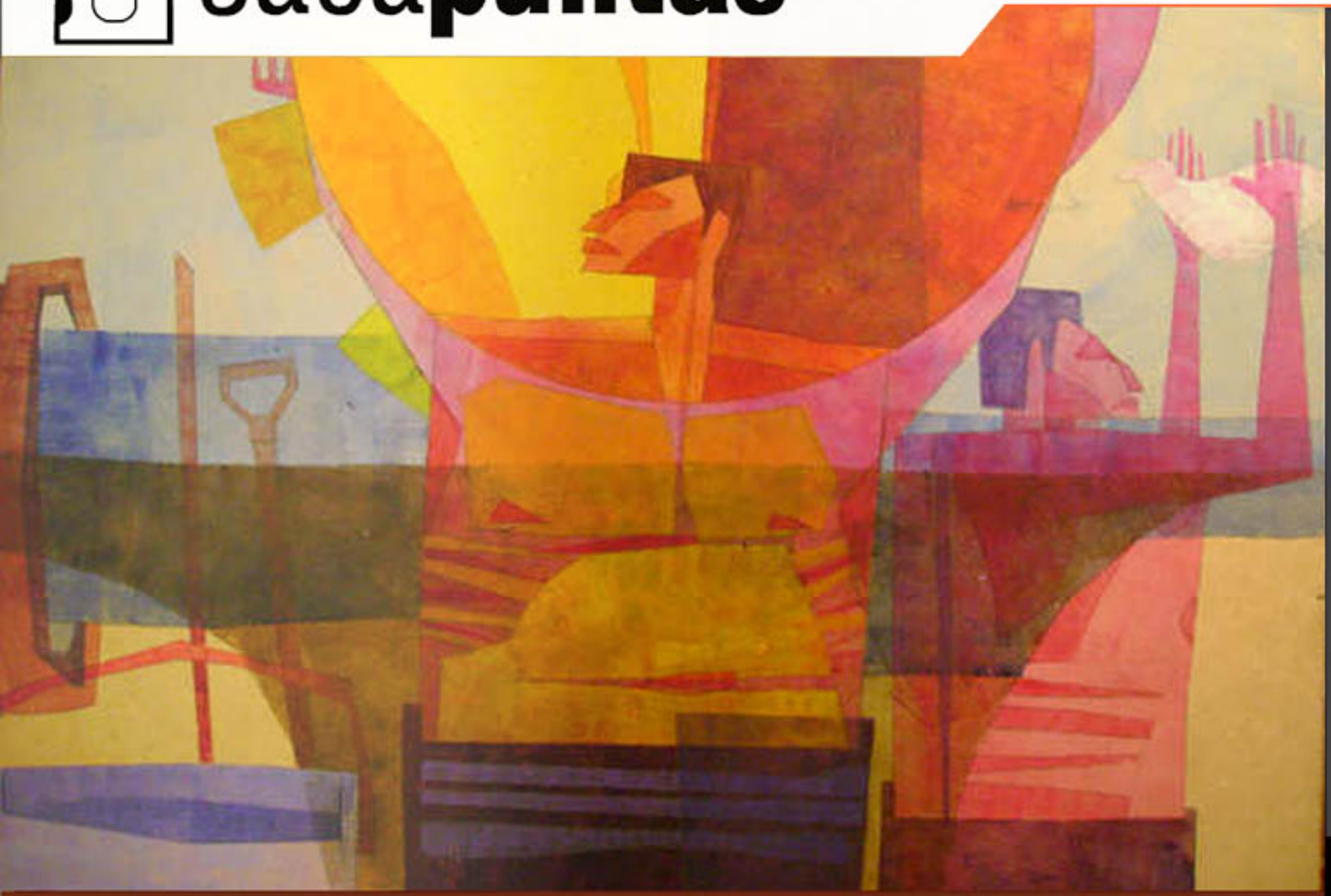
sacapuntas

012 enero de 2008



Portada ilustrada por Pablo López

entrevista
Max Aguirre
// por Quique Alcatena

informe
Ilustración Científica. Parte IV
// por M. Cristina Estivariz, Marina Pérez y Mariela Theiller

autores
Pablo López

muestras
Iluminaciones en la Alianza Francesa

agenda
Enero 2008

ADA
ASOCIACION DE DIBUJANTES DE ARGENTINA

Sacapuntas #12

Un año de Sacapuntas.

Un catálogo de Actividades Absurdas no estaría completo sin alguna de las consignadas en la siguiente lista:

- Un destacado falsificador de obras de arte que se dedique minuciosamente a la producción en serie de telas apócrifas atribuidas a Nélida C. de Bugati, artista reconocida por sus motivos florales en todos los talleres de marcos de Ramos Mejía.

- Un ladrón internacional de diamantes y topacios que se dedique al escalamiento de medianeras barriales con el fin de robar torta de la heladera.

- Un viaje realizado bajo la consigna irrevocable de contabilizar el número de Pelados por Cuadra.

- Una revista de dibujo, escrita y producida por dibujantes.

Todas estas posibilidades (Actividades Absurdas, sin lugar a dudas), son pasibles de ser consideradas doblemente absurdas por el simple expediente de su repetición sistemática. Un Ladrón de Joyas que robe torta de la heladera una vez en su vida, puede haber sido inducido por un capricho repentino. Uno que lo haga reiteradamente puede ser degradado por sus compinches a la categoría de Ladrón de Tortas.

Eso es lo que ha ocurrido con Sacapuntas. Entrados ya al 2008, descubrimos que la revista ha cumplido algo mas de un año de aparición virtual. La habitual disculpa de “los muchachos se están dando un gusto” empieza a sonar a hueco.

Muchas heladeras, hoy por hoy, ostentan candados flamantes.
Pasen y vean.

Recodamos a todos los colegas que la idea general de Sacapuntas es permitir que el dibujo sea contado por los dibujantes. Tener voz propia es el primer paso para poder participar en cualquiera de las discusiones que nos convocan, y la reflexión sobre la propia labor es indispensable para lograr esto.

ADA ASOCIACION DE DIBUJANTES DE ARGENTINA

Pablo López

...y las paredes hablaron

*Por Pablo López **

Sacapuntas presenta la obra de este dibujante y muralista de sólo 22 años y mucho talento. Discurso estético, compromiso político y arte público son algunos de los puntos claves de esta nota en la que el joven autor reconstruye sus últimos cinco años de formación e intensa labor artística.

Léala, imprímala y péguela en la calle.

Desde hace cinco años, empecé a sentir en mi formación plástica la falta de espacios, en términos de tamaño, así como también de lugares por donde la producción plástica pudiera circular. En la escuela de Bellas Artes tenía las mismas y recurrentes consignas, que trataban siempre los mismos cánones o temas "universalistas" a partir de los cuales las percepciones del arte se acomodaban a la fuerza a estereotipos europeos. Habiendo pasado del comic a la ilustración y más tarde a la pintura de caballete tradicional (técnicas que me aportaron contenidos plásticos y el conocimiento de los más variados artistas), quería encontrar "temas", ideas en las que yo pudiera estar reflejado.

Comencé con una experiencia que duró 2 meses, en la cual un grupo de amigos y yo encaramos pintadas en la calle. Fue a partir de esta experiencia determinante que sentí un contacto con el público, amplio y profundo, ya que al estar en la calle (espacios públicos) el espectador comparte con vos las más variadas experiencias de vida. Entonces comencé a escuchar el término de "arte público"; al principio pensaba que era sólo hacer murales, pero con el tiempo me di cuenta de que arte público eran el grabado, la ilustración, las publicaciones, las intervenciones urbanas etc. Es decir, era todo aquello que me integraba a una situación o experiencia con el público, difusión y comunicación congruente a través de la cual se pasaba de un espectador pasivo a un público activo. No está demás decir que estas sucesivas experiencias me modificaron en términos estructurales, a niveles plásticos, políticos y por sobre todas las cosas a nivel subjetivo.

Pronto comencé a investigar el muralismo, tuve el primer contacto con artistas muralistas venidos de la militancia política: Carpani, Di Bianco, Sánchez, Siqueiros, Orozco, Rivera y las Brigadas Colectivos Murales Chilenas, cuyas diversidades plásticas y políticas me entusiasmaron. Para ese entonces ya estaba estudiando mural en el taller de arte público y muralismo latinoamericano de la E.B.A. Manuel Belgrano, pero seguía sin tener tema, qué decir y cómo decirlo; eran discusiones internas que tenían como resultado seguir pintando y dibujando más cada día. Es ahí donde se produce el segundo contacto con Tamayo, Jorge Gonzáles Camarena, Portinari, Guayasamín, Cárdenas, Castagnino, Seoane, Gambartes (este último nunca realizó murales pero su impronta latinoamericana y su imaginario estético es afín al de los antes mencionados); además de mis maestros Gerardo Cianciolo y Marcelo Carpita.

