

AYUDAS INJUVE PARA LA REACI3N J3VEN
(3MIC E ILUSTRACI3N

Tinta emergente

// El trabajo que hacemos es tan exigente como el que tiene cualquiera de los grandes pintores. Nada que aparezca en una página de un cómic es accidental, antes pasó por nuestra mente e imaginación.

//

Will Eisner

Tinta emergente

Comisariado por Irene J. Sobreviela y A. J. Luque

Del 29 de Octubre al 5 de Diciembre 2015
Sala Amadís. Madrid.

Inefable Tebeos

Vida de los más excelentes historietistas

Libertad Ballester y Gabriela Pavinski

Hedor se escribe con Hache

Tetera y Kiwi

¿Qué es un ilustrador?

Carlos Aquilue

Retablo

Gimena Romero

Canciones para terminar de otro modo

Con perseverancia e ilusión, la Sala Amadís del Instituto de la Juventud sigue presentando de forma ininterrumpida los proyectos de los artistas más jóvenes y emergentes del panorama de la creación nacional e internacional. Si primero fueron las Artes Visuales y luego el Diseño, ahora el Cómic y la Ilustración ocuparán esta emblemática sala del 29 de octubre al 5 de diciembre de 2015 con la exposición colectiva titulada *Tinta Emergente*.

Los comisarios **Irene Sobreviela y A.J. Luque**, presenta los trabajos de cinco jóvenes ilustradores e historietistas, beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2014: el colectivo **Inefable Tebeos** hace un guiño a los más celebres autores de la historia del cómic con un peculiar álbum de cómic en el cómic; **Libertad Ballester y Gabriela Pavisnki** sorprenden con su nuevo concepto transgresor de novela gráfica que han llamado “tráiler literario”; la asociación **Tetera y Kiwi**, se cuestiona el oficio artístico del ilustrador, ese narrador gráfico, ese creador de arte secuencial, imprescindible y siempre reivindicativo; **Carlos Aquilué**, se sirve de la arquitectura religiosa de altar para recuperar el carácter pedagógico y evangelizador de las esculturas y pinturas de devoción de antaño y llevarlo a sus propias vivencias; y **Gimena Romero**, desafía al artista gráfico que es propiamente el ilustrador entreverando sus piezas textiles interactivas y la poesía de Federico García Lorca.

Tinta Emergente es una exposición fresca, contemporánea, inconformista, ecléctica y reivindicativa, que nos abre los ojos al camino que hoy recorren los dibujantes, a su esencia y a sus fuentes. Y ese camino es también el nuestro, porque el ilustrador, el dibujante, el historietista es un creador, un narrador visual, un artista que ayuda a comprender de forma gráfica, inteligente e inmediata el mundo en el que vivimos y en el que no vivimos.

¡Enhorabuena a todos los artistas aquí reunidos y feliz exposición!

Rubén Urosa Sánchez
Director General del Instituto de la Juventud.

¿Aun te dedicas a eso de hacer dibujitos? Es una frase que muchos ilustradores y dibujantes habrán oído de labios de seres queridos y familiares, una frase que no parte de la maldad sino del mero desconocimiento. En esta situación, al dibujante no le queda más remedio que asentir, porque sí, sigue dedicándose a lo que más le gusta, a lo que realmente le llena y hace que la tinta que lleva bajo y sobre la piel vibre descontroladamente, hacer dibujitos como *Moebius*, como *Velazquez*, como *Vazquez* o como *Alex Ross*.

Porque el ilustrador vive para ilustrar, sus dedos inquietos llenarán todo de bocetos inevitablemente. Las historias se clavan en el corazón de un dibujante con solo cruzar la calle e impregnarse con sus viandantes, para luego sacarlas de dentro, comunicarlas.

La ilustración y el cómic son, desde su nacimiento, herramientas de comunicación usadas para plasmar y acalarar una idea, un relato, un artículo, una historia. Se utilizan en la publicidad, en propaganda política, para tratar temas importantes o nimios; incluso en cartelería de cine. Con lo fácil que habría sido poner un fotograma de esos que se hacen a 25 por segundo, van y contratan a un ilustrador, seguramente un tipo que trabaja en pijama mientras esquiva las idas y venidas de la responsabilidad y la vida real, pero que acaba regalando a la vista cartelerías tan míticas como las de *Metropolis* (*Heinz Schulz-Neudamm*), *Indiana Jones* (*Drew Struzan*) o *Killer Condom* (*H.R. Giger*).

Concluyendo, la ilustración, la viñeta, y en conjunto el dibujo, es una de las más potentes herramientas comunicativas del siglo XXI. Aún considerado en un inicio como arte menor, su fuerza expresiva y su cercanía con la realidad, física y emocional, junto a su fácil asimilación desde todos los aspectos sociales la han impulsado a llenar las salas de museos y galerías de arte.

Pero pongámonos serios, ¿De dónde nace esto de la ilustración?

Contextualicemos un poco el origen de la ilustración, su nacimiento dicen que se originó con el lanzamiento de la imprenta, esto nos da la pista de la intención reproductiva de la ilustración, puesto que anteriormente había publicaciones como misales, con ilustraciones (miniaturismos) y otros escritos con letras capitales y anotaciones en los márgenes de las páginas, como llevan los incunables, que podrían también considerarse ilustración. Pero fue la imprenta quien convirtió el arte de la ilustración, un arte entendido como artesanía menor, en una herramienta fuerte e imprescindible para la comprensión del siglo XX.

Con la imprenta y el fotograbado llegaron nuevos usos y herramientas de largas tiradas de productos como carteles, revistas, y libros ilustrados. *Durero* y *Goya* dejaron de ser grabadores exclusivos y la reproducción se empezó a hacer cada vez más común, implementándose como herramienta básica para el desarrollo, la comunicación y el crecimiento de la sociedad.

Con la reproducción de las obras, el arte empezó a salir de los museos y a introducirse en la vida cotidiana de todas las personas de todos los estratos sociales, lo que hizo que no solo el arte saliera a la calle, si no que la calle repercutiera en el arte, empezaron a reflejarse en estas reproducciones todas las corrientes artísticas del momento, de maneras sencillas y comprensibles, teniendo como claro responsable sobre todas las cosas impresas, el cartel.

