

CONTENIDO

Agradecimientos	I
Resumen	III
Resum	V
Abstract	VII
Introducción	2
Parte 1. Consideraciones sobre el Estudio del Color en Cuentos Clásicos y sus representaciones Gráficas.	15
Capítulo 1. Antecedentes generales del estudio del color en los cuentos clásicos y sus ilustraciones.	15
1.1. Estudios sobre la evolución histórica de la técnica del color en las ilustraciones y su reproducción gráfica de los cuentos clásicos.	17
1.2 Estudios sobre el color en las narraciones (texto) y/o ilustraciones de los cuentos clásicos.	31
1.2.1 Estudios sobre el color en los textos de los cuentos clásicos.	32
1.2.2 El color en la ilustración de los cuentos clásicos.	45
1.3. Algunos estudios generales sobre el color de interés específico para esta tesis.	54
Capítulo 2. Cuestiones previas al color en las ilustraciones de los cuentos clásicos.	61
2.1 El contexto y las relaciones intertextuales creadas por la trasmisión oral, la industria cinematográfica y editorial y el imaginario popular en su generación de <i>remakes</i> y versiones.	64
2.1.1. El contexto y las relaciones intertextuales en la generación, difusión, adaptación y evolución de las versiones orales de los relatos.	78
2.1.2 El contexto y las relaciones intertextuales en la creación de versiones escritas de los relatos.	80
2.1.3 El contexto y las relaciones intertextuales en la generación de ilustraciones o versiones audiovisuales de los relatos.	95
2.1.4 El contexto, las relaciones intertextuales y la intermedialidad con relación a la elección y aplicación de colores en las ilustraciones o versiones visuales y audiovisuales de los relatos. Cómo estas dinámicas afectan la selección y uso de colores en estas representaciones visuales.	109
2.2 Función y uso del color en la imagen desde sus relaciones intertextuales, intermediales y de contexto.	116

Parte 2. El color como signo plástico y elemento narrativo en las ilustraciones de cuentos clásicos: Análisis de casos. 143

Capítulo 3. Casos de estudio. Relaciones intertextuales y contextuales con respecto al color activo y transversal en la ilustración de cuentos clásicos. 143

3.1 El color en las ilustraciones de Alicia y <i>Blancanieves</i> con relación al origen y evolución de la historia.	148
3.2 Análisis de casos.	186
3.2.1 Función del color como signo icónico y signo plástico.	186
3.2.1.1 Caso 1: <i>Blancanieves</i> , 1937, Disney Studios	188
3.2.1.2 Caso 2: Rébecca Dautremer, <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> 2010	210
3.2.1.3 Caso 3: Mary Blair, <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> (1951).	224
3.2.2 El uso del color como signo plástico desde las características formales y estéticas: Relaciones y conexiones del autor con su realidad	242
3.2.2.1 Caso 4 Paula Rego <i>Snow White</i> 1995.	242
3.2.2.2 Caso 5. Ilustraciones de Salvador Dalí para <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> 1969	259
3.2.2.3 Caso 6 <i>Alicia</i> por Jan Svankmajer 1988	290
3.3 El uso del color como signo plástico con características connotativas.	298
3.3.1 Caso 7 <i>Blancanieves</i> (1971) de Mirko Hanák	299
3.3.2 Caso 8. <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> por Yayoi Kusama 2012	310

Parte 3 320

Conclusiones. 320

Capítulo 1. Sobre el estudio del color en Cuentos Clásicos y sus representaciones gráficas.	321
Capítulo 2. Sobre las cuestiones previas al color en las ilustraciones de los cuentos clásicos.	324
Capítulo 3. Sobre el color como signo plástico y elemento narrativo en las ilustraciones de cuentos clásicos	330

Referencias 335

Índice de Anexos

<i>Anexo 1. Estudio de percepción: Influencia del medio en la percepción de la imagen</i>	357
<i>Anexo 2. Parte de la entrevista personal a Kirsten Thompson (versión original)</i>	362

