

REVISTA
LECTURAS

IGNACIO DEL REAL
Entrevista

Ignacio del Real · Villarica · 2011

ENTREVISTA PARA REVISTA LECTURAS.

Nueva Schanckleton y Hans el Geógrafo.

¿Desde cuándo estás produciendo estos trabajos?

Bueno, son dos obras muy diferentes. Nueva Schanckleton es una novela gráfica que vengo haciendo desde noviembre del 2008, más o menos. Hasta el momento tengo dos capítulos terminados y hay un tercero que está por finalizar y un cuarto capítulo que está sólo en el comienzo. Hans el geógrafo es una serie de ocho ilustraciones que hice para una exposición a la que me invitaron, que fue a finales de enero del 2011, y estuve trabajando en eso durante diciembre del 2010 y parte de enero del 2011.

En todo caso, en cuanto a los plazos de producción, me parece más problemático lo que pasa con Nueva Schanckleton por que es un trabajo que no ha seguido un ritmo de producción regular. Ha pasado por largos periodos de detención, lo que puede ser fácilmente reconocido por la evolución que tiene el dibujo a lo largo de todo el comic. Esto es interesante en cuanto a que a lo largo de la historia se evidencia el proceso de desarrollo de los personajes y por supuesto cómo se modifica el dibujo a medida que vas adquiriendo mayor habilidad. De todas maneras esto es algo muy común. Por ejemplo si te fijas en prácticamente todos los comics de “larga duración” como Asterix, Mafalda, Tin Tin, Lucky Luke, etc. los dibujantes van soltando la mano y es muy fácil establecer una comparación de las etapas del proceso evolutivo que experimenta el dibujo. Eso sí, la diferencia en ese aspecto de mi trabajo con los ejemplos mencionados es que en éstos el tipo de dibujo está unificado por el total de cada libro. Es decir, el primer Asterix ésta no está tan bien dibujado como los últimos. De hecho, a partir del numero 10 de la colección, más o menos, el dibujo ya se empieza a regularizar. Con esto me refiero a que la proporción y rasgos de los personajes ya está definida. En el caso de Nueva Schanckleton esta evolución se da dentro de la misma historia, evoluciona viñeta a viñeta y creo que eso es muy interesante como evidencia del proceso de evolución del dibujo.

¿En qué se inspiran?

N. S. es un comic autobiográfico basados en hechos ocurridos entre septiembre y diciembre del 2008. Cuatro meses han sido suficientes para armar una historia. Por supuesto que hay una línea temática y en este caso es los episodios más decadentes del personaje principal (o sea yo, jaja).

Los escenarios son fiestas, inauguraciones de exposiciones y callejeos donde el alcohol, el sarcasmo, manipulación, cinismo y humor negro son los principales componentes. En realidad cuando hablo de Nueva Schanckleton lo hago de un modo reducido o truncado. Con esto me refiero a que el proyecto Nueva Schanckleton es en verdad muy grande, por que consiste en una forma y un periodo de habitar un sector de Santiago (que es Nueva Schanckleton), de hecho, el titulo ni siquiera lo inventé yo. A ver, lo que trato de decir es que Nueva Schanckleton es una creación (o mas bien una experiencia) colectiva de la que yo y mi historia somos una parte. En resumen Nueva Schanckleton es la suma de fiestas, aventuras, cruces, peladas de cable, idioteces, peleas y reflexiones de un grupo de amigos que convivimos en esas y otras circunstancias en los alrededores de Plaza Italia, entre el Cerro San Cristóbal, Santa Isabel, Avenida La Paz y Pio Nono, por establecer un cuadrante. Por lo tanto el proyecto ideal de la narración de lo que fue Nueva Schanckleton debería ser, en el caso de mi trabajo, una serie de volúmenes en los que se cuenten aventuras de cada uno de sus miembros, alternando los personajes principales, que evidentemente se cruzarían en todas las historias con distintos niveles de importancia. Aun sería más interesante que Nueva Schanckleton se convirtiera en una especie de proceso artístico interdisciplinar en que cada uno de los que conformaron esa comunidad “real-imaginaria” volcara su experiencia individual en alguna obra. Pero bueno, en resumen Nueva Schanckleton se inspira en mi vivencia de esa delirante y muy cariñosamente recordada comunidad de amigos que durante gran parte del año 2008 generan sentido a partir del desenfreno, la genialidad (muchas veces agotadora), la euforia, la depresión y la borrachera. No está demás decir que algunos miembros de esa prestigiosa confraternidad están ahora vinculados a la Revista Lecturas, como Zanetti, usted señor Astorga, Felipe Mujica, Puta Marlon, José Gómez y muchos otros. En realidad es una especie de homenaje. Por supuesto que a partir de esa pequeña referencia acerca de lo que fue N.S. es fácil derivar a referentes de otras áreas, especialmente la literatura, en las que resuena la obra. Bukowski, Borroughs, Hemingway, Chejov, Carver. Bueno, el realismo sucio en general. También creo que se puede vincular con Pablo de Rokha, Bertoni, con los Detectives Salvajes de Bolaño, con Manuel Rojas y Mauricio Redolés. Bueno, en general hay algo muy punk y narcisista en esa época.

