

FUERA DE PÁGINA

I Congreso Internacional de Ilustración, Arte y Cultura Visual

Mª Ángeles Domínguez

Ilustratic: la ilustración vivida en tres actos

A las puertas del pasado verano, los días 19, 20 y 21 de junio se celebró Ilustratic. Bajo este nombre de difícil pronunciación —algunos aún seguimos pronunciando ilustragráf— encontramos el primer Congreso Internacional de Ilustración, Arte y Cultura Visual. Tres días intensos, con un cierre de oro, nada menos que El Roto, un grande en humildad y en talento que con su discurso sin frivolidades dio un vuelco a los contenidos planteados. Palabras llenas de sensatez y viñetas cargadas de sátira. Hoy muchos nos estamos recuperando.

Ilustración: Nate Williams

De izquierda a derecha: Julio Antonio Blasco, Paula Bonet y Nate Williams. [Fotos de Alice Ventin]

Con unos meses de distancia, lo podemos decir alto y claro. Ilustratic dejó en su primera edición un muy buen sabor de boca. Las ponencias, talleres y exposiciones colgaban el cartel de "entradas agotadas", algo que en época de recortes tiene un mérito especial. Pero Ilustratic fue mucho más. Un foro de encuentro entre empresas con jóvenes profesionales (y no tan jóvenes), mesas redondas, presentaciones de portfolios, conversaciones e intercambios, opiniones en un ambiente entre colegas, mercadillo editorial, cervezas... Un sin parar.

Bajo el título *Fuera de página*, Ilustratic se articulaba en tres áreas temáticas. "Página en blanco", "A doble página" y "A pie de página". A Julio Antonio Blasco le tocó romper el hielo en la sesión inaugural. Julio explicó cómo se enfrenta a la página en blanco; un proceso de creación que consiste en hilvanar historias con objetos sencillos. Su ponencia finalizó con un bonito y emotivo vídeo con el que consiguió un buen tono en el patio de butacas. ¡Bien Julio!

Tras la pausa del almuerzo y las conversaciones en corrillos, llegó Paula Bonet, al igual que Julio Antonio Blasco, discípula de las aulas de la Facultat de Belles Arts de València, espacio que acogió el congreso. Paula es la ilustradora del momento. Sus dibujos, en los que dominan lánguidas figuras femeninas adornadas con cierto rubor en sus mofletes han entrado en el terreno *trendy*. Afincada desde hace algún tiempo en Barcelona, Paula habló de la capacidad de la ilustración para adaptarse al espacio. También mostró la 'evolución' de sus trabajos iniciales en óleo —autorretratos en su mayoría?— a sus ilustraciones actuales —mmm... ¿también autorretratos

en su mayoría?—, menos lineales y donde la tipografía gana peso. Un trabajo estéticamente hermoso, pero ¿qué sucederá con este mismo discurso con el paso del tiempo? Ahí la duda. Nate Williams cerró con una buena carga energética las ponencias del primer día. Sus palabras eran un chorro de lo más motivador. El estadounidense residente en Argentina habló de lo importante que es cambiar la rutina, de externalizar y sacar las cosas que uno tiene en la cabeza, de documentar los momentos de inspiración. Su hijo y sus experiencias diarias son una fuente inagotable para sacar jugo y trabajar la creatividad. Robots, juegos de construcción, puzzles se quedan en su subconsciente como experiencias externas al arte que posteriormente sirven como 'justificación' del trabajo que desarrolla en empresas de la talla de Microsoft —donde Williams ha sido director de arte—. Su manera de enfrentarse al papel en blanco es jugar con la ironía y las expectativas, con el azar y los descubrimientos accidentales. Pese a la diversión, también hay que ganarse la vida. Para ello lo importante es conseguir un estilo único y un lenguaje visual que sea coherente. De ahí que ante diferentes estilos en diferentes proyectos firme con su alter ego Alexander Blu. De Nate Williams nos quedamos con su máxima: "No mates una idea antes de que crezca". Tras finalizar las ponencias, quienes nos paseamos por el mercadillo editorial nos encontramos el fanzine ilustrado de Moflete Cósmico ediciones, un divertido guiño —entendemos— al trabajo de Paula Bonet. ¿Quién está detrás? Mmm... Lo dejamos abierto.

