

Entre el aula y la galería

Te presentamos al maestro Carlos Alberto Rodríguez Torres, mejor conocido como Charly, un docente lleno de experiencias y anécdotas para contar, desde sus exposiciones más importantes hasta los proyectos más satisfactorios de su trayectoria

POR: JENY RODRÍGUEZ

¿Cuál fue su formación académica?

Soy egresado de la Facultad de Artes Visuales, estudié la Licenciatura en Artes Visuales con acentuación en Diseño Gráfico, de un plan de estudios de los 90's, en el cual teníamos materias de tronco común y tomábamos una especialidad, entonces teníamos esa posibilidad de hacer fotografía, artes plásticas, diseño, edición de video; después estudié una Maestría en Diseño con orientación creativa, esta también la cursé en la FAV, aparte estuve en otros cursos dirigidos a líneas de producción, entre otras cosas.

¿A qué se dedica actualmente?

Soy docente de la Facultad de Artes Visuales, desde el 2010, comencé con la materia de ilustración digital, es de un plan anterior donde se llamaba así, ya que existía también la ilustración análoga y según mi portafolio de trabajo me asignaron esa parte, así que la imparto desde esa fecha hasta hoy en día, también colaboro como administrativo en la FAV y hago proyectos freelance acomodándolo a mi tiempo libre, trato de hacer producción visual, estencil, ilustración digital, modelado, haciendo diferentes tipos de aplicación de producción.

¿Cómo llegó a interesarle la Ilustración?

Yo creo que siempre, yo me acuerdo que de niño me dejaba llevar por los libros con imágenes, recuerdo que con mi primo veía una enciclopedia de ese tiempo y solo veíamos las partes con fotos o dibujos, también coleccionábamos barajas de ese tiempo y siempre tuve la curiosidad de apreciar la ima-

CARLOS RODRÍGUEZ - Docente

gen, con mis libros de texto pasaba igual, soy de una generación que le tocó la segunda fase de Ilustradores de la Secretaría de Educación Pública, incluso me ha tocado conocerlos o llevar cursos con ellos. Me tocó ver cómics como todo niño mexicano como la Familia Burrón, Memín Pinguín, Capulinita, ya más joven veíamos novelas gráficas como Águila Solitaria, Kalimán; pero yo creo que por eso me interesó esa rama del diseño, ya de adulto me doy cuenta que siempre tuve la fascinación por la imagen en general.

¿Cómo fueron sus inicios en la Ilustración? ¿Fue fácil o difícil?

Antes de entrar a la ilustración yo siempre dibujaba, no conocía ese término, para mí eran dibujos, bueno hay que tomar varios aspectos para que se pueda considerar como tal, pero siempre en la secundaria, preparatoria dibujaba cosas en el pizarrón, a mis compañeros, de hecho, en la facultad estaba entre poner atención y estar dibujando, de esta manera comencé a involucrarme. En lo profesional, antes era muy diferente a lo actual desde cómo publicar las obras, ya que, en la actualidad

las redes sociales son plataformas interesantes que ayudan a que conozcan tu trabajo y ya te buscan, pero antes investigábamos quién era el encargado de arte de la revista o llamar y buscar oportunidades de este tipo. También se me dió con mi grupo de amigos de ese tiempo y que aún tengo actualmente, buscar la manera de adaptar las ilustraciones de nuestra producción, si no había un espacio nosotros crearlo. Ya después la gente conoce tu trabajo y comienzan a pedir que trabajes con ellos.

¿Cuál es su proceso creativo para Ilustrar?

Depende mucho del tipo de proyecto que tengas, puede que necesites hacer un tipo de análisis para ver a quién va dirigido seguido de una serie de cuestiones, al final caigo en lo mismo de investigar, analizar, ver referencias de cosas similares y luego observo todos los elementos que se integrarán a la composición y ya comienzo a hacer la propuesta, después conceptualizo y comienzo con el boceto a mano posteriormente lo paso a digital, sigo teniendo esa vieja escuela que los maestros de ese tiempo nos mostraron. Para lograr un buen proceso tienes que comunicar bien la necesidad que hay en la Ilustración.

De todas sus obras ¿qué considera que tienen en común y qué las hace únicas y diferentes?

De mis piezas creo que algo que les da ese diferenciador es que tiene que ver con la temática que es muy mexicana, la cultura, tradiciones, costumbres, artesanías, el colorido lo saturó mucho y utilizo mucho el juego cromático, lo considero fundamental, ya que ayuda a transmitir más fácil los sentimientos o estados de ánimo, es importante hacer que todos los elementos se aprecien bien a la hora de jugar con ello, entonces es lo que hago y me fluyen esas ideas y hay gente que ve mi trabajo y me dice que es muy mexicano en todos los elementos recurrentes que utilizo dentro de la Ilustración.

¿Para usted, qué es lo más difícil de ilustrar?

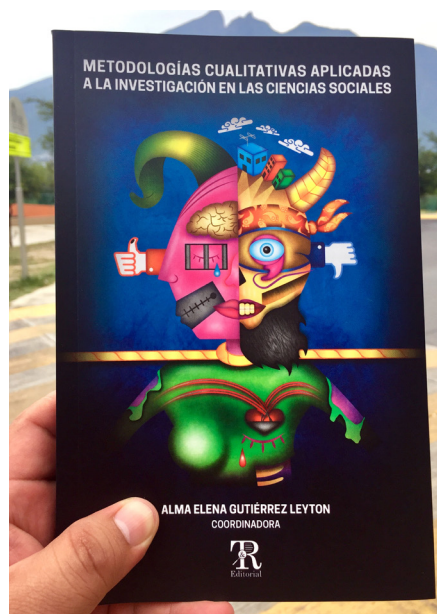
Yo creo que lo más difícil es comunicar y lograr una buena composición, ya que ese es el primer aspecto que hay que considerar y hacerlo bien a través de una imagen independientemente de la técnica que utilices.

