

EAAA!

04/B

REVISTA SOBRE ARTE, CERÁMICA, DECORACIÓN, DISEÑO Y FOTOGRAFÍA DE LA ESCUELA DE ARTE DE ALGECIRAS

EN LA
ESCUELA
DE ARTE
APRENDÍ

A TRABAJAR
EN EQUIPO
QUE EL
PLAGIO
NO
ES
UN
MÉTODO
DE TRABAJO
A ESCUCHAR
CRÍTICAS
Y
RECIBIR
HALAGOS
QUE LA TIPOGRAFÍA
ES
PODEROSA
A OBSERVAR CON
PERSPECTIVA
QUE LA LUZ
SE PUEDE
CONTROLAR
QUE LA EDUCACIÓN
NO SE
TOCA
A VALORAR
EL ESFUERZO
Y LA DEDICACIÓN
QUE CADA
FOTOGRAMA
ES IMPORTANTE
A APRENDER
DE LOS MÁS
GRANDES
ES - SÓLO - UNA - HERRAMIENTA
QUE LA LECTURA
SIEMBRA
EL CONOCIMIENTO
QUE - EL - ORDENADOR -

Fotografía de Borja Sánchez Benitez.

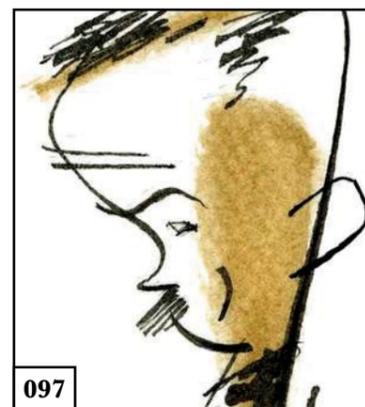
024

035

051

097

Esta revista es una obra realizada por los alumnos de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte Algeciras, para mostrar proyectos e informar sobre los diversos campos dentro del mundo del arte.

Agradecemos la colaboración de los profesores, alumnos y profesionales que han facilitado y proporcionado información para la creación de este número. Gracias a ellos a sido posible la realización del proyecto.

004 Cerámica en EAA

014 Gráfica publicitaria, ¿En qué consiste?

028 Saul Bass

034 Naipes para coleccionar

042 EAS, Enseñanzas Artísticas Superiores

052 Moldeando realidades

076 Entrevista a Víctor Quintanilla

086 Nuevo orden en el mercado

096 Entrevista a Alfonso López

104 Metalistería. Repujando y cinceland

106 Entrevista a Gladys Farias

114 Escudos de nuestros padres

Dirección artística: Luis Sánchez.
Diseño y maquetación: Juan Diego Cortés, Fran Padilla,
J. Alberto Caja, María Jesús Borrallo.

Esta revista no se hace responsable de las opiniones expresadas por los participantes y entrevistados.

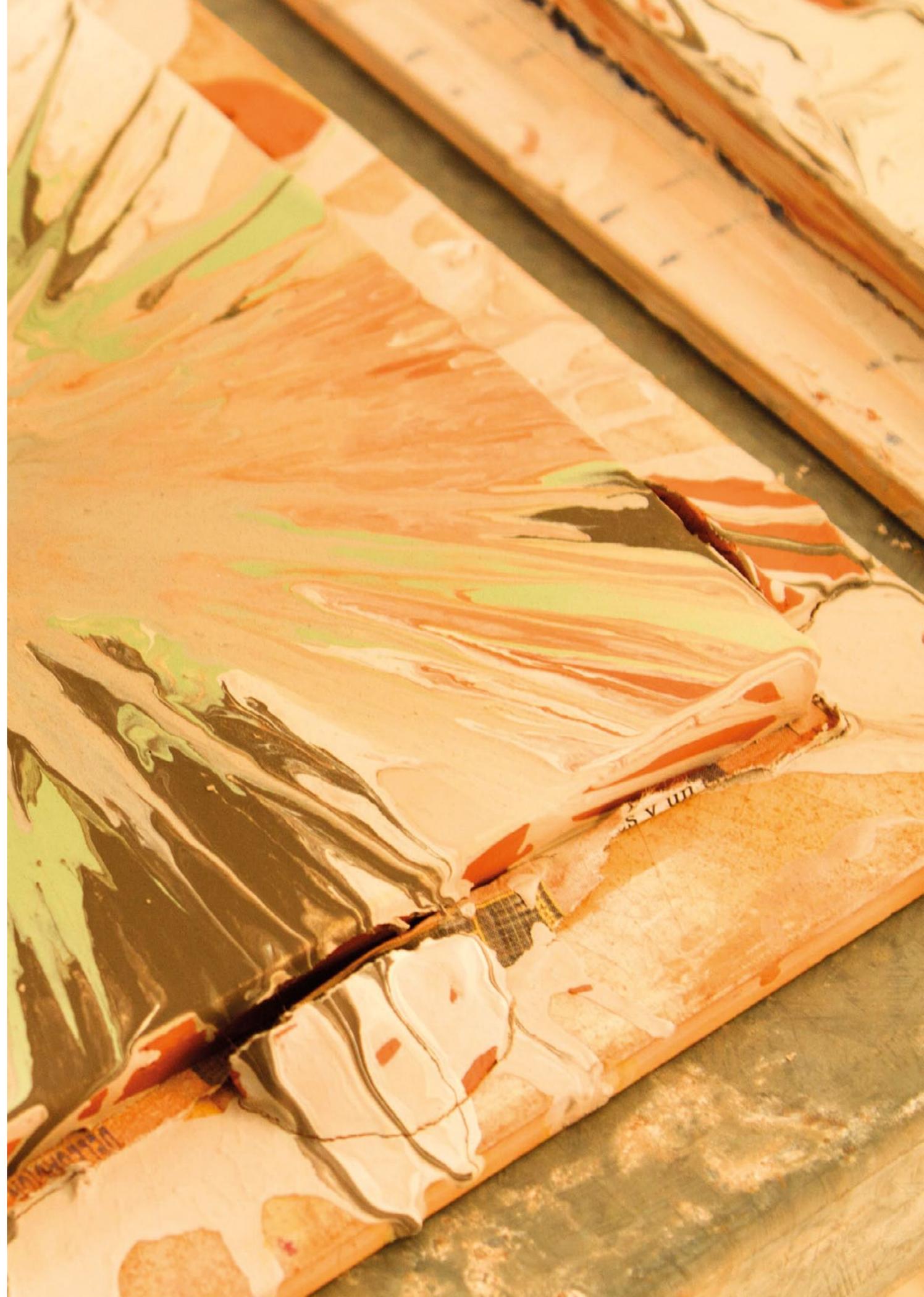
ISBN: 978-84-934263-5-4.

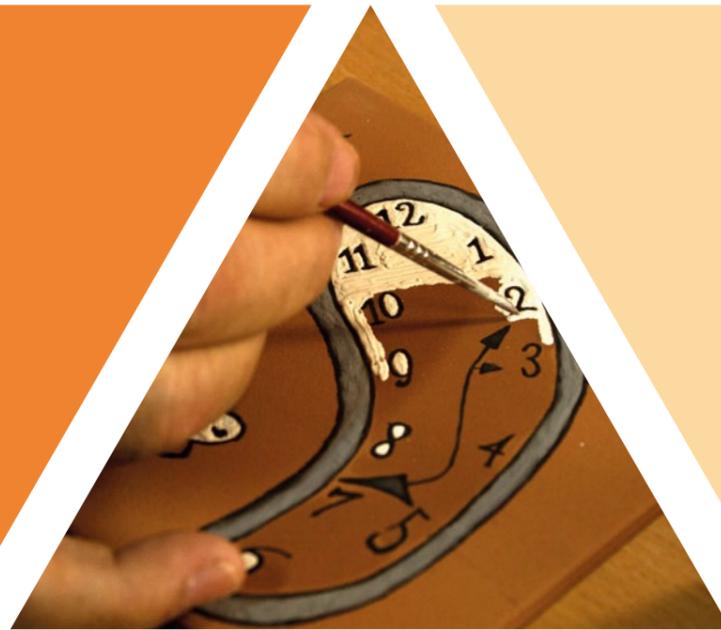
CERÁMICA en EAA

LA ARTESANÍA ES UN ARTE QUE HAY QUE CONSERVAR

Quién mejor que los profesores y alumnos para saber cómo es tener contacto con el mundo de la cerámica. Les Preguntamos lo que piensan para saber un poco más de esta actividad.

por MARIA JESÚS BORRALLO

«La
artesanía
Es un arte que hay
que conservar, no hay
que perderlo. Es uno de los
actos más antiguos de la his-
toria de la humanidad y conserva
más fielmente el paso de la evolución del
hombre. Se conserva muy bien toda la técnica
de cerámica.

Hoy en día está todo más industrializado, no hay tanta
artesanía por lo tanto hay que conservarlo. Además, cuan-
do se construyen monumentos artístico debe haber artesanos
que los produzcan.»

Carlos Alonso, Ortega. Profesor de bachillerato y taller artístico.

ENTREVISTA A: Teresa Rosado. Profesora de cerámica.

¿Qué te gusta más de impartir las clases de esta modalidad?

TR: Me gusta todo, los alumnos, el ambiente, la buena respuesta de los alumnos, es una modalidad que no es conocida, vienen con poco y les da miedo, pero trabajan muy bien.

¿Qué hacéis en el taller?

TR: Hacemos trabajo en barro, la reproducción de piezas antiguas, más modernas, cerámica artística, toda decoración cerámica con diferentes técnicas. Intento que el alumno sea creativo.

Edad de los alumnos.

TR: De todo. Desde los 17 hasta los 59, incluyendo los alumnos de bachillerato.

ENTREVISTA A: LOS ALUMNOS.

A todos se les ha realizado la misma pregunta:
¿QUÉ PIENSAS SOBRE LA MODALIDAD DE CERÁMICA?

Anrri, Famorano. Licenciado en Bellas Artes, arquitecto y trabajando actualmente.

«Es algo que se hace aparte, aunque existe una falta de divulgación, es una actividad que relaja mucho y se personaliza.»

Manuel Pérez García. Jubilado.

«La asignatura del taller te enseña una salida profesional alternativa. Siempre me ha gustado todo lo relacionado con el arte, he sido muy autodidacta por tener tiempo libre. Me intereso por la enseñanza y pienso que es la gran desconocida a nivel general.»

En la imagen de la derecha vemos a Anrri, alumno de cerámica moldeando a mano una gran vasija de barro.

Alumna usando como instrumento de modelado un cubierto de mesa.

Abraham, Lozano. 19 años.

«Es lo que mejor se me da. Es diferente, lo haces a tu gusto, es distinto y creativo. Hay que ponerse y tener paciencia, pero gusta mucho.»

Las alumnas más jóvenes: Marina Marbero, 18 años y Nerea Ríos, 17 años.

Lo artístico es constructivo y satisfactorio. El primer año modelamos, se forman vasijas y estructuras y en segundo decoración cerámica a mano. Animamos a la gente que prueben, que está muy bien.

**HAY ALUMNOS DE TODO TIPO:
INGENIEROS, AMAS DE CASA,
PARADOS, ESTUDIANTES
DE BACHILLERATO**

Después de este pequeño encuentro, descubrimos que modelar y estar en contacto con un material tan natural como el barro rojo es una actividad creativa, diferente y muy gratificante para los profesores y los alumnos que la practican. Por lo tanto es una opción muy recomendable para cualquier persona que le interese el mundo de la artesanía tanto en sus aspectos técnicos como prácticos.

