

QUIEN ES QUIEN

MIGUEL CALATAYUD

Tenemos la oportunidad de charlar con Miguel Calatayud, uno de los más significativos ilustradores dedicado a las publicaciones infantiles. De todos es conocida su influencia en el mundo del cómic, habiendo demostrado su dominio con obras como *La Pista Atlántica* (Colección Imposible-Arrebató,

Ediciones La General), *El Proyecto Ciclope* (Colección Misión Imposible, Editorial Complot) o el más reciente *Conquistadores en Yucatán* (Planeta-Agostini, Quinto Centenario). Tras unos años en que parecía que los cómics habían alcanzado una aceptación de público considerable, al menos suficiente para mantener una edición periódica, el resultado no es tal y actualmente cualquier dibujante de cómic encuentra muchas dificultades para ver sus historietas en la calle; esto ha hecho que los autores se hayan visto obligados a adaptar su obra dirigiéndose al público infantil. Este no es el caso de nuestro entrevistado, que orientando sus dibujos a los niños se encuentra en su medio más apropiado, en el que desde 1969 se ha movido con destreza. De estas y otras cosas nos habla en una entretenida conversación con **Lola Miñarro** en su estudio el pasado 17 de febrero.

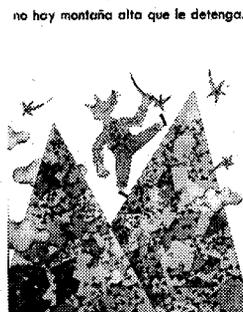
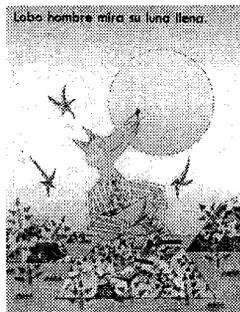
LOS TEBEOS

¿Te consideras un dibujante de cómics?

Hay algunos dibujantes más especializados en hacer historieta, pero mucha gente lo ha tocado. Entre el público sucede lo mismo, podemos distinguir entre dos tipos de aficionados al cómic; de una parte los consumidores de cómics solamente, y otros que además del cómic conocen otros lenguajes gráficos (la publicidad, la cinematografía, etc) tienen estos, unos gustos más eclécticos.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo editorial?

La publicación que dirigía Isidoro Carvajal era un proyecto interesante porque cumplía una función que no estaba cubierta por ninguna otra de las publicaciones de aquellos años. Terminé la serie de Peter Petrake, pero seguí haciendo colaboraciones con historietas cortas que servían de colofón para terminar cada número de la revista. Finalmente aquella revista dejó de salir, no tuvo fuerza suficiente para mantenerse más tiempo; en ello hubo una serie de circunstancias tales como el no existir en este país ningún precedente, ni una tradición al respecto. La idea de Carvajal tenía un planteamiento europeísta, en la línea de la publicación francesa *Pilote*, que en el panorama español de aquellos años topaba con muchas contradicciones.

Otra propuesta interesante en la que trabajé a continuación fueron los Doce trabajos de Hércules en donde se mezclaba el aspecto gráfico del comic con la narración mitológica, aportando los elementos que le son propios, con múltiples referencias a películas de entonces conocidas de gran éxito, aquello funcionó muy bien.

¿Porqué abandonaste el mundo de los cómics?

Abandoné el cómic pero sin estar totalmente metido en ello, ya que al mismo tiempo yo hacía trabajos de ilustración para libros infantiles, mientras que el cómic exige una dedicación casi diría, exclusiva, y yo por mi trayectoria no veo posible volcarme a ello.

El cartel publicitario tiene su propio lenguaje, son códigos distintos y aún siendo la creación la misma, la idea se adapta al tipo de soporte, a un formato determinado, y a la funcionalidad para la cual se crea. Por el contrario; la ilustración para libros congela la imagen, y sin traicionar el texto que es algo que el ilustrador jamás debe hacer, las claves de las imágenes siempre emanan del relato. Esta posibilidad de elección en el cómic no existe, por que al tratarse de una creación compleja -vestuario, exteriores, iluminación, etc-, todo debe aparecer en cada uno de los fotogramas. Es comparable a la realización cinematográfica pero con la ventaja de que puede resolverse sin el gran aparato que mueve la industria, sin apenas inversión y sin moverse del sitio.