Me gusta pensar que el cartel es el átomo de la ilustración, el germen del que parte todo lo que conocemos hoy como “el campo de la ilustración”.

A finales del siglo XIX, con la gran llegada de la fotografía, el ilustrador y dibujante desaparecen de la mayoría de las revistas, todo se inunda por la fotografía quedando el dibujante para publicaciones infantiles o juveniles, o revistas de género, cómic o tebeos. Pero es en el siglo XXI, y diría "Ahora" cuando la ilustración ha encontrado su hueco y ha recuperado fuerza. La capacidad subjetiva, expresiva y narrativa de la ilustración, así como la capacidad de plasmar la sociedad actual y las corrientes, igual que se hacía en los años 20, está colocando a la ilustración y al ilustrador en un lugar privilegiado, considerándose incluso capaz de participar en publicaciones adultas y serias.

La aparición de otras profesiones hermanas de la ilustración como la animación, los videojuegos, internet o las herramientas interactivas también han impulsado la profesión de ilustrador para que, cada vez y poco a poco, sea considerada una profesión valorada y compleja más allá de pintar muñequitos.

Muy interesante e instructivo. ¿El cómic es para la chavalería, no?

Si es solo para la chavalería podéis estar tranquilos, cuando crezcan estos chavales serán de lo más instruidos habiendo leído cómics que tratan de temas diversos y presentes en la literatura desde su nacimiento, como la vida, la muerte, el amor, las relaciones personales, la aventura, el sexo, el poder, los celos, el perdón... Teología, filosofía, historia y en general cualquiera que se os pueda venir a la mente.

La intención narrativa del cómic lo convierte en un medio ideal para contar historias, y estas historias no tienen por que ser algo infantil, de mala calidad o dedicado exclusivamente a un público joven, *Hergué*, creador de *Tintín*, decía "Para mí dibujar un cómic es ante todo contar una historia. Mejor que sean bonitos, claro, pero esa no es su meta. A mi entender, la meta es la de explicar la historia del modo más claro posible, para que se comprenda; sea emocionante, triste o divertida, ha de tener ante todo, una columna vertebral". ¿Acaso no es eso mismo lo que persigue la literatura o el cine? contar una historia que trate un tema, sea el que sea, y de historias y temas variados está repleto el cómic.

Tenemos al *Superhombre* de *Nieztche* plasmado en las paginas de los cómics *Marvel*. Las inquietudes del artista acompañan la obra de *Daniel Clowes*. *Warren Ellis* trataba en "*The authority*" el problema de los abusos de poder. *Alan Moore* explora los personajes de la literatura clásica y contemporánea inglesa en "*The league of extraordinary gentlemen*" colocándolos en situaciones alejadas de sus novelas y, si ya nos ponemos a analizar las obras creadas por el fantástico equipo que formaban *Alejandro Jodorowsky* y *Moebius*, podríamos estar aquí toda la tarde.

Segun *Will Eisner* el termino "Cómico" se había quedado desfasado hace tiempo y debería entenderse como "arte secuencial", un arte comparable al de los grandes pintores, por que al fin y al cabo cada pequeño detalle en una viñeta está pensado, calculado y plasmado igual que cada pincelada compone una gran obra de arte.

**Irene J. Sobreviela y A.J. Luque (Tetera y Kiwi).
Comisarios.**

Ray Bradbury en su antología de cuentos *El hombre ilustrado* presentaba a un curioso personaje cuya piel estaba repleta de tatuajes, de ilustraciones vívidas de colores que ardían en tres dimensiones y creaban ventanas a mundos luminosos, la tinta emergía de su cuerpo para narrar historias, cuentos, escenas; pequeñas vivencias, por que al fin y al cabo eso es lo que hace la ilustración, narrarnos mediante imágenes las inquietudes del artista que busca representar algo con su obra.

Cada ilustrador y dibujante tiene esta tinta emergente bajo su piel, una infinidad de cosas que contar y que expresa a través de un medio visual, ya sea la ilustración o el cómic. Es sobre esto sobre lo que trata esta exposición que reúne a los beneficiarios de las ayudas Injuve para la Creación Joven. Son cuentos, son historias, son vivencias y posibles mundos futuros de fantasía, es un recorrido por el interior de cada uno de los artistas que al exponer su obra también expone una parte de si mismo, de la tinta que todos llevamos en nuestro interior.

A. J. Luque.
Comisario.

Inefable

César Sebastián, ¿Quién es realmente Jack Cole? Tinta china sobre papel

¿Cuál es el sentido último de la obra de un artista? ¿Quién se esconde detrás del pincel o la pluma que nos conmueve o deleita, de aquella novela o cuadro que marcó el devenir del arte de su tiempo?

Recurrir a la biografía de los artistas para comprender mejor los contextos y procesos de creación bebe de una tradición casi tan antigua como la propia cultura humanística y sigue manteniendo hoy día toda su vigencia y atractivo.

En la actualidad, frente al ensayo biográfico, la biografía novelada o el “biopic”, son cada vez más los cómics o novelas gráficas que abordan la biografía de creadores de renombre. *Joyce, Dalí, Antonioni, García Márquez*, son solo algunos nombres de la larga lista de escritores, cineastas o artistas cuyas vidas han servido de inspiración de numerosos cómics en los últimos años. Sus trayectorias vitales suscitan interés y son incluso motivo de estudio. Son parte importante, cuando no pilares fundamentales de nuestra cultura y por ello deben ser conocidos y divulgados. Y ningún medio mejor para lograrlo que el cómic, dada la inmediatez de su lectura.

Sin embargo... si nos preguntáramos por esa especie de híbrido del novelista, artista e incluso cineasta que es el historietista o autor de cómics, qué vacío, qué pocos acercamientos biográficos encontramos. Y esto en el propio medio que debería reivindicarlos.

El presente proyecto, **Vida de los más excelentes historietistas** (cuyo título viene a completar a modo de homenaje y guiño la obra renacentista de *Vasari, Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos*) se propone rellenar en la medida de lo posible este vacío, acercándonos a alguno de estos creadores del cómic insuficientemente conocidos.