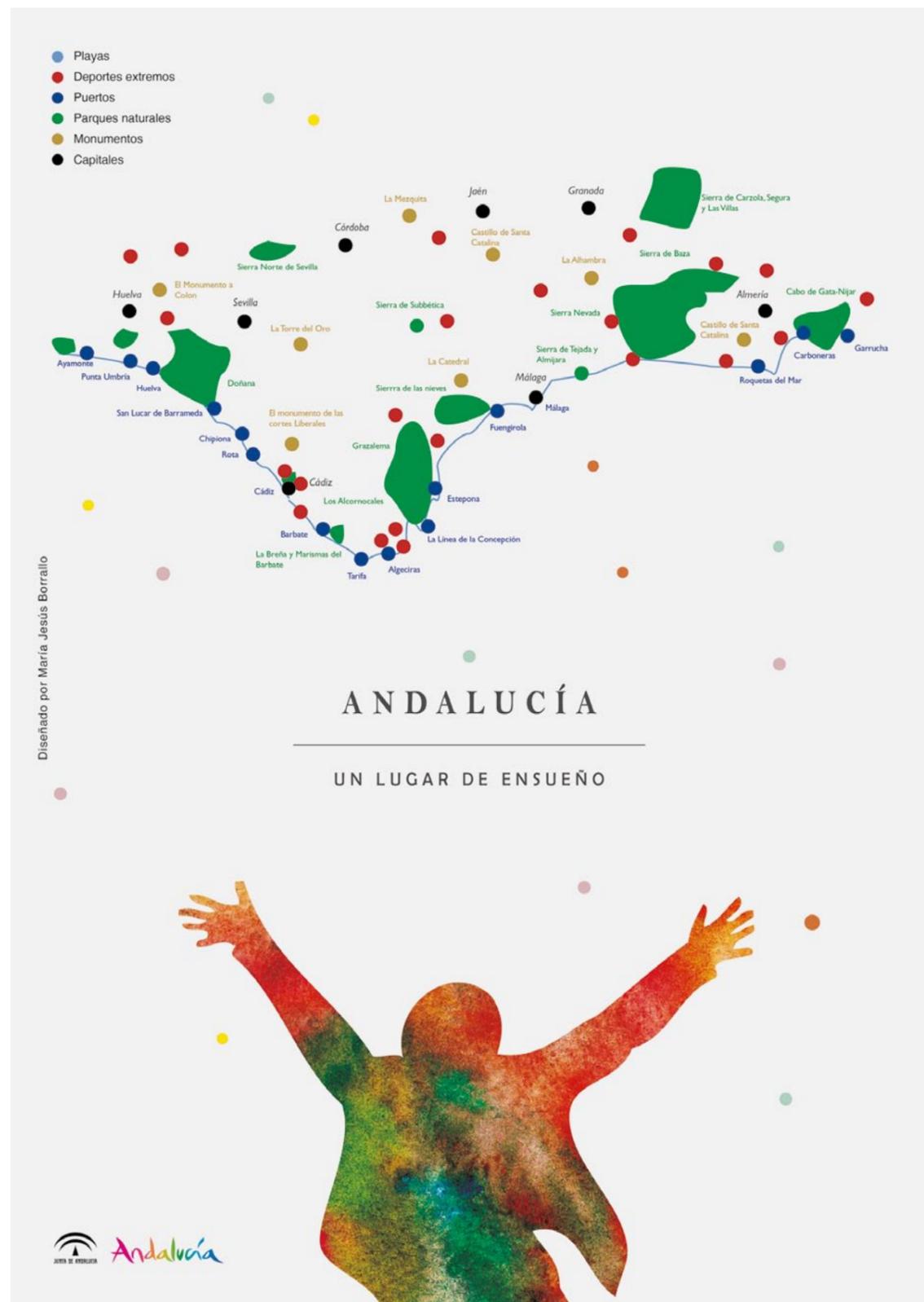

Gráfica publicitaria

¿En qué consiste?

por J. Alberto Caja

Muchos se preguntarán qué es y a qué se dedican realmente los diseñadores gráficos, más allá de unos dibujitos por ordenador y de hacer un logo con cuatro trazos. Es un trabajo de creatividad, técnica e ingenio, con una complejidad la cual no todo el mundo comprende. Los alumnos de 1º de Gráfica Publicitaria del curso 2014-2015 son jóvenes entusiastas con deseo de diseñar y ganas de aprender. Sin embargo los de 2º, algo más curtidos, trabajan y se preparan para el inminente proyecto final, en el que deberán mostrar todo lo aprendido durante ambos cursos.

Infografía de María Jesús Borrallo, ganadora del concurso *Andalucía en un mapa*.

Entre los alumnos de 2º de Gráfica Publicitaria podremos encontrar gente competente y prometedora para el futuro del diseño, como puede ser María Jesús Borrallo, ganadora en el concurso *Andalucía en un mapa*. Para este concurso María Jesús presentó una infografía de Andalucía en la que se verían representados lugares de interés de la zona, como pueden ser playas, parques naturales, etc. Este no es el único trabajo destacado, durante el curso fue mostrando sus distintas habilidades creativas en las distintas asignaturas.

Ilustración. María Jesús Borrallo

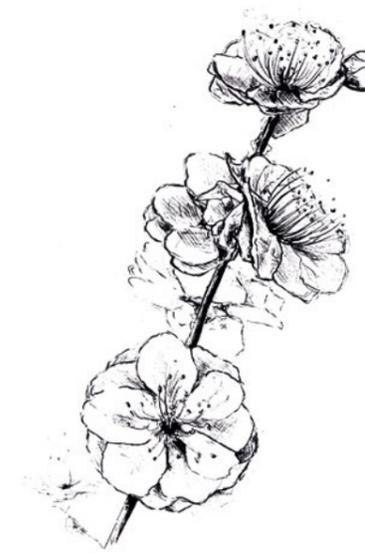
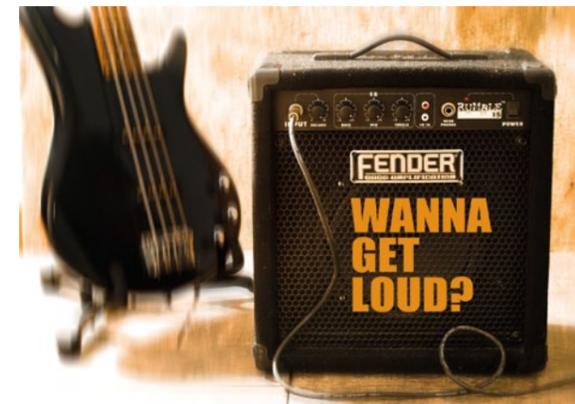

Ilustración. María Jesús Borrallo

Este espléndido trabajo está compuesto por una serie de fotografías realizadas por Juan Diego Cortés, alumno de 2º de Gráfica Publicitaria que ha demostrado ser capaz de hacer una serie de trabajos llenos de creatividad y de profesionalidad. Para estos cuatro carteles ha elegido como tema principal la música, y tras haber realizado las fotos y darles debido tratamiento, ha elegido un eslogan y la tipografía idónea para crear una buena composición.

Portada revista *Grafic Up* por Francisco Granado.

Ilustración a bolígrafo por María Jesús Borrallo.

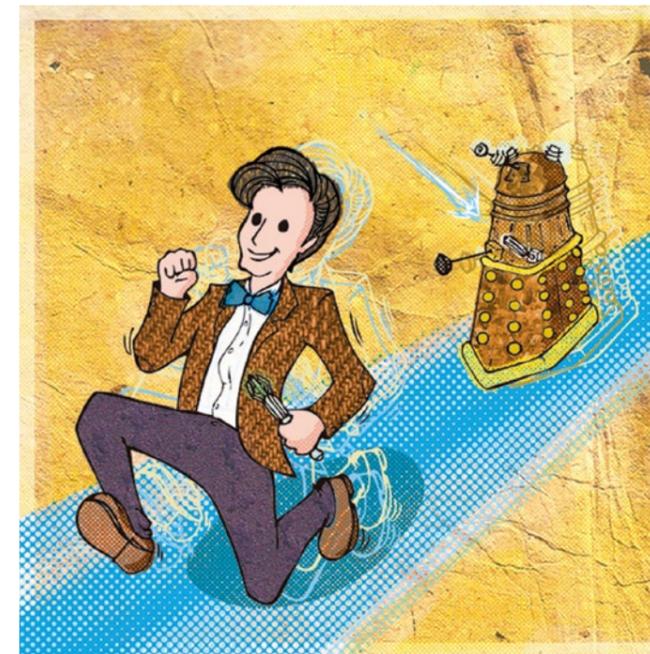

Ilustración por Francisco Granado.

CURSO CARNET DE OPERADOR
conforme ley 31/1978 de PRL y R.D. 1218/1997
 OPERADOR DE CAMIÓN PLUMA
 OPERADOR DE EXCAVADORA
 OPERADOR DE CARRETILLA

SÁBADO 21 SEPTIEMBRE
CAMPO DE GIBRALTAR
CON PRÁCTICAS, DIPLOMA Y ENTREGA DEL CARNET EL MISMO DÍA.

ORGANIZA
alba
AUT/ESCUELAS CENTRO DE FORMACIÓN ALBUCELA (MÁLAGA)

FÓRMATE PARA TRABAJAR AMPLIA TU CURRÍCULUM

TRES CARNETS 250€ UN CARNET 150€ SÓLO ESTE SÁBADO

OFERTA ESPECIAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
674 451 797
 PLAZAS LIMITADAS
SE REUNIRÁN EN: HOTEL HOLIDAY INN POLIGONO INDUSTRIAL DE PALMONES CTRA. A7 SALIDA 1138 IMPRESIONABLE INSCRIPCION PREVIA

Flyer por Francisco Padilla.

Dior

HYPNOTIC
POISON

Re-realize me

Cartel publicitario. Melissa Hildebert.

Melissa Hildebert, Patricia Oliva Galiano y Daniel León Ruiz son algunos de los antiguos estudiantes de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte Algeciras, los cuales acabaron exitosamente el curso académico. Algunos de ellos estarán ya en el mundo laboral, otros están siguiendo sus estudios en las Enseñanzas Artísticas Superiores, para de esa forma ampliar sus conocimientos de diseño.

Este espléndido portfolio es una creación de Melissa Hildebert, una mezcla armoniosa entre lo tradicional y lo moderno, tomando referencias desde los inicios de la imprenta hasta el estilo suizo internacional. Todos los componentes, como los colores y las formas, han sido seleccionados tras un largo proceso de reflexión. Además los colores naranja y negro reflejan la personalidad de la diseñadora. El portfolio ha sido encuadernado de forma artesanal, la técnica de encuadernación en cartón le da una apariencia llamativa pero al mismo tiempo formal.

Arizo, una marca de tablas de surf creada por el antiguo alumno Daniel León Ruiz. En esta marca podemos ver la esencia del surf y sus orígenes polinesios gracias a la simplificación del rostro de las esculturas y sus formas geométricas, las cuales recuerdan los tatuajes que portaban los indígenas de esas islas.

El país de los sueños

ESCUELA INFANTIL

Patricia Oliva Galiano es la creadora del rediseño de la marca visual de «El país de los sueños». Podemos ver varias vertientes en el diseño como puede ser la estética de Cristian Turdera, y su uso de los colores pastel, o fuentes de inspiración como la vuelta al mundo en 80 días, la cual inspiró el uso de un globo aerostático para viajar al país de los sueños.

SAUL BASS

por Fran Padilla

Saul Bass sin lugar a dudas es uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX.

Nació en 1920, el barrio del Bronx en Nueva York y estudió en Brooklyn con **Kepes**. Trabajó en varias agencias de diseño hasta que en 1950 estableció su propio estudio. Se convirtió en un diseñador gráfico vanguardista. Desarrolló y rediseñó marcas tan importantes como **AT&T** (1969 y 1983), **Minolta** (1978), **Warner Music Group** (1972), **United Airlines** (1973) y un lago etcétera que demuestran el talento de este diseñador. Si bien es cierto que sólo por su labor como diseñador de marcas **Saul Bass** es merecedor de pasar a la historia, es su

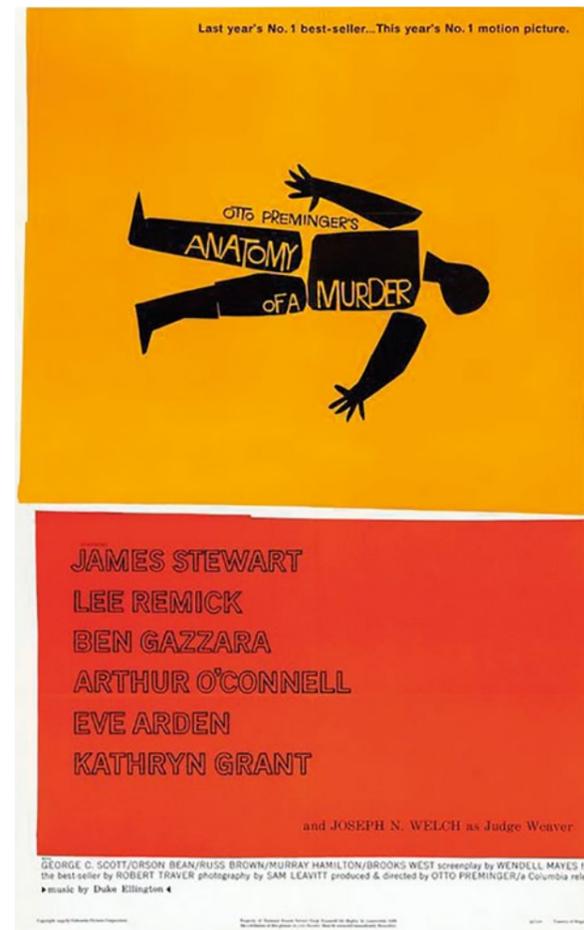
Retrato de Saul Bass.

