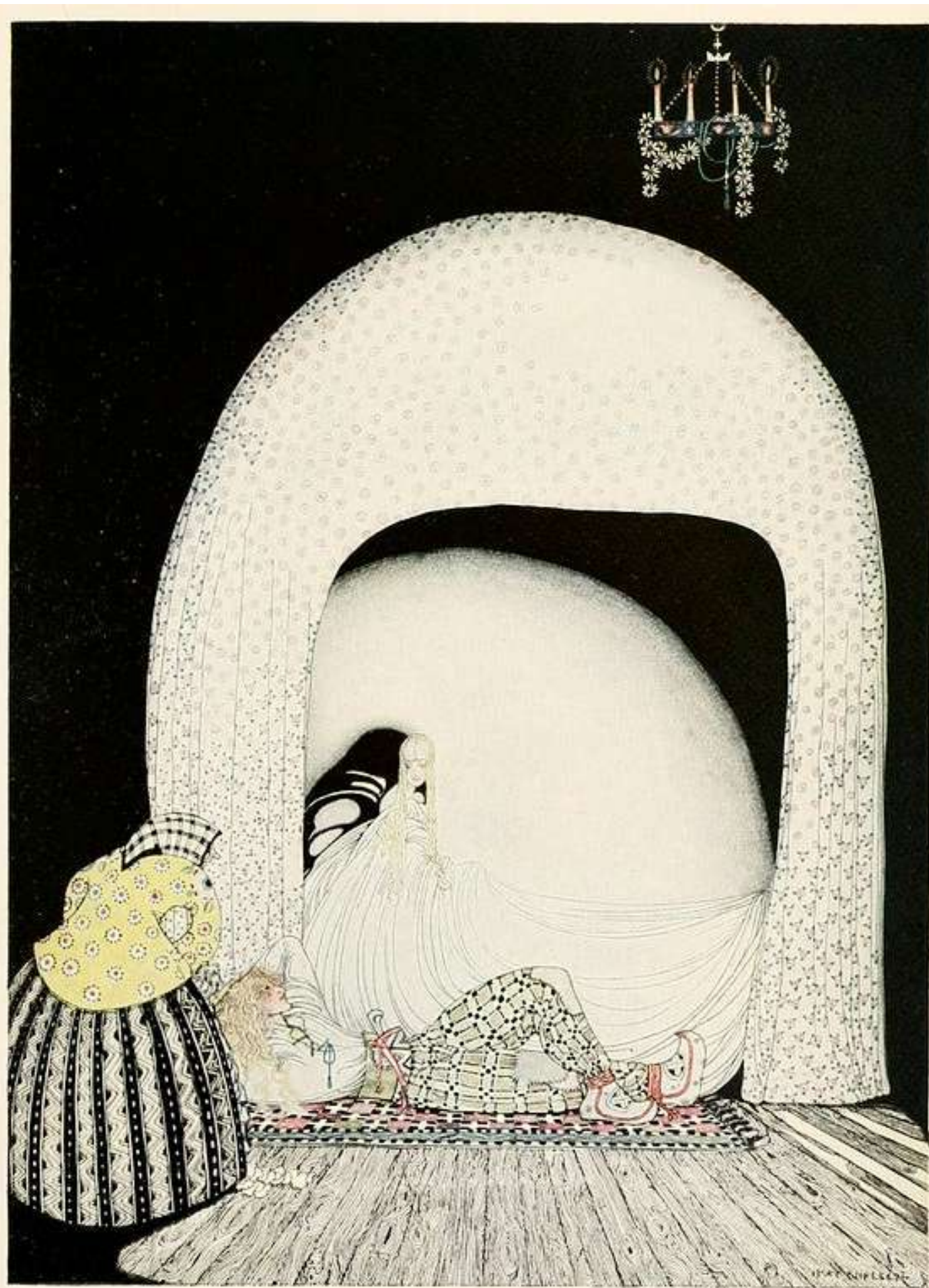

TALLER DE ILUSTRACIÓN

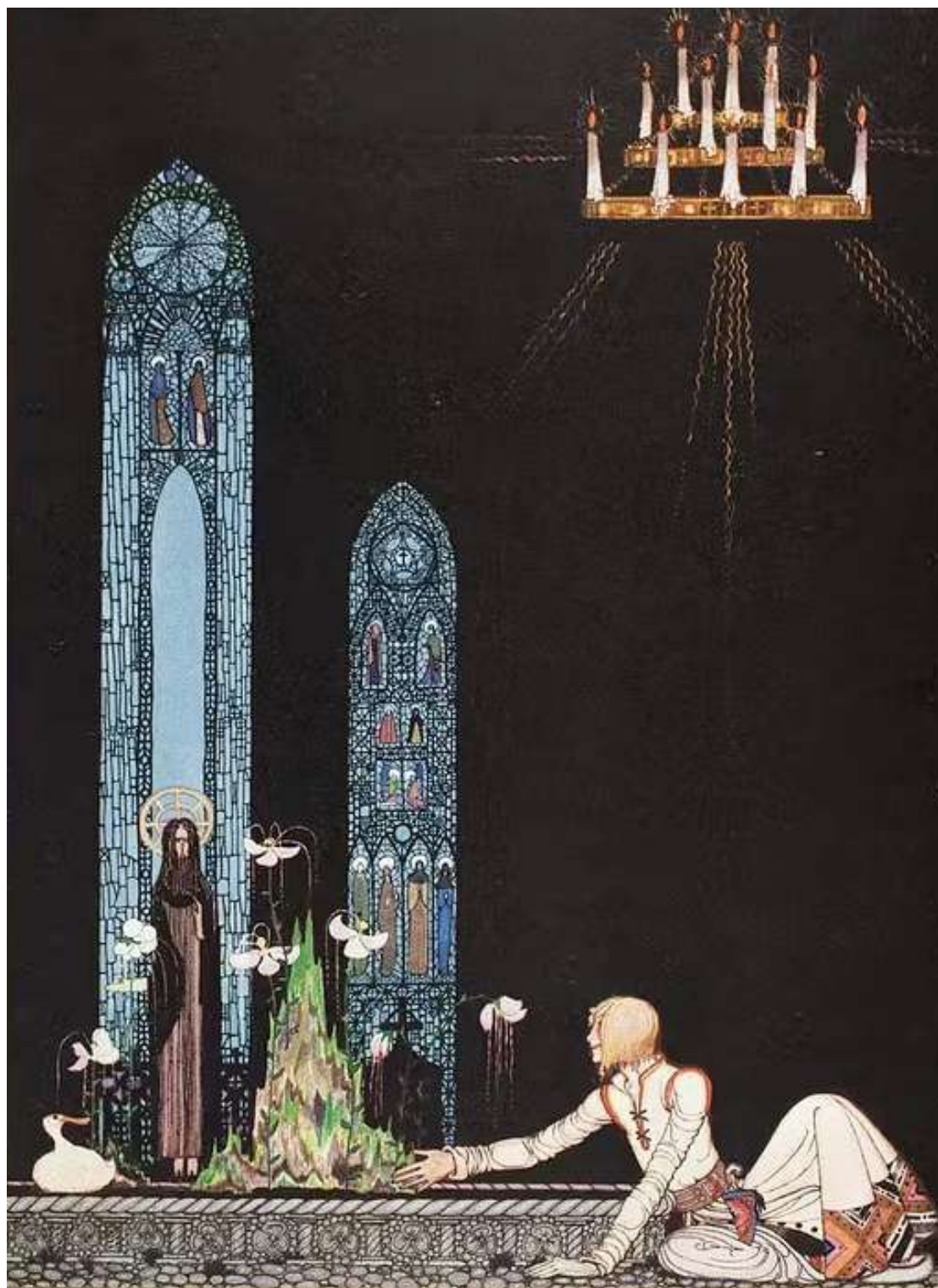
CLASE 4

AR
Alejandra Romero

And this time she whisked off the wig; and there lay the lad, so lovely, and white and red, just as the Princess had seen him in the morning sun. Page 100

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

KAY NIELSEN

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

KAY NIELSEN

Nielsen nació en 1886 en Copenhague, Dinamarca, en el seno de una familia de actores, lo que quizá explique su afinidad por lo dramático. Estudió arte en París, formándose en prestigiosas instituciones como la Académie Julian. Su primer encargo editorial llegó en 1913, con el libro *In Powder and Crinoline: Fairy Tales Retold by Sir Arthur Quiller-Couch*, seguido un año después por *East of the Sun and West of the Moon*, considerado hoy una de sus obras más emblemáticas. En sus ilustraciones se percibe una sutil influencia asiática y una exuberante presencia del Art Nouveau. Las líneas arabescas son tan delicadas, que parecen esculpidas en el aire por su pluma.

