

La transfiguración del color

Abraham Morales

Abraham Morales, diseñador, ilustrador y director de arte mexicano, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, y digno representante de nuestro país en el extranjero, no podría definirse de otro modo más que como un hacedor de fantasías. En sus obras, la idea guía, como director de orquesta, una sinfonía de colores, temas, técnicas y texturas, sumergiéndonos en un universo único y delirante.

Realidad y ensueño cohabitan en el jardín psicodélico que conforman sus flores: *Begonia* (2020), *Gerbera* (2020), *Lavanda* (2020), *Lirio* (2020), *Narciso* (2020), *No me olvides* (2020), *Tulipán* (2020), *Violeta* (2020) y *Begonia 2* (2020), esta última portada del presente número, aluden casi en su totalidad al lado femenino de la naturaleza. Los trazos que delinear a las mujeres de largas cabelleras y ojos cerrados que pueblan estas ilustraciones se funden con los pétalos y tallos de una vegetación sugerente. En apariencia adormecidas, silenciosas, estas figuras fracturan la aspereza de la realidad con sus tonalidades tenues, sus fondos luminosos y sus reminiscencias al arte oriental. ¿No representan ellas, ninfas del color, nuestros más ardientes anhelos de perdernos en imágenes oníricas que nos permitan olvidar, al menos por un momento, el dolor y estremecimiento del mundo? ¿No es un deleite, un placer casi culposo, dejarse seducir por el canto de las sirenas que nos llega desde *Armonía* (2020) y *Protea* (2020)?

Pero el llamado de la naturaleza no sólo se vislumbra en la presencia de estas mujeres. Hay también, en algunas ilustraciones de Abraham Morales, un retorno a lo animal. Las bestias que retrata *Nube* (2020), *Strelitzia* (2020) y *Violeta africana* (2020) nos deslumbran con sus ojos vacíos y pieles azules, petrificadas a mitad de un movimiento, como si aguardaran el instante preciso para saltar desde el papel directamente hacia nosotros. Pese a lo que podríamos pensar, no hay amenaza en estos seres que pasean sus cuerpos nostálgicos coronados de flores por estas páginas. En su majestuosa pasividad perdemos nuestro lado humano e, irónicamente, lo que hay de más brutal y violento en nuestra esencia. En ese sentido, *El lobo es mi pastor* (2020) y *Wisdom* (2017) son collages, no sólo técnicamente hablando, sino que representan una densa galería de imágenes, mitos y concepciones que han cruzado distintas épocas y geografías hasta llegar a nosotros.

Las imágenes de Abraham Morales tienen el poder de evocar una enorme gama de emociones y, al mismo tiempo, apelan a los sentidos. Más allá de la vista, *David Bowie* (2016), *Morrissey* (2020), *Prince* (2016), *Straight No Chaser* (2017), *Wild is the wind* (2017) y *Ziggy* (2017) provocan un estremecimiento en nuestros oídos, derribando el viejo prejuicio que dicta que la pintura no se puede escuchar. Las notas de color, los acordes de las formas y las líneas reflejan los cantos acongojados del jazz y el espíritu de insurrección y desobediencia del rock. Tintas vibrantes, miradas enigmáticas y contrastes marcados iluminan a estas leyendas que cambiaron la forma de hacer música y también, de entender el arte y la modernidad. La presencia de texto en algunas de estas obras, sus caligrafías estilizadas que remiten a estilos más bien antiguos, insinúan también una sensibilidad que bien puede encanar en el dibujo, en la armonía de sonidos y, por qué no, en la literatura.

El universo artístico de Abraham Morales, ecléctico, lúdico, libre de prejuicios, tiene también un lugar especial para las expresiones de la cultura popular y para aquellos personajes que, con sus luchas, forjaron nuestro tiempo, convirtiéndose en símbolos de numerosas generaciones. *Hot* (2020), *Santo llamando a Blue* (2020), *León* (2020) y *Malcolm X* (2020) vuelven nuestra mirada hacia una manera particular de acercarse al cine, pero también a la ciudad, a todos sus paisajes, rituales, héroes y mitos. Por ello, el tiempo que reproducen las imágenes no se detiene en el instante que vemos plasmado, arrastra consigo una historia cuyos ecos se diluyen, incluso más allá de nosotros. De ahí que podamos afirmar el carácter universal de estas obras, donde se conjuga el pasado y el presente, la realidad y la fantasía, lo onírico y la vigilia, lo humano y lo animal, la naturaleza y la ciudad, lo femenino y lo masculino, el espacio y el tiempo.

Piérdase el lector en esas fantásticas obras, síntesis de los deseos, las imágenes y las impresiones que el mundo de los sueños despierta en nosotros cada día.



Ziggy (2017). Técnica mixta: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Violeta (2020). Técnica mixta: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.





