

Tiempo de ilustrar

NÚMERO XL - Enero 2019

MV
MCA

MUSEO DE LA CIUDAD
DE ANTEQUERA

Pencil Ilustradores . Benedicto XVI . Quijote . Arqueología

Manuel Romero, director del MVCA

EXCUSATIO NON PETITA...

En números anteriores de nuestra revista digital dábamos cuenta de algunas de las piezas escultóricas procedentes de la villa suburbana de la Estación, que hoy forman parte de la exposición permanente del MVCA.

Cuando programamos visitas puntuales, temáticas, a la Sala de Roma, acostumbramos a subrayar la importancia y excepcionalidad del repertorio escultórico de esta villa. El público está en su derecho a pensar que, quizá, adornamos nuestro discurso con demasiadas hiperboles. Comenzamos hoy, con este número de la revista, a dedicar un espacio a cada una de las esculturas procedentes de esta villa suburbana. Intentaremos trasladar al lector, de forma comprensible, las razo-

nes por las que los grandes especialistas en Escultura Clásica han catalogado el repertorio escultórico de la Villa Romana de la Estación como uno de los más importantes del país.

Si al finalizar nuestro propósito el lector no queda satisfecho, siempre puede recurrir a las actas de la IV y la VI Reunión de Escultura Romana en Hispania (Lisboa 2002 y Cuenca 2006 respectivamente), podrá comprobar que los adjetivos a los que recurrimos durante nuestra visitas guiadas no son de nuestra cosecha, proceden de investigaciones y de sus publicaciones de ámbito universitario europeo y de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

culpables

Dirección:

David Sierras

Diseño y maquetación:

David Sierras

Textos:

D. Sierras, A. Pascual
y M. Romero

lo que se ve

Imagen:

D. Sierras, excepto*

*11 y 12 M. Campos y M. Romero; 13, 14, 15, 16 y 17 EraseUnaVez, YouTube y Biblioteca Digital Málaga; 20 Annaïs Pascual.

*"Hazlo simple. Hazlo memorable.
Hazlo de tal manera que atraiga las miradas. Hazlo divertido para leer"*

Leo Burnett

contenido

Agua a los camellos

Pon agua a los camellos, que venimos de Oriente. No nos falte ni un polvorón. El agua, a los camellos.

Que, a ti, por tu candor, te dejaremos, de par en par, un mundo. Mesa puesta: Sólo una vez, la vida, tu regalo.

¿Cómo serás de grande cuando digas: La vida era un regalo? Yo la acepto, dirás. ¡Hay tantas cosas!

No todo va a ser oro, ni el incienso; te dejaremos mirra, para el día que habrán de ungir tu cuerpo: Adiós a tantos -piadosamente- adiós a tantos rostros; los años, el dolor. Ciento y la madre.

Manuel Vergara

ilustración

Entrevista a la primera agencia de ilustración del país

p.06

quijotización

En un lugar de la publicidad de cuyo nombre no...

p.13

capítulo uno

La Villa Romana de la Estación, al detalle

p.11

otra portada

Un rostro muy conocido de mujer para hablar de Big

p.18

Benedicto XVI

Toral, García-Osuna y Vicent con los bocetos previos

p.04

Los bocetos del Papa Benedicto XVI

"Me alegra haber
expuesto el cuadro,
con el Papa vivo"

Cristóbal Toral

La Pintura Como Testigo, exposición de Cristóbal Toral, es algo así como un libro de obligada lectura. Por cualquier parte que lo abras, existe un capítulo interesante para pararte a leer. Como previa a las salas expositivas de esta muestra, y en lugares tan insólitos como los descansillos y vestíbulos del MVCA, permanecen colgados los bocetos que dieron lugar a la obra del Secuestro del Papa Benedicto XVI. ¿Polémica? ¿Denuncia?

"Silencio cómplice del Vaticano y una realidad que existe, y no podemos negar", así se muestra Carlos García-Osuna, comisario de la exposición, en relación a la obra de Toral.

