

ASÍ NACEN
LAS IDEAS

ASÍ NACEN LAS IDEAS

Elisa Arguilé

Isidro Ferrer

Karto Gimeno

Javier Pagola

Jessica Walsh

ASÍ NACEN LAS IDEAS

IAACC PABLO SERRANO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025

Jorge Azcón Navarro

Presidente del Gobierno de Aragón

Tomasa Hernández Martín

Consejera de Educación, Cultura y Deporte

Pedro Olloqui Burillo

Director General de Cultura

Fernando Sarriá Ramírez

Jefe del Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas

Susana Spadoni Márquez

Directora honorífica del IAACC Pablo Serrano

Julio Ramón Sanz

Director del IAACC Pablo Serrano

EXPOSICIÓN

Producción

Gobierno de Aragón

Organización y coordinación

IAACC Pablo Serrano

Comisariado

Miguel A. Pérez Arteaga

Diseño gráfico y expositivo

Miguel A. Pérez Arteaga (Batidora de Ideas)

Transporte

Robert

Montaje

José Ramón García Coca

Producción gráfica

Púlsar. Soluciones Gráficas

Enmarcación

Enmarcaciones María Pilar

Impresión de obra

Mooses

Seguros

Arabrok

CATÁLOGO

Edición

Gobierno de Aragón

Textos

Pérez Arteaga

Elisa Arguilé

Isidro Ferrer

Karto Gimeno

Javier Pagola

Jessica Walsh

Fotografías

Ferrer&Mayor

Pérez Arteaga

Queca Levenfeld

Diseño gráfico

Miguel A. Pérez Arteaga (Batidora de Ideas)

Impresión

La Imprenta

© de la edición: Gobierno de Aragón

© de los textos: sus autores

© de las fotografías: sus autores

ISBN: 978-84-8380-519-0

DL: Z 1148-2025

“A veces pienso y otras veces soy”

Paul Valéry

黄断禁止

Trata de imaginar que te dedicas al diseño gráfico y que tienes que crear la imagen para una exposición titulada *Así nacen las ideas*. Una muestra centrada en algo tan etéreo como el nacimiento de las ideas y los procesos creativos. En este caso, de creadores que se mueven con naturalidad entre diferentes disciplinas artísticas.

Lo primero que viene a la mente: bombillas, cerebros, manos trabajando... Y en ese preciso instante te das cuenta de lo difícil que será. De lo complejo que es representar conceptos abstractos y hacerlo de una manera mínimamente digna.

Por eso, días después, me descubro hablando solo por la calle. Porque cuando algo te preocupa, te obsesiona, la mente comienza a trabajar sin que nadie se lo pida. Entonces se cruzan recuerdos que me llevan a una clase de ciencias naturales, a los seis años, cuando la mirada huía por la ventana buscando personajes entre las nubes. Eso me lleva a imaginarme andando con la cabeza metida en una gran nube —quizá formada por globos de colores— y levitando a unos centímetros del suelo. Y me parece una buena imagen, porque creo que los artistas no trabajan realmente en sus estudios, sino durante esos instantes en los que sus mentes se escapan y entran en ese espacio-tiempo olvidado de la infancia.

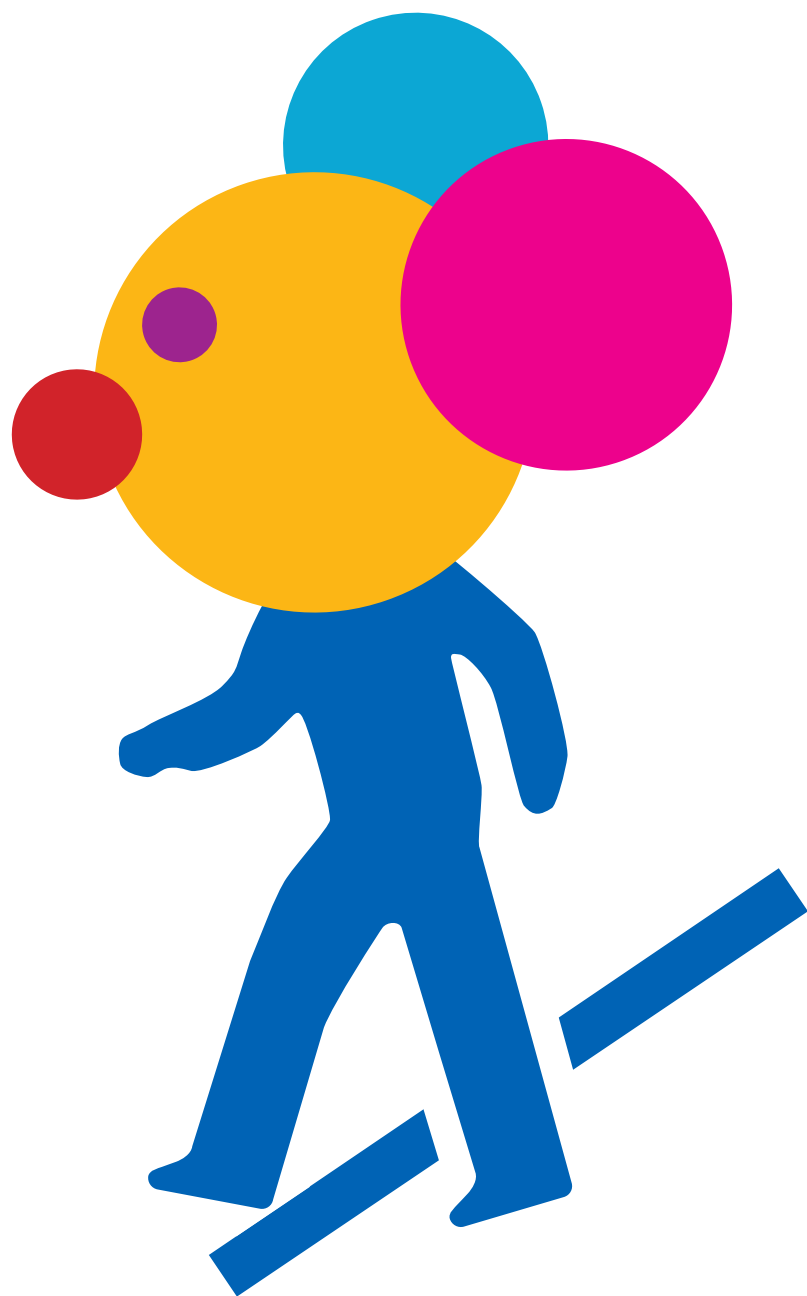
Siempre me han fascinado las señales. Ese personaje que no debe meter el pie entre el vagón del metro y el andén, o el que no debe inflar el chaleco salvavidas antes de salir del avión ¿Cómo contar algo complejo con imágenes tan simples que puedan ser entendidas por personas de distintas edades, niveles culturales y lenguas?