Begonia 2 (2020). Tinta y acuarela: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Gerbera (2020). Técnica mixta: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



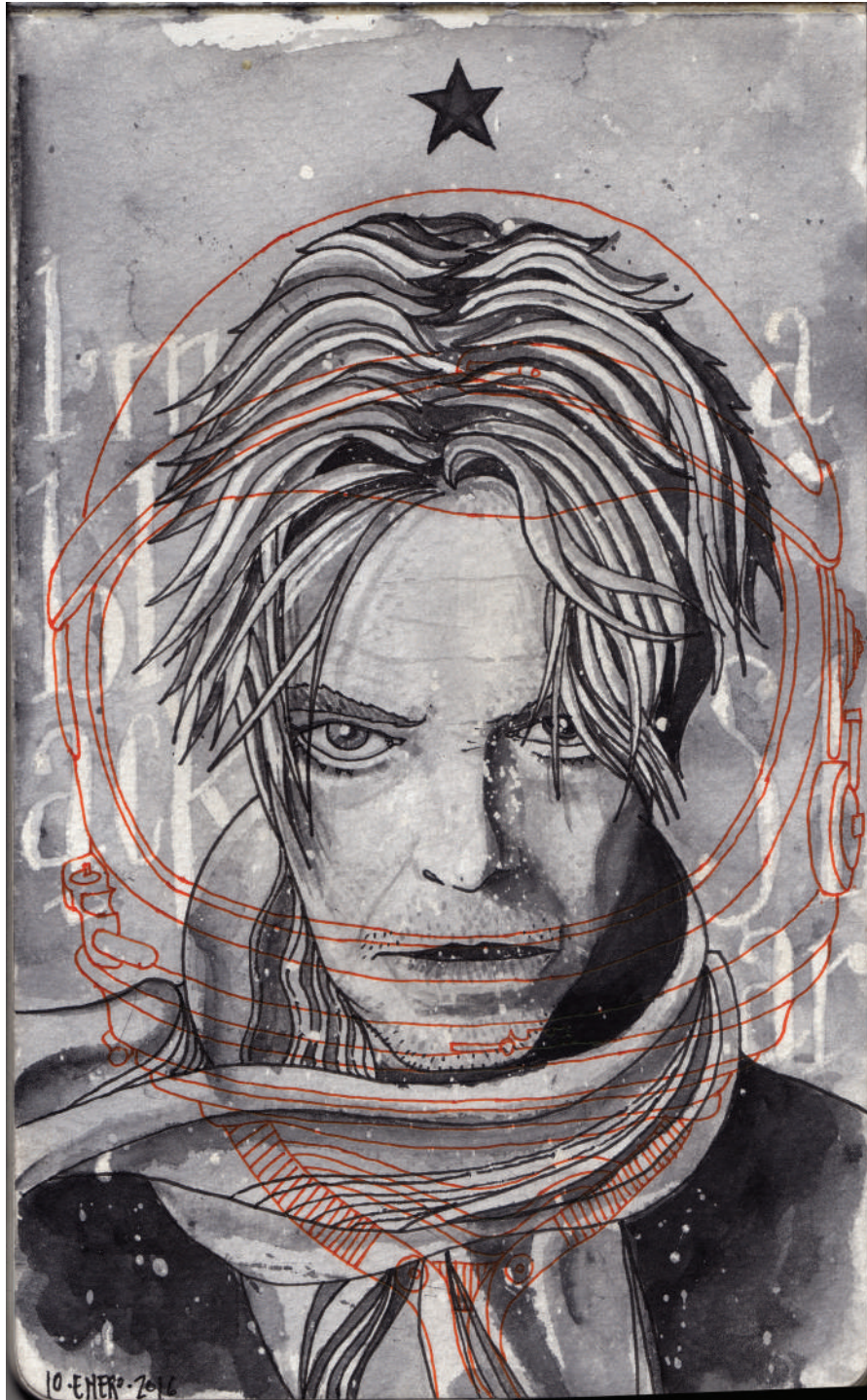
Straight No Chaser (2017). Técnica mixta: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Prince (2016). Tinta y acuarela: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Santo llamando a Blue (2020). Técnica mixta: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



David Bowie (2016). Tinta y acuarela: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Morrissey (2020). Técnica mixta: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.



Lavanda (2020). Técnica mixta: Abraham Morales.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Abraham Morales. Estudió diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), México, y es egresado de la School of Visual Arts de Nueva York y de la Illustration Academy de Kansas City, donde realizó cursos de ilustración, diseño y narrativa visual. Se ha desempeñado como director de arte, productor de foto e ilustrador para diversas publicaciones y su trabajo ha sido publicado en las revistas *Elle*, *Quo*, *Expansión*, *Conozca Más*, *Deep*, *24 x Segundo Magazine*, *Rolling Stone*, *Maxim*, *Chilango*, *Cine Premiere*, *Men's Health*, *Esquire*, *Entrepreneur*, *Life & Style*, *La Gaceta de El Palacio de Hierro* y *Pausa*. Hoy en día divide su tiempo entre la ilustración, el diseño, la producción de foto y el periodismo de gastronomía, viajes y autos.

@abrahammoralesink
abrahammoralesink.com

Recibido: 25 de octubre de 2020
Aprobado: 15 de noviembre de 2020