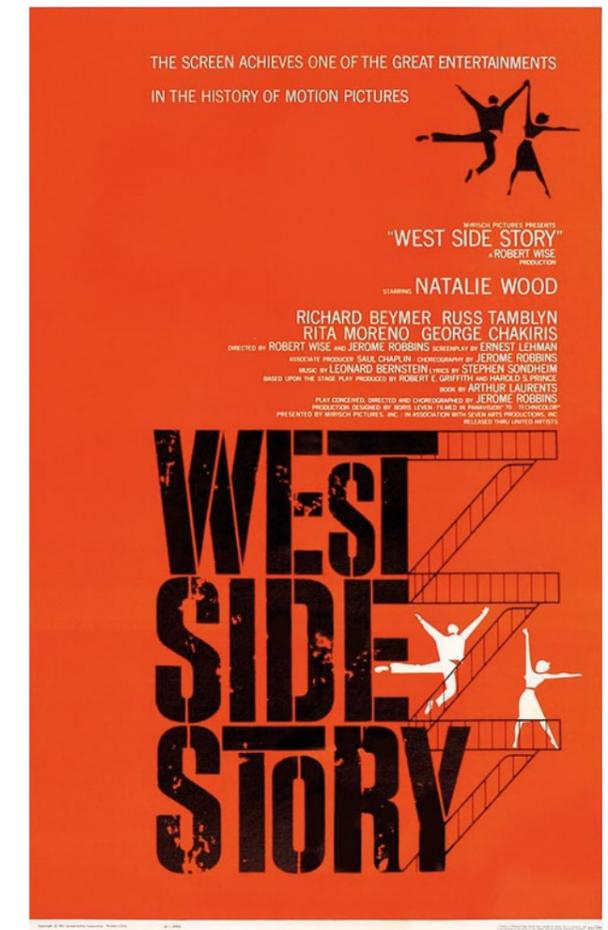
Muestras de algunas marcas gráficas diseñadas por Saul Bass.

labor en el mundo del cine, tanto en lo que se refiere a carteles como a los títulos de crédito de las películas donde destaca aún más su talento. Trabajó algunos de los mejores directores de la historia como **Otto Preminger**, **Billy Wilder** y **Alfred Hitchcock**; este último afirmó de uno sus títulos de crédito: «El diseño gráfico se corresponde directamente con la arquitectura. Para comenzar la película filmé varias escenas en New York y esas inspiraron a **Saul Bass** la secuencia de títulos, él creó los dibujos que le dieron el tono perfecto a la secuencia».

Sus títulos de crédito han quedado para la historia, el trabajo de **Saul Bass** en este campo del diseño. En aquella época de los años 50, los títulos de crédito eran algo menor dentro de las películas, sin embargo este genio auténtico cambió radicalmente aquello, elevando el diseño de títulos de crédito hasta cotas nunca antes vistas, marcando un antes y un después y siendo un referente para los diseñadores de títulos que le sucedieron. Muchos han tratado de llegar al nivel de **Saul Bass**, pero muy pocos han llegado si quiera a acercarse.

Carteles cinematográficos.

PSYCHO

PSYCHO

PSYCHO

ALFRED HITCHCOCK

PHOENIX, ARIZONA

En su haber quedan títulos como *El hombre del brazo de oro* (1955), *La vuelta al mundo en 80 días* (1956), *Vértigo* (1958), *Anatomía de un asesinato* (1959), *Con la muerte en los talones* (1959), *Espartaco* (1960), *Psicosis* (1960), *Éxodo* (1960), *La gata negra* (1962), *El cabo del miedo* (1991) y un largo etcétera hasta llegar a más de 50 filmes. Sus títulos de crédito se caracterizaron por utilizar formas geométricas angulosas, una composición de pantalla impecable y el uso de la *tipografía cinética*, una técnica que él mismo inventó. ◊

Naiipes *para* *Coleccionar*

El diseño de cartas sigue siendo hoy día una de las expresiones artísticas más interesantes.

por Juan Diego Cortés

Diseño de naipes a cargo del japonés Junichi Tsuneoka.

No está claro el origen de los naipes. Se cree que provienen de China, y que posiblemente derivaron del dominó. Pero lo que sí sabemos es que los primeros naipes europeos son de principios del siglo XIV, de cuando datan prohibiciones documentadas a los juegos de cartas en España. A lo largo del siglo siguiente, estos artículos ilustrados se extendieron rápidamente por otros países de Europa como Italia, Alemania o Francia, consagrándose como entretenimiento del pueblo.

Fue precisamente en Francia donde, en 1470, se les incorporan los corazones, las picas, los tréboles y los rombos, dando lugar a la baraja francesa y diferenciando así sus palos de la misma forma en que se diferencian actualmente. Ya en 1868, Heraclio Fournier, descendiente de famosos maestros impresores de París, se establece en Vitoria (Álava) y funda un pequeño taller de diseño

e impresión, dando comienzo a la mayor empresa fabricante de naipes que ha existido jamás. A día de hoy, la marca Fournier fabrica dieciséis millones de barajas al año, siendo proveedor homologado para todos los juegos de casinos del mundo, abarcando a otras marcas de diseño y fabricación de naipes, como Bicycle, Aviator o Maverick, hoy adheridas a Fournier.

A doble página naipes de las barajas *Verano* e *Inverno* de la serie *Seasons*, por Alex Chin.

En estas páginas (de izquierda a derecha) un detalle de la baraja *Bacon*, diseñada por David Goldklang para la marca *Vanda*, y un troquel para la caja de la baraja *Delirium*, diseñada por el italiano Giovanni Meroni.

En la página siguiente, los diseños manuales con recortes de papel para el proyecto *Sawdust*, creados por Emmanuel Jose.

Pero, ¿caso los diseños de Fournier son la única opción para tentar a la suerte con buen gusto? Por supuesto que no. Actualmente son numerosos los diseñadores en el mundo que emplean todo su tiempo y esfuerzos en el arte de ilustrar naipes, consiguiendo resultados espectaculares en muchos casos. No hay más que echar un ligero vistazo al blog español maxplayingcards.com,

Los diseños van desde la ilustración vectorial más compleja a la composición más artesanal, a base de recortes de papel.

especializado en esta temática, o a cualquier sitio web dedicado al *crowdfunding*, para descubrir una amplia gama de barajas de diseño, que podemos agenciar para nuestras partidas de poker o nuestros trucos de magia. Con diseños que van desde la ilustración vectorial más compleja a la composición más artesanal, a base de recortes de papel hechos con tijera.

Se trata de todo un mundo por descubrir y en el que, ¿por qué no?, participar diseñando tu propia baraja. Sólo se necesita un poco de imaginación y algo de habilidad. El resto habrá que dejarlo en manos de la suerte y la probabilidad, hasta que salga nuestra esperada escalera de color.◊

ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
SUPERIORES
DE DISEÑO GRÁFICO

Mostraremos algunos trabajos de los tres cursos de las EAS y el aprendizaje de estos tres años desde que empezó en la Escuela de Arte el año 2012.

Por MARÍA JESÚS BORRALLO.

Autorretrato. Josefina Borrallo.

PROCESO DE TRABAJO EN LAS EAS

Isabel Montero, alumna de 3.er curso, nos cuenta brevemente que todas sus obras finales siguen una estructura de trabajo necesaria para diseñar.

1. Encargo

En ésta primera etapa nos llega el objeto del ejercicio o trabajo. Aquí es importante el hacer muchas preguntas o dudas que puedan surgir y anotar las primeras ideas que se te ocurran.

2. Antecedentes

Es aquí cuando comienza la investigación sobre lo que se ha hecho anteriormente. Esta parte es importante porque, al analizar los carteles, envases, logos se puede sacar una idea general de la estética a seguir o, si quieres hacer algo completamente distinto, lo que no debes usar.

3. Generar ideas

Antes de ponerse a hacer bocetos es importante generar muchas ideas. Cuanto más diferentes sean mejor. Estas ideas son notas generales de lo que quieres hacer y, si se quiere, especificar tipografía o colores. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de generar ideas es la ambientación y el público objetivo, ya que ellos pueden marcarte el estilo a seguir.

4. Bocetos

Una vez seleccionadas 2 o 3 ideas en el proceso anterior se comienza a dar forma con bocetos. Estos bocetos han de ser lo más esquemáticos posible, y donde podamos hacer anotaciones.

5. Realización

En esta etapa es cuando se lleva a cabo la idea seleccionada. Aquí se puede poner a prueba la idea mediante pruebas de color, tipografía y tamaño. Muy importante hacer pruebas de impresión si el ejercicio va impreso.

6. Verificación

En ésta etapa se enseña la evolución del proyecto, y es aquí cuando el cliente/profesor verifica o corrige parte del trabajo.

Autorretrato. Eva Roperó.

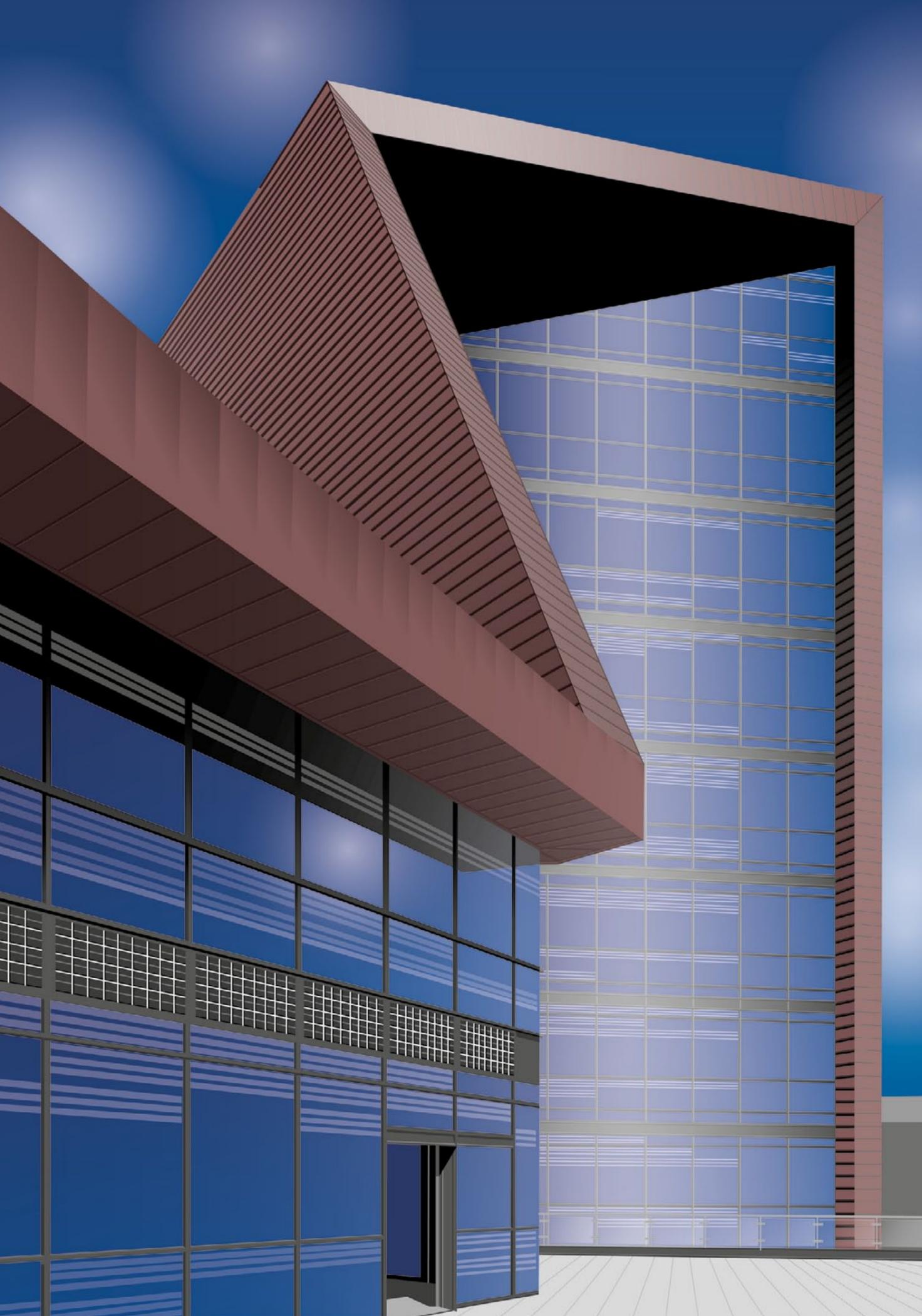

Derecha

Creación de tarjetas de visita para distintas ramas profesionales con el fin de estudiar el uso de la fuente tipográfica. Josefina Borrallo.

