

ENTREVISTA CON CARLOS AGUIRRE

REVISTA DEBATE FEMINISTA

Pues estamos con el maestro Carlos Aguirre que nos va a explicar cómo fue que diseño... ¿cómo fue que diseñaste esta portada de Debate Feminista?

Específicamente ésta

Ésta

Mira, yo llevo- hay que, siempre manejar antecedentes- yo llevo aproximadamente 32 números. Osea, desde que comenzó, creo que más de quince años he trabajado haciendo las portadas de esta revista. Uno de los...de las cosas que se...que la característica que tiene el diseño de esta revista, es que mi trabajo para ellos no está en función nada más de ilustrar o de vender, sino que también es como una especie de aportación. Lo hago y de alguna forma...ellos me dan el tema y yo hago un comentario visual y ese comentario visual, junto con todo el resto de las características que tienen las portadas, se imprime y esa es su portada. Eh, no es un trabajo comercial tradicional.

Entonces en éste caso, por ejemplo, ellos me dan el título. Este se llama "Matrimonio homosexual, familia homoparental" ¿cómo lo ilustras? Osea, hay miles de ejemplos, tienes miles de posibilidades, pero como es un comentario mío, entonces yo tengo la libertad de trabajar y de decir lo que yo quiera. Ahora, lo que yo planteo aquí es que, en efecto, ha sido una lucha de muchísimos años para lograr que les permitan a los homosexuales casarse; entonces eso lo simbolizo como el romper un muro, el tratar de romper una historia ya vieja y penetrar dentro de ésta estructura. Pero por otro lado, en lo personal, me parece un absurdo que quieran casarse ¿Por qué no piensan en cuestiones legales?, piensan en tratar de tener una serie de derechos como pareja y no tener que meterse en ese rollo cursi que es el matrimonio ¿sí? Todas las ceremonias, toda esa serie de cosas, pero en fin, ellos quieren, ese es su problema; entonces adentro del muro, lo que yo plateo, lo que yo puse como un objeto son unas esposas viejas oxidadas. Entonces el juego es muy simple, hago toda esta serie, corto visualmente toda ésta serie de muro, este muro -que curiosamente es el muro de una iglesia, pero eso no tiene por qué saberlo absolutamente nadie- y lo que empiezas a percibir las esposas. Ahora, ellos me habían dado, ellas me habían dado, fotos que habían sido publicadas en el País, en la Jornada etc., y sí, las coloque. No quise que eso fuera la parte central, sino, como una especie de comentario. Entonces, lo que hice fue manejar tres fotos, pero también tiene la característica que no están, y no las corto perfectas, no le quito digamos, el pie de foto, es como si las hubiera cortado con tijera de una manera libre y las pongo en donde caiga.

¿Estas fotos por qué te las dieron?

Como un apoyo y quizás por la dificultad del tema, pensaron que a la mejor yo podía hacer algo con un collage de fotos de matrimonios ¿sí? Pero bueno, siempre tienes una serie de recursos y puedes manejar muchas cosas y puedes incorporar.

Ahora, yo cómo manejo los textos en éste sentido, yo pienso que ésta revista...ésta es una revista que digamos, no se hace para todo el público. Tiene ventas, pero está dirigida pues a especialistas, a gente que les interesa los temas. Siempre trabajan ellas un solo tema y de esa manera la revista se convierte en un libro monotemático y son realmente textos muy interesantes, textos muy buenos.

Y esta audiencia de la cual nos hablas, estos especialistas o estas personas que están interesadas, ¿cómo influye el que tú sepas que esta dirigido a éstas personas en la realización de las portadas?

Mira, tengo en ese sentido... yo no creo en los mitos de que tienes que conocer perfectamente a tus lectores y que te tienes que hacer pensando o que son unos brutos o que son tan inteligentes o que...todos esos mitos que en las escuelas te dan, no creo yo en esos mitos. Yo creo que el lector lo que hace cuando ve un libro...hay un proceso que yo he manejado siempre que es el de atracción-atención. Osea, el lector si la portada le atrae, ya le pone atención y si le pone atención, empieza a leer los textos, a averiguar de qué se trata y entonces posiblemente compre el libro. Pero la función del diseñador no es vender el libro, el libro se vende por el trabajo editorial, por la contra, por el contenido, por los balazos que pueden atraerle al lector de ese libro, pero tu trabajo como diseñador es simplemente atraerlo. Normalmente los libros están en grandes mesas y en ese sentido, sí sería importante hacer una investigación de qué tipo de diseño es el que esta imperando en las mesas y entonces hacer exactamente lo contrario. Si todos son negros usas el

blanco, si todos son blancos al revés, si todos están muy simples, haces algo con mucha textura, es atraer. ¿Qué te atrae? Te atrae lo que se sale fuera de lo normal, no lo que todo mundo esperaría del diseño, osea, no lo común y corriente. Te atraen las frases interesantes, te atraen imágenes fuertes, te atrae lo distinto.

