

DESPUÉS DE MÁS DE VEINTICINCO AÑOS SIN VERNOS, Y GRACIAS O POR CULPA DE LAS REDES SOCIALES, HOY NOS REUNIMOS PARA ALMOZAR UN GRUPO DE EXCOMPAÑEROS DEL INSTITUTO.

AUNQUE NOS MINTAMOS PIADOSAMENTE, ES MÁS QUE EVIDENTE QUE EL TIEMPO HA DEJADO HUELLA EN TODOS NOSOTROS. A ALGUNO DE MIS EXCOMPAÑEROS ME HA COSTADO RECONOCERLO.

UNO DE MIS RELATOS FAVORITOS DE BORGES ES EN EL QUE EL AUTOR, YA ANCIANO, CUENTA UN HIPOTÉTICO ENCUENTRO CON SU "YO" JOVEN. CONVERSAN APACIBLEMENTE JUNTO AL SENY Y EL BORGES ANCIANO LE HABLA AL JOVEN DE LO MUCHO APRENDIDO EN SU DILATADA VIDA.

ME PREGUNTO CÓMO SERÍA UN ENCUENTRO SIMILAR CON MI "YO" DE HACE VEINTICINCO AÑOS.

Diálogo sobre creatividad

o cómo afrontar el bloqueo creativo

**con Paco Roca,
Sento Llobell y
MacDiego**

María Lapiedra Benavent

¿Cómo surge la creatividad? ¿Hay claves, reglas, mecanismos para tenerla a raya y que nunca falle? Son preguntas que muchas veces nos hacemos delante de una hoja en blanco, cuando nos enfrentamos a ese momento con nosotros mismos en el que esperamos que llegue la idea genial que hará de nuestro proyecto un trabajo excepcional. No siempre es fácil. Para ello, lo mejor, es conocer pequeños trucos o técnicas que se adquieren con el tiempo, tablas podríamos decir, de aquellos que llevan solventando problemas desde hace años. Con el objetivo de conocer la percepción sobre la creatividad de tres grandes de la ilustración y el diseño, se organizó una mesa redonda con público en la que Paco Roca, Premio Nacional de Ilustración 2008, Sento Llobell, uno de los clásicos valencianos en el mismo ámbito y MacDiego, diseñador gráfico, reflexionaron sobre sus propios procesos de creación, su manera de afrontar la temida “creatividad” y cómo hacerlo de la manera más efectiva posible. La mesa redonda, llevó por título “¿Crear de la nada es ofender?”, y se realizó el pasado 29 de octubre en un auditorio repleto de futuros creativos (diseñadores, ilustradores... alumnos de diseño y profesionales) encantados de escuchar los tejemanejes de estos tres profesionales. El diálogo acerca del enfrentamiento y la respuesta a los bloqueos creativos que surgen en el proceso de trabajo, continuó como sigue en este diálogo a tres voces:

Paco Roca fue el primero en argumentar que se dedica a la ilustración por “descarte” –parece que la carrera de electricista no le fue bien... ¡y menos mal!-. “La creatividad está ligada cien por cien a la pasión que sientes por tu trabajo, a la dedicación e ilusión que le pones a aquello que has de crear. Cuando algo te apasiona pasas el día mirando cosas, buscando, empapándote de otros... y es así que surgen la creatividad y las ideas”.

“La creatividad (o inspiración en el caso del pintor) existe, pero siempre te pilla trabajando”, continuó Sento Llobell al recordar la célebre frase de Picasso. Por eso es necesario reflexionar las cosas, darles varias vueltas, trabajarlas. Buscar la manera de mejorarlas y, lo más importante, luchar contra los bloqueos creativos.

Para MacDiego encontrar la creatividad tiene dos fases importantes: “Una, el tiempo que le doy a una idea brillante para que surja mientras dejo al cliente y llego a mi moto; y si no surge, dos, de camino a casa, buscar con quién repartir el trabajo, porque lo importante es entregar y entregar a tiempo”, concluye. Y añade la importancia de la toma de decisiones. Cualquier trabajo se crea mejor desde la presión, porque piensas rápido y tomas decisiones. “Cuando tienes tiempo para algún trabajo, se cuelan otros más urgentes, así todos acaban siendo urgentes. Es la toma de decisiones, que se agudiza con la experiencia, la que va solventando los problemas, además, la creatividad es parte de un insulto, provocación, juego, sorpresa y riesgo... hay que llamar la atención del espectador y sólo tras vivencias, experiencias, enfrentamientos y situaciones límite se es capaz de tomar decisiones. Desde el tormento, la soledad y diferentes estados de ánimo, provocados o no, se consiguen grandes creaciones. Así se es creativo por necesidad.”

