

Manuel Sosa

Capitador de belleza

Ismael Muñoz Linares

Manuel Sosa ha trabajado como ilustrador de naturaleza durante veinte años hasta que un día decidió dar rienda suelta a sus emociones, quitarse el corsé que imponen los editores y transmitir con total libertad su manera de captar la belleza natural. Es un salto más difícil de lo que parece y, a tenor de lo que nos cuenta en la entrevista, lo fue para él hasta que consiguió el reconocimiento que le dio el estatus necesario para no soltar más los pinceles. "El arte es ante todo un tratado de belleza", asegura, y a ello se aplica con esmero y éxito para reflejar cualquier aspecto natural, animal, escena o paisaje que logre emocionarle. La emoción del espectador comienza con la emoción del artista.

¿Desde cuándo y por qué te dedicas a la pintura de naturaleza?

La pintura es consecuencia de mi admiración por la naturaleza salvaje. Esta pasión nace en Cádiz, a los trece años. Impresionado por la riqueza y abundancia de su vida salvaje, pasé muchos años por sus bosques y marismas. Comencé a observar y a hacer bocetos de avocetas, espátulas, flamencos y aves que pueden encontrarse en estas tierras. Desde entonces, he compaginado mis observaciones de campo con mi trabajo como ilustrador naturalista para proyectos editoriales. Esto me obligó a desplazarme a Madrid y a terminar mis estudios de Biología y luego decidí dar el salto hacia la pintura, del papel al lienzo, del lápiz al pincel, tratando de imprimir la magia que envuelve nuestros últimos rincones vírgenes.

¿Qué valoras más en tu obra la fidelidad al objeto retratado o las emociones que te provoca?

Adoro el campo y trato de transmitirlo en el lienzo. La definen como una pintura real pero no creo que un pintor realista intente expresar "sólo" lo que ve. No hace falta ser un idealista para aceptar que la percepción tiene un componente subjetivo. La pintura tiene mucho más que ver con el sentimiento que con la comprensión, estoy mucho más interesado en el hecho estético que en el análisis de la realidad. El arte es ante todo un tratado sobre la belleza. La naturaleza es poesía en sí misma. Siempre ha sido la primera fuente de inspiración para la pintura.

Has trabajado la ilustración de la naturaleza y la pintura al óleo ¿Por qué te decidiste por la última?

Por los editores (se ríe). La ilustra-

ción es una profesión preciosa, aunque tengas que estar a la batuta del editor. La pintura es tu propia idealización de la naturaleza, sin intermediarios. Pintas lo que te sale del corazón, imágenes bellas que quieres que emocionen al que las contempla. Así de simple.

¿Qué aporta la pintura al óleo que no aporte, desde el punto de vista expresivo, la ilustración?

Bueno, la ilustración suele ser más descriptiva y la pintura más romántica. Pero hay tantas excepciones, pues hay muchos ilustradores cuya obra se considera pictórica, como la de Norman Rockwell, Frank Frazetta o Alan Lee, por ejemplo.

¿Es muy distinto el proceso creativo entre la ilustración y el óleo?

Realmente no. De hecho, algunos ilustradores emplean el óleo. Las formas de trabajar ambos géneros son infinitas.

¿Cómo es tu proceso creativo, qué es lo que hace que te decidas a pintar algo concreto y cómo trabajas hasta que finalizas la obra?

El contacto con la naturaleza y el deseo de compartirlo. Somos

La pintura tiene mucho más que ver con el sentimiento que con la comprensión, estoy mucho más interesado en el hecho estético que en el análisis de la realidad. El arte es ante todo un tratado sobre la belleza

animales y nadie se libra de su embrujo. La naturaleza es tan grandiosa que cualquier motivo merece un gran cuadro. Y sus colores y luces al atardecer hacen magia. Tener perro es importante porque te saca todos los días al campo, llueva o truene. Vuelves a tu estudio con sensaciones y bocetos que conformarán la obra final. En un óleo suelo comenzar de una forma tosca trabajando en todas las áreas simultánea-

mente para percibir el conjunto aumentando el “enfoque” en cada sesión.

¿Requiere destrezas diferentes la pintura de naturaleza al óleo que la ilustración?

Se pueden hacer igual de bien o mal ambas cosas, no depende del género sino de la habilidad y gusto del artista.