El impacto, como el detalle, es digno de elogio. En el camino del realismo, y del dolor actual, es donde ha ubicado el propio autor la obra. "Crímenes sobre inocentes cristianos, que día a día se cometen sin piedad", apuntaba Toral en la previa de la inauguración.

"El odio de Toral contra la barbarie humana le obliga a representar el fanatismo y la violencia terrorista", palabras duras de Manuel Vicent.

La técnica también queda subrayada, con referencias a Zurbarán en los ropajes, o la expresividad de los ojos. Los bocetos viajan de un dibujo cargado de fuerza a una obra cargada de impacto.

Pencil Ilustradores, o cómo ilustrar el mundo

Sobre el guión esta entrevista estaba prevista mucho antes, lástima que en el número 40 es cuando hemos hecho hueco a la ilustración. Hablamos con la primera agencia de profesionales del país, centrada en esta materia, "Alza la vista, más allá de esta revista, existen cientos de soportes ilustrados", palabras de Ángel Domingo de Pencil Ilustradores.

¿Qué es Pencil Ilustradores?

Nacimos con el nuevo siglo y con el honor de ser la primera agencia de ilustradores creada en España, cuando era una actividad consolidada en Inglaterra, EEUU o Francia. Desde el año 2000 representamos a artistas internacionales con un amplio reconocimiento, Con trabajos publicados en Europa, América y Asia, nuestro portafolio recoge estilos muy diversos para adecuarse a las necesidades del cliente editorial, publicitario o de prensa. Lejos de guiarnos por

modas, el único requisito es que consigan emocionarnos. La razón es evidente: resulta sencillo transmitir y contagiar el entusiasmo por algo en lo que creemos.

Nuestra labor no se reduce a esta faceta sino que también generamos y coordinamos proyectos en los que la ilustración es la base del diseño final como servicio editorial, comunicación o la organización de eventos culturales como FILustra en la FIL de Guadalajara (México) o talleres para todo tipo de públicos.

Hoy, ¿digital vs papel?

Esa dialéctica es parte del pasado por los prejuicios hacia lo dibujado con ordenador, considerado como algo artificial, o debido a resultados toscos por lo incipiente de las nuevas herramientas hace muchos años. Hoy en día, en muchas láminas solo el ojo experto adivina si el acabado es digital o manual. Lo esencial es que el creador tenga un estilo propio, una voz, cuente y llegue al espectador.

F1: Ángel Domingo, Rodrigo López y Sandra López. F2: Sol Undurraga. F3: Iban Barrenetxea. F4: Sol Undurraga. F5: Jesús Cisneros. F6: Iban Barrenetxea. F7: David de lasHerás. F8: Diego Fournier. F9: Laura Pérez.

Portada: Cinta Arribas. Página 3: Ana Pez.

El presente es...

Alza la vista. Seguro que, más allá de esta revista, encuentras algún soporte ilustrado: calendarios, carteles, tazas... Acotando geográficamente a lo que podríamos llamar ilustración en España, en un sector globalizado, hace unos años vivimos una eclosión considerada un boom pero que parece haberse consolidado y transcendido la simple tendencia. Por cuestiones históricas y sociopolíticas, salvo notables excepciones, durante décadas la ilustración quedó confinada a los "santos" de los libros infantiles, las tiras de humor en prensa y las viñetas de los tebeos. Ya en los 70 y 80, nuevas generaciones de ilustradores abrieron un camino para el actual presente.

Ahora la ilustración ocupa su espacio natural en la cultura pop, elevándose más allá del arte aplicado a galerías y museos. Es más, los nombres de un buen puñado de creadores son conocidos o suenan a la gente con un mínimo interés cultural. Y, por supuesto, los ilustradores españoles son apreciados y demandados en todo el mundo.

¿Ilustrador o ilustradora?

