

Joana Santamans: «Cuando pinto siento que estoy haciendo lo que he venido a hacer en este mundo»

- La ilustradora acaba de publicar «Vida. Bestiario ilustrado», una representación gráfica y significativa, a modo de enciclopedia visual de algunos animales del mundo natural

Joana Santamans - Foto: Irene Lago

Pablo Delgado
@pa_dg

Madrid - Actualizado: 19/04/2018 12:59h

Gracias a la pintura, el diseño y la ilustración [Joana Santamans](#) (Barcelona, 1977) ha creado un universo creativo que se expresa a través de murales, libros ilustrados, carteles, exposiciones de sus colecciones de pintura al óleo y demás técnicas de las que ha sabido formar un mundo propio basado en la naturaleza y una marca creativa que está en constante cambio y evolución.

Ha crecido a la sombra de la montaña de Montserrat y está muy vinculada al paisaje rural, por tanto, se ve esa clara influencia natural que la define como una fiel representante y comunicadora de esa naturaleza que la ha rodeado a lo largo de su vida.

La ilustradora barcelonesa tiene en su haber una obra artística muy prometedora y entre sus últimos proyectos está uno de los libros ilustrados más bellos que podemos encontrar hoy en la librerías. Con «[Vida. Bestiario ilustrado](#)» ([Editorial Bridge](#)) nos representa ese mundo natural que suele pasarnos desapercibido en nuestro día a día. Esas criaturas que forman parte de nuestro entorno y con las que compartimos vidas. Una belleza ilustrada cargada de conocimiento natural.

- ¿Cuándo y cómo surge su interés por la ilustración? ¿Cómo fueron sus comienzos?

- Desde pequeña mi juego favorito han sido la pintura y las manualidades creativas de todo tipo. Estudié diseño gráfico porque pensé que dentro del campo artístico quizás era la profesión existente que mas se acercaba a lo que a mi me llamaba la atención, pero enseguida vi que con el diseño gráfico me sentía limitada, así que, hice un postgrado de ilustración creativa y empecé a pintar. Poco a poco entre la pintura, el diseño y la ilustración he ido encontrando mi mundo creativo y distintas salidas al mundo profesional donde hago tanto murales para hoteles y restaurantes, como libros ilustrados con distintas editoriales, ilustraciones para carteles y marcas de distintas empresas hasta exposiciones de mis colecciones de pintura al óleo y demás técnicas.

- ¿Qué significa para usted dibujar?

- Yo más que dibujar pinto. Pintar es desnudarse del Ego. Buscar la esencia para tocar el alma del espectador. En el proceso de pintar trato de estar muy presente y conectada con la acción que realizo pero a veces es una lucha.

- ¿Quiénes son sus ilustradores/pintores de referencia y que pueden llegar a inspirarle?

- Me gusta mucho la pintura de los Países Bajos, Jan Van Eyck, Vermeer; Rembrandt me llega al alma, su obra tiene una espiritualidad que me parece sublime. Me encanta mirar los retratos clásicos, y los bodegones de frutas y naturaleza muerta, me encanta el detalle, el color, la luz, la sobriedad de los fondos. Alucino con la obra de Velázquez. Frida Kahlo me influenció desde niña, me impactó su obra y su vida. Egon Schiele también me entusiasmó en mi temprana juventud. Y el artista japonés Hokusai. Adoro lo que hace el escultor catalán Jaume Plensa. Me interesa la intensidad de Miquel Barceló y me encantan las instalaciones de Eulàlia Valldosera.

Portada de «Vida. Bestiario ilustrado» - Editorial Bridge

- ¿Qué requisitos considera necesarios para ser un buen ilustrador?

- No creo que haya unos requisitos concretos universales, yo te hablaré de mi experiencia: La pintura para mí es una necesidad. Cuando pinto siento que estoy haciendo lo que he venido a hacer en este mundo. No creo mucho en el talento sino en las ganas de hacer algo y la voluntad de seguir profundizando en ello. Si uno practica mucho cierta actividad poco a poco se va haciendo un experto y lo mismo pasa con la ilustración y la pintura.