**¿Quiénes fueron Méndez Álvarez, Jack Cole, Tom of Finland, Nazario?
¿Qué papel representaron Rodolphe Töpffer (y un anciano Goethe) en el
advenimiento del cómic?**

Estos autores (solo una pequeña muestra a los que, por descontado, se podrían añadir muchos más), fueron excelentes historietistas, pero también extraordinarios artistas; y esto porque su arte nunca fue un mero oficio, sino como en todo caso de arte verdadero, una elección vital, con todas las consecuencias que ello implica. Extraordinarias fueron la vida de *M.A.*, dibujante de primera hora del *TBO* y prolífico caricaturista “psicalíptico” y anticlerical, presuntamente fusilado al finalizar la Guerra Civil; de *Jack Cole*, creador de *Plastic Man*, mítico superhéroe de la Golden Age (o era dorada del cómic norteamericano), y dibujante vedette de la revista *Playboy*; de *Tom of Finland*, combatiente en la 2ª Guerra Mundial y más tarde referencia internacional de la comunidad gay de posguerra con sus explícitos dibujos de temática homosexual; de *Nazario*, padre del cómic underground, artista de la contracultura, y uno de los máximos responsables del boom del cómic adulto en la Barcelona y España de los 70 con sus historias crudas y sórdidas, expresivas y barrocas, siempre transgresoras frente a lo establecido.

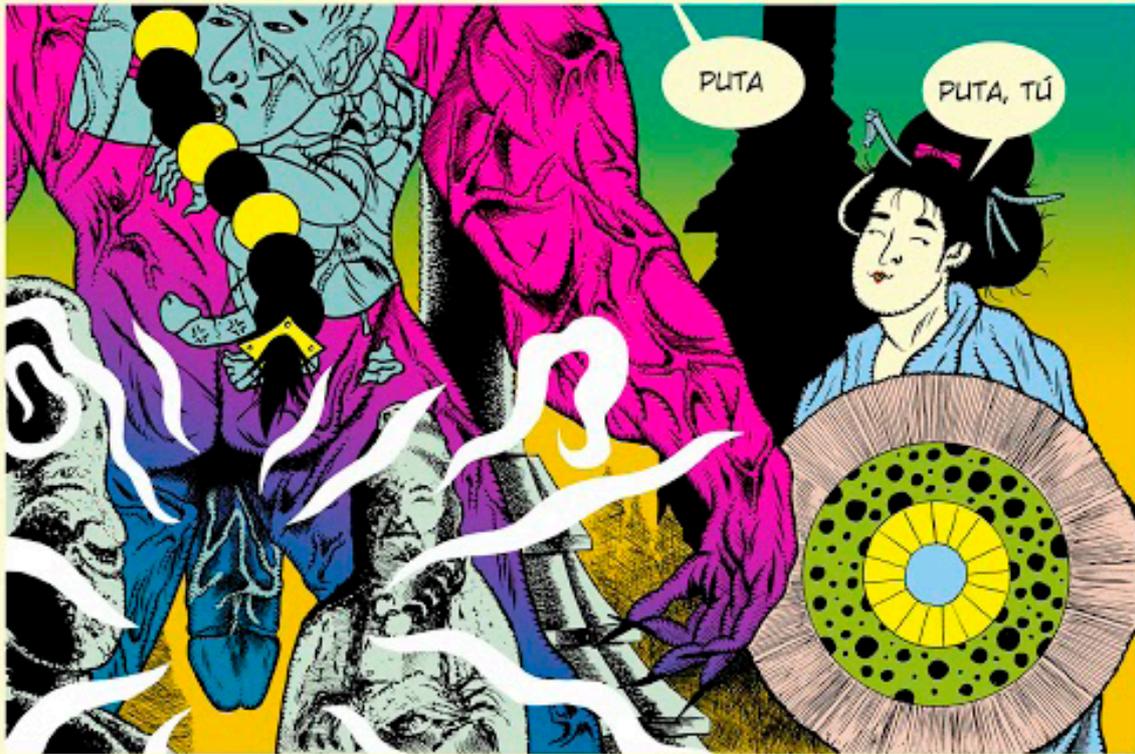

René Parra, M.A. El dibujante salvaje. Página 5 (borrador).
Impresión digital, lápiz y tinta china sobre papel

Un prólogo, cuatro historias,
cuatro dibujantes.

Y es que la historieta, lejos
de ser un arte industrial es
un arte en sí mismo, nacido
como tal y destinado a seguir
siéndolo. Y la vida de sus
protagonistas, digna de ser
contada.

Victor Puchalski, Kann #2. Página 12. Tinta china sobre papel

Inefable nació en 2014 como una agrupación de amigos de (casi) toda la vida con una pasión común por la ilustración y el cómic. **Adrián Bago, César Sebastián, René Parra** -nacidos en Valencia (1989) y licenciados en Bellas Artes por la Universidad de San Carlos- y **Víctor Puchalski** (Valencia, 1986) se reunieron para, frente a las penurias e insolvencia del mercado editorial español, dar rienda suelta a su libertad creativa apostando por la auto edición y auto gestión. Fruto de sus inquietudes, su primera publicación coral: el “zine” *Obscuro* (2014). A ella le han seguido la serie *Kann* (2015), delirante saga de Kung-fu de **Víctor Puchalski** y -en calidad de editores- el primer compendio de *Copra* (2015), del dibujante norteamericano *Michel Fiffe*.

A nivel individual, entre los trabajos de los integrantes de **Inefable** para diversas publicaciones nacionales y extranjeras se pueden citar: la colaboración regular de **Adrián Bago** en la *Kiss Comix (Ediciones La Cúpula)* en los años 2010-12, las ilustraciones e historietas de **César Sebastián** para *El País* (años 2009-10), *Zuda Comics (DC Comics)* y la *Revista Cthulhu (Editorial Diábolo / Kettle Drummer Books)*, la participación de **Víctor Puchalski** en la *Memory Anthology de Jeremy Baum* (2013), así como las historias de **A. Bago, C. Sebastián y R. Parra** del álbum coral *Valentia (Norma Editorial, 2012)*.

Hedor se escribe con Hache

Parte de este proyecto, nace de la iniciativa de la escritora, **Gabriela Pavinski**, de crear un nuevo concepto de novela en el que, mediante la lectura de textos epistolares independientes, pero relacionados entre sí, el lector pueda imaginar la trama principal que respaldan y justifican los contenidos de las cartas.