Es a finales de 2004 cuando, luego de participar en un encuentro de mural, en el que teóricos del arte, militantes, artistas, trabajadores, documentalistas y escritores se mezclaban en un mismo espacio, me dieron las ganas y la voluntad de comenzar el camino. Con las nuevas herramientas salí a la calle (al espacio público), el tema se me hizo claro de movida, lo que yo estaba buscando era compartir, sumar, promover y trabajar. Por esto no trabajo un tema en particular sino el desarrollo de una idea o concepto, o problemática especifica de un grupo de gente.

El paso del pequeño formato (dibujo, pintura, ilustración, grabado, etc.) al mural, no digo “gran formato” porque hacer un mural no es una cuestión de formato o tamaño, sino de lenguaje y contenido, porque el mural tiene su propio lenguaje y sus problemáticas especificas, fue complejo; si bien resolviendo el boceto uno puede tener la mitad del mural resuelto, un mural no es un diseño pasado a la pared. En sí, no me fue difícil dominar el espacio, porque los ejercicios que venía haciendo en el taller me prepararon para hacerlo: pasado de boceto, pasado de figuras, ejercicios de forma y color. Además, ayudar a otros a hacer sus murales te permite no tener una responsabilidad directa con el trabajo y te da la experiencia necesaria para hacer tu propio mural.

En la escuela de Bellas Artes tenía las mismas y recurrentes consignas, que trataban siempre los mismos cánones o temas “universalistas” a partir de los cuales las percepciones del arte se acomodaban a la fuerza a estereotipos europeos […] Quería encontrar “temas”, ideas en las que yo pudiera estar reflejado.

La dificultad se me planteó en conceptos estéticos y de contenidos; comprendí que hasta ese momento había tenido una postura neutral con todo lo que pasaba en la realidad y con lo que venía haciendo. Querer darse cuenta implicaba tener una postura política. Por eso, mi formación pasa de ser plástica a política, ya no fui el mismo. Trato de que todo lo que hago no sea redundante, sino amplio en muchos sentidos. La imagen en sí es discurso: la forma, el color, los contenidos intrínsecos que todo trabajo plástico tiene, porque por más que no diga nada, dice algo, aunque podamos prescindir del mensaje, los contenidos plásticos están.

Los personajes que dibujo y pinto sienten, sueñan, piensan, construyen, critican y proponen, al igual que las personas de la vida real a las cuales mis personajes representan.
Están llenas de colores, ya que si bien en la realidad hay muchas situaciones oscuras de infelicidad, mi trabajo refleja una realidad positiva, no busco que el espectador vea su realidad cruda.

Mi formación docente me permitió ver los conceptos pedagógicos que considero que tiene que tener toda mi producción plástica. En mi laburo se vio reflejado el trabajo plástico, político e intelectual, y adquirió, mural tras mural, carácter y personalidad. Tomé de los maestros muchas de sus interpretaciones, (plásticas y políticas): el color y la forma, el espacio bidimensional, la imagen como discurso, lo simbólico como interpretación de la realidad y lo abstracto como concepto subjetivo. No creo ser abstracto y tampoco figurativo, mi imagen es una figuración abstracta.

Aspiro, sin embargo, llegar poco a poco a una abstracción simbólica, emparentada y familiarizada con las imágenes del inconsciente colectivo, claro está que esto está lejos de mi alcance.

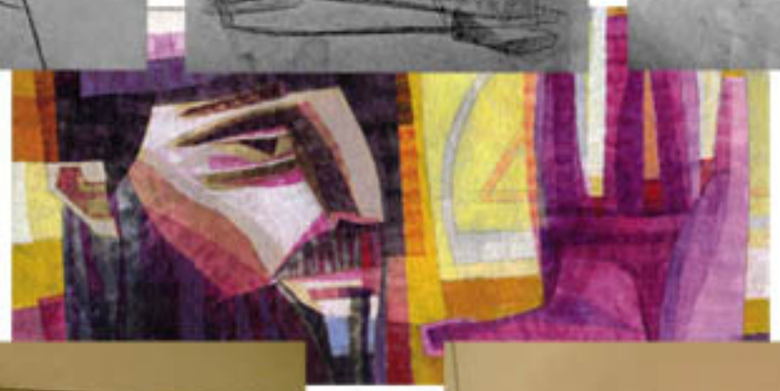
Cada experiencia de arte público que elijo es un nuevo desafío, y cada una de las partes que lo componen también. Busco ahora, no sólo estos desafíos estéticos, simbólicos y políticos, sino que este desarrollo personal-cultural a través del mural y el arte público se entrelace con todas las cosas que hago.

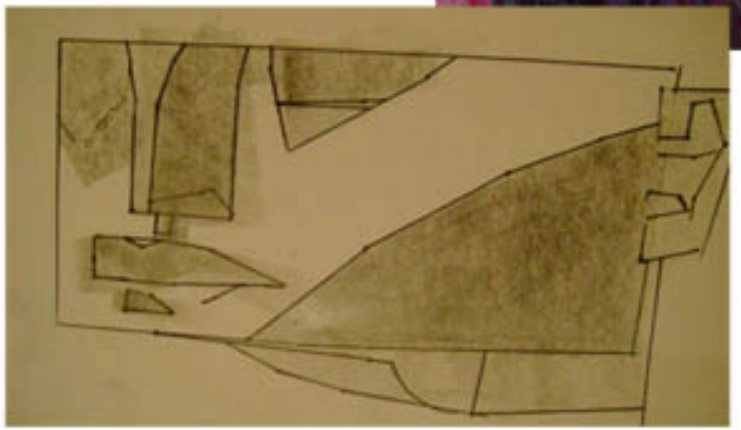
"La dificultad se me planteó en conceptos estéticos y de contenidos; comprendí que hasta ese momento había tenido una postura neutral con todo lo que pasaba en la realidad y con lo que venía haciendo. Querer darse cuenta implicaba tener una postura política. Por eso, mi formación pasa de ser plástica a política, ya no fui el mismo."

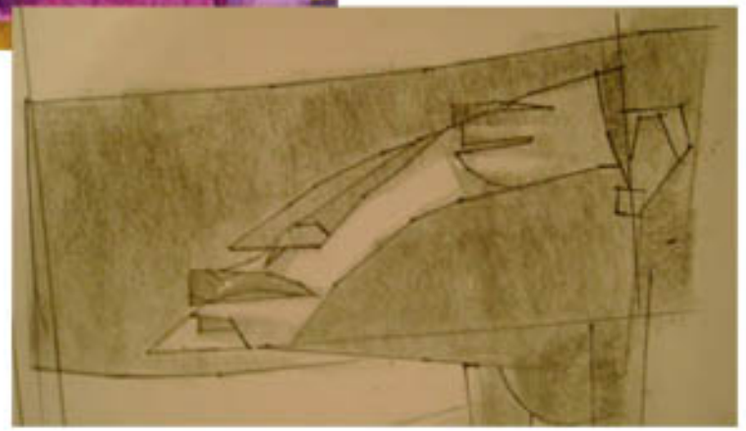
Como afirma el escritor Ticio Escobar: “A veces una forma de representar la realidad es a través de la propuesta, o de la negación de la misma...”. Trato de que vea otra cosa, que se detenga en un trabajo, lo observe y se involucre, tal vez esto no llegue a pasar todos los días, pero se completa cuando estoy pintando en la pared. En ese momento, no saben si soy un pintor de obra, un laburante, un loco, un militante político o un artista... hablamos, y se dan cuenta de que somos iguales, la diferencia está en que, si bien pensamos y sentimos lo mismo, hacemos cosas distintas; es ahí cuando el público genera un sentido de apropiación con el trabajo y lo hace parte de su vida cotidiana. Esa apropiación es lo que le da sentido a mi trabajo, y me gratifica enormemente.

Actualmente estoy terminando de desarrollar el boceto del próximo mural en el ex-centro clandestino de detención tortura y exterminio Olimpo, en el barrio de Floresta, que lleva al momento dos años de trabajo.