El número de ilustradoras en la profesión ha ido incrementándose hasta equipararse o superar al de hombres en campos como el literario. En la prensa o cómic, la incorporación tiene trabajo pero avanzan con paso firme. El último Premio Nacional ha recaído en Ana Penyas por 'Estamos todas bien'.

Ilustraciones sólo como recurso infantil, ¿cliché?

Es un cliché desfasado ya. La ilustración, como expresión, toca cualquier palo y, en el mundo literario, la apuesta de editoriales como Nórdica Libros, Libros del Zorro Rojo, Lunwerg, Sexo Piso, Impedimenta o Lumen ha llevado ese disfrute a lectores de todas las edades con un enfoque adulto.

La ilustración se independiza de las letras, ¿cuándo?

Ha evolucionado traspasando los límites del arte aplicado o decorativo, como apoyo a un texto literario o decoración de un textil, a obra de arte. La sutil diferencia entre dibujo, como representación autónoma sin un fin concreto, e ilustración, como imagen trazada con una función (comunicativa, comercial, decorativa...) ha terminado difuminada hoy, incluso invadiendo territorios anteriormente acotados a la pintura.

El número de ilustradoras ha ido en aumento hasta igualar o superar a los hombres

¿El público valora la ilustración?

Como decíamos antes, la ilustración está siendo “reconocida” en la cultura pop. Inconscientemente ya ocupaba ese lugar pero no de manera “oficial”. Todos imaginamos a Sherlock Holmes con su peculiar gorra de cazador, aportación del ilustrador a la iconografía el personaje de Conan Doyle, sin olvidar los grabados quijotescos de Doré, la Alicia de Carroll o el Manolito Gafotas de Elvira Lindo y Emilio Urberuaga. Limitarnos a la literatura, al cómic (desde Hergé a Gibbons) o la novela gráfica es quedarnos muy cortos. Muchas ciudades y marcas miman el arte urbano de intervenciones, murales y grafitis como los de Boa Mistura, Os Gemos, Cavolo o Cobra.

Ana Juan, Elena Odriozola, Ricardo Cavolo, David de las Heras, Paula Bonet, Rebecca Dautremer, Benjamin Lacombe, Jimmy Liao y otros muchos cuentan con legiones de fans que aguantan pacientemente largas colas para llevarse un autógrafo de sus autores favoritos, al más puro estilo rock star.

Ilustraciones dentro de los museos, ¿necesaria función pedagógica?

El pensamiento visual es una herramienta pedagógica fabulosa, traspasando las barreras del libro de texto a infinidad de materiales como las guías de museos, ya sea en papel o app. Podemos usar la ilustración en infografías para entender más fácilmente conceptos o sistemas complicados, narrar un episodio histórico o la biografía de un personaje...

La imaginación es el único límite. Hemos participado en proyectos de este tipo y el resultado siempre ha tenido una acogida positiva incluso con contenidos muy áridos.

¿Qué proyectos tiene entre manos Pencil Ilustradores en 2019?

No paramos, y los ilustradores que representamos están sumergidos en proyectos muy diversos en diferentes países. La última novela de Murakami, 'La muerte del comendador' (Tusquets), llega ahora a las librerías con cubierta de David de las Heras; Cinta Arribas participó hace poco en el Bookaroo Festival de India; Cecilia Arribas dio talleres en Cosmopóética; la exquisita Folio Society ha publicado en Reino Unido una edición de 'El alquimista', de Paulo Coelho, iluminada por Jesús Cisneros; Laura Pérez puso imagen a una campaña global de la Organización Mundial de la Salud; Sol Undurraga y Estelí Meza acaban de recibir dos premios internacionales en Corea (Nami Island International Picture Book Illustration Concours) y México ('A la orilla del viento' de Fondo de Cultura Económica); Jesús Aguado expone sus acrílicos en Haven Gallery (Nueva York); las tarjetas navideñas de Correos eran obra, entre otros, de Anuska Allepuz, Jacobo Muñiz o Juan Palomino... y lo que está por llegar.