En este caso, por ejemplo, ¿tú sabías dónde se iba a poner este tipo de publicación o más o menos te imaginaste?

No. Mira, lo que te digo, no estoy haciendo algo que dependa de mi el que la obra circule o no circule, de hecho hay muchos números agotados y han vuelto a re editar algunos números y lo que he hecho –que ha sido divertido- es agarrar portadas que hice en los noventa y volverlas a hacer, osea, hacer una especie como de relectura de esa portada y alterarla. Pero en ese sentido no hay un problema, no tengo que hacer una investigación de campo.

Nos mencionabas, por ejemplo, el hecho de haber trabajado ya durante muchísimo tiempo en esta publicación ¿has ido variando el estilo, las portadas...?

Definitivamente

¿Cómo, buscando algo o qué hay detrás de eso?

Mira, esta es la tercera portada, el tercer diseño que yo hago de la portada. El logotipo de la portada cambió a partir de la anterior. Entonces, también eso es muy importante, esa idea de que todo tiene que ser rígido solamente a algunos docentes les pasa en su propia cabeza, pero los diseños puedes cambiarlos, puedes variarlos. Osea, todo es cuestión de negociar, todo es cuestión de que tú hables.

Hay editoriales que sí pretenden manejar un diseño único. Por ejemplo, yo hacía portadas para unos libros de Océano, honestamente me aburrió porque varias veces les planteé de que yo ya estaba harto de hacer lo mismo. Era, palabra, me daba flojera. Cada vez que me pedían hacer una portada me daba flojera Llego un momento que ya no quisieron y ahí paré.

En la composición, ¿por qué el logotipo, por ejemplo, siempre ocupando esta porción porqué no abajo?

Porque ahí me gustó

Porque ahí te gustó

Sí, así de fácil. De verdad, yo creo que ustedes tienen les han metido una serie de mitos en la cabeza del trabajo del diseñado que a la hora de trabajar, a la hora de hacer las cosas... ¿por qué ésta cámara esta aquí y por qué esta cámara está acá? Porque así se dieron las circunstancias arquitectónicas del estudio y así lo hicieron. Esa cámara podía haber estado mucho más alta un metro a la derecha...en fin, no pasa nada.

Por qué lo puse ahí, porque ahí me pareció lógico. Tiene... ¿cuáles son las razones? porque si lo pones arriba tienes, mayor vista en caso de que pongas un libro encima de él. En los racks muchas veces tienes un libro enfrente del otro entonces siempre estas viendo el logotipo, pero, digamos, no pasa nada, lo puedes poner en el centro. Matador, la revista Matador esta perfectamente en el centro, esa es su distinción.

No, las consideraciones que tú tomas, que tú tienes-que eso es muy padre cuando ya estas trabajando- es que tú realmente puedes hacer realmente lo que quieras con el diseño. En otras palabras, sí tienes límites cuando tienes un cliente o un patrón cabeza dura, yo creo que ustedes lo han tenido con maestros cabeza dura ¿si?, pero lo interesante de esto es precisamente la diferencia, el cambio, lo distinto. Entonces, el riesgo mayor es que tu propia cabeza sea la que diga no debo, no puedo, no se puede, esto no es así, esto debe seguir un cierto estilo, una cierta rigidez, entonces lo que esta funcionando ahí es una especie de auto censura y eso es lo que creo, más limita al diseño gráfico contemporáneo.

Del logotipo, ¿cómo fue que realizaste el logotipo?

El nuevo cambio de logotipo.

Mira, me daba mucha risa. Igual, yo trabajo con un proceso. Hace mucho tiempo, yo recuerdo en la UAM, se criticaba mucho cuando alguien decía "intuyo", era como una palabra que solamente un hereje podía mencionar y yo no entendía el por qué si yo toda la vida he tenido muy buena intuición. Entonces, bueno, con el tiempo obviamente me empecé a dar cuenta de que la intuición me funcionaba muchísimo para todo mi trabajo y que era una forma de entrar dentro del proceso creativo. Entonces una de las cosas que yo he

tratado de desarrollar es precisamente la capacidad de intuir, de plantear cosas que pudieran ser totalmente absurdas. Por ejemplo, ¿Por qué le quito la "e" a Debate y la relaciono con la "e" de Feminista, simplemente por la rarencia, intuí, me latió que eso me funcionaba y luego entro en el siguiente proceso que es analizar si no estoy orinando fuera de la bacinica Ok?.

