

ENTREVISTA
CON

MARIE CAUDRY

NO. 2

PLANTAS

¿Tienes un ritual de trabajo? ¿Cómo es?

Tomo un café. Prendo la computadora. Miro los emails. Escucho unos podcasts interesantes. Tomo un café. Tal vez miro uno o dos fotos raras en Tumblr que me inspiren a inventar historias y las guardo con cuidado en un archivo. Tomo un café. Eligo uno de los playlists llamadas *Orme*, *Chocolate*, *Falaise*, o *Printemps Vert*. Tomo un café. Empiezo a trabajar. He tomado demasiado café.

¿Cuáles son tus herramientas de trabajo preferidas?
(Bolígrafos, acuarelas, programas, talismanes, etc.)

Tengo un lápiz mecánico 0.5 con mina 2B y un bolígrafo técnico 0.18 que hace lo que quiera si lo olvido por mucho tiempo. También papel de fibra marfil.

Por otro lado, para alguien que tiene una visión nítida para los detalles, el acto de dibujar una piedra que está detrás de un árbol, y dibujando un arbusto detrás de esto etc. es una experiencia mareada. En lugar de la línea horizontal, formas recortadas que creamos para el formato de los libros, otra dimensión está agregada. Para mí es estimulante y me abre nuevos horizontes.

Lo que tiene que ver con equipo, me voy a tener que comprar un tablet.

Es raro pensar que un trabajo que llevó tanto tiempo en terminar no ocupará ningún espacio físico en mi biblioteca. Me parece que es un nuevo paso en mi camino.

Plantas incorpora una enorme volumen de investigaciones y abarca ocho biomas. ¿Cómo lograste plasmar esa cantidad de información en ilustraciones cohesivas, sin dejar de reflejar tu estilo personal?

Creo que mi estilo viene del uso casi sistemático de la *"ligne claire"* (la línea clara, sin las sombras, sin los contornos oscuros), mi variedad de colores, mi característica cuidado con los detalles, y—espero—este difícil-de-imaginar *algo* que es la personalidad única de los trazos de la lápiz de la ilustradora.

Tus dibujos están llenos de humor. ¿Esto surge de decisiones deliberadas?

Sí, yo juego con mis dibujos de la misma manera en que un niño juega con sus figuras coleccionables, les agrega rasgos de personalidad, intenciones, una presencia y les habla. Esto no se hace de una manera bien pensado, de una manera intencional; al contrario, un buen momento de trabajo es el momento de *"complicidad"* con las formas. Y como que mi trabajo está dirigido hacia los niños, sobre todo, quiero traerles ternura y humor a todas esas personas pequeñas.

¿Qué bioma te gustó más ilustrar? ¿Por qué?

Me encantó la tundra. En este momento, me atraen estos gran espacios fríos. Lo intenté transmitir a través de los colores: la puridad del aire y el frío cortante que se hizo claro los contrastes.

También me gustó mucho dibujar la noche en el bosque caducifolio. Te imaginas que cosas raras y maravillosas ocurren en los bosques de noche, como en *Sueño de una noche de verano*.

En las próximas semanas voy a visitar los manglares. Estoy muy ansiosa.

Ilustraciones caprichosas y detalladas que dan alegría y humor a Plantas.

**¿Es la primera vez que trabajas en una aplicación?
¿De qué manera este medio cambia tu enfoque?**

No, nunca había creado un app antes. En general, ilustro libros o hago cosas para la prensa juvenil. Pero, como que estoy acostumbrada a crear colores con la computadora, trabajando sin papel no me molesta.

Fuera del campo de la ilustración, ¿el trabajo de quién admiras y por qué?

¿Fuera de mi campo? Imposible, sólo admiro los artistas.

Obviamente, admiro a Miyazaki, Wes Anderson y Michel Gondry por la riqueza increíble de sus imaginaciones y la elegancia con que la comparten. Ellos producen obras para el público, pero sus obras son complejas y profundamente originales, casi visiones privadas.

Y las novelistas en general, porque logran crear imágenes a través de las palabras.

Me gusta visitar las exhibiciones de arte contemporánea que me hagan cuestionar y me sorprendan cuando agiten las trampas mentales que he construido con mis propios prejuicios.