¡Un hipopótamo en mi jardín!

1ª entrega sobre el repertorio escultórico de la Villa Romana de la Estación.

"Tú afirmas que eres feliz en la ciudad; yo viviendo en el campo... Aquí nadie merma mis alegrías con miradas torcidas, ni las envenena con su odio solapado y sus dentelladas envidiosas...". Libro primero de las cartas de Horacio (siglo I a.C.).

Antikaria siglo IV d.C. Un villa suburbana (situada a las afueras de la ciudad, en concreto a 1.600 ms del foro o centro urbano). En el centro de la vivienda: un patio de más de 250 metros cuadrados, formado por una galería porticada cuyas cubiertas se sustentan sobre columnas mármoreas, de fustes

rojo Torcal y capiteles blancos. Este espacio, pavimentado con mosaicos polícromos geométricos y paredes ricamente estucadas, rodea un gran estanque de 15 metros de lado, con cuatro parterres circulares repletos de plantas y esculturas greco romanas. El efecto escénico: sobre una inmensa lámina de agua emergen cuatro islotes con vegetación y surtidores de fuentes que, a su vez, narran escenas mitológicas. Un lugar para el descanso, para la reflexión. La naturaleza domesticada. El paraíso griego, no ya en la tierra, sino en el corazón de tu vivienda.

Este es el espacio donde proponemos contextualizar el repertorio escultórico de la Villa Romana de la Estación, para ello comenzaremos, paradójicamente, por la última escultura que se exhumó en el yacimiento: un hipopótamo.

Se trata de una estatua decorativa de tipo egipzante, adorno de una de las fuentes que ornamentaban los parterres del estanque descrito anteriormente. Los dos agujeros que la perforan nos indican que se utilizó como surtidor. Si el resto de las esculturas presentan un carácter claramente mitológico, en este caso los propietarios de la villa quisieron dejar constancia de su

admiración por el mundo del Nilo. Evocaba los paisajes nilóticos, hábitat natural de estos animales. Este tipo de escenas no son raras en el mundo romano, sobre todo en pintura y mosaicos (un ejemplo cercano lo tenemos en uno de los mosaicos de la Villa de Fuente Álamo en Puente Genil, Córdoba) pero nuestra pieza es, hasta ahora, la única representación escultórica de su tipo hallada en Hispania.

Fuera de nuestro país sólo se conocen tres esculturas de hipopótamo de época romana: uno se expone en la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague, procedente de Roma; El segundo ejemplar forma parte del Depósito dei Garibaldini en la Soprintendenza Archeologica de Roma, procede de la Basílica Hilariana. El tercero es parte de un relieve que se exhibe en la exposición permanente de los Museo Vaticanos.

Datos:

Mármol blanco de origen griego.
Medidas: 0,36 m. de longitud, 0,19
alto, 0,15 ancho)
Siglo II d.C.

¿Sabías qué?

El conocimiento de los hipopótamos por los romanos no se produjo hasta finales de la República. Plinio narra que la primera vez que en Roma se vieron estos exóticos animales fue en el año 58 a.C. con motivo de la celebración de unos juegos públicos.

*...un hidalgo de
los de lanza
en astillero,
adarga antigua,
rocín flaco y
muy rentable ...*

Don Quijote
de la publicidad

El primer ejemplo se centra en Antequera, con José García Berdoy, marca de abonos minerales y maquinaria agrícola. (Década años 30)

La publicidad ha hecho bailar a Elvis Presley en la década de los 90, ha puesto a JFK a vender coches e incluso convertir a Chiquito de la Calzada en un holograma, con la reciente campaña navideña de Campofrío. Todo es posible en manos de un publicista. Los protagonistas de hoy son Don Quijote de la Mancha y su escudero fiel Sancho Panza.

