

P R E N S A

Fantasy Art

El Señor de los Dragones
The Lord of the Dragons

No sólo materias primas exporta la Argentina. Son muchos los profesionales, deportistas y creadores del país que proyectan sus auspiciosas carreras por el mundo. Entre ellos, el artista Ciruelo (41), un referente mundial del Fantasy Art, quien desde hace más de 15 años reside en Sitges, un pueblo cercano a Barcelona: "Partí en 1987 por dos meses sólo para conocer, pero apenas allí, recibí varias ofertas de trabajo. Lo que siguió fue elegir Sitges, una capital mundial de la actividad plástica que realizo".

A su arte también se lo conoce como Fantasía Epica y es una variante estética y pictórica de la literatura de ficción. Ciruelo retrata mundos míticos, como el de J.R.R. Tolkien y su obra, *El Señor de los Anillos*. De hecho, el nombre de la muestra que del 20 enero al 20 de febrero expone en el Palais de Glace (Posadas 1725) tiene por nombre *El Señor de los Dragones*.

La última vez que Ciruelo estuvo en Buenos Aires fue en 2001, presentando una muestra que fue visitada por 50 mil personas. Por eso, seguramente no serán pocos los que renueven el placer de descubrir sus últimas producciones.

Argentina doesn't only export primary materials. Many academics, technicians, athletes and artists have taken their work on the road. Among them is the artist Ciruelo (41), a widely recognized Fantasy Art illustrator who has lived for more than 15 years in Sitges, a town near Barcelona. "I left in 1987 to visit Spain for two months, but I had hardly arrived when I was made several job offers. Later I chose to settle in Sitges which is a world capital for the type of artwork I do." His artwork is also known as Epic Fantasy and it is an aesthetic and pictorial variant of the similarly titled literary genre. Ciruelo

"El escolta"
(2004), petropicto,
35 cm de ancho.

"The Escort"
(2004), petropicto,
35 cm wide.

Un camino

A comienzos de los noventa, en España, *El libro del Dragón* —una publicación con ilustraciones de dragones que ya es un clásico— proyectó a Ciruelo como uno de los ilustradores más interesantes. Luego, consolidó ese incipiente prestigio con hechos: cuatro libros de ilustraciones editados, tapas de discos (Luis Alberto Spinetta, Steve Vai) y de libros como la trilogía literaria post *Willow* escrita por el

portrays mythic worlds, like that of J.R.R. Tolkien's *The Lord of the Rings*. In fact the name of the exhibit on view from January 20 to February 20 in the Palais de Glace (Posadas 1725) in Buenos Aires is "The Lord of the Dragons."

Ciruelo last came to Buenos Aires in 2001 with an exhibit that drew 50,000 people. No doubt the crowds will be equally large for this new show, as many people will want to discover his latest works.

EL SEÑOR de LOS DRAGONES

Sus dragones, princesas, caballeros medievales, guerreros y gnomos son un sello en el mundo de la Fantasía épica, una rama de la literatura de ficción. El artista Ciruelo Cabral, el único ilustrador argentino que realizó imágenes para las cartas Magic, nos cuenta sobre su apasionante trabajo y da consejos para empezar a dibujar.

Nadie en el mundo lo conoce por otro nombre que no sea por el de Ciruelo. Este apodo —que se convirtió en un sello— nació cuando tenía 11 años. ¿Por qué? *“No lo sé, me bautizaron así unos amigos. En aquella época todos teníamos un apodo. A mí no me gustaba, pero su uso se*

expandió y quedó. A los 16 años yo mismo empecé a firmar mis obras como Ciruelo”. Comenzó a dibujar desde chiquito, como todos, y siguiendo el consejo de algunas maestras, su mamá lo inscribió en el Instituto Fernando Fader, en Buenos Aires, una secundaria con orientación artística.

dragones

—¿Por qué te interesó el arte fantástico?

—Desde chico me fascinan los cómics, la literatura fantástica y el cine, pero lo que realmente disparó mi interés fue descubrir los libros de Roger Dean y Frank Frazetta. Me gustaba hacer dibujos sobre todo lo que leía. La fantasía épica es una especie de especialización profesional que inicié en 1987, cuando empecé a trabajar para ciertas editoriales internacionales. Los norteamericanos son grandes productores y consumidores de

Un artista Magic

Además de trabajar para George Lucas, el famoso director de Cine (*La Guerra de las Galaxias*), Ciruelo es el único argentino, incluso el único artista hispano, que realizó imágenes para las cartas Magic, el juego de estrategia por excelencia en el mundo que se juega con cartas intercambiables: "Gracias a este trabajo, me hice muy famoso por ser un artista Magic".

esta rama de la literatura de ficción.

—De todos los seres que creás, ¿cuál es tu preferido?

—Los dragones tienen un atractivo especial para mí. Es una figura que está presente

en casi todas las culturas ancestrales. También en las precolombinas, por ejemplo, la serpiente emplumada es un dragón, un reptil volador.

—¿Cómo se fue nutriendo tu visión?

—Mi visión se nutrió de todo lo que me gustaba ver cuando era chico. Siempre fui un gran lector y un apasionado de los animales, de la naturaleza. ¡Me encantaba ir al Zoológico! Hoy nunca me pierdo un amanecer, salgo cada dos por tres para ver cómo están las nubes, si el mar cambió de color...

—¿Qué otros temas te gusta dibujar?

—Me gusta todo lo que tenga que ver con las culturas precolombinas, mayas, aztecas. Me interesa mostrar cómo era la realidad que ellos vivían, plasmar sus rituales, su legado... Tengo un librito que se llama *Cuaderno de Viaje*, en el que aparecen muchos dibujos relacionados con este tema.

—¿Hubo algo o alguien que te marcó?

—Entre los 10 y 11 años hacía artes marciales. Admiraba a

Radiografía

Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1963.

Lugar de nacimiento: Capital Federal, Argentina.

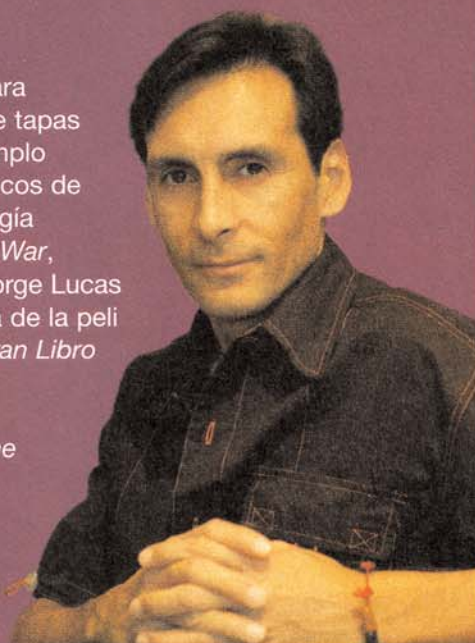
Lugar de Residencia: Sitges, Barcelona, España (desde 1987).