No busco que el espectador vea su realidad cruda. […] Trato de que vea otra cosa, que se detenga en un trabajo, lo observe y se involucre, tal vez esto no llegue a pasar todos los días, pero se completa cuando estoy pintando en la pared. […] Es ahí cuando el público genera un sentido de apropiación con el trabajo y lo hace parte de su vida







(*) Pablo López nació en Buenos Aires en 1985.
Es Maestro Nacional de Dibujo, egresado de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Asistió al Taller de Arte Público y Muralismo Latinoamericano de esa misma institución. Estudió Mural Cerámico en la Escuela de Cerámica de Avellaneda, y Dibujo y Pintura en los talleres de Luis Wells, Ernesto Pesce y Gerardo Cianciolo. Participó en muestras colectivas y ha recibido premios en diversas especialidades.
Desde 2006 forma parte del grupo de arte público Paredón y Después.

Ilustración Científica.

El estudio de la Naturaleza (parte 4)

En esta nueva entrega del equipo de ilustradoras científicas de La Plata, las autoras analizan los cambios conceptuales y metodológicos de la disciplina durante el Renacimiento.

Por M. Cristina Estivariz,
Marina Pérez y Mariela Theiller.

"Nuestra concepción del mundo, naturalista y científica, es, en lo esencial, una creación del Renacimiento; pero el impulso hacia la nueva orientación en la que tiene su origen la concepción que ahora surge lo dio la Edad Media. El interés por la individualidad, la investigación de las leyes naturales, el sentido de fidelidad a la naturaleza en el arte y en la literatura no comienzan en modo alguno con el Renacimiento. El naturalismo del siglo XV no es más que la continuación del naturalismo del gótico, en el que aflora ya claramente la concepción individual de las cosas individuales (…) En su descripción del Renacimiento, Burckhardt [historiador suizo] ha acentuado sobre todo el naturalismo, y señala en el retorno a la realidad empírica, en el "descubrimiento del mundo y del hombre", el momento esencial del re-nacimiento. Él, lo mismo que sus seguidores, no se ha dado cuenta de que en el Renacimiento lo nuevo no era el naturalismo en sí, sino los rasgos científicos, metódicos e integrales del naturalismo; no han percibido ellos que no eran la observación y el análisis de la realidad los que superaban los conceptos de la Edad Media, sino simplemente la conciencia y la coherencia con que los datos empíricos eran registrados y analizados; no han visto, en una palabra, que en el Renacimiento el hecho notable no era que el artista se fuese convirtiendo en observador de la naturaleza, sino que la obra de arte se transformara en un estudio de la naturaleza…" (Arnold Hauser)

Fig 1- Imagen nº 22 de "De Humani Corporis Fabrica" de Andreas Vesalius

El estudio de la naturaleza abordado en el Renacimiento (S. XV) va acompañado por un cambio importante en la concepción del hombre, un pasaje de un teocentrismo a un antropocentrismo, mediante el cual se disuelve el cerrado mundo medieval, como menciona A. Hauser, para abrir paso al mundo natural, que es tomado como objeto de estudio por medio de una herramienta clave: la razón.

La construcción del mundo por medio del orden, la armonía y la proporción ha encontrado como exponente más destacado a Leonardo Da Vinci (1452-1519), pintor, escultor, arquitecto, ingeniero e inventor, en cuyos diversos estudios se hallan la botánica, la geología y la anatomía.
Si hablamos de observación directa, para Andreas Vesalius (1514-1564), médico y profesor de cirugía, ésta era la única fuente fiable, lo que suponía una importante ruptura con la práctica medieval, basada fundamentalmente en los textos. Para hacer más claras sus clases, Vesalius utilizaba grandes tablas anatómicas ilustradas. Estos dibujos maravillaban a alumnos y profesores. La empresa fue una gran novedad, ya que en la época muy pocos trabajos anatómicos habían sido ilustrados. A partir del trabajo de Vesalius, aquellos que quisieran discutir se veían forzados a remitirse al cuerpo para poder argumentar, lo cual llevó a importantes descubrimientos posteriores, como las válvulas del sistema venoso. Así, este trabajo es importante porque es el primero en el que se percibe cómo comienzan lenta y gradualmente a aflojarse los lazos del conocimiento tradicional y a emerger el principio de que la validez de una hipótesis descansa solo sobre los hechos establecidos por la observación.

Vesalius publica en 1543 ***De Humani Corporis Fabrica***, obra en siete volúmenes que es considerada el comienzo de la ciencia moderna. Las ilustraciones de esta obra fueron realizadas, bajo indicaciones de Vesalius, por diversos artistas del atelier de Tiziano (1487-1576), máximo representante de la escuela veneciana. Por cada ilustración del libro, Vesalius preparó una leyenda y un índice elaborado para las letras que denotaban las diversas estructuras expuestas. Es este elaborado sistema de referencias cruzadas entre el texto impreso y las ilustraciones el que hizo a la Fábrica única en la historia y desarrollo del libro impreso como medio para la comunicación de una ciencia descriptiva.

A esta búsqueda se suma la fundamental importancia del arte descriptivo holandés (S XVI - S XVII), acompañado de un carácter de observación sumamente minucioso, y un concepto descriptivo como la forma de un nuevo y certero conocimiento del mundo. Junto a ella, la invención del microscopio abre una ventana a un nuevo mundo.

