
CONFERENCIA INTERNACIONAL EN ILUSTRACIÓN Y ANIMACIÓN CONFIA COMPARTIENDO Y CELEBRANDO LA INVESTIGACIÓN

Paula Tavares

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugal

La Conferencia Internacional en Ilustración y Animación CONFIA es un lugar de debate abierto sobre la investigación teórica y práctica efectiva en estas áreas afines. El siguiente artículo efectúa un balance de la última edición, celebrada en Oporto, Portugal, donde se pudo reunir un interesante conjunto de expertos internacionales, integrado por artistas, investigadores y teóricos. Paula Tavares, directora del congreso, nos presenta brevemente algunas consideraciones sobre las ponencias más relevantes del encuentro, donde se expusieron varios de los temas focales de la práctica e investigación actual: desde las formas tradicionales de hacer, hasta las más recientes innovaciones tecnológicas. Con esta reflexión pretendemos abrir camino a CONFIA 2014, que deseamos que sea la conferencia de la estabilidad y de la madurez.

The International Conference on Illustration and Animation CONFIA is a place for open debate on the theoretical research and practice about these related areas. This paper reviews its last edition, held in Porto, Portugal, where a very interesting group of international experts came together: artists, researchers and theorists. Paula Tavares reports some considerations on the most relevant papers from this meeting, which exposed some of the focal topics of current practice and research — from the traditional ways of making to the latest technological innovations. With this paper we aim to open the way to CONFIA 2014, which we want to be the Conference of stability and maturity.

Fig. 4 - Livro de actas - CON FIA 2013

¿Qué es CONFIA?

La primera edición de la Conferencia Internacional en Ilustración y Animación CONFIA¹ tuvo lugar en Ofir (Portugal) entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012. Fue el resultado de un proyecto que empezó años atrás, a partir de la voluntad de compartir investigación en áreas de la práctica artística donde era necesaria una legitimación del conocimiento. De este modo satisfacíamos, por un lado, la necesidad de generar masa crítica en torno de la oferta formativa de nuestra institución de origen —el Instituto Politécnico do Cávado e do Ave— donde impartimos los cursos de Diseño Gráfico (1er ciclo) e Ilustración y Animación (2º ciclo), y por otro disponíamos de la posibilidad de publicar y presentar, junto a pares internacionales, obra y teoría desarrollada en los últimos años

por investigadores y artistas relacionados con estos campos.

CONFIA, desde un principio, pretendió ser sinónimo de pluralidad, multiplicidad e interdisciplinaridad, y así se refleja en la procedencia de sus ponentes. Por ejemplo, en la conferencia de apertura de la primera edición contamos con Alan Male² para el discurso inaugural. En él, este ilustrador, investigador y profesor, proporcionó a todos los presentes un excelente momento de reflexión en torno a la teoría y la práctica de la ilustración contemporánea, proponiendo la tesis del rol “polimath” para el ilustrador,³ revisitando el renacimiento y cuestionando las posibilidades actuales para el autor en cuanto investigador y artista. Mientras, para la segunda edición —2013— se contó con dos ponentes invitados, igualmente relevantes, así, el primer día disfrutamos de la maestría de Paul Wells⁴ —animación— y en el segundo de la sabiduría Martin Salisbury⁵ —ilustración—, dos de las máximas autoridades en estas áreas, considerados tanto en el ámbito académico como en el artístico e industrial.

CONFIA 2013 se celebró en uno de los edificios más emblemáticos de Portugal: la Casa da Música,⁶ diseñada por el arquitecto Rem

Fig. 1 – Paul Wells

Koolhas, y que situada en el corazón de la ciudad de Oporto ha resultado el lugar ideal para acoger las ponencias. Pero no solo las de nuestros ilustres oradores principales, sino también las del resto de los conferenciantes que, de un año para otro, han convertido este evento en un marco en el que la investigación en ilustración y animación, así como todos sus campos análogos —el dibujo, el diseño gráfico, el cómic, los videojuegos y las teorías de la imagen entre tantas otras—, se muestran bajo un entorno formal.

La experiencia de dos años con CONFIA nos permite constatar que hemos conseguido atraer tanto a autores como a teóricos, pero principalmente a los primeros, lo que, creemos, ha convertido a la conferencia en muy pertinente a la hora de diseccionar la práctica actual —desde las formas tradicionales de hacer hasta las más recientes innovaciones tecnológicas—. Siendo esta una de las razones por las que la organización de CONFIA publica, en cada edición, un volumen que reúne todas las ponencias con la intención de difundir el conocimiento y las enseñanzas mostrados.

Escribo este texto en forma de balance y en primera persona, pero sin embargo, hay que señalar que el éxito de esta conferencia internacional es el resultado de un trabajo de equipo. Un equipo compuesto por académicos, artistas, ilustradores y animadores, no solo los miembros de la organización o los excelentes miembros de la comisión científica, sino también los autores —protagonistas del evento y sin quienes no hubiera sido posible esta celebración.