Entonces yo tuve una formación un poco desordenada pero bastante intensa. A mi me..soy muy pasional, soy muy obsesivo cuando me meto en las cosas con la semiótica, entonces tengo una formación digamos, no profunda, no demasiado profesional, pero sé de qué se trata la semiótica y la utilizo. Lo que pasa es que hago este tipo de balance, lo que yo considero que puede ser interesante, me late, que me puede funcionar, que es algo distinto y luego simplemente tratar de anclarlo. Entonces ya cuando lo haces y lo ves...

¿A qué te refieres con este anclaje?

Anclaje significa que de veras hay una lógica. Osea, yo tengo como artista haces muchísimos proyectos, muchísimos pero luego vas seleccionando algunos que son los que tú consideras que son los pertinentes, los más interesantes, los que tienen..y esos son los que empiezas a desarrollar pero no hago un proceso digamos anterior, en el cual hago un análisis y todas esas huevadas, sino que empiezo a desarrollar ideas y veo cómo se pueden ir construyendo entre sí y cómo pueden generar un algo que funcione, y una cosa curiosa es que, bueno, la experiencia es fundamental. Yo llevo muchísimos años que todo digamos, eso que antes pues me daba... tenía un poco de miedo, de inseguridad y todo eso pues ya no lo tienes. Si a los cincuenta y tantos si sigues teniendo inseguridad estas jodido, y por otro lado, tengo mucha formación visual, mucha experiencia visual. He visto mucho, cada vez que salgo fuera traigo libros, cada vez que puedo veo cosas, me fijo mucho en las cosas...emm desarrollas mucho con el tiempo la capacidad de observar, de ver, de tratar de ver cosas distintas. Mi experiencia en la misma UAM tratando de que los alumnos, tratar de entender a cada uno de los alumnos como personas distintas, ver cuáles son sus problemas y cuáles son sus posibilidades y tratar de orientarlos...pues me da una experiencia impresionante, me da muchísimos recursos, yo llego a la casa agotado. Osea, yo saco más experiencia de mi estancia en la UAM que creo que mis alumnos.

En el caso de la revista ¿cómo es qué se dialoga? Tú das tus propuestas o ya tienes una sola... ¿cómo es que la idea que tú tienes pasa ya a lo que se va a hacer?

¿Alguna vez has entrado en conflicto con la gente para la que trabajaste en este proyecto?

En este no. Ah! si hubo una cosa hace mucho tiempo, como hace diez años, una anécdota. Este..hice una pieza y utilicé un maniquí, creo que hablaba sobre...realmente no me acuerdo, había "No sé qué y censura" pero yo puse un maniquí y el maniquí tenía los labios pintados. Entonces era muy interesante la imagen, era muy fuerte con el maniquí directamente, entonces Martha fue la primera vez que me pidió que ella no quería hacer un trabajo femenino en las portadas, feminista, que todo fuera de mujeril ¿sí?. Quería que hubiera una especie como de un trabajo mucho más objetivo que incluyera al hombre, porque finalmente no es un problema de las mujeres, es un problema de ambos y muchas veces el problema de las mujeres es el de los hombres, entonces ella que quería que hubiera una participación. Entonces como tenía que ver con censura ese número, obviamente le puse en la boca una franja negra que decía "censura", entonces entró perfectamente el título de la revista dentro del diseño.

Osea, cuando a ti te censuran algo o te ponen un límite es muy interesante tratar de usar tu capacidad para revertir ese problema. Si tu dices, "ya me fregó, ya me quitó esto", pues realmente empieza a dedicarte a otra cosa. Métete en el PRI o no sé, pero si tú tienes...osea lo que ahí es importante es que ---el castigo. Yo siempre, yo les planteo a mis alumnos, que ésto es como una especie de juego de tennis: de repente te van ganando, entonces tienes que ver qué es lo que estás haciendo mal, qué es los puntos flacos del diseño y tratar de revertirlo. Eso para mí es lo que me parece muy interesante del proceso de diseño, no tanto hacer la pieza y nada, sino tratar de solucionar problemas, plantear alternativas, cambiar las cosas, hacer algo que no tenga, que no parezca lógico.

PORTADAS ALFAGUARA

¿Cómo fue que diseñaste esta portada?

Esta portada

¿Qué hay detrás?