Izquierda

Cartel de ópera realizado por Melisa Hildebert.

Dibujo vectorial

Edificios de dibujo vectorial a partir de una fotografía digital. Dependiendo del nivel de detalle la ilustración puede competir incluso al realismo de una fotografía.

Izquierda, Isabel Montero.
Derecha, Elva Mourelle.

LE PEDIMOS A ALUMNOS DE LAS EAS QUE NOS DIERAN UNA DESCRIPCIÓN SOBRE LO QUE PIENSAN QUE ES EL DISEÑO, PARA DESCUBRIR QUE EL DISEÑO ES ALGO DIFÍCIL DE EXPLICAR CON UNA SOLA FRASE.

¿Qué pensáis que es el diseño?

Eva Roper, 2.º curso.

«Proceso mediante el cual se buscan soluciones a problemas funcionales y / o estéticos»

Laura López, 2.º curso.

«El diseño consiste en dar soluciones a problemas mediante ideas que pueden ser proyectadas mediante diferentes tipos de soporte.»

Ariadna Ruiz, 1.º curso.

«El diseño es una actividad creativa y multidisciplinar cuya función principal es aportar una solución funcional y estética a un problema. Por otra parte, el diseño también se entiende como la apariencia estética de un objeto o elemento.»

Elva Mourelle, 3.º curso.

«El diseño es difícil de explicar con palabras. El diseño es comunicación, es información y es solución gráfica y visual. Para mí el diseño no es tanto el resultado, sino el proceso. La forma en la que tomamos decisiones, nos equivocamos y volvemos a empezar. Es investigación e innovación.»

Josefina Borrillo, 1.º curso

«Diseñar es la creación de elementos gráficos con una finalidad comunicativa.»

Isabel Montero, 3.º curso.

«El diseño es un proceso mediante el cual se dan respuestas a unas ideas que intentan solucionar problemas estéticos y/o funcionales.»

Retrato vectorial

La imagen de la derecha es un retrato vectorial realizado a partir de una fotografía. Juega con colores planos para generar la profundidad de las formas del rostro y mostrar la expresividad del personaje retratado. Melisa Hildebert.

Moldeando realidades

por Fran Padilla.

Proyectos de Fotografía Artística de la
Escuela de Arte Algeciras en 2014.

Cada año los alumnos de los ciclos de las diferentes escuelas de arte que han aprobado todas las asignaturas y han realizado con éxito las prácticas en empresas de sectores directamente relacionados con sus estudios, se enfrentan a la dura prueba de elaborar durante un mes un proyecto final que pone a prueba tanto su creatividad como todos sus conocimientos. Los alumnos de fotografía de la Escuela de Arte Algeciras no son una excepción, en el mes de junio del año 2014 realizaron diferentes propuestas con temáticas, estéticas, visiones, conceptos, formatos..., tan diversos como los propios alumnos.

«La persiana indiscreta», una obra
de Juan Jesús Barragán Gutiérrez.

Este proyecto final consiste en una intervención de un espacio urbano mediante imágenes situadas en las ventanas de un edificio. Se crea una obra en la que el espectador pasa a formar parte de la misma cobrando un involuntario protagonismo. Para ello las distintas fotos escenificadas recrean una situación cotidiana de unos personajes mirando por una ventana al exterior con una actitud distante y de desidia, sin transmitir emociones. El objetivo es crear un diálogo entre las fotografías y el espectador que piensa que las escenas son completamente reales.

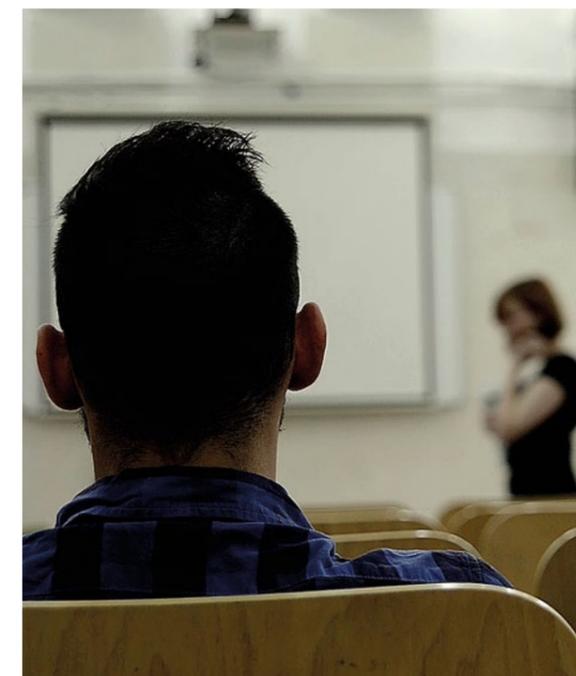
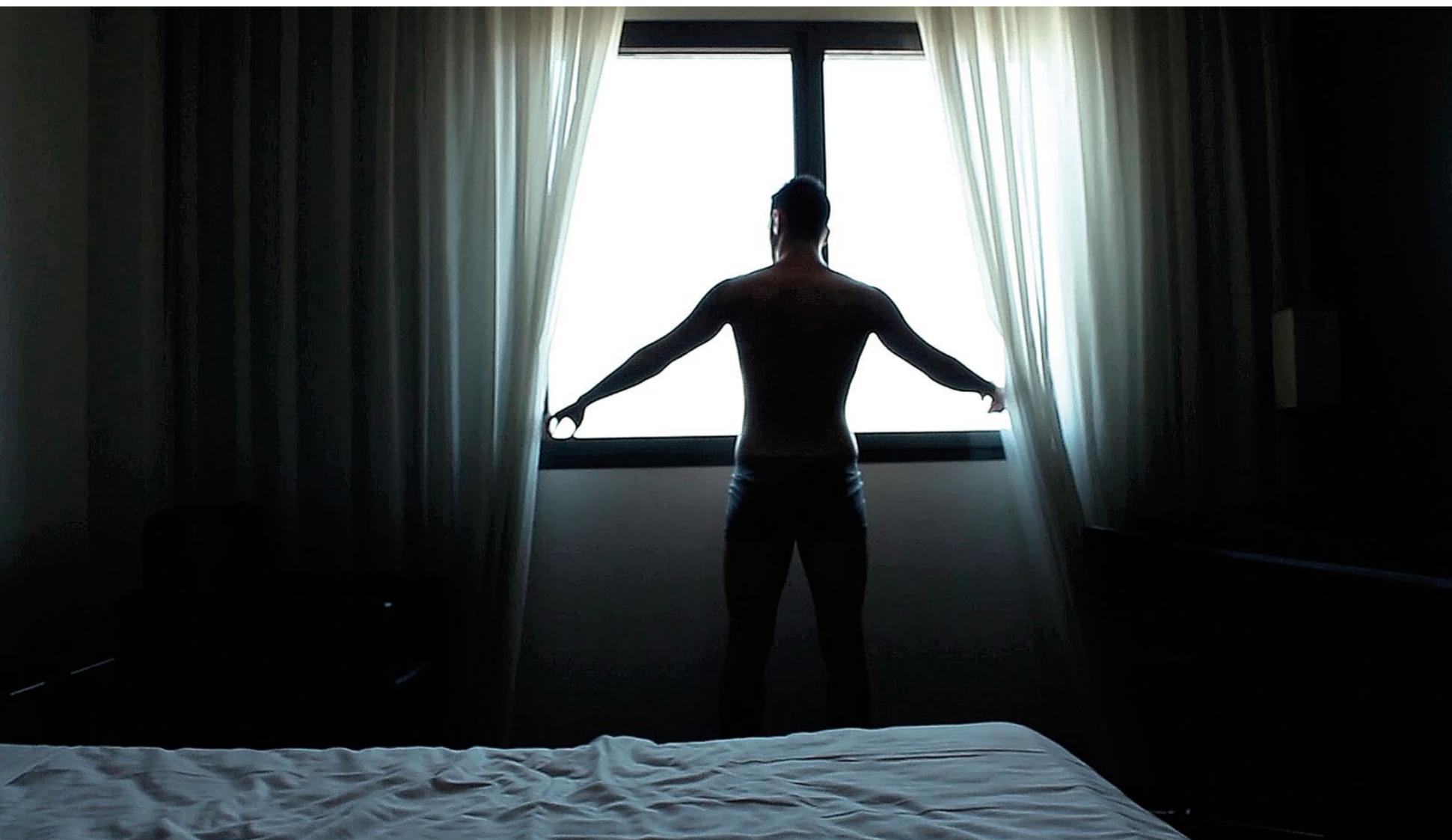

«Sweet's 50», proyecto realizado por Lidia R. Sánchez Castañeda.

Esta campaña publicitaria real para Little Cake Shop Ceuta, está basada en los publicidades de los años 50 en cuanto a estilismo y temática. Apoyándose en el concepto de *American Life Style*, se le trata de dar un cambio de rumbo para adecuarlo a la actualidad, así como romper aquellos esquemas muy arraigados de la sociedad americana de aquella época de posguerra. Las diez imágenes que componen la campaña poseen una gran carga narrativa y no sólo tienen el objetivo de mostrar el producto que se ofrece en la pastelería antes mencionada.

Imagen capturada del video.

«Donde los ojos ven», un proyecto de
Pablo López Sorroche.

Basado en obras de autores como Wong Kar Wai, Magritte y Krzysztof Kieslowski; esta obra se encuadra dentro del mundo audiovisual para formar un proyecto que usa los recursos cinematográficos junto con la poesía para narrar una historia amorosa sexual en la que su protagonista, un hombre llamado Eros, trata de llenar una carencia amorosa mediante vacuas prácticas sexuales con mujeres por las que no siente nada. Todo ello le lleva a una adicción de la que no puede salir y que le impide avanzar hacia otro tipo de relaciones más satisfactorias.

«Anna Love. Una historia en imágenes», Mon Magán.

«Ud. está aquí», por Esther Emberley Soria.

«Bon Appetit», por Noelia Lloret Alcántara.