Este dueto histórico hace ya mucho tiempo que pasó de las letras a la pantalla a través de campañas de publicidad. El uso de una cara conocida, provoca empatía en el receptor del mensaje para sentir atracción por una marca. En esta ocasión hablamos de dos personajes de fantasía, quienes han superado en fama a su propio creador.

El sector donde ubicar rostro + producto también es un tándem de gran efectividad. Lo lógico es que un deportista te hable de deporte y un cocinero de alimentación pero la búsqueda de la emoción ha mezclado todo el guión publicitario en favor de las emociones. Ya no se venden productos, ahora están en venta las emociones. Quijote y Sancho no nos hablan de molinos o de pensiones rurales, y nunca ha sido su único mercado publicitario. Su discurso se ha tornado en muchos sentidos, desde el comercial al educativo, con variadas y curiosas campañas.

¿TIENES UN LADO QUIJOTE...

Campaña de Citroën, con rasgos físicos y psicológicos del Quijote.

En esta página se aprecia un claro ejemplo del variado juego de la promoción en manos del Hidalgo y su escudero. Mucho se ha hablado del proceso de Quijotización, dentro de la obra, al punto de dotar de locura una conducta interna de este personaje. Rasgo aprovechado por Citroën para preguntar por el lado Quijote. El rostro conocido de ambos fue clave para que ENO los usara como reclamo publicitario.

Campaña de Sal de Frutas de la conocida marca ENO.

