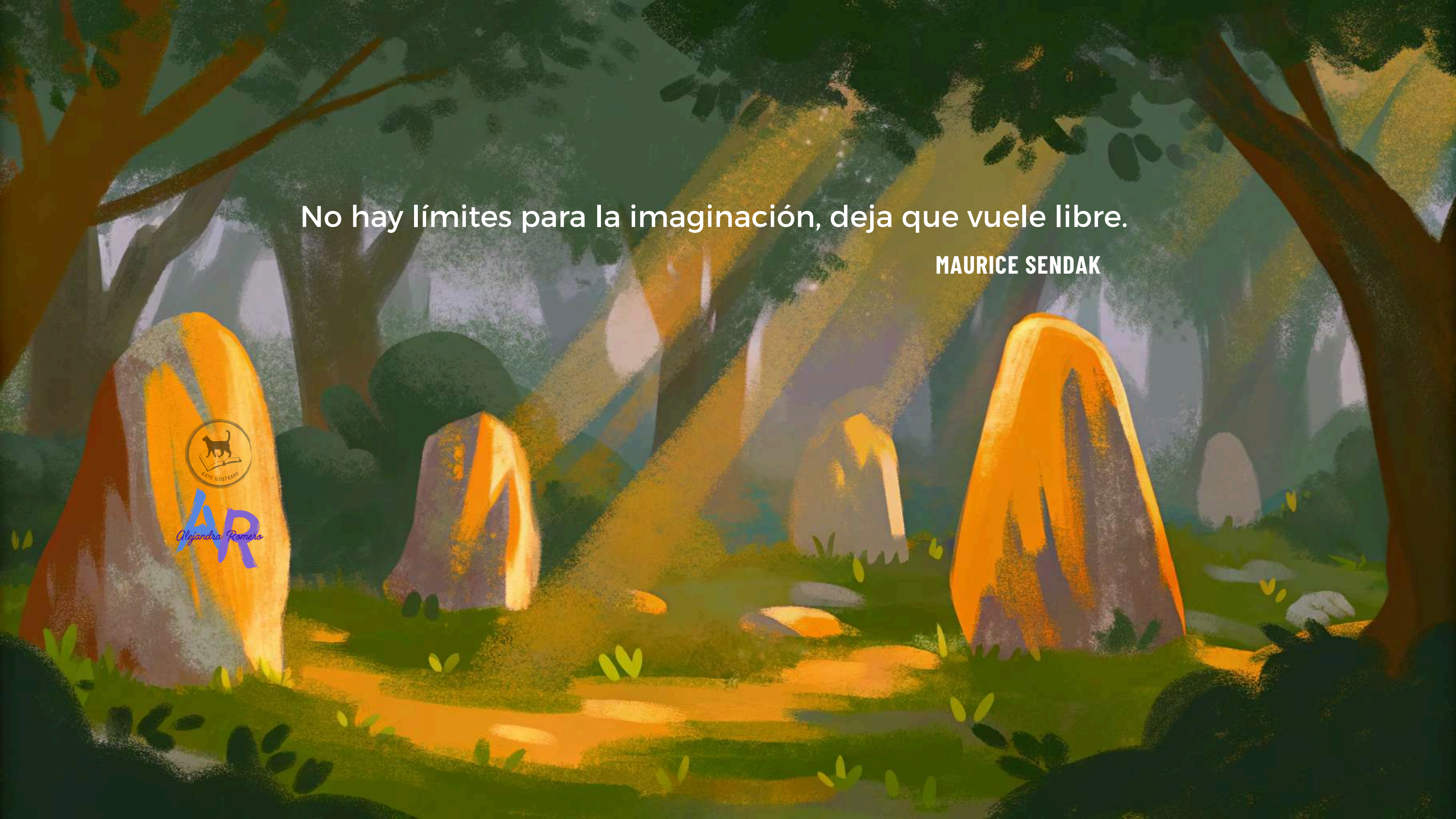
D. Detalles narrativos

- Objetos significativos.
- Colores que comunican estados de ánimo.
- Juegos de luz y sombra para destacar elementos.

E. Composición

- ¿Dónde está cada cosa en la imagen?
- ¿Hacia dónde se dirige la mirada del espectador?

No hay límites para la imaginación, deja que vuele libre.

MAURICE SENDAK

AR
Alejandra Romero