Fig 2- “El caballo y el jinete”
Leonardo Da Vinci

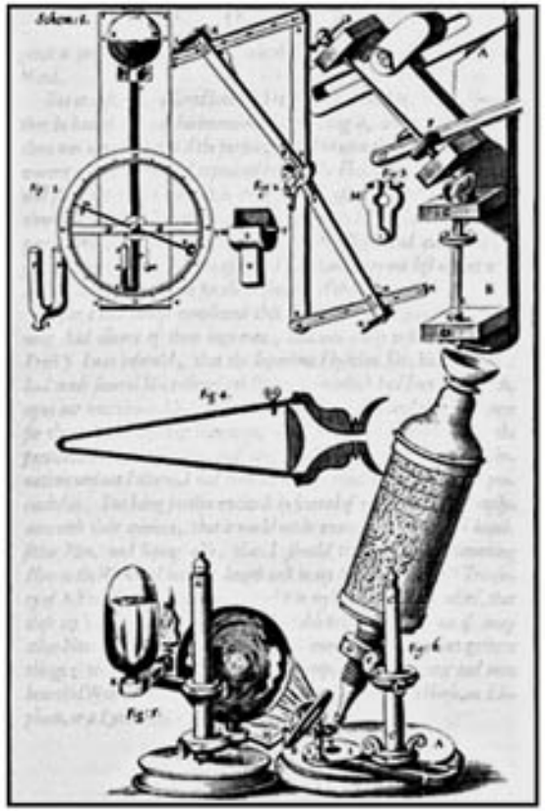


Fig 3- Microscopio. Robert Hooke

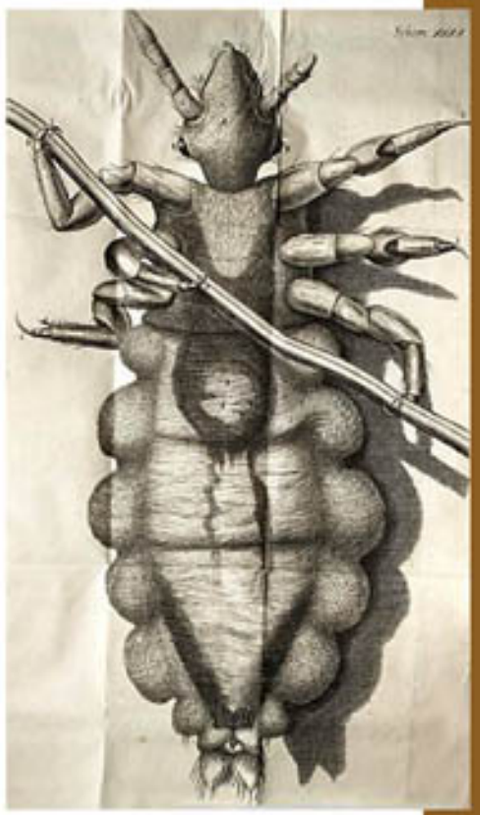


Fig 4- Piojo de “Micrographia”
Robert Hooke

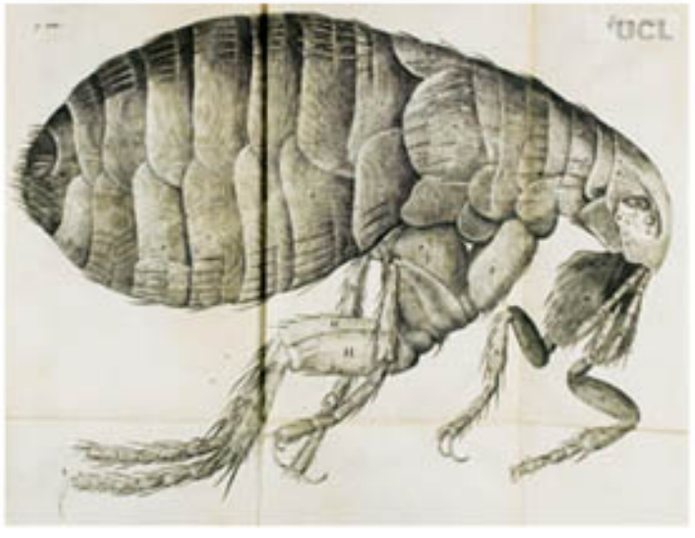
Robert Hooke, con su postulado “con una mano sincera y un ojo fiel”, ferviente admirador del microscopio, publica en 1665 un libro llamado *Micrographia* en el cual pueden encontrarse algunos de los mejores dibujos que se han hecho de observaciones microscópicas. Asimismo, Huygens (intelectual de la época) asume que dibujar sirve a una función descriptiva y pide por un artista que registre lo que ve a través del lente del microscopio, por lo que elige a De Gheyn, que había dibujado tanto flora como fauna con detalles minuciosos. Entonces, Huygens busca unir estas habilidades (observación y representación gráfica) a la nueva tecnología óptica y al conocimiento ganado a través de ella.

Evidentemente, en su búsqueda de observación, el hombre abrió diversas ventanas a nuevas formas de ver, a nuevas concepciones del mundo acompañadas por un estudio tanto macro como microscópico, ampliando sus horizontes en un mundo cada vez más complejo.

En la próxima entrega continuaremos con la historia de la ilustración de la naturaleza a través de los viajes de los naturalistas al nuevo mundo.

Fig 5- “Four times a mous” de Jacob de Gheyn II

Fig 6- Pulga de “Micrographia: or some physiological descriptions of minute bodies” de Robert Hooke



Para hacer más claras sus clases, Vesalius utilizaba grandes tablas anatómicas ilustradas. Estos dibujos maravillaban a alumnos y profesores. La empresa fue una gran novedad, ya que en la época muy pocos trabajos anatómicos habían sido ilustrados.

Bibliografía

- **Alpers, S., “The art of describing”; The University of Chicago press.**
- **Hauser, A., “Historia Social de la literatura y el arte” (tomo 1). Ed. Labor, Colombia 1993.**
- **Saunders, J. B. de C. M. and Malley, C. D. O. ,“The illustrations from the Works of Andreas Vesalius of Brussels”; Dover Publication, inc, New York.**

Sobre las autoras:

María Cristina Estivariz. Ilustradora Científica, Ceramista, Miniaturista, y docente del CONICET. Es miembro de ADA y de la "Guild of Natural Science Ilustrator" (EEUU).

Marina Pérez. Ilustradora Científica. Su trabajo ha aparecido en varias publicaciones del medio ("Journal of Anatomy", "American Journal of Human Biology", "Relaciones en Antropología"). Es miembro de ADA.

Mariela Theiller. Ilustradora Científica. Licenciada en Biología con orientación en Zoología (UNLP) y miembro de ADA.

Quique Alcatena entrevista a un dibujante y narrador destacado entre los nuevos autores de la historieta local. Luego de la aparición de su libro *Los Resortes Simbólicos*, Max Aguirre recorre un temario ecléctico, donde se dan cita los blogs, el tango, el cine, el diseño y el lenguaje del arte secuencial. Certezas e inquietudes de un dibujante que se liberó del “deber ser historietista”.

Los resortes de Max Aguirre

Ilustrador, diseñador, humorista, historietista, escritor, músico...
Como el multiforme Proteo de las leyendas clásicas, Max Aguirre tiene muchos avatares. En lo que a nuestra disciplina concierne, la reciente publicación de su libro de historietas **Los Resortes Simbólicos** *por Domus Editora lo ubica entre los nuevos e interesantes practicantes del medio, que demuestran que la historieta, desmintiendo presagios agoreros, sigue ampliando su horizonte expresivo*.

Por Quique Alcatena*

Mucho se ha hablado últimamente de la gran difusión de los blogs y, precisamente, tu libro surge a partir de tu participación en uno de esos espacios, *Historietas Reales*. ¿Cuáles son las ventajas del blog? ¿Reemplaza, compite o complementa el material impreso?

Las ventajas del blog son la inmediatez y la casi gratuidad de publicación con una muy amplia llegada al público, era impensable tener acceso a mil o más lectores por fuera del *stablishment* antes que los blog existieran. Hoy por hoy ese espacio, el virtual, por un lado complementa a los medios gráficos clásicos y por otro, en cierta medida, reemplaza los emprendimientos independientes *(fanzines)*. El blog le permite ahora a los fanzineros probar con más libertad, sin la limitación del color por ejemplo, eso sumado a que es un espacio libre de necesidades comerciales condicionantes, permite la experimentación y esa experimentación si bien muchas veces es fallida, muchas otras abre puertas que suelen aportarle frescura expresiva a la historieta.

A mi entender y desde mi experiencia personal, puedo decirte que otra característica propia del blog es la relación directa con el público, la historieta desde siempre ha tenido una relación pasiva y diferida con sus lectores, alguna que otra carta al correo de la revista o algún comentario al pasar en alguna convención, pero no más. Ahora bien, cuando publicás en un blog, el público es directo e inmediato y arma relación publico-obra casi teatral, de café concert diría yo. En *Historietas Reales* por ejemplo, cada uno de nosotros tuvo que aprender a llevar esa interrelación como pudo, imaginate lo impactante que puede ser subir tu paginita y encontrarte que al rato un montón de tipos decreten que sos la bisagra histórica en el arte secuencial o muy por el contrario decidan que sos lo peor que le pudo haber pasado a la historieta. *Feedback* sin filtro ni tregua y vos ahí en medio. Toda una experiencia.

De un tiempo a esta parte ha cobrado auge la historieta autobiográfica. Antes de profundizar en tu relación personal con ese género, nos gustaría que nos contaras sobre sus características, y qué modelos tuviste en cuenta – si es que los tuviste- a la hora de incursionar en ella.

A decir verdad, mucho sobre modelos de historieta autobiográfica no conozco, de lo que he visto me sale dividirlas entre las que buscan narrar la realidad de manera periodística y las que intentan estilizar un poco los sucesos a contar. Yo me quedo con estas últimas, no sé, me cuesta interesarme por trabajos como *American Splendor* (Harvey Pekar), los respeto, pero no me conecto, prefiero *Píldoras Azules* (Frederik Peeters) o *Diario de un álbum* (Philip Dupuy – Charles Berberian) en donde si bien se cuentan sucesos autobiográficos, éstos suelen ser expresados usando infinidad de recursos retóricos y estéticos.

En mi caso no había un plan, surgió la posibilidad de publicar, me invitaron Federico Reggiani, Fran López y Ángel Mosquito y yo acepté sin saber bien para dónde ir y de a poco, a fuerza de páginas y páginas, fui encontrando un clima de relato y estética gráfica.

Mis influencias más fuertes para construir ese mundito llamado *Los Resortes Simbólicos* creo que han sido Manu Larcenet y sus *Combates Cotidianos*, la sitcom *Seinfield*, el mejor *Loco Chavez* y mucha de la filmografía de Woody Allen.

Desde siempre me atrajeron los tipos que no se separaban mucho de su obra. Excediendo ya el campo puro de la historieta te puedo nombrar a Bob Dylan y su *Blood on the tracks*, uno de sus puntos creativos más altos y una postal inequívocamente autobiográfica; Discepolín también es buen ejemplo, si te fijás es el protagonista de casi todos sus tangos y desde ahí logra ser uno de los más lúcidos observadores críticos de su época; y si nos vamos a la literatura, Milan Kundera en su novela *La Inmortalidad* es uno de los personajes y mientras se mezcla en una trama la usa como trampolín y portavoz de sus pareceres y vivencias.

Permitime ponerme en el antipático rol de abogado del diablo: ¿qué narcisismo extremo lleva a un artista a pensar que su vida puede interesarle a los lectores? ¿No hay riesgo de caer en la autoindulgencia?