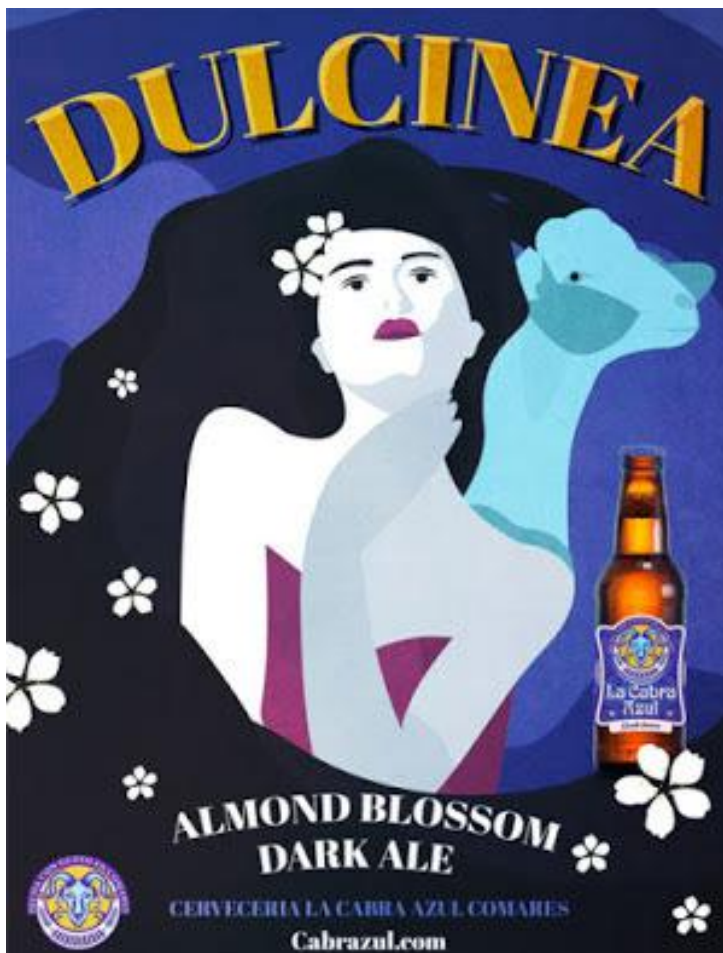
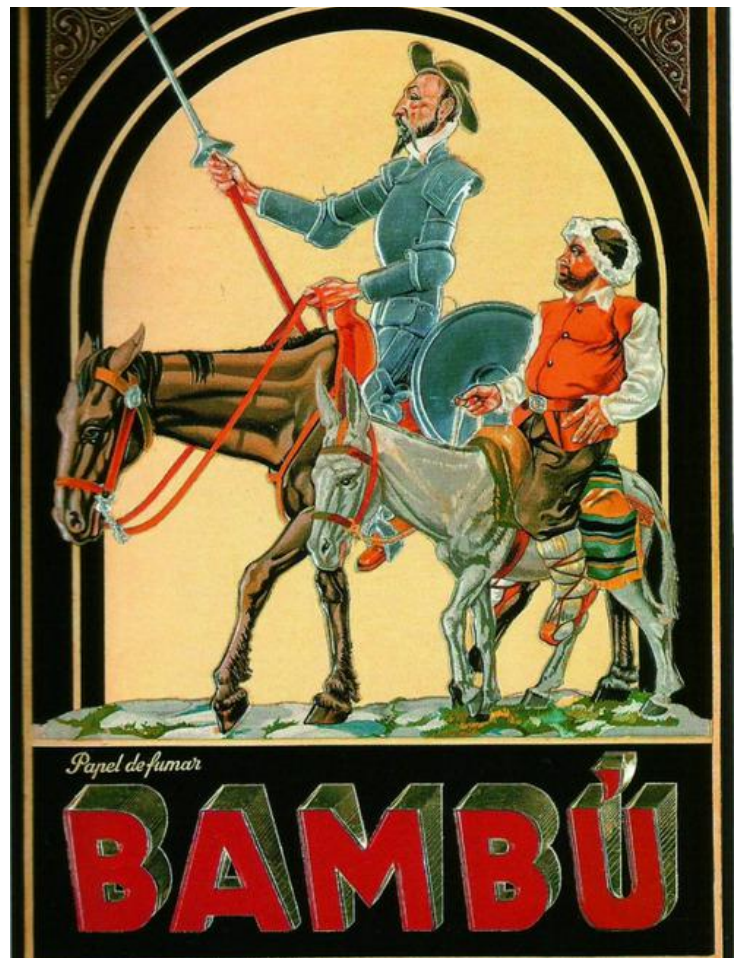
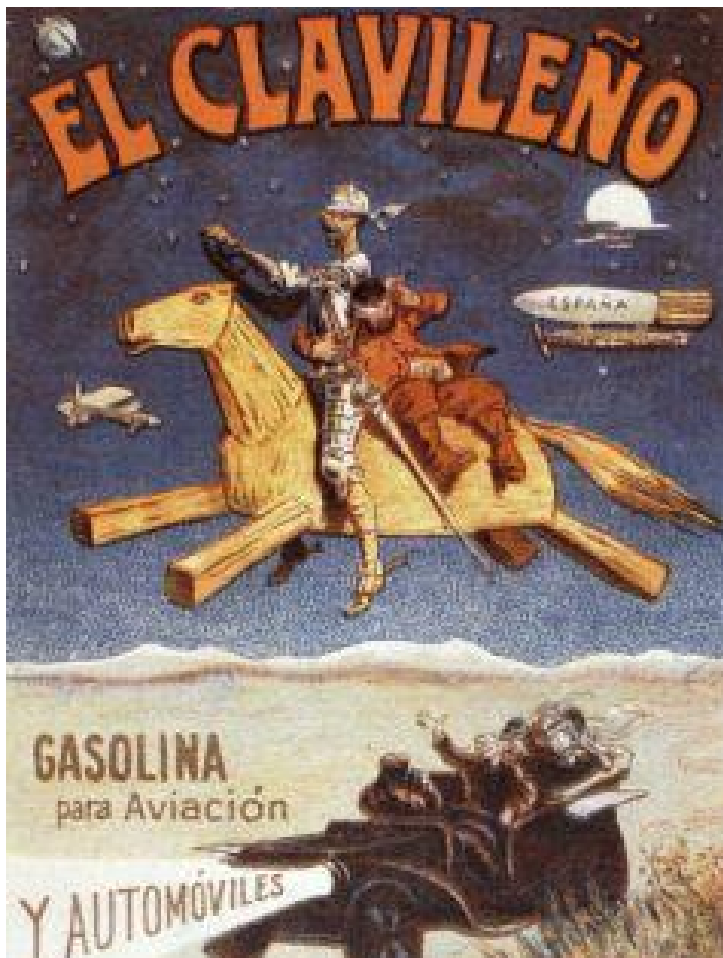
DARDO

