

FASE I

ENTREVISTAS

realizado por Matías Valenzuela

Entrevista: Pablo Silva
Noviembre 2014.

1.- Una presentación personal y descripción sobre el camino que te llevó a la ilustración que incluya aristas como tu formación, intereses personales, visión de mundo u otros y que puedas concluir señalando en qué soporte o contexto te estás desempeñando hoy en día con tu profesión, como pueden ser: proyectos personales, trabajos a terceros y otras ideas que se adhieran al contexto.

Soy Pablo Silva, tengo 27 años y estude diseño grafico en la UNAB. Empecé dibujando, haciendo bocetos, calcando, desde muy chico. Cuando entre a estudiar me di cuenta un poco de lo que quería... supe que quería un estilo gráfico. Como en 3er año de la carrera supe que quería diferenciarme del resto. Empecé haciendo cosas horribles, y eso fue el inicio de buscar un estilo, una técnica, perfeccionar mi trabajo. Salí de la universidad y empezó ya el modo profesional.

Mi soporte para mis trabajos es netamente digital. Tanto con lo análogo como con lo digital queremos emitir un mensaje, pero hago digital por comodidad. Análogo gastas mucho dinero en materiales, y en digital tienes todo a mano.

Hoy me desempeño como Director de Arte para la marca de ropa Pillín. Mi primer trabajo de ilustración fue para el Diario la Hora, en formato a media página, en el contexto del día de la Madre.

2.- ¿Cómo percibes personalmente a la disciplina de la Ilustración y a su quehacer? ¿Cuáles crees que son sus ventajas/desventajas frente a otras herramientas (como por ejemplo, la fotografía), y por qué?

Actualmente la ilustración está en boom en Chile. Como que se han dado muchos espacios para que la ilustración se expanda mucho más, tanto para profesionales como personas que están emergiendo. Se está expandiendo muy rápido, se están dando muchas oportunidades para todos. Galería Plop es un ejemplo del empuje que ha tenido la ilustración en nuestro país.

Con la ilustración se puede dar un sentimiento mas claro, mas emoción... la fotografía en cambio... siento que no se notaría tanto. A la ilustración puedes darles más elementos que una fotografía. En la fotografía no ves tanta emoción. Siento que en la ilustración puedes agregar más cosas que en la fotografía. Jerárquicamente, la ilustración está más arriba que la fotografía. El contexto en la ilustración ayuda mucho a darle un relato, los colores. Creo que la ilustración tiene una carga simbólica mayor que la fotografía, puedes crear otros mundos. Esta elección entre fotografía e ilustración también depende mucho del contexto.

3.- Tú como ilustrador, ¿Qué herramientas de expresión (digitales, análogas) prefieres sobre otras y por qué? ¿Qué buscas comunicar, o bajo qué intención haces tu elección?

Digitales, por comodidad.

4. En Chile, la disciplina de la Ilustración ha tenido un desarrollo pujante y está en constante crecimiento. Tú como profesional;

- ¿Cómo percibes el actual escenario de la ilustración en nuestro país?

Bueno.

- ¿Cuáles crees tú que son los beneficios de este desarrollo y las carencias que permitieran mejorar y darle real valor a la profesión?

Beneficios claramente como por ejemplo más trabajos en revistas, prensa. Más espacios para difusión, han aparecido hartas editoriales que le dan espacio a otros ilustradores. Carencias, como es un mercado nuevo incomparable a uno gringo por ejemplo, puede que no valoren mucho lo que hacemos, y por ende pagan poco. Se debe a que es un mercado inexperto. Por esto mismo, hay muchos ilustradores que ilustran para el exterior, trabajos al extranjero, para generar más recursos. Además, por el poco desarrollo del mercado, los estilos que están dentro del círculo de la ilustración actual en nuestro país son muy conservadores, limitado las diversas expresiones gráficas existentes en nuestro país.

5.- Según lo que me has comentado sobre tu trabajo, has participado como ilustrador en publicaciones tales como el diario La Hora o STGO a Mil, Revista Paula. Respecto al contexto que se nos presenta, en términos generales:

- ¿Cómo la editorial formuló el encargo? ¿Cómo y en qué formato lo recibiste, un brief, un mail, presencial?