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

KAY NIELSEN

**KAY NIELSEN,
1914.**

EL ARTE CONCEPTUAL DE KAY NIELSEN PARA LA SIRENITA

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

KAY NIELSEN

EL ARTE CONCEPTUAL PARA DISNEY

EL ARTE CONCEPTUAL PARA DISNEY

BREVE HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL

KAY NIELSEN

Kay Nielsen trabajó en el **estudio Walt Disney** entre 1937 y 1941, período durante el cual contribuyó principalmente como artista conceptual (concept artist) en varios proyectos. Su aporte más célebre fue en **Fantasia** (1940). Además trabajó en el desarrollo visual de otras historias: realizó dibujos de concepto para una adaptación de **"The Little Mermaid"** (La Sirenita) basada en el cuento de Hans Christian Andersen. Durante 1952-53 colaboró brevemente en el estilo visual de **Sleeping Beauty** (La Bella Durmiente, 1959)

ARTE CONCEPTUAL DE LA BELLA DURMIENTE POR KAY NIELSEN

KAY NIELSEN

Paleta limitada pero expresiva: Predominan los tonos fríos (azules, blancos) que evocan un paisaje nevado y nocturno. El cielo en degradé desde un azul profundo hacia el blanco del horizonte refuerza la atmósfera mágica y etérea.

Contraste cálido: El personaje principal irrumpe con una capa roja-anaranjada que recuerda al plumaje de un pavo real, salpicada de ojos oscuros. Este contraste entre los colores fríos del fondo y los cálidos del personaje centra la atención en él, creando un foco visual fuerte.

Direccionalidad dinámica: El personaje camina de izquierda a derecha, en sentido ascendente y determinado, marcando una diagonal de acción que transmite movimiento. La inclinación del cuerpo y la línea del bastón refuerzan esta tensión.

Relación figura-fondo: El paisaje es mínimo, casi simbólico. Solo unas suaves colinas nevadas separan al personaje del fondo. Esto acentúa la figura central, aislándola visualmente y dándole peso narrativo.

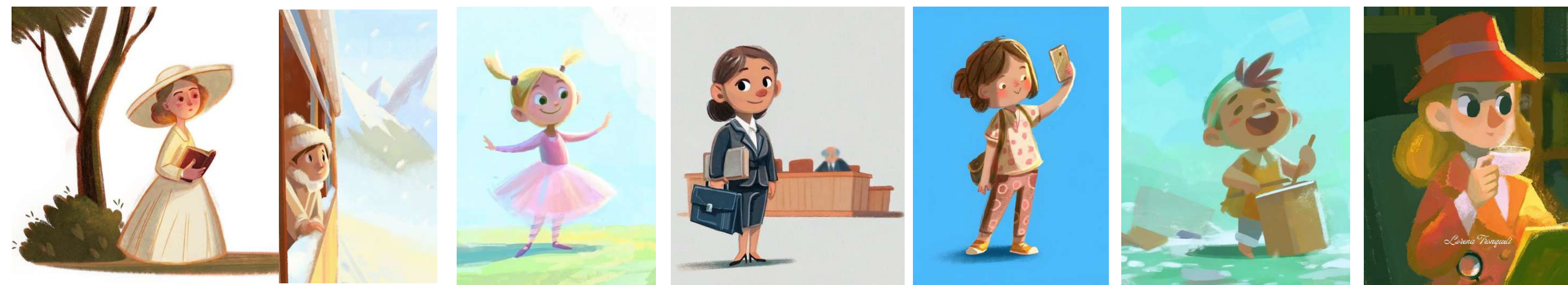

So the man gave him a pair of snow-shoes. Page 92

Kay Nielsen usa el color no solo para embellecer, sino para narrar y dar profundidad emocional: el azul transmite soledad, el rojo calidez y poder, el dorado espiritualidad. La composición es clara, fluida y perfectamente equilibrada.

VESTIMENTA-FUNCIÓN NARRATIVA

Contexto y oficio: La ropa debe sugerir el entorno (época, clima, nivel socioeconómico) y el rol del personaje (comerciante, bibliotecario, abogado...).

Alejandro Romero

Arquetipos y clichés: Jugar con iconografía conocida (armadura medieval, abrigo de detective, sombrero de bruja) para comunicar rápidamente la personalidad y el trasfondo.

VESTIMENTA-SILUETA Y FORMA

Lectura instantánea: Una silueta distintiva facilita reconocer al personaje en cualquier escena.

Accesorios volumétricos (sombreros, capas, mochilas) ayudan a romper la monotonía.

Equilibrio visual: Combinar volúmenes (hombros anchos vs. falda estrecha) para crear dinamismo y armonía.

AR
Alejandra Romero

Disney

COLOR

Color como código emocional: Colores cálidos (rojos, naranjas) transmiten energía o agresividad; fríos (azules, grises) evocan calma o misterio.

Quizá sea porque las cosas ya no son como eran hace unos años.
Como mi familia, que ya no es la que era hace unos años.
Así que lo que pasa es que dentro de mí hay un sitio triste,
porque las cosas ya no son como antes.

Quentin Blake

Materiales sugeridos: Diferenciar telas (algodón, cuero, seda) a través de texturas sutiles: brillo, arrugas, transparencias.

ACCESORIOS COMO EXTENSIÓN DE LA PERSONALIDAD

Objetos significativos: Collares, anillos o medallones pueden indicar estatus o vínculo emocional (talismán, herencia familiar).

Herramientas y gadgets: Un cinturón con herramientas, gafas especiales o una bolsa de tela cuentan historias sobre las habilidades y recursos del personaje.

INFLUENCIAS CULTURALES E HISTÓRICAS

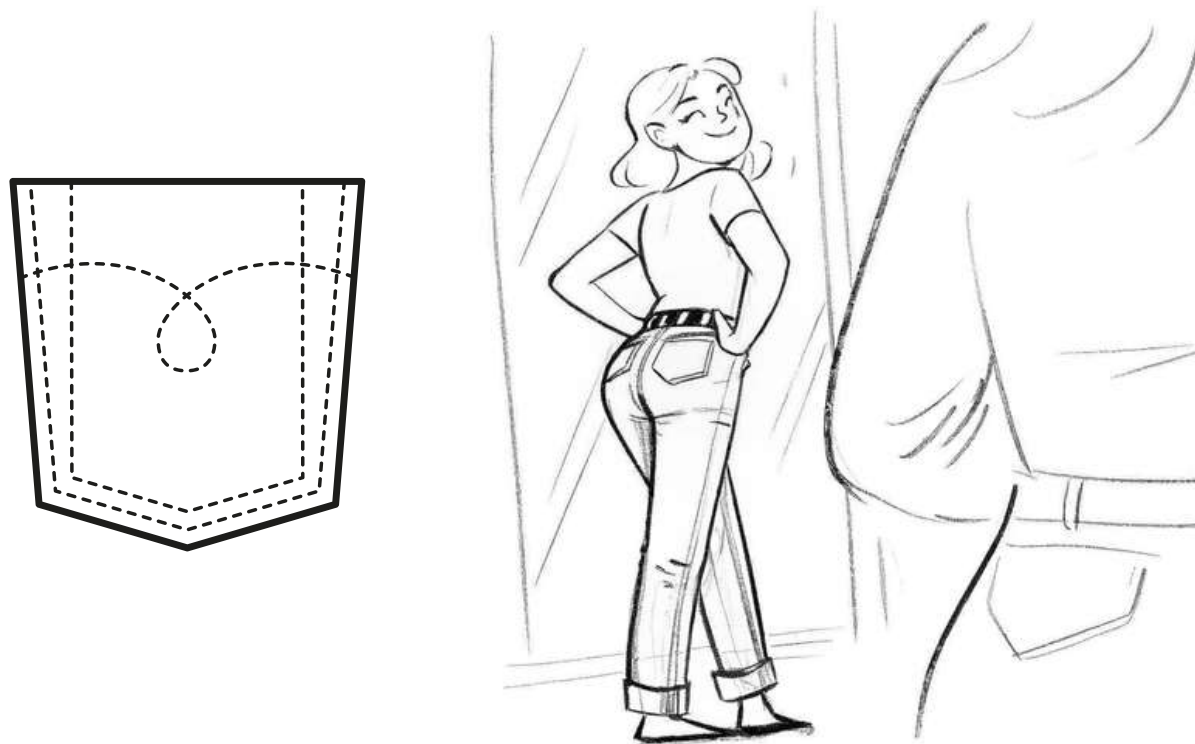
Referencias auténticas: Investigar indumentaria real de distintas épocas o regiones aporta verosimilitud (kimono japonés, traje eurocéntrico del siglo XVIII, prendas tradicionales andinas).