DON QUIJOTE decía a SANCHO PANZA:
"Come poco y cena más poco"
 Si aun así las digestiones son lentas y difíciles, la cucharadita de «Sal de Fruta» ENO restablecerá la buena condición estomacal.

La "Sal de Fruta" ENO es un producto consagrado por más de ochenta años de uso en el mundo entero. Es una bebida natural, efervescente y refrescante. Posee, en forma conveniente y concentrada, muchas de las propiedades de la fruta fresca y madura. Laxa suavemente al producir en el intestino un peristaltismo: acumulación de agua para la más fácil y natural eliminación

"SAL DE FRUTA" ENO

MARCA REG. 1915 S.A.

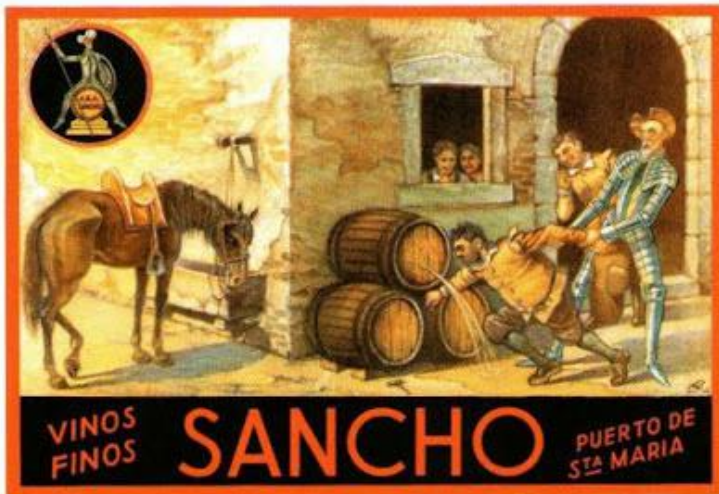
Las fantasías y la pasión son subrayados por el manco de Lepanto, en toda la obra. Estos conceptos son sabidos por el público, que acompañado de un correcto uso publicitario, es capaz de digerir cualquier mensaje. Como ejemplo los anuncios de esta página que viajan de la locura de volar, al rasgo más típico de la imagen conocida de los personajes hasta llegar a la pasión del amor, en la figura de Dulcinea del Toboso.

1. El Clavileño, marca de gasolina
2. Papel de fumar. Bambú
3. Cerveza de nombre Dulcinea

Flaco loco vs. molinos.

(Ya leíste a Cervantes)

librerías
Gandhi

Cuando el producto es más que conocido, una estética alusión, es suficiente para saber de qué se habla. Algo así debieron pensar en la librería mexicana Gandhi, usando de una forma atrevida el color amarillo y unas letras directas. El rasgo de bonachón de Sancho Panza, ligado a su pasión por el vino, fue clave para Vinos Finos Sancho del Puerto de Santa María para su campaña. Una delicada ilustración dota de color y comicidad

toda la escena. Y como cierre de este capítulo, una imagen que evoca al carácter educativo de hablar del Quijote y Sancho Panza. Se trata de una campaña para potenciar la lectura, iniciada en Israel y con el lema: Los libros son la mejor compañía. Son cientos las referencias comerciales del Quijote, aunando nombre, personalidad y rasgos propios en un personaje que cautivó a los lectores, y ahora es capaz de vender lo que sea.

