

TIM BURTON

ESTILO Y DIBUJO

Victoria Gómez López

Dibujo al natural

Diseño integral y Gestión de la
Imagen

Madrid (Argüelles)

01/2017

Universidad
Rey Juan Carlos

• INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el conocer la técnica y estilo del diseñador, escritor, productor y director estadounidense Tim Burton. Para ello, se estudiarán y analizarán sus dibujos y diseños, teniendo también en cuenta sus mayores inspiraciones.

• ÍNDICE

1. Biografía	Págs. 2-3
2. Estilo e inspiraciones	Págs. 3-4
3. Técnicas y soportes	Pág. 5
4. Características en sus obras	Págs. 5-6
5. Su estética y mensaje	Págs. 6-7
6. Bibliografía	Pág. 7

1. BIOGRAFÍA

Timothy Walter Burton es un director, productor, escritor y diseñador nacido en California el 25 de agosto de 1958.

Durante su infancia, uno de sus principales entretenimientos fue el diseño, junto con la pintura, el dibujo y el cine.

El dibujo ha sido siempre parte de su vida, y lo expresa como la necesidad y manera de transmitir sus sentimientos e ideas.

Viaja siempre con un lápiz en el bolsillo y dibuja dónde sea, a cualquier hora y sobre cualquier cosa que encuentre. Lo hace en, al menos, diez cuadernos al mismo tiempo, y si no tiene papel lo hace sobre servilletas, pañuelos, mesas o paredes.

Burton describe esta necesidad de dibujar como la manera de centrarse y dar rienda suelta a su imaginación. De niño, solía sentirse reprimido y diferente de los demás. Dibujaba monstruos para escapar de la conformidad del barrio residencial americano en el que vivía, y el arte se convirtió en su vía de escape. Animado por su profesora de arte en el colegio, desarrolló su propio estilo y empezó a sentir una aversión hacia la autoridad. El ser diferente le daba una mayor libertad creativa y eso llegó a ser un rasgo característico de su arte. Empezó a escribir e ilustrar libros para niños y se convirtió en un cuentacuentos visual.

Tras concluir sus estudios de bachillerato en 1976, ingresó en el Instituto de Artes de California fundado por Walt Disney a manera de «plataforma alternativa de aprendizaje» para jóvenes interesados en la animación. En ese período realizó una serie animada llamada “Stalk of the Celery Monster”, trabajo que le dio la oportunidad de ser contratado por los estudios Disney para colaborar en próximas películas y proyectos. Trabajó en animación, pero pronto le decepcionó el estilo de la compañía, el cual era muy diferente al suyo propio. Fue forzado a imitar y crear imitaciones de Disney sin alma ni emoción y todos sus proyectos eran considerados

demasiado estrafalarios para ser lanzados a la pantalla y no adaptados para niños. Fue después de dejar los estudios de Disney cuando Tim Burton fue capaz de liberarse de las restricciones artísticas y centrarse en su arte, que lo desarrolló como director de cine.

La mayoría de sus películas se caracterizan por la presencia de mundos imaginarios donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros, cuyos protagonistas suelen ser seres inadaptados y enigmáticos.

Destacan “Vincent” y “Frankenweenie”, sus primeros cortometrajes exitosos, y la película “Pesadilla antes de Navidad”.

“Una película siempre empieza con un dibujo”, dice. Intuitivo, entusiasmado y perfeccionista, nunca ha separado su trabajo artístico de su trabajo cinematográfico.

2. ESTILO E INSPIRACIONES

La gente compara a menudo el estilo de Burton con el gótico, inspirándose en el director de animación checo Jan Svankmajer. El uso del negro, la oscuridad de algunos de sus dibujos, el maquillaje tan pesado, la palidez de la piel, monstruos y otras criaturas fantasmagóricas evocan a la literatura y pintura góticas, pero también al expresionismo alemán.

Sus personajes nacen en papel, marginados y conmovidos, incomprendidos y apasionados como su creador.

El tema de la muerte está omnipresente en el arte de Burton, a menudo combinado con poesía y burla. Lo macabro se vuelve cómico y poético.

Encuentra inspiración en los autores que le gustan, como Edgar Allan Poe y Roald Dahl, admirándoles por la originalidad de sus historias y la complejidad de sus mundos. Ambos son divertidos y oscuros y cercanos a su propio estilo.