Índice de Figuras

Figura 1. Caldecott, R. (1881). <i>The Queen of Hearts and Sing a Song for Sixpence</i> [Ilustración].	19
Figura 2. Crane, W. (1874). <i>The Frog Prince and other stories</i> [Ilustración].	20
Figura 3. Edmund, D. (1911). La princesa y el guisante de Hans Christian Andersen [Ilustración].	22
Figura 4. Crane, W. & Evans, E. (1887). <i>The Baby's Own Aesop</i> [Ilustración].	23
Figura 5. Seghers, H. (1625). <i>Los dos árboles</i> [grabado en tinta].	25
Figura 6. Doré, G. (1867). <i>Little Red Riding Hood</i> [Pintura].	28
Figura 7. Sendak, M. (1963). <i>Where the Wild Things Are</i> [Ilustración].	29
Figura 8. Santore, C. (1997). <i>Blancanieves</i> [Ilustración].	40
Figura 9. Nuur y Vieten (2007). <i>Referentes visuales sobre la interpretación e impresiones del cuento Caperucita Roja</i> . [Fotografía e Ilustración].	47
Figura 10. Mavor (2017). Daguerrotipo de una niña muerta, enmarcado en un borde de oro. [Fotografía].	49
Figura 11. Steward A. (s.f.) <i>Blancanieves en el ataúd</i> . [Ilustración].	50
Figura 12. Sisto, E. (1998). <i>Blancanieves</i> [Pintura].	53
Figura 13. Goldstein, D. (2008). <i>Blancanieves</i> . [Fotografía].	54
Figura 14. Perrault. <i>Cenicienta se mide el Zapato</i> [Ilustraciones]. Dore, G. <i>Mediados del siglo XIX</i> . Offtderinger, C. <i>Finales del siglo XIX</i> . Rackham, A. <i>Finales siglo XIX principios siglo XX</i> . Papé, F. C. <i>Principios Siglo XX</i> . McClintock, B. <i>Siglo XXI</i> .	63
Figura 15. Crane, W. (Finales del siglo XIX). <i>Little Red Riding Hood</i> . [Ilustración].	66
Figura 16. Hyman, T. S. (1989) <i>Red Ridding Hood</i> . [Ilustración].	67
Figura 17. Santore, C. (1997). <i>Snow white</i> [Ilustración]. Sanders Rupert (2012) <i>Blancanieves y el Cazador</i> [Película].	69
Figura 18. Sanders, R. (2012) <i>Blancanieves y el Cazador</i> . Imagen promocional de la película <i>Blancanieves y el cazador</i> .	70
Figura 19. Iglesias D (2017) <i>Otra Caperucita Roja</i> [Ilustración].	84
Figura 20. López Salamero y Carmeros Sierra (2015) <i>La Cenicienta que no quería comer perdices</i> . [Ilustración]. <i>La cenicienta que no quería comer perdices</i> de Nunila López Salamero [Vídeo].	85
Figura 21. Dodgson Alice (2024) <i>About Alice's adventures in Wonderland</i> [Manuscrito].	88
Figura 22. Dodgson, manuscrito original de <i>las aventuras subterráneas de Alicia</i> (1863) [Ilustración].	89
Figura 23. Dodgson, (1865) Plano de ilustración manuscrita de <i>Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i> titulado "Imágenes para libro". [Manuscrito].	91
Figura 24. Dodgson, En orden; manuscrito <i>Las aventuras de Alicia bajo tierra</i> portada de tapa negra (1863) y La primera edición original de <i>Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i> portada roja tal y como lo había pedido el autor (1866). [Manuscrito].	91
Figura 25. John Tenniel. (s. f.) <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> .	92
Figura 26. The Lewis Carroll Society. (2023). <i>La duquesa fea</i> [Pintura].	97
Figura 27. The Lewis Carroll Society, (2023). <i>Sátira de Tom Gauld basada en una de las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas</i> .	98
Figura 28. The Lewis Carroll Society. (2023). Ilustración de Tenniel (1864) para PUNCH, comparación con imagen de Alicia en la habitación de las puertas.	99