Y por eso, semanas después, mientras trabajo en un proyecto completamente distinto, aparece una carpeta olvidada con señales japonesas. Cuando mi mirada se posa sobre una que se titula “No cruzar la línea”, lo sé: ya lo tengo.

Son esas décimas de segundo de triunfo, de orgullo, las que te hacen valorar lo que haces. Debe de ser parecido al aplauso que reciben los músicos en directo. Pero en nuestro caso es algo íntimo, que no podemos compartir con nadie, porque nadie puede entenderlo del todo. Y que produce una inmensa —aunque muy efímera— felicidad.

Esta exposición trata de eso. Porque crear es dudar, dejarse llevar, estar desorientado, probar, encontrar caminos donde no los había, ir en contra de lo establecido. Cruzar líneas que otros no se atreven a cruzar, o de cuya existencia ni siquiera son conscientes.

Se trata, simplemente, de unir elementos de mundos alejados y darles un nuevo significado. No hace falta ser artista: todos podemos hacerlo. Basta con detenerse, observar, mirar con otros ojos y permitirse cruzar alguna línea invisible.

黄断禁止

Me dedico profesionalmente al diseño gráfico, aunque también he explorado otros lenguajes visuales como la ilustración infantil, la fotografía o la pintura. Sin embargo, mi formación original fue en Economía, un campo bastante alejado de lo artístico. Quizá por eso siempre he sentido una atracción especial por el trabajo de los demás. Observar, analizar y tratar de comprender sus procesos ha sido mi manera de aprender: estudiando lenguajes, técnicas y formas diversas de comunicar.

Cuando contemplo una obra, me gusta jugar a imaginar cómo se llegó a ese resultado: ¿dónde saltó la chispa creativa?, ¿qué ideas se combinaron?, ¿qué influencias, referencias o emociones se activaron?, ¿qué pudo servir de inspiración?

Una pregunta que siempre me he hecho es: ¿qué diferencia a los grandes creadores del resto?, ¿Cómo piensan?, ¿cómo trabajan? Supongo que esa curiosidad fue lo que, en 2020, me llevó a escribir el libro *Creatividad: curiosidad, motivación y juego* (Prensas de la Universidad de Zaragoza), en el que exploraba algunas investigaciones sobre creatividad y planteaba a varios amigos artistas una serie de preguntas: ¿en qué se basa la creatividad?, ¿de dónde nacen las ideas?, ¿qué inspira?, ¿qué papel tienen el juego, el azar y el error?

Desde 2022, he continuado esa búsqueda para la editorial Hoaki Books (Barcelona), entrevistando a creadores internacionales de distintas disciplinas —diseñadores, ilustradores, artistas, ceramistas— dentro de las colecciones *Así nacen las ideas* y *Maestros contemporáneos de la ilustración y el diseño*.

Esta exposición nace de esos libros y es una forma de cerrar el círculo: una excusa para hablar de distintas maneras de aproximarse a la creación, mostrando la obra y las ideas de cinco grandes creadores de los que he tenido la suerte de poder aprender a lo largo del tiempo.

Miguel A. Pérez Arteaga

Comisario y diseñador de la exposición

ASÍ NACEN LAS IDEAS

Inventarse el camino

Elisa Arguilé

La espera necesaria

Isidro Ferrer

Construir la realidad

Karto Gimeno

En un lugar de la mancha

Javier Pagola

Jugar en serio

Jessica Walsh

Inventarse el camino

Elisa Arguilé

«El dibujo surge de las palabras como una mancha que se mueve en medio de la niebla espesa. Solo cuando se acerca se define. Pero, al principio, está lejos, muy lejos, en un lugar misterioso. Mi trabajo consiste en inventar los contornos porque esa es la única manera de arrastrar el dibujo hacia mí, de acercarlo poco a poco. Saco el dibujo de la niebla y solo entonces soy capaz de verlo, pero no lo reconozco. Cómo reconocer lo que no he visto antes. Imposible saber cómo era eso que estaba envuelto por la niebla antes de sacarlo de ahí. Sin embargo, tengo la ilusión de que es posible el reconocimiento y de ahí las tentativas. Pequeñas variaciones. Dibujo obsesivo repitiendo una y otra vez los mismos elementos, solo que modificando algunos detalles. Como si los detalles escondieran el secreto que me permite acceder a lo inaccesible. Y lo inaccesible es inaccesible. Por eso el camino no acaba nunca. Por eso el camino no llega a ninguna parte. Solo a un tramo más en el que apoyar los pies».

Pruebas para el libro *El león Kandinga*
(Detalles)
Rotulador sobre papel
2008

▼ **Pruebas para el león Kandinga (variaciones)**
Rotulador sobre papel
2008
25x22 cm (variable)
(Obras en exposición)

«El dibujo es fácil porque es natural, asequible, comprensible, primitivo. No ha cambiado nada desde la cueva. El dibujo es fácil porque es el lenguaje que mejor transmite nuestra percepción. Porque percibimos dibujando. Contorneando las cosas con líneas invisibles. El dibujo es fácil cuando solo es advertencia: Eh, fijaos en esto, os lo estáis perdiendo ¡Cómo puede ser que no lo veáis! ¡Miradlo! No os preocupéis, yo os lo ofrezco ordenado en este trozo de papel. El dibujo es fácil cuando simplemente se trata de atrapar, de domar lo salvaje, de ordenar el caos. Ordenar para mostrar.

