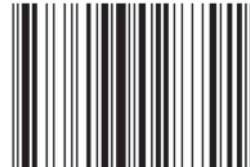

Cómic e Ilustración 2009

injuve

ISBN 978-84-96028-79-1

9 788496 028791

Cómic e Ilustración

CREACIÓN injuve

EXPOSICIÓN
2009

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CALIDAD

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION

injuve aecid

Cómic e Ilustración Injuve

Director General del Instituto de la Juventud

Gabriel Alconchel Morales

Directora del la División de Programas

Isabel Vives Duarte

Jefa del Área de Iniciativas

Anunciación Faríñas Lamas

Jurado

PRESIDENTA

Mónica Vergés Alonso

Jefa de Servicio del Área de Iniciativas. INJUVE

VOCALES

Manuel Barrero Martínez

Historiador y crítico de Cómic

Alejandro Casasola Medina

Crítico de Cómic

Esther García Punzano

Asociación de Autores de Cómic de España

Carles Santamaría Martínez

Director de la Feria Internacional FICOMIC

SECRETARIA

Mercedes Cabrerizo

Instituto de la Juventud

Exposición

ORGANIZACIÓN

División de Programas

Instituto de la Juventud

COMISARIO

Manuel Barrero Martínez

DISEÑO Y MONTAJE

Top

Catálogo

IMAGEN Y DISEÑO

Carrió/Sánchez/Lacasta

MAQUETACIÓN

Afterimago

TRADUCCIÓN

Babel, S.L.

© de los textos e imágenes: sus autores

NIPO 802-09-027-8 / 502-09-083-7

NIPO WEB 802-09-027-8

ISBN 978-84-96028-79-1

DL M-36571-2009

Impresión: Pentacrom, S.L.

Instituto de la Juventud

José Ortega y Gasset, 71

28006 - Madrid

T. 91 363 78 12

informacioninjuve@migualdad.es

www.injuve.migualdad.es

CREACIÓN **in**UVE

Cómic e Ilustración

Exposición 2009
10.09.09 → 04.10.09
Círculo de Bellas Artes

ÍNDICE

Presentación	
Gabriel Alconchel Morales	8
Director General del Instituto de la Juventud	
Antoni Nicolau	10
Director de Relaciones Culturales y Científicas. AECI	
Degeneración en generación (¿o es mutación?)	12
Manuel Barrero Martínez	
Comisario exposición	
Cómic	
Premio	
José Pablo García	20
Accésit	
Xavier Tárrega	42
Seleccionados	
Joan Cornellà	58
José Domingo	74
Roberto González	86
Ilustración	
Premios	
María Corte	102
Miguel Porlán	116
Laura Wächter	130
Accésits	
Diana Bóveda	146
Iván Bravo	160
Ricardo Fumanal	174
Ignacio Serrano	188
Mar Villar	204
Seleccionados	
Marisa Morea	220
Luis Núñez de Castro	234
François Pagès	246
English texts	260

El año pasado, la exposición «Cómic 10», que pudimos ver en la Sala Amadís del Instituto de la Juventud, conmemoraba la décima edición de los Premios de Cómic, dirigidos a los historietistas menores de 30 años. Los creadores de cómics son artistas audaces, transgresores, provocadores, imaginativos, inconformistas, creadores de héroes y antihéroes, que protagonizan miles de historietas que leen y atesoran con pasión lectores de todas las edades. Los artistas premiados y seleccionados en esta undécima edición, con su trabajo hacen crecer un género -que algunos llaman el noveno arte- de gran complejidad creativa y que ocupa un lugar indiscutible en nuestra cultura. La gran oferta editorial y el incremento de lectores han favorecido la entrada, aún tímida, del Cómic en las bibliotecas públicas. Sirvan estos premios y este catálogo para apoyar esta labor y a los historietistas más jóvenes.