Figura 29. Turner, J. M. W. (1842). <i>La tempestad</i> [Pintura]. <i>The Little Mermaid</i> . [Ilustración].	102
Figura 30. Nielsen, K. (1913). <i>The Little Mermaid</i> . [Ilustración].	104
Figura 31. Disney (1987) <i>Blancanieves</i> [Comic].	106
Figura 32. Disney (1951) <i>Alice in Wonderland</i> . [Película].	112
Figura 33. Disney (1951) <i>Alice in Wonderland</i> . [Película]. .	113
Figura 34. Drescher. (2014). <i>Blancanieves</i> [Ilustración].	126
Figura 35. Millais (1865) <i>Caperucita Roja</i> [Pintura].	128
Figura 36. Las ediciones de Alicia. (2011, 21 noviembre). <i>Propuesta manuscrita propuesta por Tenniel para 'La cola del ratón'</i> [Manuscrito].	134
Figura 37. Rossi, F. (2014) <i>Blancanieves</i> [Ilustración].	136
Figura 38. Ferrer (2001). <i>Piedra a Piedra</i> . [Ilustración]	138
Figura 39. Hannak (1971) <i>Los tres cerditos</i> [Ilustración].	139
Figura 40. Tan, S. (2007). <i>Arrivals</i> [Ilustración, Novela Gráfica]. N	140
Figura 41. Foto tomada por Dodgson a Edith, Lorina y Alice Liddell. (2020).	149
Figura 42. Manuscrito entregado a Alice 1864. Tomado de: <i>Lewis Carroll Society of North America (LCSNA)</i> .	153
Figura 43. Imagen de la primera impresión del 4 de julio de 1865.	154
Figura 44. Imagen de la primera impresión de noviembre de 1865.	155
Figura 45. Fragmento de la carta enviada por Dodgson el 10 de julio de 1864 donde el autor elige el nombre del texto y la carta enviada a Alexander Macmillan (editor de Carroll) donde discute el color de las ilustraciones de <i>Alicia</i> . Tomado de: Carroll, L. (2021).	156
Figura 46. Tenniel, J. (2011, 21 noviembre). <i>Las Ediciones de Alicia</i> .	157
Figura 47. Alicia Liddell, Beatrice Henley y Mary Hilton Bancock. [Fotografías]	158
Figura 48. Ilustraciones hechas por Dodgson usadas como guía para las ilustraciones de Tenniel.	160
Figura 49. Portada de <i>The People's editions of the Alice's Adventures in Wonderland and through the looking glass.</i> .	162
Figura 50. Distribución de texto e imagen propuesta por Carroll	163
Figura 51. Versión holandesa de <i>Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i> .	164
Figura 52. Portada e ilustración interna de <i>The Nursery Alice</i> .	165
Figura 53. Ilustración coloreada por Tenniel, y comparación entre la ilustración coloreada de Tenniel, [imagen] e ilustración impresa en <i>The Nursery Alice</i> [imagen].	167
Figura 54. Carrol. (1976). Primera versión de Alicia con vestido blanco distinta a la ilustración de Tenniel e ilustración de Iain McCaig, 2001.	168
Figura 55. Versión coloreada de <i>Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	169
Figura 56. Ilustración de Charles Copeland.	170
Figura 57. Carroll, L. (1890). <i>La oruga hablando con Alicia</i> . Extraído de: Blair's <i>Alice in Wonderland hookah-smoking caterpillar concept painting</i> , 1951.	172
Figura 58. <i>Imágenes de Alicia en el País de las Maravillas de 1916 a 1976</i> .	173
Figura 59. <i>Alice au pays des merveilles</i> ilustrado por Xavier Collette (2010). Adaptación del texto de Carroll a historieta...	175
Figura 60. Imágenes de ilustraciones árabes y griegas de <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> e ilustración por Leonard Wisgard en 1949.	177
Figura 61. Opova, M. (2013, 17 julio). Leonard Weisgard's Stunning 1949 <i>Alice in Wonderland</i> Illustration	178
Figura 62. <i>Blancanieves y los siete enanitos</i> . Campaña publicitaria para prevenir el embarazo a temprana edad.	181
Figura 63. Walt Disney (1937). <i>Blancanieves y los siete enanos.</i>	188
Figura 64. Funcionamiento de la cámara multiplanos.	191