Signo: Cáncer.

Edad: 41 años.

Profesión: Ilustrador.

Trabajos: fue ilustrador para agencias de publicidad, de tapas de revistas (como por ejemplo *Fierro*), de portadas de discos de rock. Realizó las de la trilogía *Chronicles of the Shadow War*, escrita por el cineasta George Lucas (es la continuación literaria de la película *Willow*, 1988). Ilustró *El Gran Libro del Dragón*, traducido a 5 idiomas, diseñó el dragón para la película *George and The Dragon* (Luxemburgo) y también publicó sus propios libros, entre ellos *Cuaderno de viaje* y *Luz, the Art of Ciruelo*.

"Muchos no se acercan a mi trabajo porque lo consideran un arte menor"

► Dragones, hadas y guerreros en una muestra del pintor e ilustrador argentino.

► Son acrílicos y óleos sobre tela, además de su creación personal: los "petropictos".

entrevista

Diego Jara
ESPECIAL PARA CLARIN

La última vez que visitó el país, en el verano de 2001, unas 50 mil personas pasaron por el Palais de Glace para ver su obra. Está bien que Ciruelo —así se lo conoce en todas partes— sea considerado uno de los ilustradores más importantes del Fantasy Art, el género que muestra un mundo de doncellas y dragones, hadas y duendes, guerreros y espadas. Pero hay algo inescrutable y misterioso en el hecho de que cada regreso del artista sea acogido por tantos y tan fieles seguidores. Tal vez sea por eso que Ciruelo, instalado desde hace 18 años en Cataluña, espera una repercusión similar para la muestra que presentará en estos días en el mismo Palais de Glace. "Al menos, que se acerque la misma cantidad de gente", pide.

Este año se animó a publicar *Cuadernos de Viaje*, con textos suyos por primera vez. "Son pequeños dibujos que hago en mis horas muertas en los aeropuertos, acompañados de frases. Me gusta la unión entre lo que está escrito y el dibujo, lograr pequeñas combinaciones o dicotomías", cuenta el artista, que hizo imprimir el libro en el país para que se pueda conseguir a un precio accesible.

Aunque la mayor parte de las obras que exhibirá en el Palais son óleos o acrílicos, dibujos a lápiz, bocetos y diseños de arte fantástico, las estrellas de la muestra son los **petropictos**,

EL AUTOR Y SU OBRA. UN DRAGON Y EL ARTISTA, DELANTE DE UNO DE LOS PETROPICTOS QUE EXHIBIRA EN EL PALAIS DE GLACE.

HERNAN ROJAS

CIRUELO BASICO

BUENOS AIRES, 1963. ARTISTA PLASTICO

Comenzó como ilustrador en una agencia de publicidad y antes de cumplir 20 años ya trabajaba para la revista "Fierro". Hoy sus trabajos son pedidos en todo el mundo e incluyen el diseño de un dragón para una película filmada en Luxemburgo, las ilustraciones para las famosas Cartas Magic y una serie de pinturas para la colección personal del cineasta George

Lucas. Publicó en 1990 "Ciruelo", su primera colección de dibujos, ilustró "El gran libro del Dragón" en 1991. Recientemente lanzó sus "Cuadernos de Viaje", donde también escribe. Además, hizo el arte de tapa de varios discos de rock, entre ellos, "Fuego gris" de Luis Alberto Spinetta y "The 7th Song" de Steve Vai. Vive desde 1987 en Sitges, Cataluña.

ficha

Ciruelo, el Señor de los Dragones
Ilustraciones y petropictos

Lugar: Palais de Glace, Posadas 1725.

Fecha: Del 21 de enero al 20 de febrero.

Horario: Martes a domingos, 14 a 20.

Entrada: 3 pesos.

una técnica para pintar piedras creada por él mismo. Explica:

—Siempre tuve piedras en mi casa porque me gustaban los colores, las formas, y las coleccionaba. Un día empecé a pintar una y me di cuenta que tenía una natural habilidad para reconocer formas en ella. Con un par de trazos vi que lograba un efecto tridimensional de lo que mi imaginación proyectaba. Fue el comienzo de una técnica que después empecé a mostrar, primero en Berlín, en el 95, y unos meses después en Nueva York, donde expuse y vendí durante cinco años.

—Es una técnica con algo de alquimia, de magia.

—Bueno, cuando estudio la piedra veo, por ejemplo, la forma de un elefante. Empiezo a pintarla y la piedra me sigue dando cosas que

en primera instancia no había visto, como cierta textura que me indica que el ojo del elefante está exactamente donde lo necesito. Esas cosas no las puedo explicar, pero es como un diálogo que tengo con la piedra, con la naturaleza, que me emociona profundamente. Es algo que no encuentro cuando pinto sobre un papel. Yo me siento parte de la obra, y el resto lo completa el público cuando lo ve. Mucha gente tiene esa misma pasión por la naturaleza, el amor a sentarse a mirar un paisaje. Esa sensación es la misma que producen las piedras. Y la gente que ve lo que hago con ellas, cuando entiende el proceso, también se emociona mucho. Es una técnica que encierra una serie de cosas que yo no he visto en otras artes.

—A su obra se acercan muchos jóvenes, ¿lo sorprende?

—No, el arte fantástico tiene mucha relación con el mundo de los jóvenes, el cómic, la literatura fantástica. Pero también hago algunas cosas de diseño para películas y eso ya es para un público más general. Y los petropictos atraen toda clase de público, y he visto mucha gente mayor que venía recomendada a ver eso, y después se encontraba con el otro arte que también les sorprendía, porque nunca se habían acercado. Sin embargo les gustaba y reconocían el trabajo que hay, porque son obras muy elaboradas: mucho trabajo de dibujo, mucho trabajo de pintura, muchas horas, mucho esfuerzo, pintadas con técnicas tradicionales de óleo sobre tela. La gente que consume arte normalmente no se acerca a esto porque está considerado como un arte menor, digamos. Sobre todo en la Argentina. En Estados Unidos no se tiene ese prejuicio. Ni en Alemania.

—¿Le preocupa ese prejuicio?

—Al principio, un poco. A medida que se fue desarrollando mi carrera me di cuenta de que lo que yo tenía que hacer era encontrar mis caminos, y creo que los encontré.