Fusión estilística: Combinar elementos de varias culturas para crear estéticas originales (steampunk con bordados bereberes, futurismo con motivos art déco).

DETALLES Y ORNAMENTACIÓN

Costuras y bordados: Líneas de costura bien ubicadas refuerzan la forma del cuerpo y añaden interés visual.

Estampados y motivos: Patrón florales, geométricos o simbólicos pueden tener significado interno (heráldica, clan, creencia).

COHERENCIA Y EVOLUCIÓN

Lógica de desgaste: Manchas, roturas o parches que cuenten la historia de sus aventuras.

Variantes de vestuario: Cambios de atuendo según la temporada narrativa o la evolución interna del personaje.

PROCESO DE DISEÑO Y REFINAMIENTO

- Moodboard:** Reúne referencias de ropa, telas y accesorios.
- Bocetos rápidos:** Prueba siluetas y combinaciones de prendas.
- Selección de paleta:** Decide colores principales y secundarios.
- Detalle progresivo:** Añade costuras, texturas y pequeños adornos.
- Prueba en poses:** Asegúrate de que la vestimenta funcione en distintas posturas.

SLEEPING BEAUTY
DISNEY

MOODBOARD

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

Fue **Isaac Newton** (1642-1727) quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es **color**. En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se descomponía en varios colores conformando un espectro

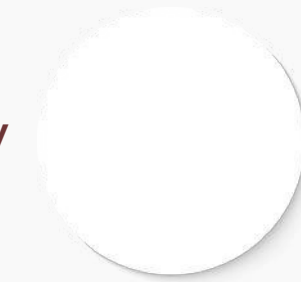
Johann Goethe (1749-1832) estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano experimenta ante la exposición a los diferentes colores.

Para Goethe era muy importante comprender **la reacción humana a los colores**, y su investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. **Desarrolló un triángulo con tres colores llamados primarios (rojo, amarillo y azul)**. Tuvo en cuenta este triángulo como un diagrama de la mente humana y relacionó a cada color con ciertas emociones.

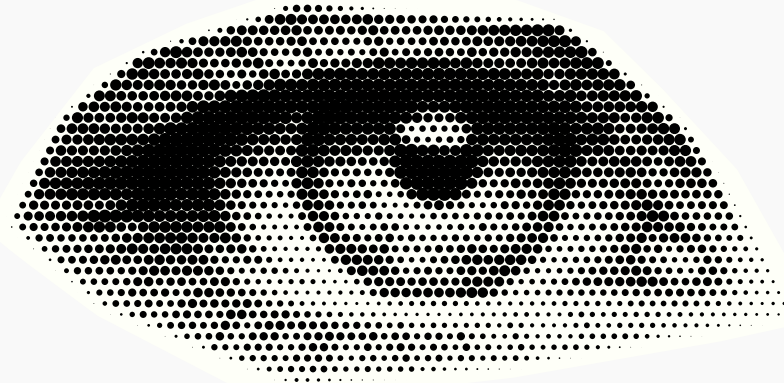
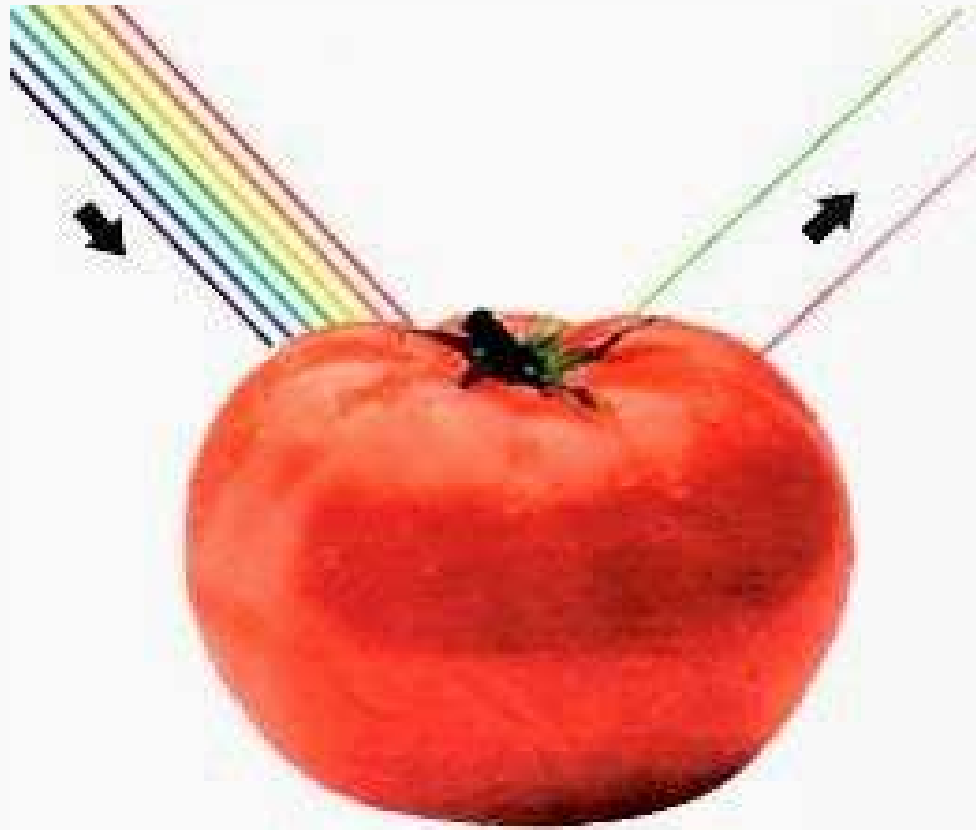
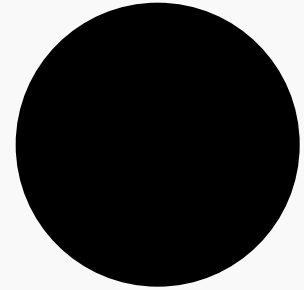

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

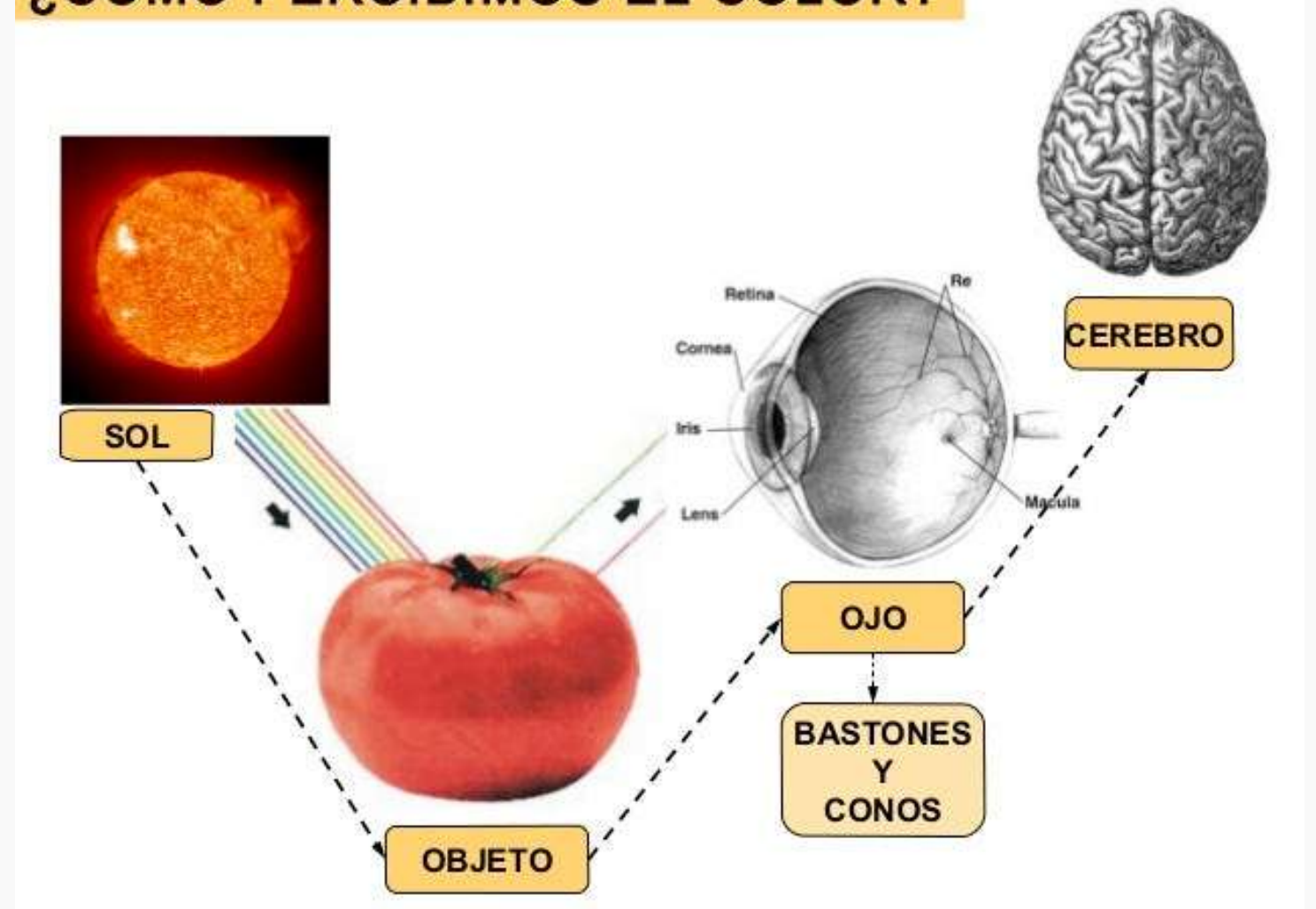
Cuando un cuerpo se ve blanco es porque recibe todos los colores básicos del espectro (rojo, verde y azul) los devuelve reflejados, generándose así la mezcla de los tres colores, el blanco.