Cuando se crea una viñeta se van dando las claves con las que seguir tiene un dinamismo propio, tiene un aliciente que no se produce con un cartel, por ejemplo, ni sucede lo mismo con una portada de libro que trata de sintetizar el contenido global del mismo. Personalmente no me siento inclinado a especializarme o dedicarme a un sólo aspecto de los que hasta ahora he tocado.

¿Cómo valoras tu período de dedicación a la enseñanza?

Mi dedicación a la docencia durante doce años en un instituto no sabría responder si ha sido

perjudicial o no, lo cierto es que absorbe un tiempo considerable y dispersa la imaginación.

¿Dónde encuentras tus fuentes de inspiración?

Mis dibujos salen a partir de cualquier cosa, mi fuente de inspiración parte de la publicidad, de las películas que veo, de la vida de la calle; estan en mi mundo personal, en mi forma de ver las cosas que me rodean, esto no es propiamente lo que se entiende por el Estilo.

¿Cómo desarrollas tu trabajo?

En cuanto al método de trabajo, el problema radica en las dudas o vacilaciones a la hora de elegir entre lo creado. Yo normalmente pongo en práctica un truco que me funciona, que es no esperar al encargo sino que voy dibujando cosas, que luego quedan guardados en un ca

jón a la espera de que llegue el momento de salir ala luz. En ese "cajón de sastrer" se encuentra a veces la solución de futuros encargos, que incluso puede ocurrir que sean directamente aplicados:

¿Qué relación tienes con otros ilustradores valencianos?

Se habla de "Escuela Valenciana" pero por una coincidencia generacional, que no lo es tanto porque yo me considero anterior (por edad, claro). Creo que responde a una necesidad por denominar las cosas de alguna manera, pero no existe relación alguna en los estilos, y cada cual forma parte de una estética diferente. Entre nosotros nos conocemos y vamos viendo lo que hacen los demás.

Lo que sí hay común es una actitud frente al trabajo distinta de la que había al uso. El propósito era el de contar historias y dibujar de una forma que se considerada la adecuada, pero descolgada del expreso encargo editorial. Tal vez, la característica común sea el haber ido a su aire, salvando por supuesto las diferencias individuales de los autores.

Se manifiesta claramente en ellos que eso es lo que se quiere hacer, por lo que el género de la historieta tiene en sí, y el no haber llegado a ello de forma residual, o por no haber llegado al

EL LIBRO INFANTIL

éxito en otra cosa, sino por el trabajo hecho por su mismo valor creativo, independientemente de que luego se convierta en álbum. Es un gran esfuerzo que exige mucha dedicación por parte del dibujante, y además comercialmente no es rentable ni para el editor, ni para el autor, pues carece de un mercado amplio.

¿Cual es el futuro del Cómic?

No hay futuro, ya que ni siquiera en Francia, que es un país con larga tradición en el mundo de la historieta, hay unas expectativas favorables. Creo que el futuro está en su inmersión en otros lenguajes gráficos como carteles, ilustración o publicidad, es decir, el lenguaje del cómic aplicado a otros productos.

¿Te interesan los trabajos que se realizan en la actualidad?

Desconozco todo lo que se hace, pero noto en lo que he visto últimamente que no existe una línea de autor definida con entidad suficiente. Por ejemplo tengo noticia de que Ana Miralles firmó con una editorial extranjera un proyecto destinado al mercado francés.

Personalmente no creo que yo esté dispuesto en este momento a entrar en compromisos de este tipo, puesto que significaría meterme de lleno y no quiero dejar a un lado ninguna de las cosas que hago. Me parece que es un trabajo que requiere casi dedicación exclusiva. Ello no significa que si se me planteara alguna oferta interesante y que me apeteciera, no lo estudiara. Esto es, que se parta de una historia que interese, que el tiempo empleado se rentabilice, que esté por medio un editor digno que ofrezca unas condiciones que sean aceptables. Desde luego que esto no se presenta así fácilmente.