Mira, esta portada, yo ya le había hecho a Carlos Fuentes una portada que se llamó "El Naranja" y que tuvo mucho éxito. Yo trabajaba en ese tiempo para Alianza Editorial, Nueva Imagen, Promexa etc. Y me llamaron de Alfaguara para hacer esta portada "El naranja" y quedo muy bien y perfecto. Carlos Fuentes sacó esta nueva novela y me pidieron que hiciera la portada. En ese tiempo, yo lo que hacía con las portadas en general –las de ---no había ningún problema porque si era historia mexicana o algún problema específico o lo que sea el tema te lo decía, lo único que yo trataba era que si en el título, lo pongo de ejemplo, te ponen que el título se llama "El árbol verde" pues no pongas un árbol verde, qué hueva. Entonces, con las novelas es un poco más complicado porque tienes que leer la novela e igual, hice comentarios sobre la novela; entonces paso una cosa muy divertida, primero, no recuerdo el nombre de la actriz, Diana en realidad era un affair que tuvo Carlos Fuentes con esa mujer. Ella hizo una película que fue muy famosa, francesa con Jean Paul Belmondo que creo que se llama "Sin aliento", no recuerdo el nombre pero yo sí recuerdo la escena más importante. Era ella caminando en Champs Elisee de espaldas, vendía supuestamente el General Triview y bueno, la imagen de esa mujer caminando de espaldas hacia lo lejos en una lateral de Champs Elisee era maravillosa pero él prohibió que pusiéramos la imagen de ella, no quería que se supiera. Es totalmente...Umberto Eco, hay una anécdota genial: "En el nombre de la Rosa", no hay ninguna rosa en toda la novela, hay en la película una mujer pero en la novela no hay ninguna rosa y le puso "En el nombre de la rosa" –sacó un ensayo bastante largo- porque era el nombre que más se repite en el diccionario. Entonces, él lo que no quería era caer en, haz de cuenta "Tragedia o asesinato en el convento" sino despistar al lector y yo creo que eso es muy válido. En este caso, él no quería que se supiera que se trataba de Jean Cerberg (finalmente vencí el Alz Heimer) entonces, lo que puse fue nada más dos fotogramas de la película. La filmoteca me lo proporciono, saque las dos imágenes y apenas llegas a ver el General Triview de Jean Cerberg que era, maravillosa esa mujer. Leo la novela y me doy cuenta que el affair de Carlos Fuentes fue una cosa absurda, nunca entendió a esa mujer, nada más habló de sexo y nada más en la novela habla de cuántas veces cogieron pero finalmente la chava lo deja por otro galán, ¿por qué? porque nunca lo entendió. Entonces, empecé a jugar, puse metáfora de pene, puse un cactus ¿no?, me fui al mercado y compré un cactus que pareciera un pene, el pene refleja una sombra, que la sombra sí parece pene. Luego jugué con un algo que él menciona que es, en un momento dado, vacían o traen o compran, ya no recuerdo bien, eso fue hace más de doce años, una mermelada europea. Y, pues bueno que voy a la tienda compro, ¿y qué mermelada compro?, compro la marca "Hero" porque de alguna manera lo relacionas con "hero", con héroe, El héroe, él poniéndose como el héroe, y, lo compras de chabacano porque parecen nalgitas ¿no?, es una bonita imagen, nadie puede decir que no. Salió la –esa la hice para España, esa no se hizo para México- salió la portada y fue en escándalo. La esposa de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, armó un pancho porque le pareció que yo era lo más vulgar que existía dentro de los portadistas mexicanos, entonces ¿sabes que hicieron en España? –que fue genial-, subieron la publicación a cuarenta mil para que hubiera -antes de que Silvia lo parara-, hubiera cuarenta mil ejemplares en el mercado, a ellos les fascinó la portada ¿sí?. Y hasta que se acabaron los cuarenta mil entonces ya hicieron otra portada que yo no quise hacer, y que hicieron una tontería espantosa.

A mi lo que me llamó la atención es el poder de la imagen, porque yo no sé si Silvia leyó el texto o no lo leyó, el texto habla de un Fuentes bastante tonto, pero la portada fue la que le irritó. Entonces eso me llamó mucho la atención, en lo que son las anécdotas, de las cosas que puedes tener o de los conflictos que puedes tener con los autores y así tuve una serie de *+golpe* conflictos con otros autores que fue bastante divertido porque finalmente yo hice lo que quise, al autor no le pareció. En una ocasión Aguilar Camil y yo nos dimos una gritonada en un coctail de Alfaguara, pero bueno, lo único que haces es decir bueno a éste gey no le vuelvo a hacer portada, no pasa nada. Lo mismo hice con Fuentes, si la mujer es la que tiene que decidir pues no hago nada.

Había otra portada, ¿qué hay con esta portada?

En el caso –éste es otro caso- en el caso de Augusto Roa Bastos, con esta portada que se llama "El fiscal" Roa Bastos me pidió que él lo que quería que hubiera en la portada era una mujer y una flor, punto. Él también no quería que hubiera nada, osea, sus temas siempre son muy políticos ***teléfono.