- ¿Qué herramientas de trabajo utiliza para componer sus ilustraciones? ¿Prefiere, técnicas tradicionales o digitales?

- A mí me gusta tocar la materia. Lo que más me gusta es pintar al óleo o con acuarelas. Pintar es una experiencia muy potente y gratificante. Cuando pinto me renuevo por dentro, en cambio cuando estoy al ordenador más bien acabo sintiendo ansiedad y agotamiento. Mis conocimientos de las técnicas digitales aprendidas durante mi formación de diseñadora gráfica me sirven para hacer los últimos detalles en algún caso, preparar un archivo para poder ser reproducido, y sobre todo para explicar bien mi trabajo a nivel de redes sociales.

- Su obra se caracteriza por representar principalmente a animales, insectos y criaturas marinas ¿por qué?

- Sí, la naturaleza en general es una fuente inagotable de inspiración. Solo hay que observarla para maravillarse. Nosotros, los humanos, somos absolutamente parte de esta naturaleza, y a menudo nos olvidamos de ello. Siempre he sentido una fuerte conexión con los animales. De pequeña tuve la suerte de crecer en un entorno rural y estuve muy en contacto con la granja de mi padre. Además los animales llevados a la ciudad me parecen que estéticamente hacen un contraste precioso. Siempre he pensado que ciudad y naturaleza se complementan de maravilla, se necesitan. Me atrae mirar a los ojos de todas estas especies con las que compartimos el planeta y maravillarme de su existencia.

- ¿En dónde podemos encontrar la esencia de una imagen?

- La esencia de una imagen es una pregunta muy amplia y difícil de contestar. Yo en mis pinturas me centro sobretodo en la mirada, la composición y el color. Me interesa mucho la mirada. Dicen que los ojos son el espejo del alma. A mí me gusta pintar esta alma compartida que nos conecta con todos, o por lo menos eso intento.

Ilustración de Joana Santamans - Santamans

- ¿Qué es para usted la belleza?

- El arte es un lenguaje universal, que salta fronteras culturales, idiomáticas y sociales. Para mí el arte debería conectarnos con la belleza, a mí me gusta cazar esa belleza que está en todo e inmortalizarla para que la recordemos cuando no somos capaces de verla.

- ¿Cuál diría que es su mayor habilidad para pintar y cómo la ha ido perfeccionando a través de los años?

- Me gustan los colores luminosos. Me inspira la pincelada y el detalle. Me siento más cómoda con el gran formato. Me gusta observar y sumergirme en la creatividad de esta vida. Me interesa el naturalismo.

- ¿Qué es lo que más le interesa mostrar con su obra?

- Puedo decir que me gusta ser esperanzadora y a la vez dejarme inquietar por la magia de la vida. Me interesa que haya intensidad en la pintura, que no te deje indiferente. Cierta misticismo. Sé que lo único que puedo aportar es mi forma de ver el mundo y esto es lo que intento hacer.

«Me gusta observar y sumergirme en la creatividad de esta vida»

- ¿Qué no soporta ver en un dibujo?

- No hay nada que no soporte, simplemente ciertos dibujos o pinturas no me atraen porque los veo poco profundos, simplones o que no tienen personalidad y están llenos de tics.

- ¿El trazo de un dibujo, qué lo convierte en algo interesante?

- Creo que un trazo es interesante cuando vibra la energía del autor, la intensidad y el tiempo y la vida que contiene esta pincelada. A veces se trata de un trazo meticuloso otras de una pincelada espontánea llena de frescura. A mí me atrae especialmente la riqueza del color y los trazos que transmiten la personalidad del artista.

Muchas veces me han dicho que parezco una pintora naturalista porque, del proceso de pintar, lo que más me gusta es observar. Me interesa la pintura de meditación, de observar y descubrir un paisaje en un pelaje. Es como hacer zoom para ver un universo entero.

- Las imágenes llevan más de 30.000 años ayudándonos a ver. ¿Crear imagen de algo le añade importancia a lo representado? ¿Qué muestran las imágenes? ¿Realidad o ficción? ¿Verdad o mentira?