Yo me dudo más de lo que me jacto, eso no quita que algo de narcisismo debe haber para montársela de autobiógrafo. También está una tendencia que pusieron en vigencia los más importantes autores de *La nouvelle BD*, como que le dieron pertinencia a que se llevaran adelante relatos de esa índole sin tapujos. Antes, si mirabas, siempre en las historietas solían aparecer a modo de chistes internos amigos y propios autores encarnando algún personaje, pero de queruza.
Lalia era *Mort Cinder*, el staff completo de Columba desfilaba por *Mi novia y yo*, *Ernie Pike* era HGO y así montones de ejemplos más ¿No? En mi caso el motor para animarme a participar de *Historietas Reales*, creo que tiene que ver con la necesidad de madurar como historietista. Y como dicen por ahí que la mejor manera de aprender a pintar el mundo es pintando primero tu aldea, yo arranqué conmigo, que para esa altura andaba introspectivo y en plena crisis y de a poco fui haciendo catarsis tratando de ofrecer algo más que eso, buscando evitarme y evitarle al ocasional lector el aire a diario íntimo o a terapia de grupo.

Por eso si te fijás suelo contar lo referente a pasiones, filias o fobias, creo que ahí universalizo un poco más el relato, todos nos preguntamos cosas sobre esto de existir, todos tenemos un pensamiento político, una postura ética y así. Eso me interesa compartir, pero nimiedades como si me gusta dormir con medias o no, prefiero evitarlas a la hora de elegir temario.

Es decir, intento una historieta reflexiva que hable más del tiempo en que me toca vivir que de mis minucias. Seguramente fracaso en el intento, pero soy contumaz

en la búsqueda.

Con respecto a la autoindulgencia puntualmente, suelo tratar de ser crítico con mi trabajo y puertas adentro sé bastante bien cuando hice mi mejor esfuerzo y cuando le pifié; sin embargo con los años aprendí a llevarme bien con el historietista que me tocó ser, no dibujaré tan bien como me gustaría, no escribiré como soñaba hacerlo, pero no está mal como me sale y que esto no se interprete como que me descanso en mis incapacidades, más bien trato de conocerlas para así intentar superarlas.

¿Cuál es la particular alquimia de tus historias? Me llamó la atención la forma en que articulás referencias a la música, el cine y otras manifestaciones de la cultura popular en las mismas. La aparente espontaneidad del resultado, ¿esconde un concienzudo trabajo intelectual previo, o se trata de un juego de libres asociaciones?

Pasa que, por un lado es bastante habitual, cuando hablo, referenciar todo, como que soy un tipo con marco teórico incorporado; y por otro lado en mi familia la música siempre estuvo presente, yo crecí entre música, mi vieja es cantante, mi viejo guitarrista, imaginate, lo demás me lo granjeé solito a fuerza de tratar de armarme una estética que ofrecer, un arma con que conquistar o seducir.

Lo cierto es que todo eso forma parte de mi mundo y cuando lo vuelco en la historieta a veces lo hago espontáneamente y otras a conciencia yendo y viniendo sobre una idea, intentando articularla de la mejor manera. Ahora bien, todo en la vida es medio así, ¿no?, un lado de azar y frescura contrapesa al otro lleno de mohínes de metódico relojero; al menos yo eso lo vivo con mucha naturalidad.

Igual no soy inocente ni me hago el distraído al respecto y sé que se cosecha “ósmosis de capital intelectual ajeno” cuando uno incorpora citas al propio laburo. Tipo que si el lector ve que yo escucho o soy gustoso de leer o escuchar a tal o cual, encuentra guiños cómplices hacia sus gustos, puede hasta llegar a pensar que un pelafustán como yo soy un tipo súper interesante, pero insisto, no es un ardid, es que si tengo que hablar de mí, inevitablemente tengo que hablar de todos esos tipos que me marcaron, que han hecho el tipo que soy, si no lo hiciera, sentiría que peco de pedantería y que la voy de *self made man* nacido de la generación espontánea y la verdad que no creo en tal postulado del individualismo capitalista.

Era impensable tener acceso a mil o más lectores por fuera del stablishment antes que los blog existieran. Hoy por hoy ese espacio, el virtual, por un lado complementa a los medios gráficos clásicos y por otro, reemplaza los emprendimientos independientes (fanzines). El blog le permite ahora a los fanzineros probar con más libertad...

...ESTE FRÍO ESQUELETO, TAN PÚDICO, TAN CASTO, QUE CUANDO SE DESNUDE NO SABRÉ SI ES EL MISMO QUE USÉ MIENTRAS VIVÍA. (OLIVERIO GIRONDO)

Recuerdo que una vez me contaste qué liberador había sido para vos desarrollar un estilo gráfico como el que encontramos en *Los Resortes...* ¿De qué tenías que liberarte?

¡Qué memoria, Quique! Mediré mis palabras en el futuro. Me liberé del "deber ser historietista", eso de dibujar para demostrarle al colega que dibujo. Mi trabajo me llevó a desarrollar y madurar mi oficio de ilustrador o caricaturista, pero mi madurez como historietista estaba ahí, latente. Tal vez no trabajar habitualmente para editoriales en carácter de historietista, tal vez por pertenecer a esa generación que llegó a la historieta cuando la historieta se estaba yendo, al menos en Argentina, hizo que el desarrollo de un estilo quedara expectante; por otro lado mi breve acercamiento al medio fue haciendo ayudantías tanto para Lucho Olivera como para Leo Manco, lo que por un lado me enseñó bastante pero por el otro me sumó a la falta de estilo, tener que despegarme del de otros. Entonces, la gran liberación de hacer *Los Resortes Simbólicos* con su compromiso de tener que meter una o más páginas semanales, fue recorrer de manera intensiva y exhaustiva el camino hacia encontrar propia voz. Tal vez para vos o para cualquier historietista que trabaja para editoriales extranjeras sea normal terminar un año con más de 200 páginas realizadas, para mí fue toda una grata novedad. No creo en los logros *fast food*, yo creo en la contrición, el buen empleo del tiempo y sus frutos por así llamarlo y *Los Resortes Simbólicos* han sido mi viaje iniciático hacia mi manera de hacer historieta.

Como muchos de los nuevos dibujantes de interés, tenés experiencia en el campo del diseño. ¿De qué forma influye tu faceta de historietista?

Tal vez, puesto a hacer historieta, no lo noto tanto yo como me lo hacen notar algunos colegas y amigos: ciertas decisiones de paletas, cierta cosa de resignar dibujo en pos de una idea. Un historietista en cierta medida es un diseñador, las páginas deben estar diseñadas y pensadas porque si no, se descompensan las entradas y las salidas de los ejes de acción, los globos, todo. Quizá la diferencia sea esa que te digo, a mí no me molesta dibujar menos si eso lo considero que suma al relato y a cómo se ve la página, por ejemplo y esto lo hemos hablado muchas veces, para mí las páginas de arranque que Lito Fernández le ponía a *Dennis Martin* eran una clase de afiche, lo mismo va para Cacho Mandrafina y *Savarese*, arrancaba como arrancan las pelis *noir* y eso es saber traducir lenguajes para hacer más provechoso el resultado final, no sé si eran las que estaban mejor dibujadas, pero a mí me encantaban por su concepto.

A veces veo que algunos colegas disfrutan del laburo de otros poniendo acento sobre cómo utiliza tal o cual técnica, yo también admiro eso, pero me conmueve mucho más una idea, un encuadre, una luz o un color combinado a la perfección con otro, después me fijo si el tipo es bueno con la

pluma, la acuarela o el photoshop. Creo que eso es la mayor influencia que el diseño me ha dado.

Al mirar tu trabajo, se podría pensar que se te puede ubicar en las más modernas vertientes del llamado "noveno arte", pero me consta tu gusto y admiración por autores históricos, que formalmente poco tendrían que ver con lo que hacés. ¿Querrías hablarnos de eso?

Bueno, realmente no sé si soy muy moderno o no, la que sí es cierta es mi admiración por muchos grandes e históricos. En algún punto porque son los que a uno lo impactan de chico y lo hacen querer ser dibujante, en otro punto porque después, cuando uno ya es dibujante los vuelve a mirar y se le vuelve a volar la cabeza por la alta calidad técnica.

Ya te nombré a Mandrafina y a Lito, también me encantaban Casalla, sus caballos eran increíbles, como los de Roume o Arancio, aunque tal vez más gestuales; ya de grande descubrí a Dalfiume, porque de pibe no me gustaba, no lo entendía tal vez y desde siempre admiré a Marccione y a García Durán.