En el año 2000, la Ilustración, con mayúsculas, se sumaba a la convocatoria de «Premios Injuve para la Creación Joven». Desde entonces, ambos premios van de la mano y el reconocimiento y el interés por los diferentes modos de dibujar el mundo van en aumento. El ilustrador es un creador de imágenes, un intérprete de un texto o de una idea, propio o ajeno, que aporta sensaciones visuales y gráficas y que enriquece y complementa, si la hay, la palabra escrita.

Nuestra más sincera enhorabuena a estos dieciséis historietistas e ilustradores. A los artistas premiados: María Corte Maidagán, José Pablo García Gil, Miguel Porlán Rodrigo y Laura Wächter; a los accésit: Diana Bóveda García, Iván Bravo Vergel, Ricardo Fumanal Castanera, Ignacio Serrano Pérez, Xavier Tárrega Ratón y María del Mar Villar Gallardo; y a los artistas seleccionados: Joan Cornellá Vázquez, José Domingo Domínguez, Marisa García Castillo, Lluís Núñez de Castro Torres y François Pagés Gauller. Este catálogo y la exposición colectiva de su obra en la Sala Picasso del Círculo de Bellas Artes de Madrid, al que agradecemos su incondicional apoyo en la difusión del programa Creación Injuve, son prueba inequívoca del respaldo del Instituto de la Juventud a estas dos modalidades creativas. Respaldo que se verá reforzado con la itinerancia, a lo largo de un año, de esta exposición en ferias y lugares de referencia para el género en nuestro país.

También queremos dar las gracias, desde estas páginas, a la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) por su colaboración inestimable, como en años anteriores, en la itinerancia de esta exposición, por distintos países de Latinoamérica y del continente Africano. La oportunidad de difusión que ofrece a nuestros artistas, más allá de nuestras fronteras, es impagable.

Agradecimiento que hacemos extensivo al jurado formado por Manuel Barrero Martínez (historiador y crítico de cómic), también comisario de la exposición, Alejandro Casasola Medina (crítico de cómic), Esther García Punzano (miembro de la Asociación de Autores de Cómic de España) y Carles Santamaría Martínez (director de la Feria Internacional del Cómic de Barcelona, FICOMIC). Su profundo conocimiento del género es garante de calidad de los trabajos seleccionados.

Gabriel Alconchel Morales

Director General del Instituto de la Juventud. Ministerio de Igualdad

La Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de AECID colabora un año más con los Premios Creación Injuve. Es éste un proyecto que, asentado en la calidad de las propuestas seleccionadas, supone un reconocimiento e impulso a la joven creación y al proceso de revocación y enriquecimiento de los lenguajes artísticos.

Desde la importancia y el valor que tanto Injuve como AECID otorgan al desarrollo de las capacidades de la juventud, nace este proyecto común, plasmado en la itinerancia de esta Muestra de Cómic e Ilustración por la Red de Centros Culturales y las Representaciones en el exterior. Así, además de difundir la obra de los artistas gráficos, esta colaboración impulsa la creación de redes y promueve intercambios y sinergias entre los premiados Injuve y las comunidades artísticas de otros contextos culturales.

Quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento a Injuve y mi enhorabuena a los artistas premiados, con el deseo de que esta colaboración pueda prolongarse en el tiempo.

Antoni Nicolau

Director de Relaciones Culturales y Científicas
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

**DEGENERACIÓN EN GENERACIÓN
(¿O ES MUTACIÓN?)**

En una soleada mañana de junio, asistimos de nuevo al festival de imágenes, en busca de los nuevos valores en la representación y en la narración mediante dibujos, que este año parecen haber llegado a un punto en el que los radicalismos no son horizontes de interés de lo que todavía llamamos «jóvenes».

Parece que ya hay consenso con lo que se señalaba en los prólogos de catálogos anteriores de esta muestra (**Cava**): que ya pasó el tiempo de los grandes relatos, desvanecida la esperanza de que los inconformistas revolverían el panorama cultural y artístico.

Estas advertencias vienen de lejos. Los teóricos de la Estética y los sociólogos llevan un lustro repitiendo que los discursos que configuraron la modernidad han sido abandonados, que ya no se busca refugio en los espacios protegidos de los grandes sistemas de pensamiento. Naturalmente, no han faltado los apocalípticos que acusan a la tecnología de este descabalgamiento ético: que si la imagen técnica ha difuminado la estatización del mundo, que si la tecnología y los *media* conducen a la anestesia social, que si nuestra cultura está perdiendo el carácter narrativo, etc. Hasta hay algún defensor de esta última hipótesis (**Benjamin**), convencido de que la capacidad de intercambiar experiencias, así como la experiencia misma, está en trance de desaparecer.

¡En trance de desaparecer!

Resulta aparente que las nuevas tecnologías, así como ciertos mecanismos de implantación de imágenes narrativas en cine y televisión, han cambiado nuestra forma de percibir el mundo; ergo, la de reconocerlo y la de narrarlo. Pero esto, lejos de imposibilitar el intercambio de experiencias actúa en sentido contrario, lo reanima. O quizá sólo lo transforma; pero, desde luego no lo mitiga.

La última revolución tecnológica nos ha traído a un punto en el que no dejamos de plantearnos análisis sobre la ruptura de esquemas tradicionales de educación y de apropiación de experiencias, que a la larga confluyen en una ética, y por lo tanto nos preocupa. Hay mucha insistencia, por ejemplo, en la idea de que el discurso oral se refuerza cuando hay un buen nivel educativo al estilo tradicional, pero estudios llevados a cabo con rigor científico demuestran que no son tan relevantes como se creía (**Witting**, en *Signos*). También se advierte que los nuevos lenguajes cinematográficos (y publicitarios, coincidentes las más de las veces) han evolucionado hacia dialécticas más pobres, sobre todo en la utilización de la planificación y en la aceleración del montaje. Bien, pero, ¿por qué más pobres? Y los paquetes simbólicos del pasado, ¿son necesarios? Preguntémoslos por el atractivo que personajes recargados de historia (*Batman*, p.ej.) tienen para el público de hoy. A propósito del repertorio de posibles relatos a narrar, ¿es éste renovable? Preguntémoslos para qué, si lo que deseamos no es algo nuevo en el fondo sino algo nuevo en la forma.

La idea de que las industrias culturales mataron al arte (**Adorno**), porque expropiaron la conciencia y sustituyeron la experiencia artística primordial por *arte inferior*, goza de bastantes seguidores todavía. Esta concepción del «fracaso de la cultura» parte del prejuicio hacia ciertos modos o manifestaciones culturales, como por ejemplo el cómic o la ilustración infantil, que nosotros no podemos admitir. Esto es tan absurdo como pretender que nuestros hijos sólo accedan a la cultura que tuvieron sus abuelos, o que nuestros jóvenes se expresen sólo con las herramientas que utilizaron sus padres. El sacrificio ya nos ha sido advertido (**Kellner**): los jóvenes interpretan contenidos culturales y luego desarrollan sus expectativas en función de sus experiencias sobre obras que son dominantes, o populares, en los medios, las cuales son impulsadas por los propios medios. ¡Ajá! Ya dimos con el escollo: el mercado. El cine, la televisión, la música popular, el cómic, la ilustración comercial, la publicidad, todos son medios muy codificados en términos empresariales, y están organizados de acuerdo con fórmulas muy convencionales.

Y, claro, queremos que los artistas escapen de lo convencional. Hete aquí que nos hemos mordido la cola. Convocamos a los jóvenes para concursar y les pedimos que no sean convencionales para acceder luego, con nuestro aval, al festival de los convencionalismos: al mercado.

Todos hemos sido absorbidos por el mercado, incluso los sistemas de pensamiento. Es curioso que algunos creadores jóvenes triunfen con proclamas contra el capitalismo incardinados en el tejido que irriga ese mismo «capitalismo» (je, hasta la red hipermedia crece sobre la base de un comportamiento colectivo análogo al comunismo), resulta simpático que clamemos por los rasgos de singularidad cuando la gran mayoría sólo desea mezclarse con la masa en ese gran caldo de cultivo que fomentan los grupos, las asociaciones o la red internet, nuestro nuevo Dios (**Manfresoli**).

