

Ilustrar no es hacer monitos

Juan Carlos Curiel Arroyo

Diseño de la Comunicación Gráfica

“Los símbolos son compartidos por todos los seres humanos...”

“Ilustrar no es hacer monitos” mencionó Lourdes Zolezzi, ilustradora egresada de esta universidad, quien con un grupo de colegas entre ellos: Blanca Dorantes, Carlos Lara, Jolanta Klyszcz, Leticia Barradas y Rafael Mendoza, dieron una conferencia el pasado 7 de abril en el auditorio Jesús Virchez, complementando la exposición instalada en nuestra biblioteca denominada *La ilustración, la otra lectura*.

A Lourdes se le preguntó ¿qué es ilustrar? a lo que respondió: “Ilustrar no es hacer monitos, es complementar un diseño. Existen tipos de ilustración, no es sólo dibujar bonito, no es sólo usar *Photoshop* y todas sus herramientas, uno debe elegir qué es lo mejor para una idea que se quiere representar, se debe usar sólo lo necesario, el ilustrador debe tener la suficiente cultura visual para saber qué se requiere para no hacer parecer al diseño como china poblana. Debe existir un equilibrio entre forma y contenido, un buen ilustrador no es el que

sólo retrata lo que se dice en el texto, sino el que va más allá”.

A la pregunta sobre su proceso para ilustrar Rafael Mendoza contestó: “primero leen el texto que se debe ilustrar, una vez hecho, documentarse y formularse conceptos, posteriormente se comienza a bocetar. La parte más pesada es la elaboración del concepto puesto que debe analizarse cuál es la mejor forma de expresar esa idea pero sin exagerar”.

Es sumamente importante generar un estilo propio con el fin de que un director de arte contrate al ilustrador porque tiene eso que nadie más y no por la idea de que cobre poco, para él es mejor solidificar un estilo que dos o tres.

Técnicamente hablando, él se lleva de cuatro a ocho horas realizando una ilustración, proceso tardado y hasta “doloroso”. Se basa mucho en la psicología de las personas, ellas siempre están presentes en sus obras, sobre todo la mujer o eventos ambientales.

En el caso de Jolanta, ella se formula: "¿quién pagó, quién lo lee, cómo es el texto, en qué tono está escrito?, trata de entender el estilo, la retórica, de qué trata, intenta responderle poniéndose en ese contexto y hacer coincidir las imágenes con el mismo, metiéndose en un contexto emocional. Posteriormente comienza a bocetar". Para ella es igualmente importante el aspecto moral y ético, ya que forman masas. "Los símbolos son compartidos por todos los seres humanos, los unen, son entendidos y transmitidos".

Leticia Barradas fue ilustradora para el periódico Reforma: "el trabajo en un periódico es muy demandante, muy tenso,