¿Crees que ha evolucionado tu estilo pictórico desde que comenzaste a hacer ilustraciones hasta ahora?, ¿hacia dónde crees que continuará tu evolución natural?

Con cada nueva obra noto un progresivo distanciamiento del realismo patente al sugerido. Es una de mis obsesiones, pero es una labor de síntesis que hay que abordar sin prisas, puesto que solo se puede alcanzar tras muchos años de técnica depurada.

¿Es la pintura de naturaleza o la ilustración una manera de sensibilizar socialmente o incluso una herramienta de conservación?

Los artistas, especialmente escritores y pintores, han puesto al hombre en contacto con la naturaleza. Ya sabes, aquello de vale más una imagen que mil palabras. Félix Rodríguez de

La ilustración es una profesión preciosa, aunque tengas que estar a la batuta del editor. La pintura es tu propia idealización de la naturaleza, sin intermediarios. Pintas lo que te sale del corazón, imágenes bellas que quieres que emocionen. El pintor tiene que plasmar lo que ama, es lo que mejor te va a salir.

la Fuente encandiló a toda España jugando con maestría con imágenes y sonido y valoraba mucho la ilustración.

Dibujas y pintas igualmente fauna que paisajes o incluso retratos ¿Con qué objeto te sientes más cómodo y te inspira más para pintar?

El pintor tiene que plasmar lo que ama, es lo que mejor te va a salir. Me encantan las rocas, las gramíneas “ardiendo” al sol, los *Quercus* y árboles de hoja caduca, la nieve, las grullas, las nubes, la música...

¿Está más considerada social, profesional y económicamente la pintura al óleo que la ilustración?

Sus objetivos son diferentes. La ilustración suele ir ligada al mundo editorial y la pintura al decorativo. Yo no veo ese enfrentamiento, aunque dada la cantidad de preguntas sobre ilustración, veo que tú sí.

¿Por qué hay tan poca tradición pictórica naturalista en España?, ¿no será porque no tengamos paisajes, fauna y flora?

Bueno, pintura paisajista ha existido siempre, con monstruos como

Carlos de Haes retratando los Picos de Europa más salvajes. El interés por la fauna y flora salvaje va apareciendo con el desarrollo de las civilizaciones. Es algo que aparece cuando las necesidades básicas están cubiertas, cuando sobrevivir no es lo primario. Y son ganas de encuadrar todo, es pintura, sea el motivo un lince o una hogaza de pan.

¿Se puede vivir en España de pintar solo naturaleza?

Pues sí, yo no soy la excepción. Te cuento una anécdota. Después de dos años trabajando como ilustrador para la serie de televisión *La España Salvaje*, saqué unos ahorrillos con los que me arriesgué a dejar la ilustración para dedicarme de lleno a la pintura. Tras dos años sin ver un duro, me vi con unos cuarenta óleos de la sierra de Madrid y su fauna. No tenía ni idea de cómo funcionaba esto, los paseé por las galerías del barrio de Salamanca en Madrid sin atreverme con las grandes galerías. Mi trabajo gustaba mucho, pero todos los galeristas expresaron su miedo por este género de pintura totalmente novedoso en España, y me invitaban a pintar motivos más cercanos, con un burrito, campos de cereales, carros y todo eso. Fue decepcionante para mí, después de dos años de trabajo. Por entonces a mi padre le diagnosticaron un cáncer, así que me dije, “inténtalo con las mejores galerías de España, a lo mejor le das una alegría”. Me fui a la galería Durán de la calle Serrano y *voilà*, fue inmediato. Apostaron por este género de la pintura salvaje y se vendió todo en el coctel de inauguración de la exposición. Fue un momento histórico, la primera exposición dedicada exclusivamente a la naturaleza salvaje en España. Tuvo mucha difusión en todos los medios de comunicación. Ahora el *wildlife art* es un género bien establecido en nuestro país. El chasco de los galeristas del barrio de Salamanca fue tremendo, y yo disfruté con ello. Realicé otras dos exposiciones exitosas con la galería Durán, pero la gente empezó a venir a mi estudio para adquirir obras y comenzó la era internet. Ahora mi casa es una galería y la gente adquiere pinturas visitándola o comprando por internet en www.manuelsosa.com.