Otro de los dibujantes que me gustaban mucho era el de la primera etapa de Fitito, por ahí me contaron que era Toro, no me consta. Tenía una línea muy similar a la que utilizaba la ilustración publicitaria de esa época, muy fluída y gestual, me volvía loco leyendo esa revistita, tanto como leer *Ratman* de Saborido.

Para cerrar el cónclave nacional de mi niñez te diría que *Mi Novia y yo* fue uno de los mejores intentos de sitcom en formato historieta que yo haya leído, lo de Vogt y Wood era súper aceitado.

Esas épocas tenían mayoritariamente historieta argentina como verás, sin embargo un día descubro a André Franquin y a Jean-Claude Fournier primero en las páginas, no me acuerdo si de *Billiken* o *Anteojito*, con *Spirou et Fantasio* y más tarde en una clase en lo de y con Garaycochea que trajo Ideas negras, ¡un infierno! Después y por esa puerta abierta llegarían Morris con *Lucky Luke* y Uderzo con *Asterix*.

Inevitable es citar el descubrimiento de Alberto Breccia hojeando un *Mort Cinder* en una revista vieja que estaban por tirar en la casa de una tía, no recuerdo qué revista era, pero recuerdo cómo se me fue la tarde completa recorriendo cada pedacito de dibujo. El mismo impacto me causó descubrir a Hugo Pratt, fue amor a primera vista y yo no lo conocí a través del *Corto Maltés*, lo primero que vi del tipo fue Sven en una edición de Norma creo. Se lo habían regalado a un amigo mío para el cumpleaños, tendríamos 12 calculo, me lo pasó y me dijo indignado que en lugar de comprarle el libro de *Elige tu propia aventura* le habían traído "eso"; yo quedé en trance, primero esos *sketchs* en acuarela sueltita, después las viñetas y la aventura en todo su esplendor. Extrañamente a pesar de su desdén nunca logré que mi amigo me regale el libro y es el día de hoy que no lo tengo.

En Humor descubrí entre muchos otros a Grondona White y esa manera asesina de usar la pluma fue por mucho tiempo una adicción para mí, la manera de usar la pluma y a rigor de verdad también las minas que hacía.

Creo que esos son mis amados papás historietísticos, sin embargo y porque no me sale ponerlo tan solo como dibujante, si hay un tipo que hizo un antes y un después en mi manera de sentarme a escribir o buscar una historia y como contarla es Roberto Fontanarrosa. Muchos le ningunean el lugar de dibujante, sin embargo para mí es dueño de una de las más poderosas y personales maneras de dibujar que conozco, ni hablar del lúcido satirista que fue tanto en sus chistes diarios como en sus cuentos que, a mi entender, están a la altura del mejor Quiroga o Borges aunque con esto venga la *"intelligenzia"* a pedir mi cabeza.

Me quedan en el tintero caricaturistas como Loredano o ilustradores como Jim Flora pero bueno, esos historieta no han hecho.

Los Resortes... demuestran tu solvencia como guionista, tu gusto por trabajar con las palabras y no sólo con las imágenes (hasta algún que otro soneto despunta por ahí). Sin embargo sabemos que estás colaborando con el guionista uruguayo Rodolfo Santullo en un nuevo proyecto, donde ilustrarías textos ajenos. Nos gustaría saber qué diferencias ves en tu labor como artista integral y en la que desplegás como colaborador.

Muchas por suerte. Rodolfo es escritor, pero puesto a hacer guión de historieta es un purista, arma un relato jugoso pero absoluta y rotundamente funcional a la trama, acción constante, el tobogán de la aventura cuando está bien narrada. Por mi lado, en *Los Resortes Simbólicos* tal vez logré jugar de manera preciosista con el discurso, la búsqueda de darle intensidad y poética a lo relatado, con tiempos más acompasados; siempre me gustaron esos tipos que escriben tan lindo que uno los lee aun cuando no le interesa demasiado de qué va el texto, por el simple hecho de saborear cada palabra, cada construcción. Esa fue mi búsqueda en *Los Resortes…* y aún sin saber si la hice con o sin éxito, entiendo que en algún punto, ese es el lugar más fronterizo con la historieta clásica que suelo tener, armar un guión que no pretende disparar acción obligatoriamente.

Un historietista en cierta medida es un diseñador, las páginas deben estar diseñadas y pensadas porque si no, se descompensan las entradas y las salidas de los ejes de acción, los globos, todo. [...] a mí no me molesta dibujar menos si eso lo considero que suma al relato y a cómo se ve la página...

Y YO ESTOY CADA VEZ MÁS IGUAL YA NO SÉ QUE HACER CONMIGO. (CUARTETO DE NOS)

Trabajar solo ensimisma, uno pierde distancia, se tiene paciencia, se evita algunos esfuerzos, es lógico, es humano caer en esos lugares. Hace rato que yo quiero compartir trabajo con alguien para salirme de mis lugares cómodos, para nutrirme, para crecer; siempre es provechoso conectar la cabeza con otro, sobre todo si ese otro es un talentoso como Rodolfo.

El proyecto que estás preparando con Santullo poco tiene que ver con lo que realizaste en Los Resortes.... ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que te interesó en él?

Es un proyecto de largo aliento, uno de 48 pág., el otro tal vez 64, eso ya es una nueva experiencia, yo vengo de saber nadar en las aguas del relato corto, quiero ver qué pasa cuando la otra orilla queda mucho más lejos. Por otro lado ambos proyectos son ambientados en distintas épocas pasadas, entonces documentarme es toda una tarea atrapante.

Tanto *Las Aventuras de Piria & Aristizabal* como *Mitch Roberts Private Eye*, los títulos de los proyectos en cuestión, son piezas de género y creo que la mejor manera de meterse a un relato largo si nunca antes lo hiciste es dentro de los amables parámetros que te da un género. Además por cuenta propia difícilmente me metería en esos terrenos y como buen cinéfilo, hacer un policial *noir* o una aventura ambientada a principios del siglo pasado, me llenan de entusiasmo.

Mi idea es que uno tiene que adaptar el estilo gráfico a favor del relato, eso me interesa mucho de estos proyectos, como un director de cine que busca distintos recursos según el tipo de film que debe hacer, pienso por ejemplo en Billy Wilder o Kubrick, tipos que sin perder su propio discurso se metieron a hacer diversos géneros con mucha calidad y me encomiendo a ellos mientras trato de encontrarle la

vuelta a dos maneras de dibujar distintas que le hagan justicia a los buenos guiones de Santullo. Ya veremos qué sale.

¿Qué nos podés decir de los guiones que estás escribiendo para Sebastián Dufour? ¿Qué camino tomará Max Aguirre en el futuro?

Es casi un laboratorio lo que arrancamos con mi amigo Dufour. Soy un admirador fanático de su manera de dibujar, creo que es un tipo con un discurso gráfico y una estética propia increíbles, entonces un día, mientras tomábamos una cerveza le empecé a azuzar la curiosidad acerca de hacer historieta, de lo interesante de meterse a resolver una página, que en definitiva son,

ponele 9 dibujos, pero además debe tomarse como un gran dibujo, una suerte de mosaico y así, de puro egoísta quería juntar cosas que me gustaban mucho como sus dibujos y la historieta, tipo imaginar los ingredientes de un plato y saborearlo imaginariamente y un día viene él y me dice “Dale, vos ponés guiones y me plantás el esquema de página”. Fue entonces que tomé mano a una idea de ambos sobre contar historias utilizando figuras del arte pero cuando nenitos y yo tomé ese *plot* y me puse a armar relatos sobre supuestas anécdotas que le pasaron a ciertos personajes fundamentales del pensamiento y el arte cuando pibitos. Por ahí andan The Beatles, Piazzolla, Sequeiros, Einstein y tantos otros. Es muy experimental, estamos aprendiendo la dinámica de cómo hacerlo mientras lo hacemos, entonces pasa que viene él y como sobre mis bocetos de diagramación hizo maravillas y algunas mejoran o simplemente ignoran la propuesta original me explica largamente razones de su desobediencia, que sobradamente están claras al ver el resultado, o yo insisto que el color sea directo y puesto por él y él insiste que no, que prefiere que yo ponga color en máquina.

