

El txoko del ilustrador... y del lector

Iban Barrenetxea, Eider Eibar y Elena Odriozola dan a conocer su trabajo a en el Centro Cultural Aiete

El pasado mes de octubre el centro cultural Aiete de Donostia inauguró el proyecto Ilustratzailearen Txokoa. Un rincón que tiene forma de armario y recoge además de algunas ilustraciones para cuentos hechos a mano, libros, objetos, esculturas o pequeños tesoros que derivan de su trabajo.

La iniciativa comenzó con el ilustrador Iban Barrenetxea (Elgoibar, 1973), que hace unas semanas dio el relevo a Eider Eibar (Zornotza, 1980), que habitará el txoko hasta mayo. La muestra finalizará con la ilustradora Elena Odriozola (1967, Donostia), que estará disponible del 15 mayo al 15 de septiembre.

El proyecto se ha puesto en marcha mediante la colaboración de Donostia Kultura y Galtzagorri Elkartea con el fin de dar a conocer el trabajo de los ilustradores, que cumplen una función muy importante, pues producen uno de los elementos básicos para la correcta comprensión del libro y abre la puerta a una nueva mirada.

Cada artista ejerce la ilustración a su manera y, por eso, este espacio será distinto cada vez, desde el clásico concepto de la ilustración como interpretación visual, generalmente de un escrito, a la libre creación del universo propio de un terreno tal vez más cercano a la pintura. Cada autor es único y original, con un mundo particular lleno de ironía y absurdo en el caso de Iban Barrenetxea, mágico y onírico en el caso de Eider Eibar, y sutil y sugerente en el caso de Elena Odriozola.

OBJETOS

Txokoa

El espacio abrió sus puertas con Iban Barrenetxea, ganador del Premio Euskadi de Literatura en 2011 y 2012, del Premio Libro Kirico 2011 y del reconocimiento de la Bienal de Bratislava 2011.

Su muestra se fundamentó sobre todo en dos libros creados, ilustrados y escritos por él mismo: Bombástica Naturalis y El cuento del carpintero.

Los objetos que introdujo en el armario fueron cosas que parecían estar sacadas de los libros. En el primero había una especie de tratado de botánica fantástica e incluyó una de las variedades de plantas que aparecen en el libro, una curiosa especie de la que brotan calcetines. En el segundo, metió herramientas antiguas y una mano de madera.

Un proyecto interesante para el propio autor porque el trabajo del ilustrador va un poco en el contexto de un libro. Por eso, esta es una forma distinta de verlo, que permite contemplar las imágenes fuera de su contexto, como parte de un proceso. Pero al mismo tiempo aparece bien situado porque está muy cerca del lugar al que pertenece, es decir, a los libros y a la biblioteca. De esta manera, brinda la oportunidad de comprobar de dónde surgen las imágenes.

En cuanto al armario, Barrenetxea reconoce que es un conjunto creativo, que puede llevar a que a los niños les pique la curiosidad por ver el libro y leerlo después.

Desde el pasado día 5 y hasta el 12 mayo se puede contemplar el trabajo de Eider Eibar, que ha llevado al txoko diferentes libros para que se puedan conocer las diferentes ilustraciones y técnicas que utiliza. Asimismo, cree que es un placer mostrar los trabajos originales para ver cómo están hechos los dibujos y poder apreciar las texturas de las pinturas.

En su txoko, Eider muestra pulpos, puzzles de madera hechos a mano, dibujos con acrílicos y lápices de colores, así como cuadros creados con gomas de borrar talladas y utilizadas como tampones de color.

A su juicio, la muestra es una 'ventana' necesaria para entender el trabajo del ilustrador, que tiene dos funciones: por una parte, da a la ilustración infantil un sitio físico donde enseñar el trabajo, es decir, 'visibilidad' ante la sociedad, y por otra, como persona, autora y creadora se muestra frente a la gente, pero no solo a través del trabajo sino con originales, con objetos que le inspiran, para enseñar un poco lo que llama su 'mundo interno del proceso'.

