

RETRATOS

ILUS TRA DOS

YA ESTÁ EN LAS LIBRERÍAS LA SEGUNDA EDICIÓN DE 'ILLUSTRATION NOW', EL INFLUYENTE VOLUMEN EN EL QUE LA EDITORIAL TASCHEN SEÑALA A LOS MEJORES ILUSTRADORES DEL MUNDO. A CONTINUACIÓN, UNA MUESTRA DE SU TRABAJO ALREDEDOR DEL RETRATO, EL GÉNERO FAVORITO DE LA MAYORÍA.

ARTISTAS LIDIANDO CON EL MERCADO. Es el signo de nuestros tiempos: hoy, los autores (plásticos, compositores, escritores...) están condenados a entenderse con marcas, patrocinadores o empresas (ferias y galerías incluidas) que vienen a sustituir, en versión mucho menos romántica, a aquellos mecenas renacentistas. Unos tienen el talento y otros, el dinero que hace posible su visibilidad. Para muchos, la situación es dramática: ¿sirve de algo la obra si no alcanza a ser vista, escuchada, leída (comprendida)? En el caso de los ilustradores, unos profesionales cuyo trabajo está estrechamente vinculado a lo comercial, a los encargos, la exposición es vital: solamente cuando su estilo sea reconocible y reconocido alcanzarán las altas torres donde se refugian los directores de arte. De ahí que figurar en un catálogo de referencia dentro de alguna disciplina artística sea tan importante. En el campo de la ilustración, *Illustration Now*, el volumen recopilatorio de Julius Wiedemann (brasileño, diseñador gráfico y *art editor* de distintos proyectos editoriales y digitales en Tokio) editado por Taschen, es la biblia. Recoge a 150 ilustradores de 25 países, que conforman una especie de abecedario visual contemporáneo, la fuente de la que beben las imágenes con las que nos bombardea desde ya la industria cultural y publicitaria. El manual que será consultado en agencias, medios de comunicación y consultoras de *marketing* hasta la publicación de su próxima edición. La llave que abre la puerta de las firmas y del dinero. La que marca la diferencia entre la supervivencia (si aún existe el estereotipo del artista pobre y bohemio que se aferra a su oficio como al respirar, seguro que lo encontramos en el gremio de los ilustradores) y la dignidad. Puede que sus *dibujos* no alcancen las galerías de arte (aunque cada vez es más frecuente que lo hagan), pero sí se comunicarán con millones de personas a través de anuncios o páginas editoriales. Una vez logrado ►

POR Lola Fernández

KENNY LINDSTRÖM

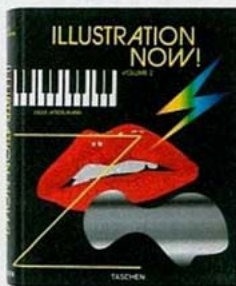
Como Bernal, este sueco ama el dibujo, pero se aleja de su clasicismo para abrazar las tendencias *street* y del grafiti (a la izq., *Sin título*, 2005). «Sería feliz si mi trabajo produjera la mitad de la felicidad que me da disfrutar de una ilustración.» (www.organiclevel.com)

HELLOVON

Británico, se hace llamar Von y firma con el nombre de su estudio unos trabajos que ejemplifican la perfecta simbiosis entre la técnica digital y el dibujo tradicional. Como este *Emily* (2007). Su objetivo es, simplemente, «ser mejor». (www.hellovon.com)

JULIA BRECKENREID

Esta reconocida canadiense cultiva un estilo vibrante, a medio camino entre lo gráfico y lo pictórico. Ha sido premiada por la Sociedad de Ilustradores de Los Ángeles y por la American Illustration. Sobre estas líneas: *Philip Seymour Hoffman* (2007). (www.breckenreid.com)

www.yodona.com

En nuestra web, **entrevista** con los cinco ilustradores con estudio en España seleccionados en *Illustration Now 2* y *portfolio* con su obra.

su efecto seductor, serán sustituidos por otros. La fugacidad y efectividad de sus imágenes viene como anillo al dedo de una sociedad que necesita de constante renovación de las mismas. Sin embargo, los mejores renuncian a quedarse en el nivel primario de la mera seducción y aspiran, como buenos artistas, a explicar el mundo. Este mundo.

Hablemos de estilo. Si hay algo que salta a la vista al ojear *Illustration Now 2* es que, por más que trabajen en un medio efímero, la ambición creativa de estos profesionales supera la comercial del encargo. En los retratos, el género que más y mejor practican, todo tipo de elementos y referencias sirven para escudriñar el alma del retratado, que suele aparecer contextualizado, explicado y, a veces, hasta políticamente definido. Todos los estilos funcionan: desde el más distante y conceptual hasta el absolutamente personal e íntimo, de lo futurista al carboncillo, del manga al clasicismo americano, de lo barroco a la extrema sencillez, de lo pictórico a lo digital. La cuestión del estilo es clave, por cuanto sirve para definir al que lo posee. Steven Heller, especialista en diseño de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, sostiene en el prólogo del libro que «los ilustradores llevan su estilo como si fuera un abrigo que usan durante muchas temporadas, añadiéndole accesorios para mantenerlo al día. No digo que el estilo deba residir en esos accesorios, porque a menudo el estilo es el mensaje, pero creo que en esta era del eclecticismo ya no es tan importante como era antes». Sin embargo, Christoph Niemann, ilustrador alemán, opina lo contrario. «No creo que su importancia sea menor. La mayoría de los ilustradores aún busca crear un estilo muy personal. Diría que el 80% de los encargos que se realizan dependen exclusivamente del estilo. Muchos de ellos, referidos al mundo de la moda, la música y el tipo de vida, no requieren de ideas ingeniosas, sino de una fuerte sensibilidad para visualizar tendencias y emociones. En el caso de la ilustración publicitaria, en 99 de cada 100 trabajos el ilustrador ejecuta una idea que ya ha sido suministrada por la agencia.» En la práctica funcionan ambos modelos, aunque incluso aquellos que gustan de variar su técnica o trazo mantienen cierto modo de mirar o de enfocar la realidad, que les sirve de distinción. Precisamente distinción es lo que les sobra a los creadores que se incluyen en este pequeño *portfolio* de retratos. Una galería abierta a la cultura visual de hoy.