Del dibujo, entonces, dibujar no es lo difícil. Lo difícil es buscar, a través del dibujo, algo en concreto que intuimos pero que todavía no se puede ver. Lo difícil es atrapar en un dibujo lo que es el dibujo antes de ser dibujo. La idea. Lo difícil, también, es reconocer un dibujo como el dibujo preciso. El que representa la idea. ¿Cómo vamos a reconocer algo que no hemos visto nunca si la idea es invisible? ¿Cómo saber, entonces, cuándo un dibujo es el dibujo preciso? ¿Y si hay más de una idea? ¿Cómo saber cuál es el dibujo preciso de la idea precisa?

Yo no sé cuándo un dibujo es el preciso pero sé que no puedo parar hasta que dejan de molestarme las piedras en los zapatos. Las ideas son como piedras en los zapatos. Hasta que no las sacas, molestan. Solo cuando caminas se te meten piedras. Cuanto más caminas, más piedras llevas. A mí me encanta caminar, pero luego hay que sacarlo todo y algunas piedras se resisten a salir, se quedan atascadas entre recovecos o costuras.

Desde que hice mi primer libro, no he podido parar de ilustrar. No me quedó bien, sin embargo el editor pensó que sí y me encargó el siguiente, así que tuve que aceptar el encargo. Debía arreglar las cosas. Empecé de nuevo. Nueva estética, nuevo estilo, nueva personalidad. Pero el segundo libro tampoco me quedó bien del todo y tuve que volver a probar. Así hasta hoy, que sigo ilustrando, es decir, sumergiéndome en procesos de búsqueda para encontrar posibilidades de atrapar con dibujos ideas invisibles. Chocando las palabras con las imágenes para escuchar el ruido que hacen. Buscando el dibujo preciso para representar la idea precisa. Tratando de no explotar siempre la misma idea. Ocupando poco espacio, solo algunas carpetas. Simplemente, intentando que la próxima vez me quede mejor».

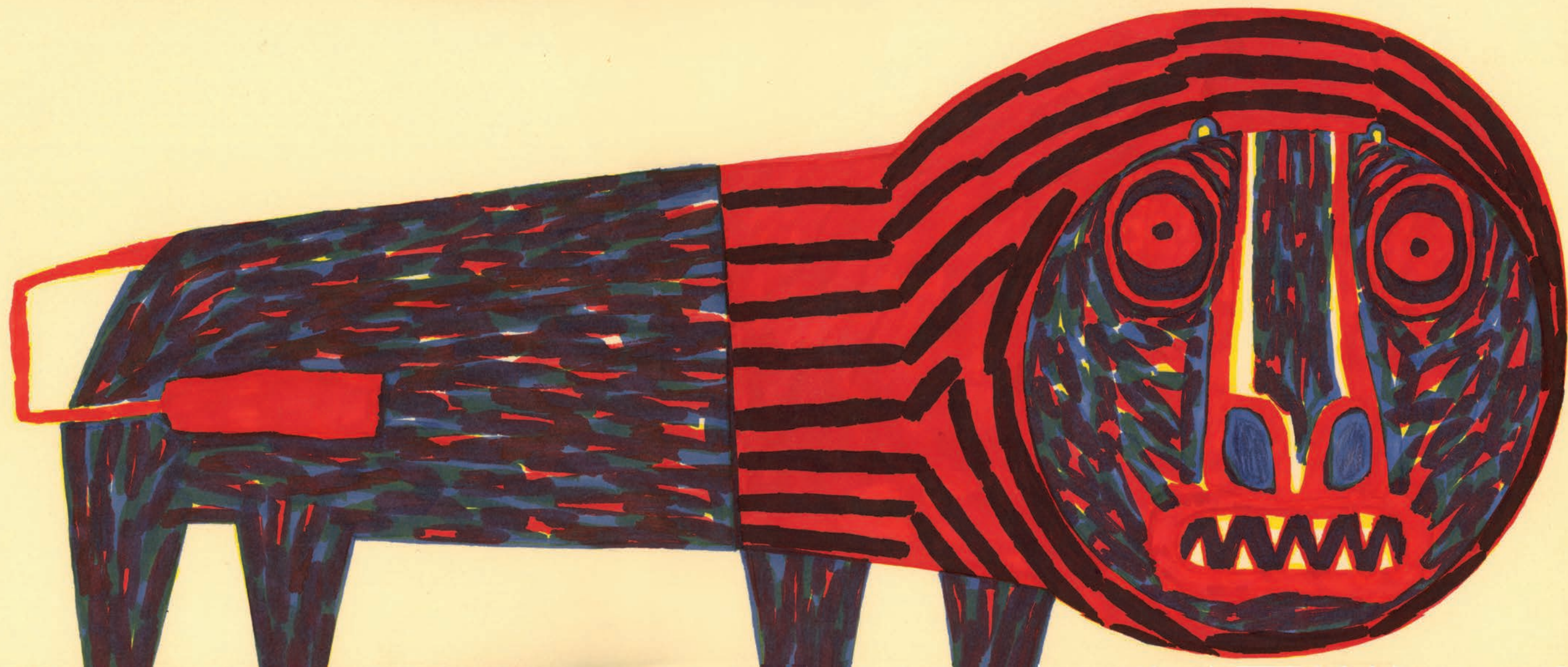
Boceto de paginación del libro *El león Kandinga*
(Detalle)
Lápiz sobre papel
2008
21x40,5 cm
(Obra en exposición)

▼ **Ilustraciones originales para el libro *El león Kandinga***
Rotulador y lápiz sobre papel
2008
55x22 cm
(Obras en exposición)

Dibujo descartado. Un posible león Kandinga.
Rotulador sobre papel
2008
55x22 cm
(Obra en exposición)