- Dicen que la imitación es la forma más sincera de homenaje. Y esto es lo que en gran parte hago en mi trabajo. En la naturaleza ya está todo inventado solo hay que mirarla y maravillarse. El trabajo del artista en mi caso es seleccionar el qué y el cómo, y añadirle mi trazo. Al final las imágenes que creo contienen mi forma de ser, mi punto de vista, mi mirada al mundo. Esto creo yo es lo que las distingue de la imagen referente. La imagen referente contiene mil luces y formas y yo escojo una. Tanto la imagen referente como la que yo creo son reales. Al final la realidad no es más que la que uno vive.

Joana Santamans en su estudio - Foto: Ariadna Arnes

- En la actualidad estamos rodeados y bombardeados por imágenes. ¿Qué puede convertir a una ilustración en memorable y que perdure en el tiempo?

- Así es, un bombardeo constante. Un bombardeo lleno de estereotipos y de esquemas sociales, de imágenes sexualizadas, de mujeres objeto, de gatitos, de violencia, de morbo, de todo lo que vende porque los humanos somos fáciles de manipular si no cuestionamos lo que consumimos visualmente y educamos la mirada.

Creo que una imagen se convierte en memorable cuando toca esa alma universal que todos entendemos mas allá de las convenciones sociales, los estereotipos y las modas. Las imágenes que tienen una voz interior única.

- ¿Aprendemos sobre el mundo viendo imágenes?

- Según qué imágenes. Algunas como comentaba lo que hacen es crear un mundo de plástico. Las imágenes que tienen una voz interior te conectan con algo que te puede hacer reflexionar. A mí me interesan esas.

- Cuando tiene un encargo ¿le condiciona dibujar para un público concreto? ¿Tiene total libertad?

- Tengo la suerte de tener encargos que me piden que transmita mi mundo interior. De alguna forma u otra he sabido crear un mundo propio y una especie de marca creativa que va evolucionando y me va definiendo.

- ¿Ilustrar un texto, es buscar otra forma de comunicar o de complementar?

- Sí, así es. Del mismo modo que lo es escribir un texto para una ilustración o pintura. No siempre tiene que ser en el mismo orden.

«Las imágenes que creo contienen mi forma de ser, mi punto de vista, mi mirada al mundo»

- Para terminar, háganos de uno de sus últimos proyectos. Acaba de publicar «Vida. Bestiario Ilustrado» (editorial Bridge) en la que incluye dibujos de pájaros, mariposas, insectos y criaturas marinas. ¿Cómo surgió la idea?

- Me apetecía mucho hacer una especie de enciclopedia de animales desde un punto de vista poético y plástico. Los animales han sido mi fuente de inspiración, y me lo paso muy bien pintándolos. Cuando dibujo uno, tengo ganas de hacer toda una colección por lo que pensé que me encantaría tener una colección de pájaros, y de ahí surgió la idea de VIDA. También quise que cada dibujo estuviera acompañado de un texto sugerente y de tono romántico, donde pudiéramos plantearnos la condición humana a través de la observación de los animales.

- ¿Qué razones le llevaron a interesarse en representarlos y categorizarlos?

- Los grupos de animales que escogí, además, debían cumplir unos requisitos estéticos y plásticos, para que el libro tuviera ese regusto romántico de palacete, como una mezcla de estampados. A veces nos rompemos la crisma buscando soluciones estéticas y las encontramos mirando una mariposa, un escarabajo, o viendo cómo se disponen los fractales de la naturaleza, esas figuras geométricas que se repiten. Son de una creatividad brutal.

Ilustración de Joana Santamans-Santamans

- Háblenos del proceso, desde la aparición de esa primera idea, pasando por la forma y la estructura, hasta llegar a la finalización.

- Tenía que acotar el número de animales, de modo que busqué científicos especializados en cada especie, les expliqué mi proyecto y me reuní con ellos. Después, hacía listas de 20 ó 30 animales de cada grupo: pájaros, mariposas, insectos y peces, que vivieran en un contexto mediterráneo y fueran estéticos y fáciles de encontrar en nuestro día a día.