Hans, en cambio, tiene un origen mucho más inocente, por decirlo así. De hecho el momento en que se me ocurrió me da un poco de vergüenza admitirlo, por que fue durante una meditación a la que me invitaron y a la que por supuesto al principio rehusé participar. Pero justo en esa época andaba medio trancado creativamente, entonces me dije “Ya po, capaz que se te ocurra algo”. Y así fue. Estaba en la mitad de la cuestión y de repente se me vino la idea de hacer la vida de Hans el geógrafo, que es una especie de parodia a los naturalistas europeos que venían a América en el siglo XVIII. De hecho es una especie de caricatura del espíritu eurocéntrico de la Ilustración.

También hay una especie de engolosinamiento con el detalle en esa serie, de la que sospecho que se asoman algunos rasgos maniáticos de mi carácter (Jeje). Bueno y también estaba la intención de sugerir una especie de narración sin texto y sin un hilo conductor tan acabado, salvo la de ver al mismo personaje en distintas escenas y de ahí cada uno se puede ir imaginando más o menos de qué va la cosa.

¿Cuál es tu método de trabajo?

El más tradicional: a mano. Primero hago el boceto, después hago un dibujo más acabado y ese dibujo lo calco, después hago los fondos con lápiz a mina, después entinto y finalmente borro. 100% artesanal. Jaja!

¿Cuáles son las proyecciones de ellos?

Bueno, en el caso de Hans, que fue realizado para una exposición, vendí seis de las ocho ilustraciones a un coleccionista millonario, así que su proyección actual es decorar un muro de una mansión a orillas del lago Villarrica. Eventualmente me gustaría hacer un tiraje de láminas de circulación masiva, pero eso está aun por verse. En el caso de N.S. obviamente quiero publicar la novela completa en forma de librito y, por qué no, traducirla al inglés y dejarla recorrer el mundo entreteniéndolo a grandes y chicos con sus sabias moralejas.

Llevas dos años viviendo en Villarrica. ¿Por qué decides vivir allí?

Siempre tuve una especie de ensoñación romántica en torno a la vida sureña y algunos amigos del colegio se habían ido a vivir al sur antes. La cosa empezó a tomar mas forma cuando fui en mayo del 2008 al matrimonio de un amigo en Valdivia. Primero pasé a Villarrica a ver a unos amigos y encontré que vivían tan bien (y a un costo tan bajo en plata) que empecé a pensarlo más seriamente. Luego en octubre de ese año me quede sin trabajo y como no encontré nada en Santiago y justo un día de enero del 2009 apareció un aviso en el diario en que decía que necesitaban un profe de arte en un colegio rural cerca de Villarrica, al tiro mandé mi curriculum y me llamaron para una entrevista. Así empezó la espantosa (pero muy fortalecedora) experiencia de la educación rural en provincias y bueno acabe quedándome. Por supuesto que ya no hago clases. Aquí se vive bien, un poco ermitañamente, pero eso me ha ayudado mucho a concentrarme en mi trabajo. Echo de menos Santiago, pero no para vivir.

¿Cuál es el panorama del arte actual allí?

Ninguno. No existe. Hay artistas, eso sí. Y también gente chora viviendo, pero no hay lo que se pueda llamar una escena de arte actual. Es que esta es una zona muy rural, muy tranquila y muy pobre, donde casi todos se vienen o a criar a sus hijos o a pasar sus últimos años. Es un buen lugar para crear, pero no hay suficiente volumen de gente como para hablar de un “panorama de arte actual”. Tal vez en Temuco la cosa se mueve un poco más y en Valdivia algo más todavía, pero aquí te das cuenta de lo centralizado que está Chile.

¿Cómo inspira tu obra esa geografía?

Bueno, actualmente me está sirviendo bastante por que estoy trabajando en un proyecto bien ambicioso que consiste en hacer una versión ilustrada de La Araucana, de Alonso de Ercilla, por lo tanto me sirve mucho la geografía de inspiración. Sobre todo la morfología de los bosques y las especies de flora que abunda por aquí.

¿Te proyectas ahí o emigras a otro lugar?

No. Pretendo estar lo que queda de este año en Villarrica. Luego no lo tengo muy claro. No quiero volver a Santiago, eso sí. Tal vez me vaya para Valdivia o para Coyhaique. Y si no, me voy a pasar una temporada larga a Europa, a Noruega, si todos los planes que tengo salen bien. Ese es mi destino principal.