La espera necesaria

Isidro Ferrer

**La Casa de los Títeres
de Abizanda**

**20 aniversario
2004-2024**

Precio entradas: 10 euros (menores de 2 años entrada gratuita)
La entrada incluye: espectáculo, visita al museo, encuentro
con los artistas y juegos en la Era
El museo se abre una hora antes del inicio del espectáculo
Más información en el 974 428 218
Compra las entradas en www.lacasadelostiteres.com

**La Casa de los Títeres
de Abizanda**

**20 aniversario
2004 - 2024**

La Casa de los Títeres de Abizanda

Presentación de la temporada 20 aniversario 2004-2024

Sábado 15 de junio, programación doble: Teatro de títeres de Brasil / 17:00 h *Lampião y María Bonita* de Mosaico Cultural (Rio Grande do Sul) / 18:00 h *Vida de Mamulengo* de Chico Simões (Brasília) / 19:00 h Degustación de *feijoada* brasileña

Domingo 16 de junio, programación doble: Teatro de títeres de Brasil / 11:00 h *Lampião y María Bonita* de Mosaico Cultural (Rio Grande do Sul) / 12:00 h *Vida de Mamulengo* de Chico Simões (Brasília) / 13:00 h Degustación de *feijoada* brasileña

Precio entradas: 10 euros (menores de 2 años entrada gratuita)

La entrada incluye: espectáculo, visita al museo, encuentro con los artistas y juegos en la Era

El museo se abre una hora antes del inicio del espectáculo

Más información en el 974 428 218

Compra las entradas en www.lacasadelostiteres.com

20 aniversario De puente a puente

La Casa de los Títeres de Abizanda

Octubre

Sábado 1212h*La Fábula de la raposa*

Domingo 1312h*Concierto titiritero*

Titiriteros de Binéfar

Teatro Comunidad

Noviembre

Viernes 112h*No te asuste mi nombre*

Sábado 217h*Cuentos tradicionales de Almetas*

18h*Hot Hands*

Degustación de repostería

19h*Muertes provincianas*

Recuerdo y reconocimiento a los faranduleros aragoneses: Mariano Anós

Maria Parrato

Sandra Araguás

Joaquín Pardinilla & Ernesto Cossío

Charla con Óscar Sipán

Domingo 312h*El misterio Da Vinci*

Almozandia

Diciembre

Domingo 817h*Retablo de Navidad*

Lunes 912h*Retablo de Navidad*

Titiriteros de Binéfar

Titiriteros de Binéfar

Precio entradas: 10 euros (menores de 2 años entrada gratuita)

El precio de la entrada de la programación triple del sábado 2 de noviembre: 10 euros

La entrada incluye: espectáculo, visita al museo, encuentro con los artistas y juegos en la Era

El museo se abre una hora antes del inicio del espectáculo

Más información en el 974 428 218

Compra las entradas en www.lacasadelostiteres.com

«En 2024, Los Titiriteros de Binéfar celebran el 20º aniversario de uno de sus proyectos más queridos y soñados: La Casa de los Títeres de Abizanda, situada en un pequeño pueblo medieval del Sobrarbe aragonés.

De enero a diciembre se sucede un intenso programa de actividades para festejar el sueño de Paco Paricio y Pilar Amorós: tener un teatro propio con residencia para artistas y un espacio de exposición permanente con la colección de los títeres que han ido adoptando a lo largo del tiempo en sus viajes por el mundo.

La máscara, símbolo ancestral del teatro, inspira la identidad gráfica de esta celebración. 12 máscaras para 12 meses. Máscaras recortadas en cartón y pintadas en blanco y negro que protagonizan los carteles de programación de La Casa de los Títeres de Abizanda.

El proyecto culmina con la publicación del libro *Mascarada*, donde un grupo de niñas y niños de Huesca juegan al teatro para poner en página la historia de doce hermanos desposeídos de su infancia, que encuentran en el viaje una razón para existir.

En el teatro, como en la vida, lo visible no es siempre lo verdadero. La máscara es una forma de presencia que nace de la ausencia. Una superficie que protege y al mismo tiempo proyecta. El actor y el títere no imitan la vida; la invocan. Nos recuerdan que el cuerpo es también una superficie sobre la que se proyectan deseos, miedos, mitos. En la rigidez de su cuerpo de madera, el títere arde con una intensidad que el cuerpo vivo no alcanza; en su silencio, la máscara habla con una voz más antigua que el lenguaje. Teatro, títeres, máscaras, no son solo formas del arte, sino modos de conocimiento. Nos muestran que el ser no es unidad, sino pluralidad de gestos, ecos y ficciones. No hay autenticidad sin artificio, como no hay rostro sin sombra.

Trabajo con la herramienta invisible del artesano: el tiempo. Cultivar la espera necesaria para descubrir lo que se oculta tras la apariencia de las cosas me permite titubear, explorar, errar, aprender y afinar la intuición, transformando el proceso en una forma de pensamiento».

▲ **Bocetos para máscaras**
Gouache sobre recortes de papel
Cuaderno 20,5x27 cm
2024
(Obras en exposición)

Máscaras
Cartón
2024
50x60 cm (variable)
(Obras en exposición)

Carteles
Programación del 20 aniversario de La Casa de los Títeres de Abizanda
2024

Mascarada
Publicación
20 aniversario de La Casa de los Títeres de Abizanda
2024

Diseño Isidro Ferrer
Fotografías: Ferrer&Mayor

Paco Paricio / Isidro Ferrer

mascarada

La Casa de los Títeres
Abizanda

La hermana mayor siguió sola. Pasaron tres jornadas y llegó a una montaña que parecía impedir el paso. Había allí, como entrada, un gran arco. Un portero vestido con alegres ropas dijo:

—No entres, pues estás en el Castillo del Horror, también llamado de Irás y No Volverás.

