

ENTREVISTA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VALENCIA. Entrevista realizada por Ana Ascorbe

En primer lugar me gustaría saber si siempre has pensado que te dedicarías a la ilustración (o al arte) o si tenías algún otro sueño cuando eras pequeño.

Puedo decir que siempre quise dedicarme a la ilustración. Cuando veía un cartel o un libro ilustrado, tenía la sensación de que aquello no era del todo nuevo para mí, lo reconocía como algo muy familiar, brutalmente cercano. En los años ochenta en España hubo un auténtico boom de visibilidad gráfica. Se hacían carteles muy rompedores, la ilustración aparecía en anuncios, cajas de zapatos, vallas publicitarias, revistas de tendencias. Parecido a lo que ocurre actualmente. Ya entonces quería dedicar a alguna de aquellas cosas y hacía mis intentos. Me inventaba carteles o comics que nunca acababa, hacía plantillas para realizar graffittis, ilustraciones para relatos. Lo que aprendí más tarde, ya en la Facultad, fue que básicamente resulta tan importante como hacer nuevos proyectos hacer todo lo posible por finalizarlos.

Cuando terminaste la carrera de Bellas Artes, ¿cómo empezaste a labrar tu carrera profesional? ¿Te presentabas a concursos? ¿Cómo conseguías clientes?

Al finalizar los estudios todo era una incógnita. No sabía muy bien cómo empezar a dar los primeros pasos, o cómo hacer para que me encargaran un libro. También había una presión que creo que todos los estudiantes han sentido alguna vez y es saber que al empezar a ponerte a prueba necesariamente vas a encontrarte aceptado o rechazado por el mercado. Con el tiempo descubres que el rechazo o la aceptación te acompañarán siempre, que resulta imposible gustar a todo el mundo y esforzarse en desearlo es la mayor garantía de fracaso.

Al poco tiempo de terminar los estudios me propuse crear una carpeta con material nuevo, diferente al trabajo que había hecho durante la Facultad. Decidí hacer un Book lo más coherente posible, mostrando sólo aquellas cosas por las que me gustaría que me llamasen. Me di cuenta que resultaba un error hacer un dossier demasiado genérico, en el que se mostrasen más las habilidades como dibujante que una voz propia como autor. Me acerqué a editoriales como Anaya o SM que resultó algo tan sencillo como llamar por teléfono y concertar una cita con los directores de Arte.

Durante un par de años realicé ilustraciones para libros de texto, de lengua, de inglés, de música que parecían más ilustraciones de literatura que ilustraciones pedagógicas. También hice cantidad de iconos para guías de turismo y trabajos semejantes.

Aunque resultaba un trabajo cómodo, me cansé pronto. Me di cuenta que era un camino muy poco arriesgado y deseaba dar salida a otras cosas. Me vine a vivir al Norte y empecé a publicar casi gratis en un periódico local que me permitía experimentar y ganar seguridad en un lenguaje propio. Fue un año muy duro, muy largo, lleno de dudas. Opté a un concurso con un libro bastante arriesgado para la época, "No todas las vacas son iguales" que en su momento fue todo un bombazo. Me abrió muchas puertas y me dio a conocer en sectores muy diversos. Empecé a recibir ofertas de trabajo y así conseguí clientes diversos.

¿Cuáles son tus referentes o lo que te inspira a la hora de trabajar?

Mis referentes son muy diversos y a veces duran unos pocos días y otras veces algo más tiempo, aunque nunca son influencias directas.

En estos dos últimos años, por ejemplo, me he sentido muy cercano de un arte folk, popular, outsider que la gente muestra en la red. No me fijo tanto en los colores o en la manera de hacer sus líneas y sí atiendo a su ausencia de estereotipos, a su ingenuismo a la hora de representar cosas. En general me gustan porque me parecen auténticos, frescos y sinceros. Muchos de sus dibujos carecen de perspectivas correctas, las proporciones no tienen mucha coherencia, están desarticuladas y carecen de ideas sofisticadas, y sin embargo, alcanzan una fuerza visual mucho más poderosa que los que nos manejamos con más conocimiento en el dibujo. También siento curiosidad por artistas muy diversos vinculados al arte urbano, gente cercana a la cultura del monopatín, he encontrado artistas mediums que hacen cosas muy sorprendentes o gente que realiza piezas con papeles recortados impresionantes.

En cuanto a los temas conceptuales, me suelo inspirar poco en lo que hacen otros ilustradores y más en libros sobre arte y percepción visual, libros de ensayos sobre maneras de ver, de representar.

Aparte de tu proceso de trabajo a partir de tus llamados microgramas, ¿experimentas con otras técnicas como acuarelas, fotografía, video, grabado..., aunque sea simplemente para ti mismo y no trabajo para publicar?

La verdad es que no practico con técnicas que no sean el lápiz y la goma de borrar. A veces he utilizado papeles de colores que recorto y pego en el cuaderno, pero nada muy complicado. No sé si es porque no las controlo, ya que no sé utilizar el guache o la acuarela o el óleo pero tampoco han llamado mi atención. Tampoco pruebo con los muchos recursos que tiene el ordenador. De los programas de dibujo sólo conozco lo más básico. Los artistas, pintores, ilustradores, suelen establecer un diálogo muy provechoso con la materia que tienen entre manos. Empiezan a trabajar con los materiales, con el movimiento, el azar, el juego, descubriendo soluciones inesperadas que luego reconducen. En mi caso he reducido al mínimo ese diálogo con la materia. Los dibujos y las ilustraciones, si me salen, suelen ser como resultado de estar dándole vueltas a una idea. No necesito estar sentado en la mesa de dibujo para tener la idea.

Lo único que me gusta, que es dibujar con el lápiz, hacer líneas y rellenar de negro los espacios, lo que se justifica por si mismo.

¿Qué tipo de libros se pueden encontrar en tu casa o en tu estudio?

Tengo bastantes catálogos de exposiciones de todo tipo, monografías de artistas, de periodos artísticos, catálogos y anuarios de diseño gráfico, de historia del Arte. También tengo algunos libros de ensayos sobre arte, de Gombrich, Rudolf Arnheim, John Berger, biografías de artistas...

Y luego hay bastantes libros ilustrados, antiguos y actuales. También comics muy diversos, de todo tipo: desde Torpedo hasta el último fenómeno francés, pasando por Sempé, la revista Cairo, Moebius, Chaland Calatayud... Excepto superhéroes o manga, cuya manera de dibujar me ha parecido siempre bastante ortopédica, hay casi de todo.

Hay algún trabajo por el que sientas especial cariño o debilidad?

No, la verdad es que no. Con el tiempo terminas viendo las cosas que haces como si estuvieses mirando un río, todas en conjunto. El público puede ver aquel cartel o este libro, pero quienes lo hemos hecho entendemos cada uno de esas cosas como piezas de construcción, unos soportan a otros.

En tus ilustraciones siempre tratas de mostrar dos cosas a la vez o que haya una cierta ironía, ¿le da más importancia al concepto teórico que hay en cada ilustración o a la estética final de la misma?

Es un proceso que pasa por diferentes etapas. En la primera etapa es cierto que lo más importante para mi consiste en dar con una idea que sea capaz de unir, como dices, dos cosas a la vez de manera lógica que en un principio no tenían mucho que ver entre sí. Esta búsqueda suele llevar bastante tiempo. Cuando se consigue esa idea y llega el momento de dibujarla, aparece la parte estética, que antes estaba ignorada y pasa a un primer plano. Es entonces cuando me obligo a representarla con la mayor claridad posible, desnudarla de artificios y de cosas innecesarias. Pese a la sencillez busco que haya un disfrute visual, un cierto refinamiento en el dibujo, en sus líneas y formas, en la composición y los espacios vacíos.

Para finalizar, ¿podrías darnos un consejo a los estudiantes que queremos convertirnos en ilustradores o diseñadores a la hora de afrontar nuestra futuro profesional?

Me voy a atrever a dar un consejo sacado de la película El Manantial, de King Vidor. El protagonista arquitecto, en un momento dice: "Para hacer una cosa bien debes amar esa cosa, no a la gente. Mi razón y mi vida es el trabajo mismo. Mi trabajo hecho a mi manera".

Mucha confianza en vuestras posibilidades y amor por esta profesión.