EL 'JUEGO' DE LAS ILUSTRACIONES

Colaboración necesaria

En el universo de los libros, el trabajo de los escritores ha sido siempre reconocido. En cambio, los ilustradores han permanecido muchas veces en la sombra. No obstante, Eibar recalca que el libro ilustrado es una colaboración entre escritor e ilustrador. Al final, la función es que llegue el mensaje a la persona que lo está leyendo, y la fórmula es encontrar el modo más adecuado. La última persona que mostrará su trabajo en el txoko desde el 15 de septiembre es la premiada Elena Odriozola. Y aunque todavía no sabe qué objetos expondrá, cree que es atractivo que además de verse los libros, puedan disfrutarse las ilustraciones originales, porque muchas veces suele haber muchos cambios y puede que el color no sea el que en un principio había elegido.

De esta manera permite que los niños vean cómo está hecho el dibujo en el papel. Aunque ahora se tienda mucho a trabajar de forma digital, Odriozola siempre realiza las ilustraciones a mano.

Recuerda que hace muchos años ni aparecía el nombre del ilustrador en los libros, pero las cosas han cambiado y ahora su labor es tan importante como la de quien escribe el texto. Su trabajo consiste en leer y ver el relato y transmitir lo que les sugiere a ellos como ilustradores; no se trata simplemente de dibujar ilustraciones, sino que cada artista expone y retrata 'su mundo interior'.

Las ilustraciones cuentan una historia y los niños la interpretan. Se trata de otro tipo de lectura en la que el niño compara y busca en el texto lo que está en la imagen; al final, se trata de un juego entre uno y otro.

Dentro de la programación del txoko también se incluye una sesión de cuentacuentos el 23 de abril, Día del libro, junto con Miren y Eider Eibar.

Las Claves

. Iban Barrenetxea.

- Biografía: comenzó a ejercer de ilustrador en 2010. En dos años ha ilustrado unos 10 libros; ha escrito incluso dos de ellos y su trabajo ha logrado en 2011 y 2012 el Premio Euskadi de Literatura, el Premio Libro Kirico 2011 y el reconocimiento de la Bienal de Bratislava 2011.

- Bibliografía: El cazador y la ballena. OQQ, 2010; Bombástica Naturalis. A buen Paso, 2010; Alicia en el País de las Maravillas. Anaya, 2011; Otra vuelta de tuerca. Teide, 2011; Un panal de rica miel. Edelvives, 2011; El Cuento del Carpintero. A Buen Paso, 2011; Blancanieves. Nómada, 2012.

. Eider Eibar.

-Biografía: Licenciada en Bellas Artes y con estudios de animación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, hoy en forma parte de la asociación DIRUDI haciendo ilustraciones, animaciones, pinturas murales y otros diseños.

- Bibliografía: Egizu lo. Elkar, 2005; Olentzeroren malutak. Elkar, 2007; Anekdotak. Pamiela, 2008; Mila magnolia lore. Gero, 2010; Muxurik nahi? Mezulari, 2011; Pirata Ximon. Aizkorri, 2012; Gure etxea. Erein, 2012.

. Elena Odriozola.

- Biografía: después de trabajar ocho años en una agencia de publicidad, en 1997 se sumergió en el mundo de la ilustración. Desde entonces ha ilustrado más de cien libros, portadas y carteles en España, Francia, Estados Unidos, Méjico y Taiwan.

- Bibliografía: en 2010 fue elegida para la muestra de la Feria del libro de Bolonia y para la exposición de la XXº Mostra Internazionale d'illustrazione per l'Infanzia Le immagini della fantasia en Sardem, Italia, al igual que en 2012. También en 2010, recogió el premio CJ Picture Book Award en la sección 'New Publications' con el libro Oda a una estrella.