Ella pensó: «Me pongo la careta y entraré: parece que estas máscaras de mamá son protectoras». Entró. Recorrió galerías y pasadizos; escuchó rebuznos; vio esqueletos, monstruos infames que caían del techo y fantasmas arrastrando cadenas; oyó alaridos y risas. Finalmente llegó a un gran espacio iluminado con miles de bujías que bien parecía la Cueva de los Cuarenta Ladrones o el País de las Maravillas, o el lugar en el que los animales hablaban. Allí, subido a un hermoso carro de comedias, estaba el fauno.

—¡Por fin has llegado! —exclamó el martinico.

A una señal suya, dos payasos abrieron un gran telón, sonó una música dulce y maravillosa y apareció un escenario en el que estaban sus once hermanos con sus acompañantes y benefactores: los artistas del circo, los pastores de cabras, los reyes protectores de las artes, los filósofos, el ventero y hasta los guardianes que les franquearon el paso. Añadió entonces el fauno o martinico:

—Ya estáis todos en la morada secreta de Talía. Aquí permaneceréis un tiempo y conoceréis el viejo oficio de la mascarada.

Todos se abrazaron. Añadió el fauno:

—Aunque ya mucho habéis aprendido en el camino, os faltan gracias por descubrir.

Hubo gran fiesta. Durante los días que allí estuvieron aprendieron cuentos, fábulas y romances y después partieron por el mundo en mojigangas, compañías, ñaques y cambaleos, y aún están por ahí danzando, y tal vez los encontréis en ventas, fiestas o celebraciones, subidos a las tablas con sus máscaras, unas máscaras como las que veis en este libro secreto al que no sé cómo habéis tenido acceso. Dad las gracias de la única manera que podéis darlas: jugando y disfrutando del teatro y de la mascarada.

Construir la realidad

Karto Gimeno

«Abstraerse del mundo jugando. Inventarse una realidad paralela. Eso es lo que hacen los niños. Y eso es lo que permite la fotografía cuando te haces mayor. Me formé en artes aplicadas. Siempre he dibujado y practicado la pintura desde joven. El surrealismo, la pintura metafísica y las vanguardias históricas han sido mi referente.

Combiné la práctica de la pintura y la fotografía durante varios años. Pero poco a poco esta segunda fue ganando interés para mí. Frente a una actitud más seria de la pintura, en la fotografía encontré esa parte de juego que me conectaba con mi infancia.

Crear escenas sobre una mesa. Así descubrí el poder narrativo y dramático de los objetos pequeños. Desde que tuve mi primera cámara réflex y por fin pude hacer fotografías en interior con luz natural, entendí que esa manera de trabajar era mucho más personal que pintar.

Con una intención más irónica inicialmente. Pero también de complicidad con el juguete cuando la cámara está a la misma altura de sus ojos. Este método de trabajo me permitió dialogar también con otras artes como el cine, la literatura, el teatro...

Hago imágenes sin hilo narrativo. Es más una búsqueda de cierta atmósfera. A menudo centrada en la nostalgia. Trabajar sobre el misterio pero sin aclararlo. Explorar la inmovilidad del lenguaje fotográfico. Inspirándome en el bodegón surrealista, como en un sueño lúcido, establecer relaciones poéticas entre los objetos retratados.

Mis imágenes han tenido un poder terapéutico en muchos momentos. Son una manera de comunicarme con el mundo y de acercarme a los artistas que admiro. Es mi modo de responder al aluvión de imágenes que nos rodean a diario. Refugio y respuesta.

Elogio del cartón piedra

Fotografía
(Detalle)
2024

▲ DIA 28

Fotografía
(Detalle)
2024

Cosecha
Fotografía
2024

Alguien dijo que las limitaciones definen el lenguaje de un autor. En mi caso hay dos elementos constantes en todas las imágenes. Por una parte está el pequeño tamaño de todo lo fotografiado, acorde al reducido espacio en el que trabajo. Y por otra, la de utilizar siempre luz natural para iluminar mis escenas. Aunque he probado flashes y luz continua en alguna ocasión, la mayoría de las fotografías están tomadas gracias a la iluminación natural que entra por la ventana de mi estudio. Estos dos condicionantes marcan el aspecto de un trabajo con vocación teatral, escénica.

En verano el sol luce alto sobre los edificios, poco se puede hacer. Es a partir de finales de otoño, cuando la luz entra perpendicular y da volumen a los objetos que esperan su momento. Tal vez aquí empiezan a surgir las ideas. Esperar la luz adecuada es una parte fundamental en el proceso. Si el día no es propicio, mejor dejarlo. La espera, personajes que esperan, un tema constante en mis composiciones. El tiempo detenido, un intervalo. Por ejemplo, una de mis series se titula “Entreacto”. La composición cobra sentido cuando está bien iluminada. Y ese momento es pasajero, solo durará un rato. El material tiene que estar preparado previamente. Los objetos, los juguetes ya cubiertos de pintura, esperan su baño de luz adecuada.

Tradicionalmente cualquier composición retratada sobre una mesa se considera un bodegón. Así que podríamos decir que ese es el género que he practicado a lo largo de los años. Pero hay otro elemento fundamental a tener en cuenta: el fondo. De forma analógica al principio y digitalmente a partir del año 2000, he introducido paisajes naturales o urbanos a modo de telón de fondo en las escenas. Los objetos siempre son reales pero el fondo, fotografiado previamente, introduce un elemento onírico que se funde con la atmósfera general de la imagen.

Como un pintor que toma fotografías para luego trasladarlas al lienzo, retrato la ciudad o sus afueras con esa misma intención. Es la fusión entre imágenes del exterior y las composiciones en estudio lo que creo que más define mi manera de trabajar. En esta muestra podemos ver el ejemplo de una toma invernal a orillas del canal a la que la niebla otorga un aire fantasmal casi de fundido a blanco. Posteriormente esta imagen será el fondo sobre el que se pose una figura femenina encontrada en el rastro, cobijada bajo un cono-caparazón. Es la unión de planos fotografiados en distinto momento y lugar, a modo de *collage* digital, lo que me permite construir mi propia realidad. Sin grandes efectos, utilizando el ordenador como una mesa de operaciones en la que todo forme una unidad.