Si el objeto se ve negro es porque absorbe todas las radiaciones electromagnéticas (todos los colores) y no refleja ninguno.

¿COMO PERCIBIMOS EL COLOR?

En la retina del ojo humano existen dos tipos de células que detectan esa luz con diferentes longitudes de onda:

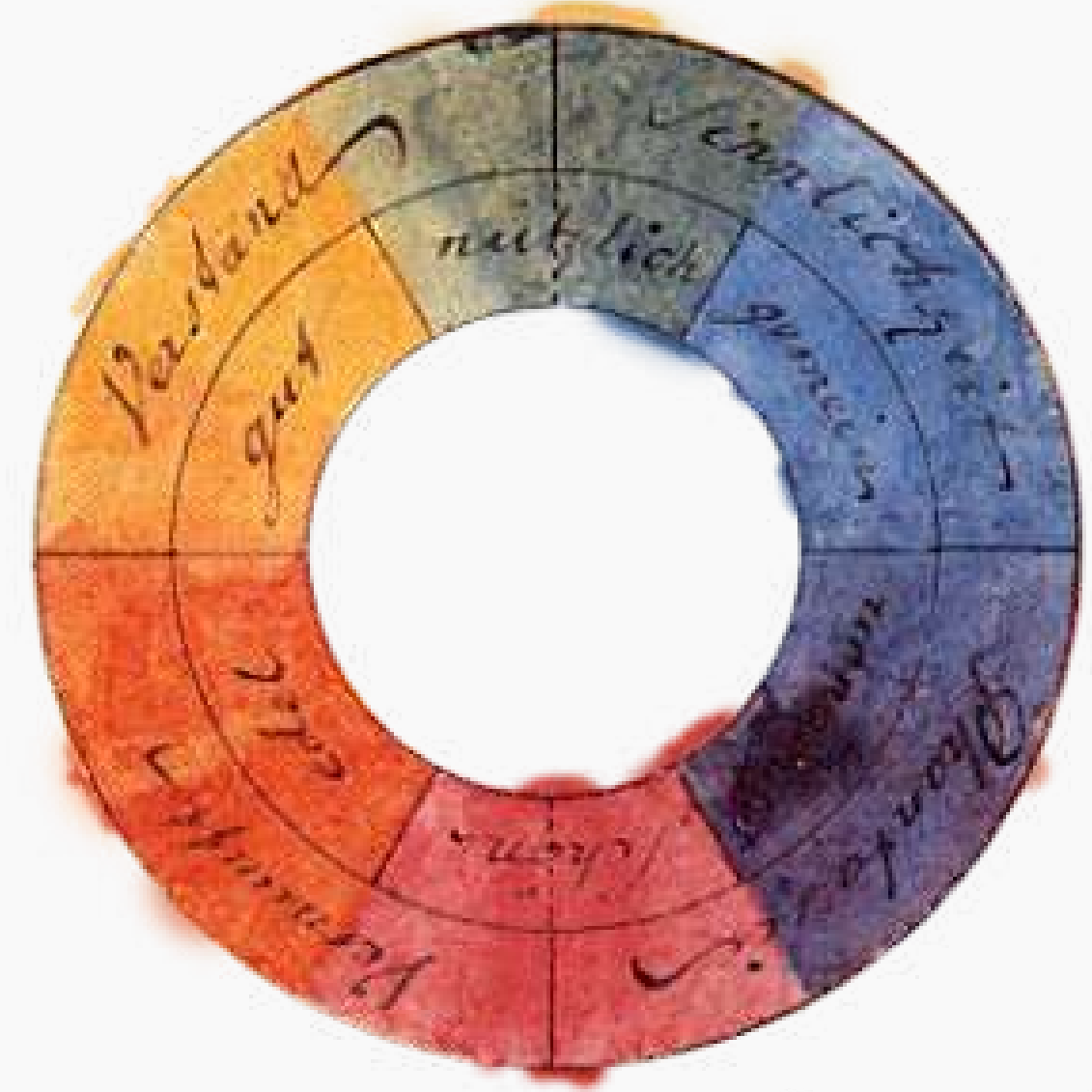
- 1) **LOS BASTONES:** solo detectan la luz y la oscuridad y distinguen el negro, blanco y los distintos grises.
- 2) **LOS CONOS:** permiten detectar los colores primarios de la luz, el azul, el verde y el rojo.

De esta manera cuando observamos algún objeto, el ojo humano “mezcla” esos colores primarios para crear la paleta que lo compone.

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

Johann Göethe (1749-1832) estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano experimenta ante la exposición a los diferentes colores.

Para Göethe era muy importante comprender **la reacción humana a los colores**, y su investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. creó un **triángulo con tres colores primarios: rojo, amarillo y azul**. A partir del mencionado triángulo, trazó un diagrama de la psique humana, en el que se relaciona cada color con una emoción concreta.

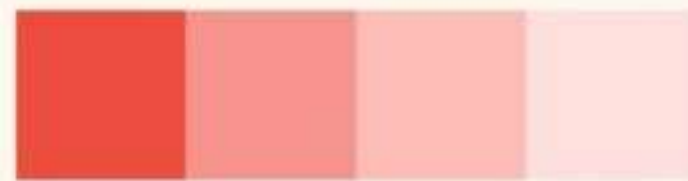
FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