Roa Bastos me pidió que estuviera en la portada una mujer y una flor. Roa Bastos hacía -acaba de morir- una serie de novelas muy políticas, entonces él no quería que tuviera nada que ver el contenido de la obra con el

tema. Entonces, lo que hice fue hacer lo que él me pidió. Lo tienes que hacer de manera que quede atractiva, que sea diferente. Esta imagen la dibujé, la copié de una imagen de Da Vinci y la flor esta es una fotografía, perdón es una fotografía la flor real, la mujer no está en la fotografía, la incorporas en los negativos. En aquel tiempo no teníamos nosotros la posibilidad de la computadora, entonces el trabajo era un poco más complejo en ese sentido, pero un poco el objetivo, por eso es una portada atractiva.

Nos dices que el mismo Roa Bastos se acercó a ti y te dijo...

No, me mandó decir.

Y en el caso de Carlos Fuentes también hubo un diálogo parecido o...

No, en el caso de Carlos Fuentes me invitó a la presentación de "El Naranjo" porque estaba muy contento, pero cuando me dieron la novela te dan nada más el escrito y tú lo haces. Casi no me gusta tener contacto con los autores o no me gustaba tener contacto con los autores, te da más libertad. Te da más libertad, no estableces compromisos, y sobre...y bueno, en algunos casos sí pesa mucho el hecho hacerle una portada a un autor que tú admiras, eso es complicado porque es un golpe. Por un lado dices qué padre, por otro dices puta que honor ¿no?, entonces en ese sentido es interesante.

La editorial Alfaguara participa de alguna manera en la...

¿En el diseño?

En aquel tiempo yo tenía toda la libertad por una característica que ya se perdió y se ha perdido en la mayoría de los sellos editoriales, por eso dejé de hacer portadas. Y es que, anteriormente, los que manejaban las portadas eran los editores, actualmente los que manejan las portadas son los vendedores, tienen dos cosas totalmente distintas en la cabeza. Entonces, con los editores yo tenía toda la libertad. Prácticamente yo entregaba igual, el Cromalin junto con los negativos ya para irse a la impresión y jamás tuve ningún problema. Con los vendedores yo no me quise meter porque no, no me funciona. Podía, tenía la opción de dedicarme a otra cosa y preferí.

¿Qué límites te imponían esos vendedores? ¿Qué es lo que querían?

No, no tuve la fortuna de tener esa experiencia tan interesante. Punto, afuera ¿sí?

En el caso de esos dos trabajos vemos que esta franja negra...

Ese es el diseño original que realizaron en España, -alguien- y esa era una de las limitantes que tenía. Eso es curioso porque en las dos portadas hay un elemento en el centro, un poquito hacia la derecha porque esta franja realmente rompe con todo ¿no?. Poco a poco -no tengo ningún ejemplar aquí pero sí hice- fui metiéndome sobre la franja, poco a poco metí algún detalle, la crucé, puse algunas cosas. Cuando yo me salí empecé a meter a la franja un poco transparente, cuando ya me salí, empezaron otros diseñadores a ya cambiar algunas cosas, osea ya no tenerle tanto respeto; manejar la franja en color, hacer algunos cambios, lo cual me parece perfectamente lógico.

El problema que yo siento, cuando tú tratas de tener un diseño muy estricto y muy rígido, el problema que yo siento es que muchas veces el lector pasa y dice "ese ya lo tengo", lo dice inconscientemente. Por eso, este juego de atracción-atención es muy importante, por eso es muy importante salirte de lo normal.

Ahora estoy viendo que, por ejemplo, haces fotografía en estos dos casos, figurativa por así decirlo, osea se ve la flor, se ve el cactus físicamente, pero en el caso de Debate Feminista no es tan figurativo el trabajo, los utensilios de cocina no se ven como si estuvieran ahí, ¿cuál es la diferencia?

Porque estas hablando de diez años de distancia. Esos son de este año, estos son de hace doce, trece años. Osea, uno va evolucionando, va cambiando, vas ...no nada más vas cambiando tu cerebro, tu vista , tu archivo, tu disco duro, sino también vas usando un aparato que tiene disco duro.

Ok, entonces podríamos decir que si volvieras a diseñar alguna de esas, utilizarías más bien ese estilo.