Sin embargo, los tres coinciden en que nunca se enfrentan a folios en blanco, a situaciones en las que han de crear sin más. Paco Roca siempre trabaja con una idea previa a la hoja en blanco: “Siempre hay un encargo, una idea de lo que quieres. En el cómic, donde soy mi propio jefe, mi manera de crear es recuperar momentos que me resultan importantes, trazar caminos que me apetece recorrer o recuperar momentos que me aportan felicidad. Siempre reflexiono sobre ideas que, con el paso del tiempo, sé que me mejoran como persona. Con los clientes es diferente, te piden lo que necesitas y el punto de partida lo da una comunicación fluida y buena con ellos. Entender lo que necesitan y sintetizarlo a través del dibujo”.

Sento Llobell comenta: “Yo no recuerdo haber comenzado nada desde cero. Normalmente es el director de arte el que te pide algo, y cuando lo tienes hecho te dice, *hay que darle otra vuelta*, lo que viene a ser que no le gusta y has de volver a empezar. Con el tiempo aprendes que darle varias vueltas a las cosas, con un reposo de por medio, es muy importante para la calidad del trabajo y potenciar la creatividad”.

MacDiego cree en la universalidad de la creatividad: “Todo el mundo es creativo en algo. Se

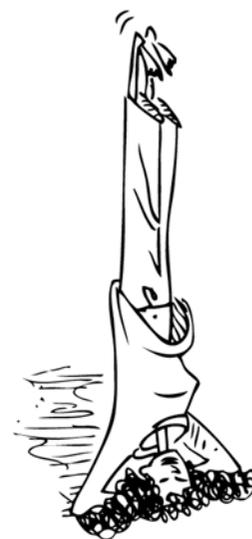
aprende con la práctica. Luego, un mismo trabajo lo puedes hacer de manera aburrida o intentar innovar y diferenciarte”. Como Paco Roca, MacDiego coincide en la necesidad de sentir pasión por tu trabajo. “La creatividad finalmente es la capacidad de sorprendernos a nosotros mismos en un proyecto, la chispa que nos diferencia, no existen las horas, así que es mejor que te guste”.

Otra de las trabas de la creatividad son los bloqueos. Comenzar a trabajar y que llegue un punto en el que te sientes incapaz de continuar. Sento Llobell expuso toda una serie de claves para evitarlo. “Se supone que como ilustrador sabes dibujar, resolver cosas. Y de repente un día algo no funciona. Inexplicablemente te has quedado bloqueado y no puedes continuar. Para solventar estos momentos es importante tener en cuenta varias cosas. La más importante es la autoestima. A veces, una pequeña crítica de alguien que no nos importa nos hunde, nos quita la ilusión de continuar. No lo permitamos. Hemos de tener confianza en nuestro trabajo”.

También la longitud de los proyectos puede ser una complicación. En el caso de Llobell o Paco Roca que dibujan cómics, sus trabajos son a largo plazo. “No verle el final a un trabajo puede bloquearte. Siempre recomiendo partirlo en pequeños retos. Tampoco es recomendable dar demasiada importancia a lo que haces o a lo que quieres hacer. Haz lo que sabes hacer y no te agobies, no seas demasiado autoexigente, ya que puedes sentirte defraudado si no llegas a los mínimos exigidos”, explica Sento. “Situaciones similares se dan con la gente que se documenta en exceso, que nunca tiene suficiente, o aquella que su sistema de trabajo es tan estricto y ordenado que al final se aburren a sí mismos. En definitiva, los trabajos se bloquean siempre por exceso, no por defecto. Intentemos no crear estructuras demasiado complejas”.

