

LA CABRANA, 2012. ACRÍLICO Y TINTA SOBRE PAPEL ALGODÓN. 7" X 11"

**LOS
PAISAJES
DEL
ROSTRO**

ENTREVISTA A

JOSÉ

LUIS

ARRIAGA

LOS

PAISAJES

DEL

ROSTRO

RENCOR E, 2012. ACRÍLICO Y TINTA SOBRE PAPEL. 10" X 13"

EL PRIMER DIBUJO QUE VI DE JOSÉ LUIS ARRIAGA (LA PERLA, CHIHUAHUA, 1978) FUE UN RETRATO HECHO A LÁPIZ TITULADO *EL GRITÓN*. ERA EL DIBUJO DE UN CHICO DE CABELLO LARGO LANZANDO UN GRITO QUE CASI PODÍA ESCUCHARSE AL CONTEMPLAR LA IMAGEN. ESTA SENSACIÓN ME LA CONFIRMA EL PROPIO JOSÉ LUIS AL DECIR: "HE NOTADO QUE MIS MANOS RESPONDEN MÁS FÁCIL CON LA MÚSICA (ESCUCHO PIEZAS LARGAS, PESADAS Y QUE TIENEN DISTORSIÓN: OM, ELECTRIC WIZARD, SUNN O))), BORIS; ÚLTIMAMENTE ES LA OBRA DE DEVIN TOWNSEND LA QUE GUÍA MIS TRAZOS). ME GUSTA ASÍ PORQUE AL TERMINAR VEO LA PIEZA Y DE ELLA SURGE LA MÚSICA OTRA VEZ". O EL GRITO.

Yes que, además, para el artista sus personajes son como gritos, como demonios que brotan y lo poseen mientras los dibuja, y con respecto a los cuales cada espectador puede formarse sus propias interpretaciones e historias. "Hasta hace poco me di cuenta de que en mi trabajo hay muchos rostros, que parecen retratos, cuando generalmente creo que lo que estoy haciendo es dibujar un paisaje. Aunque sean rostros, son paisajes; en cuanto a forma soy paisajista y siempre dibujo paisajes. Cuando dibujo una ceja es igual que si estuviera dibujando la corteza de un árbol o unas ramas. Si dibujo unos labios, es como si dibujara nubes, o césped, o agua. Las formas de un rostro también son montañas o nubes".

José Luis Arriaga se define como un observador. "Mis vocaciones se desprenden de ahí. Por eso dibujo, ilustro, tomo fotos, incluso hago música, pues se observa también con el oído; fue por la observación que me dispuse también a hacer cine." Entre 2009 y 2010 estudió en el Programa Internacional de

Cinefotografía de la Facultad de Cine y Televisión de la República Checa, en Praga (FAMU). Pero el cine entró a su vida mucho antes, cuando empezó a dibujar.

"Desde niño, tenía como 3 o 4 años. El cine siempre ha influido mucho en mi trabajo gráfico. Uno de los primeros dibujos que me tomé con seriedad al hacerlo, a los 7 años, fue inspirado por las películas *2001 A Space Odyssey* y *2010*. Recuerdo que dibujé la nave espacial 'Discovery' porque me había fascinado su forma. Después dibujé paisajes pues *2010* termina con un paisaje."

Aunque su obra como ilustrador ha pasado por varias etapas, últimamente dibuja para imponerse una disciplina y producir pragmáticamente. "Ya no existen las musas, ya no existe en mí ese debate sobre la inspiración divina contra el talento basado en la constancia. Siento que debe existir una retroalimentación con la propia creación. Es ahí donde el artista se vuelve un consumidor. En mi caso, si no me siento inspirado y necesito consumir algo para

estarlo, muchas veces consumo mis propias cosas: mis guiones, mis fotos, mi música. Si estoy escribiendo un argumento y recuerdo un dibujo mío, lo busco y lo observo. En este sentido me vuelvo un consumidor para lograr encontrar inspiración.”

El lápiz y el lapicero siempre han estado ahí.

