La libertad de crear

Por Mayra Meneses

Si quieres ser diseñador, tu principal cualidad es ser un creador impulsivo. Que te sea inevitable dibujar, pintar, fotografiar, comunicarte a través de la imagen y que realmente estés enamorado de lo que haces. Son tiempos difíciles para el diseño y para desarrollarse en México, así que, si buscas hacerte rico, ser famoso y todas esas cosas superficiales, quizá tengas muchas decepciones. Lo que te mantendrá satisfecho y feliz será la búsqueda de tu propia realización.

Estudié en la Academia de San Carlos, lugar que me abrió el panorama a muchas y diversas formas en las que podía expresarme, porque cuando comencé a hacer ilustración no tenía suficientes bases técnicas del dibujo o del dominio de materiales clásicos como la acuarela o el grafito. Allí conocí desde rotulistas hasta artistas plásticos, pasando por grafiteros, y comprendí que lo importante no era la forma o la técnica, sino el mensaje o el contenido.

Después de algunos años de trabajo ingresé a la School of Visual Arts, donde aprendí de profesores de primer nivel, pero sobre todo de Nueva York, que visualmente es alucinante, sobre todo sus museos, galerías, con calles y paredes que hablan, susurran, ¡gritan! El *street art* y el *graffiti* fueron de gran inspiración para mí. La experiencia de vivir en la ciudad, caminarla todos los días, fotografiarla y descubrirla es inolvidable.

Continué con mi carrera muy dinámica entre el arte y los proyectos comerciales. He trabajado en importantes revistas y marcas como *Esquire*, *Marie Claire*, *Men´s Health* y *El Palacio de Hierro*, entre otras, y he dirigido sesiones de foto con grandes personalidades como Terry Richardson, Jared Leto y Paz Vega.

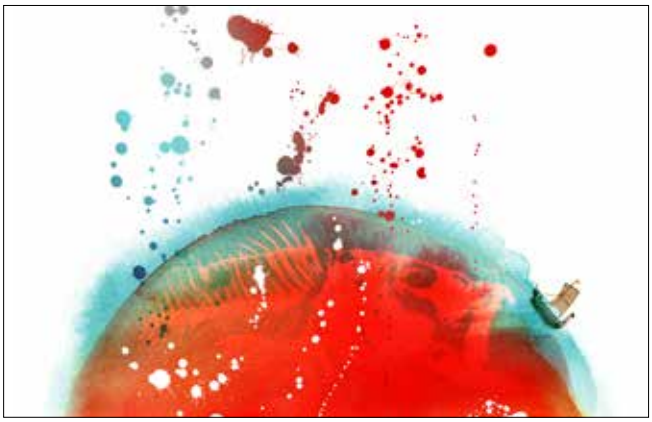
Tuve el honor de estar a cargo de la dirección de arte y diseño del área *soft* cuando el periódico *El Universal* cumplió 100 años, que incluyó varias sesiones de foto, dos libros conmemorativos de fotografía e ilustración del diario. De igual forma, diseñé la primera plana en varias ocasiones e ilustré el suplemento de cultura, por cuyas páginas han pasado grandes maestros mexicanos como Audiffred, Rufino Tamayo, Tilghmann y Rius, entre muchos otros. Y, con el equipo del periódico, cubrí cuatro ediciones del Fashion Week México. No es fácil trabajar en un diario, me exigió mucho profesionalmente y me dejó grandes enseñanzas.

Durante estos años he podido desarrollar diferentes estilos visuales sin perder mi identidad gráfica. Aprendí a entender qué es lo que un proyecto necesita y cómo puedo enriquecerlo con mi trabajo. Me encanta cuando hay completa libertad de crear y proponer ideas, es el sueño de todo creativo. He aprendido muchísimo trabajando en el sector comercial; las restricciones de las marcas, las fechas de entrega, los bomberazos o cambios de última hora han ejercitado mi parte creativa y me he vuelto más eficiente en buscar soluciones.

Otra experiencia interesante fue la colaboración con el Museo Carrillo Gil. Mi trabajo fue de diseño, me tocó estar del otro lado, creando la imagen para la segunda edición del programa Arte Actual de la Fundación Bancomer, dedicado a jóvenes creadores.

El campo de trabajo es amplio. Siendo *freelance* se trabajan proyectos de otras personas. Se trata de apoyar con tu experiencia y conocimientos la visión de terceros. Ser emprendedor es poner toda esa energía en un proyecto personal; la visión y las ideas son tuyas.

