

Isidro Ferrer

Emocionalmente implicado en los procesos

Representante de las artes visuales españolas, **Isidro Ferrer** estuvo en Buenos Aires, no sólo para contar qué hace, sino también para nutrirse de lo que tiene para decir la región en materia de diseño. Fue uno de los invitados de honor del Encuentro Latinoamericano de Diseño en la **Universidad de Palermo** 2011.

Textos: Jorgelina Pecina. Fotos: Maia Croizet para www.wotio.com.ar

Calvo por elección y vistiendo el clásico suéter a rayas que inmortalizó a uno de sus compatriotas más famosos en la arena del arte -nada menos que Pablo Picasso-, Isidro Ferrer llegó a la entrevista distendido y muy contento de estar en Argentina, y de ser parte del VI Encuentro Latinoamericano de Diseño, que organiza todos los años la Universidad de Palermo (UP), ya un clásico entre los eventos de diseño del país y la región.

¿Quién es Isidro Ferrer y cómo llega hasta la Argentina? Su currículum formal lo describe como un diplomado en arte dramático y escenografía por la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza, que además, combina su pasión por el diseño gráfico y la ilustración, actividades a las que se dedica como autodidacta. De esta manera, Isidro une su actividad de diseñador gráfico con una intensa labor en otros campos de la imagen, como la ilustración, la realización de cómics, las animaciones para televisión o la edición. Cuenta en su haber con más de treinta libros publicados, varias exposiciones individuales en diferentes ciudades de su España natal, como Madrid, Gijón, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca, y otras tantas europeas y latinoamericanas, entre ellas, Toulouse, Lisboa, Bogotá, Quito, México y Santiago de Chile, por nombrar sólo algunas.

+ Contanos cómo fueron tus primeros pasos en el diseño gráfico, teniendo en cuenta tus antecedentes en arte dramático.

IF Soy un comunicador visual, a través de la ilustración, del diseño, etc. Cuento historias y me expreso a través de distintos soportes. Tengo una formación teatral; no estudié diseño. Durante un año, viví en París, donde hice estudios de mimo con Jacques Lecoq, luego volví a Zaragoza, y de ahí, por pura necesidad -ya que yo dibujaba-, entro a trabajar en un periódico. Comienzo a trabajar sobre la composición y la maquetación, y me voy apasionando y, a los 26 años, descubro lo que quiero hacer. Al mismo tiempo, veo en la TV una entrevista a un diseñador gráfico español, Peret, con un trabajo impresionante, e intuitivamente pruebo suerte y le pido a Peret que me acepte como aprendiz. Me fui a Barcelona, trabajé en su estudio y, poco a poco, voy construyendo mis universos y educándome en la materia.

+ Proyecto de señalización para el Pabellón de España de la Exposición Universal de Shanghai 2010, realizado íntegramente en camón. En colaboración con Pablo Alabau y Versus.

• *Empaque gráfica y etiquetas para vinos de Bodegas Juntión de Álava*

• *Alisa para la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca 2011*

+ ¿Cómo resumirías esa evolución en tu profesión y cómo trabajas hoy?

IF Mi evolución ha ido de la mano de mi aprendizaje para solucionar problemas. Es la propia profesión que te sitúa y te empuja a solucionar el problema. Hoy vivo en Huesca, una ciudad pequeña,

cerca de los Pirineos. Desde ahí trabajo solo, aunque con colaboradores externos.

+ Fuiste invitado por la UP para venir a Argentina a hablar de diseño, a un público mayormente universitario. ¿Qué esperas transmitir en tus charlas?

IF Fue a través de Felipe Taborda, diseñador brasileño, también invitado al Encuentro, una excelente persona, comunicador y orador. Fue él quien me propuso. Entre la vida y el trabajo, prefiero la vida, y poder viajar no es una suerte que pueda tener todo el mundo. Este tipo de encuentros me permite conocer, visitar, interactuar con gente que me va a dar mucho; hay un intercambio. Puedo dar una charla y mostrar mi trabajo y en ese intercambio, yo también voy a aprender. En cuanto a qué espero transmitir, creo que una actitud apasionada con la profesión. Profesión que no se puede ejercer si no estás emocionalmente implicado en los procesos. Tienes que formar parte de los procesos, de la producción, para que, desde la emoción, se desarrolle un trabajo que comunique la emoción.

+ ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer diseño, por ejemplo, captando imágenes con los teléfonos, las tablets, etc.?

IF No me interesa mucho la tecnología, porque tiene que ver con el registro, pero desde la máquina. Yo quiero que se perciba la torpeza, mis propias limitaciones. Porque luego, en el proceso de recuperar la memoria, voy a recuperarla a través de mi propio pulso. Una fotografía es una instantánea, pero que no tiene que ver con tu mirada. En cambio, si haces un dibujo, yo puedo recordar la situación, porque me he apropiado del instante.

+ Todo un tema para plantear, más frente a jóvenes que hoy tienen a la tecnología como un aliado indispensable para hacer diseño...