Hay siempre una referencia, un diálogo, un juego más o menos explícito con autores del pasado. Con Grete Stern y Dora Maar en la pieza mencionada. También con otros, Duane Michals, Balthus, etc.

En el jardín de Grete Stern
Fotografía
2023
45X45 cm
(Obra en exposición)

Suelo acumular pequeños objetos que se repiten de forma recurrente a lo largo del tiempo. Casi siempre cubiertos de pintura, últimamente blanca. Como el que vemos en la otra imagen, un personaje con aspecto *magrittiano* que atisba la ciudad subido en una gran tortuga. Tal vez escenificando el lema de la familia Medici, “*festina lente*”. La ciudad que observa es una fusión de los tejados del centro de Zaragoza con una vista invernal de París desde el Sacré Coeur.

Los dos muñecos con máscara que vemos en la pieza más grande de la muestra, posan hieráticos, en una “fría mañana de invierno”, subidos a una mesa a la manera de Gilbert & George en sus esculturas vivientes. Hacer como ellos, jugar como ellos, jugar al juego del arte. Construir una realidad con material de desecho. Los tesoros y los restos retratados con la luz adecuada. Eso es lo que cuenta».

Festina Lente
Fotografía
2023
45X43 cm
(Obra en exposición)

Fría mañana de invierno
Fotografía
2023
97X76 cm
(Obra en exposición)

Paisaje doméstico
Fotografía
2023

Brumario
Fotografía
2023

El silencio blanco
Fotografía
2020

Error con autómata
Fotografía
2023

En un lugar de la mancha

Javier Pagola

En un lugar de la mancha

«Desde siempre he sido un pintor que ha utilizado la mancha y el azar, participando en repetidas ocasiones en mi trabajo. Mi obra transita desde un lenguaje más informalista hacia composiciones más estructuradas y precisas, si tuviera que definir las de alguna manera.

El azar y la mancha me proponen una invitación a soluciones plásticas que sin ellas no vería. No invento nada, ya Leonardo recomendaba a sus alumnos salir a las calles y mirar las tapias con sus desconchados y grietas para así fomentar su imaginación, viendo caras, torsos o lo que tuvieran dentro, pues en el fondo no deja de ser una proyección del imaginario. Tampoco creo que las personas que pintaron los bisontes en las cuevas estarían muy lejos de esta idea. ¡Mira un lomo de jabalí!

Yo, por mi parte, mancho papeles o telas y lo dejo reposar. Luego, hay un día en el que la mancha me mira y me dice: “¿No ves que soy una cara?, ayúdame a destacar un poco más”. Y ahí voy yo con mi pincel.

Miguel Ángel veía un David en un bloque de mármol, pero eso es otra historia.

Un pintor americano, cuyo nombre no recuerdo, comentaba: “Unas veces lo veo y lo pinto, otras lo pinto y luego lo veo, pero ninguna de las dos formas me convence” ¡Pues eso!»

«Cuando das tus primeros pasos, copias, copias mucho. Es una manera de hacer tuyo lo de los otros, y un día aparece algo nuevo que solo tú ves y te gusta...

Ahí empieza la cosa, cuando insistes y pasan los años y ves que ese eje de creatividad se va nutriendo de tu vida, de lo bueno, de lo malo, de tus lecturas, de tus ideas, y sigues el camino...

Siempre pensé que el proceso creativo es el producto de determinados elementos que mezclados dan eso que llamamos "la cosa creativa". Sería la resultante de algunos ingredientes que en el caso de las artes plásticas, aunque intuyo que en todos los demás campos es igual, se conformaría a partir de una mezcla de las cosas que has visto y te han gustado. Tus primeros cuadros, las imágenes que has guardado, tanto físicamente como en tu cabeza, tus pintores y dibujantes favoritos, algún museo, y algo desconocido y personal que tarda en salir y es difícil de reconocer al principio. Es algo que tú aportas y que irá añadiendo sentido a la mezcla».