Más adelante, la artista, **Libertad Ballester**, añade a la idea inicial la posibilidad de ilustrar las cartas aprovechando el ritmo y poética lingüística de las mismas, que con las ilustraciones de trazo rápido y figuración simple logra un equilibrio entre la fluidez de la poesía y de la ilustración. Así pues, creamos una simbiosis perfecta entre ambas sin que una eclipse a la otra y sin corresponderse al formato de cómic habitual.

Además de querer romper con los formatos tradicionales, con el contenido de la obra queremos ir más allá y, en primer término, romper las barreras y tabúes sociales que últimamente están emergiendo, tales como el erotismo, la violencia y la pasión desmedida en los actos. Para ello, todos estos conceptos los crearemos de un modo elaborado, artístico y poético.

Con **“Hedor se escribe con Hache”** nos proponemos realizar una obra gráfica de fuerte contenido social, con una clara pretensión innovadora, mezclando y trasgrediendo los roles de género entre hombres y mujeres. Para ello, dotaremos a todos los personajes del mismo grado de irracionalidad y emprendimiento en las acciones. En cuanto a la figura de la protagonista, hemos querido que reflejara la opresión histórica de la mujer y la liberación agresiva de la misma en el presente siglo XXI. Esta metáfora se materializa en el matrimonio inicial de la protagonista Lady Ruth con su marido, con el que se sentía oprimida, sin voz, acobardada y con un papel muy definido de esposa sumisa. La “liberamos” mediante los encuentros con Salicio, a partir de los cuales ella adquiere voz en la narración. Se cambia el narrador de focalización cero que la caracteriza, a uno de focalización interna, en el que habla en primera persona.

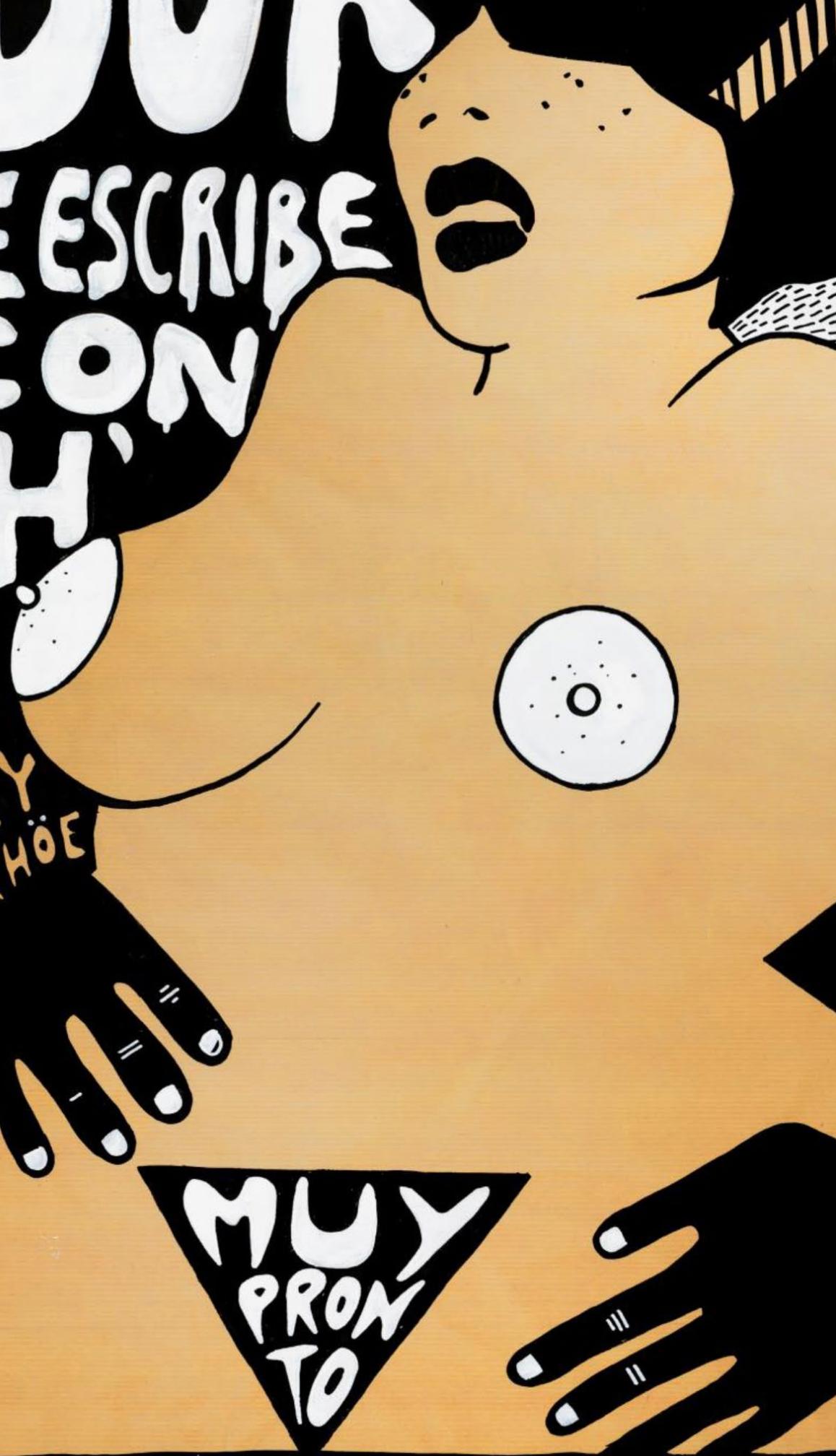
FOODOR

**SE ESCRIBE
CON**

**IANO
VE
LA
RAFICA**

**ABRIELA
PAVINSKY
LIBERTAD KHÖE**

**MUY
PRON
TO**

Dentro de nuestros objetivos, también pretendemos realizar una tarea enmarcada en las prioridades sectoriales de educación y de sensibilización en la población lectora. Para ello, queremos refinar y trasgredir las técnicas narrativas del tipo de novela amorosa o de culebrón y mostrar una ilustración de calidad acorde con la calidad retórica a pesar de ser la trama principal lo más sencillo de toda la creación.