Tiempo de hadas y dragones para apreciar en el Palais de Glace

Se exhiben obras de Ciruelo, un artista reconocido del Fantasy Art.

- Es una exposición de ilustraciones y petropictos.
- Será hasta el 20 de febrero, en Posadas 1725. La entrada cuesta 3 pesos.

Cuatro años después de su primera exposición en Buenos Aires, a la que asistieron más de 50.000 espectadores, el artista Ciruelo -un argentino radicado desde hace más de una década en España que se ha transformado en uno de los referentes internacionales del llamado Fantasy Art- presenta a partir de este viernes en el Palais de Glace de la Capital Federal una serie integrada por dibujos, óleos, bocetos y petropictos.

El templo cultural de la calle Posadas luce en estos días como una recreación del universo que el inglés JRR Tolkien materializó en su célebre trilogía "El señor de los anillos": imágenes de doncellas, guerreros, dragones y gnomos, todos surgidos de la inventiva de Ciruelo, en lo que ofrece la muestra que se podrá apreciar hasta fines de febrero en el mismo espacio que tanta convocatoria le otorgó en 2001.

La producción y realización de esta propuesta es de Vocación, empresa que veranos anteriores y en el mismo lugar produjo otras muestras de ilustradores: Oscar Grillo, Rocambole y el mismo Ciruelo.

Hay acrílicos, óleos sobre tela y dibujos, pero la estrella de la retrospectiva son los petropictos, una modalidad inventada por el artista en 1995 que consiste en acentuar con una técnica depurada (a base de aerógrafo y pincel, con pintura acrílica) las formas que las piedras sugieren con sus contornos y erosiones fortuitas.

"El petropicto es el arte de pintar sobre piedras, que es una técnica que desarrollé hace unos nueve años -señaló Ciruelo a Télam. Aprovecho el volumen y la textura naturales de la piedra, pinto con aerógrafo y termino de darle una forma a algo que ya es tridimen-

Imágenes de doncellas, dragones, guerreros y gnomos surgidos de la inventiva de un creador consagrado.

sional. No cambio la forma en absoluto: sólo la pinto.

"Lo que sucede entre la piedra y yo es un acto de magia... no es algo que se pueda explicar. Lo más alucinante es que por ejemplo veo un elefante y cuando me pongo a pintar el elefante, de repente, veo que donde va la oreja están todos los detalles de la oreja. Y que cuando voy a poner la trompa, encuentro más detalles que en primera instancia no encontré. Y donde voy a poner el ojo encuentro el ojo", explicó.

Ciruelo emigró a España en 1987 y se instaló en el pequeño pueblo montañoso de Sitges, en Cataluña, donde trabajó para distintas publicaciones locales. Antes, se había dedicado a ilustrar varias de las portadas de las revistas Fierro y Quiero Ser y tapas de discos como la banda de sonido de "Hombre mirando al sudeste", de Pedro Aznar y "Fuego Gris" de Luis Alberto Spinetta, quien escribió sobre él "Con su cabeza de brujo/el arte de Ciruelo perfuma el lamento noctámbulo y frío".

Al poco tiempo de su llegada a

España, el artista fue contactado por editoriales norteamericanas y se convirtió en un cotizado artífice de posters, tapas de libros, discos, cartas de juegos de rol y hasta las portadas de la trilogía "Chronicles of the Shadow War", escrita por el realizador norteamericano George Lucas como correlato de su filme "Willow".

HITO CONSAGRATORIO

El hito consagratorio de Ciruelo fue, sin duda, la publicación en 1990 de "El Gran Libro del Dragón", un libro dedicado por completo a la figura del dragón que lo consagró como uno de los dibujantes más emblemáticos del estilo conocido como Fantasy Art, una rama de la literatura de ficción en la que caballeros medievales y bellas mujeres se codean con dragones, magos, hadas, gnomos y elfos.

"El fantasy es un género anglosajón que se nutre de la cultura celta, de la mitología que inspiró a los pintores prerrafaelistas y de la literatura de JRR Tolkien, uno de los grandes cerebros de la fantasía épica. Fue él quien lo convirtió en

algo espectacular y lo lanzó al mundo con status de género", destacó.

Al artista no parece preocuparle el rango devaluado que en general se le asigna a su disciplina: "El arte es algo mucho más amplio de lo que mucha gente dice. Para mí, Moebius es tan alucinante como Miguel Ángel", opinó.

"Y la gente que hoy dice Arte, con mayúsculas, y que a lo demás lo mira con desprecio, no se da cuenta de que Miguel Ángel o Leonardo Da Vinci trabajaban a pedido y que eran hiperrealistas. Hoy en día, si trabajás por encargo y sos hiperrealista, ya no sos artista, sos ilustrador", analizó Ciruelo.

"Para mí comic es arte, ilustración es arte, escultura es arte, carpintería puede ser arte y cocinar puede ser un arte. Quizás, la definición de arte pueda ser: aquello en lo que una persona pone todo su amor y toda su voluntad para lograr lo mejor que pueda. Ahí, ya le está poniendo un peso que convierte a ese producto, cualquiera que sea el resultado, en arte", explicó el artista.

A favor de los dragones, lo onírico y la distorsión

De Barcelona al Palais de Glace, Ciruelo muestra su trabajo

"Me conocen como Ciruelo desde los 11 años, y dejémoslo ahí", dice -amable pero terminante- uno de los artistas más reconocidos del arte fantástico (*fantasy art*). En pos de la precisión, no sería difícil averiguar su nombre, pero mejor dejarlo ahí; en el misterio, junto a sus dragones, amazonas, guerreros y mundos imaginarios como la Tierra Media de Tolkien.

Argentino, residente en Barcelona desde hace veinte años, sus pinturas tienen antecedente en el pop gótico de Moebius, Frank Frazetta y Roger Dean; se remonta a los prerrafaelistas o las criaturas de William Blake y El Bosco. Ciruelo ha ganado prestigio internacional con sus dibujos para revistas, posters, animaciones en 3D, tapas de discos de músicos como Steve Vai y hasta encargos del cineasta George Lucas, con quien posiblemente colabore en la secuela de la película *Willow*. Ahora, desde mañana, el Palais de Glace presenta *El señor de los dragones*, una muestra de su obra.