▼ **Dibujo**

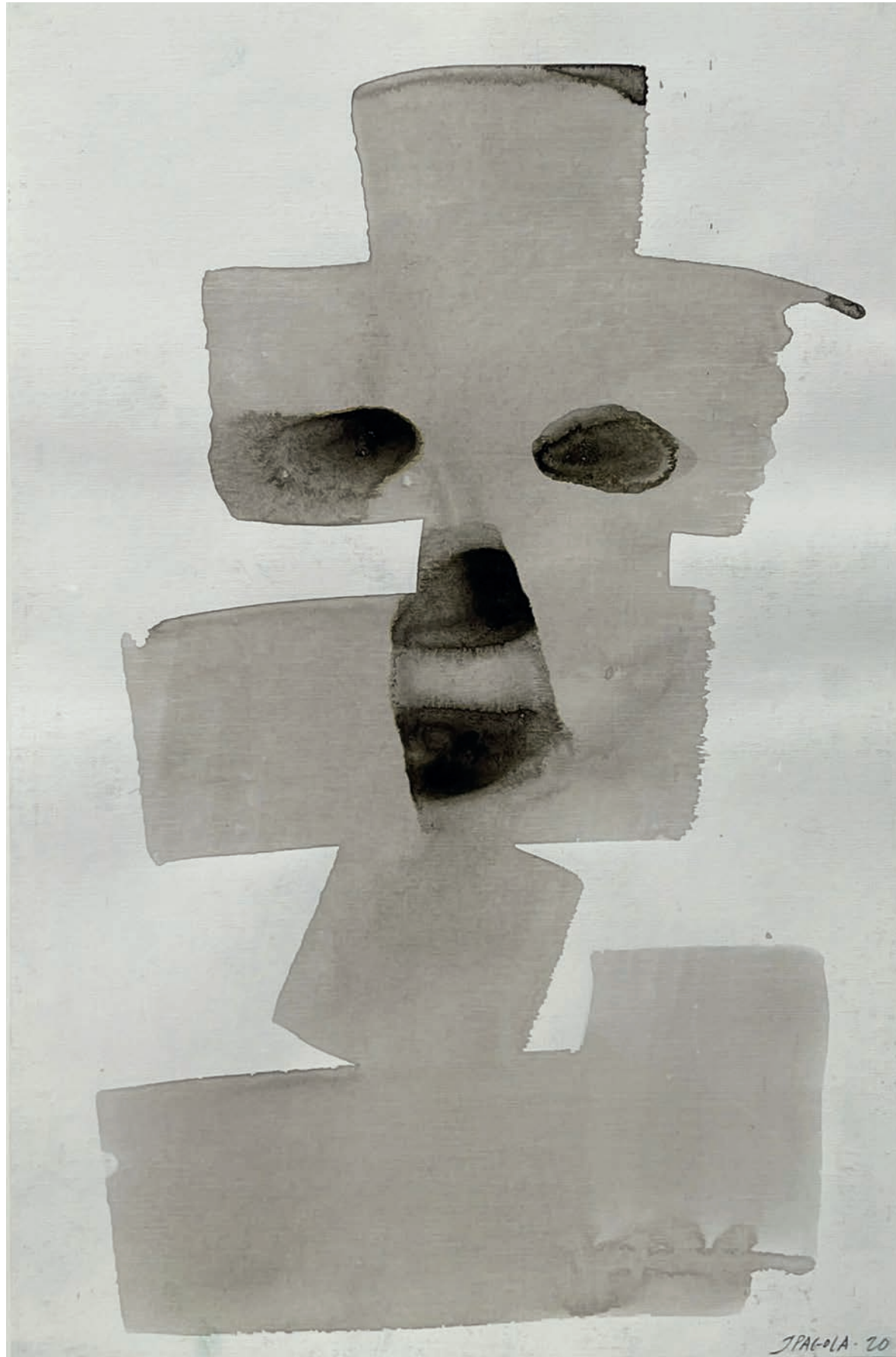
Tinta sobre papel
52x42 cm
2019
(Obra en exposición)

Caras

Pintura sobre papel
2020
40x58 cm
(Obras en exposición)

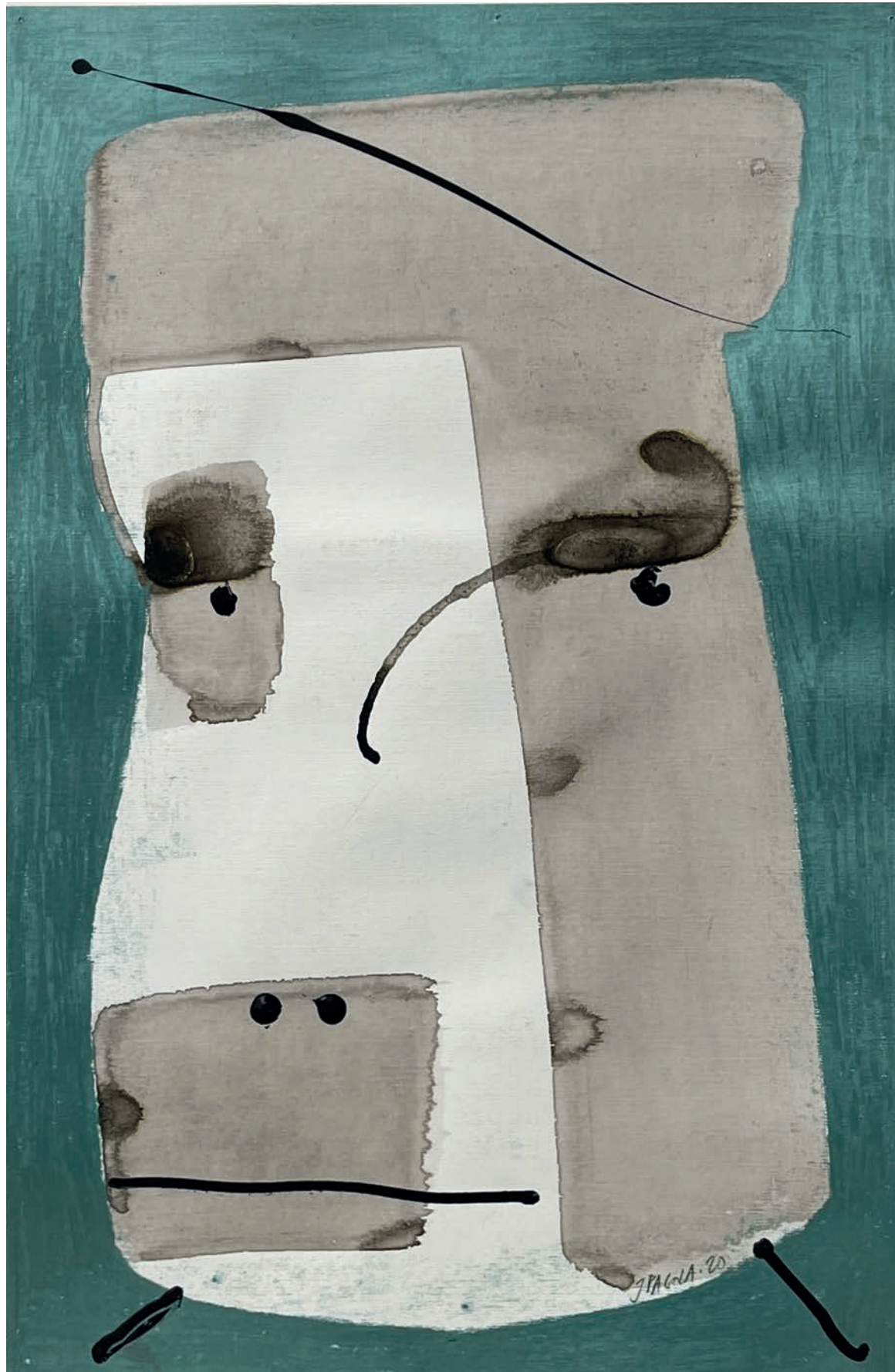

 Jugar en serio

Jessica Walsh

Impresiona ver en la web de &Walsh, el estudio que Jessica creó en 2019, la imagen de su equipo. Un grupo amplio, polivalente, multiracial; de mujeres casi en su totalidad, extremadamente jóvenes, desafiantes y posando como modelos de una revista de moda. Parecen estar diciendo: somos las mejores y somos capaces de dar soluciones originales, radicales e inesperadas para cada cliente como nadie más es capaz de hacer. Viendo los trabajos que realizan no hay duda de que lo consiguen.