¿Porqué deja uno de dibujar historietas?

Si que hay gente dispuesta a dedicarse con mucha ilusión a los cómics, porque la verdad, es muy apasionante. Lo que ocurre es que después de algunas experiencias, se evidencia que no es tan gratificante como se pensó, y se termina haciendo otras cosas, o en el mejor de los casos, se intenta compaginar.

¿Cómo comenzaste a ilustrar libros infantiles y cual es el sistema de trabajo?

En mi caso, las editoriales han sido quienes se han puesto en contacto conmigo; muchas veces los contactos se establecen por relaciones de amistad, o porque habían visto trabajos míos que les habían gustado. Suele acordarse un porcentaje sobre la edición y otra serie de condiciones que se aceptan o no, por que la ilustración forma parte de una cadena de producción que es la de la publicación de un libro. Ahora existe en las editoriales la figura del asesor artístico, que como especialista valora de forma más acertada el trabajo gráfico, lo dignifica y hace que las condiciones sean aceptables. Por ahora las relaciones son buenas y de continuidad; he trabajado para varias editoriales de Madrid, sobretodo con S.M., y de Barcelona. Con las editoriales valencianas he tratado menos, sin que existan razones para ello por mi parte.

¿Has publicado en el extranjero?

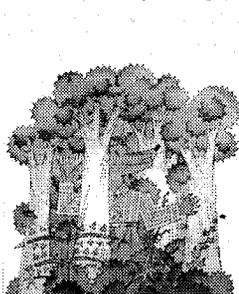
En el extranjero se han visto mis dibujos dentro de dos series de Ediciones Altea que tuvieron éxito mundial a finales de los años 70; de aquello entregué el trabajo y me desentendí, pero fue algo irrepitible por las condiciones en que se hizo que no eran favorables para nadie.

¿Porqué no se abren mercados en el exterior para las editoriales nacionales?

Por lo general, las editoriales dedicadas al sector no aplican criterios de competitividad de cara al mercado mundial. Se tiende a seguir produciendo según unos modelos de colección similar al libro de bolsillo, de pequeño formato y de edición no cara. Esto creo yo, que es por razones de comodidad, por tener ya su mercado, por tratarse de una producción menos arriesgada, e incluso para estas, se prevé en su diseño un espacio de exposición.

El producto final no se termina de pensar para lanzarlo al mercado mundial; los autores tampoco aciertan en el enfoque ni en los temas

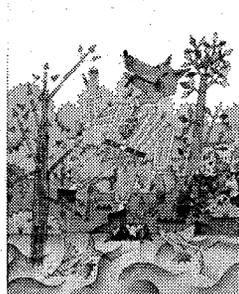
Quiere volver al bosque de magia,

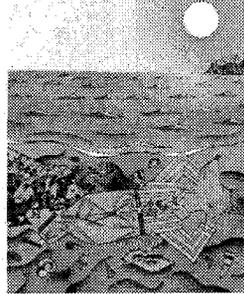
cantar canciones con la manada,
[ooooooooo]

seguir el cauce alegre del río

y soñar, junto al mar.

tratados, fallan en el planteamiento que no va dirigido al público internacional. Este problema no sucede con la ilustración puesto que el lenguaje gráfico es más universal.

Los libros infantiles de edición cuidada son de tirada muy corta (de 2000 a 3000 ejemplares) por lo que muchas veces no llegan a los puntos de venta, de tal forma que aunque se vendan todos los ejemplares no resulta rentable al autor, ni al ilustrador, ni al editor. Se han incorporado los comerciales al sector, con la función clave de indicar al editor lo que puede funcionar; su misión es planificar. Este propone al editor el tipo de colección, su formato, posibles series, la presentación de las mismas, la tirada, etc. Para poder vender lo que importa es el producto final.

