

Cita con...

ILUSTRAFIC

2015:

CRÓNICA

[1]

✍ Fotografías: Proyecto Croatan

Este congreso ha obtenido la ayuda para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, GVA con referencia AORG/2015/012

Xiana Teimoy

La crónica de ILUSTRAFIC 2015 lleva el barniz ineludible de las sensaciones y el poso dulce que nos dejó la primera edición. Contemplamos esta edición con un filtro rosa y azul, dos de los colores presentes en el cartel que Ben Newman, ilustrador británico y ponente del congreso, diseñó para el congreso de este año.

De los calores del verano nos trasladamos al otoño, al templado mes de octubre. Con un planteamiento similar al de la primera edición, ILUSTRAFIC 2015 zarpa con el mismo afán: reunir en Valencia a ilustradores de primer nivel, a profesionales del mundo de la ilustración, del diseño y a todas aquellas personas afines a la cultura visual para generar un espacio de reflexión, de comunicación, de conocimiento.

ILUSTRAFIC desde sus inicios intenta recalcar la importancia de la investigación en todos estos campos. Para ello, en esta edición se propusieron cuatro áreas temáticas para la parte de comunicados: "Work in Progress", que recoge las metodologías de trabajo en el contexto creativo, "New Memory", una referencia al rescate de estilos y recursos de periodos anteriores, "Thinking About" que nos acerca las reflexiones en torno a la ilustración en todas sus facetas y "Moving Illustration", una aproximación a las nuevas tecnologías y su implicación en el ámbito creativo.

Es interesante comprobar cómo la creación visual bebe de referencias teóricas, que de algún modo la sustentan y que a menudo no se consideran y tampoco son objeto de estudio. Por este motivo, dentro del programa del congreso se reserva siempre un espacio para el análisis y la investigación dentro de una disciplina a priori tan puramente visual. Los más madrugadores, asistentes a las lecturas de comunicados, tuvieron la oportunidad de comprobarlo.

[2]

[3]

[1] Cartel de la segunda edición de ILUSTRAFIC, realizado por Ben Newman.
 [2] De izquierda a derecha: Doris Freigofas y Daniel Dolz (Golden Cosmos), Ben Newman, Sam Arthur (director de Nobrow), Nicolas Burrows y Olimpia Zagnoli, algunos de los ponentes de la segunda edición de ILUSTRAFIC. Les acompañan el ilustrador Sergio Membrillas (uno de los coordinadores del congreso) y Till Hafenbrak, ilustrador que participó en la primera edición del congreso.

[3] Auditori Alfons Roig, Facultat de Belles Arts, Valencia.

...reconocidas figuras del panorama internacional de la ilustración nos mostraron su espacio de trabajo y compartieron con nosotros su particular visión de la ilustración y del diseño.

Conferencia del ilustrador Ben Newman, autor del cartel de ILUSTRAFIC 2

Conferencia de la ilustradora Olimpia Zagnoli

Las mañanas, tibias en octubre, dieron paso a las conferencias. Otra importante faceta de la creación es el ejercicio generoso de la comunicación oral y de la difusión de conocimiento, e ILUSTRAFIC ofrece el entorno idóneo para ello. En esta edición, reconocidas figuras del panorama internacional de la ilustración nos mostraron su espacio de trabajo y compartieron con nosotros su particular visión de la ilustración y del diseño.

Gerard Miró, de Lo Siento Studio abrió las jornadas de conferencias con un genial repaso y análisis de los proyectos que se llevan a cabo en este estudio con base en Barcelona. Álvaro Pons nos descubrió el fantástico e intrincado mecanismo retiniano que se pone en marcha cuando observamos una imagen. Catalina Estrada, diseñadora e ilustradora textil, vistió el auditorio con el folclore latinoamericano de sus estampados. La ilustración en movimiento también se hizo patente; Carles Porta, ilustrador y animador, nos introdujo al pintoresco entorno de Animac.