IF La idea es compartir esto que yo hago como algo útil para la profesión. Por ejemplo, sé que ahora todos recurren a Internet, porque ahí está la información. De repente, hay muchas imágenes, pero son imágenes de otros y sacadas de contexto. Es información, pero ajena. La información que tú mismo elaboras y tamizas desde tu propia experien-

LA IMPORTANCIA DE LA CURIOSIDAD

Ya un clásico del mundo del diseño regional, el VI Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo tuvo lugar del 26 al 29 de julio, y contó con más de trescientas actividades de capacitación gratuita, dictadas por profesionales de toda América Latina, doscientas veinte instituciones educativas adherentes, más de cuatrocientas conferencias y cinco mil asistentes de toda la región. Los invitados de honor de la edición 2011 fueron Norberto Chávez, Isidro Ferrer, Ricky Sarkany y Felipe Taborda, quienes no sólo brindaron charlas varias durante las jornadas, sino que también disertaron en la mesa de cierre del encuentro.

Además, se eligieron y anunciaron los ganadores de los concursos: Diseño de Afiches (Santander Río - UP), Diseño De Mobiliario (Manifiesto - UP) y, en su primera edición, el Premio a la Ilustración Latinoamericana (UP), con cinco mil dólares en premios entre los tres concursos. También, se llevó a cabo el 2º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, convocado por el Foro de Escuelas de Diseño, un evento académico y gratuito, dirigido a docentes, autoridades académicas e investigadores. Por otra parte, se desarrolló el Quinto Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, única red formal de intercambio académico entre América y Europa para estas áreas. Asimismo, tuvieron su espacio destacado actividades como Nuestra Feria de Diseño, El mejor diseño está en Palermo y Ronda de Negocios.

www.palermo.edu

→ Bóveda para Encuentro de Editoriales Independientes Iberoamericanas.

→ Gráfica para el Centro Dramático Nacional de España.

da. Lo que quiero es reivindicar la propia experiencia, la constatación de que estás viviendo, más allá de que uses un dispositivo o no.

→ ¿Qué contacto tuviste con el diseño en América Latina, cómo lo ves?
 IF Aquí tienes una cosa estupenda que es la pasión, las ganas de aprender, una actitud fundamental para desarrollar una carrera de este tipo. Hay una evolución interesantísima, que es el desarrollo de las artes visuales, con una cantidad de profesionales haciendo trabajos magníficos. Por otro lado, percibo que hay una contaminación de otros lenguajes, que no son propios, para desarrollar comunicaciones. Se mira mucho a Estados Unidos y Europa. En realidad, esto sirve como referencia, pero hay que mostrar lo propio. Los mexicanos mantienen una cultura iconográfica fuerte, y han conseguido una identidad visual que les pertenece. En Brasil sucede algo similar; tienen una identidad muy fuerte. Pero en otros países latinoamericanos se hacen trabajos que también se pueden hacer en Europa, no están anclados al territorio. ¿Por qué sucede? Creo que por el flujo de nutrición, la fuente que es Internet. Los lenguajes son territoriales. No se puede hablar gráficamente igual acá, que en México.

→ ¿Con qué espacio de comunicación te sentís más cómodo y en qué proyectos estás trabajando actualmente?

IF Me interesa más el espacio de la comunicación cultural, más humano, de la lectura. Intento elegir proyectos muy variados para poder desubicarme, estar siempre incómodo, porque la comodidad te produce repetición. No me gustaría que se me identificase con nada, prefiero trabajar en cosas distintas. Actualmente, estoy trabajando en los afiches del Centro de Arte Dramático Nacional, la gran institución del teatro en España. También, con otro cliente que produce vinos, para los cuales hago las etiquetas. Me interesa el intercambio humano con mis clientes.

→ Para cerrar, contame el antes y el después de tu visita a nuestro país.
 IF Me llevo unos cuantos amigos y mucha energía de los compañeros y de la gente con la que pude establecer una relación, un intercambio de intereses comunes. +

www.isidroferrer.com

CON EL SELLO FERRER

Aprovechando su visita al país, Ferrer fue invitado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) para dar dos charlas sobre diseño gráfico. En la primera, titulada "Hacer letras con cosas... Hacer cosas con letras", dictada el 26 de julio, Ferrer propuso observar el entorno para valernos de los materiales y los objetos más corrientes y diversos (pedazos de cartón, trozos de madera, envases plásticos, fragmentos metálicos), para abordar la creación de letras desde una perspectiva escultórica y completamente lúdica, sin normas ni academicismos, alejada de la disciplina y la precisión que suelen caracterizar al diseño tipográfico. La segunda charla, "Ilustraciones Corpóreas", planteó el desafío de ilustrar diferentes portadas y notas de Gaspacho, la revista del CCEBA, a través de la reutilización y la resignificación de objetos cotidianos.

Por último, para los que se quedaron con ganas de conocer a Ferrer en persona, se inaugura la expo "Carteles en el Centro Dramático Nacional" (CDN), del 26 de septiembre al 5 de noviembre, en la sede del CCEBA de Paraná 1159, CABA. Se trata de un recorrido por los trabajos que Ferrer hizo para promocionar las obras del Centro Dramático de España, donde conjugó sus dos pasiones: el teatro y el diseño gráfico.

www.cceba.org.ar