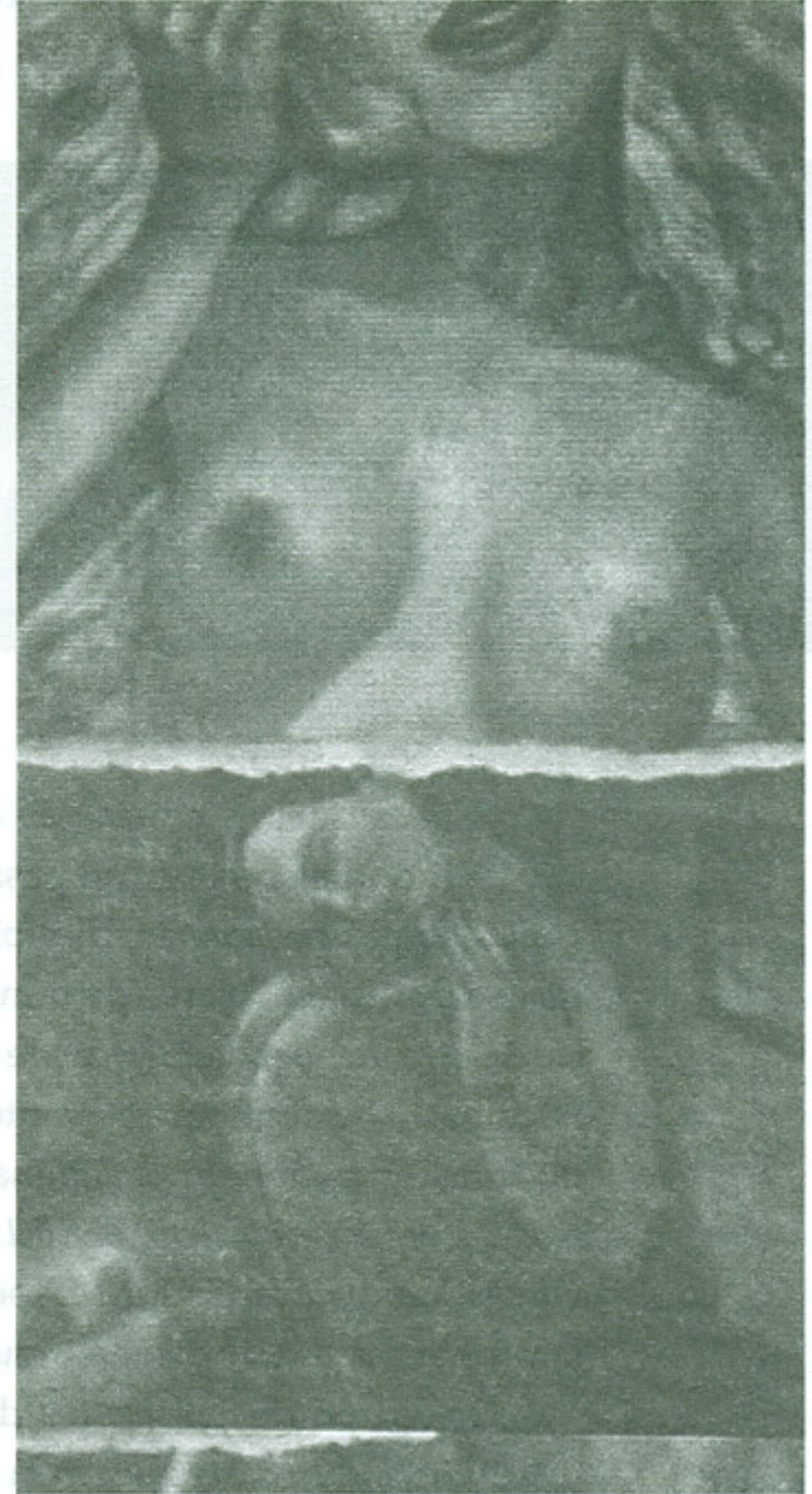
muy presionante, vives para él, aprendes mucho, no puedes equivocarte, tu forma de trabajo es muy rápido, no puedes tomarte el tiempo para muchas ideas, debes leer el artículo en no más de 15 minutos y ya debes estar generando ideas, el ritmo de trabajo llega a ser muy esquizofrénico".

Para Leticia es importante aprender del trabajo de los demás, aprender a sorprenderse del trabajo ajeno, ser humildes en este aspecto ya que este medio es muy comunicativo y "las alimañas se dan a conocer a la larga". Es importante saber para qué eres bueno, debes buscar tu perfil,

Ilustraciones: Jorge Alderete

Ilustraciones: Rafael Mendoza y Jean Picazo

para que cuando vayas a buscar trabajo llegues con la seguridad de lo que sabes, y tu trabajo tenga bases, con firmeza. Si te sientes seguro vas a lograr mucho.

Antes de finalizar la conferencia Lourdes Zolezzi tomó la palabra, exhortando a los estudiantes: "No es posible que los alumnos digan la universidad es una porquería, ya que es responsabilidad de cada uno seguir creciendo, cultivándose, aprender más. Uno debe dar lo mejor de sí y no justificarse, yo la verdad no hago buenos diseños porque no me pagan bien, o no se me da crédito, esto a la larga da frutos bien cañones. Uno debe aprovechar todo lo que pueda aprender de la gente que lo rodea... si estudias Diseño Gráfico porque crees que

es una carrera fácil, estás frito, en cambio si estudias porque amas esta carrera, puedes llegar muy alto".

La página en Internet donde puedes observar las obras de estos ilustradores es www.ilustracionmexico.org la cual además cuenta con dos abogados que te pueden orientar con lo referente a derechos de autor y existen dos ejemplos de contrato de servicios a los que puedes acceder al registrarte.