¿Cual es tu método de trabajo?

Las tintas que utilizo son normalmente acuarelas líquidas, fáciles de aplicar y con resultados muy buenos para el tipo de ilustración que hago. Normalmente cuando tengo una idea de lo que quiero hacer ya esta concebida también con el colorido, aunque no siempre, porque a veces retomo trabajos sin terminar dándoles otra aplicación muy diferente que la que hizo surgir la idea... Depende también de las posibilidades o limitaciones del encargo.

Cuando hago historieta los guiones siempre los escribo yo mismo, también lo he hecho algunas veces tratándose de libros.

No se pueden mezclar distintas actividades, es decir que mientras haces una cosa no puedes entrar en otra sin más, por lo que supone de cambio de ritmo, de tratamiento del dibujo, de técnica o materiales incluso, que se adaptan mejor para cada encargo.

¿Sueles trabajar con ordenadores?

Los ordenadores significan un importante avance porque ha simplificado mucho las labores de preparación para la fotomecánica. Permiten partir de una fase de trabajo ya algo avanzada y para realizar determinados trabajos como la composición de carteles, pueden intervenir en el sentido propiamente creativo. Yo personalmente

no lo utilizo porque el producto que hago es de tipo artesanal en donde potencié precisamente esos aspectos de manualidad; tiendo a la mancha de forma casual, y creo que seguiré por este camino por el que empecé. Tengo personas que colaboran conmigo en hallar soluciones cuando determinados trabajos requieren en alguna fase el uso del ordenador; me sirve para algunas cosas accesorias como vaciado de letras y cosas parecidas.

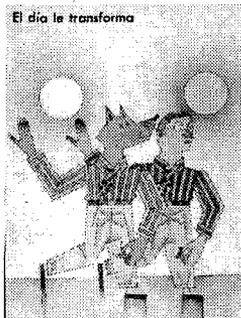
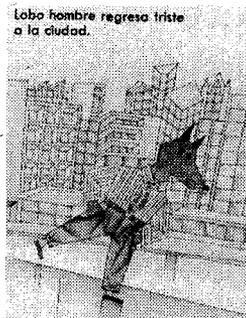
También creo que ahora se está viendo este aspecto, tal vez, con el entusiasmo de la novedad, y yo por el momento ahí no entro porque me apartaría durante muchas horas de mi trabajo que es dibujar. El peligro es que la personalidad del artista quedaría algo velada si se utiliza el ordenador como herramienta clave de la creación.

¿Quienes son los ilustradores infantiles?

Los ilustradores y dibujantes de libros infantiles suelen ser gente sana que disfruta con lo que hace y que no está interesada en el circuito comercial de las galerías de arte. En esto de la ilustración para libros se trabaja de forma diferente, lo divertido es que sean imágenes que se multiplicarán muchísimo cuando la obra se publique.

¿Sirven para algo los premios?

Los premios que se conceden no están normalizados, en tal caso puede que significaran algo así como el caché o cierta consideración. En realidad, aun tratándose de los premios más prestigiosos, no llegan a ser noticia más que en las publicaciones especializadas, a veces ni siquiera se refleja en el mismo libro. Cuando se recibe un premio prestigioso significa que se está en el mercado, que el trabajo es de interés y para el editor puede significar cierta garantía en el momento de encargar un trabajo. Si el premio está dotado económicamente puedes también sacarle la rentabilidad que no fue posible sacar en su día cuando se realizó el trabajo.

¿Has trabajado en el sector audiovisual?

En audiovisuales TVE se planteó un proyecto unido a la celebración del V Centenario que no se llevó a término. Estaba bastante bien pensado pero al no contar con el apoyo de otras televisiones europeas quedó, tal vez, desproporcionado. Eran episodios de tema histórico pero centrados en determinadas etapas; en ellos se buscaba la variedad de estilos de autores, y salir de los dibujos animados tan estandarizados que suelen verse en TV, alejándose de la línea Disney y de los dibujos japoneses.