Paco Roca entiende la creatividad como la respuesta ante el conflicto. “No somos creativos cada día, sino ante un problema, un conflicto, una necesidad. Y eso ocurre en todas las profesiones. Cuando tenemos el problema delante, el proyecto,

“En tus proyectos no mires demasiado lejos pues te quedarás paralizado por la lejanía de tu objetivo”

CONSEJOS PARA EVITAR EL BLOQUEO DEL DIBUJANTE

APRENDE A DEDICAR UN TIEMPO DIARIO A DIBUJAR

PARA TRABAJAR BUSCA UN CIERTO GRADO DE SOLEDAD

DESCUBRE SI ERES DE LOS DIBUJANTES QUE NECESITAN PLAZOS DE ENTREGA O A LOS QUE LES ASOBIAN LOS PLAZOS.

EN TUS PROYECTOS NO MIRES DEMASIADO LEJOS TUES Quedarás PARALIZADO POR LA LEJANÍA DE TU OBJETIVO

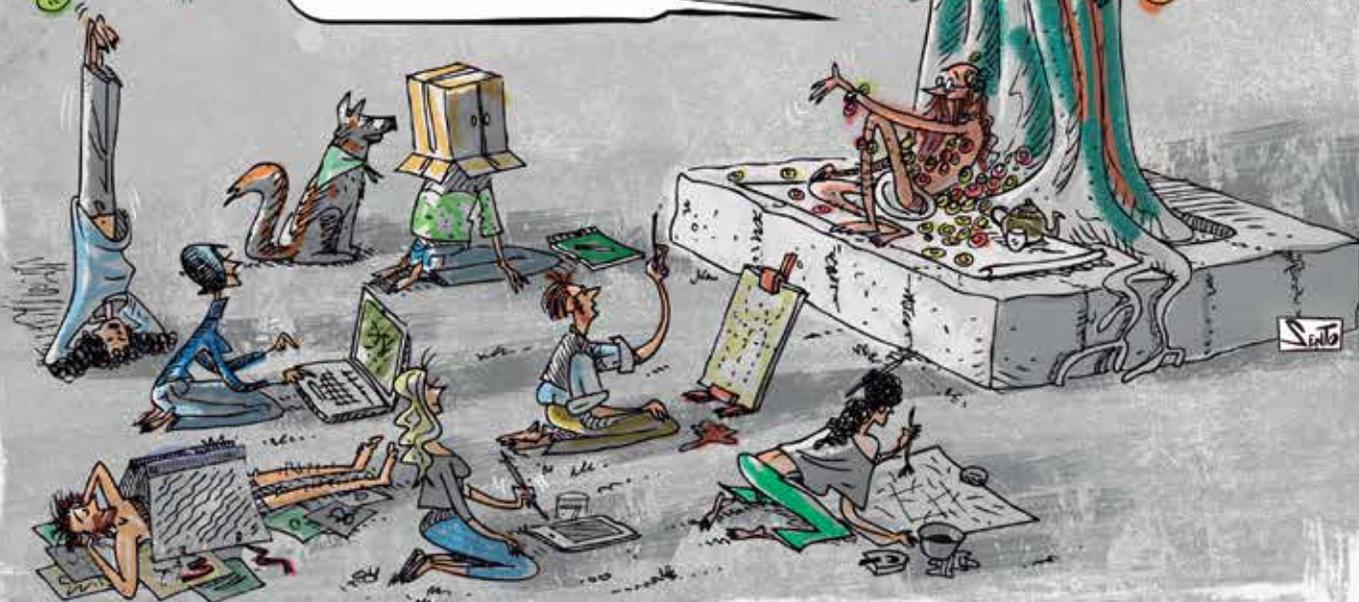
CUIDADO CON LAS RÍGIDAS ESTRUCTURAS DE TU PROYECTO. CAUSAN TENSION AL INCONJUNTE Y ASFIXIAN EL DIBUJO.

NO LE DES EXCESIVA IMPORTANCIA A TU PROYECTO.... NADA SERÁ LO SUFICIENTE BUENO Y TE BLOQUEARÁS.