1. Publicidad de una librería mexicana.
2. Vinos del Puerto de Santa María.
3. Campaña para estimular la lectura (Israel).

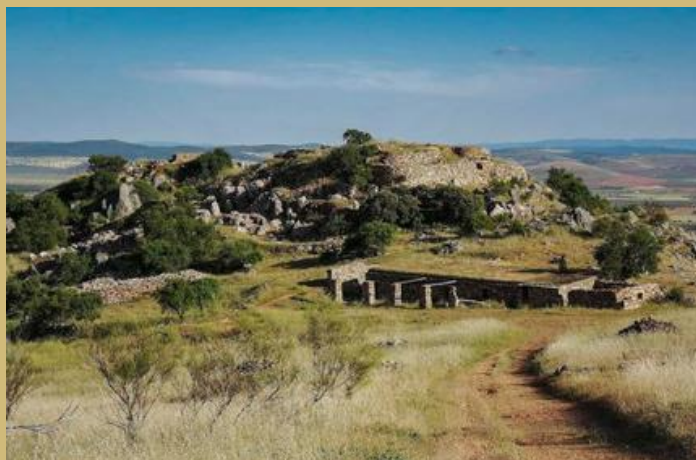

Big Magazine
Antequera

Quinta entrega de La Otra Portada centrada en un icono de la historia de la ciudad: La Negrita. El guiño viene de la mano de Big Magazine, publicación basada en la potencia de la tipografía por encima de la imagen y la capacidad de sacudir al lector. Vince Frost es la cabeza ejecutora detrás de Big, y creador de un concepto único para cuidar a las tipografías, y darle personalidad. El ritmo de las páginas y la lectura de éstas son dos claves en los trabajos de Frost. Hoy, la Negrita, se adapta al lenguaje moderno de las letras que se dejan mostrar más que la imagen.

**La
Otra
Portada**

Muy cerquita de Aldea del Rey, con su castillo roquero dominando el paisaje, y de Granátula de Calatrava con su asentamiento de Oreto y Zuqueca, se encuentra el yacimiento del Cerro de La Encantada, una fortificación de la Edad del Bronce que se alza sobre el valle del río Jabalón hacia los pasos naturales de Andalucía.

El enclave es fundamental para la reconstrucción de la Protohistoria manchega, que, a su vez, aporta una valiosa información para la etapa del Bronce Medio del interior peninsular, sobre todo si atendemos a su larga ocupación que se extendió durante varios siglos.

El yacimiento, que es visitable mediante el concierto de una visita guiada, presenta una serie de edificaciones de diversos usos: viviendas, silos, sepulturas, edificios de carácter ceremonial... y está dividido en sectores dependiendo de su uso y función: Defensivo, ritual, cotidiano... En investigaciones como la realizada por Sánchez y Galán y se apunta a que la elección del enclave quizá pudo estar condicionada por las posibilidades de trashumancia y control de las tierras aledañas.

EL CERRO DE LA ENCANTADA

ANNAÏS PASCUAL

Durante las excavaciones de las últimas décadas se han podido rescatar diversos restos de cerámica como vasos, platos, cuencos, pero también útiles de piedra como hachas pulimentadas, dientes de hoz... y de hueso, así como adornos hechos en marfil y otros materiales; lo que sugiere un intercambio con otras poblaciones, al tratarse este último, de un objeto importado.

Aunque recientemente la señalética para acceder al mismo se encuentra en mal estado, se puede dejar el coche a la altura del km 6.300 de la comarcal 413 y andar el kilómetro y medio que dista hasta llegar a los pies del cerro. Es un camino acondicionado y no demasiado exigente. Las vistas con el paisaje circundante merecerán la pena.

Otra sesión de color de la mano de F. Ramos para ilustrar la ciudad. La vegetación desaparecida de la plaza del coso viejo posa en un primer plano con el Palacio de Nájera y la Alcazaba de Antequera como invitados.