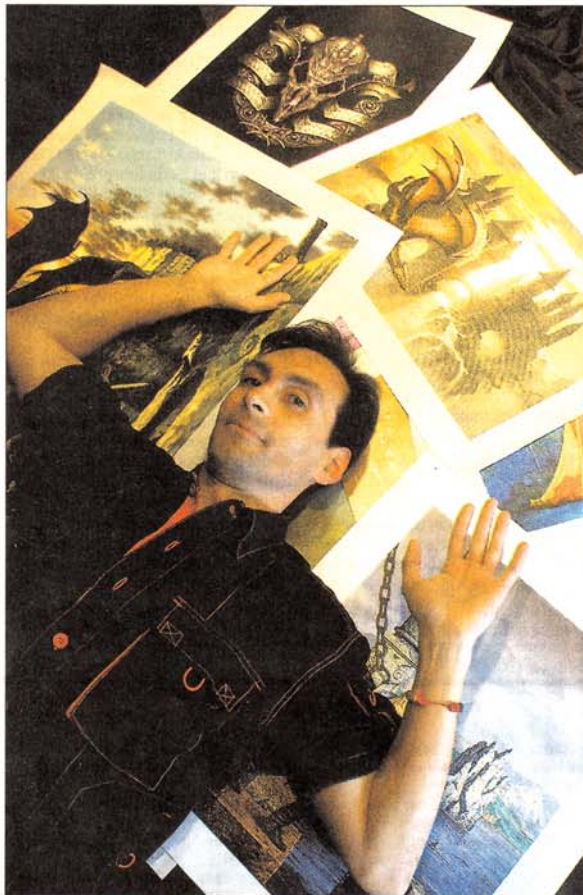
"Desde mi más tierna infancia estuve interesado en lo fantástico", reflexiona Ciruelo, cuyo bestiario se distingue por las pinturas de dragones como figura predominante. A esta especialidad le valió el reconocimiento de la industria del espectáculo, que culminó en la creación de la película *George And The Dragon*, aún no estrenada. "También el dragón fue protagonista en varios de mis libros", agrega Ciruelo, para el que el dragón es una figura simbólica de la cultura ancestral.

"Lamentablemente, se suele relacionar el dragón con las fuerzas del mal, algo que no hace más que producir miedo, y eso nos está destruyendo -opina-. Yo lo rescato como lo que es: una energía presente en todas las culturas ancestrales. Aunque se identifica el dragón como icono celta, los sumerios lo conocieron como una serpiente alada y los precolombinos como el quetzalcoatl. Representa la tierra, lo material, y forma un balance de energías con el unicornio en la cultura celta, el venado azul de los precolombinos y el tigre del Lejano Oriente."

Ocurrencia en los Andes

El inconsciente del mundo, la fantasía, está representado en el arte de Ciruelo. "Nuestra personalidad está formada por las cosas que no vemos, pero que están presentes cotidianamente, por ejemplo en los sueños. Y cotidianamente necesitamos tener contacto con esa parte del alma", reflexiona Ciruelo, que al hablar se entusiasma, suele irse por las ramas y regresar con una idea interesante. "Esto se manifiesta en los chicos. Rescato su sabiduría, que es infantilismo con mayúsculas. Creo que a lo largo de nuestra vida involucionamos. A los adultos, el realismo nos recorta las alas y hace que no recordemos los sueños."

Su pasión es ilimitada. En 1985, tras escalar los Andes, Ciruelo regresó con una rara piedra que, pensó, sería buen regalo para un amigo español. Antes de entregársela, quiso escribir en ella una dedicatoria con tinta. Y este accidente derivó en un nuevo hobby: los petropictos, animales y seres mitológicos dibujados

FOTOS: ALEJANDRA BRATIN

"Soy absolutamente daltónico, no veo la realidad como la mayoría", dice

en piedras como esculturas. Parecen asombrosas figuras talladas, pero son sólo dibujos que ponen de manifiesto algo que las piedras resguardan como un negativo.

"Con pocos trazos logro un efecto tridimensional -explica sobre sus petropictos, que se exponen y venden en galerías de Europa-. Pero a diferencia de las pinturas, no me consi-

dero el autor de estas obras. Soy un canal; existe un diálogo entre la piedra y yo. Muchas personas lloran al verlas: no por mi trabajo, sino porque reconocen que tienen la misma habilidad. Después, ellos también ven cosas. Su percepción cambió para siempre."

Ciruelo agrega que ve formas en todas las piedras, aunque algunas son especiales. "Yo no puedo evitarlo y es casi un karma -sonríe-. Si voy a correr a una montaña y veo una piedra con cabeza de animal, no puedo dejarla en el suelo. Regreso a levantarla y me la llevo a casa."

Quizás como consecuencia de los petropictos, actualmente Ciruelo manifiesta un mayor interés por retratar escenas de las culturas precolombinas, tiznadas por su arte fantástico. Todo eso se verá en la muestra. Incluso, un video donde admite que a menudo no reconoce los colores. "Yo soy absolutamente daltónico -exclama-. Cuando digo esto genero todo tipo de comentarios graciosos, aunque para mí esto era algo trágico. Me marcó toda la vida. Los colores claros y los oscuros se me mezclan y no sé qué le llega a la gente de mi obra. Pero digamos que no veo la realidad como la mayoría de la gente. Porque veo otros colores, o los veo distorsionados."

Jorge Luis Fernández

Un petropicto o piedra dibujada

El inconsciente del mundo, su tema

Señor de los dragones

✕ Este argentino es uno de los íconos del Fantasy Art en el mundo. ✕ Hasta el mismísimo director de "El Señor de los Anillos" elogió su trabajo. ✕ Reside en España y ahora expone su arte de dragones y piedras en el Palais de Glace.