El diario se contacto con la agencia en la cual trabajaba, en el año 2013. El diario envió un brief impreso, te lo pasan desde Cuentas, y pasan luego al equipo creativo.

- ¿Cómo fue tu proceso personal para enfrentarlos? Cuestionamientos y pasos a seguir posterior a la aclaración del encargo desde el medio de prensa, el “¿cómo empiezo?!”

Lo principal es el concepto. El tema estaba de antemano en este caso particular. Hay casos en que no viene la temática ni el concepto, es decir, partes de cero o de una idea muy ambigua. Primero investigo sobre la temática competente al encargo, busco referentes y luego empiezo a producir. Cuando ya tienes la idea firme en tu cabeza, empiezas la etapa de boceteo, luego producción, es decir, a componer la pieza. A medida que se avanza empiezas a corregir y recibir feedback, hasta que llega el momento de la entrega.

- Personalmente, ¿Qué rol cumplen tus ilustraciones al aplicarlas a un artículo periodístico? Es decir, desde tu punto de vista, ¿cuál es su aporte comunicativo?

El aporte comunicativo que considero de mi obra es mi estilo, porque se adecuó al contexto. Hay personas que se adaptan al estilo demandado, pero en mi caso mi estilo ha sido escogido.

6.- Siguiendo el contexto de la pregunta anterior;

- ¿Hubo condiciones y/o requerimientos de la Línea Editorial del diario dentro del encargo que hayan limitado tu proceso personal creativo?

Me pasó que cuando lo presente a los gerentes y todo eso, sentían que era un estilo que no era para niños, que se veía como para adultos... Ellos pensaban que yo iba a hacer un libro típico de niños que dicen "diente" y arriba hay un diente. Igual les decía que a esa edad los niños así bien leen eso, hay otros que son más visuales que textuales, que no leerán "diente" sino que lo observarán en sus códigos visuales. Es más atractivo que hayan más elementos para ellos, que le den más ventaja a la imaginación de los niños. Que quizás no era para esa edad, A pesar de ello me eligieron, al final convencí.

- ¿Cuáles fueron y por qué? ¿Cómo te enfrentaste/adaptaste a ellos?

Sólo fundamenté más mis argumentos para defender mi propuesta. Igual me tuve que adaptar un poco, sobre todo en los fondos de las ilustraciones, pero por temas de tiempo más que nada. El tiempo fue un factor que me obligó a adaptarme, viéndose afectadas las ilustraciones. De igual forma sirvió, porque con fondos mas simples los personajes resaltaban más.

7.- Trabajar directamente con un medio de prensa implica siempre respetar su Línea Editorial y Dirección de Arte. En este sentido;

- ¿Has participado alguna vez en proyectos muy limitados respecto a esa relación?

- Si los hubo, ¿cuáles fueron, en qué medio y por qué lo consideras de tal forma?

- Si no los hubo, ¿cuál es tu opinión frente a ese posible contexto? ¿Lo consideras adverso a la disciplina o es parte del quehacer cotidiano del ilustrador?

Es parte del ilustrador adaptarse al encargo y a lo que se quiere comunicar.

8.- ¿Crees que el escenario laboral de la Ilustración en Chile es bueno? ¿por qué?

No. Porque es un mercado aún inexperto y a pesar del boom que existe, no valoran en general lo que uno hace. Hay excepciones, pero en general el mercado se mueve así hoy. De todos modos va en avance.

9.- ¿Por qué decidiste tomar la Ilustración como profesión?, ¿Qué es lo que más te llama de la actividad, lo que más te apasiona? Lo que siempre o generalmente, buscas comunicar con tu obra es...