Figura 65. Cuadro conciencia del color de Natalie Kalmus (1935)..	193
Figura 66. <i>Blancanieves y los siete enanos</i> . HD (Doblaje Original 1964)	206
Figura 67. <i>Blancanieves y los siete enanitos</i> ,1937	208
Figura 68. <i>Blancanieves y los siete enanitos</i> (1937)	209
Figura 69. Ilustración de la serie de la Biblia (2017)	213
Figura 70. Carroll, L., & Dautremer, R. (2012). <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> , por Rebecca Dautremer.	216
Figura 71. Imágenes del vídeo de Duarte, D. (2011b, abril 28). Ilustración de <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> .	218
Figura 72. Dautremer, R. (2010) <i>La reina de corazones y los flamencos</i> , y <i>Alicia en: Alicia en el País de las Maravillas</i> .	220
Figura 73. Imagen de la reina de corazones y de una carta con el instrumento para pintar flores.	222
Figura 74. Alice Liddell. Tomado de Sztuki, H. S. I. & Profil, W. M. P. (s. f.). Alice Liddell (1852–1934) [Figura 1] y Alicia. <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> , 2010. [Figura 2].	223
Figura 75. Scieszka, J. (2008). <i>Alicia en el País de las Maravillas concept art de Mary Blair</i> .	226
Figura 76. Ilustración de Mary Blair <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> . Alicia interactúa con las criaturas del bosque..	231
Figura 77. Ilustración de Mary Blair <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> . <i>Alicia decide que camino escoger</i> .	232
Figura 78. Ilustración de Mary Blair <i>Alicia en el País de las Maravillas</i> . Alicia está mirando la casa del conejo.	234
Figura 79. Blair. (1951). <i>Alice at tea party</i>	239
Figura 80. Blair. (1951). <i>Concept art for Walt Disney's 1951 feature motion picture "Alice in Wonderland"</i>	241
Figura 81. Paula Rego the Old Woman who lived in a Shoe, and Paula Rego Little Miss Muffet I.	244
Figura 82. <i>Bailarinas danzantes</i> inspiradas en Walt Disney <i>Fantasia</i> (1995) Pastel en papel montado en aluminio.	245
Figura 83 Bradley, F. (2007). <i>Blancanieves jugando con el trofeo de su padre</i> , 1995. [Pastel en papel montado en aluminio]	247
Figura 84. Bradley, F. (2007). <i>De la serie Blancanieves por Paula Rego</i> .	250
Figura 85. Bradley, F. (2007). <i>Blancanieves envenenada</i> .	252
Figura 86. Imagen del taller de Rego donde se evidencia el uso de referentes para la creación de la imagen..	253
Figura 87. Bradley, F. (2007). Primera imagen: <i>Dormida</i> , segunda imagen: <i>Mujer perro</i> , de la serie Dog Woman	257
Figura 88. Capítulos 4, 5 y 6 de la versión ilustrada de Salvador Dalí 1969	260
Figura 89. Tabla comparativa de valores elaborada por Dalí. Documento manuscrito que muestra una matriz numérica para valorar a grandes pintores.	263
Figura 90. <i>División de 24 tonalidades correspondiente a cada una de las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas</i> .	266
Figura 91. <i>División de 20 tonalidades correspondiente a las meninas de Velázquez y la lechera de Vermeer</i> .	266
Figura 92. Capítulo 1. <i>En la madriguera del conejo</i>	272
Figura 93. Capítulo 2. <i>Un mar de lágrimas</i>	275
Figura 94. Capítulo 3. <i>Una carrera loca y una larga historia</i>	277
Figura 95. Capítulo 5. <i>Consejos de una oruga</i>	277
Figura 96. Capítulo 4. <i>El conejo envía al pequeño Bill</i>	278
Figura 97. Capítulo 6. Cerdo y pimienta	280