Hubo otro proyecto en el que participaron también otros dibujantes valencianos con productos muy personales. No era precisamente para niños; para este, hice algunos episodios referidos a la historia de Barba Azul, pero no se pasó de la primera fase.

Si que hay producción audiovisual nacional, pero desde mi punto de vista no acaba de encontrar un estilo definido. También por las limitaciones que le son propias al dibujo animado que tiende a la estandarización por tratarse de un producto que exige que se haga en equipo. Estos productos no tienen en el mercado el alcance de otros productos audiovisuales dirigidos a los niños, por ejemplo, lo que viene de Japón. Ahora se lleva mucho a la pantalla lo que ya ha alcanzado un gran éxito como álbum.

Miguel Calatayud, 1942, Aspe (Alicante)

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia. Ilustrador de libros infantiles y juveniles desde el año 1969 con trabajos para diversas editoriales: Doncel, Santillana, Altea, Labor, Espasa-Calpe, Noguer, S.M., Ediciones Proa, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Anaya, La Galera, etc.

Colaborador gráfico de ilustración en publicaciones periódicas como "Nuevo Estilo", "Vitalidad", "Marie Claire 16", "Clij", "El País Samanal", "Ronda Iberia", etc. Autor de "cómic" con series para "Trinca", "El Acordeón", "Rumbo Sur", "Cairo", etc.

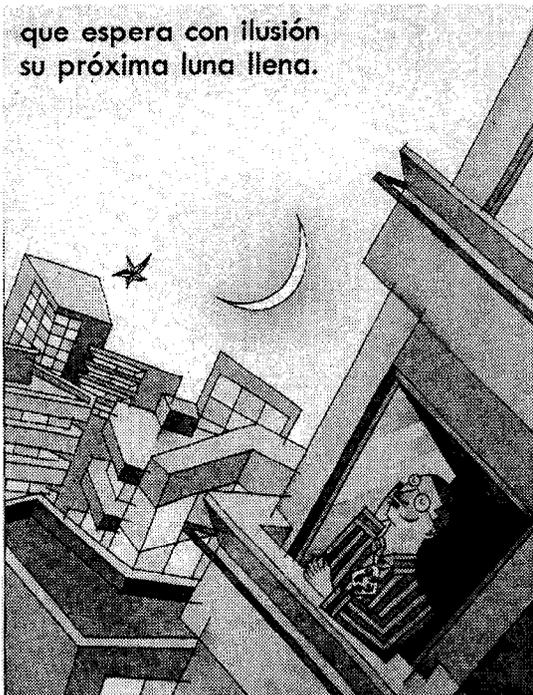
Ha realizado campañas de creación gráfica para instituciones - Universitat, Ajuntament y Diputació de València, Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, Monte de Sevilla, Compañía Sevillana de Electricidad, "IFEMA", Ministerio de Cultura, Sociedad Estatal V Centenario, "Feria Mustrario Internacional de Valencia", "Bancaja", etc., y carteles para certámenes culturales, teatro, danza, fiestas, festivales de jazz, etc.

Premio "Lazarillo" de Ilustración 1974, Lista de Honor Andersen 1976, Premio de CCEI de Ilustración 1979, Premio Especial del Jurado IV Salón del Cómic y la Ilustración 1984, Lista de Honor IBBY 1986, Premio Nacional Ilustración libros infantiles y juveniles 1989, Premio de Ilustración Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid 1989, Premio Ilustración libros infantiles y juveniles 1991, Premio IV Concurso Internacional de Ilustración Santa María 1993.

La Sala Parpalló de València inaugura el 5 de abril la exposición "La Aventura del Dibujante"; muestra antológica de la obra de Miguel Calatayud, compuesta por 200 ilustraciones originales para edición de libros y revistas, carteles y dibujos.

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de mayo, coincidiendo con el cierre de la galería en C/ Landerer, 5.

que espera con ilusión
su próxima luna llena.

Estas imágenes corresponden al cuento de Miguel Calatayud *Lobo Hombre*, editado en 1992 por SM en su colección El barco de vapor.