También me gusta Daniel Clowes porque ha logrado crear personajes sumamente interesantes que existen tan vividamente para mí como los personajes de una novela, que, en mi opinión, es raro y difícil encontrar en los cómics.

Casa verde de Marie en Francia.

Si pudieras absorber los poderes de tres personas para que se reflejen en tu trabajo, ¿cuáles serían esos poderes y quiénes serían esas personas?

Aspiro a lograr el ingenio de Saul Steinberg, el humor de Blake Edwards en *La fiesta* o de Jacques Tati en sus películas, y el encanto de las líneas y los textos de William Steig.

Cuéntanos un poco sobre el lugar donde vives. ¿Este lugar afecta tu trabajo?

Me encanta visitar ciudades para enriquecerme...disfrutando las exhibiciones y los espectáculos. Estas cosas son muy estimulantes pero no me gustaría mucho vivir en una ciudad. Poco a poco, algo en mis profundidades se consume.

Por tres años yo vivía en las pequeñas montañas aisladas en el centro de Francia (en la región de Ardeche). Tengo una conexión muy fuerte con este paisaje, donde las imágenes de una naturaleza fantástica y una belleza familiar fijadas en la realidad se intermezclan en un lugar donde el tiempo pasa más lento que en cualquier otro lugar. Pero después, volví a la valle para vivir en el clima mediterráneo. Me inspira menos este paisaje pero vivo en una casa bañada en luz solar todo el año, que es importante como que estoy todo el tiempo encerrada trabajando.

¿Adónde vas cuando necesitas inspiración?

Me gusta mucho los primeros dibujos animados de Disney, los "Silly Symphonies" en particular.

Si necesito ideas para composiciones, colores, o detalles, miro a las pinturas, los grabados antiguos o las fotos del último siglo.

¿Cuál sería tu proyecto de ensueño?

Debido a que este proyecto con Tinybop abre una gran variedad de posibilidades conectado con los apps para tablet, me gustaría crear ficción interactiva—e inventar un universo entero, un portal para los cuentos dirigidos hacia los niños.

¿Cuál era tu posesión más preciada cuando eras niña?

Cuando yo era niña, jugaba mucho con Koeda Chan, este juego increíble llamado "Planeta Sorpresa" que tenía tres universos: Tierra, Espacio, y el Océano. Me encantaban las ilustraciones grandes que extendían los universos. Era muy increíble. Como que este juego pertenecía a unos de mis amigos y no lo vendían en Francia, ofrecí intercambiar todas mis muñecas por este juego y nunca me lo arrepentía (ni ella tampoco...no creo).

¿Qué títulos tienes en tu lista de libros para leer?

Recién disfruté *Green Dolphin Country* y *To Kill a Mockingbird*. Acabo de terminar *The New York Stories* de Edith Wharton y ahora estoy leyendo *Faillir être flinguée* de Celine Minard. Es un western apasionante que está muy bien escrito—un encanto! Me parece que prácticamente solo leo a las escritoras femeninas sin haber tomado esta decisión conscientemente.

Cuando era niña, me frustraba que las heroínas siempre eran la minoría o solo se las usaban como puro artificio en las historias de aventuras. Qué injusticia!

¿Cuáles son tus libros, películas, juegos o juguetes infantiles favoritos?

De las obras contemporáneas, soy fan de Aurore Caillas. Me gusta todo en sus trabajos—sus dibujos, su universo, sus cuentos y su escritura.

Siempre sigo atentamente a las obras de Blexbolex, Gaetan Doremus, Marc Boutanvan y Beatrice Alemagna. Manuel Fior, Brecht Evans, Blutch, Daniel Clowes, Charles Burns, Lucie Durbiano y Anouck Ricard...ellos me impresionan con cada publicación.

He leído mucho a William Steig, Claude Ponti, Kitty Crowther y Arthur Geisert con mis hijos porque estos son los escritores que quiero compartir con ellos.

Y de mi niñez, hay también *Eloise* de Kay Thompson y ilustrado por Hilary Knight. Todavía me influye.

Los autores infantiles favoritos de Marie incluyen: Beatrice Alemagna (arriba), Aurore Caillas (derecha) y Brecht Evens (abajo)