Si hay algo que criticar a nuestros jóvenes creadores es tan sólo su insistente hedonismo, la desestimación de los actantes frente a los actores (con quien los identifica) y, si acaso, su fijación por lo publicitario. Esto afecta sobre todo a los nuevos relatos, donde, sí, esto es innegable, personajes y roles se confunden con el estereotipo, y esto ha venido configurando modelos narrativos muy eficaces comercialmente pero tremendamente simples.

De ahí que este año nos costara elegir a los mejores historietistas de entre los candidatos a los premios del Injuve. Se apreciaba en todos un gran dominio de la plástica, un evidente reconocimiento de los nuevos clásicos, una versatilidad indudable con las herramientas tecnológicas. Pero se escogió a los buenos narradores, sobrevolando las plásticas epatantes, sabedores de que el cómic, como otros medios narrativos, demanda contadores de historias. De ahí que eli-

giéramos a cinco representantes (seis, pero hubo uno que rebasó la frontera de edad), autores que partieron de un argumento, que sabían crear personajes y situaciones, componer en página, diseñar secuencias y desarrollar un guión. Narrar, en fin. El primer premio fue otorgado a **José Pablo García**, narrador andaluz con muchas historias por contar, originales, bien construidas, hasta sorprendentes. **Xavier Tárrega**, el premio accésit, tenía a su favor una cualidad envidiable: su capacidad para el ritmo en una gozosa mezcla de narrativa *mangaka* y estadounidense, capaz de seducir a los fieles a ambas formas de acercarse a la historieta. De los seleccionados para la exposición, **José Domingo**, **Joan Cornellà** o **Roberto González**, es destacable la frescura de su propuesta, o la depuración técnica, y sus deseos de impactar en el lector.

Con respecto a los artistas ilustradores, por más que se ha propuesto la sustitución del concepto de «representación» por el de «lenguaje» (**Salas**) hoy en día los jóvenes parecen tener claro, sin necesidad de contraponer a Wittgenstein con Derrida, que la imagen les interesa como plasmación pictórica menos que como narración, y que a través de ella se construyen o se emancipan. Se realizan. Nuestros jóvenes ilustradores dan fe de este valor, reconocido y nuevo, no necesariamente radical, pero sí consciente del potencial afirmador de la ilustración. Es por esta razón que, por primera vez en este concurso nacional, nos hayamos decantado por escoger más ganadores en el cupo de la Ilustración que en el de Cómic. En buena lógica: había mejores ilustradores que historietistas.

Gran parte de los preseleccionados en esta categoría estaban formados, eran frescos, tenían ideas, dominaban la composición, y lo más importante, aportaban un mensaje. Eso sí, en su trabajo reinaba cierta homogeneidad en cuanto a técnica y capacidad para innovar. A todos nos atrapó la fortaleza de las imágenes de **Laura Wächter**, una mujer muy joven pero con gran madurez artística. Desde el principio pensamos que era una artista de premio. A la zaga, pero no muy lejos, le iban los catalanes **María Corte** y **Miguel Porlán**, cuya técnica era también muy depurada y que llamaban la atención sobre todo por su capacidad compositiva y su originalidad. Ante la desbordante calidad de los trabajos de ilustración se escogieron seis accésit, todos ellos con propuestas muy plausibles, bien en el apartado técnico (el hiperrealismo de **Ricardo Fumal** disipaba cualquier duda sobre su sólida formación) bien como propuestas de probada calidad artística o ricos en investigación, en este ámbito que les pronostica un futuro profesional prometedor. Nos referimos a **Ignacio Serrano**, **Mar Villar**, **Diana Bóveda** o **Iván Bravo**, mostrando la obra de este último una especial confluencia de estilos. Seleccionados para la exposición han quedado **François Pagès**, con una propuesta que va más allá de su tosca puesta en página (y precisamente por eso), impactante, y con un toque narrativo que también apetece hallar de vez en cuando en las series de ilustraciones. **Luis Nuñez de Castro** y **Marisa Morea**, autores de propuestas también interesantes, completan el recorrido de la muestra de este año 2009.