POR GERALDINE MITELMAN
gmitelman@clarin.com.ar

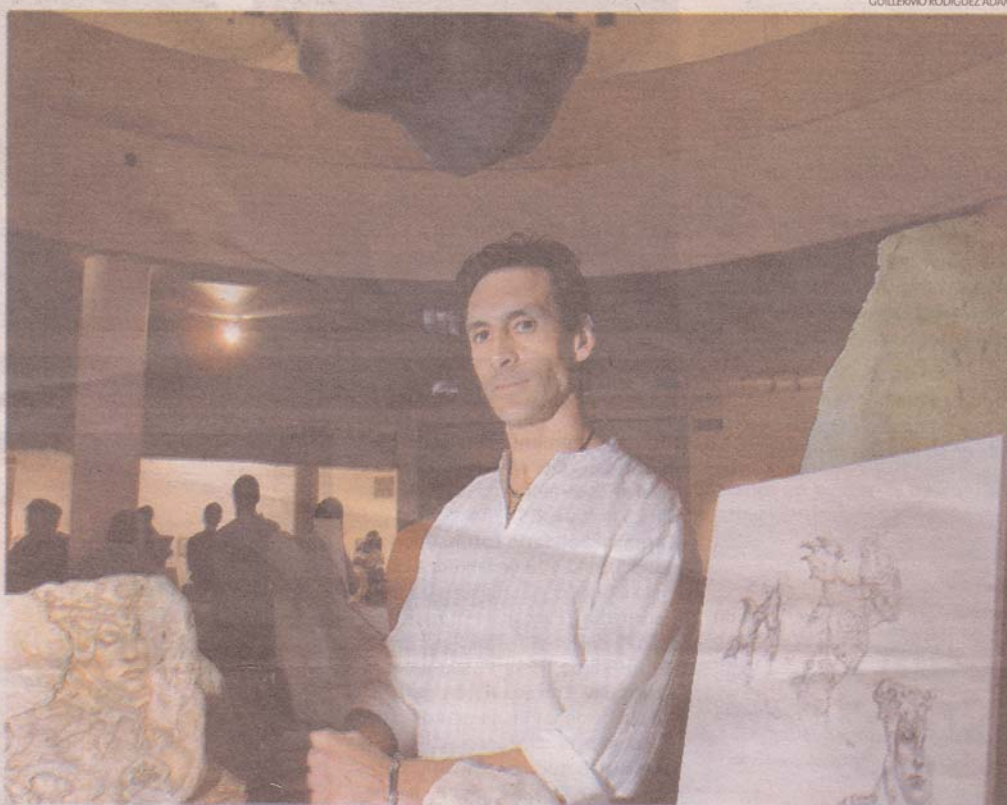
Con su cabeza de brujo, el arte Ciruelo perfuma el lamentito noctámbulo y frío. Son personajes entre arbustos gigantes en la impenetrable estancueidad del mundo. Son rocas que se alzan hacia el cosmos, también... Erguidos, con sus dedos ennegrecidos, y estrella". La frase de Luis Alberto Spinetta es el prólogo del último cuaderno de viajes de Ciruelo (su nombre es Gustavo Cabral), y también la que recibe a los visitantes de la impresionante muestra que montó este artista, hasta el 20 de febrero, en el Palais de Glace.

Se hizo conocido en el mundo con el nombre de un árbol frutal. Y cosechó el mote de ser "El señor de los Dragones". Este argentino, de 41 años, es uno de los máximos referentes en el universo del Fantasy Art (arte fantasía). Sus dibujos, pinturas e ilustraciones tienen a hadas, guerreros, Amazonas y dragones como principales protagonistas.

Mirar uno de sus cuadros es la puerta de entrada a la magia. Y resulta casi imposible salir del embrujo. Aunque hace 18 años que se fue del país y se radicó en Sitges, Barcelona, con su esposa e hijos, esta es la segunda vez que expone aquí.

"Acá me conocían pero no me proponían exponer", explica. Esta vez trajo también sus inéditos petropictos, una técnica suya que consiste en pintar sobre piedras sin modificarlas: "Es como ver formas en las nubes. Lo hago con tintas acrílicas indelebiles, con pincel y aerógrafo".

En el corazón de la sala (en Posadas 1725) están ubicadas estas obras de arte: hay osos, diosas

CIRUELO EN EL PALAIS DE GLACE, DONDE SE PUEDEN VER SUS INEDITOS PETROPICTOS, PINTURAS SOBRE PIEDRAS.

de tierras lejanas y hasta una piedra en blanco, que el artista dejó para que cada visitante le descubra su propia apariencia.

Formado en la escuela industrial Fernando Fader, de Flores, reconoce que su vocación tuvo origen en la literatura. "Leía Patoruzito y libros como "Bomba", de Roy Rockwood, que me regalaban mis tías", recuerda.

Luego se vinculó a las culturas maya, inca y azteca. Y muchos de esos dibujos se reflejan en los "Cuadernos de viaje", que escribe en los aeropuertos, cuando reco-

rrer el mundo con sus obras.

Recientemente diseñó el dragón de "George and the Dragon", una película de Luxemburgo. Y expuso su muestra de ilustraciones y petropictos en Italia, España, Alemania, China y Estados Unidos. También hizo tapas para la revista de música "Heavy metal", e ilustró álbumes de Spinetta y Steve Vai.

Por si fuera poco, en una convención de artistas en San Diego, Peter Jackson y Elijah Wood (director y protagonista de la trilogía de "El señor de los anillos")

elogiaron su trabajo. Y aunque Ciruelo lo dice en voz baja, es un firme candidato para dibujar al personaje principal de "El Hobbit", el primer libro de Tolkien y próximo film de Jackson.

Aun así, Ciruelo se permite seguir soñando. Y quiere participar en la próxima película de George Lucas, para quien diseñó varias portadas de libros. "Un día dije 'no dibujo más, ahora quiero ser mago. Y cuando hice magia me di cuenta de que era igual que dibujar'", afirma Ciruelo. Y habrá que creerle nomás. ■

Con pasión mitológica

El artista argentino Ciruelo expone sus dragones y personajes míticos en el Palais de Glace

■ Con la presentación del libro "Cuaderno de Viaje", el artista e ilustrador Ciruelo expone desde hoy una gran muestra de Fantasy Art en el Palais de Glace. Este trabajo recopila dibujos y textos que Ciruelo realiza mientras viaja de un lado al otro del planeta, para ilustrar, componer o exponer: "El señor de los dragones" es el título de la muestra, aunque el nombre va muy bien para definir al artista.

La expo está integrada por originales en color que realizó para diferentes aplicaciones, como tapas de libros de literatura fantástica, revistas, juegos de rol (para Estados Unidos y Alemania) y tapas de álbumes de bandas de rock argentinas y extranjeras, como Steve Vai, Marcelo Torres, Flowers Kina, Spinetta y otros. Una sección de dibujos en blanco y negro con lápiz sobre papel, bolígrafo o marcador, y otra de pasteles al óleo. Allí se puede encontrar, por ejemplo, dos obras que pertenecen a la colección privada del director George Lucas, realizadas especialmente a pedido y que serán el puntapié de la segunda parte de la película "Willow", de 1986.

Ciruelo es argentino y vive en Barcelona desde fines de los años ochenta.

—¿Te definís como artista o como ilustrador?

—Ilustrador es el que ilustra conceptos e ideas de otro. Artista es quien decide todo, quien hace una obra libre. Pero también estos conceptos son subjetivos de acuerdo con quien haga la diferencia. Las galerías de arte de la Argentina o Europa consideran que lo mío no sería arte por el uso del aerógrafo o por la temática. Sin embargo, en Estados Unidos entra en el mundo del arte.

