

JUGAR PARA CREAR: EL ARTE DE ALEJANDRO MAGALLANES

MARÍA FERNANDA AUDIFFRED JIMÉNEZ
LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

¿A poco te pagan por hacer esos dibujitos?
Mamá de Alejandro Magallanes

Figura 1:
Ejemplos del
estilo de Alejandro
Magallanes en
sus carteles para
la Universidad del
Claustro de Sor
Juana, Almadía y el
TEC de Monterrey.

ALEJANDRO MAGALLANES recuerda, muy divertido, las palabras de su madre al ver sus primeros trabajos publicados. Estos dibujitos del diseñador e ilustrador mexicano son reconocidas y prestigiosas contribuciones en el mundo editorial y del cartel; sus publicaciones han sido premiadas y exhibidas en diferentes países de América, Europa y Asia.

Mediante trazos erráticos, duros, imprecisos pero muy concretos, Alejandro se apropia del espacio disponible y

encarna sus propios valores estéticos. Su estilo, frecuentemente infantil, juega con colores primarios y secundarios, acompañando visualmente los textos de los libros o adquiriendo una identidad muy particular cuando se trata de carteles y portadas.

La obra de Magallanes es versátil, llega a las infancias, al grupo juvenil y al público adulto. Considera un regalo invaluable que niños y niñas desde los 4 años se acerquen a los libros gracias a su propuesta. De antemano

sabe que para los niños el veredicto es positivo o negativo, no existen matices: cuando un libro no les gusta, lo cierran para siempre.

Magallanes estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal objetivo desde el principio fue hacer de la lectura algo atractivo, de ahí que su técnica y su estilo sean tan diversos.

Sus aportes en el mundo del diseño lo llevaron a obtener la medalla Josef Mroszczak en la XVI Bienal del Cartel en Varsovia, un honorable 3er lugar en la bienal de carteles a favor de la ecología 4th Block en Ucrania y el premio Golden Bee en Rusia.

Sin duda, su mayor virtud es su sentido del humor. Al ver su profesión como un juego, se permite aventurarse, divertirse, transmitir una atmósfera liviana y al mismo tiempo poderosa, a cada uno de sus trabajos.

Figura 2: Cartel a modo de difusión para la procesión de las Mujeres de Juárez, 2016.

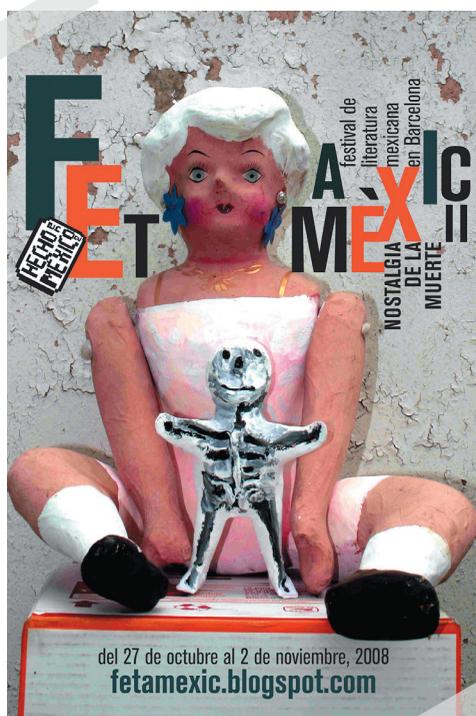

Figura 3: Cartel para el Festival de Literatura Mexicana en Barcelona, 2008.

Dibujar es un lenguaje y Magallanes se comunica mediante imágenes que se quedan en la mente; se vuelven parte del imaginario socio-cultural.

Este lenguaje lo libera y a su vez le permite sacar sus propios demonios, sus miedos o rencores; es un arma que le permite señalar o criticar lo que ve en el exterior mediante imágenes directas, frescas y espontáneas. Magallanes se considera a sí mismo como un necio, como alguien que nunca dejó de intentar pese que a algunas personas no les gustaba su obra.

Es por eso que su mayor logro es tener un trabajo después de hacer el último. Sin embargo, aunque al día de hoy se hubiera publicado el último trabajo de Magallanes, la realidad es que su legado ya está edificado.

Su obra es cotidiana, presente en la vida de las personas, sin generar fricciones. Está presente en muchas de las portadas e imágenes gráficas icónicas del arte mexicano.

En una retrospectiva dentro de 70 años, seguramente su trabajo retratará el México del presente. Por ahora, su complicidad con la o el lector es lo más importante, la comunicación abierta y franca con ellos es lo que le permite seguir creando y conectar con sus subjetividades.

Magallanes dice que es más interesante pensar sobre lo que no te gusta que lo que te gusta. Algo que no te gusta provoca mayor reflexión, propuestas personales, sugerencias entusiastas; mientras que lo que te gusta se considera como una obra acabada. Quizá por eso Alejandro recuerde las palabras de su madre: finalmente son un recordatorio de todo lo que aún es posible crear. ■

Figura 4:
Cartel para la
exposición "Le
monde d'Alejandro
Magallanes", 2011.

Figura 5:
Cartel para expresar
la interacción entre
un ciudadano y su
ambiente, llamando
la atención a la carencia
de aire limpio
en la CDMX.

REFERENCIAS

- Alejandro Magallanes / México. (2021). Diseño Gráfico Latinoamericano. <https://www.disgraficolatinoamericano.com/disentildeadores/alejandro-magallanes-mexico>
- Así es como diseña Alejandro Magallanes. (2016, 16 diciembre). [Video]. YouTube. shorturl.at/gSGLV
- Caldo de cultivo: Alejandro Magallanes, ilustrador e inventor de mundos. (2017, 14 junio). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NiBENofQ92k>
- Entrevista con el ilustrador Alejandro Magallanes, para #44Lab. (2018, 30 noviembre). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WNW-CjtEtjVc>
- Magallanes, A. M. (2021). Taller A.M. Alejandro Magallanes. Recuperado 28 de diciembre de 2022, de <https://alejandromagallanes.com>