Definitivamente. Trataría de hacer algo totalmente distinto a lo que yo hacía en esa época. De hecho -mira eso yo se lo digo mucho a los alumnos- cuando yo comencé a trabajar creía en esa idea de...del estilo que

hay que tener un estilo, hay que guardar un algo en lo que te puedan reconocer. Con el tiempo, llegue a la conclusión de que al contrario, mejor usa todas las alternativas porque ya tu maldito común denominador ¿sí? está canijo quitártelo de adentro y lo peor que te puede pasar como diseñador es que te clasifiquen. Entonces, si tú puedes manejar todos tus diseños como si fueran cinco personas distintas, ya la hiciste. El común denominador es que el que le da, de alguna manera, unidad a las cosas pero no trates de repetirte. Como cuates se los digo.

En esta portada ¿por qué la mujer dibujada y no una fotografía también?

Porque primero no tenía yo la... Él se refiere en el comienzo del libro, se refiere a una mujer específicamente, pero él la dibuja, él no habla de fulana de tal, él habla de alguien. Me imagino que debió de haber sido ya un amor otoñal, entonces, habla de una mujer prácticamente maravillosa, entonces yo utilicé una metáfora de una imagen que tienes esas características. ¿Tú no podrías haber pensado que una, un dibujo de Da Vinci no tendría las mismas características?, es un lugar cultural.

CATÁLOGO

¿Ésta es contemporánea de Debate Feminista?

Esa es de este año también. Tienes piezas de hace quince años y piezas de ahora.

Tengo entendido que hubo bastante gente involucrada en la realización de ese proyecto pero específicamente ¿qué te tocó hacer a ti?

Yo hice todo el diseño

Todo el diseño.

Todo el diseño.

Bueno la gente involucrada, bueno hay un fotógrafo, un escritor, la persona con el que trabajé todo el trabajo editorial, de diseño, osea yo no tengo el conocimiento, estoy empezando a meterme a la computadora, tengo una computadora pero no tengo la súper computadora y no tengo ya, digamos, el conocimiento que tiene esta persona para hacer las cosas ¿no?. Entonces, ehh...pero todo el diseño mira, lo que acordamos fue... Esa pieza es algo que muy raras veces a un diseñador se le presenta una oportunidad así: Haz un libro y haz lo que quieras. Ahora, la cliente lo que me pidió fue que yo hiciera un libro en función del diseño de su hija. La hija es diseñadora, es egresada de la Anáhuac y le quería regalar el libro. Entonces lo que yo planteé fue, ok, yo voy a hacer mis comentarios visuales sobre el trabajo de tu hija, osea, no quiero conocer a tu hija, la voy a conocer hasta que le entregue el libro, que eso fue ayer. Ayer le dije aquí esta tu libro y no sé si lo ha visto, ese es otro boleto ¿sí? ahora, fue una sorpresa no sabía. Entonces aquí si me tuve que ir a meter a saber qué es lo que hace ella, entonces me metí en su casa, me metí en su taller, me metí en sus tiendas, me metí un poco como antropólogo visual tratando de entender, platicar con sus obreros, tratando de entender quién es esta persona y qué hace y cómo hace las cosas ¿sí?. Entonces, había que hacerlo en un mes, yo tenía que entregar el diseño en un mes y tiene ochenta páginas, entonces yo lo que quería hacer era cuarenta diseños distintos porque cada una de las páginas es un diseño distinto. Entonces yo diseñé el guión, yo diseñé las imágenes que yo quería utilizar, los textos que yo quería, todo eso lo hice yo ¿sí? osea, yo me involucré en la pieza. Y lo curioso es que teníamos que hacer, pues obviamente si es un mes -y además lo entregue tres días antes de que terminara el mes- pues definitivamente sacaba dos diseños prácticamente cada día, y como no iba todos los días entonces había que sacar tres diseños y medio o cuatro las veces que iba. Entonces, eso fue lo que para mi era un reto y un reto muy interesante, ver también hasta donde carajos yo podía, osea la capacidad de trabajo ¿no? y la capacidad de hacer pues cosas totalmente distintas a las que yo hubiera hecho como diseñador o como artista. ¿Por qué? yo generalmente, como han visto en los demás diseños, yo con los demás diseños trabajo con sombras, con tonos...me gusta mucho el gris y a los colores siempre les pongo gris. Pero esta persona no trabaja con grises y había leído que al contrario, que lo le gustaban eran los colores brillantes, entonces para mi era muy interesante meterme en colores que yo generalmente no trabajo regularmente. Entonces era meterme con colores complementarios, con colores brillantes, con colores chingame la retina ¿sí?, eso era un poco. Ahora, no era...hay que...hay que decir las cosas, yo hice una maestría en Londres sobre el color, entonces formación del color debe uno tener y la otra es que pues da lo mismo, es de depende los objetivos que tú te plantees y yo nunca selecciono un color, no digo por principio "yo necesito un amarillo", yo digo "necesito un color claro, que se vaya hacia delante, que