Teoría y práctica, las ponencias

A continuación se presentará un breve recorrido por algunas de las ponencias del CONFIA 2013, destacando las que considero, consideramos, han tenido mayor relevancia y aceptación teniendo en cuenta su calidad, innovación y visión. Pero antes de empezar con éstas, reseñaremos brevemente las ponencias de Paul Wells y Martin Salisbury, que con su

Fig. 2 – Martin Salisbury

Fig. 3 – Foto de familia – CONFIA 2013

generosidad académica nos deslumbraron con dos días de amplio debate.

Paul Wells, además de hacer una retrospectiva de su trayectoria en la animación y en el cine en general, nos habló del “objeto y la materialidad en la animación”, ilustrando su ponencia con ejemplos de Norman McLaren —*A Chairy Tale* (1957)— y del grupo PES —*Roof Sex* (1999)—, ambas obras en torno a *sillas* con vida y acción. Se preguntó por la relación del animador y del guionista con los objetos y los diferentes roles e intervenciones en la narrativa que estos pueden tener, bien en la animación tradicional o en la generada por ordenador. Los ejemplos fueron muy variados —Tom Dixon, Sherry Turkle, Norman Klein, Adrian Forty, etc.— pero sin embargo, el momento cumbre de su ponencia tuvo lugar cuando Wells presentó algunos extractos de su última película documental *Mackinnon y Saunders: un modelo de estudio, mirando a las marionetas realizadas para las películas de Tim Burton*.⁷ La brillante intervención de Paul Wells inauguró la conferencia de la mejor forma posible, promoviendo el diálogo en torno a un tema y los ejemplos utilizados. De Paul destacaríamos su forma de presentar, que logró que los cerca de 90 participantes se implicaran totalmente; sin embargo, hay que decir que Paul Wells, además de ex-

celente orador, se reveló un excelente oyente, profundamente atento y generoso con todos los que le plantearon preguntas.

En cuanto a Martin Salisbury, tocó un punto clave del área de intervención del CONFIA: la relación entre los artistas, los productores efectivos de obra y la academia o universidad. Salisbury desarrolló su conferencia a partir de su propuesta de definición de ilustración, y de lo que considera que debe ser hoy la investigación académica en torno del arte, los grados docentes y su pertinencia, entusiasmado a la audiencia, que se podía llegar a identificar con ambos roles. Del mismo modo que hiciera Paul Wells, utilizó su experiencia y trayectoria para ilustrar la ponencia, desde el punto de vista del ilustrador y artista que al mismo tiempo es profesor y teórico. Nos brindó una serie de excelentes ejemplos a través de trabajos de antiguos estudiantes suyos, ahora ilustradores, utilizándolos como prueba de la valoración de la cuestión autoral por parte del mercado actual. De esta manera apuntó la necesidad de la universidad de tener, o mantener, a los buenos artistas, y no solo los buenos teóricos. El debate, a partir de sus palabras, se desarrolló de forma amplia y enriquecedora, concluyéndose que es posible conciliar lo mejor de dos mundos: el de la teoría y el de la práctica, legi-

timando, efectivamente, la investigación por y para la práctica.⁸

En esta edición fueron aceptados para su publicación y presentación 43 artículos completos, de aproximadamente el doble de autores, desde estudiantes de posgrado a profesores y artistas. De estos se presentaron 42 ponencias, tanto de autores europeos, como del resto del mundo, desde Singapur e India a Canadá y Estados Unidos, pasando por el Qatar y Turquía, de las que nos gustaría destacar algunas por áreas y por pertinencia.

La española María Lorenzo⁹ fue, sin duda, la autora que conjugó mejor lo que es la interdisciplinaridad pretendida en esta conferencia. Su completo trabajo *Animated Travel Diaries* nos hizo viajar con los dibujantes y animadores Bastien Dubois, Isabel Herguera y José Miguel Ribeiro, trazando la relevancia de la expresión personal, y analizando la relación entre lo tradicional y las posibilidades de lo digital. Nos presentó así esta categoría de animación documental —los diarios de viaje animados— como posibilidad de análisis de lo que nos rodea desde la visión del artista, en este caso la observación de la otredad.

Debo destacar, en el campo de la ilustración, tres ponencias que captaron íntegramente la atención de los participantes, posibilitando fructíferos debates en torno de los temas propuestos. La primera, la excelente presentación de Sandra Becket¹⁰ —que trabajó para esta conferencia, específicamente, el campo del cómic— con el título *Yvan Pommaux's Fairy-Tale Whodunnits*. Becket ahondó en la obra del autor de cómic, a través de un análisis comparativo “from the film noir to the fairy tale”, enseñándonos los híbridos surreales de Pommaux en comparación con personajes del cine negro de los cincuenta. La segunda ponencia a señalar es la de Sara Silva,¹² que nos demostró la permanencia de Hansel y Gretel a lo largo de la historia del libro ilustrado para la infancia, a pesar de todas las transformaciones sufridas en la narrativa por la adaptación a la evolución social

y cultural. Y la tercera, pero igualmente cautivadora, la de Roderick Mills,¹³ que nos sirve de conclusión a este ejercicio de balance sobre CONFIA, una vez que sus palabras sintetizan claramente lo que pensamos en el momento actual sobre las posibilidades inmediatas y futuras de dos campos que se complementan —la ilustración y la animación:

se puede argumentar que la separación entre la ilustración y la animación ya no existe —en la era digital se pide a los ilustradores, cada vez más, proporcionar movimiento a la imagen, como parte de una práctica híbrida y amplia de la ilustración, así, con el avance gradual hacia lo digital por parte de periódicos y revistas, los editores exigirán cada vez más el movimiento y la reacción en las imágenes de artículos e historias.¹⁴