No la he considerado profesión, la tomo como hobby a pesar de hacer trabajos con esta herramienta. Si me llega un encargo así lo acepto de todas maneras. Lo que me llama la atención es que creas otros mundos en forma paralela, como que te vas a otros lados. Cuando dibujo veo otro mundo y creo personajes... me gusta mucho hacer personajes. Cuando dibujo un personaje vas a verlo y quizás no lo verás como lo vi yo, pero al personaje le doy una historia..., quizás eso no se note pero eso me sirve para darle un relato, le doy una personalidad. El estilo y su definición también es algo que me encanta; Nick Bear, Hildafolk, etc. Los estilos me llaman mucho la atención, los que crean otros mundos, fantasías.

10.- Y el broche; ¿Cuáles consideras que son tus “defectos sin pulir”?, ¿cómo los percibes?. Lo que hace que esa ilustración sea “del Pablo” respecto a la vasta oferta existente. Y según ello, ¿Es una ventaja para el trabajo de autor o lo has considerado desventaja en algún momento?

Si, tengo muchos elementos que hacen que la ilustración sea considerada mía. Le pongo marcas, por ejemplo les pongo en las mejillas colores, en diferentes tonos, las narices largas y respingadas.

Es totalmente una ventaja para mi trabajo, con eso me identifica como ilustrador y deja marcas en mi obra.

Es desventaja siempre y cuando el cliente requiere que los retires de tu obra, depende mucho de ello. De igual forma hay que fundamentar que esto es parte de tu estilo, de tu marca, y a veces hay que insistir con ello.

Entrevista: Verónica Rodríguez.
Noviembre 2014.

1.- Una presentación personal y descripción sobre el camino que te llevó a la ilustración que incluya aristas como tu formación, intereses personales, visión de mundo u otros y que puedas concluir señalando en qué soporte o contexto te estás desempeñando hoy en día con tu profesión, como pueden ser: proyectos personales, trabajos a terceros y otras ideas que se adhieran al contexto.

Verónica Rodríguez Pérez. Nací en Santiago de Chile en 1982. Quinta de siete hermanos, desde muy chica me apasionó el dibujo, la animación, el cine y los libros (cómic y novelas).

Estudié Diseño gráfico en la UC. El 2008 tomé el taller de ilustración de Montt-Olea y desde entonces me interesó trabajar como ilustradora. A partir de ese momento realicé trabajos de ilustración (editorial, para animaciones, proyectos privados, etc) en paralelo a mi trabajo formal de diseñadora. El año 2012 comencé a trabajar freelance y desde entonces vivo del diseño, la ilustración y los talleres de ilustración que imparto junto a mi hermana Lucía Rodríguez.

Soy creadora del proyecto “Me pasa a veces”, una web de viñetas ilustradas. El año 2013 se publicó un libro recopilatorio de este trabajo, y una agenda 2014. Este año salió a la venta la agenda 2015.

2.- ¿Cómo percibes personalmente a la disciplina de la Ilustración y a su quehacer? ¿Cuáles crees que son sus ventajas/desventajas frente a otras herramientas (como por ejemplo, la fotografía), y por qué?

Siempre me gusto dibujar y me interesó la gráfica, más aún si está ligada a libros e historias, por lo que es una disciplina que me apasiona, ya que reúne mis dos grandes amores: imágenes e historias.

El potencial de la ilustración está en su poder comunicativo, tanto a nivel conceptual (metáforas, esquemas, desgloses) como emocional (la capacidad de la imagen de atraer, conmover, espantar, o empatizar con el espectador). Estos 2 niveles comunicativos la vuelven útil en escenarios muy diferentes: publicidad, diseño de información, narrativa, productos, etc

Frente a la fotografía tiene ventajas como la síntesis, ya que puedo incluir en la imagen la información específica que quiero transmitir, algo más difícil de lograr con la fotografía. Tampoco necesito estar presente en un cierto hito para ilustrarlo, cosa que no es posible con la fotografía. En términos de producción puede resultar menos costosa que una foto (por ejemplo, ilustrar un hombre comiendo una hamburguesa en un parque frente a sacar una foto de un hombre comiendo una hamburguesa en un parque).

3.- Tú como ilustrador, ¿Qué herramientas de expresión (digitales, análogas) prefieres sobre otras y por qué? ¿Qué buscas comunicar, o bajo qué intención haces tu elección?

Me gusta probar distintas herramientas. Prefiero herramientas digitales (illustrator, photoshop + tableta gráfica) cuando trabajo para clientes: es más fácil editar posibles cambios y correcciones: de ser necesario permite modificar la escala de la imagen o trabajar para fines como la animación (illustrator) y copiar fácilmente las partes del cuerpo para animar un personaje.

Para mis proyectos personales (como “Me pasa a veces” y “Mateo sin risas”) me gusta trabajar a mano, con lápices, tintas, acuarelas. Me entretiene más y me permite dar un toque más expresivo, sensible y personal.

4.- En Chile, la disciplina de la Ilustración ha tenido un desarrollo pujante y está en constante crecimiento. Tú cómo profesional;

- ¿Cómo percibes el actual escenario de la ilustración en nuestro país?

Es indudable que en comparación con lo que sucedía hace 10 años hay más campo laboral, plataformas de difusión, formación académica y profesionales dedicados al tema.

- ¿Cuáles crees tú que son los beneficios de este desarrollo y las carencias que permitieran mejorar y darle real valor a la profesión?

Entre los beneficios estaría que poco a poco se ha dado a conocer la disciplina y sus usos, y eso permite que exista la posibilidad de hacer una carrera de ilustrador.

Las carencias van por parte de la paga (es difícil encontrar clientes que valoren y paguen como se debe, con plazos lógicos de trabajo) y el respeto al autor y al trabajo (destacar al ilustrador como autor, no modificar ni usar sin permiso su trabajo). Para eso es importante que el ilustrador profesionalice su trabajo y su relación con los clientes, para dar al auge de la ilustración una base sólida que le permita asentarse como un campo laboral firme que permita al ilustrador vivir ganando por lo que vale su trabajo.

5.- Investigando tu trabajo, has participado en proyectos editoriales, es decir, en relación directa con un producto editorial como lo es el Libro. Tomando el ejemplo más reciente según tu portafolio, correspondiente a la novela “Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañas” de Saúl Schkonik para Editorial Zig Zag:

- Cómo fue la comunicación y la relación profesional entre tú y la Editorial en cuestión. (¿Cómo la editorial formuló el encargo? ¿Cómo y en qué formato lo recibiste, un brief, un mail?)

Todo fue vía mail: me contactaron y me enviaron el contrato por esta vía. Recibí el texto impreso, con las indicaciones de en qué página debía ilustrar, y qué espacio debía abarcar la imagen.

Yo propuse las imágenes a ilustrar y la dirección de arte (estilo y técnica).

- ¿Cómo fue tu proceso personal para enfrentarte a él? Cuestionamientos y pasos a seguir posterior a la aclaración del encargo desde la Editorial, el “¿cómo empiezo?!”

Para mi es vital leer completo el libro. A partir de eso me gusta generar un diseño de personajes acorde a la temática, y que se relacione con los referentes que me tienen entusiasmada en ese momento.

- ¿Qué metodología diseñaste para llegar al resultado final? El “paso a paso”, el desarrollo de la propuesta al modo “Vero Rodríguez” en términos generales. Es importante ver qué decisiones tomaste; cómo identificas los conceptos a comunicar y el valor de las herramientas escogidas frente al encargo. (Si puedes compartir alguna foto del proceso, por ejemplo algún boceto en bruto, sería un buenísimo aporte)

Realizo pruebas y diseños antes de comenzar con los bocetos. También reviso referentes de ilustradores o libros que me puedan inspirar. Me gusta trabajar todos los bocetos a la vez, para solucionar las imágenes en conjunto y así lograr que cada imagen tenga su valor y se relacionen entre sí, sin repetir soluciones. Envío los bocetos, y una vez aprobados realizo la imagen final.

- Personalmente, ¿Qué rol cumplen tus ilustraciones al aplicarlas a la obra literaria? Es decir, desde tu punto de vista, ¿cuál es su aporte comunicativo?

Mi intención al ilustrar es despertar la imaginación del lector, tratar de entregar información que gatille en el espectador más ideas e imágenes sobre el mundo narrado en el libro.

Además, busco la empatía en mi trabajo de personajes, que el lector se tome una postura emocional frente al personaje: cercanía, cariño, interés o rechazo, siempre con la intención de potenciar el carácter del personaje presente en la obra...

6.- Siguiendo el contexto de la pregunta anterior;

- ¿Hubo condiciones y/o requerimientos de la Editorial dentro del encargo que hayan limitado tu proceso personal creativo?
- ¿Cuáles fueron y por qué? ¿Cómo te enfrentaste/adaptaste a ellos?

En general no. Sólo el hecho técnico de tener que trabajar las imágenes en escala de grises (por un tema de impresión) y algunas indicaciones puntuales, como “en esta ilustración no queremos que se vea la cara del personaje).

Es clave tener presente los requerimientos antes de sentarse a trabajar, para planificar las propuestas en concordancia con lo que se pide.

7.- Trabajar directamente con Editoriales implica siempre respetar su Línea Editorial y Dirección de Arte. En este sentido;

- ¿Has participado alguna vez en proyectos muy limitados respecto a esa relación?
- Si los hubo, ¿cuáles fueron, en qué medio y por qué lo consideras de tal forma?
- Si no los hubo, ¿cuál es tu opinión frente a ese posible contexto? ¿Lo consideras adverso a la disciplina o es parte del quehacer cotidiano del ilustrador?

Me parece que no. De todas formas, tanto como diseñadora como ilustradora, creo que es importante tener claro para quién estoy trabajando, para adaptarme a la línea editorial del cliente, de forma que este quede satisfecho con el trabajo.

En paralelo a esto, me gusta trabajar en proyectos personales, donde es uno quién se genera su propia línea de trabajo, lo que permite satisfacer las ansias de libertad creativa.

8.- ¿Por qué decidiste tomar la Ilustración como profesión?, ¿Qué es lo que más te llama de la actividad, lo que más te apasiona? Lo que siempre o generalmente, buscas comunicar con tu obra es...

Cómo mencioné antes, me apasiona el dibujo y la gráfica, las imágenes y su relación con historias que despiertan la imaginación y la creatividad. Me apasiona disfrutar de lo que otros hacen e intentar aportar con mi propia mirada y trabajos.

Para mi lo principal es la empatía, comunicarme con el espectador, sobretodo a través del trabajo de personajes. Me gusta cuando una imagen, por muy simple que sea, provoca identificación en el espectador, o alguna sensación en él.

9.- Y el broche; ¿Cuáles consideras que son tus “defectos sin pulir”? ¿cómo los percibes?. Lo que hace que esa ilustración sea “de la Vero” respecto a la vasta oferta existente. Y según ello, ¿Es una ventaja para el trabajo de autor o lo has considerado desventaja en algún momento?

Siempre es difícil ser juez del trabajo de uno.

Lo que he podido recoger de los que otros me comentan, es que independiente de no manejar un gran virtuosismo técnico, soy capaz, con imágenes sencillas, de generar sensaciones en quién observa. En proyectos personales como “Me pasa a veces” y “Mateo sin risas” esa es la gracia: que la gente me dice, Ay! Me pasa igual, o Ay! Pobre Mateo!!!

Alguien me dijo una vez que soy capaz de hacer imágenes tétricas e ingenuas a la vez, hay una cierta ternura siempre presente.

Entrevista: Hernán Kirsten Noviembre 2014.

1.- Una presentación personal y descripción sobre el camino que te llevó a la ilustración que incluya aristas como tu formación, intereses personales, visión de mundo u otros y que puedas concluir señalando en qué soporte o contexto te estás desempeñando hoy en día con tu profesión, como pueden ser: proyectos personales, trabajos a terceros y otras ideas que se adhieran al contexto.

Nací el año 1982 en Santiago. Soy arquitecto de profesión y ejerzo como tal, y me he dedicado paralelamente a la ilustración desde hace 5 años aproximadamente.

Siempre me gustó la pintura y el dibujo, pero no conocí el mundo de la ilustración hasta el 2009 donde tomé el taller de ilustración de Francisco Olea y Alberto Montt. Desde entonces no he parado de ilustrar, al principio por sólo por el gusto de hacerlo, y en los últimos años también por encargos laborales, principalmente en prensa y medios escritos.

2.- ¿Cómo percibes personalmente a la disciplina de la Ilustración y a su quehacer? ¿Cuáles crees que son sus ventajas/desventajas frente a otras herramientas (como por ejemplo, la fotografía), y por qué?

Creo que el boom que actualmente vive la ilustración tiene que ver, justamente, con las ventajas comparativas que tiene como herramienta de representación, respecto a otras alternativas. Respecto a la fotografía, tiene varias ventajas. Entrega una libertad gráfica y expresiva absoluta, permite representar conceptos abstractos difícilmente trabajables en fotos y además es bastante más barata y rápida de producir. En todo caso, la fotografía sigue siendo imbatible si la idea es mostrar la realidad tal cual es. En ese sentido no se puede reemplazar una con otra. Creo que cada vez hay más conciencia de los beneficios que cada herramienta ofrece y eso resulta súper beneficioso para todas, ya que permite su desarrollo simultáneo.

3.- Tú como ilustrador, ¿Qué herramientas de expresión (digitales, análogas) prefieres sobre otras y por qué? ¿Qué buscas comunicar, o bajo qué intención haces tu elección?

En general desarrollo he desarrollado mi trabajo con herramientas digitales., particularmente Photoshop y Corel Painter. Creo que entregan posibilidades gráficas tan interesantes como las que se pueden lograr análogamente, y además permiten realizar correcciones de forma fácil y rápida, algo muy útil cuando se trabaja para medios, donde hay un editor de por medio que pide hacer ajustes y cambios sobre el trabajo entregado. De todas formas, intento complementar lo digital con algunas técnicas análogas. Me gusta escanear recortes de revistas viejas, papeles antiguos, o manchas que después incorporo a las ilustraciones.

4.- En Chile, la disciplina de la Ilustración ha tenido un desarrollo pujante y está en constante crecimiento. Tú cómo profesional;

- ¿Cómo percibes el actual escenario de la ilustración en nuestro país?
- ¿Cuáles crees tú que son los beneficios de este desarrollo y las carencias que permitieran mejorar y darle real valor a la profesión?

Efectivamente hay un escenario muy dinámico, en donde la ilustración está valorándose cada día más como herramienta de representación gráfica. Hay nuevos espacios en medios escritos, en la publicidad, el mundo editorial que antes no existían y que han dado lugar a nuevos ilustradores, a nuevos soportes y a nuevos mercados. Todo esto ha detonado un desarrollo increíble y explosivo de la disciplina, lo cual me parece increíble ya que se está reconociendo y difundiendo el trabajo de ilustradores muy talentosos que, como nunca antes, han podido entender a la ilustración no tanto como un hobby sino como una carrera real, reconocida, con proyecciones laborales concretas.

El desafío por ende, está en tomarse el tema en serio, para consolidar este fenómeno en el tiempo y evitar que sea una moda pasajera. Tenemos que profesionalizar la disciplina y educarnos a nosotros mismos y a los clientes.

5.- Investigando tu trabajo, has participado activamente dentro de la Revista Qué Pasa. Respecto al contexto que se nos presenta, en términos generales:

- Cómo fue la comunicación y la relación profesional entre tú y la Revista en cuestión. (¿Cómo la editorial formuló el encargo? ¿Cómo y en qué formato lo recibiste, un brief, un mail?)
- ¿Cómo fue tu proceso personal para enfrentarlos? Questionamientos y pasos a seguir posterior a la aclaración del encargo desde la Revista, el “¿cómo empiezo?!”
- ¿Qué metodología diseñaste para llegar al resultado final? El “paso a paso”, el desarrollo de la propuesta al modo “Hernán Kirsten” en términos generales. Es importante ver qué decisiones tomaste; cómo identificas los conceptos a comunicar y el valor de las herramientas escogidas frente al encargo. (Si puedes compartir alguna foto de proceso, por ejemplo algún boceto en bruto, sería un buenísimo aporte)
- Personalmente, ¿Qué rol cumplen tus ilustraciones al aplicarlas a un artículo periodístico como los de la Revista Qué Pasa? Es decir, desde tu punto de vista, ¿cuál es su aporte comunicativo?

En general, los encargos me llegan vía mail, y son enviados por el Editor Gráfico o el Subeditor gráfico de la revista. Usualmente tienen alguna alguna idea pensada respecto a lo que se quiere mostrar en la ilustración. A veces buscan representar literalmente lo que expone el artículo o el reportaje a ilustrar, por lo que el traspaso a ilustración es bastante simple. Por ejemplo, en un reportaje que hablaba del ex presidente Piñera dejando la moneda, me pidieron ilustrar exactamente eso. Otras veces le dan una vuelta más al asunto y me piden reinterpretaciones gráficas del texto.

En un artículo que hablaba de la búsqueda de financiamiento para campañas políticas, por ejemplo, me pidieron ilustrar un barco pesquero que atrapaba peces de origami hechos con billetes. Por su puesto , estos encargos son mucho más entretenidos. Algunas veces no tienen ninguna idea preconcebida, me mandan el texto y yo propongo lo que se me ocurre. En súper variable.

Con el encargo claro, recojo las ideas principales, las reinterpreto un poco, hago un boceto y evaluamos si se acerca a la imagen que buscan. Si existen correcciones se hacen en esta etapa, lo que es súper útil porque el boceto es fácilmente modificable. Una vez aprobado el boceto hago la ilustración final. A veces, me piden cambios sobre la ilustración final que hay que corregir a última hora. Usualmente son temas de color que lógicamente aparecen porque los bocetos son en blanco y negro.

Respecto al rol de la ilustración en la revista, creo que cada vez ha ido tomando más importancia. La libertad representativa que se puede lograr con una ilustración resulta extremadamente útil, no solo como acompañamiento literal de lo los artículos sino como un complemento de los mismos, en que la ilustración tiene tanto valor con el texto mismo y enriquece el resultado final.

Si el texto es muy técnico o denso, una ilustración puede ser el gancho que te invita a leerlo. Si el texto alude a temas científicos, una ilustración puede aterrizar los temas a situaciones cotidianas en las que te sientas reconocido. Si los textos son muy serios, la ilustración puede aportar con un poco de ironía o humor que aliviane un poco la lectura.

Súmame a esto lo rápido, lo editable, y lo barato que puede ser una ilustración en relación a una foto profesional. Como herramienta de representación tienen una ventaja comparativa importante.

6.- Siguiendo el contexto de la pregunta anterior;

- ¿Hubo condiciones y/o requerimientos de la Línea Editorial de la revista dentro del encargo que hayan limitado tu proceso personal creativo?
- ¿Cuáles fueron y por qué? ¿Cómo te enfrentaste/adaptaste a ellos?

Afortunadamente, he tenido bastante libertad en el proceso creativo. Imagino que al contactarme ya conocían mi trabajo y sabían más o menos el resultado que tendrían conmigo, por suerte.

Solo recuerdo haber tenido conflictos con la línea editorial cuando me han pedido ilustrar personas reconocidas en contextos de artículos serios o de denuncias. Por lo general no les gusta que ilustre las caras, ya que tienen a interpretarlas como caricaturas de los personajes , lo que le quita seriedad a estos artículos. Eso, a pesar de que he intentado ilustrarlos de las formas más serias posibles!. A esta altura ya se que tengo que poner los personajes de espalda, con las caras cortadas, o derechamente reinterpretar los artículos con recursos gráficos alternativos que aludan al tema de fondo, pero de forma más abstracta sin mostrarlo directamente.

7.- Trabajar directamente con un medio de prensa implica siempre respetar su Línea Editorial y Dirección de Arte. En este sentido;

- ¿Has participado alguna vez en proyectos muy limitados respecto a esa relación?

- Si los hubo, ¿cuáles fueron, en qué medio y por qué lo consideras de tal forma?

- Si no los hubo, ¿cuál es tu opinión frente a ese posible contexto? ¿Lo consideras adverso a la disciplina o es parte del quehacer cotidiano del ilustrador?

Si, varias veces me han pedido estilos de ilustración distintos a los que yo desarrollo normalmente. En general he tratado de adaptarme y entender que esto es un trabajo como cualquier otro y que, a veces, hay que ceder y darle en el gusto al cliente. Es cierto, algunos encargos de este tipo me han obligado a utilizar recursos gráficos que no manejo tan bien y he quedado súper disconforme con los resultados, pero otros me han servido de impulso para probar cosas nuevas que me han gustado y que he seguido usando.

Recuerdo que al principio, cuando partí es la revista, estaba trabajando con una paleta de colores súper restringida. Tan restringida que, por lo general, usaba un color por ilustración, además del negro y los grises, nada más. Bien fome en realidad, Ahí la revista me puso algunos problemas, ya que encontraban que todo se veía súper apagado y anticuado. No me quedó más que ceder con el tema y experimentar nuevas combinaciones de colores. Me costó bastante al comienzo, pero con el tiempo considero que fue muy bueno para mi desarrollo como ilustrador.

8.- ¿Por qué decidiste tomar la Ilustración como profesión?, ¿Qué es lo que más te llama de la actividad, lo que más te apasiona? Lo que siempre o generalmente, buscas comunicar con tu obra es...

Transformar en imagen las ideas de un texto, o un artículo es un proceso súper entretenido. Creo que es de los aspectos que más me gusta de la ilustración. En particular cuando se parte de conceptos abstractos o un poco vagos, que pueden parecer complejos de representar gráficamente. El proceso de prueba y error hasta descubrir recursos gráficos que sintetizan las ideas divertido, te obliga a probar cosas nuevas todo el tiempo y a estar siempre tratando de dar una vuelta de tuerca a la representación literal del texto.

El trabajo gráfico también me encanta. El trabajo plano de las figuras y las perspectivas, los juegos geométricos en la composición, la abstracción de formas. Me encanta la estética ilustrativa de los años 50 y trato de buscar referentes en ese período. Dentro de los ilustradores de la época me gusta mucho Jim Flora, Mary Blair y el trabajo de los grandes estudios de animación del momento como UPA. En general, trabajaban con pocos recursos gráficos, a veces apelando a la simpleza extrema y aún así lograban ilustraciones súper expresivas y lúdicas. Algo así intento lograr con mis ilustraciones.

9.- Y el broche; ¿Cuáles consideras que son tus “defectos sin pulir”?, ¿cómo los percibes?. Lo que hace que esa ilustración sea “del Hernán” respecto a la vasta oferta existente. Y según ello, ¿Es una ventaja para el trabajo de autor o lo has considerado desventaja en algún momento?

No se si uno tiene mucha conciencia de los defectos sin pulir, creo que eso tiene que verlo alguien desde afuera para poder juzgarlo mejor. Y también me cuesta hablar de una “ilustración de Hernán” por que uno siempre está pendiente de las cosas que te gustaría cambiar en tu ilustración, o las cosas con las que te gustaría experimentar, pero no tanto de los recursos gráficos que permanecen, que son las que finalmente construyen tu sello y te hacen reconocible. Es curioso el tema, uno está muy cerca de su trabajo como para poder juzgarlo.

Igual, creo que está presente mucha de la estética de los 50 que te comentaba recién, el trabajo con planos de color y líneas simples, y también la una cierta expresividad, particularmente en el desarrollo de las caras y los gestos.

Respecto a si es una ventaja o desventaja tener un estilo, creo que un poco de ambas. Ventaja, por un lado, porque tu estilo se hace reconocible y las ofertas laborales que te llegan buscan ese estilo por lo que tienes libertad absoluta de hacer lo que quieras. Desventaja por que encasillarte mucho en un estilo te impide experimentar con otras cosas y restringe las ofertas laborales o los encargos que te pueden llegar. Creo que, más que un estilo, hay que desarrollar una línea de trabajo que te permita desarrollarte y probar cosas nuevas constantemente para no quedarte estancado.