

Alejandro Magallanes

Carteles llenos de mensajes

El diseñador mexicano Alejandro Magallanes es reconocido mundialmente por sus afiches, ilustraciones, catálogos y logotipos comprometidos con la realidad social de su país. En su producción, se unen palabras e imágenes, una mezcla de todo lo que el artista ve y de lo cual se nutre constantemente.

El Texto: Leila Mesyngier. Foto: Maïa Croizet para www.wafio.com.ar

Como en un juego de niños, Alejandro Magallanes busca sorprenderse a cada paso. Observa, mira, se inspira, dibuja. Se nutre de lo que pasa en la calle, de situaciones que le hacen gracia, de películas. Constantemente se actualiza respecto a las nuevas tendencias en diseño alrededor del mundo. Así logra construir su original trabajo, un surtido de carteles, afiches, ilustraciones, logotipos, libros, catálogos y hasta gulones de teatro. Un profesional completo y comprometido con el mensaje que transmite desde su México natal.

Empezó a dibujar cuando era muy chico, tan sólo porque le divertía. Copiaba personajes de las caricaturas que veía, e imaginaba nuevos héroes. La casa de sus padres lo proveyó de colecciones de libros de pintura, donde empezó a ver cosas que le gustaban y, más tarde, estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1996, fundó el despacho La Máquina del Tiempo junto a Leonel Sagahón, y en 1997, coordinó la exposición "No todos los carteles son bonitos". Obtuvo la medalla Josef Mroczak en la XVI Bienal del Cartel en Varsovia, el tercer lugar en la Bienal de carteles a favor de la ecología 4th Block en Ucrania, y el premio Golden Bee en la categoría de libro en la Bienal del mismo nombre en Rusia. Desde entonces, es uno de los referentes de su generación, y su trabajo es reconocido en Argentina, Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Colombia, Polonia, Cuba y República Checa.

Magallanes es un diseñador multifacético. Pero si tuviera que definirse, acercarse a una constante presente en todas sus creaciones, diría que trata de explorar y proponer cosas que los satisfagan a él y a sus clientes, "que tengan una función". Por eso, el proceso de trabajo va variando de acuerdo al proyecto del cual se trate, siempre con la cuestión lúdica presente. "Todo va cambiando, cada proceso es distinto, dependiendo del soporte que se va a diseñar. No es lo mismo un libro de arte contemporáneo, que un cartel para una obra de teatro o un libro para niños", detalla. Y agrega: "Pienso que uno va descubriendo las metodologías. Siempre identifiqué el proceso creativo como un juego,

• Cartel Mental Movies: La Torre y la Niña Pulpo

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE
EN DERECHOS
HUMANOS

¡ES DE TODOS!
Tercer FESTIVAL
INTERNACIONAL DE

CINE EN DERECHOS HUMANOS

DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO

CINÉPOLIS DIANA

www.dhfilmfest.com.mx

» procuro divertirme durante el período de tiempo en el que estoy haciendo las cosas. Para mí, resulta muy entretenida esa parte, y también trato de que no se pierda la emoción. Si me llega a emocionar lo que hago, entonces sé que voy por el camino correcto».

La técnica de trabajo de Magallanes abre las puertas a la diversidad; a veces collage, dibujo o acuarela; en otras ocasiones, el resultado es totalmente digital, con Photoshop o Painter; también el protagonista puede ser el acrílico o diversos materiales de desecho, piedras, juguetes y texturas. «Al final, todo termina pasado por la computadora, tanto para las imágenes como para una escultura, para resolver un proyecto de un cartel o hacer un montaje digital», detalla.

» ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

AM Todo lo que voy viendo, que me va nutriendo. Creo que en nuestro trabajo, uno se alimenta con los ojos. Por eso, las fuentes de inspiración son todas muy variadas, y yo siempre digo que somos como licuadoras de contenidos: se vierte una gran cantidad de materiales, imágenes, lecturas, y lo que tú sacas de forma racional o a veces de manera intuitiva o inconsciente es pasado por tu propio filtro.

» ¿Qué diseñadores o artistas influyeron en tu carrera?

AM Me interesa el grupo francés Grapus, la escuela polaca de cartel, en especial Henryk Tomaszewski, y otros diseñadores mexicanos como Rafael López Castro, Vicente Rojo y Germán Montalvo. Actualmente, me siguen impresionando muchos trabajos de arte contemporáneo que procuro conocer, actuales, y a nivel histórico. Me siguen impresionando y emocionando, por ejemplo, los diseñadores rusos de principios de siglo XX. Creo que en el caso del diseño, es muy bueno tener las referencias históricas, para saber que tenemos un oficio en el que somos como una cadena: todo es consecuencia de otras cosas que van pasando.

DEL MURAL AL CARTEL

México es dueño de una historia en la que política y pintura tienen una larga trayectoria. Desde los muralistas en adelante, los acontecimientos políticos y sociales invaden las paredes de las calles locales. Los carteles de Magallanes provienen de esa tradición y de las esculturas prehispánicas, del arte virreinal, del arte del siglo XIX y XX. «Me gustan mucho las expresiones artísticas de mi país, y creo que estas cosas van apareciendo de forma natural, sin tener que forzarlas. Si utilizo alguna simbología que tenga que ver con el país, tiene que ser de una forma natural», advierte.

Será por eso, tal vez, que sus diseños buscan transmitir mensajes. «Trato de trabajar en los temas que a mí me conmueven o pienso que tienen alguna importancia. Me interesa transmitir que esos temas sean claros. Por ejemplo, si es para una manifestación o una marcha, que se sepa cuándo, cómo y dónde es, y también agregar una imagen que pueda provocar alguna reflexión», explica. Para él, las palabras «son las semillas de las imágenes», y su combinación puede tener resultados «alucinantes». E incluso, a veces, parecen algo utópicos e idealistas: «Me gustaría transmitir que mi país fuera más justo, que fuera menos violento. Yo sé hacer estos diseños y estos dibujos, entonces me gusta poder participar en lo social con ellos», aclara.

» ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hayas hecho?

AM El trabajo de diseño es muy amplio. Uno puede hacer desde una imagen estática hasta una animación, entonces lo que me gustaría es poder seguir sorprendiéndome con las cosas pequeñas que voy descubriendo y tratando de que cada vez queden mejor. Y, por otro lado, encontrar nuevos retos dentro del propio trabajo. Afortunadamente, como diseñador gráfico, he podido hacer varios tipos de cosas: escribir poesías, libros para niños, dirigir una obra de teatro. Siempre es importante buscar retos fuera del oficio, aunque se relacionen con él, para tener posibilidades de seguir explorando dentro de él. + loquehacealejandromagallanes.blogspot.com

• Cartel Lila Downs

• Cartel Fecha de caducidad