Formula:
Monocromático

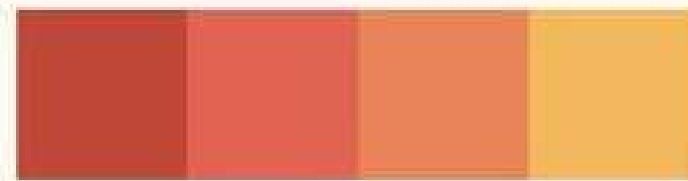

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

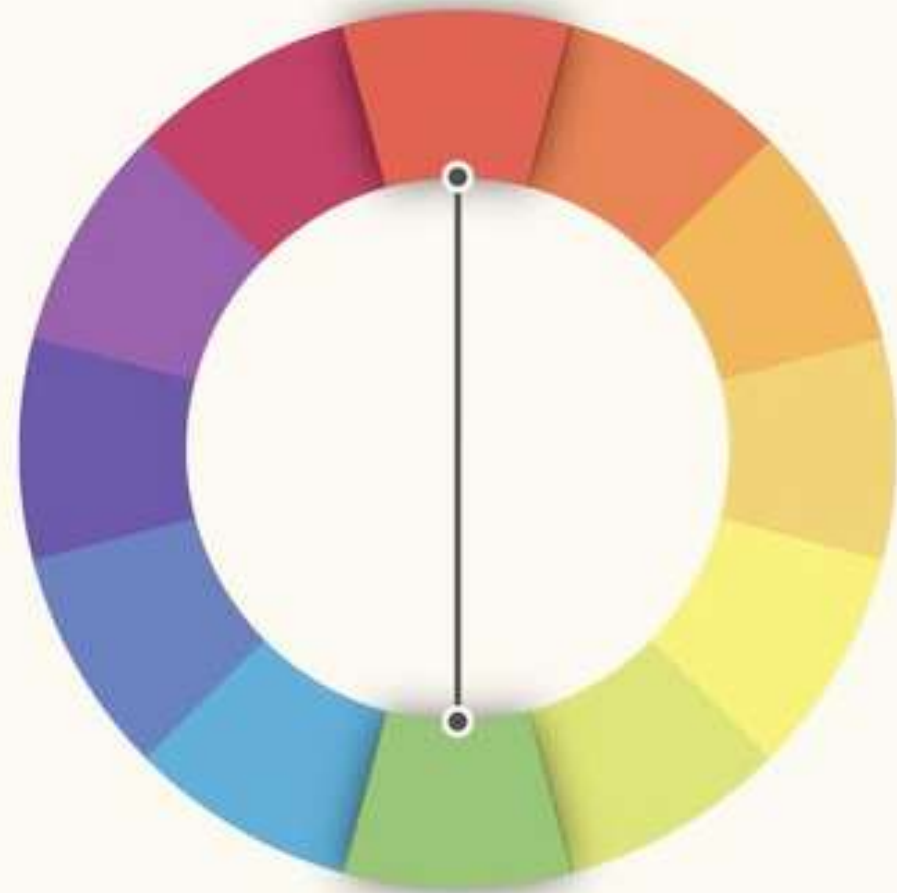

Fórmula:

Análoga

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

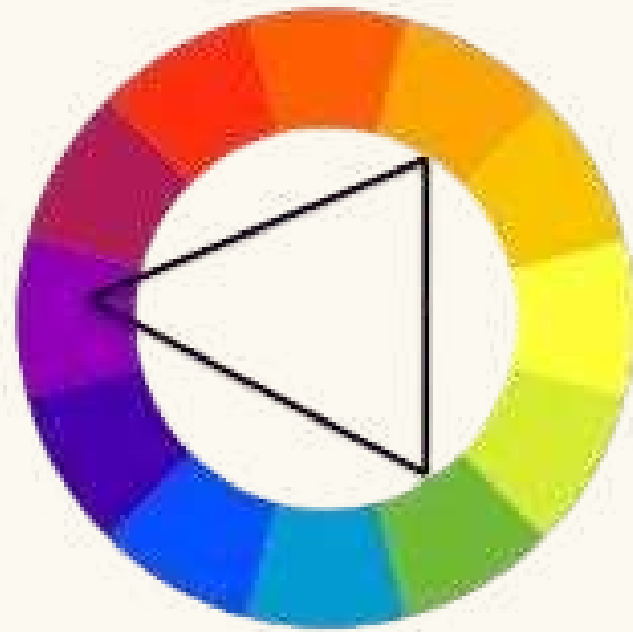

Fórmula:

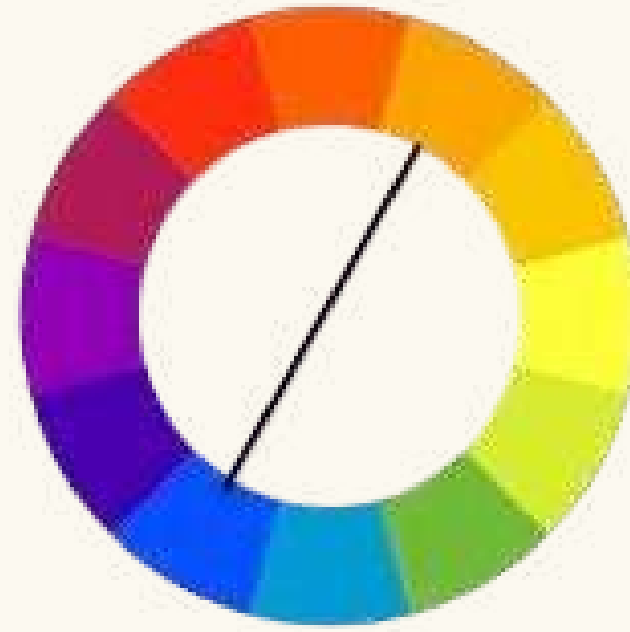
Complementarios

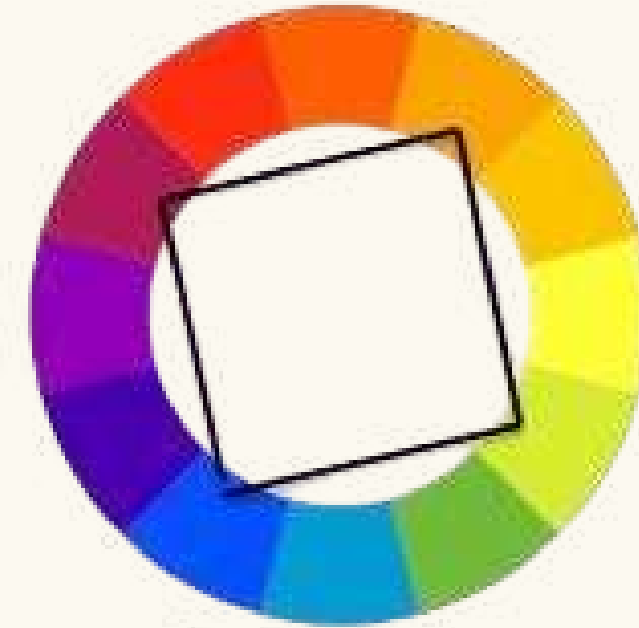
FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

Triada

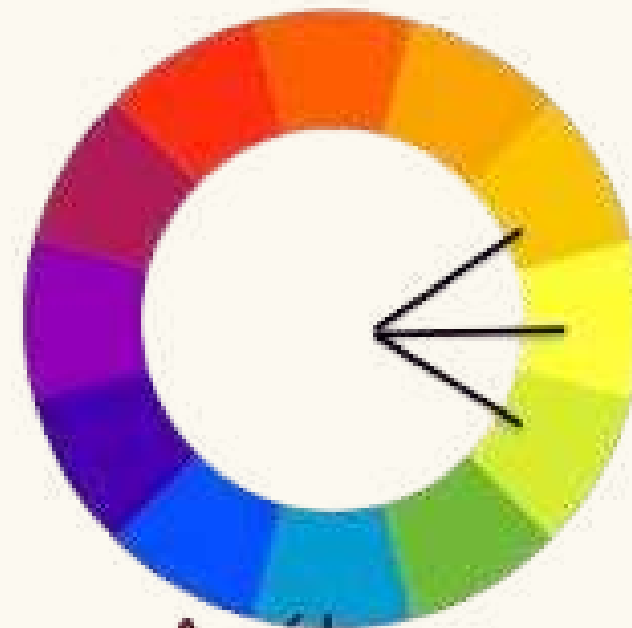
Complementario

Tetrada

Adyacentes

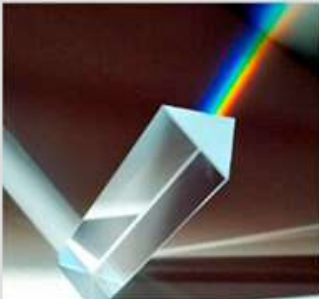
Análogos

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

TONO

Define a un color -como tal- mediante su grado de **cromatismo máximo**, que está determinado por su **longitud de onda**. Cada color nace a partir de ondas luminosas, las cuales poseen una longitud que permite identificarlos con exactitud.

El tono identifica a todos los colores que conforman el espectro visible: amarillo, azul, rojo, verde, naranja y violeta.

Tema de hoy: Las propiedades del color.