ALÍATE CON TU NIÑO INTERIOR DALE CARINO Y COMPRENSIÓN. TE DEVOLVERÁ SINCERIDAD E INSPIRACIÓN

CUIDADO CON LA DOCUMENTACIÓN PUEDE CONVERTIRSE EN UNA ACTIVIDAD ADICTIVA

NO ANUNCIES TU PROYECTO A BOMBO Y PLATINO... ESTÁS BUSCANDO EL BLOQUEO.

Sento Llobell

el trabajo... es cuando comenzamos a reflexionar para darle salida. Y hay dos partes: una la idea que queremos desarrollar y otra el oficio, que se consigue trabajando día a día con insistencia”.

“Si no puedes ser creativo, sé corporativo, es decir, intenta salvar la situación con los colores o los tipos corporativos, principalmente. Lo mejor es entregar como te has comprometido. Nunca hay tiempo para hacer un trabajo, pero siempre lo hay para hacer cambios o correcciones. Es vital transmitir que tienes interés.”, explica MacDiego.

¿Copias o te inspiras?

Para los tres, hablar de inspiración, en realidad, es hablar de estudiar, de ver otros trabajos que puedan ayudar en la búsqueda de una inspiración propia. Sento Llobell encuentra multitud de ideas que le inspiran. Mira el trabajo de otros profesionales y reflexiona sobre cómo han llegado a esas soluciones, qué recursos usan. “Y es en esos momentos en los que te pones en la piel de otro cuando empiezas a encontrar soluciones que te sorprenden a ti mismo”, concluye. MacDiego es mucho más claro: “La palabra creatividad va acompañada de descubrimiento. Hace algún tiempo leí un libro cuyo título era *Si copias de uno, plagias; si copias de dos, versionas y si copias de tres, creas*. Así que copias hasta que un día te das cuenta de que te están copiando. Mola”. Paco Roca diferencia del inicio de su carrera –“cuando no tenía un estilo propio” a ahora, que todo el mundo le pide que sea él mismo. “Cuando era un ilustrador anónimo podía dar distintas respuestas a todo inspirado en el estilo de otros ilustradores a los que admiraba. Ahora la gente busca mi estilo, me es más fácil, pero también más aburrido, porque muchas veces me acabo copiando a mí mismo”, afirma.

“Mi proceso de trabajo es siempre similar: lo más fácil es dibujar conceptos. Trato de empararme al máximo de aquello que quiero desarrollar, principalmente en el caso de las ilustra-

ciones. Busco un concepto, lo garabateo, lo dejo reposar colgado de la pared y reflexiono. Con el paso de los días, tengo una visión más amplia que me permite acabarlo”, comenta Paco Roca.

La búsqueda del estilo propio

¿Cómo se llega a definir el estilo propio? Es una cuestión muy ligada a la creatividad y al proceso de trabajo. “La búsqueda de un estilo propio se puede convertir en una obsesión, cuando realmente no es el fin. Encuentras tu estilo cuando sabes qué quieres contar y lo haces a través de tus dibujos. Es la manera de entender los encargos, de afrontar los trabajos... es la forma más natural de expresarte”, argumenta Paco.

Para Sento, el estilo es el tercer o cuarto paso de la creatividad. “Primero llega la idea, luego la forma que le quieres dar y finalmente te preguntas por el estilo. Saber el tono de tu mensaje, si eres irónico, serio, los géneros que usas, todo eso acaba definiendo tu manera preferida de trabajar, que con el tiempo será tu estilo”.

MacDiego considera que para encontrar un estilo propio hay que andar camino. Y para ello es necesario trabajar. “Si no tienes clientes, te los inventas, les haces cosas a amigos... o directamente trabajos para ti mismo. Lo importante es no parar”. Y también saber valorar nuestro trabajo: “Un buen ejercicio para hacer autocrítica es escribir lo que pensamos sobre lo que hacemos, nos ayuda a adquirir plena conciencia de nuestras capacidades, pero sobre todo de nuestros errores”, concluye MacDiego.

Finalmente los tres recomendaron compartir tu trabajo, mostrar a terceras personas tus proyectos, ideas, y dejarte ayudar para mejorar. Y siempre, rodearte de gente sincera que sepa dar su opinión sin miedo al desánimo. Porque al final, la creatividad, es fruto del trabajo.

Y entre risas, buen humor y los regalos que MacDiego llevó para el público asistente concluyó esta mesa.