tenga tales características... ¿cuál es el color que tiene esas características? el amarillo”, entonces ya señalo el amarillo que necesito y para buscar el color con el que voy a combinar entonces digo “¿qué quiero?, quiero que vibre, quiero que se vaya atrás, quiero que..bla bla bla” entonces ya selecciono el otro color, pero no pienso primero en el color y luego pienso cómo jodidos meterlo. Entonces aquí lo que era divertido, era que había cosas como –de casualidad abrí esta página- en lo cual lo yo que quería meter aquí era pura bisutería. Aquí era...** ¿y cómo lo metes? si metes pura bisutería así no funciona, porque no es nada, son cuentas de colores; entonces diseñé todo este juego de utilización como de mariposas y hice en computadora esta imagen en la que lo que queda atrás es la bisutería, entonces te da un efecto atractivo, estas diciendo de que ellos venden esto pero estas diciendo que ellos venden esto y que tú lo ves desde esa perspectiva. Lo mismo con estos relojes. El fotógrafo me tomó las cajas en grupos de manera distinta, con la computadora lo que pude hacer es juntarlos, subirlos, unirlos y jugar con ese tipo de imágenes. Aquí fue muy divertido. Éste era un sillón, un sillón de plástico inflable con cuadros de colores. Le tomé algunas fotos de manera digital, tenía flash, me dio miles de charolazos –lo cual a mi ese tipo de cosas no me preocupa para nada- y entonces juego, empecé a ponerle flechas a todos los charolazos- cuando tú no puedes esconder una cosa, entonces señálala ¿si?, para qué te pones y te azotas si no lo puedes esconder, señálalo- le puse flechas en todo, y luego le puse, en algunos les puse unas curitas y en otras les puse unas flores y entonces fui jugando con todo eso y quedó un diseño bastante interesante a partir de los charolazos de la foto. Lo que te hubiera dicho cualquiera era, tápale los charolazos, tómalo de otra manera... haz todo un trabajo brutal... pierdes la espontaneidad y pierdes la oportunidad de divertirte haciendo las cosas y pierdes la posibilidad de hacer un diseño distinto.

Ahora en este caso, nos hablas que hubo un titipuchal de diseños ¿no? Este en qué te tardabas más ¿en pensar qué es lo ibas a hacer o en hacerlo?

En hacerlo definitivamente

No, yo trabajo muy rápido las ideas. Te digo, si a los cincuenta años tienes dudas, tienes inseguridades estas jodido, digo cincuenta y siete para precisar.

Y en este caso, por ejemplo, ¿era lo primero que se te ocurría o tú buscabas, entre varias ideas que tenías en la cabeza, buscabas cuál te parecía mejor?

No, había que hacer las cosas rápidas y tienes que encontrar también tu capacidad de improvisación es muy importante. Tú puedes llegar con un pequeño boceto y decir “yo quiero tal cosa” porque eso lo diseñaste la noche anterior, viendo la televisión, si se te ocurre o viendo un libro o tomando lo que quieras y de repente dices “esto lo voy a hacer así” y tú llegas ahí y según va pasando, según vas construyendo la pieza, te vas dando cuenta qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, hubo muchas piezas que salieron de forma divertida como esta** o que tenían ciertas texturas que fueron los errores, digamos del proceso de la computadora y ahí paso una cosa divertida, muchas veces Rafael- que es la persona con la que tomé- le tuve que tirar unos manazos para que no las borrara porque eran texturas realmente muy interesantes que si se borraban pues se perdía todo el chiste que tenía el hecho de que tuvieran esas texturas ¿no?. Entonces, no las encuentro ahora... estas por ejemplo**, toda esta serie de puntos que son unos brillos raros que salieron en la computadora pero están padrísimos. O, por ejemplo, el que haya recortado esta imagen para luego hacer un pequeño, un recorte mucho más preciso y le dices “ini madre!, déjalo así, así se ve mucho más interesante” ¿para qué recortas? Recorta las cosas precisas cuando quieres recortar las cosas precisas pero cuando no, le quitas la espontaneidad que tienen la... digamos, esos trazos. Si todo lo que tú estas haciendo, estas haciendo un trabajo sobre alguien que tiene mucha espontaneidad ¿por qué carajos no haces lo mismo? ¿por qué automáticamente te vuelves... te entiesas no? Entonces eso fue un poco, o manejar los textos de esa manera.

Mira, yo trabajo... por suerte no trabajo digamos, para científicos porque yo me aburriría y ellos no entenderían. No lo hubiera hecho pero yo lo que trabajo el texto es como ilustrador. No me importa que sea legible, que cajas, que todo sea ordenado, yo lo que quiero es jugar y ¿cómo coloco la tipografía? Como si fuera una mancha, un objeto, una textura. Cuando quiero destacar algo se destaca, cuando no quieres, te funciona muchísimo el que este atrás. Jugamos con diferentes tipografías, jugamos con cosas. El diseño es mucho juego. Si las cosas no te divierten puta, pues qué flojera.