Emplearemos como clave para mostrar la ironía de nuestra obra y satirizar, sin emplear el humor, los tópicos del género mentado que tanto triunfan, el título **"Hedor se escribe con Hache"**. Dicho título hace referencia a la novela de nuestro autor de principio de siglo *Enrique Jardiel Poncela* : *"Amor se escribe sin h"* en el que se caricaturizan las relaciones amorosas contemporáneas a su época. La obra de nuestro autor, se alejó del humor tradicional acercándose a otro más intelectual, inverosímil e ilógico, rompiendo así con el naturalismo tradicional imperante en el teatro español de la época.

En nuestro proyecto, hemos querido reflejar los mismos conceptos de intelectualidad, inverosimilitud e irracionalidad en las acciones de los personajes movidos por el amor, pero en lugar de emplear el humor para representarlo, emplearemos los tópicos mentados anteriormente: erotismo y violencia desmedida e irracional impulsadas por la pasión amorosa.

Portada para **Giorgie Melenas** (Proyecto anterior). Técnica: Mixta

Para la realización, hemos tenido en cuenta ciertos factores del contexto social actual como es un nuevo público lector, más preparado y exigente y, en consecuencia, más selectivo en el contexto del panorama cultural. Por otra parte también hemos considerado el resurgimiento del cómic como un género de cultura artística y literaria más abierto y diversificado con sus consecuentes lectores, tanto jóvenes como adultos.

También cabría destacar el deseo de un resurgimiento de la poesía en las masas lectoras. En la actualidad, el género poético encuentra un público bastante escaso y selectivo. Podríamos decir que la poesía no entra dentro de las modas literarias. Así pues, mediante el uso del fuerte lenguaje poético, queremos contribuir a ampliar el público lector de dicho género. Reunir tanto lectores de poesía como de novela y cómic bajo una misma obra para reinsertar el origen histórico de nuestra literatura, la poesía. Recuperar el ritmo, la fuerza del lenguaje y contrastarlo con la sencillez y soltura de las ilustraciones. De este modo, intentaremos conseguir una lectura más fluida de la obra, así como de las pausas pertinentes de cada verso.

ALGUNAS PUERTAS TENÍAN UN OJO DE BUEY LIBRE PARA LAS MIRADAS MORBOSAS DE CUALQUIER VOYEUR QUE SÓLO PODÍA O QUERÍA PAGAR UNA RUTA POR EL PASILLO DEL AMOR, SE MIRA PERO NO SE TOCA. UNA VEZ, ESTABA EN SU JORNADA DE TRABAJO **LADY FATY BOOM** CON SU TRASERO EXPUESTO COMO UN LIBRO ABIERTO Y EL CENTRO DILATADO, LISTO PARA SER EMBESTIDA. EL CLIENTE, PRIMERO, QUERÍA OBSERVAR SU ENORME Y OSCURO TRASERO EN AQUELLA POSICIÓN, PERO EN SU ACTITUD DE VOYEUR, OTRO VOYEUR APARENTEMENTE MÁS LISTO QUE LOS MIRABA TRÁS EL OJO DE BUEY SE LE ADELANTO, ENTRÓ GRITANDO COMO UN LOCO Y EMBISTIÓ BRUTALMENTE A **LADY FATY BOOM** ARRANCÁNDOLE DEL ANSIA UN BUEN MECHÓN DE PELO. DEL GOLPE, MI ESTIMADA PRINCESA DE CARTUCHERAS FODEROSAS, CAYÓ AL SUELO, PERO COMO SIEMPRE ERA DE ESPERAR EN **LADY FATY BOOM**, LA VENGANZA VIÑO BRUTAL Y TEMPRANA. COGIÓ UN LÁTIGO, QUE ESTABA ENCIMA DE LA MESA, Y EMPEZÓ A FUSTIGAR LA CARA DEL ATACANTE CON TODA SU RABIA AMAZÓNICA. LE DIO TANTOS LATIGAZOS QUE SU ROSTRO SE VOLVIÓ IRRECONOCIBLE, ERA UN VÓMITO DE SANGRE Y CARNE, DE HECHO, YA LLEVABA MÁS DE CINCO MINUTOS MUERTO MIENTRAS SU VERDUGO CONTINUABA DECORANDO LA MOQUETA DE ROJO VENDETTA.

Una nueva tipología de libro, al que hemos llamado "tráiler literario", con el cual queremos introducir un concepto de lectura que se base en mostrar sólo ciertas piezas de la obra completa dando pistas al lector para que pueda averiguar la trama principal.

Gabriela Pavinski & Libertad Ballester

Tetera y Kiwi

Nos referimos a “**Qué es un ilustrador**” como un ensayo práctico con el fin de difundir y formar en el conocimiento del arte emergente español, especialmente en el campo de la ilustración, con la intención, además, de darle una categoría de arte mayor.

El proyecto consiste en un libro que reúne todas las actividades nacidas desde una sala de arte, **Tetera y Kiwi**, dedicada a la difusión de artistas emergentes e ilustradores jóvenes y a su formación y especialización. Llevando al máximo público posible el concepto de Galería de arte, creando un ciclo expositivo variado y constante con exposiciones montadas de manera cercana, con información suficiente para un fácil entendimiento por parte de los visitantes que no estén acostumbrados a salidas culturales.

El método de trabajo ha consistido en varias exposiciones colectivas e individuales de aproximadamente 3 meses. Durante estos 3 meses se han programado intervenciones artísticas y musicales en las inauguraciones, y charlas y talleres relacionados con las exposiciones y enfocados tanto a profesionales como al público en general.

Toda esta información se ha recopilado y editado en un libro que está más cercano a la biografía de un espacio que a una verdad absoluta. La historia de un proyecto que nació con mucha ilusión y sigue jugando a ser grande, a moverse en el mercado. Un libro que contiene material didáctico, entrevistas y catálogos expositivos, además de textos sobre historia de la ilustración y pequeñas crónicas de como sentimos nosotros esos momentos especiales y mágicos, que también nos enseñaron qué es y en qué consiste la profesión de ilustrador. Textos que intentan responder a esa pregunta “**¿Qué es un ilustrador?**”

Piezas de Laura Wächter, Guille de la Llave, Okrabelo y A.J. Luque

Exposición de ilustraciones y toys de **Okokume**, colección de QUEE.

Taller de ilustración por Laura Pérez

Chuma Hill, "London Beat".

Jess B "Las esposas tienen lugar" / **Guille de la Llave** "Flamenca con Flamenco".

Concierto de Isa y Carlos Dingo en la inauguración de "¿Qué es un ilustrador?", Granada.

El proyecto **Tetera y Kiwi** nació en diciembre de 2012, formado por **Irene J. Sobreviela** y **A.J. Luque**, de manera paralela a una productora audiovisual con el mismo nombre, con intención de dar difusión a la profesión de ilustración, promover el arte emergente y hacer accesible la cultura de ir a galerías de arte a todo el público.

Se sitúa en Granada después de hacer un estudio sobre la existencia de este tipo de espacios especializados en ilustración, en la geografía española, encontrando salas en Barcelona, Madrid, Gijón, Valencia, Zaragoza o Sevilla, pero ninguna por la zona oriental de Andalucía y parte baja del Levante. Teniendo en cuenta además la abundancia de escuelas de arte, diseño y animación situadas en la provincia de Granada.

En sus dos primeras temporadas han desarrollado más de quince exposiciones individuales y un par de colectivas, con una participación de más de 100 artistas distintos, con exposiciones que han mostrado siempre procesos de trabajo, espacios interactivos o distintos formatos artísticos, para romper con la galería clásica y animando al visitante a participar e intervenir con el artista y su obra. Incluyendo eventos musicales, exhibiciones artísticas, performances y otras actividades que han ayudado un poco más a acercar la galería al público general.

Retablo. 2015 Técnica mixta 120 x 124 x 40 cm

Carlos Aquilué

Un pequeño retablo dorado que alberga ilustraciones autobiográficas es el proyecto de **Carlos Aquilué**, que ha consistido en la fabricación de una suerte de retablo de pequeñas dimensiones y portátil, en el que las imágenes representadas son una selección de personajes, objetos e instantes de la vida del ilustrador, que le resultan importantes o significativos.

Un cajón desastre de experiencias individuales, dentro de un soporte normalmente utilizado por la religión con un fin dogmático y evangelizador.

Como estructura arquitectónica y pictórica, alberga dentro de sus nichos distintas ilustraciones de fondo dorado, siguiendo un orden concreto, por relevancia y tamaño. El resultado de la composición convierte la pieza en una particular “cápsula del tiempo”, deudora de una imaginería generacional. Como en los retablos “ortodoxos”, las ilustraciones tienen un carácter pedagógico sumado a lo puramente estético.

Originalmente, la idea se concibió como respuesta a la necesidad del autor de aglutinar una parte de su trabajo para una exposición, sin limitarse a que las ilustraciones, por el mero hecho de estar realizadas con la misma técnica y tener las mismas características formales y conceptuales, fuesen a funcionar como funcionan por norma general; exentas unas de otras y colgadas a lo largo de paredes que se antojan en muchas ocasiones, infinitas. Al contrario de lo que presumiblemente se esperaría, la pieza huye de lo puramente Kitsch, y pretende tener, además de su obvia relación con los retablos y tablas góticas, un pie en los Prerrafaelistas y otro en las Arts & Crafts, para dirigir su mirada hacia el Pop.

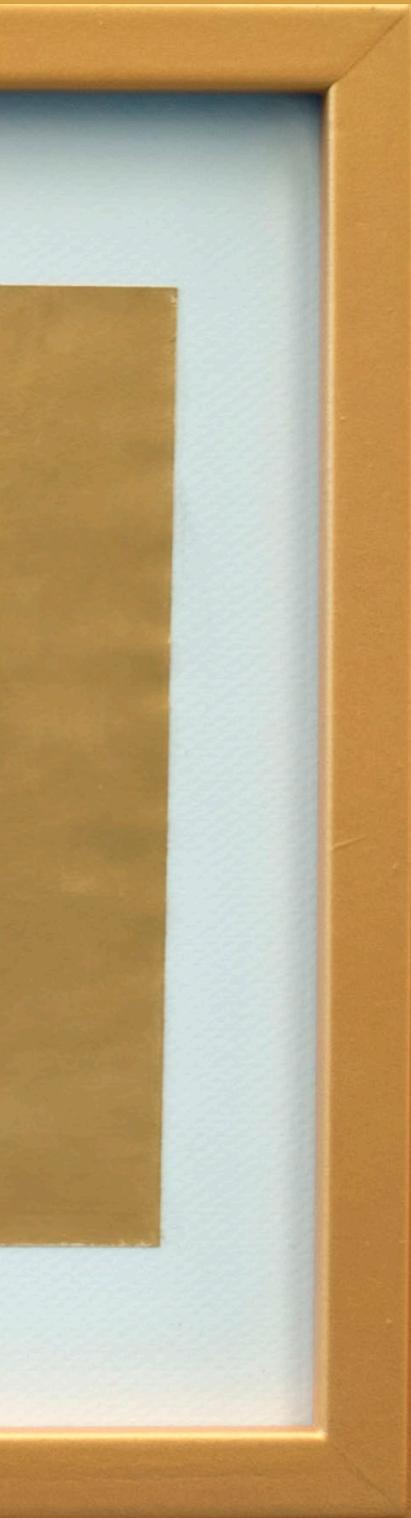
Tlfno 2014 Lápices de colores y acrílico dorado. 40 x 30 cm

Chrysler 150 2014 Lápices de colores, acrílico dorado y papel de aluminio. 24 x 30 cm

Bajo 2015 Lápices de colores y acrílico dorado. 24 x 30 cm

2002 Vestiges 2015 Lápices de colores y acrílico dorado. 40 x 30 cm

Justicia 2014 Lápices de colores, acrílico dorado y cartulina negra. 24 x 30 cm

Carlos Aquilué (Huesca, 1984). Ilustrador y diseñador gráfico, actualmente reside y desarrolla su tarea en Madrid. Siente predilección por autores muy diferentes, que cubren un espectro muy extenso de lenguajes gráficos: de viejos e incontestables tópicos como *Giotto*, *Brueghel* o *Goya*, a sobresalientes ilustradores y dibujantes como *Robert Crumb*, *Peter Bagge*, *Raymond Pettibon* o *Chris Ware*.

En su obra, impregnada de cierto Realismo Mágico, de Naïf y muchas veces con tintes humorísticos, podemos apreciar el placer por el universo Arts & Crafts, las piezas totémicas y objetos y personajes con fuerte carga simbólica, realizado todo ello con una depurada técnica, casi siempre con lápices de colores, acercándose en ocasiones a ilustradores como *Jim Woodring*. Entre sus últimos trabajos se encuentran el diseño para la línea de calcetines de la marca madrileña *PeSeta* (2015), o la realización del cartel de la pasada edición del festival *Periferias "Fake"* (2014). Además **Carlos Aquilué** forma parte de grupos musicales como *Kiev cuando nieva*, *Lorena Álvarez* y su *Banda Municipal* o *Will Spector* y *Los Fatus*.

Gimena Romero

La mente atiborrada de historia y la soledad espesa del exilio ocuparon en mí vastos terrenos. Moldearon mi curiosidad, mis modos, y no es absurdo pensar que a la larga me modificaron para siempre. Terminé en Andalucía siguiendo la pista familiar, en este caso al Coronel Manuel Romero Salas, bisabuelo. Quería de algún modo acceder a los archivos militares de la República en Jerez, si tal cosa aún existiese.

Logré entrar de aprendiz bordadora en la cofradía del Cristo del Buen Fin en Sevilla. A pesar de mi origen me aceptaron. Fui sincera y les dije que soy tan supersticiosa como lo que se espera de una artista mexicana, pero que no practicaba ninguna religión... “¡Ay, mi arma!”.

Lázaro grafito, lápiz de color, emulsión de papel, bordado y circuito electrotextil sobre tela 2 x 1.75 m

Sube al cielo con todas las plumas encendidas - Proceso -

Por las calles de Sevilla se oye bastante decir: “¡Olé! Que tiene duende.” Yo no rezaba el padre nuestro, evitaba al ángel, me negaba a la musa e invocaba al duende. Yo bordaba porque me ardía la necesidad de su canto, como los días revientan al canto de los gallos para ser humanidad. Si hay algo de Dios está en el alba.

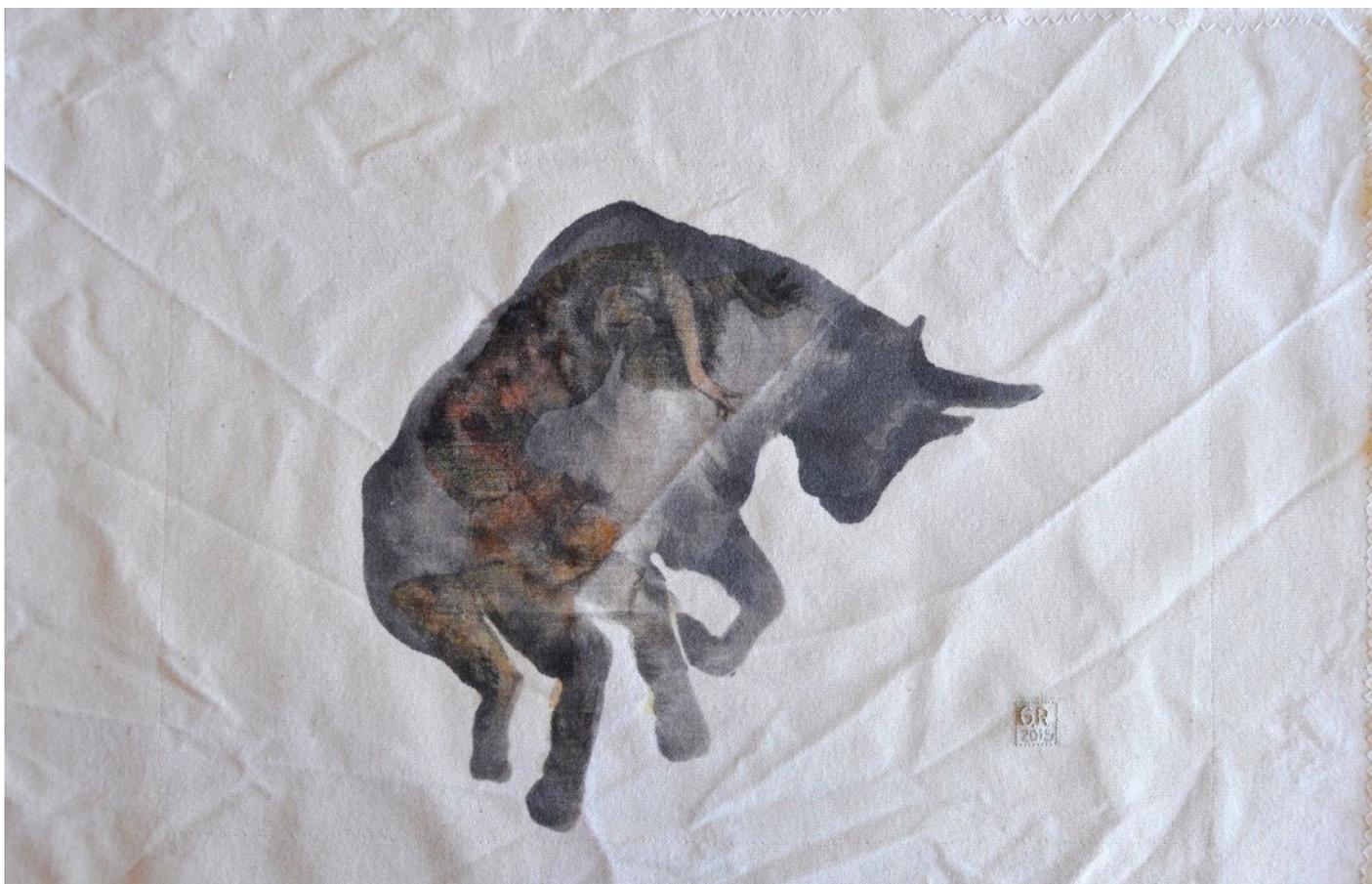
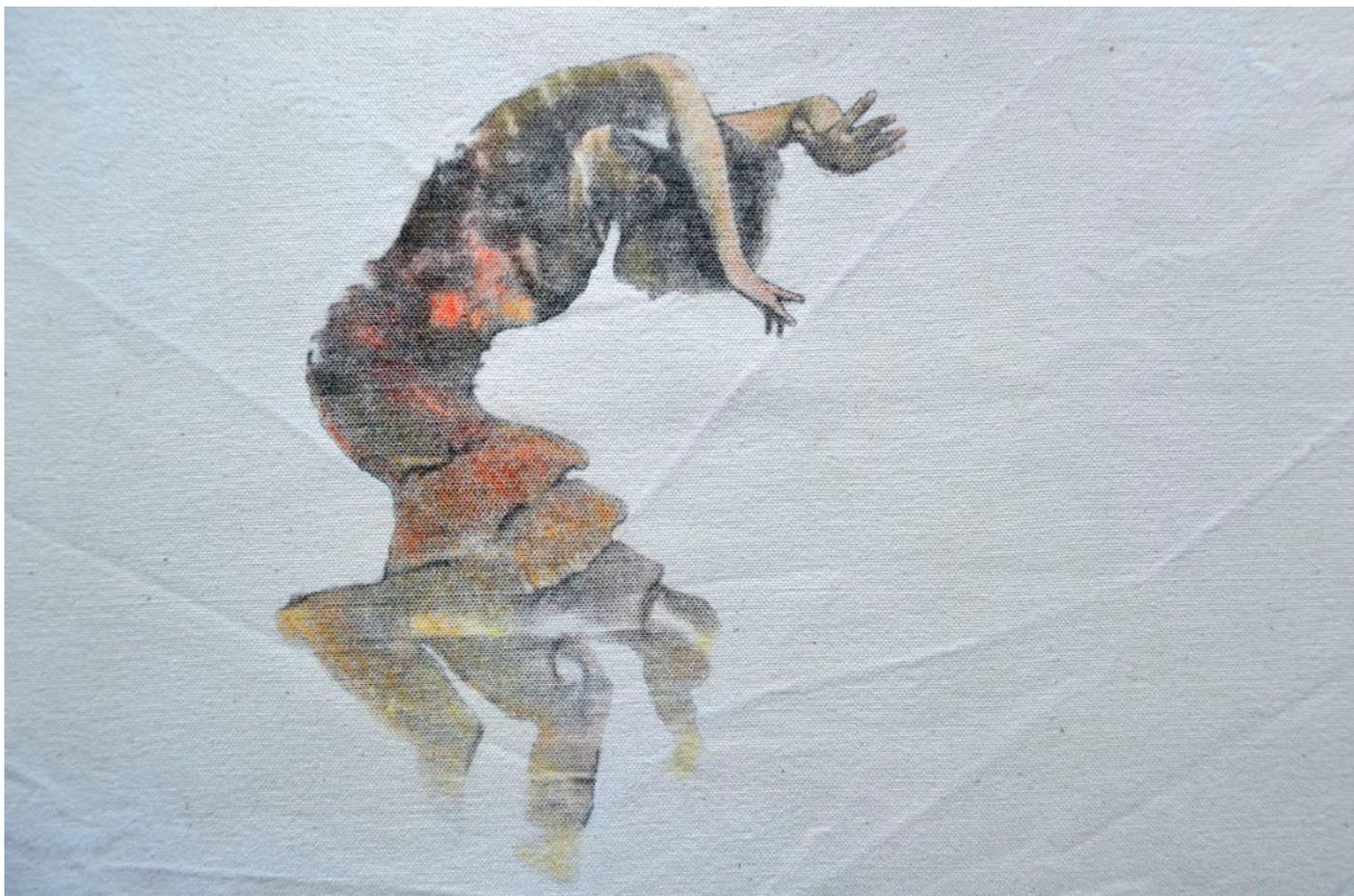
Fue cuando entendí que estaba viviendo tras la pista de una historia que no es mía y que lo único que intentaba hacer era encontrarme en las pistas que me habían dejado. Me aguja la trascendencia, me encontré entre más de millón y medio de puntadas en oro tirado. Me perdí en la historia, en mi amada república para encontrar el azar dorado del duende. El brillo del hilo eran haces de luz tan largos como el intervalo entre puntadas, como el pulso de quien enhebra una aguja por primera vez.