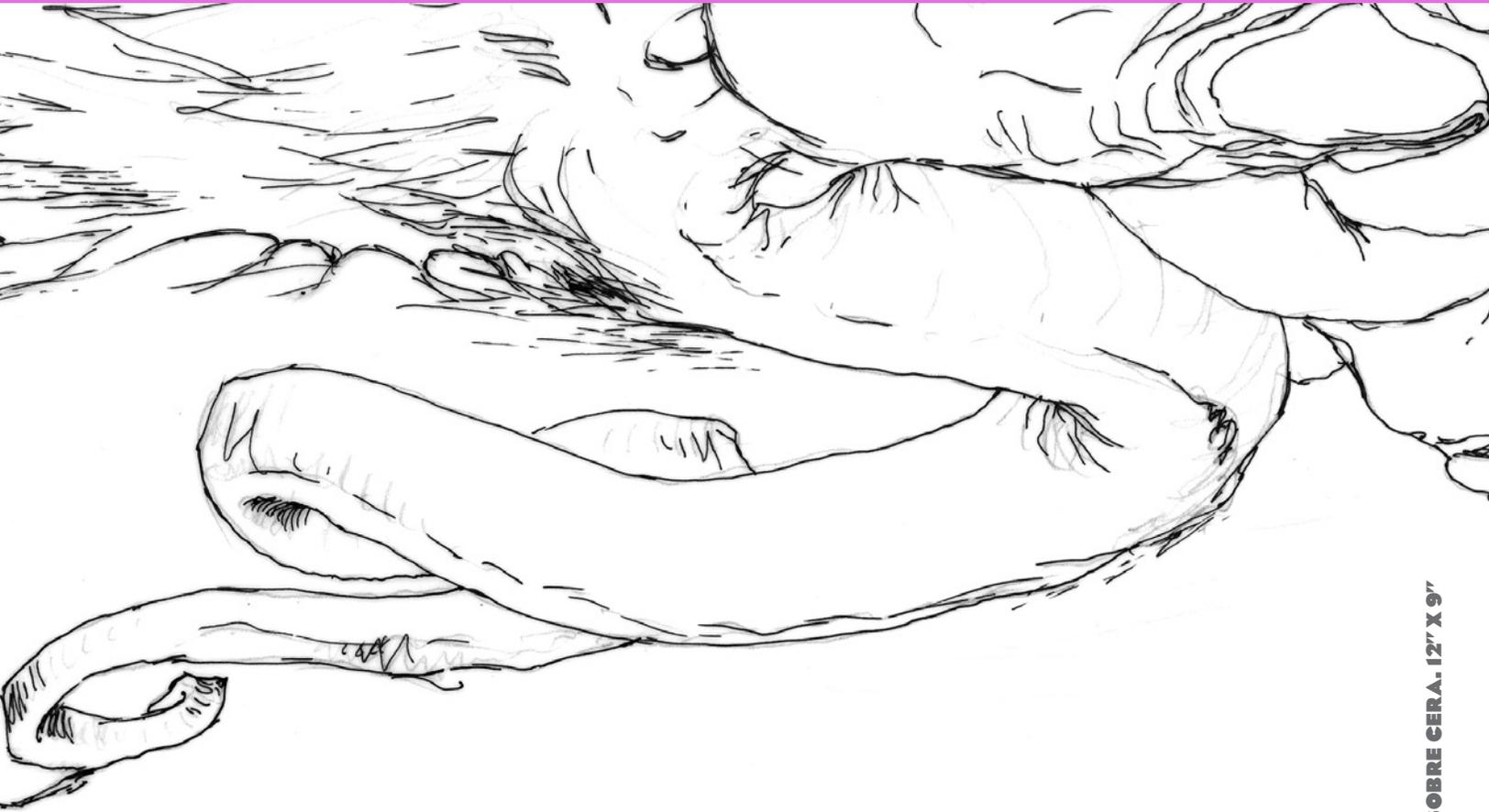
“ME DI CUENTA QUE UNA DE LAS COSAS QUE MÁS ME GUSTA ES LO QUE SE LOGRA CON EL AZAR: LE DEJAS GRAN PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL DIBUJO Y LOGRAS COSAS IMPRESIONANTES.”
J. L. ARRIAGA