Por ejemplo, al autor yo le pedí que me diera – el autor se llama Gonzalo Tacier, es diseñador- y yo le pedí que me diera todos los textos que él escribió antes de que se pasara a computadora, entonces él me daba todos los textos y los repartí por todos lados. Entonces eso le dio ese carácter como mucho más lúdico, mucho más de diversión al libro.

¿Nos puedes explicar qué es? ¿es un catálogo...es un libro?

Es un libro. Es un libro que no sé que fin tendría, es un libro inútil, que son los más interesantes. Yo de alguna forma cuando voy a una librería y encuentro libros inútiles los compro porque son los que más me aportan.

¿Cómo fue qué entraste al proyecto?

Gonzalo Tacier sugirió a la clienta que por qué no, que yo pudiera hacer este trabajo y aquí comencé a hacerlo.

¿En éste caso tú terminaste entregando la propuesta final, siempre entregas propuesta final?

Sí. Invite a la clienta a que viera el trabajo, no de quien se hacía sino la persona que me contrató, lo vio en computadora y le gusto mucho, no dijo absolutamente nada pero lo hice yo más bien por una como cuestión de amabilidad, como para decir "ya terminamos, ya me toca que me pagues".

Entonces podría decirse que tú te encargaste de todo el diseño porque en los créditos esta como compartido que estas tú y...

Y Rafael porque Rafael hizo todo lo que...yo trate de involucrar mucho a Rafael pero con Rafael he hecho, por ejemplo, todas esas imágenes que están en el suelo, entonces pues si...aquí entre nos este...él es un chavo joven, diseñador y todavía no le entra... él hace su diseño pero yo creo que todavía le peso bastante ¿no? porque en eso soy muy compulsivo, trato de ser amable pero creo que a veces soy más latoso.

Y en eso que dices que era como una forma de decirle a la chica esta "esto es lo que pienso de tu diseño" también a la hora de diseñar, ¿tuvo algo que ver, pensaste en ella?

Mira pensé en ella en algunos momentos, pensé en sus diseños. Por ejemplo, las cosas que no me gustaron no las metí, hay muchas cosas que si ustedes van a esa tienda que no están en el diseño, posiblemente a ella le ha de haber intrigado. Ella maneja muchas imágenes religiosas, yo soy ateo, yo detesto manejar imágenes religiosas. Yo hasta pensé si algún día me preguntan por qué no usé imágenes religiosas yo les hubiera contestado "porque no te hubiera gustado como las hubiera manejado". Entonces, en fin...yo hice las elecciones, inclusive la mayoría de los textos, son textos que no tienen que ver con el rollo religioso. Le puse a Gonzalo arriba, al inicio de su texto porque me lo encontré y me dio mucha risa, eh un texto que dice -antes de empezar a leerlo, que esta a mano- dice "El texto tal vez que deba comenzar es un: Please virgencita que alguien lea mi texto" y lo hice por joder, por divertirme y a él le dio mucha risa.

Las cosas...a veces somos demasiado serios, a veces usamos demasiada retórica en nuestro país ¿si? Es muy divertido como los políticos cuando se van a dar "un madrazo" más, dicen "con todo respeto" y lanzan la cara. No, véanlo de otra forma y, de veras, puede ser muy padre todo ese proceso.

Regresemos a Debate Feminista, pero al otro. Aquí me gustaría preguntar, hablas que hay un comentario ¿no? pero bueno, estamos de acuerdo que no solamente hayan comentario que se le puede hacer a un tema ¿cómo decides cuál es el comentario que quieres poner?

Depende si me interesa el tema, si no me interesa el tema mi comentario es mucho más Light. Es este caso era sobre familia y trabajo ** era sobre la vida cotidiana.

¿Te interesaba en este caso?

No...
Éste es mucho más polémico, el de matrimonio homosexual, mucho más interesante, mucho más interesante como tema. El de familia y trabajo, no. Entonces, inmediatamente pensé qué podría yo manejar. Colecciono cucharas, tengo una gran colección de cucharas que compro por todos lados cuando viajo, entonces era muy bonito ponerlas. Entonces lo único que había que hacer es, con este grupo de cucharas pues de alguna forma, ponerlas de alguna manera que fuera atractiva, entonces por eso lo maneje en negativo bla bla bla y se ve mucho más extraño, más raro que si hubiera puesto unas cucharas como si estuvieras en el mercado.