No mates una idea antes de que crezca

Nate Williams

De izquierda a derecha: Bjorn Lie, Gemma Correll y Jean Jullien. [Fotos de Alice Ventin]

Llegamos al segundo día. Después del buen sabor de boca del día de anterior, había que mantener el nivel y así sucedió en el desarrollo de la jornada del jueves. Bajo el epígrafe "A doble página", el día estaba reservado a la mezcla de técnicas manuales y digitales, la superposición de diseño, ilustración, fotografía y publicidad, e incluso la duda en los límites del formato. Estos aspectos son los que cubrió especialmente Jean Jullien, pero vayamos por orden.

Como aperitivo Bjorn Lie, un noruego simpaticón fue quien abrió las ponencias de la mañana. Bjorn habló de su infancia, explicó por qué dibuja paisajes oníricos y personajes "anamorfos" —personas y animales extraños, sin las proporciones correctas—. Todo viene del aburrimiento en su infancia y de sus sueños por vivir en Nueva York, por el punk y por pintar *graffitis* con los colegas. De pequeño hacía sus propios cómics que alimentaba de sus sueños; y fue cuando se trasladó a Bristol cuando descubrió cuánto añoraba los paisajes idílicos, con infinitos abetos cubiertos de nieve. "Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde", dijo. Entonces es cuando sus ilustraciones se impregnaron de *folk art* mezclado con humor —llegó a ganarse la vida todo un año dibujando árboles escandinavos—. Bjorn Lie nos descubrió su técnica y cómo "la basura de alguien puede convertirse en un gran tesoro para otro". A raíz de trabajar en un vertedero descubrió numerosas revistas de los años 40 y 50 y se impregnó del optimismo y el carácter

naif. Lie es un auténtico *crack* en hacer que personajes dibujados "torpemente" bailen coordinadamente en el mismo plano de sus ilustraciones. Un maestro en sacar el máximo partido a una paleta cromática limitada a dos o tres colores. Su último consejo, "no dejes de experimentar". Es necesario "apagar el ordenador y recuperar el trabajo manual" en el que no hay posibilidad de darle al botón de deshacer.

Llegó el turno de Gemma Correll. Si antes de su ponencia hubiéramos realizado una encuesta sobre el origen de esta ilustradora, no nos cabe duda de que el 90% hubiera dicho: "catalana". Pero no. Gemma es británica de pura cepa. Sus ilustraciones *gatunas* y *perrunas* son simpáticas pero también se nos hacen un poco repetitivas —cuestión de gustos—. Tímida y callada, Gemma contó por qué se dedica a la ilustración. Fue su vía de escape en la escuela. Al igual que Bjorn Lie, Gemma encontró en la Escuela de Norwich un gusto especial por la basura, entendiendo la ilustración como algo más allá de lo que es la página impresa. Acompañada de su libreta de bocetos, ilustraba personajes que después cobraban vida en ob-

Ilustración: Bjorn Lie

jetos de tres dimensiones. Su lema trasladado a la ilustración: "Pugs, not drugs" (*Perritos, no drogas*) desató las risas entre el público. La ponencia que más aplausos desató el segundo día fue la de Jean Jullien. El francés al que echaron de todas las escuelas de arte, habló de su necesidad por documentar todo lo que hace, ya sea con la familia, los amigos... Retomando así ya un tema reincidente a lo largo del congreso: documentar las experiencias poniéndoles un toque de humor. En sus inicios, Jullien optó por trabajar más en internet: "Sacaba del cuaderno el trabajo y lo ponía *online*". Sin embargo, al recibir encargos descubrió que el "trabajo se imprime y de repente, ¡no parece tu trabajo!". Es lo que el ilustrador francés llama "accidentes", cosas que has realizado tú, pero que cuando cobran una dimensión son totalmente ajenas a lo que uno había pensado. Accidentes a través de los que a Jullien le gusta aprender. "Lo importante es mantener la coherencia en el trazado, el color, el tono de humor" —otro aspecto en el que también coincidieron los otros ponentes— "ser fiel al lenguaje pero darle continuidad". Pero también la "fascinación por las cosas extrañas. Construir y deconstruir... Por marcarse retos uno mismo... Cambiar la realidad gráficamente, simplemente alterando la escala". Y así, nos quedamos *muertos* al ver la loca instalación que le encargaron en Nantes, su ciudad. Una locura que cobró forma en nada menos que un pájaro de 14 de metros. Interesantes también sus videoclips animados para ilustrar gráficamente la música electrónica de su hermano.