El Fantasy Art, o esto de dibujar dragones, viene desde los comienzos del arte. Mis maestros son pintores renacentistas, incluso Miguel Ángel pintaba dragones y ángeles, también Da Vinci, El Bosco y muchos artistas clásicos. Fueron ilustradores porque todos en esa época pintaban por encargo de un rey o un mecenas.

Fantasy Art es el nombre que se usa actualmente, pero Ciruelo recuerda que los artistas ya pintaban pasajes de la Biblia como el Apocalipsis: "¿Acaso no eran figuras esqueléticas que cabalgaban por el cielo?, o esos ángeles alados que llegan entre rayos y nubes a luchar contra demonios..."

En el centro de la muestra se levanta una escenografía con obras escultóricas. La técnica la inventó en 1995, y se llama petropictos: "Rescato la forma de la piedra y aprovecho su relieve natural, sus marcas, sus texturas. Hago dibujos y solamente a través de ellos busco que tengan un efecto tridimensional".

Estas pinturas en piezas, así como sus obras tienen un contexto fantástico de la realidad que nos rodea. Aparece lo humano ligado a lo mitológico, con lo etéreo, con lo fantástico. "Me interesa mucho recurrir a las ideas de las culturas ancestrales. Los indios, el tema de mayas, aztecas, incas, celtas", explica Ciruelo.

"El Fantasy Art se centra en ese mundo medieval mágico que era la realidad de los celtas, de los vikingos de la mitología nórdica. Además de eso me interesa la cultura precolombina, que no tiene un lugar tan claro en el cine o en el arte de la juventud actual. En la medida que puedo lo represento. Muestro su imaginación y su realidad, que para nosotros es absolutamente fantástica."

El dragón es un animal inteligente, pero absolutamente adaptado a su medio. ¿Existió? "Es la única figura mitológica que existe en casi todas las culturas. En los mayas y aztecas es la serpiente alada; en los chinos, japoneses y celtas es el dragón. Todos coinciden en la figura del reptil alado. Además de que se repite en las distintas culturas, todos le dan un valor muy poderoso, mucha presencia y una función específica."

Los seres fantásticos con cierta impronta india

El dragón blanco, una de sus obras maestras

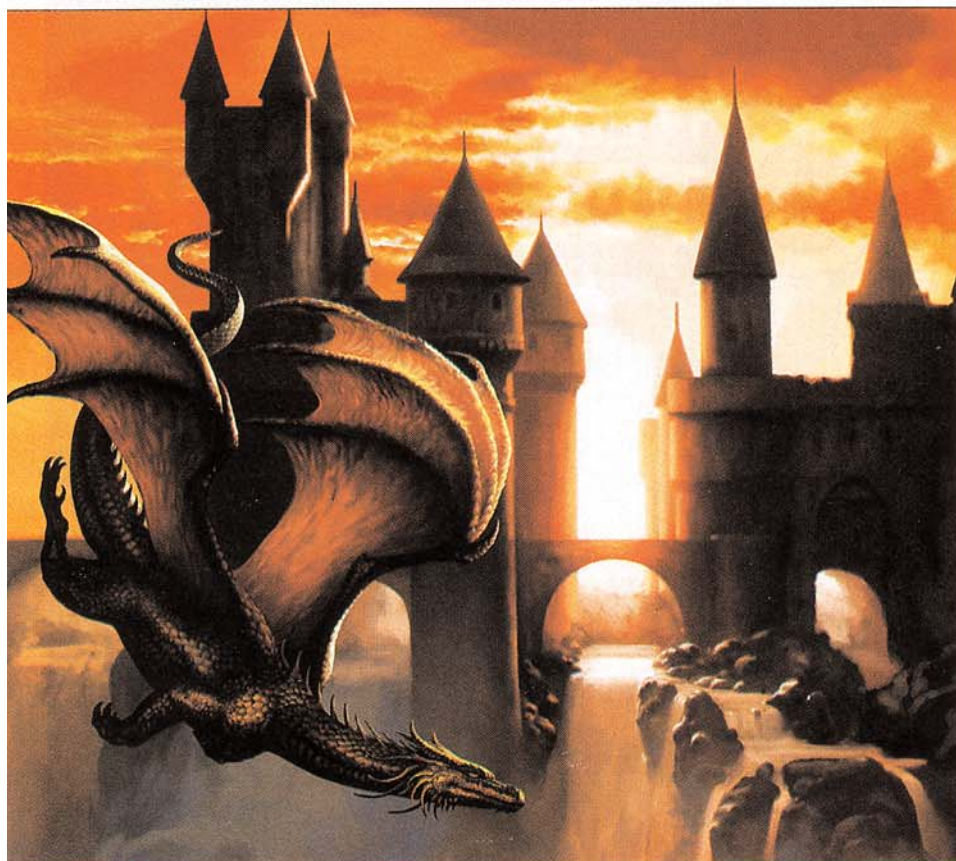
En la mitología celta, el dragón representa la parte de las energías más telúricas, asociado a la tierra y a lo material. Como es un reptil vive en cavernas y su figura contrapuesta es el unicornio, celestial y etéreo. "Habrá que reaprender la relación de

nuestros ancestros con la naturaleza, el respeto. No podés mover una hoja en un lugar del planeta sin que repercute en otro lado. Eso era lo que sabían los antiguos. El hombre actual perdió esa visión y tenemos que aprender cuál es la manera de volver a relacionarlos."

Todos sus dibujos están pensados para luego poder ser construidos y que funcionen hasta en una película. Así diseñó dos dragones para la película "George and The Dragon, Luxemburgo", que se estrenará próximamente. Quienes asistan a la muestra podrán ver algunas partes más filmaciones del proceso de trabajo del artista con las piedras.

Sabrina Cuculiansky

[ARTE]

> PINTURA

Dibujo con **mayúsculas**

El Palais de Glace inauguró una nueva muestra de Ciruelo, uno de los mayores talentos del país.

Ciruelo es un artista con mayúsculas, capaz de dar vida a seres de la mitología celta y la literatura de J.R.R. Tolkien y de sumergirnos de lleno en el mundo del "fantasy art" (o fantasía épica). La textura de la piel de los dragones es tan real como sus alientos, que queman. Los humanos viven en pie de guerra y son seres musculosos

protegidos por armaduras que brillan y desprenden olor a cuero. Este dibujante argentino instalado en Barcelona exhibe una serie de retratos de cuerpo entero de guerreras que tienen la textura del mármol. En el centro de la muestra, montados sobre bases en forma de grandes rocas, aparecen los "Petro pictos", un arte

LOS DRAGONES de Ciruelo son una marca registrada.

desarrollado por Ciruelo utilizando la textura de la piedra como soporte, y a la que modifica sólo con el aerógrafo, dando la sensación de estar frente a esculturas con humanos, animales o seres fantásticos.