Y ahí vamos con una historieta que desde una estética infantil cuenta cosas que creo que pueden tener al menos dos niveles de lectura y como yo necesito siempre poner algún título que enmarque lo que hago, por ahora esta zapada gráfica se llama *Diminuteses.*

Me preguntás por el futuro, el futuro es una extraña obsesión que tenemos nosotros que solo podemos vivir en presente, recordar en presente y proyectar en presente, pero bueno, sin filosofar barato, que no vale la pena, te puedo decir que en el futuro espero poder lograr hacer de la historieta mi principal y única ocupación, sin perder la magia que ahora le encuentro al sentarme a hacerla, algo tan difícil como alcanzar el objeto del deseo y seguir deseándolo.

Mi idea es que uno tiene que adaptar el estilo gráfico a favor del relato, [...] como un director de cine que busca distintos recursos según el tipo de film que debe hacer, pienso en Billy Wilder o Kubrick, tipos que sin perder su discurso se metieron a hacer diversos géneros con mucha calidad...

(*) Quique Alcatena nace en Buenos Aires en 1957 y se desarrolla profesionalmente como historietista desde 1975. Sus trabajos son publicados en Argentina, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos. El mito, la leyenda y la fantasía son los temas habituales de su obra.

MAX AGUIRRE:
Ilustrador y autor de historietas nacido en 1971. Desde fines de la década del ochenta se desempeña profesionalmente en agencias de publicidad, productoras y editoriales, tales como Diario Perfil, Semanario El Lunes (España), Grey Publicidad, Bozell Vázquez, Edit. Kapelusz, Grupo Q, Revista Lezama, Edit. Magendra, Edit. Círculo Latino y Clarín (Fascículos Moda). Publicó recientemente su libro de historietas Los Resortes Simbólicos (Domus Editora). Desde el 23 de diciembre de 2007 publica la tira diaria Jim, Jam y el Otro en el diario La Nación. En el próximo número de la revista ExAbrupto se publicará la historieta Tango Cruzado, con guión suyo y dibujos de Sebastián Dufour. Es miembro de ADA y de AHI (Rosario). Sitio web: www.maxaguirre.com.ar

En noviembre pasado se realizó la muestra anual de ADA inspirada en la obra de A. Rimbaud.

Iluminaciones *en la Alianza Francesa*

ADA cerró el 2007 con una exposición en la sede Billinghurst de la Alianza Francesa; allí, del 7 al 30 de noviembre, pudieron verse los trabajos que formaron parte de Iluminaciones, muestra dedicada a la obra homónima del poeta francés Arthur Rimbaud.

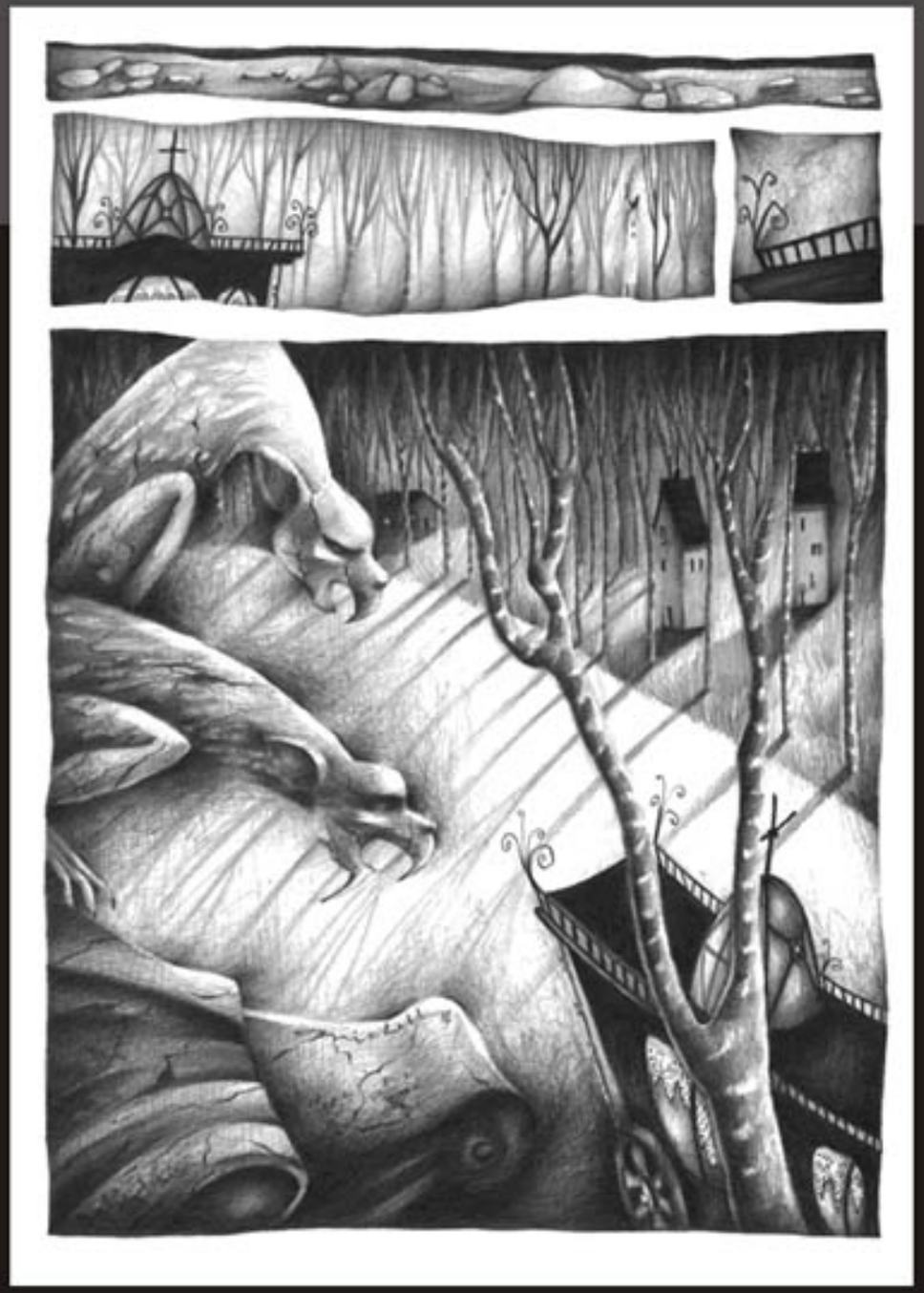
La Asociación de Dibujantes de Argentina, a través de cincuenta y tres de sus miembros, presentó un recorrido por los diferentes poemas de **Iluminaciones**, el cual estuvo compuesto de cincuenta y tres dibujos en blanco y negro, realizados en variadas técnicas, como lápiz, tinta, pastel, témpera, acrílico, collage y digital. El conjunto reflejó la visión personal de dibujantes provenientes de diversas áreas y disciplinas, como la pintura, la ilustración editorial, la historieta, la caricatura y el humor gráfico.

En la apertura de la muestra, Quique Alcatena, Lucas Nine y Rodolfo Fucile hablaron de la obra del poeta francés, del pasado y el presente de ADA, y de Sacapuntas, a un año de su lanzamiento. Estuvieron presentes muchos colegas y profesionales del medio editorial.

Cabe mencionar a Teyo, responsable de prensa; y a Viviana Bilotti, Eugenia Nobati, Diego Moscato, Pablo López, Federico Parolo, Julián Aron, Pablo Fernández, Marcelo Mosqueira, Laura Michell, Juan Pablo Caro, María Laura Zuljevic, que tuvieron a cargo la producción y el montaje de la exposición. A todos ellos, un agradecimiento de los colegas de ADA.