Su inspiración puede estar asociada también a las películas que solía ver, principalmente de suspense, películas de bajo presupuesto, sátiras, de ciencia ficción y dibujos animados.

Se identifica con Frankenstein y otros monstruos, los cuales son temidos y rechazados. Cuando descubrió esas películas, su universo empezó a expandirse y su creatividad creció. Ver las películas de Technicolor le ayudó a desarrollar el uso del color en sus dibujos, pero también en sus cortos, y esta influencia se puede observar en “Eduardo Manostijeras”, con la abundancia de colores pastel.

También le encantaba la música punk, que expresaba su deseo de rebelión contra las convenciones sociales.

Su arte es representativo de su visión del mundo, y también encuentra inspiración en la gente que lo rodea. Sus dibujos suelen estar llenos de comentarios sociales, revelando la absurdidad de la sociedad consumista y su jerárquica organización.

Basa su estilo en la simplicidad, claridad, economía y rapidez.

Jack Skellington

Eduardo Manostijeras

La novia cadáver

3. TÉCNICAS Y SOPORTES

Extremadamente variado y prolífico, usa diferentes técnicas y materiales, así como lápices, pinturas (óleo, acrílicos, témperas), rotuladores, bolígrafos, colores pasteles e, incluso, rotuladores con purpurina.

En cuanto al color, suele usar negro, blanco, morado, rojo y, a veces, colores brillantes.

“Charlie y la fábrica de chocolate”

“Alicia en el país de las maravillas”

4. CARACTERÍSTICAS EN SUS OBRAS

- Las características físicas de los protagonistas son extremas: muy altos, muy cortos, muy esbeltos y muy gordos son algunas de las más notorias.
- Casi todos sus personajes se caracterizan por tener enormes ojeras, como si no hubieran dormido en días. Es el caso de, por ejemplo,

Eduardo Manostijeras, el Pingüino, Sweeney Todd o Katrina Van Tassel. A esto el director le suele llamar "estilo de cine mudo".

- Incorpora personajes siniestros y autodidactas que tienden a ser antisociales y tímidos, con una complexión pálida y cabello negro, similar al suyo. Los ojos suelen ser muy expresivos y tienen la boca pequeña.
- Todos sus personajes buscan ser aceptados y queridos a pesar de estar excluidos del entorno donde se encuentran, lo cual muestra un mensaje, una llamada de atención por todos aquellos inadaptados presas de esta sociedad impersonal que ignora y pisotea al diferente.
- La gama de color en sus películas es de dos tipos: siniestra, usando colores negros, índigos, verdes, rojos y grises; y fantástica, usando tonos pasteles y blancos contrastados con colores primarios.
- Introduce muchas curvas elegantes cuyos extremos, a veces, se convierten en espirales. La más famosa de ellas es la colina en "Pesadilla antes de Navidad".
- Frecuentemente incluye perros muertos, pues son sus animales favoritos y para él la amistad entre hombre y el perro adquiere un carácter simbólico.
- Personaliza el logo de la productora al principio de sus películas.

Colina de "Pesadilla antes de Navidad"

Sparky, de "Frankenweenie"

5. SU ESTÉTICA Y MENSAJE

El mundo imaginario de Burton se ha convertido ahora en algo familiar y conocido por todos. Un mundo que es bienvenido y reconfortante, lleno de

gente extravagante y payasos tristes más asustados que asustadores. Su mensaje es claro: la gente no se define por su apariencia. Ser diferente no implica ser excluido, y las diferencias deben ser cultivadas con singularidad y creatividad. Su universo es más atractivo que escalofriante a pesar de estar repleto de personajes marginados. Su tragedia inspira más pena que miedo y los monstruos se vuelven encantadores. Muestra la vida amable y trágica, a la vez que bonita y cruel, divertida e inquietante.

Lo horrible se vuelve delicado y emotivo, y es lo bello lo que se convierte en escalofriante.

6. BIBLIOGRAFÍA

-Elfassy Bitoun, R. (2014). The art of Tim Burton: the artist before the filmmaker. Obtenida el 14 de enero de 2017, de <http://the-artifice.com/art-tim-burton/>

-Estilo y estética de Tim, (2012). Obtenida el 4 de enero de 2017, de <http://timburtonunav.blogspot.com.es/2012/09/estilo-y-estetica-de-tim-burton.html>

-Colaboradores de Wikipedia, (2017). Tim Burton. Obtenida el 27 de diciembre de 2016, de https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton