

ENANOS, UNICORNIOS
Y DIOSES CON CARA DE PULPO

OBRA GRÁFICA DE TOMÁS HIJO

PRESENTACIÓN

Tomás Hijo. Panegírico.

Una de mis escasas alegrías como profesor titular de universidad durante los dieciocho años en que ejercí ese oficio fueron los alumnos brillantes. Había que aprovecharlos pues “no entraban muchos en docena”, de modo que acabé siendo amigo de un buen puñado. De ellos aprendí bastante y hoy resplandecen por sí mismos.

Los del curso 1997-1998 eran cuatro o cinco, bulliciosos como la tuna. Vivían en el mismo piso y sus trabajos obtenían, cada semana, las mejores calificaciones. Sólo una sospecha me carcomía. En ocasiones, hasta me atreví a comentarla con ellos, si bien jocosamente: “¿No os estarán echando una mano desde fuera?”. En mi obsesión se me antojaba que una mano mágica intervenía en tal o cual trabajo... Pero como los sospechosos lo negaban categóricamente, no insistí más.

El caso fue que, al final del curso, ese grupito de élite se llevó las dos o tres matrículas de honor disponibles. Me invitaron a cenar en su piso, pues tenían un amigo, especialmente entrañable, que quería conocerme y mostrarme sus trabajos. Allí se aclaró el misterio. El aliado secreto de aquella pandilla de superdotados para la gráfica era Tomás Hijo, un estudiante de Comunicación. Ambos quedamos flechados en aquel encuentro y me congratulo de que todavía nos dure la admiración y el respeto mutuos.

Él era entonces –cana más, cana menos– como podéis verlo ahora: alto, fuerte, bien apersonado, siempre cordial, con la cabeza muy amueblada para su edad y el corazón, poco volandero, siempre en su sitio. A mi entender, cuando lo encontré, ya estaba marcado para triunfar en cualquier cosa que hiciera con ganas. Ser estrella, y hacerlo casi todo bien, parecía entonces su destino y hoy no está tan lejos de conseguirlo. Dibujaba bien, con línea clara y rotunda; escribía como los ángeles –¿tendría algún pacto con ellos?– y sus ideas eran luminosas. Le ayudaban una inteligencia, una modestia, una sinceridad y una honradez poco corrientes entre artistas. Y, sobre todo, poseía un sentido común todavía más raro en un país tan surrealista como el nuestro.

En estos veinte años de intensa comunicación, le he visto impartir clases en una universidad privada y, después, en la Universidad de Salamanca, al frente de la asignatura de Ilustración que yo mismo inventé. También he disfrutado de sus colaboraciones en revistas, periódicos y televisión – en un popular programa parapsicológico–. Ha escrito e ilustrado unas *Leyendas de Salamanca* que continúan siendo una joya casi ignorada, igual que su *Libro de oro de los magos y brujas*, uno de los mejores compendios del mundo mágico que se pueden encontrar en una nación particularmente refractaria a todo lo maravilloso. También puede rastrearse su tesis doctoral *Los cuentos de hadas según Walt Disney*, que ignoro por qué no llegó a convertirse en un libro que habría sido de lo más interesante. ¡Con la cantidad de tesis insoportables que pueden verse editadas por ahí!

Al mismo tiempo, ha sobrevivido ilustrando un montón de libros infantiles y menos infantiles, tanto en las principales empresas de ese ramo como en las recién nacidas y rebeldes. Hasta llegamos a compartir el sueño de convertirnos juntos en editores en la atrevida, aunque efímera, Tatanka.

Hace unos seis años, Tomás me dijo que estaba interesado en aprender técnicas de grabado. Le dije que no se lo aconsejaba, que el grabado es un oficio muy complejo, muy distinto al de dibujar. No me hizo ningún caso. Hoy es uno de los mejores grabadores de Europa, por lo que a mí respecta, y así es reconocido por miles de seguidores, incluidos sus héroes Guillermo del Toro y Mike Mignola. Nunca he visto a nadie más tenaz.

Me temo que ya me he extendido demasiado, de modo que me despido con un último consejo: si no conocéis todavía al muy perfecto y nunca bien ponderado Tomás Hijo, apresuraos. Pronto será demasiado famoso y ya no os resultará tan fácil.

Miguel Fernández-Pacheco

CURRÍCULO

Tomás Hijo (Salamanca, 1974) es doctor en Comunicación e ilustrador.

En la actualidad ejerce como profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca y también ha sido docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. En esta última, ha sido profesor habitual en dos de sus másteres oficiales. Como experto en ilustración, ha sido jurado del Premio Nacional de Ilustración en 2017.

Como ilustrador, ha colaborado con las principales editoriales españolas (SM, Anaya, Planeta, entre otras) y ha proporcionado material gráfico para más de setenta libros. Cabe destacar, entre ellos *El secreto del huevo azul* (Premio Barco de Vapor 2012), *Niños raros*, *Nigromante* o la saga *Historia negra de los Antiguos Reinos*.

Ha escrito, además, una decena de libros (que cuentan con sus ilustraciones), casi siempre relacionados con temas legendarios, como *Gaudeamus*, *El libro negro de las leyendas urbanas*, *El libro de oro de los magos y brujas*, *Leyendas, milagros y rumores extraordinarios de la ciudad de Salamanca* o *Creepypasta*.

Su obra gráfica forma parte de colecciones privadas en todo el mundo, entre las que destacan las colecciones personales de Guillermo del Toro y Mike Mignola. Expone su obra de forma regular en España y en galerías de Reino Unido y Estados Unidos. Su muestra “Yökai, kaiju, mecha” ha sido expuesta en los salones del manga de Barcelona y Alicante, entre otros lugares.

Ha participado como grafista y guionista gráfico en varios proyectos interactivos y cinematográficos. Ha dictado conferencias, cursos y ponencias dentro de los programas de varias facultades universitarias, centros docentes, fundaciones e instituciones. Ha colaborado regularmente en programas de radio y televisión de ámbito nacional como especialista en leyendas y folclore.

Obtuvo el galardón internacional Best Artwork Award de la Tolkien Society en 2016.

LA MUESTRA

La presente exposición recoge gran parte de la obra gráfica de Tomás Hijo y se centra, de forma exclusiva, en su técnica favorita: el grabado en linóleo. La mayor parte de las piezas han sido iluminadas a mano con acuarela y se agrupan en varios capítulos en función de su temática.

CAPÍTULO 1: J.R.R. TOLKIEN

Tomás Hijo descubrió *El señor de los anillos* a los 15 años y, desde entonces, ha sido un apasionado del mundo creado por J.R.R. Tolkien, y lo ha recorrido gracias a los libros, a las películas y a los juegos de rol. De hecho, Tomás Hijo se decidió a abordar la compleja práctica del linograbado por considerar que podría ofrecer un resultado estético muy adecuado para representar este universo desde el punto de vista de uno de sus personajes. La idea de partida es sugerir que uno de los habitantes de la Tierra Media podría ser el autor de las imágenes.

Los grabados que se presentan en este primer capítulo forman parte de muchas colecciones privadas en todo el mundo que incluyen a los principales estudiosos de la obra de Tolkien y a otras figuras prominentes de la industria editorial y cinematográfica.

EL PONEY PISADOR

2016.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

56x76 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Esta pieza se inspira en el capítulo titulado “Bajo la enseña del Poney Pisador” de *El Señor de los anillos*, y se ajusta al relato tal y como se recoge en el libro. La escena recoge los principales personajes y acontecimientos del pasaje. La intención del autor es condensar la mayor cantidad de acontecimientos posible para establecer un juego de memoria y reconocimiento con el espectador. La imagen se plantea como un laberinto de escenas interrelacionadas que el “lector” debe recorrer en busca de los personajes, las acciones principales y otros detalles que recuerda de su paso por la obra literaria. Tal vez leer el pasaje del libro con la obra ante los ojos fuera buena idea.

Este grabado recibió el Best Artwork Tolkien Society Award en 2016. Este premio, de carácter internacional y emitido por votación popular, supone el mayor reconocimiento de estudiosos y aficionados a las aportaciones gráficas, literarias y humanísticas a la obra de Tolkien.

LA BATALLA DE LOS CAMPOS DE PELENNOR

2017.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

112x76 cm.

Serie limitada de 150 ejemplares.

Definida por alguien como “el mayor grabado jamás realizado sobre la obra de J.R.R. Tolkien”, esta pieza representa los hechos principales descritos por el autor de *El Señor de los Anillos* en los pasajes dedicados a la batalla de los Campos del Pelennor. La imagen se divide diagonalmente entre la ciudad escalonada de Minas Tirith y los territorios circundantes. La escena general encierra decenas de pequeñas escenas y, al igual que *El poney pisador* trata de establecer una relación lúdica con el espectador en la que el juego tiene que ver con la búsqueda, el reconocimiento y la erudición más o menos inútil.

EL HOMBRE DE LA LUNA

2017.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

56x76 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Esta pieza se relaciona muy estrechamente con *El Poney Pisador*, pues ilustra la canción *El hombre de la Luna*, que se canta precisamente en esa escena y localización de *El señor de los anillos*. El grabado se compone de una serie de viñetas que tratan de reproducir la estructura de una “aleluya”, estampa popular y variante primitiva de la historieta que presentaba cuadros de imagen apoyados sobre grupos de versos.

LA CANCIÓN DE THORIN

2017.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

76x112 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Basada en la canción *Más allá de las frías y brumosas montañas* o, simplemente, “la Canción de Thorin”, esta pieza recoge el texto completo tal y como fue redactado por J.R.R. Tolkien en *El hobbit*. La canción expresa los anhelos de un linaje desterrado por recuperar su hogar y sus riquezas y funciona, dentro del libro, como una llamada a la aventura, una explicación de hechos pasados y un presagio de lo que ha de venir.

THÉODEN

2017.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

38x56 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Théoden es uno de los personajes más carismáticos de *El señor de los anillos*. Este grabado recoge ese momento echando mano de cierto modelo iconográfico religioso muy del gusto del autor.

LA FURIA DE SMAUG

2016.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

38x76 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares en color y 100 en blanco y negro.

El clímax de *El hobbit*, de J.R.R. Tolkien, tiene lugar cuando el dragón Smaug “el dorado” ataca la Ciudad del Lago. Esta pieza representa esa escena con un planteamiento algo distinto a las anteriores: el uso de una perspectiva frontal, la preeminencia de la figura del dragón y el sencillo esquema de color acentúan la dimensión icónica por encima de la narrativa.

WARGS!

2017.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

76x13 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Escena de *El hobbit*, con un enfoque centrado en el retrato de los personajes y en captar el equilibrio de aventura e ingenuidad humorística que respiran ciertos pasajes de la obra literaria.

CAPÍTULO 2: H.P. LOVECRAFT Y GUILLERMO DEL TORO

Otro autor que ayudó a pavimentar las fantasías de Tomás Hijo es el estadounidense H.P. Lovecraft, que supo amalgamar horror, mitología y fantasía cósmica en una colección de relatos a la que dedicaría su vida. El capítulo se abre con la serie *Nictonomicon*, un homenaje a este escritor cuya creación y distribución se financiaron gracias a un exitoso *crowdfunding*. El proceso creativo de esta serie llamó la atención del cineasta Guillermo del Toro, que adquirió un ejemplar de la serie y “reclutó” a Tomás Hijo para una serie de colaboraciones que, en el momento de editar este catálogo, deben permanecer bajo el manto del secreto. Además, se incluyen otras dos obras basadas en los mundos diseñados por del Toro creadas para dos exposiciones que homenajeaban su obra y que se celebraron en galerías estadounidenses.

NICTONOMICON

2018.

Carpeta de 12 grabados en linóleo iluminados con acuarela sobre papel Superalfa.

21x28 cm.

Serie limitada de 250 ejemplares. Agotada.

Esta colección de 12 grabados es un bestiario que recoge algunas de las criaturas más populares de la obra de H. P. Lovecraft. La obra de Lovecraft, que suele definirse como “horror cósmico”, expone con frecuencia falsas referencias literarias que tratan de aportar verosimilitud a esos relatos. La más célebre de esas referencias es el *Necronomicon*, un libro maldito hoy perdido compuesto en el siglo VIII por un poeta árabe loco. *Nictonomicon* se presenta como la recuperación restaurada de parte de los materiales que componían ese mítico *Necronomicon* original.

Después de su creación, la serie *Nictonomicon* ha sido expuesta varias veces; una de ellas en la *NecronomiCon 2018* en Providence, Rhode Island (EE.UU.), lo que supuso su presencia en la celebración internacional más representativa sobre la obra de H. P. Lovecraft.

LA VISIÓN DE FRAY WILLIAM

2018.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

40x60 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Pieza inspirada en *Pacific Rim*, película de ciencia-ficción dirigida por Guillermo del Toro. El grabado recoge el esquema básico de la película (robots contra monstruos, todos ellos gigantes) y lo reubica en un contexto medieval. Además, añade la figura de fray William de Ox Ford (trasunto de la del propio del Toro), un monje que presencia la escena como una visión.

MUY ANTIGUO JUEGO DEL LABERINTO Y EL FAUNO

2016.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

56x76 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Supuesta recreación del tablero de un juego popular que habría sido la inspiración principal de la película *El laberinto del fauno* (2006), escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Esta pretendida antigualla recoge casi punto por punto los sucesos y personajes del filme. La estructura mítica e iniciática de la cinta hace de ella un modelo muy propicio para este juego de cambio de formato. La filacteria inferior presenta una falsa acreditación de la empresa juguetera que habría fabricado el juego y de su localización, que coincide con el emplazamiento del rodaje de la película.

CAPÍTULO 3: OTRAS LEYENDAS

El capítulo final de la muestra agrupa trabajos de temática diversa con una característica común: todos ellos apuntan hacia el mundo de las leyendas. Cada pieza ha sido concebida para un uso diferente: camisetas, pegatinas, tazas, materiales promocionales de Internet... De hecho, sólo *Aquí hay dragones* y *La cueva de Salamanca* han sido estampadas y puestas a disposición de los coleccionistas como obra seriada sobre papel.

LA CUEVA DE SALAMANCA

2018.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

68x47 cm.

Serie limitada de 100 ejemplares.

Representación de la escena central de la leyenda salmantina de la Cueva de Salamanca. Según la historia, el diablo daba clases de ciencias ocultas y prohibidas en la sacristía subterránea de la iglesia de San Cebrián. La imagen recoge la forma del lugar y caracteriza a los personajes principales: los siete estudiantes (de los que sólo conocemos el nombre de Enrique de Villena), el diablo y el sacristán intermediario.

Este grabado se creó para formar parte de la muestra “Imaginarlos. Materializando el imaginario tradicional”, organizada por el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca.

AQUÍ HAY DRAGONES

2019.

Grabado en linóleo.

20x28 cm.

Serie limitada de 50 ejemplares.

Imagen concebida como “logotipo” del *podcast* “Aquí hay dragones”, de Podium Podcast (SER, Grupo Prisa).

ORDEN DEL UNICORNIO

2019.

Grabado en linóleo.

20x28 cm.

Este grabado acredita a su propietario la pertenencia a la Orden del Unicornio, sociedad secreta de artistas, diletantes y personas gentiles que, en la actualidad, cuanta con una decena de miembros.

MOTHMAN

2019.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

30x22 cm.

Imagen para camiseta comercializada por “La Tienda de la Nave”, herramienta de merchandising del programa “Cuarto Milenio”, (Alma Producciones, Cuatro, Mediaset).

El personaje representado es un críptido conocido como “Mothman” (‘hombre polilla’), que aterrorizó a la población estadounidense de Point Pleasant a finales de los años 60 y que constituye una de las entidades paranormales más conocidas del moderno “folklore urbano”.

CARNAVAL

2018.

Grabado en linóleo iluminado con acuarela sobre papel Superalfa.

21x28 cm.

Grupo de cuatro animales antropomorfizados inspirados en las leyendas medievales del ciclo del *Roman de Renart* y en las miniaturas que las ilustran. Han sido diseñados como material promocional y de identidad de www.tomashijo.com, la web del autor.

NOTA FINAL DEL CATÁLOGO

Más información acerca del proceso de creación de estas piezas:

www.youtube.com/c/tomashijo

Más obras de Tomás Hijo:

www.tomashijo.com

Redes sociales:

Facebook: Tomás Hijo Art

Twitter e Instagram: @tomashijo

HOJA DE SALA

La obra gráfica de Tomás Hijo es su personal homenaje a los libros y las películas que le han emocionado desde siempre. En esta muestra de su trabajo encontrarás, entre otros, a dos de sus autores favoritos: J.R.R. Tolkien, padre de *El hobbit* y *El señor de los anillos*, y H.P. Lovecraft, creador de decenas de cuentos de horror cósmico. Ambos autores son, por encima de todo, creadores de mundos y mitologías. Por ese motivo, la obra de los dos es una auténtica mina para un creador de imágenes.

Si empezamos por Tolkien, encontraremos en la sala obras como *El poney pisador*, en la que se presenta una de las escenas más emblemáticas del primer volumen de *El señor de los anillos*. La intención del autor es condensar la mayor cantidad de acontecimientos posible para establecer un juego de memoria y reconocimiento con el espectador. La imagen se plantea como un laberinto de escenas relacionadas que el “lector” debe recorrer en busca de los personajes, las acciones principales y otros detalles que recuerda de su paso por la obra literaria. Tal vez fuera buena idea leer el pasaje del libro con la obra ante los ojos.

La batalla de los campos de Pelennor y *La furia de Smaug*, también basadas en pasajes de la obra de Tolkien, siguen el mismo planteamiento narrativo, aunque con algunas diferencias: el tamaño del primero acentúa su faceta lúdica; el esquema de color del segundo y su sencillez compositiva lo sitúan en una dimensión más icónica. *Wargs!* o *Théoden* estarían aún más cercanos a este registro, y se centran en un momento narrativo único y concreto que trata de resaltar los personajes sobre la situación.

El recorrido “tolkieniano” termina con *El hombre de la Luna* y *La canción de Thorin*. La peculiaridad de estos últimos es la utilización del lenguaje secuencial de los cómics (o mejor, de las viejas aleluyas o pliegos de cordel) para “cantar” con texto e imágenes dos canciones que aparecen en *El señor de los anillos* y *El hobbit* respectivamente.

Abandonamos a Tolkien con *Nictonomicon*, una serie de grabados que se relacionan de forma creativa con el universo mitológico de H.P. Lovecraft. Uno de los elementos recurrentes en la obra de este autor es la aparición de algún viejo libro misterioso que contiene saberes oscuros y es capaz de enloquecer a quien se atreve a leerlo. Lovecraft hace referencia a varios, y el más importante es el *Necronomicon*, un impío volumen hoy desaparecido. Tomás Hijo añade un capítulo a esta historia, y cuenta (en las tres primeras láminas de la serie), como un monje consiguió y perdió un volumen del libro maldito, y cómo (a costa de su cordura), copió de memoria alguna de las imágenes que vio en él. Esas imágenes son el *Nictonomicon*, obra de la que Tomás Hijo (según la ficción inventada por él mismo) sería un mero restaurador. El resto de láminas de la serie compone un bestiario formado por las criaturas más populares de la mitología lovecraftiana.

Dejamos a un lado la literatura para centrarnos en la obra cinematográfica de Guillermo del Toro. Dos obras, *La visión de fray William* y *Muy antiguo juego del laberinto y el fauno*, dialogan con dos de sus películas. *La visión...* es un homenaje a *Pacific Rim*, cambiando su contexto futurista por una ambientación medieval. El propio del Toro aparece representado en la imagen como un monje que será quemado en la hoguera por tener tan extravagantes visiones. *Muy antiguo juego...* se relaciona con el film *El laberinto del fauno*. Parte de la idea de que del Toro plagió la

trama de su cinta de un viejo juego de mesa fabricado, precisamente, en la zona de la sierra de Madrid donde tuvo lugar el rodaje de la cinta. Los dos grabados, creados originalmente para sendas exposiciones en Estados Unidos, han sido adquiridos por el director mexicano para su colección personal.

El último tramo de la exposición muestra imágenes de temática diversa. *La cueva de Salamanca* es un homenaje a las leyendas de la ciudad natal del autor y, especialmente al “ciclo legendario” de los estudios diabólicos del marqués de Villena.

El cierre lo componen cuatro obras de pequeño formato: *Aquí hay dragones*, *Orden del Unicornio*, *Mothman* y *Carnaval*. Todas ellas comparten una característica: fueron creadas para generar otros materiales a partir de ellas y, por ello, han sido adaptadas, según el caso, a camisetas, pegatinas, tazas, materiales promocionales de Internet... De hecho, sólo *Aquí hay dragones* y *La cueva de Salamanca* han sido estampadas y puestas a disposición de los coleccionistas como obra seriada sobre papel.

Todas las obras de la exposición han sido creadas mediante la técnica de grabado sobre linóleo, que consiste en tallar una plancha de dicho material, entintar con un rodillo las partes resaltadas y prensar esa plancha entintada sobre papel. La mayoría de ellas han sido iluminadas posteriormente con acuarela. Puedes encontrar vídeos que detallan este proceso en:

www.youtube.com/c/tomashijo

Puedes descubrir más obras de Tomás Hijo y encontrar enlaces de compra en:

www.tomashijo.com

También puedes seguir al autor en sus redes sociales. En ellas comparte constantemente información sobre sus proyectos, sus publicaciones y sus obras en desarrollo:

Facebook: Tomás Hijo Art

Twitter e Instagram: @tomashijo