Nunca estudió dibujo, a excepción de un curso de verano cuando era niño y un par de clases de dibujo técnico en preparatoria. José Luis Arriaga es un artista autodidacta. “Con el lápiz siempre traté de tener un trazo muy limpio, sobre todo al rellenar áreas que tuvieran color uniforme; este interés surgió a partir del dibujo sobre *2001 A Space Odyssey*, sobre el cual mi padre me dijo que no estaba bien, pues el ‘espacio’ no se veía parejo. Luego descubrí que el lápiz o grafito no es completamente negro. Al trabajar con tinta, tratando de lograr más color, rompí con el orden y empecé a manchar los dibujos a propósito, empecé a jugar con eso. Me di cuenta que una de las cosas que más me gusta es lo que se logra con el azar: le dejas gran parte de la ejecución del dibujo y logras cosas impresionantes. El azar es un gran artista. Básicamente dejas que las figuras vayan naciendo de lo que está ocurriendo en el momento. Se lo dejas a las fuerzas físicas naturales, al ruido, al humor, al enojo o a la

felicidad. Últimamente, si mancho la hoja al principio con unas gotas de tinta y esa mancha me llama la atención, sobre esa figura empiezo a dibujar. En ese sentido casi todas mis piezas actuales son una especie de documento”.

Y es que efectivamente se trata de “esculpir en el tiempo” como dice Andrei Tarkovsky, uno de los cineastas que más ha influido en la obra gráfica

ABADDON, 2009. GRAFITO SOBRE CERA. 12" X 9"

de José Luis Arriaga. También lo han hecho James Cameron, Kevin Eastman, Kieslowski, Bouguereau e Irving Penn.

“Ya de joven conocí la obra de David Mazzucchelli, quien realizaba el único cómic que me llamaba verdaderamente la atención en ese momento (después me metí mucho en eso de los cómics gracias a James O’Barr y al *anime*; creo que culminé con Lee O’Malley y a partir de ahí he regresado a las novelas gráficas con frecuencia). Pero es Gottfried Helnwein, un gran artista de portadas de discos de los ochenta, quien definitivamente se ha convertido en mi modelo a seguir.”

“EMPIEZAS A DIBUJAR Y YA ESTÁS ABSORBIENDO LA OBRA DESDE EL PRIMER TRAZO, LA PRIMERA MANCHA. ANTES DE QUE LA OBRA ESTÉ TERMINADA TÚ TE CONViertes EN SU PRIMER ESPECTADOR”
J. L. ARRIAGA

Además de observador, José Luis Arriaga dice de sí mismo: “Soy como una antena”. Para él, el dibujo es un lazo de retroalimentación continuo, antes que nada, con uno mismo. “Empiezas a dibujar y ya estás absorbiendo la obra desde el primer trazo, la primera mancha. Antes de que la obra esté terminada tú te conviertes en su primer espectador. Es un proceso veloz que se repite con cada pincelada o trazo.”

La combinación de colores rojo, negro y blanco es distintiva en sus ilustraciones. El rojo, sobre todo, es usado tanto para iluminar a los personajes como para contextualizarlos. Pero existe, además, un elemento muy particular en sus creaciones: “Creo que pocos lo han notado, pero está en casi toda mi producción desde hace tres o cuatro años. Sucedió casi accidentalmente y la historia es incluso bastante obvia: se me escurrió tinta e inconscientemente traté de secarla con el dedo, presioné y en una orilla se quedó la marca. Usar mi huella me sirve para cubrir grandes áreas del dibujo y al mismo tiempo firmo y dejo una marca especial, una textura interesante. Y como hasta la fecha no sé cómo firmar, me gustó ese sello distintivo.”

Su huella digital aparece entre los rojos, negros y blancos; entre los rostros-paisajes que gritan desde el papel. ◆

THE COVER SONG, 2013. ACRÍLICO, TINTA Y GRAFITO SOBRE PAPEL ALGODÓN. 7" X 11"