El despegue de la ilustración europea en los últimos años es un hecho tangible, resultado de un germen creativo que se ha ido alimentando

tanto de la tradición como de las tendencias más actuales. Varios representantes de esta corriente se acercaron hasta Valencia y dieron buena cuenta de ello. Nicolas Burrows nos mostró sus collages, depurados y coloristas. Olimpia Zagnoli sus composiciones geométricas de tonalidades vibrantes y los alemanes Golden Cosmos nos abrieron las puertas de su rico universo creativo, repleto de tintas superpuestas y colores primarios. Ben Newman llegó acompañado de un gato astronauta, del sistema solar al completo y nos descubrió su asombroso cosmos creativo. Junto con los pintorescos personajes de Geneviève Gauckler, convirtieron el auditorio en un verdadero festín visual.

Atravesar el espejo y conocer el trabajo del ilustrador desde el punto de vista del editor, es una interesante aproximación a la gestación de un proyecto. Sam Arthur, director de la editorial Nobrow, nos permitió entrar en su fábrica de papel y conocer ese fascinante proceso de cerca. Como contrapunto, el humor extravagante y abstracto que emanan los dibujos a lápiz de Miguel Noguera también estuvieron presentes en la sala.

Cuando comienza a abrirse paso la tarde, la luz es más tenue y el calor se mitiga. ILUSTRAFIC se desplaza al área diáfana donde el *Market*, la zona *Chill Out* y el área de *Showrooms* nos ofrecen tres succulentas alternativas al ritmo que marca Dj Casius Tonen. La novedad de esta edición viene de la mano de la tercera de ellas, los *Showrooms*, demostraciones interactivas en directo de diferentes procesos y técnicas de trabajo. La tipografía 3D de Lo Siento Studio, el desfile de animales de cartón de Milimbo, los collages de Julio Blasco, los sellos de Malota, los carteles serigrafiados de Rafa Mólck o las piezas de porcelana de O'Porcelaine inundaron el espacio de papel, de recortes, de gatos de colores, de jirafas y elefantes, de estampas, de cartulinas, de papeles de periódico y de maquetas que los asistentes construyeron durante el transcurso de la tarde.

Showroom

Market

- [6] *Market* de ILUSTRAFIC.
 [7] Gerard Miró, Lo Siento Studio.
 [8] Juanjo G. Oller, Milimbo.
 [9] Zona *Showroom* de ILUSTRAFIC.

[10]

[11]

Chill Out

[12]

[10] Fiesta de clausura de la segunda edición de ILUSTRAFIC.

[11] Nicolas Burrows, "Fell", en el concierto de cierre.

[12] Escenario del auditorio con mobiliario de cartón de Triplo*.

[13] Zona *Chill Out* y *Showroom* de ILUSTRAFIC.

ILUSTRAFIC se clausura. Las plantas colgantes, el cañizo, los animales de Milimbo y la luz del mediodía envuelven a Nicolas Burrows —“Fell”, en su faceta de músico— y a su guitarra. Notas cálidas en una tarde plácida y brumosa. El concierto de cierre da por terminada esta edición y como un bálsamo emoliente, apacigua poco a poco la agitación de estos tres días y nos prepara para ILUSTRAFIC 2017.

Este congreso se cocina con tres ingredientes principales: una filosofía sugestiva, un apetitoso cartel, y un extenso equipo de colaboradores que forman parte de la compleja maquinaria de ILUSTRAFIC. Así, el comité de honor, el organizador y el científico, los coordinadores, técnicos, los evaluadores de textos, los encargados de gestionar los comunicados, los voluntarios, todas las personas que prestaron sus palabras para presentar a los ponentes, los arquitectos del cartón que vistieron el congreso y las librerías que ocuparon el área de market fueron en gran parte los artífices de este evento. Asimismo, sin el respaldo de la APIV, la ADCV, el CIAE, el Máster en Diseño e Ilustración y todos los departamentos de la Facultat de Belles Arts este congreso hubiese sido irrealizable.

Ilustrafic llegó a todos los oídos y no sólo a los más avezados, gracias a Radio 3, gráfica, Disseny cv, 100grados fanzine, dxi magazine, le-cool magazine y OFN Blog; gran trabajo de difusión y comunicación.

El reparto lo completan los patrocinadores del congreso. Sin el apoyo de la Generalitat Valenciana, Drawfolio, Art i Clar, Wacom y Gandía Blasco, no hubiera sido posible que ILUSTRAFIC saliese del horno.