¿Qué proyecto es el que más le ha gustado diseñar?

Hay un libro que se llama Metodologías Cualitativas Aplicadas a la Investigación en las Ciencias Sociales, fue un proyecto que me invitó la Doctora Alma Elena Gutiérrez Leyton, es la Coordinadora de la Editorial T&R, a ella le gusta mucho mi trabajo y siempre me invita a colaborar con proyectos y consume mis productos, realicé la portada de dicho libro, ya había tenido varias portadas de revistas, pero éste era algo más grande, ya que diseñé la invitación a lo que es el libro, puedo decir que este proyecto es el que más me ha gustado trabajar, aparte de la satisfacción, lo presentaron en una feria del libro y que mucha gente que no conozco lo tiene, digo esto ya que los productos que yo manejo como tazas, playeras y todo eso yo sé quién lo tiene porque me lo piden y yo se los entrego.

ILUSTRACIÓN: CARLOS RODRIGUEZ

Portada del libro
Metodologías Cualitativas Aplicadas a la Investigación en las Ciencias Sociales

¿Cuáles han sido sus proyectos más importantes? Así como los retos o satisfacciones con los que se ha enfrentado.

Uno de ellos es el libro que ya mencioné, en otro hice un Jabba de Hut de Star Wars para una exposición que organiza un compañero de la Universidad, fue un proyecto importante, ya que mi trabajo de modelado se basa más en hacer máscaras, entonces hice una pieza diferente a lo que acostumbro a hacer y tuvo mucho impacto estuvo en la televisión, lo publicaron, estuvo la prensa, lo mencionó la Universidad, ya que muchos de la misma participan en la exposición, yo me ponía junto a la pieza como civil no como autor, para escuchar todos los comentarios y ver la reacción de la gente al ver la obra, esto es algo que siempre hago en mis exposiciones. Otro proyecto es una Revista llamada Presencia Universitaria, es de la preparatoria 8, en la cual yo realicé todas las ilustraciones, tanto de la portada como en interiores, participé en una edición de la Revista Lagarto, la portada fue mía y en el interior una galería de mi trabajo. Los retos que he tenido son más en cuestiones de producción artística, visual, modelado de esculturas, todos estos son retos que se convierten en satisfacciones para mí, porque yo sabía que podía ilustrar, dibujar, me introduje al modelado y también al tallado en madera y resulta que las piezas a mi estilo han quedado bien, me involucro con el grabado como técnica gráfica; creo que ser multidisciplinario en la producción visual y que según mi criterio y el de las personas que ven mi trabajo, me queda bien, entonces también es una satisfacción.

Además de la ilustración ¿Qué otras áreas creativas le interesan?

Me interesan las artes gráficas como el grabado, el modelado, con pasta para modelar, barro, que va dentro de mi producción, el estencil me gusta mucho, he tomado cursos del mismo y creado buenas obras, me interesa también todo lo que respecta a la difusión cultural, como eventos culturales y artísticos, este es mi camino, lo que hago y las áreas en las que más fuerte me siento y lo que me interesa más.

POR: CARLOS RODRÍGUEZ

¿Ha desarrollado proyectos en cuestión a estas otras áreas de su interés?

He expuesto grabado en exposiciones de artes colectivas, nunca en alguna individual, también participé en 3 exposiciones de estencil, la ilustración digital que he convertido en producto, estuve en un colectivo en el cual participamos en 9 exposiciones, se llamaba Muerterrey, lo formamos en el 2006 y esta ha sido la manera en la que he canalizado mi producción aparte de otras exposiciones, pero está fue en la que estuve más activo y que formaba parte del núcleo que lo empecé a formar.

¿Qué es lo que más le gusta de ser docente?

Ser docente me ha dejado muchas satisfacciones, creo que dentro de ellas como todo maestro, compartir con los alumnos conforme a la materia que se imparte y ver como lo van magnificando, produciendo, lo van creando, generando y creciendo tanto como personas y como profesionista y eso me gusta bastante, ser un formador que después como satisfacción está ver cómo crece la gente con la que compartes todo esto en el aula; otra es formar parte de la universidad donde yo estudié, maestros con los que estuve y después tenerlos como compañeros, eso es una satisfacción, ser docente también me ha dejado el aprendizaje de involucrarme más con la producción artística, ya estoy con el especialista compartiendo todos los días, me involucro con cursos que hay y de ahí surgen nuevas ideas para participar en otras cuestiones, también me impulsa a crecer para ser un ejemplo y sirva de motivación para mis alumnos.

¿Qué consejo puede dar a quienes quieren seguir su ejemplo?

Siempre apreciar dónde se puede aprovechar la ilustración, en qué plataforma, qué medios, ahorita ya se ha diversificado mucho hay muchas posibilidades de aplicarla y tienen que aprovecharlo; siempre tienen que saber canalizar su creatividad, yo por ejemplo lo hago por diferentes medios y no solo en el diseño, también siempre tienen que ser constantes y creer en en si mismo, tienen que tener humildad, ser sencillos, ser observadores, conocer lo más que se pueda de todos los aspectos de la vida, de todo el entorno, social, cultural, eso cuenta mucho para la producción.

POR: CARLOS RODRÍGUEZ