Entre las primeras ilustraciones de Ciruelo se encuentran las cubiertas de la revista de historietas "Fierro". También es el autor de las tapas de los trabajos discográficos de Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta y Steve Vai. Y realizó decenas de portadas de libros de "fantasy art". Muchas cartas "Magic" son suyas, pero en la muestra se pueden ver las originales en tamaño grande.

Solo para ganar tiempo usa la computadora, porque le permite plasmar una idea de manera rápida. Ese tiempo luego le servirá para trabajar más artesanalmente con lápiz, acuarelas y aerógrafos. Ciruelo dice que el lápiz corre sin rumbo definido. Solo necesita alguna ayuda con los colores: es daltónico. Realmente imperdible. Hasta el 20 de febrero en el Palais de Glace (de martes a domingo, de 14 a 20 horas). ■

Texto Leonardo Torresi (ltorresi@clarin.com)
Fotos Enrique Rosito

MAESTRO CIRUELO

Nacido hace 41 años en Buenos Aires, es uno de los dibujantes más talentosos del género de ciencia-ficción conocido como *fantasía épica*. En sus trabajos firma Ciruelo, pero en el mundo de la historieta todos le dicen *El Señor de los Dragones*.

Le dicen Ciruelo desde muy chico, cuando copiab con voracidad los animalitos que habitaban las páginas de las enciclopedias de su casa. Hoy, por talento y especialidad, le dicen *El Señor de los Dragones*. Y así lo presentan en la muestra que acaba de comenzar en Buenos Aires, la segunda en cuatro años.

Nacido y criado en Buenos Aires, alumno entusiasta de una escuela secundaria de arte en Flores, hace mucho tiempo que Gustavo Cabral, no se da vuelta cuando lo llaman por ese nombre, el *verdadero*. Si ya es Ciruelo hasta para los papeles del banco, allá en Sitges, el precioso pueblo donde vive con su familia, a 30 kilómetros de Barcelona.

Su casa-estudio bien cerca del mar es el centro de operaciones desde donde abastece a una buena cantidad de editoriales y coleccionistas privados de Estados Unidos. Ese país es la meca del *Fantasy Art* (*Fantasia Epica*, en castellano), el cielo donde este dibujante argentino brilla como pocos. Sus óleos, acrílicos y dibujos; sus guerreros obscenos de musculatura, sus mujeres de cabelleras de oro, sus castillos sombríos y, por supuesto, sus feroces dragones, son la pasión de muchos. La próxima obra que termine, y también la que le siga, ya tienen comprador asegurado. Sí: hay lista de espera. "No debería decirlo yo, pero pasa algo así", sostiene.

Un salto

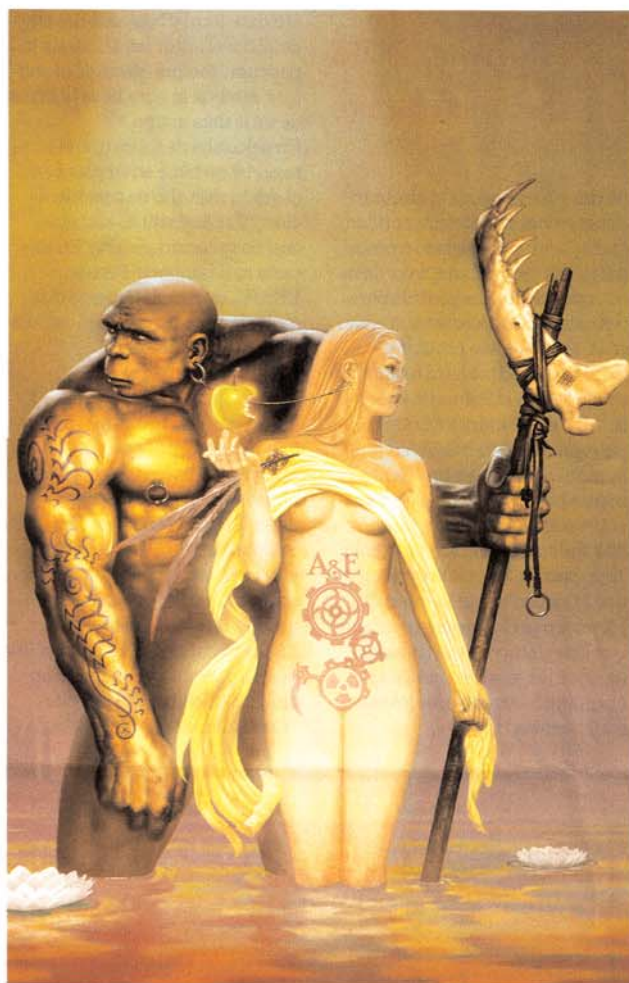
Como su familia tenía problemas económicos, de la escuela saltó al trabajo. A los 23 ya se había cansado de la agencia de publicidad que lo había contratado muy joven y donde había ganado bastante dinero con su trabajo. No era lo que quería. Resolvió que era la hora de transformarse en un ilustrador independiente y tratar de ganarse la vida de esa manera. Un buen punto de despegue fue la recordada revista *Fierro*, donde se lucían los maestros de la historia. Allí, Ciruelo hacía tapas y pósters centrales, con la temática de la ciencia-ficción. Fanático de Bruce Lee, de los li-

bros sobre filosofía, chamanismo y culturas precolombinas, en el 87 sucumbió a la insistente invitación de un amigo y se fue a probar suerte a Europa. Poco tiempo después ya estaba instalado con Daniela, su mujer. Allá nacieron los hijos del matrimonio, que tienen 3 y 6 años y, claro, dibujan como locos y se pasan los días encima de su papá y sus telas.