La carrera de Jessica Walsh parece no tener límites. Cuando terminó sus estudios de arte rechazó un importante contrato con Apple porque prefirió realizar unas prácticas en Pentagram bajo la dirección de Paula Scher. Un año después era directora de arte en la revista Print, publicaba sus trabajos en The New York Times, y comenzaba a trabajar para el estudio de Stefan Sagmeister, para dos años después, con veinticinco, ser nombrada socia del estudio.

«No creo que tenga un estilo singular en nuestro trabajo para clientes; me gusta trabajar con flexibilidad y elegir el estilo que tenga más sentido para la personalidad y los objetivos de cada marca. Cuando un cliente acude a nosotros, nuestro objetivo es ayudarle a identificar los rasgos únicos de su personalidad de marca y, a continuación, visualizar esos rasgos a través del diseño digital o los materiales impresos. Dicho esto, muchas personas han etiquetado nuestro trabajo como audaz, emocional y provocador.

Me interesa crear obras emocionalmente atractivas y basadas en un concepto que se plasma en una forma hermosa. La creación de trabajos que funcionen para los objetivos de nuestros clientes y que conecten con su público es la base de todo lo que hacemos».

▲ **Nose Picker**
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2020

Walsh Milk
&Walsh
Serie *Baby Reveal*
2023
(Obra en exposición)

GreenWall
&Walsh
Serie *Baby Reveal*
2023
(Obra en exposición)

Just Did the Math, we're fucked
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2024

«El juego no es solo un método, es mi forma de transmitir un mensaje. Mis proyectos personales funcionan como conversaciones visuales audaces sobre cuestiones políticas, sociales y culturales. A través de series como *Sorry I Have No Filter*, desafío la fachada pulida de las redes sociales con declaraciones crudas y sin filtros, utilizando el lenguaje visual del pop y una estética llamativa para hablar de temas que van desde la autonomía corporal hasta los derechos reproductivos. En mi trabajo personal, intento utilizar el diseño como una herramienta para elevar temas que son importantes para mí, que inician diálogos, o que devuelven a la comunidad de alguna manera.

En el centro de cada uno de estos proyectos se encuentra la práctica del juego creativo. Al salirme de los límites de un encargo tradicional, tengo la libertad de explorar nuevos lenguajes visuales e ideas. Estas exploraciones no solo me sirven como un respiro frente a las exigencias del trabajo para clientes, sino que también lo nutren: muchas veces, los descubrimientos hechos a través de la experimentación en los proyectos personales se integran en trabajos comerciales o incluso atraen nuevos clientes.

Crear mis propios encargos con restricciones o parámetros específicos también es una forma de ponerme a prueba y ver qué puedo lograr. El trabajo personal impulsa la parte comercial del negocio, en lugar de restarle valor. Por eso, jugar es un asunto serio, y está profundamente integrado en los procesos creativos del estudio».

▼ **Rolling Trump**
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2024
(Obra en exposición)

Sweeping Trump
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2024
(Obra en exposición)

LadyLike
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2019

I Specialize in Organized Chaos
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2023

▲ **Perfection is boring**
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2019

I'm Weird AF
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2019

Soap opera of the century
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2020

My Brain is a Fucking Mess
&Walsh
Serie *Sorry I Have No Filter*
2021

ELISA ARGUILÉ / Ilustradora.

Premio Nacional de Ilustración en 2007 por su trabajo en *Hasta casi cien bichos*, con texto de Daniel Nesquens. Con este mismo libro también fue galardonada con el Premio Daniel Gil. En 2008 fue premiada con el Junceda Iberia por las ilustraciones para *Puré de guisantes*.
#elisaarguilé

ISIDRO FERRER / Diseñador gráfico, ilustrador.

Premio Nacional de Diseño 2002, Premio Nacional de Ilustración 2006, Miembro del AGI (Alliance graphique internationale).
@ isidroferrersoria

KARTO GIMENO / Diseñador gráfico y fotógrafo.

Ganador del Concurso Joaquín Gil Marraco en 2003 y del Premio Isabel de Portugal 2011. Ha expuesto en el Centro de Historias, Festival Asalto, Azucarera, Galería Lasala y en el Museo de Albarracín.
@ karto_gimeno

JAVIER PAGOLA / Pintor e ilustrador.

Su obra está representada en numerosos museos españoles, en la Academia de Bellas Artes de Roma y en la Fundación De Menil de Houston. Ha ilustrado más de quince libros como *Gargantua* y *El mago de Oz* para Círculo de Lectores o *Bruja* con textos de Julio Cortázar para Raiña Lupa/Rivier.
@ javierpagola.artstudio

JESSICA WALSH / Diseñadora, directora de arte, ilustradora.

Fue socia del estudio de diseño Sagmeister & Walsh, y fundadora de la agencia creativa &Walsh. Ha sido docente en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Su trabajo ha ganado numerosos premios entre ellos del Type Director's Club, Art Director's Club, SPD y D&AD.
@ jessicavwalsh

MIGUEL Á. PÉREZ ARTEAGA / Diseñador gráfico, ilustrador.

Diseñador gráfico, autor e ilustrador de 10 cuentos infantiles, autor del libro *Creatividad: curiosidad, motivación y juego* publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza. Responsable de las colecciones de Hoaki Books, *Así nacen las ideas* y *Maestros contemporáneos del diseño y la ilustración*.
@ perez_arteaga_ilustrador

LAS IDEAS
ASÍ NACEN