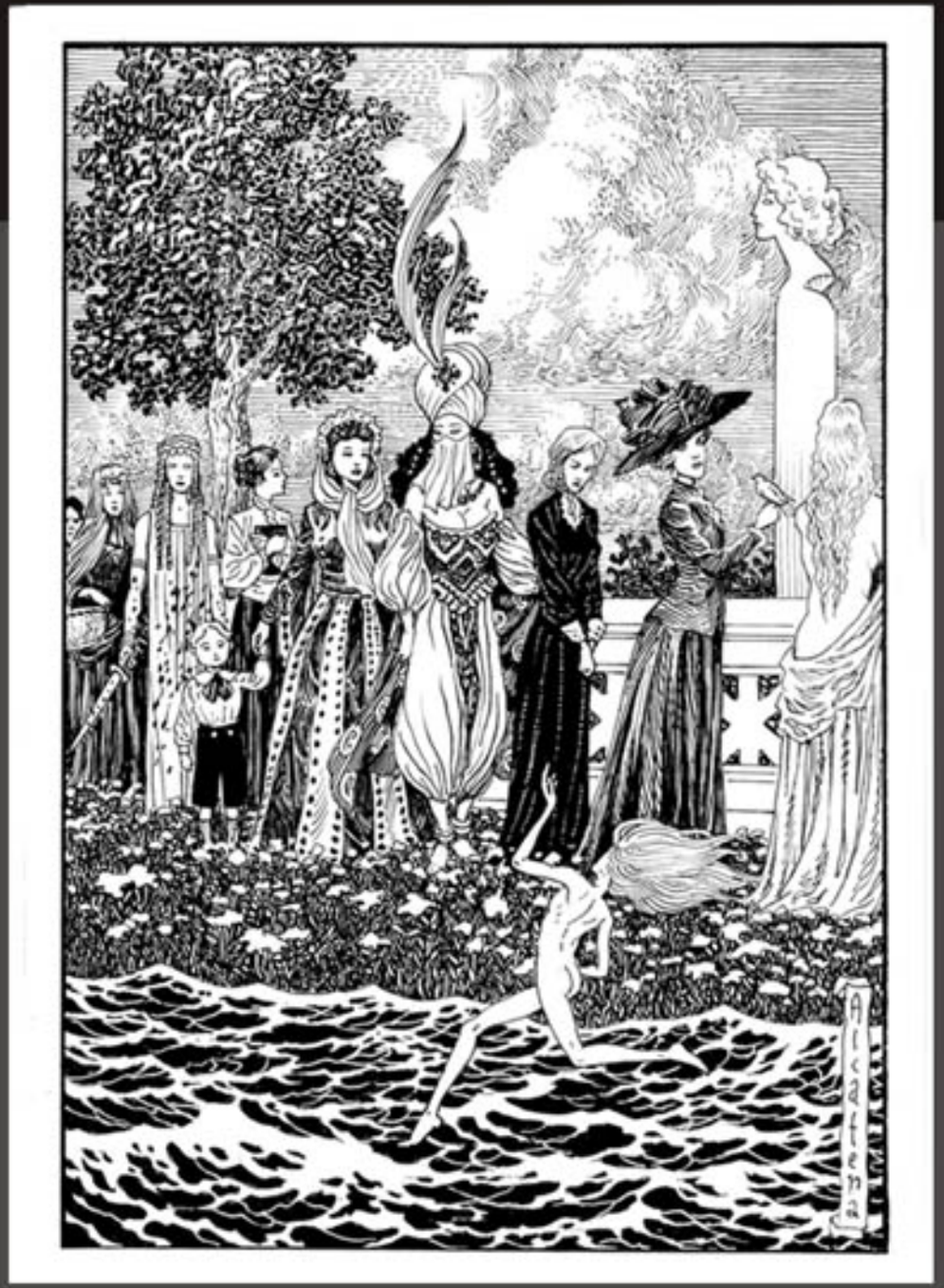
Participantes

Ricardo Ajler
Quique Alcatena
Julián Aron
Juan Baeza
Fernando Baldó
Gerardo Baró
Diana Benzecry
Cristian Bernardini
Viviana Bilotti
Gerardo Bustos
Andrés Campos
Florencia Carlé
Juan Pablo Caro
Ariel Díaz
Dany Duel
Mariano Epelbaum
Julieta Escobar
Damián Felitte
Bruno Fernández
Pablo Fernández
Rodolfo Fucile
Paula Gómez Ferraro
Gaston Hauviller
Julio Ibarra
Jeremías Janikow
Silvio Kiko
Carlos Killian
Jorge Libman
Pablo López
Rodrigo Luján
Laura Michell
Jorgelina Militon
Diego Moscato
Marcelo Mosqueira
Lucas Nine
Eugenia Nobati
Horacio Ossani
Oswal
Victoria Pannunzio
Federico Parolo
Pablo Pavezka
Federico Porfiri
David Pugliese
Manuel Purdía
Ezequiel Quines
Agustín Riccardi
Saúl Oscar Rojas
Oscar Senonez
Pablo Tambuscio
Facundo Teyo
Luciano Vecchio
Constanza Villarreal
Maria Laura Zuljévic



Laura Michell

Julián Aron



Enrique Alcatena

Facundo Tello (TEYO)

Julieta Escobar

Diego Moscato

muestras / eventos

Muestra colectiva "Postales Porteñas" en el Sivori
Incluye obras de grandes dibujantes humorísticos de todas las épocas como Eduardo Ferro, Dante Quinterno, Oscar Blotta, Oski, Andrés Cascioli, Adolfo Mazzone, Roberto Battaglia, Sergio Izquierdo Brown, Rep, Quino, Carlos Garaycochea, Juan Carlos Colombres Landrú, Rodolfo Claro, Alfredo Grondona White, Germinal Lubrano, Francho, Guillermo Antonio Divito, Guillermo Guerrero, Roberto Fontanarrosa, Lino Palacio, entre otros. En la muestra se exhiben dibujos originales relacionados con escenas costumbristas de la Ciudad de Buenos Aires, como así también una galería de personajes identificados con ella, como el Dr. Merengue, Avivato, Purapinta, Don Fulgencio, Mafalda y otros.
Hasta el 10 de febrero, martes a viernes a partir de las 12hs, sábados y domingos desde las 10hs.
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori – Avda. Infanta Isabel 555, Ciudad de Buenos Aires

Muestra de José María Cao en Imago
"La Argentina sin Careta", muestra de caricaturas de José María Cao, colaborador de la "Caras y Caretas" clásica. Las obras pertenecen al perídodo 1893/1918.
Hasta el 2 de febrero, de lunes a sábados de 12 a 20 hs.
Imago, Espacio de Arte. – Suipacha 658, 1er piso, Ciudad de Buenos Aires.

Gastón Viñas en el Centro Cultural Recoleta.
Muestra de ilustraciones y cortometrajes titulada "Schmerzen", del ilustrador, animador y cineasta Gastón Viñas.
Hasta el 27 de enero
Centro Cultural Recoleta, Espacio Historieta - Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires

noticias

Salió ArteFacto, revista digital peruana
Una nueva publicación digital en PDF de origen peruano, con contenidos de ilustración, humor gráfico, caricatura, diseño publicitario, y arte en general. La revista va por su cuarta edición y se puede descargar desde el blog de su editor, el humorista y caricaturista Omar Zeballos: *http://omarzevallos.blogspot.com*

Revista Ilustrar Nro. 2
También se encuentra disponible el Nro. 2 de la revista brasileña "Ilustrar", la publicación electrónica de ilustración, arte y diseño dirigida por el colega Ricardo Antunes. En esta entrega, material de Martin French, Manoel Victor Filho, Weberson Santiago, Mario Alberto y Benício, entre otros. Muy recomendable. Se puede descargar desde *http://www.revistailustrar.com*

Eduardo Stupía en ADA

El pasado martes 18 de diciembre, en la Asoc. de Dibujantes de Argentina, el artista plástico Eduardo Stupía (reciente ganador del Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Dibujo) brindó una charla especial donde mostró obras originales y abordó temas como los límites entre la figuración y la abstracción, su proceso creativo, su sistema de trabajo y sus motivaciones e intereses estéticos.

El evento contó con la presencia de miembros de la asociación y de otros colegas invitados, y sirvió de cierre del Ciclo de Charlas ADA 2007. Por este medio, agradecemos a Eduardo y a los colegas que participaron de esta actividad.

Correo de Lectores. Esperamos sus mensajes.
contacto@revistasacapuntas.com.ar

sacapuntas

012 // enero 2008

Staff

Propietario
Asoc. de Dibujantes de Argentina

Dirección Editorial:
Lucas Nine
Rodolfo Fucile

Dirección de Arte:
Cristian Bernardini

Diseño
Julián Aron

Colaboradores permanentes:
Quique Alcatena
Silvio Kiko
Luciano Vecchio
Diana Benzecry

Colaboran en este número:
Pablo López, M. C. Estivariz, Marina Pérez, Mariela Theiller, Bruno Fernández.

contacto@revistasacapuntas.com.ar
publicidad@revistasacapuntas.com.ar
www.revistasacapuntas.com.ar

Sacapuntas es una publicación de la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA)
info@a-d-a.com.ar / prensa@a-d-a.com.ar
www.a-d-a.com.ar

Web hosting provisto por *www.com.ar*

ADA ASOCIACION DE DIBUJANTES DE ARGENTINA