Concluyo afirmando que nada más terminar la segunda edición hemos empezado con la organización del CONFIA 2014, y en primavera anunciaremos la recepción de trabajos. La intención que tenemos para la próxima edición es volver a reunir a los mejores expertos internacionales en nuestros temas: artistas, animadores, ilustradores, investigadores y teóricos, así como llegar a un público aún más amplio. Pretendemos que esta sea la conferencia que nos dé la estabilidad y la madurez definitiva, proyectando el evento como uno de los marcos obligatorios para la investigación en la animación y la ilustración en particular, y las prácticas artísticas afines en general.

© Del texto: Paula Tavares.

© De las imágenes: CONFIA.

Biografía

Paula Tavares nació en Oporto, Portugal. Es licenciada en Artes Plásticas – Pintura, por la Facultad de Bellas Artes de Oporto, pasando un periodo de beca Erasmus en Barcelona. Es Doctora por la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra desde el 2006, con la tesis *Las complejas relaciones entre el arte y la política en la cultura occidental. El arte político como contradicción institucional*. Es artista, investigadora y profesora. En la actualidad trabaja en el Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, donde dirige el Departamento de Diseño, y el Máster en Ilustración y Animación. Organiza la Conferencia Internacional en Ilustración y Animación desde 2012.

E-mail

ptavares@ipca.pt

Referencias bibliográficas

IPCA (eds.), 2012. *International Conference in Illustration and Animation CONFIA 2012 – Book of Proceedings*, Oporto: IPCA.

IPCA (eds.), 2013. *International Conference in Illustration and Animation CONFIA 2013 – Book of Proceedings*, Oporto: IPCA.

Notas

¹ Alan Male es profesor en la Falmouth University (UK), ilustrador, escritor y académico. Dirigió la asignatura de ilustración en Falmouth y creó un plan de estudios con un enfoque no discriminatorio del lenguaje visual. Ha dado conferencias por todo el mundo, siendo una autoridad en comunicación y estudios culturales. Es el autor de *Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective*.

² Alan Male, en su ponencia “Illustration, authorship and the polymath principle”, nos presentó el concepto de ilustrador polifacético. En sus palabras, “We are beginning to see a return of the polymath principle, in other words, an illustration practice that exudes authority and a breadth of intellectual skills and learning. The consequence is that many illustrators will have wide ranging and in-depth knowledge of subject matter and acquire an esteem driven ownership for their work. Examples might be original or new knowledge embedded in their illustrations, literary authorship for fiction, documentation, journalism and commentary” (CONFIA 2012).

³ Paul Wells es profesor en la Loughborough University (UK) y director de la Academia de Animación, un grupo de investigación dedicado a la Animación. Además de un académico internacionalmente reconocido también es guionista y director, habiendo publicado numerosos artículos, escrito y dirigido numerosos proyectos para cine, radio y TV.

⁴ Martin Salisbury es profesor de Ilustración en la Cambridge School of Art in Anglia Ruskin University (Reino Unido) y allí dirige el Máster de Ilustración para la Infancia. Salisbury trabajó durante muchos años como ilustrador y es autor de varios libros, siendo el más reciente *Children's Picturebooks: The Art of Visual Storytelling* (2012, Laurence King).

⁵ <http://www.casadamusica.com/>

⁶ Traducción libre del título de la película documental de Paul Wells. Se puede encontrar en palabras de Paul Wells en el *Book of Proceedings CONFIA*, 2013, p. 9.

⁷ El resumen de la ponencia de Martin Salisbury se encuentra en *CONFIA 2013 – Book of Proceedings*: pág. 8.

⁸ María Lorenzo, artista, animadora, investigadora y profesora de la Universitat Politècnica de València, España. Es directora de la revista *Con A de animación*.

⁹ Sandra Becket es investigadora y profesora de la Brock University, Ontario (Canadá), además de autora de numerosos libros sobre ilustración y ficción.

¹⁰ Palabras de Becket en su ponencia.

¹¹ Sara Silva es investigadora y profesora de la Universidade do Minho, Portugal.

¹² Roderick Mills es ilustrador, investigador y profesor en la University of Brighton (Reino Unido). Es Vicepresidente de la Association of Illustrators.

¹³ Traducción libre. Roderick Mills en *IPCA* 2013, p. 479.