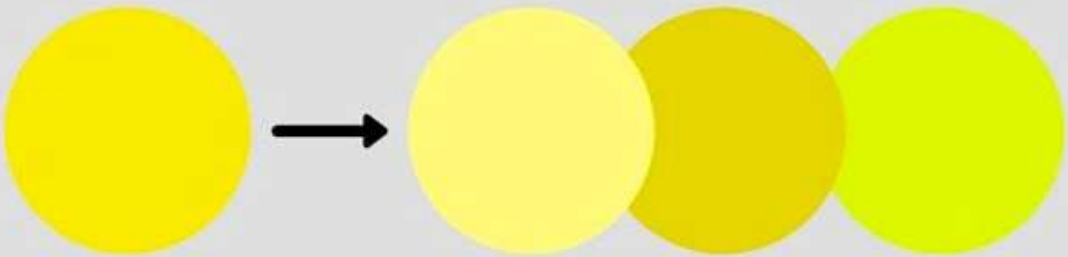
ROY MCKIE (1961)

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

TONO ≠ MATIZ

No debemos confundir tono con matiz. El matiz son las diferentes variaciones que experimenta un color (tono), conforme se va mezclando con otros colores - en proporciones variables - **sin perder su carácter dominante dentro de la mezcla**, por ejemplo:

TONO AMARILLO

MATICES DE AMARILLO

Los diferentes matices de amarillo, se forman cuando el color amarillo se va mezclando -en proporciones diferentes- **con otros colores**. En dichas mezclas, el color amarillo **siempre guardará su carácter representativo**.

Tema de hoy: Las propiedades del color.

PASCAL CAMPION

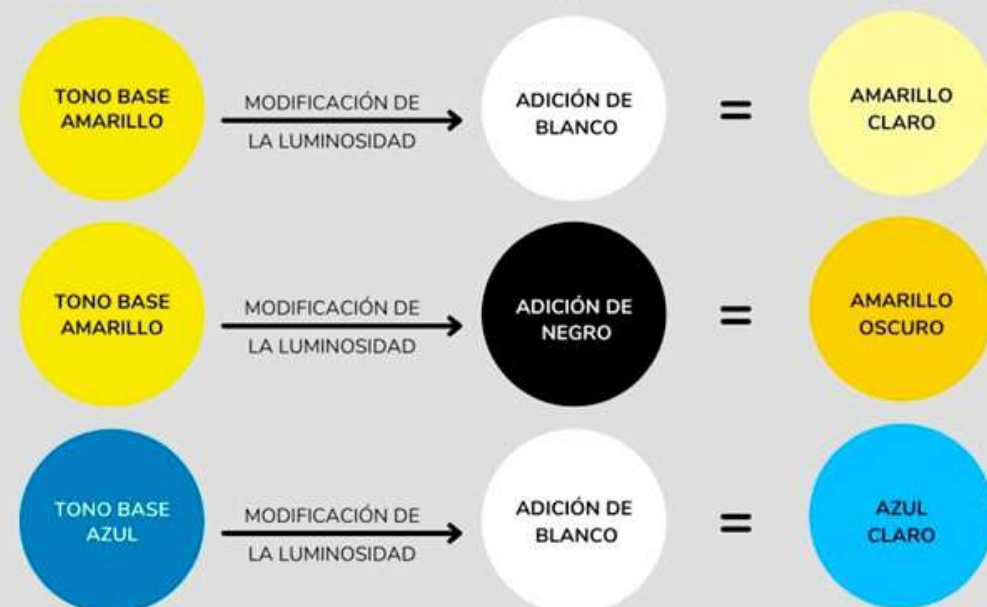
FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

LUMINOSIDAD

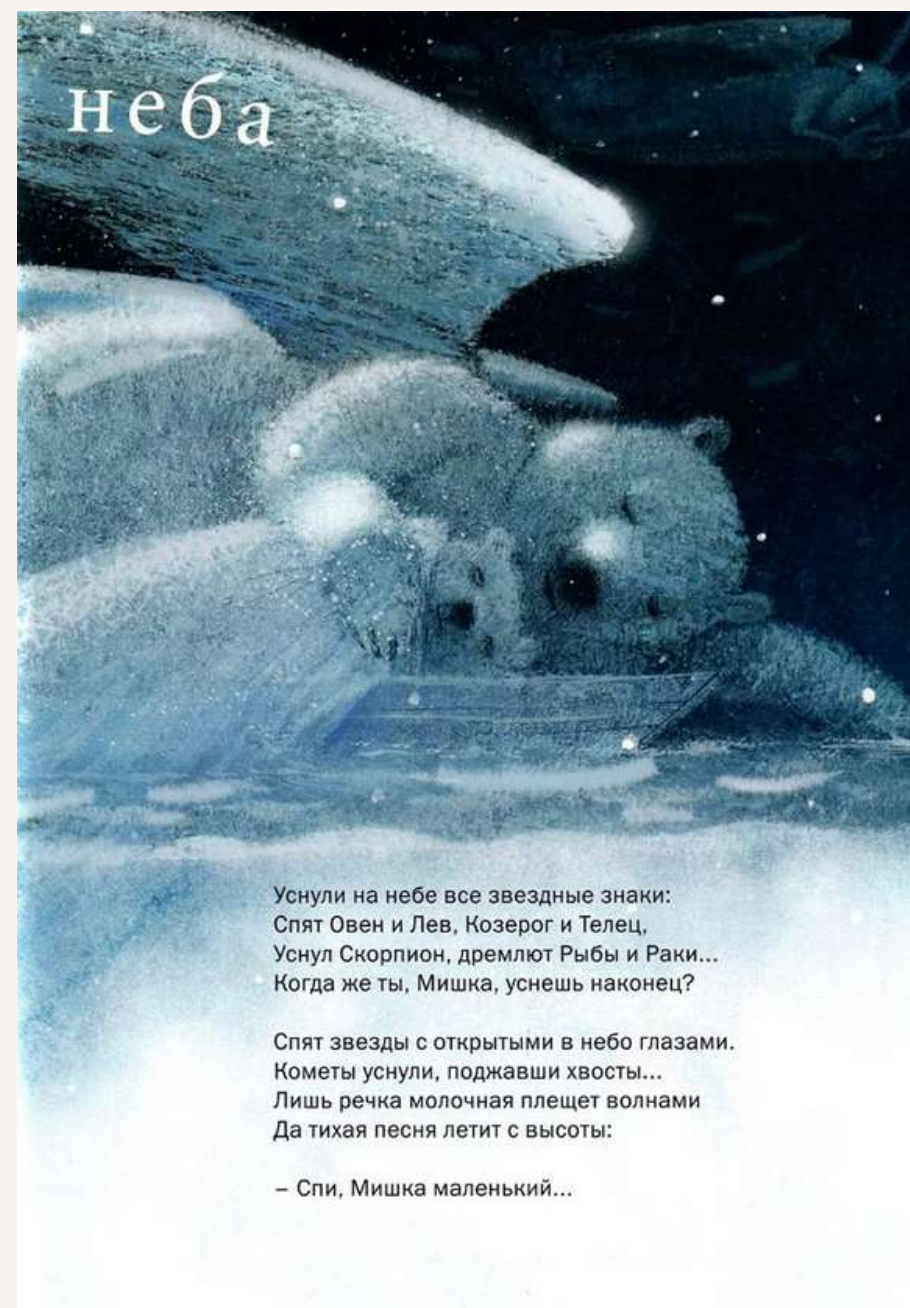
TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO BRILLO O VALOR

La **luminosidad** es la proporción o **los niveles de blanco o de negro que contiene un color**. La luminosidad es la encargada de **calificar a un color como claro u oscuro**.

A MAYOR PORCENTAJE DE BLANCO, MÁS LUMINOSO SERÁ UN COLOR

Tema de hoy: Las propiedades del color.

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

SATURACIÓN

LA TERCERA Y ÚLTIMA ES LA SATURACIÓN

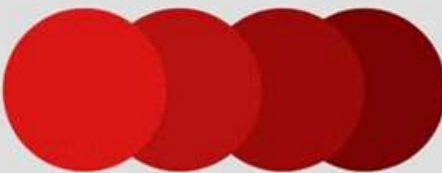
La saturación es el grado de pureza de un color, es la propiedad que define la intensidad del mismo.

LA SATURACIÓN DE UN COLOR SE MODIFICA DE 4 FORMAS:

1. + =

ROJO   BLANCO   MATICES DE ROJO

←----- ADICIÓN DE BLANCO ----->

2. + =

ROJO   NEGRO   MATICES DE ROJO

←----- ADICIÓN DE NEGRO ----->

Tema de hoy: Las propiedades del color.

FURUYA TAKASHI

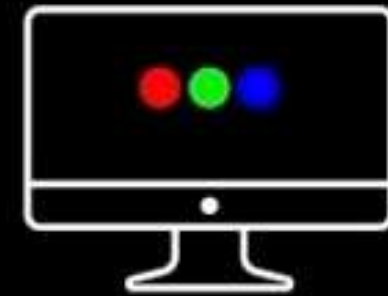
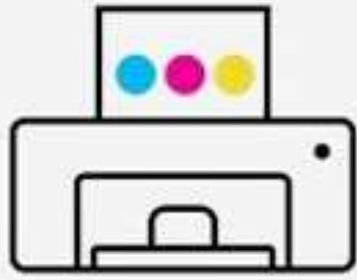
ROB HODGSON

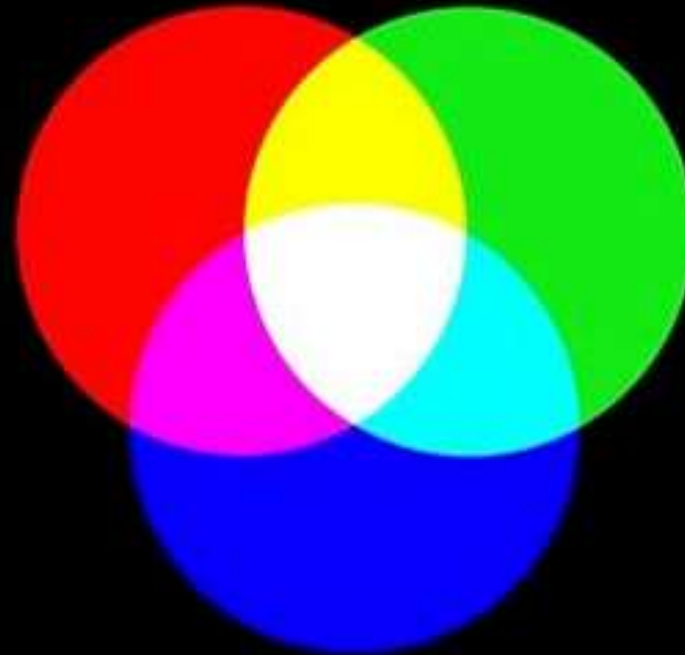
CAROLINE PEDLER

FOR PRINT
CMYK

FOR SCREENS
RGB

KronalinE®

CMYK
**CIAN, MAGENTA,
AMARILLO Y NEGRO.**
Es el modelo de color estándar
para impresión offset.

RGB
ROJO, VERDE Y AZUL.
Se refiere al sistema de los
monitores para obtener colores
en el espectro visible.

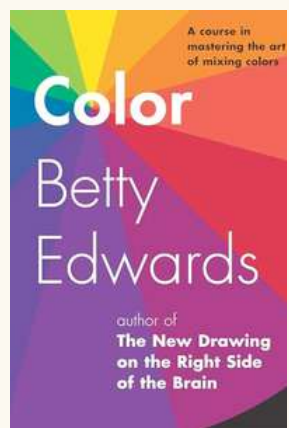
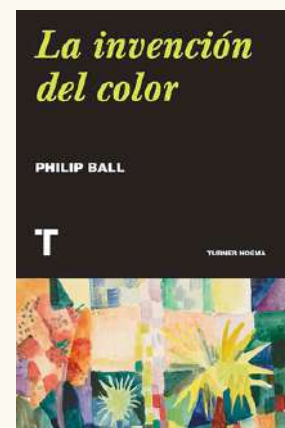
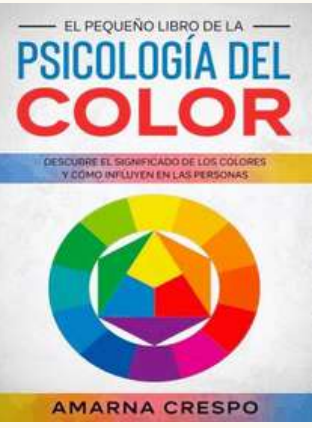
*Asegúrate de guardar tus archivos en CMYK cuando vayas a imprimirlos.

FUNDAMENTOS DE LA
TEORÍA DEL COLOR

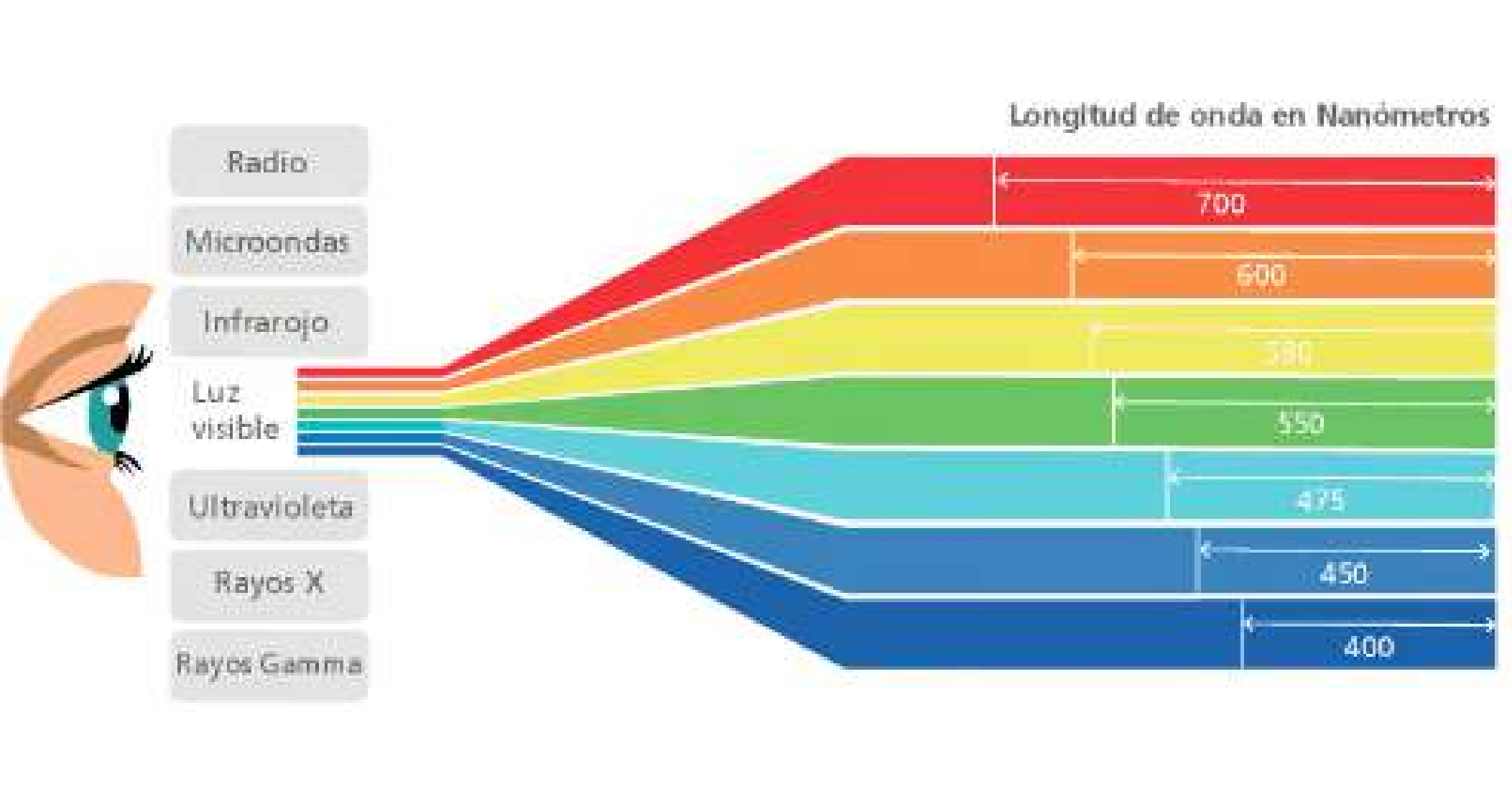
PSICOLOGÍA DEL
COLOR

QUÉ TRANSMITEN Y QUÉ MARCAS LO USAN

ROJO	AZUL	VERDE	AMARILLO	NARANJA	VIOLETA	ROSA	MARRÓN	GRIS	NEGRO
DINAMISMO CALIDEZ AGRESIVO PASIÓN ENERGÍA PELIGRO	PROFESIONAL SERIEDAD INTEGRIDAD SINCERIDAD CALMA INFINITO	NATURALEZA ÉTICA CRECIMIENTO FRESCURA SERENIDAD ORGÁNICO	CALIDEZ AMABILIDAD POSITIVIDAD ESTIMULANTE ALEGRÍA LUMINOSO	INNOVACIÓN MODERNIDAD JUVENTUD DIVERSIÓN ACCESIBILIDAD VITALIDAD	LUJO REALEZA SABIDURÍA DIGNIDAD MISTERIO ESPIRITUAL	DIVERSIÓN PRESUMIDO INOCENCIA FEMENINO DELICADEZA ROMÁNTICO	MASCULINO RURAL NATURAL TIERRA SIMPLICIDAD RÚSTICO	AUTORIDAD OPACIDAD SENCILLEZ RESPECTO NEUTRAL HUMILDAD	PODER SOFISTICADO PRESTIGIO VALOR ATEMPORAL MUERTE

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

Camarón mantis *Stomatopoda*

La mayoría de los animales tienen en los ojos entre dos y cuatro fotorreceptores para distinguir los colores, pero los camarones mantis son los únicos, hasta ahora conocidos, que tienen doce, compuestos de miles de estructuras que les permiten visión trinocular, con una amplia percepción de profundidad y capacidad para detectar la gama de longitudes de onda del ultravioleta al infrarrojo, logrando ver colores que los humanos no alcanzan a percibir.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

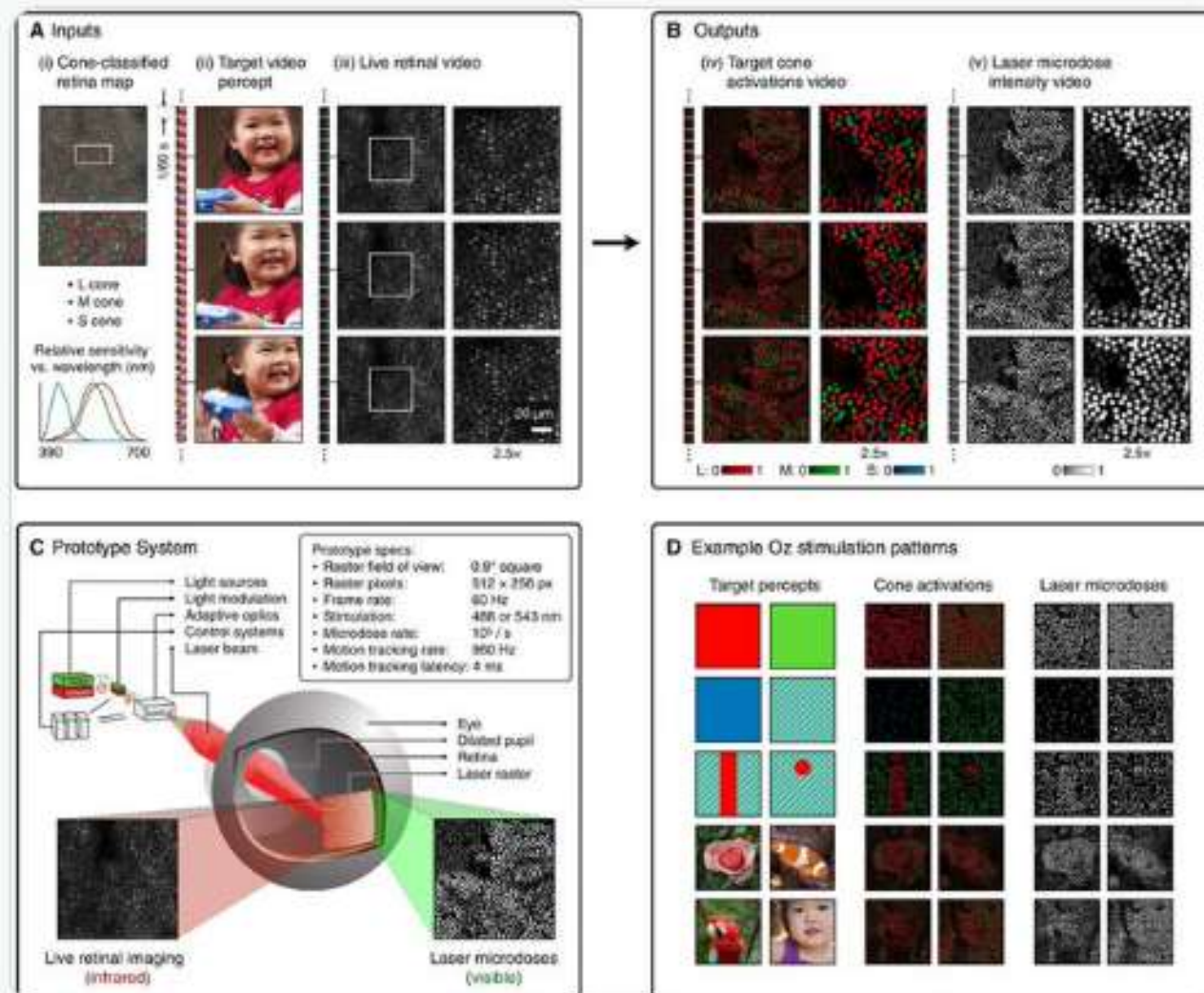
Fuente: science.org

AR
Alejandra Romero

Five people have seen a color never before visible to the naked human eye, thanks to a new retinal stimulation technique called Oz.

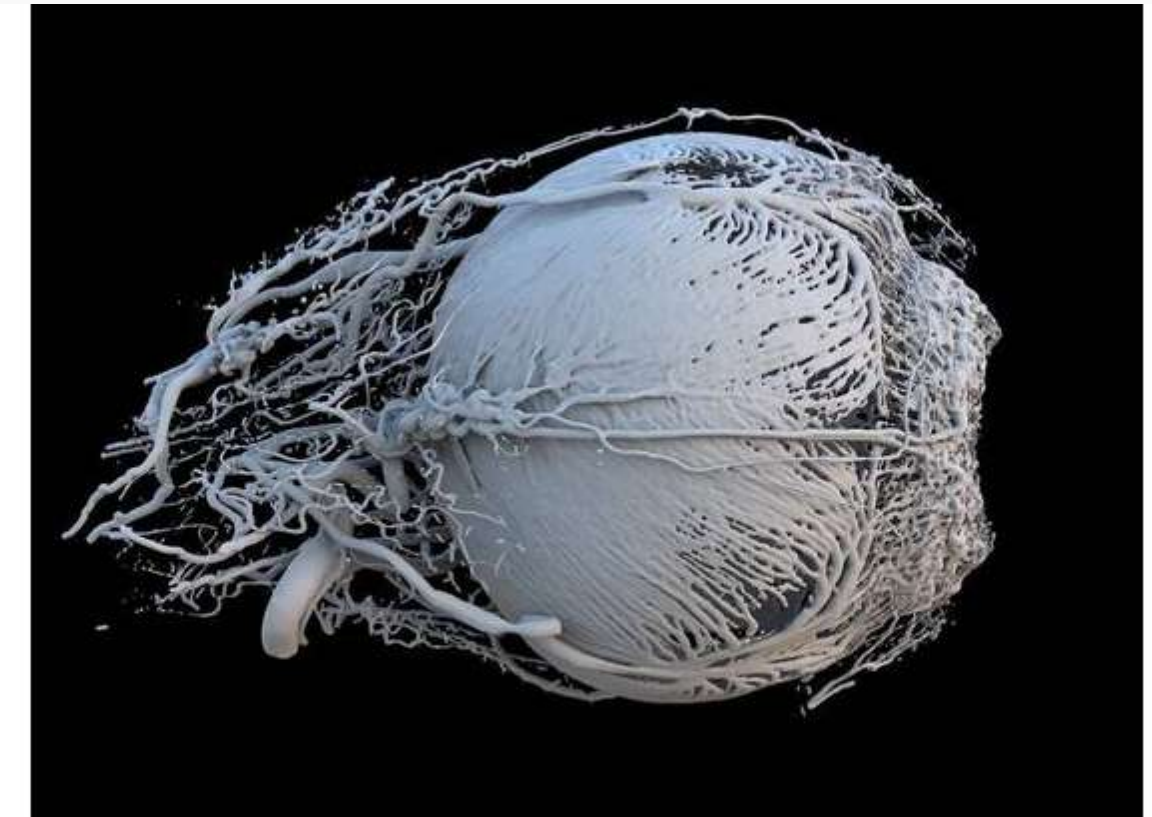
Learn more in @ScienceAdvances: scim.ag/4IKjwyl

DENTRO DEL EJE AZUL-VERDE

Hacen un experimento con ojos humanos y consiguen que vean un nuevo color: el 'olo'

Cinco voluntarios se sometieron al experimento, que consistía en dirigir pulsos de luz hacia un único cono de la retina. Todos ellos afirmaron haber visto este color

Recreación de los vasos sanguíneos de un ojo de cerdo (Universidad de Berna/Universidad de Basel)

