

UTS Design School Australia

Entrevista a Pablo Amargo. (Entrevista en Castellano y en Inglés).

How does he go about his work and what considerations are important in the way it is done?

My images have to do with my own understanding of the world. I think that reality and fantasy represent opposite extremes, and I try to avoid extremes. I try to avoid reality because I consider it redundant, since we are already immersed on it and so, reflecting it only underlines it. I'm even less interested in fantasy because, at least to me, it appears as an easy way. Then, between fantasy and reality we have imagination, which, to me, it's the link which connect logically both worlds, fantasy and reality.

So, imagination it's a kind of door that intermediates both worlds from intelligence, and to me makes all the sense of what creative work should be: as an author I must work to produce an idea able to slide between the fantasy/reality spaces, and in doing so including the spectator who is active part in this creative process.

A second aspect it's equally important for me: the image must have high aesthetic value. I avoid by all means clichés or any image that consciously may emulate them. I prefer, step by step, to create my own creative resources learning from directly observing the physical world. I mean, I don't care the way other illustrators may have done, for example, the hands of a character, instead I study the way real hands are and draw them in my own way. I also try hard for my illustrations being complete in all levels: composition, space, balance

What does he prefer in regard to particular materials or techniques?

I like technique going unnoticed in my illustrations. Most of the public is non expert illustration reader and does not care about the way the illustration has been made. It's the same with cinema, I like movies because of the stories, not the way they have been made.

What processes or working methodologies does he use or rely on?

My working way is somewhat atypical. I work always with different sizes Moleskine notebooks. I draw in pencil in small scale but with a lot of detail. I jot down my ideas, regardless of being working or not for a project. I keep everything, so I have notebooks full of ideas waiting for its moment.

Who is he connected to? Artistic movement etc.

I started because I did like the book's illustrations. In particular I did like Victorian Age or late XIX, and American comics in the early XX, before the "superheroes". But now I don't watch many illustrations, instead I'm more fond about Art. I do like antiquity, Egypt, Greek, middle-ages, and even non accidental as the Ukiyo-e or Latin-American popular art. Besides I've been influenced by the early XX vanguards, and I've read a lot about the subject.

Who was a major influence on him in terms of his his design work and aesthetic approach?

I've been profoundly touched by essays and theory books, as example Art and Perception from Rudolf Arheim. That has allowed me to understand the illustration language before starting "playing" with it.

Why does he became well known?

Well I do not promote my work nor have much relation with other illustrators. Nor I'm active in the internet because, even if that would be a promotion channel I'm afraid I will take a lot of time and, perhaps, even devalue my work. So I receive with great satisfaction when I see that people from different places in the world find my work I do like it.

Probably the different awards have helped to know my work. Awards are always subjective but for the public are a quality mark, which it's no exact, but it's how it's seen.

In my daily life I try to select among the different proposals I receive picking those I consider I may develop better my work. I like to think if I'm known it's because my work it's good.

To me, all my projects have the same importance, and I do employ all my energy and effort regardless the size of the image or the publisher, of course not everything that I do is good but if what you produce it's good probably you will be asked for more.

¿Cómo es su trabajo y qué consideraciones son importantes en la manera de llevarlo a cabo?

Mis imágenes tienen que ver con la manera de entender las cosas. Pienso que en un extremo está la realidad y en el otro está la fantasía. Intento evitar ambos extremos. Evito la realidad porque es redundante, ya que estamos inmersos en ella y reflejarla sirve para subrayarla. Me interesa aún menos la fantasía porque me parece un ejercicio de evasión fácil y cómodo para alejarse de aquella. En el medio de ambas se encuentra la imaginación, que es la manera de conectar ambos mundos de manera lógica. Esta puerta intermedia opera desde la inteligencia y para mí tiene todo el sentido de lo que es un trabajo creativo: como autor que debo ingeniármelas para lograr una nueva idea que sirva de deslizamiento para pasar de un espacio a otro y para el lector, que deja de ser un espectador para ser también parte activa del proceso creativo.

El segundo aspecto es para mí igual de importante: la imagen debe tener altura estética. Huyo de los clichés en el dibujo emulando conscientemente estéticas o esquemas gráficos. Intento poco a poco ir creando mis propios recursos, aprendiendo de la observación del mundo físico a representar las cosas. Quiero decir que no estoy pendiente de ver cómo otros dibujantes han resuelto el dibujo de las manos de un personaje, por ejemplo, si no que observo cómo es una mano en realidad para poder dibujarla a mi manera. También me esfuerzo mucho a que mis ilustraciones estén muy cuidadas a nivel de composición, de espacio, de equilibrio etc.

¿Qué materiales y técnicas particulares utiliza?

Me gusta que la técnica pase desapercibida. Un lector de ilustración no es un entendido en técnicas y no le importa mucho cómo se ha hecho una imagen. Ocurre lo mismo con el cine, a mí me gusta disfrutar de una buena historia, pero no tengo ningún interés en que me expliquen los artificios técnicos.

¿Qué procesos y metodologías utiliza en su trabajo?

Mi manera de trabajar es algo atípica. Trabajo siempre sobre cuadernos Moleskine de distintos tamaños. Dibujo en tamaños pequeños y a lápiz, con mucha precisión. En ellos apunto mis ideas, independientemente si son para un encargo o nacen libres. No me deshago de nada. Así que guardo cuadernos llenos de ideas aún no publicadas que están esperando su momento.

¿Con qué movimiento artístico o movimiento se siente conectado?

Empecé en este oficio porque me gustaban las ilustraciones que yo veía en los libros. Me gustaba mucho las ilustraciones de finales del XIX de la época victoriana o de los cómics americanos de principios del XX, cuando no había super héroes. Sin embargo ahora no sigo mucha ilustración. Siento más curiosidad por el mundo del Arte. Me gusta el arte antiguo: egipcio, griego, el medieval, el de las culturas no occidentales, como el Ukiyo- e o arte popular latino americano. Me ha influenciado especialmente el sentido que tenían las primeras vanguardias artísticas, a principios del XX, de las que he leído mucho.

¿Quién fue una gran influencia en él en términos de su trabajo de diseño y planteamiento estético?

Me ha marcado profundamente ensayos y libros de teoría, como por ejemplo Arte y Precepción de Rudolf Arheim. Me permitió comprender el lenguaje que tenía entre manos antes de empezar a jugar con él.

¿Por qué se hizo bien conocido?

No hago promoción de mi trabajo ni tengo mucha relación con otros ilustradores. Tampoco tengo redes sociales que entiendo que facilitarían mucho esa labor, aunque temo que robe mucho tiempo y también quizá que vulgariza un poco la obra. De modo que me produce mucha satisfacción cuando compruebo que llego a gente distinta de diferentes lugares del mundo

Quizá una de las cosas que me han ayudado son los diferentes premios que he conseguido. Los premios son siempre subjetivos, pero la gente los suele ver como si fuesen una distinción de calidad, de modo que cuando te dan un premio es cómo si tu trabajo estuviese por encima del resto, algo que no es realmente cierto, pero se percibe así.

Mi día a día consiste en responder a los encargos que me van llegando e intentar escoger aquellos en los que puedo desarrollar mejor mi trabajo. Quiero pensar que si soy conocido es porque mi trabajo está bien. Para mí todos los trabajos son igual importantes y dedico la misma energía a una imagen pequeña y no tan visible que a una más grande que se publicará en un medio importante. Eso no quiere decir que todo lo que hago sea bueno. Pero es más probable que si alguien ve una imagen tuya y es buena, quiera ver más.