«Modorra o congoja», por Cristina Cabas Retamar

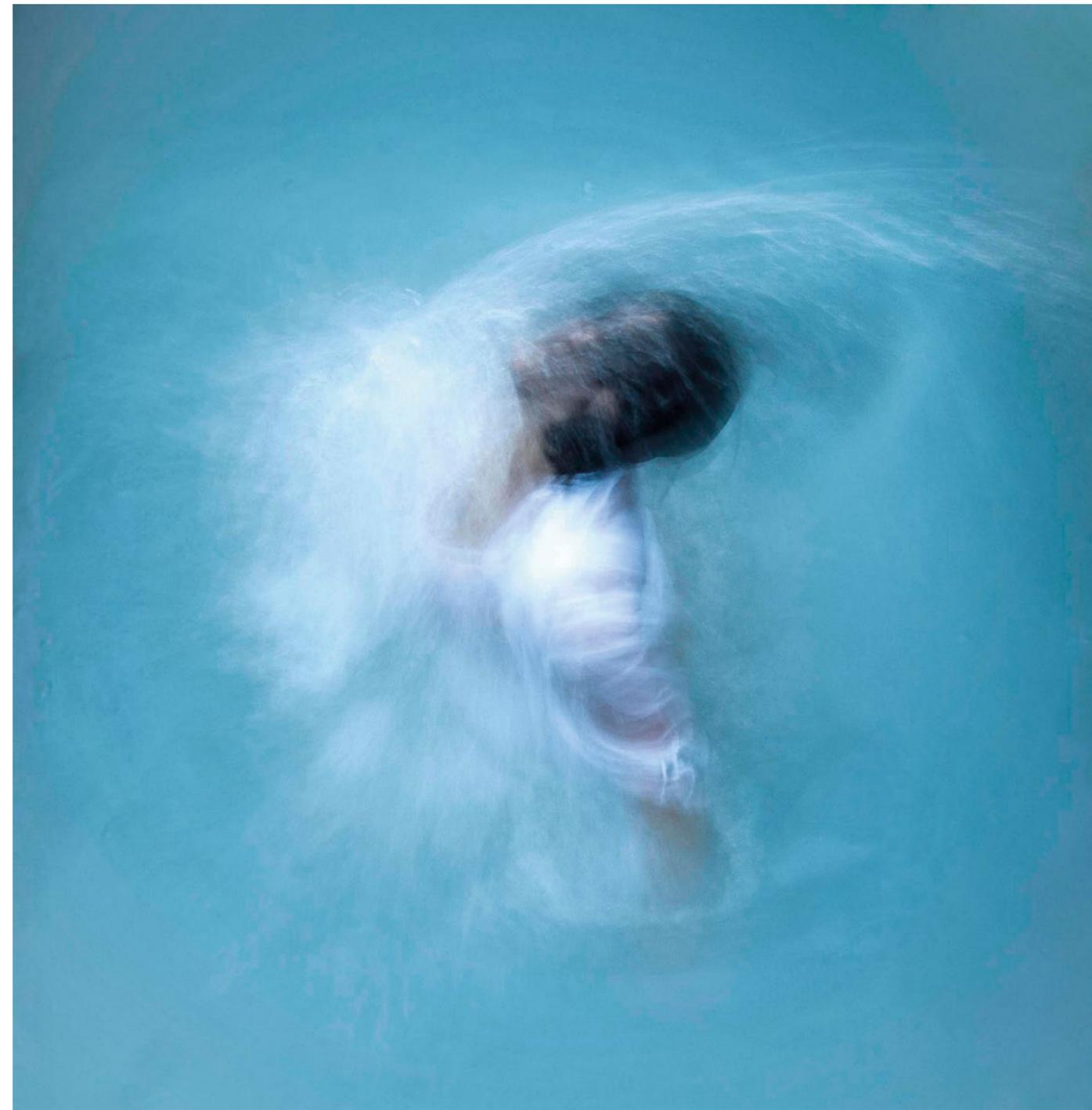
«I-GUIÑO», por Manuel Corrales Iguño.

«Huellas del pasado», por Julia M^o Vivancos Cayuela.

«Verdades ocultas», por David Molina Salazar.

«Intrinseco», por Borja Sánchez Benítez.

VÍCTOR QUINTANILLA

ARTISTA Y ESCULTOR
DE LA LINEA DE LA
CONCEPCIÓN

§

Siempre ha trabajado duramente para conseguir mejorar y ofrecer a su ciudad natal riqueza cultural y fomentar el turismo. Actualmente está trabajando en un nuevo proyecto, construir un museo de antigüedades llamado museo VictorAna.

Por MARÍA JESÚS BORRALLO.

¿Qué quieres que la gente sepa?

A mí me gustaría que el ser humano sepa que posee el máximo poder para alcanzar lo que desea, lo que quiera. Y en función de su forma-educación así utiliza el poder. Si una persona está mal educada el poder es dañino, si la persona está educada, tiene consciencia, todo ser humano puede hacer maravillas. Por eso le doy tanta importancia a la concienciación de la humanidad, y mi lucha y mi camino van en esa dirección.

Es por eso que construyo un museo de la memoria, centro cultural y lugar de encuentro de afines. Enriquercemos unos a otros y proyectar me está resultando difícil, porque posiblemente no sepa transmitir mi idea, o porque hablo un lenguaje distinto con las personas que me rodean. En la vida, no se puede hacer nada solo, necesitamos de la conjunción de los demás y aunar fuerzas.

El individuo tiene una capacidad de trabajo grande y perdemos mucho tiempo porque no nos organizamos lo suficiente, y si queremos conseguir algo importante,

a pesar de que todo el poder lo tenemos dentro de la mente, abrir las puertas de comunicación para realizar cualquier maravilla de los que podemos hacer es duro y complicado, o tal vez no. Por que el entorno se encarga desde pequeño de encerrar esas puertas con mil llaves y mil candados y tienes que abrir todas esas cerraduras para poder llegar a tu interior y comenzar a fluir.

Como en la película *El laberinto*, cada uno de nosotros, si queremos dar sentido a nuestra vida, tenemos que ir a rescatar al niño que fuimos y que está prisionero dentro de un sólido y fuerte castillo rodeado del laberinto de la vida. Donde nos encontramos en cada caso con fantasmas que tratan de asustarnos, de aterrorizarnos, de bloquearnos, para que no sigamos adelante, así que el primer objetivo que debemos tener en la vida es el que crear una coraza impenetrable que escupa o rechace lo anodino, lo torpe, lo vulgar, para de esa manera poder iluminar nuestro camino y nos lleve al éxito de nuestros nobles objetivos.

«Le doy tanta importancia a la concienciación de la humanidad, y mi lucha y mi camino van en esa dirección.

Es por eso que construyo un museo de la memoria, centro cultural y lugar de encuentro de afines.»

La gente vive en un estuche pequeño, y sale porque les da miedo, miedo a abrir puertas y automáticamente rechazan o se asustan de los que son capaces de abrirlas, y los que nos dedicamos al arte en cualquiera de sus facetas, representamos llaves abridoras y tenemos la osadía o la inconsciencia del niño o del loco para abrir dichas puertas. Y en verdad tanto los artistas en general como los científicos, como los buscadores de tesoros y los aventureros y los viajeros, somos los que hacemos caminos, por donde luego otros transitan.

Y detrás de cada camino hecho hay una larga vida de lucha constante, sacrificio y dolor, porque este es el pago o el peaje que tiene que pagar el atrevido. Quien encuentra hostilidad, incompreensión, a veces rechazo, y otras veces ataques gratuitos pero *la vita e così*, la vida es así.

«Los que nos dedicamos al arte en cualquiera de sus facetas, representamos llaves abridoras y tenemos la osadía o la inconsciencia del niño o del loco para abrir dichas puertas»

Detalles de la escultura de los dientes de cocodrilo.

Escultura de Víctor a color en el que se muestra gran expresividad en sus trabajos con materiales reciclados.

«Si queremos dar sentido a nuestra vida, tenemos que ir a rescatar al niño que fuimos y que está prisionero dentro de un sólido y fuerte castillo, rodeado del laberinto de la vida»

La Loca.

Escultura de la representación humana hechas de acero. Una vez más muestra expresividad y mucho carácter.

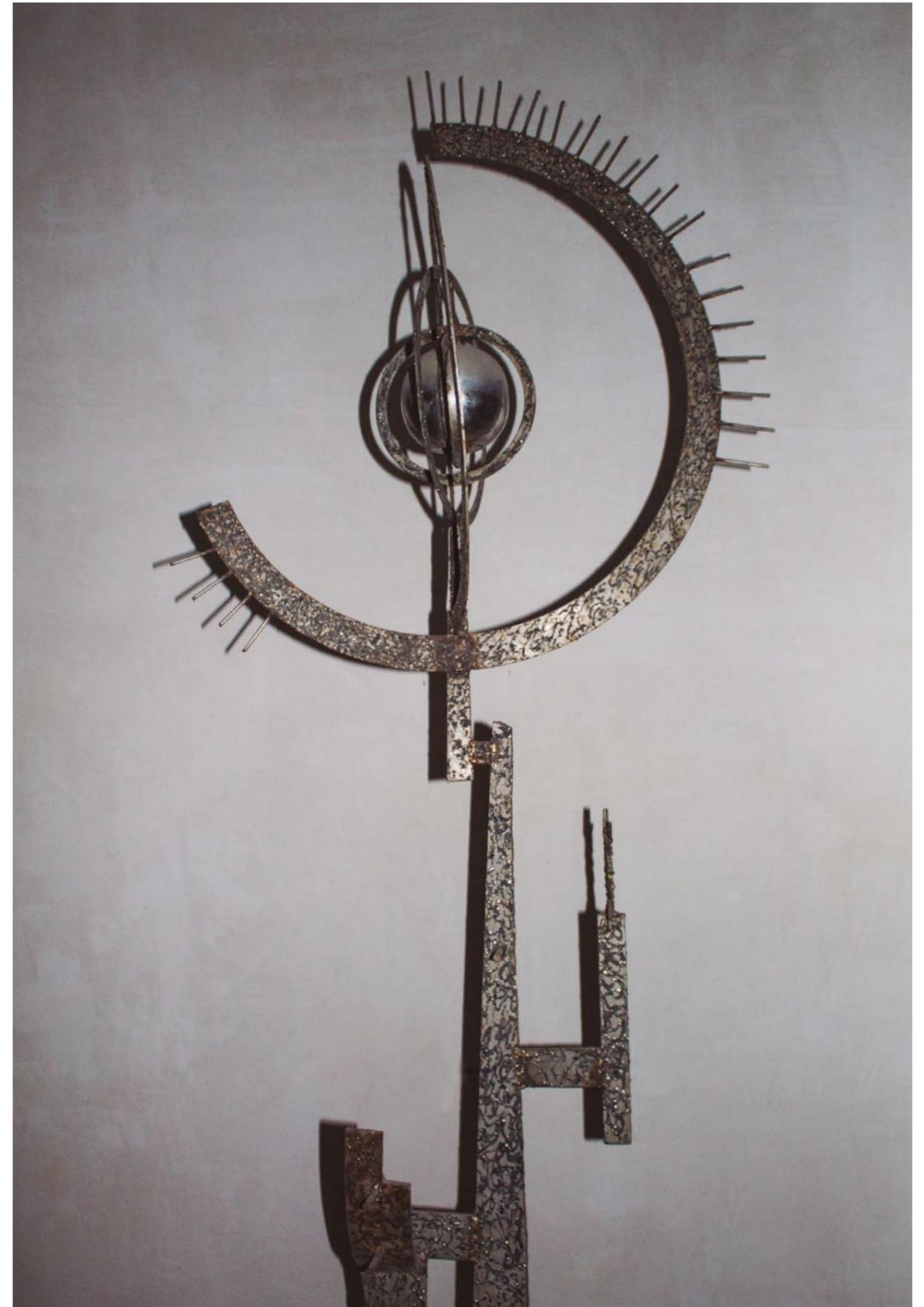

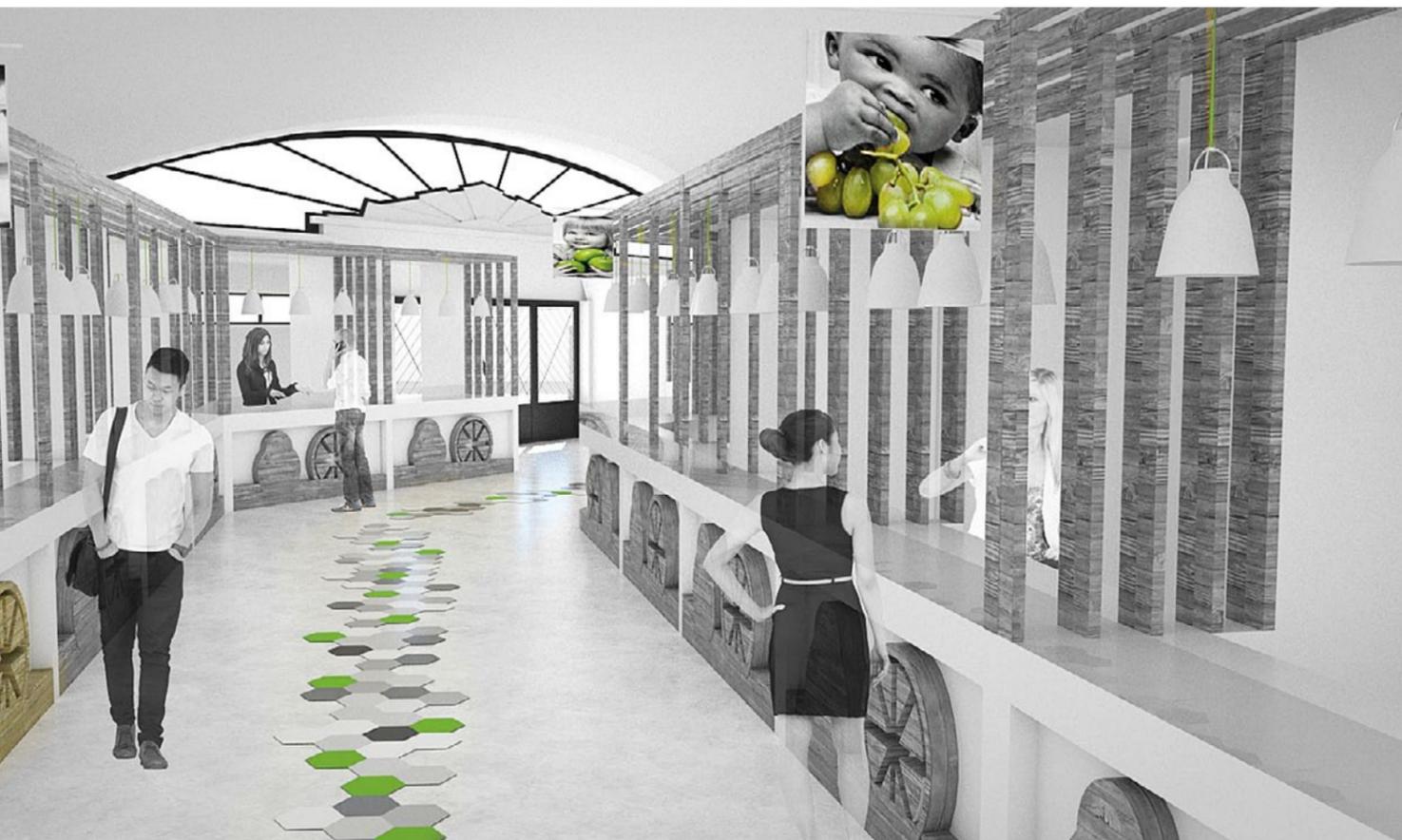
Hablamos ahora de la metáfora Babel.

Torre que sale en la Biblia. Querían construir una torre en forma de espiral para subir lo más alto en el cielo y estar más cerca de Dios. Pero Dios los castigó haciendo que cada uno de ellos hablara en una lengua distinta, de esa manera no se entendían entre sí y no pudieron construir ni terminar la torre.

Mi deseo es volver a construir la torre de Babel y en ella guardar el conocimiento de la humanidad.
La metáfora de Babel viene a ser igual que el paraíso, que es otra metáfora, Adán y Eva pueden vivir, disfrutar plenamente de todo el fruto de todos los árboles, menos de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿Qué puede significar? Desde mi punto de vista, la torre de Babel como el árbol del bien y el mal, significa que no podemos hacer lo que nos plazca, sobre todo en estado de inconsciencia, e irresponsabilidad, desinformación o formación confusa. Ni podemos tener arrogancia ni la desfachatez de creernos dioses.

Formas
Escultura de acero.
Muestra gran equilibrio y
orden en la composición.

NUEVO ORDEN EN EL MERCADO

El ciclo de Diseño de Interiores dedica sus últimos proyectos integrados a la remodelación del histórico mercado de abastos de Algeciras.

Por Juan Diego Cortés.

A la finalización del curso lectivo 2013/2014, los alumnos del Ciclo Formativo Superior de Diseño de Interiores de la Escuela de Arte Algeciras, comandados por Rosario Aneas —jefa del departamento y profesora del ciclo—, presentaron varios proyectos para la posible rehabilitación del mercado de abastos Ingeniero Eduardo Torroja, planificando a su vez la dotación de infraestructuras para su renovación y adaptación al plan de modernización de mercados municipales de Andalucía, esperando así incrementar su actividad comercial. Los objetivos marcados por el Tribunal de Profesores del Ciclo Superior Proyectos y Dirección de Obras de

Decoración fueron el acondicionamiento de aseos, oficinas y el cuarto de limpieza, el estudio de los posibles usos del espacio central del mercado y la reorganización de los puestos, estudiando todos y cada uno de los posibles recorridos resultantes. Dentro del ámbito específico del interiorismo, se consideró contribuir a mejorar la oferta comercial y de servicios del centro urbano de Algeciras, así como potenciar la oferta existente de ocio y el vínculo entre turismo y comercio. Unos objetivos complementarios que pretenden convertir el espacio en un auténtico y verdadero escenario comercial, que sea capaz de generar afluencia de consumidores por sí solo.

Los proyectos finales más destacados del curso 2013/2014 fueron realizados por los alumnos **Sandra Vega Zarzuela, Alejandro Barroso Luengo y Toñi Sánchez Rodríguez**. En los tres casos podemos disfrutar de espectaculares recreaciones virtuales de sus diseños, como la que sirve de portada a nuestro artículo, realizada por Toñi Sánchez (cuyo trabajo compone también el mosaico de la siguiente doble página), o los coloridos ejemplos que ilustran estas páginas, creados por Alejandro Barroso.

Imagen por cortesía de David Bermúdez [canariaspánoramicas.com].

El edificio es considerado, desde el año 2001, como el mejor ejemplo del Movimiento Moderno en la región.

El mercado se ubica en la plaza Nuestra Señora de la Palma, lugar donde se asientan los puestos de venta de carne y verduras desde principios del siglo XIX. Sin embargo no fue hasta 1935, un año marcado por el desempleo en la comarca y la fermentación de una inminente guerra civil, cuando se terminó la construcción del edificio (que hoy alberga 128 puestos) proyectado dos años antes por el ingeniero madrileño Eduardo Torroja, en colaboración con el arquitecto Manuel Sánchez Arcas.

A pesar de que la guerra estalló el año siguiente, y que Algeciras siempre se ha encontrado en un importante punto estratégico militar, el mercado pudo sobrevivir a varios ataques desde el mar

y se mantuvo en pie sin modificaciones hasta 1996, año en que un grupo de alumnos matriculados en la Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada, coordinados por el profesor Gonzalo Rodríguez Tascón, realizaron y enviaron a la Junta de Andalucía un informe en el que solicitaban la inclusión del edificio en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, promoviéndolo como bien de interés cultural. Consiguiendo así que se olvidasen los planes para su demolición.

En octubre de 2001, la obra fue declarada Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como el mejor ejemplo del Movimiento Moderno en la región.

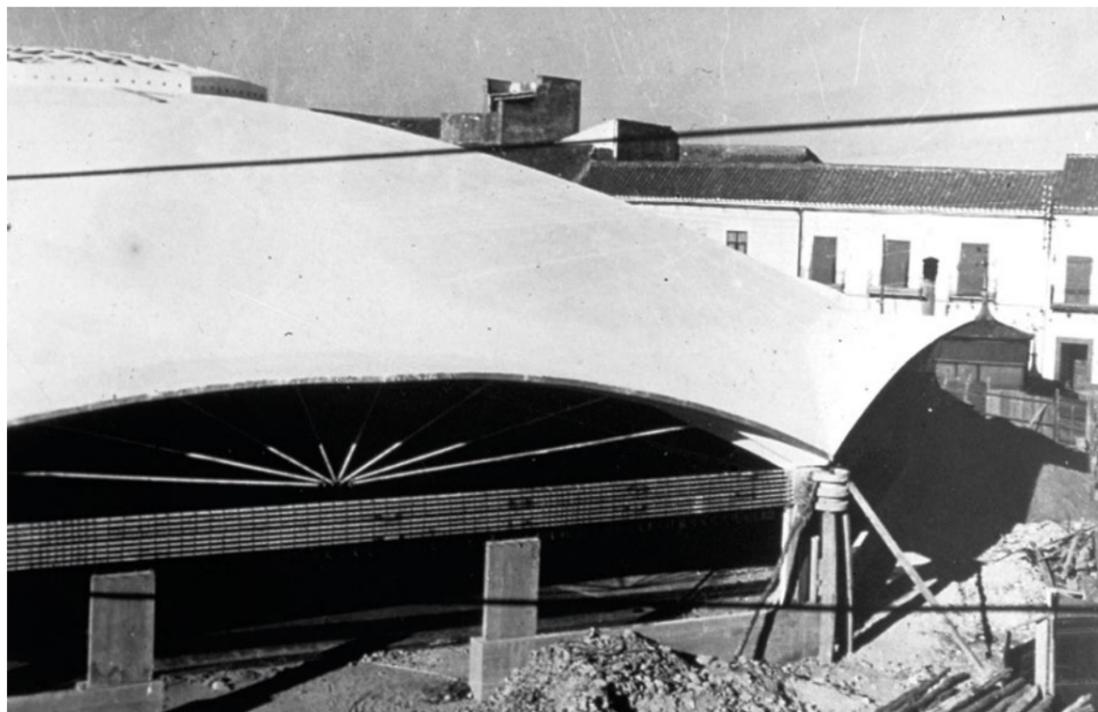

Imagen de archivo: el mercado durante su construcción en 1934.

Eduardo Torroja dejó una gran influencia en el desarrollo técnico y estético del hormigón en la primera mitad del siglo XX.

Eduardo Torroja Miret fue uno de los pocos ingenieros cuya sensibilidad artística e ingenio técnico hicieron posible que la forma resistente se fundiera con el concepto arquitectónico, pasando a formar parte esencial del mismo con unos resultados impresionantes. Su nombre se asocia comúnmente al de los ingenieros que más influyeron en el desarrollo técnico y estético

del hormigón en la primera mitad del siglo XX. Los cálculos necesarios para el proyecto del mercado fueron terriblemente complicados, pero eso no fue impedimento alguno para un serio amante de la estructura como Eduardo Torroja. El hierro y el hormigón fueron usados según una utilidad, de manera simple y constructiva, buscando la belleza de la proporción, del orden y del equilibrio.◊

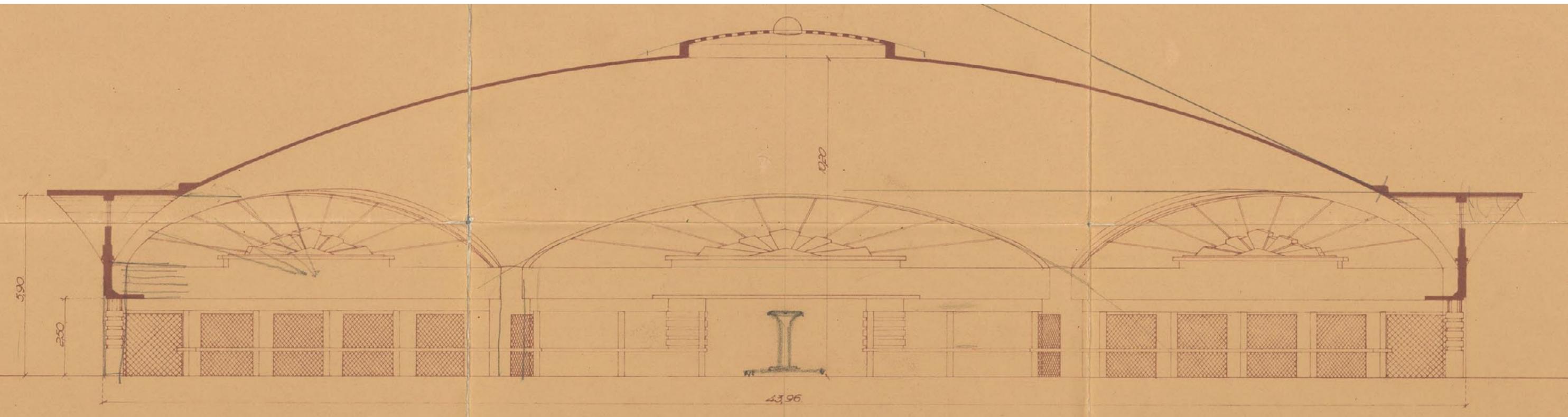

Imagen de archivo: plano original del mercado.

Entrevista a

Alfonso López

El periodista y dibujante catalán, que cada día nos hace reír y reflexionar sobre la actualidad con sus viñetas en el diario Público, contesta nuestras preguntas sobre su amplia trayectoria profesional. **Por Juan Diego Cortés.**

A la izquierda, el detective privado Felipe Marlou.
A la derecha, a toda página, la portada del primer volumen del libro ilustrado Pasen y Vean.

Ilerdense de 64 años, Alfonso López confiesa haber nacido para dibujar, actividad a la que se ha dedicado en cuerpo y alma desde su juventud. No tardó en mudarse a Barcelona para perseguir su sueño de convertirse en profesional y poder vivir de lo que siempre le había gustado hacer. Así, a principios de los setenta ya colaboraba con diversas publicaciones de su Lérida natal y de la Ciudad Condal, como la revista *Mata Ratos* o la histórica *TBO*, que se editó discontinuamente durante casi todo el siglo XX. Tras fundar la revista de cómics *Trocha/Troya* y la de humor político *Butifarra!*, con cuyo equipo continuaría trabajando en diversos proyectos los años siguientes, Alfonso López siguió publicando series de historietas y colaborando con distintos medios en la década de los ochenta, mano a mano con un gran número de guionistas, entre los que destaca Xavier Roca. De esta época surgirían personajes como Pepa o Paco el Ministro, creado este último para la revista *El Jueves*, que se publica semanalmente desde 1977. Ya en los noventa, su actividad como dibujante en España es alternada con algunos viajes a América

Latina, donde colabora con varias ONGs mexicanas y de El Salvador, para las que realiza diversos materiales didácticos sobre roles de género, tratamiento ecológico de la tierra, etc. Aunque estos viajes para prestar colaboración solidaria se han seguido repitiendo desde entonces, su prolífica obra no ha parado de crecer, con nuevos personajes como Alex Cunillera, Felipe Marlou y Paula, o con series, álbumes y libros como *Color Café*, *La Saga de Chávez* o *Pasen y Vean*, que en 2008 tuvo su tercer volumen, titulado *Cambio Climático y Sostenibilidad*. Fue precisamente en el año 2008 cuando comenzó su andadura en el diario Público, en cuya edición catalana publicó una viñeta diaria hasta el cierre de su edición impresa en 2012. Sin embargo, Alfonso López continúa haciendo el chiste diario para la edición digital. Sus últimas obras publicadas han sido *Miguel Nuñez, mil vidas más* (2010), una biografía en formato novela gráfica del militante de izquierdas fallecido en 2008, con guión de Pepe Gálvez, y *Máxima Discreción* (2011), una novela gráfica de serie negra escrita por Andreu Martín.

La Entrevista:

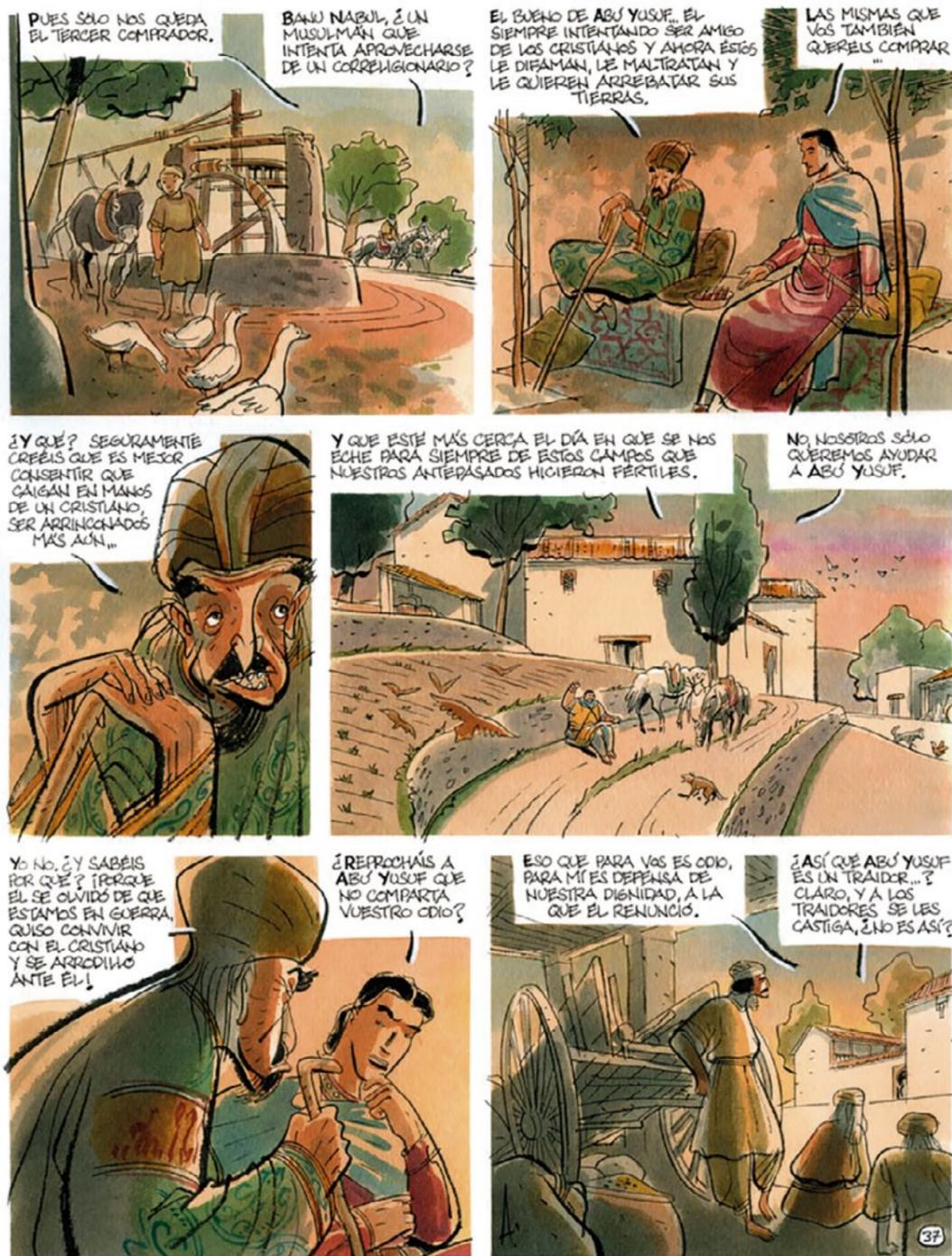
Como estudiantes nos interesa mucho su formación, ¿ha sido fundamentalmente académica o más bien autodidacta? En mi ciudad natal, Lleida, solo existía una escuela privada de bellas artes y eso, junto con un par de cursos por correspondencia, es lo que hice entre los quince y diecisiete años. Todo lo que sirviese para mi formación lo utilizaba, por ejemplo entré como diseñador gráfico en una empresa local. Pero es que, a finales de los sesenta, no había gran cosa. Así que en buena medida mi formación fue autodidacta. A los veinte años empecé a publicar. Años después, debido a mi carrera profesional en prensa, el Colegio de Periodistas de Cataluña me colegió oficialmente.

¿Cuáles fueron las principales influencias artísticas de sus inicios y cuáles lo son en la actualidad? En aquel momento la influencia principal, no solo en mi caso, sino en toda Cataluña, venía de Francia, con toda la doble revolución que allí se estaba viviendo: el nacimiento de la historieta para adultos y los grandes humoristas gráficos franceses

de las revistas como *Harakiri*, *Charlie Ebdó*, *Fluide Glacial*, etc. Todo ello mezclado con los autores de la gran revista norteamericana *Mad*. Actualmente estoy interesado en pintores como Vuillard o Dufy o en autores como Larcenet o Gipi.

Ha dado forma y color a numerosos personajes, ¿tiene especial cariño a alguno de ellos en particular? Tengo un especial cariño por Pepa, que hice en los años ochenta, y a los protagonistas de los álbumes *La Saga de Chaves*, *Silencios: La juventud del Capitán Trueno* y *Estraperlo y Tranvía*, estos dos últimos homenajes a personajes que yo leía en mi infancia.

A un humorista gráfico como usted se le exige creatividad e ingenio a diario, ¿cómo es posible mantenerse al nivel? ¿No sufre el síndrome de la hoja en blanco? Se requiere una disciplina y una, diría, gimnasia creativa. Se trata de seguir un proceso de creación que pasa por la información previa, seguido de un tiempo de reflexión y

Página de Silencios. La Juventud del Capitán Trueno.

Viñeta de *Mejor Imposible* [fuente: www.publico.es].

a veces de relajación antes de la realización final. Y aún así, a veces son los chistes los que te buscan a ti, mientras otros se resisten y hay que dejarlos madurar para otro día. Eso y tener siempre alguno de reserva.

Lleva trabajando para el diario Público prácticamente desde que comenzó la actual crisis, ¿son estos periodos convulsos de alguna manera más prolíficos para los humoristas gráficos? Bueno, eso es relativo, también cansa hablar día si y día no de los nuevos casos de corrupción y de la estupidez humana, que se repiten sistemáticamente.

¿Suelen darle los medios en los que colabora libertad absoluta para expresar sus ideas? En lo que respecta al diario Público sí, absoluta. Pero hay experiencias de todo tipo.

Usted ha tratado en sus obras temas políticos, educativos, informativos, históricos, etc., ¿Cuál diría que es su temática favorita a la hora de dibujar? La realidad es que necesito alternarlo, por una cuestión de higiene mental. Tengo la suerte o la capacidad de selección, de hacer casi siempre lo que me interesa. Pero siento una especial predilección por las comedias que combinan el humor con el absurdo.

Ha colaborado en algunas publicaciones, como *Posible* o *El Jueves*, que en algún momento han sufrido el secuestro de algún número, ¿cómo se encajan esos golpes en una redacción? No he coincidido en momentos de secuestros, pero sí he disfrutado de procesos y juicios en el momento de la Transición Política. A todo se acostumbra uno.

En caso de que Podemos ganara hoy las elecciones generales, ¿qué aparecería mañana en la viñeta de *Mejor Imposible*? Eso no se puede concretar, depende de muchos factores, creo que sería imposible que no se escapasen unas gotas de escepticismo, debe ser cosa de la edad.

Muchas gracias Señor López, una última pregunta: de no haberse dedicado a la ilustración, ¿qué otra carrera (artística o no) hubiese elegido? Debo puntualizar que la ilustración es un medio de expresión por sí mismo y diferente de sus primos cercanos como la historieta o el humor gráfico que tienen en común que se manifiestan a través del dibujo. Dicho esto, es casi imposible que yo hubiera hecho otra cosa, aunque debo admitir que la antropología me tira bastante.◊

METAL _ISTERÍA

Repujando y cincelando

por J. Alberto Caja

Los alumnos de bachiller han empezado una nueva asignatura en la Escuela de Arte de Algeciras llamada «metalistería», en ella los alumnos tendrán que forjar y dar forma al metal. Entre las distintas ramas que hay de metalistería se encuentra el repujado y cincelado, consiste en hacer grabaciones en el metal utilizando varios tipos de cinceles, para conseguir distintos relieves en la pieza que se elabora. Este proceso consta de tres partes: Primero se copia el dibujo a lápiz en una lámina de chapa, posteriormente con la ayuda del cincel se introducen los bordes y se le da la vuelta. Tras darle la vuelta empieza la segunda parte, en la que con un cincel y un martillo de cincelar se golpea el interior del dibujo para sacar volumen y le volvemos a dar la vuelta. Por último se le dan los últimos retoques para que la figura quede lo más bella posible.

Gladys Farias

PROFESIONAL Y ARTISTA DE LA FOTOGRAFÍA
DE ORIGEN ARGENTINO, SE ESTABLECIÓ EN ESPAÑA
HACE MÁS DE DIEZ AÑOS. CURSÓ ESTUDIOS EN
LA ESCUELA DE ARTE ALGECIRAS
DESDE EL AÑO 2011 AL 2013.

por Fran Padilla.

Sin título, **Serie Dévoiler** 2013.

¿Cuándo supiste que querías ser fotógrafa?

Mi padre era muy aficionado a la fotografía, así que desde siempre he estado en contacto con ella, sin contar que mi círculo cercano se compone de escritores, actores, editores, pintores, y otras personas que se expresan por medio del arte y es sabido que las diferentes disciplinas artísticas están fuertemente relacionadas. Supongo que fue proceso progresivo, pero sucedió en una muestra del fotógrafo Garrido cuando surgió

«Siempre me ha interesado el ser humano en toda su magnitud, como piensa, siente, respira...»

la decisión que fue respaldada por Diego, mi pareja y apoyo en la vida.

¿Por qué decidiste estudiar en la Escuela de Arte Algeciras?

Antes de comenzar en la Escuela de Arte Algeciras realicé algunos cursos y talleres, entre ellos guardo especial recuerdo a un módulo que

impartía Pedro Mateos en la Escuela de Fotografía de la Universidad de Cádiz, aquel curso significó una nueva forma de relacionarme con este arte, comprendí

la necesidad de profundizar más en él.

¿Cómo fue tu paso por la escuela?

Sin lugar a dudas marcó un antes y un después. Fue un aprendizaje constante, la Escuela de Arte Algeciras aportó mucho en mi crecimiento y construcción no solo a nivel profesional sino también a nivel personal.

¿En qué consistió tu proyecto final?

Siempre me ha interesado el ser humano en toda su magnitud, como piensa, siente, respira, etc.; en mi proyecto final fui consecuente con esas inquietudes, de tal forma que a través de una serie de retratos

psicológicos abordé la necesidad de expresión a través de la piel. Sueños, vergüenzas, miedos..., todo queda recogido en un lienzo donde los tatuajes marcan las historias personales.

¿Cómo cambió tu forma de entender la fotografía tras pasar por la escuela de arte?

Contribuyó a liberar las estructuras tácitas que nos anclan, enseñándome a ser fiel con lo que siento y con lo que soy, a no tener reparo en expresarme con la imagen forjándola a través de la reflexión y las sensaciones más íntimas.

¿Cuáles son las mayores dificultades que tienes como profesional de la fotografía?

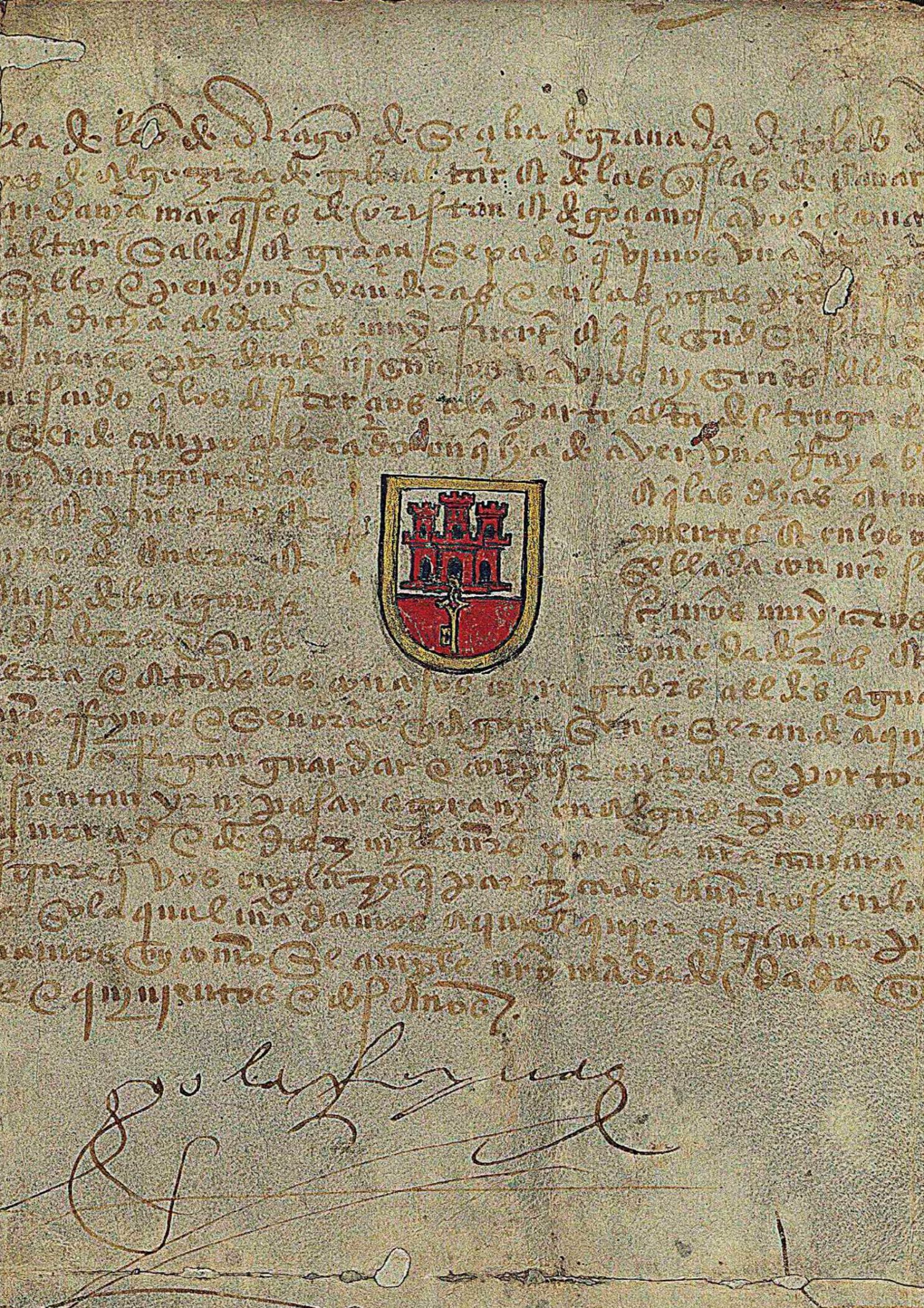
Para iniciarse en esta profesión es necesario desarrollar una estrategia empresarial y vender el resultado de tu trabajo, a veces esto último resulta complicado. **¿Te ha afectado la crisis económica?**

Es una profesión castigada como tantas otras, donde el intrusismo suma un factor más, por si había pocos. Hoy por hoy, existe un mayor acceso a equipos fotográficos que otorgan calidad «aceptable», lo que no significa que el trabajo final sea de calidad profesional. Muchos aficionados encuentran una alternativa a sus ingresos, ofreciendo trabajos con presupuestos bajos, originando competencia desleal.

¿Qué es lo que más añoras de tu época de estudiante en la escuela de arte?

Cuando sufres un proceso de cambio tan importante, se convierte en imposible añorar solo algo. El equipo de profesores, absolutamente de todos y cada uno, me ha aportado algo, y por eso estoy tan agradecida. Los compañeros, hoy colegas con los que aún mantengo relación, también de forma profesional, con ellos he mantenido interminables desayunos y encuentros hablando de arte. Fantásticos momentos y experiencias compartidas que han contribuido al desarrollo personal. ◊

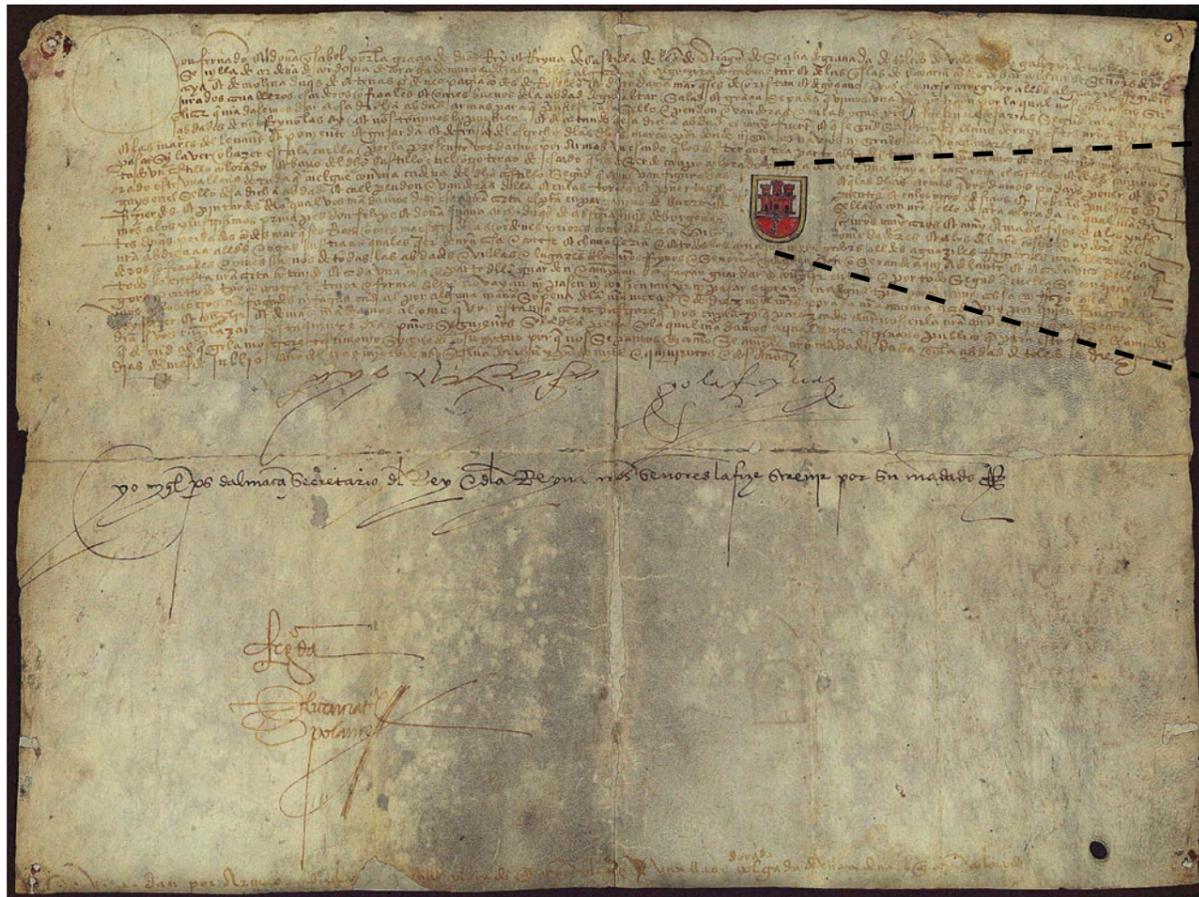

Escudos de nuestros Padres

Echamos un rápido vistazo a los escudos de la comarca, para poder observar los numerosos rasgos que los unen y las características heredadas del escudo de Gibraltar.

Por Juan Diego Cortés.

Cédula Real fechada el 10 de julio de 1502 en Toledo, por la que los reyes Isabel y Fernando conceden a la ciudad de Gibraltar un escudo de armas, detallando su construcción con medidas y colores. (Fuente: Archivo Municipal de San Roque).

En su texto reza lo siguiente: «Acatando que dicha ciudad es muy fuerte, y que su ubicación es la llave que separa nuestros reinos y los mares de levante y poniente, guardia y defensa del estrecho de dichas mares, por donde ningún navío ni gentes podrán pasar de un mar a otro sin verla o hacer escala en ella, por la presente os damos por armas un escudo de cuyos dos tercios en la parte alta tengan el campo blanco y un castillo colorado, asentado en el mismo campo, y debajo del castillo, entre este y el otro tercio del escudo, que ha de ser de campo colorado, ha de haber una raya blanca, con una llave dorada que cuelgue con una cadena del castillo.»

NOTA: La versión de los escudos usados para representar a cada ciudad de la comarca, elegida por su estupenda resolución, es la proporcionada por Commons Wikipedia, no siendo la más adecuada en cuanto al diseño de los mismos debido a sus numerosos errores, al no respetar las normas heráldicas.