No importa si vas a realizar fotografía comercial o una ilustración, lo más importante es el proceso creativo. En mi caso, invento una historia, me pregunto ¿qué quiero contar con esta imagen? Me pongo en el lugar de la persona que va a verla; trato de pensar qué podría sentir. Cuando tengo eso resuelto, tengo una dirección



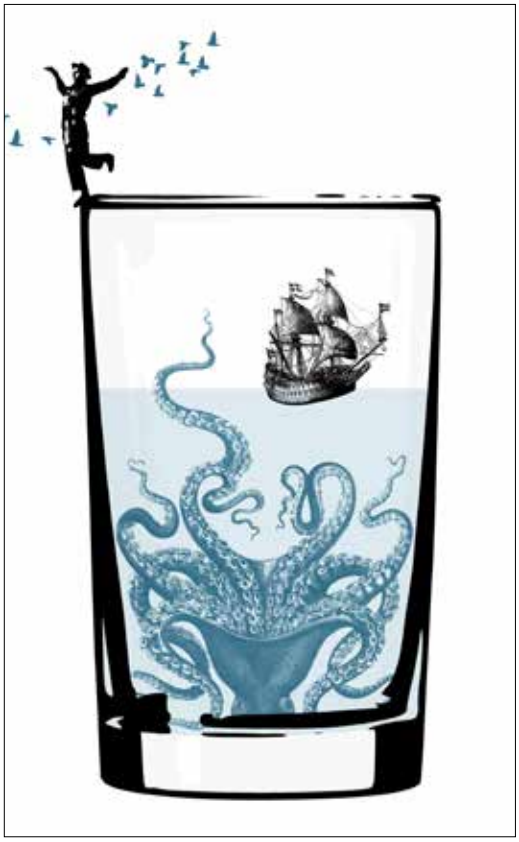
más clara que me ayuda a decidir colores, formas, técnica, etcétera.

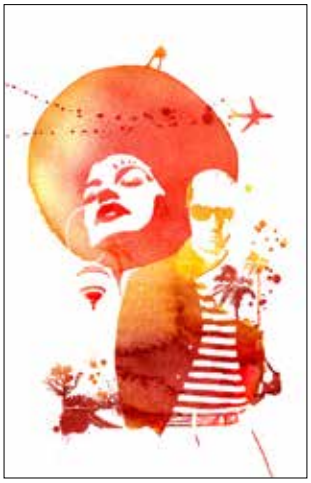
No tengo una técnica preferida, utilizo lo que sea necesario para lograr lo que imagino para la ilustración que estoy haciendo en ese momento. Me baso mucho en el principio del esténcil, el aerosol y el *collage*, aunque la mayoría de mi trabajo termina siendo impreso. Cuando lo estoy trabajando pienso en cómo se verían en gran formato en una gran pared. Me siento libre de experimentar con diferentes herramientas, porque el diseño y la ilustración se complementan y, si se aplican los principios adecuadamente, el resultado es grandioso.

En cuanto a la fotografía, trabajar con un equipo análogo es y será siempre una belleza, pero creo que es importante que seas curioso y vayas descubriendo lo que el momento ofrece; eso permite crecer, evolucionar. Habrá técnicas de la fotografía digital que descartes, pero otras que te ayudarán a llevar el trabajo a direcciones insospechadas.

Mis influencias artísticas son muchas: Basquiat, Keith Haring, la acuarela de Stina Persson, la belleza y melancolía de la obra de Polly Morgan, la genialidad de James Jean y *streetartists* como Banksy, Lady Aiko, TheBunnyM, Herakut, Roa, entre muchos otros. Además, la convivencia con grafiteros y muralistas me llevó a elegir un seudónimo para firmar las "pintas" que realizaba principalmente en la calle. Para mí fue darle nombre a mi alter ego: Hello Mr. Pink.

Cada día encuentro gente que me inspira de una u otra forma. Actualmente estoy comenzando a llevar mi trabajo a la joyería, aprendiendo muchísimo de los maestros artesanos mexicanos. Me ha encantado conocer técnicas que han estado allí por generaciones, unirme a ese proceso y llevarlo a un nivel más artístico. Sin duda, colaborar con personas que dominan su oficio es la mejor escuela.





Ilustraciones: Mayra Meneses

Mayra Meneses es egresada de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios de dibujo en la Real Academia de San Carlos e ilustración en la School of Visual Arts de Nueva York. Ha participado como directora de arte en proyectos editoriales como *La Gaceta de El Palacio de Hierro* y los suplementos del periódico *El Universal*, como Confabulario. Su trabajo de ilustración ha sido publicado en títulos de moda y estilo de vida como *Esquire*, *Men's Health*, *Marie Claire*, *Travel+Leisure* y *Quién*, entre otros.