

Montse Gisbert, pintora de palabras y escritora de imágenes (17/12/2004)

Montse Gisbert, ilustradora y autora de libros infantiles, conseguía con la publicación 'Salvador Dalí, píntame un sueño' ganar el tercer premio al mejor libro editado del año 2003. 'La «receta mágica» para la elaboración de un buen libro de este género, en dónde se presenta la obra y en este caso, la personalidad también de un artista, no creo que exista, pero lo que sí sé es que cuando uno se pone a cocinar y quiere preparar algo muy bueno, tiene que tener mucho apetito, mucha hambre ! Hambre de descubrir, aprender y, más tarde, de transmitir lo que a ti te ha cautivado, lo que ha producido en ti emociones, chispas en los ojos y en el corazón'

¿Qué le llevó a dedicarse profesionalmente a la ilustración infantil?

La necesidad de salir del « cocoon » del artista, de compartir, de que esta forma de expresión encontrase un receptor y la necesidad de darle unos ojos y un corazón a ese receptor. Un día abrí una puerta y metí mi nariz, corría una brisa llena de colores y me dejé llevar. Con mi pluma dibujé unas nubes y las palabras empezaron suavemente a gotear. Un espectáculo maravilloso estaba a punto de empezar... Asistí fascinada al encuentro entre Monsieur Texto y Madame Imagen, desde entonces he seguido siempre los destellos de su Amor.

¿Cómo llega a convertirse en docente en Bruselas?

Gracias a un impulso del corazón en un momento donde la posición de la luna era incierta y gracias (otra vez) a uno de esos encuentros que le dan a tu vida una o otra dirección y que acaban produciendo pasiones, pasiones como la de descubrir, aprender, enseñar y compartir.

¿Enseñar a ilustrar, tiene la dificultad añadida de contar con la creatividad de los alumnos?

Creo que toda persona tiene un « cajón » de creatividad escondido en alguna parte. A veces puede que esté muy escondido y puede que encontrarlo y abrirlo no sea tarea fácil. Lo importante es hallar el camino que nos lleve a él para poder al fin abrirlo y dejar salir las ideas. Para ello existen métodos, ejercicios prácticos para « provocar » la creatividad. Empiezo las clases así, proponiendo una serie de ejercicios de creatividad que contribuyen a desarrollar la imaginación, para que el alumno sepa desde el principio, desde el primer día de clase, que es capaz de poner en práctica su creatividad, por sí mismo, sin ayuda o enseñanza previa. Así ya no puede salirte un día con la típica frase : « Es que yo no tengo imaginación » porque a demás esto nadie puede afirmarlo, todo el mundo posee, está dotado de imaginación, lo importante es abrir el « cajón » de nuestra creatividad y dejar salir las ideas sin prejuicios ni vergüenzas, después, la misión consiste en saber alimentarla.

¿Cómo prefiere que la consideren, escritora o ilustradora, o ambas?

En general, más bien buscadora de emociones. A veces pintora de palabras y otras escritora de imágenes, aunque desde ese encuentro maravilloso al que asistí ese día lleno de nubes lluviosas de palabras y mecidas por una brisa cargada de colores, desde ese encuentro mágico entre Monsieur Texto y Madame Imagen... una separación entre ellos se revela hasta ahora para mí, inimaginable.

¿Cuales son sus fuentes de inspiración?

Mi inspiración viene de lo cotidiano de la vida, de lo que el día a día me aporta y me enseña, de lo que me hace reír, de lo que me hace sufrir, de lo que admiro y de lo que detesto. Se alimenta del mundo real, de la fascinación por los gestos de la vida y de la gente. Los personajes que me rodean son mis referencias, forman parte de mi universo, mi familia, mis amigos, el panadero o el farmacéutico del barrio y también el conductor de autobús...

Quizás ilustrar temas infantiles cuenta con la ventaja de ser observados por mentes abiertas a la imaginación pero, ¿considera que sus libros pueden ser para adultos y para niños ?

Desde el momento en que seamos capaces de dibujar sonrisas cómplices en los ojos del receptor... Desde el momento en que podamos crear momentos mágicos y transmitir emoción... Por qué levantar muros o interponer barreras ? Acaso nosotros, « los adultos », deberíamos negarnos esos momentos de placer, viajes introspectivos llenos de recuerdos de momentos de vida, descubrimientos de otros mundos donde la emoción es color y donde las palabras nos susurran historias bellas que nos hacen soñar con los ojos abiertos y nos hacen crecer alas, tantas como las páginas de un buen libro... ?

« Salvador Dalí, píntame un sueño » ha ganado el tercer premio al mejor libro editado del año 2003, ¿dónde cree que está la clave para llegar de esta manera a los lectores ?

La « receta mágica » para la elaboración de un buen libro de este género, en dónde se presenta la obra y en este caso, la personalidad también de un artista, no creo que exista, pero lo que sí sé es que cuando uno se pone a cocinar y quiere preparar algo muy bueno, tiene que tener mucho apetito, mucha hambre ! Hambre de descubrir,

aprender y, más tarde, de transmitir lo que a ti te ha cautivado, lo que ha producido en ti emociones, chispas en los ojos y en el corazón... Todo esto realzarlo, poniéndolo en evidencia algunas veces, otras susurrando pistas al oído del lector. Darle los medios para que éste descubra el universo que queremos comunicar, que llegue a la sensibilidad de cada lector de la misma manera, con la misma fuerza e intensidad que te llegó antes a ti.

« Las pequeñas (y grandes) emociones de la vida' » ¿una manera de comprender mejor al ser humano ?

En primer lugar, un intento de traducir en imágenes esos conceptos, emociones y sentimientos que nos mecen desde que nacemos y que van surgiendo poco a poco a lo largo de nuestras experiencias cotidianas y de las relaciones con los demás. Son esas cosas inmateriales, que no se ven pero que se sienten intensamente en el corazón. En segundo lugar un intento de dar a cada emoción una definición entre tantas... para comprenderlas mejor, para reconocernos en ellas, para abrir un camino de reflexión y discusión entre el adulto y el niño, pero también entre el adulto y el adulto o entre el niño y el niño...

¿Qué aprende de sus dibujos y sus textos?

Todo cada vez ! Cada libro es un « empezar de nuevo », es sentir de nuevo ese vértigo casi insoportable y redescubrir la magia del gesto creativo. Aprendo que la concepción y creación de un trabajo es una expresión íntima que busca compartir, una expresión que busca el contacto directo con todo receptor, pequeño o grande... Me maravillo cuando un buen día, personajes y colores inundan mi cabeza de imágenes convirtiéndose en un baile carnavalesco y me maravillo aún más cuando esos personajes y colores surgen poco a poco de la punta de un lápiz o de una pluma dejándose cosquillear más tarde por mis pinceles. Aprendo que el color puede ser sentimiento. Aprendo que lo pequeño, los detalles que no ocupan mucho lugar, pueden hablar fuerte. Aprendo que un susurro a veces puede decir más que mil palabras. Aprendo que una historia cuando se para a reposar sobre las páginas de un libro ya no es solamente tuya, está sumisa a tantas apreciaciones e interpretaciones como lectores haya y ésto, también es maravilloso. Aprendo que la historia de amor entre el texto y la imagen conlleva caricias pero también peleas y pese a ello, como una pareja de enamorados, se necesitan el uno al otro, separados no podrían vivir, se complementan y se ayudan el uno al otro a ser, a existir...