

Las fronteras virtuales y nuestra propia realidad

Los ilustradores Silvia Casanova y Javier Juárez —[Juárez Casanova Estudi](#)— han sido los artistas en plasmar en imágenes las reflexiones del Cuaderno central de TELOS 117 dedicado a las *Fronteras*. A su vez, han sido los autores de la portada de la revista. Aquí, comparten el proceso creativo del trabajo con los lectores de la publicación.

¡Ilustrar la cubierta de TELOS! ¡Wow! Un honor y un reto. En la última etapa de la revista siempre había llevado una fotografía en su portada, pero a partir de este número se decide dar un giro: que sea una ilustración la que recoja la esencia del tema protagonista. ¡Y nosotros recibimos la invitación para hacer la primera! Inmensa alegría. Pero este es el final de la historia de esta colaboración.

El principio fue el encargo de ilustrar el Cuaderno central que lleva por título *Fronteras* y que se aborda desde una doble perspectiva. Por un lado, cómo la digitalización nos acerca el mundo, a otras personas... Nosotros, que hemos vivido una época analógica, ahora nos sumamos entusiasmados al mundo digital por todas las ventajas que, como ilustradores y diseñadores que somos, nos ofrece. Nos facilita trabajar fluidamente con clientes que están lejos y casi sentirlos compartiendo estudio con nosotros.

El Cuaderno también aborda el tema desde otra perspectiva que nos interesa especialmente: la forma en que las nuevas tecnologías abren brechas para aquellos que no les resulta fácil coger el tren del nuevo mundo digital. Somos muy sensibles a los temas sociales y disfrutamos cuando nuestro trabajo nos permite abordar estas temáticas —soledad, género, accesibilidad...—. Conceptualizar y comunicar a través de una imagen todas esas sensibilidades siempre supone un reto.

Para ilustrar el Cuaderno trabajamos conceptos abiertos. Es decir, quisimos romper la idea de asociar una ilustración a un texto determinado porque las ilustraciones tienen un enfoque donde la metáfora visual funciona por sí sola, y al asociarla al artículo es cuando adquiere su significado y cobra vida. A nosotros este juego nos pareció interesante.

Bocetos de las ilustraciones de Juárez Casanova

Para la portada estaba en nuestra cabeza la palabra algoritmo, esa suerte de inteligencia artificial que decide por nosotros para darnos lo que nos conviene, lo que queremos sin saberlo. Algoritmo, algo-ritmo, ritmo... así surge ilustrar el juego de las sillas musicales; esas personas que están caminando en movimiento rotativo alrededor de las sillas con su dispositivo, en su mundo tecnológico.

En las ilustraciones del interior del Cuaderno se mantiene el hilo conductor donde la tecnología, lo digital y la sociedad es el tema que nos sirve de pretexto para refugiarnos. Como en la ilustración que acompaña al artículo [Brechas digitales](#): la persona mira a través de una gafas 3D que al mismo tiempo es un catalejo. El contraste de «engañar» a nuestro cerebro para conseguir filtrar las imágenes, crear el 3D y utilizar un catalejo para ver de cerca esas imágenes lejanas nos parecía un juego sugestivo entre realidad virtual y nuestra propia realidad.

En *Haciendo desaparecer las discapacidades*, la idea era representar el salto tecnológico de las nuevas aplicaciones que nos facilitan la vida y de su importante papel. Enfocado para personas con diversidad funcional la ilustración representa a una persona invidente usando un *smartphone* en su día a día. En el mismo artículo aparece una persona con brazo en forma de barrera. Simboliza esos obstáculos que pueden encontrarse algunas personas para obtener ciertos servicios tecnológicos.

En *Modernidad líquida y fluidez de género*, jugamos con varias partes del cuerpo de un conejo, las orejas y la cola mezcladas entre dos personas para representar ese género líquido. Dos personas sin estereotipos, sin roles de género, compartiendo y conectadas entre sí.

La imagen del buitre y su “presa» nos recuerda que los grupos más pequeños son los más vulnerables. La desigualdad social, los derechos humanos... la forma en que el tercer mundo está siendo explotado o cómo no somos conscientes del impacto ambiental.

La ilustración del póster extraíble tiene un valor especial para nosotros a nivel personal por romper con todo lo demás —aún manteniendo el mismo estilo tanto en el concepto como en las formas—. Al funcionar separada de la revista, nos parecía muy interesante plasmar una imagen más extraña y que tuviera fuerza visual. Nos transmite cierta inquietud en esas miradas. Las tres caras pueden simbolizar el género fluido, la diversidad, las diferentes personalidades, el aparentar del yo virtual de las redes sociales, las caras de la era digital... La relación superficial y el no mostrar lo emocional. Es una ilustración que busca interactuar con el espectador.

Y, por fin, la imagen de portada de TELOS que tanto nos ha ilusionado. Está inspirada en esa idea de frontera, la dificultad que supone traspasar el umbral. La figura está en posición algo cerrada, forzada, en un paso indeciso, no exento de contrariedades, de obstáculos y adentrándose hacia un espacio desconocido.

En Juárez Casanova Estudi somos dos: Javier y Silvia. A uno le gusta imaginar que ese espacio desconocido será un lugar de oportunidades. Justo lo contrario que al otro. ¿Quién piensa qué? Que lo adivinen los algoritmos.

Silvia Casanova y Javier Juárez, en su estudi de Castellón. Foto [María Mira](#)