Volcado al *Fantasy*—un arte relacionado con la tradición medieval y celta—, se conectó con varias editoriales, que pronto empezaron a encargarle trabajos con cierta continuidad. Un hito llegó en 1990, con *El Gran Libro del Dragón*, que resultó un éxito total en EE.UU., Inglaterra y Alemania. El libro lo consolidó como una estrella en el ambiente. Y ya no paró. Otro suceso fue cuando Bantam, una importante editorial estadounidense le encargó las portadas para la trilogía *Chronicles of the Shadow*, que escribió el famoso cineasta George Lucas, creador de *La Guerra de las Galaxias*. El director, obvio, le hizo varios pedidos para su colección privada. El mundo de la música también lo

VIVE EN SITGES, CERCA DE BARCELONA, PERO VENDE SUS TRABAJOS EN EE.UU.: ALLÍ, SUS COMPRADORES TIENEN LISTA DE ESPERA.

descubrió: hizo la tapa del album *The 7th Song*, de Steve Vai. Las bestias lanzallamas de Ciruelo también estarán en la película *George y el Dragón*, con Patrick Swayze, que se está por estrenar en los Estados Unidos. Distendido, en la oficina con aire acondicionado de la productora que difunde su obra en la Argentina, Ciruelo repasa un video en el que, en un día destemplado, se ve su casa de Sitges. El jardín está lleno de piedras que salió a juntar con su camioneta. "Alguna vez todas serán petropictos", anuncia. Los *petropictos* son obras que realiza sobre piedras, siguiendo una regla estricta: no alterar la forma original. El artista investiga pacientemente la piedra, busca una figura posible en su relieve de la

Dos de los trabajos que se pueden ver en el Palais de Glace. Arriba, los bíblicos Adán y Eva según la visión de Ciruelo. Abajo, uno de sus famosos dragones.

**CIRUELO ES DALTONICO.
"TENGO MUCHA INTUICION
CON LOS COLORES, Y MI
MUJER ME AYUDA MUCHO.
ME PRESTA SUS OJOS."**

piedra y luego realiza el efecto tridimensional con pintura acrílica, que aplica con aerógrafo o pincel. Así nacen osos polares, aves de rapina, elefantes. Las piedras parecen esculpidas. Pero no, son como eran; apenas están pintadas.

En la muestra que hará hasta el 20 de febrero en el Palais de Glace habrá más de treinta de estos *petropictos*, presentados en una llamativa escenografía. También se pueden ver otras cien obras, entre pinturas y dibujos, hechos con lápiz, tinta china o bolígrafo. Todo para deleite de los veteranos que lo siguen desde la época de *Fierro* y para la nueva generación que lo registra por sus trabajos para los juegos de naipes *Magic*, muy populares entre los jóvenes y adolescentes.

Un dato local y bastante desconocido: fue el autor del afiche de la película *Hombre Mirando al sudeste*, aunque la obra lleve la firma de un artista amigo.

Ciruelo sabe de sobra que el *Fantasy Art* no tiene en su país natal el grado más alto de consideración. "En Argentina –sostiene– casi no se considera arte. En España casi tampoco. Pero en EE.UU. es completamente diferente. Por eso hoy trabajo exclusivamente para ese país".

Textos propios

Por su primera muestra en el Palais –fue en 2001– pasaron 42.000 personas. La actual incluye una novedad: Ciruelo está presentando su libro *Cuaderno de Viajes*. Ya existen otros libros con obras suyas, ya ilustró textos de otros, pero esta vez incursiona en otro terreno: debuta con textos propios. Bien a la vista, también está el inspirado párrafo que le dedicó su amigo Luis Alberto Spinetta: "Con su cabeza de brujo, el arte

Ciruelo perfuma el lamento noctámbulo y frío. Son personajes entre arbustos gigantes en la impenetrable estanquedad del mundo. Son rocas que se alzan hacia el cosmos, también... Erguidos, con sus dedos ennegrecidos y estrella".

Trabajar y trabajar

Ciruelo dice que le resulta imposible dejar de trabajar. Que jamás en todos estos años de ilustrador independiente se tomó vacaciones y que cuando viaja, siempre lleva papeles encima para tomar apuntes y seguir dibujando. "Para mí no existe una frontera clara entre mi trabajo artístico y el resto de mi vida. No soy como muchos pintores que tienen la necesidad de tener el estudio en otra parte para así poder dividir el tiempo."

Dibuja de lunes a domingo. Se levanta a las siete de la mañana para llevar a los chicos a la escuela y después arranca la jornada, que prácticamente no se corta hasta después de la medianoche. Duerme poco, está claro. Media hora de televisión para ver el noticiero es una pequeña licencia que se da para tener otro contacto con la realidad. Pero es todo.

¿Qué problema?

Curiosamente, *El Señor de los Dragones* es daltónico. Esa condición hereditaria –y sin cura– que padece uno de cada diez hombres (en las mujeres casi no se manifiesta) y que incapacita a quien la sufre para ver los colores con la misma intensidad que los demás. Hay distintos grados. Ciruelo, lo dice él mismo, no distingue los colores muy claros unos de otros. A todos los ve prácticamente igual.

¿Fue un gran problema? "En mis épocas con la publicidad no lo decía –cuenta–, porque podía correr riesgo mi trabajo. Ahora eso ya pasó. La situación es diferente. No me complica. La verdad, tengo mucha intuición con los colores... Aunque lo cierto es que mi mujer, que trabaja conmigo, me ayuda mucho. Ella me presta sus ojos". ●

ZONA ROJA**MUESTRAS**

Ciruelo, un emblema del Fantasy Art

Deliciosas criaturas dibujadas

Por Victoria Prim

El ilustrador argentino, bautizado por un amigo bajo el nombre de Ciruelo, presenta una retrospectiva de su trabajo y obras de su reciente producción. Las diferentes técnicas y soportes no son un obstáculo para este artista de reconocimiento internacional en el mundo del Fantasy Art: óleo y acrílico sobre lienzo y papel, dibujos en lápiz o tinta, *glicée print* (reproducciones digitales sobre lienzo) y petropictos: una técnica creada por él, en la cual dibuja sobre piedra sin alterar la forma original. Tensiones perfectas, trazos y pinceladas prolijos, Ciruelo es un profesional del género y su arte está a la altura de las exigencias del mercado y su

CIRUELO, EL SEÑOR DE LOS DRAGONES

En Palais de Glace (Posadas 1725, Capital). Hasta el 20 de febrero de martes a domingo de 14 a 20 con entrada a \$3

público. La muestra consta de sus primeras ilustraciones, portadas de libros, revistas, historietas, discos y almanaques hasta su más reciente trabajo: el libro *Cuaderno de Viajes*. Ciruelo despliega con técnica dúctil e intachable su imaginario fantástico medieval, entre el románico y lo gótico, sus

dragones, Amazonas, hadas y caballeros. Con trabajos para importantes editoriales europeas, editó cuatro libros y es responsable de las portadas de la trilogía *Chronicles of Shadow War* escrita por George Lucas, de las portadas de dos discos de Steve Vai, del álbum *Fuego gris* de Luis Alberto Spinetta y de numerosas Cartas Magic. Finalmente, su crédito aparece también en *El gran libro del dragón*, en la película *George and The Dragon* y en publicaciones como Tor Books, Warner y Playboy.