El duende del que hablo, herido de bala, es descendiente de aquel salerísimo demonio de *Lorca*, de su conjuro misterioso que todos sienten y aún nadie explica. No hay pena como la pena andaluza o como la pena mexicana o como la vena mexicana y aquí cabe toda la poesía, donde se hermana con España en duende, en manos y en vigía del pinchazo de sangre. Saliva que gime de sangre. Saliva que no tiene sentido del canto. Saliva que canta con gallos en la ribera y se le escapan las gallas pintadas de albero a despuntarle el espíritu al mundo. Canta galla con una voz cubierta de seda, sobre tu vestido de llamas y sube al cielo con todas las plumas encendidas.

El ruedo bordado, lana afeltada, burbujas de papel y circuito electotextil sobre tela 63 x 45 cm

La abraza viva, la brasa viva, la abrazaba y el cielo se queda limpio grafito, lápiz de color y pigmento termocromático sobre tela

Entre la ilustración y el arte
existe una casi imperceptible
línea, justo ahí vivo yo.

Proyectos seleccionados

Inefable Tebéos

Cómic

www.inefabletebeos.com

Hedor se escribe con Hache

Cómic

www.facebook.com/hedorseescribeconh

Tetera y Kiwi

Espacio cultural

www.teteraykiwi.com

Carlos Aquilue

Ilustración

www.carlosaquilue.com

Gimena Romero

ilustración

www.gimenaaromero.com

Tinta emergente

Una exposición comisariada por Tetera y Kiwi
Ayudas Injuve para la Creación Joven.

Del 29 de Octubre al 5 de Diciembre de 2015.
Sala Amadís, Madrid.

Instituto de la Juventud

Rubén Urosa Sánchez

Director General del Instituto de la Juventud

Tania Minguela Álvaro

Directora de la División de Programas

María de Prada López

Jefa de Área de Iniciativas

Mónica Vergés Alonso

Jefa de Servicio del Área de Iniciativas

José Ortega y Gasset 71, 28006 Madrid.

Telf. 91 782 77 74

Salaamadis@injuve.es

www.injuve.es/creacionjoven

Catálogo

Textos: Autores de los proyectos seleccionados, excepto
especificados.

Diseño: Irene J. Sobreviela

© de los textos e imágenes sus autores.

Nipo Papel: 684-15-035-5

Nipo Línea: 684-15-036-0

Depósito legal: M-32676-2015

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

injuve

sala
Amadís
injuve