Finalizadas las ponencias de la mañana, algunos continuaron la jornada en el Foro Empresas con Adobe. Otros prefirieron el tiempo de relax entre sol y cervezas.

...la fascinación por las cosas extrañas. Construir y deconstruir... Por marcarse retos uno mismo...

Jean Jullien

No dejes de experimentar

Bjorn Lie

Andrés Rábago [El Roto] en su conferencia en Ilustrafic. [Foto de Alice Ventin]

Y llegamos al tercer acto, la sesión del desenlace. Una jornada, la del viernes, en la que se produjo un giro en el 'argumento' del congreso. ¡Oh, sorpresa! ni Román de la Calle, ni Mario Tascón, ni El Roto, ninguno de los tres ponentes es ilustrador. Escuchar a Román de la Calle siempre es estimulante y enriquecedor. Román es un ser adorable, inteligente, gran divulgador y una mejor persona. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto su discurso entra dentro de un congreso internacional dedicado por entero a la ilustración. Le siguió en la mesa Mario Tascón, ganador del Premio iRedes 2013 que nos deleitó con una buena sesión *pajarrera-ilustrada*. Esto es, visualmente asociaba un pájaro a uno de los arquetipos que se pueden encontrar en Twitter. Divertido, aunque Mario tampoco sea ilustrador. Y llegamos al cierre. Brillante Andrés Rábago, alias OPS o El Roto, quien nos dejó clavados en el patio de butacas con su discurso directo y demoledor: "No me siento ilustrador, agradezco el Premio Nacional de Ilustración, sobre todo por la cuantía, pero no soy ilustrador".

Si hasta el momento prácticamente todas las ponencias se habían centrado en la importancia de jugar, vivir las experiencias, ser social y hacer promoción de uno mismo en las redes sociales..., tras la ponencia de El Roto, a uno le queda la sensación de que vivimos en un mundo realmente frívolo donde lo importante es adularnos entre todos. Inmediatamente, El Roto rompió con su modestia todos estos conceptos: "No sé si realmente estoy contento", con estas palabras empezaba su ponencia, denotando una extrema timidez y humildad. "Siento miedo escénico —continué— ante tanta juventud que maneja internet y las redes sociales, idiomas... Yo realmente desconozco esas herramientas".

A partir de ahí fue toda una batería de frases lapidarias. Aquí una pequeña selección:

"El dibujo es un lenguaje que tiene la capacidad de atravesar el tiempo".

"Yo soy un fósil. Nos quieren vender la idea de que los lenguajes clásicos —dibujo y pintura— están muertos, pero estos lenguajes prevalecerán o, por lo menos, convivirán de manera natural".

De izquierda a derecha: El Roto, Mario Tascón y Román de la Calle. [Fotos de Alice Ventin]

"El lenguaje simbólico está integrado en nuestro ADN. En este momento hay una saturación de imágenes y eso parece que dificulta nuestra profesión y capacidad de absorción".

"Entiendo que una imagen está muerta si no se activa en la mente del receptor. La viñeta está entre la alta cultura y la baja cultura".

"Dibujar es un vehículo fácil de comprender, relativamente sencillo; pero hace falta lectores inteligentes".

"Vivimos en una especie de sopa de publicidad que casi no es visible. Como dibujante me inquieta la abundancia de imágenes que hay en el exterior".

"Hacen falta dibujantes en prensa. Es un trabajo enriquecedor. Te permite estar atento a lo que hay a tu alrededor. Te obliga a prestar atención a asuntos que igual no son de tu interés".

Estas son solo algunas de sus citas. El Roto derrochó sentido común y aguantó sobre el escenario muy a su pesar —se notaba que los aplausos y el baño de multitudes son algo que no van con él—.

Hasta aquí esta crónica, extensa pero incompleta. Porque como siempre cada cual tiene su propio punto de vista y el de quien estas líneas escribe es sólo uno entre los cerca de 300 asistentes a Ilustrafic. Enhorabuena a la organización por atreverse a sacar adelante un evento de este calado. La próxima cita en 2015.

ILUSTRAFIC 2013

Ilustración: Luis Demano