Se dice que los medios de expresión gráfica están siendo roturados por la imposición de estilos y tendencias. O, peor: que los jóvenes no hallan canales de expresión fuera de esas tendencias o estilos imitados. Para comprender a estos jóvenes quizá haya que dar la espalda a nuestras convicciones y mirar como ellos miran a la plancha vacía, motivados precisamente por el tejido mediático. La idea de la «democratización» de la imagen creativa se queda algo corta (y no digamos ya la de «normalización»), en un contexto que es, por ahora, meramente, de *supraexposición*. Y en este contexto en constante cambio no se pueden lanzar las campanas al vuelo para hablar de una nueva generación, pero tampoco resulta de utilidad clamar por la debacle.

Nunca antes como hoy ha habido tanta presencia de arte juvenil en los medios. No llegan a los estandarizados diarios, libros o televisiones, pero sí a sus propios espacios, a los *flickr*, los *facebook*, los *4shared*, la blogosfera. Se dibuja más que nunca y se *publica* más que nunca permitiendo con ello airear la obra, ser observada, mejorada por la opinión ajena. Está en constante mutación. Es obvio que, a ojos de los ávidos localizadores de genios, surgen pocos. Pero quizá ocurre que han cambiado los esquemas narrativos: ya no hay que construir una historia para epatar porque se pueden difundir cientos de obras sencillas con las que comunicarse.

Un aspecto que es necesario remarcar de esta edición de Injuve reside en la difusión de las obras antes de ser presentadas a concurso. Ya desde ediciones previas se vienen aceptando trabajos de participantes de años anteriores, y también está permitido concursar con obras conocidas, contratadas, publicadas o expuestas, incluso ya premiadas en otros certámenes. Esto supone abrir mucho el abanico pero también responde a una realidad. El hecho es que, hoy, los creadores no son como los bohemios de obra oculta y genialidad que de repente aflora. Hoy todos los autores disponen sus obras (incluso sus bocetos, sus proyectos) en sus *blogs* o *websites*, además de en fanzines o en revistas. La obra se difunde en múltiples copias que se ofrecen al juicio popular desde el mismo instante de su concepción.

Como eje de toda esta *mostrabilidad* está el problema de la escasez de temas, y del alimento en lo referencial, o la abundante autorreferencia. En este sentido, hay que hacer caso a los afectos a la *tardomodernidad* (**Ruiz de Samaniego**), que indican que las manifestaciones actuales de biografismo responden a un deseo de narrar el yo y la propia afectabilidad. Los artistas y narradores de la actualidad, bastantes de ellos, o al menos los más jóvenes, se interesan por plasmar la precariedad existencial, la ternura y el miedo, precisamente tras (y por) haber perdido los grandes referentes ideológicos y/o simbólicos. Y de eso ¿son ellos culpables?

Lo que deseamos todos es que no se pierda la facultad de narrar. La juventud creadora de historietas o de ilustraciones -muchas, en esencia, narrativas- debe buscar una base sólida desde la

que partir. Una que confiera importancia a la naturaleza formativa del medio, que conciba la llegada a la profesionalidad a través de una formación adecuada. Una que presienta en la imitación el punto de partida pero no el final del camino. Una, en fin, que estime que las rutas por las que debe ir el nuevo cómic español y la nueva ilustración española son las rutas del relato elaborado con una formación y, al menos, un mensaje, si es que no se puede aspirar a un discurso.

Manuel Barrero

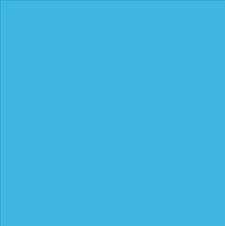
Premios

María Corte

Miguel Porlán

Laura Wächter

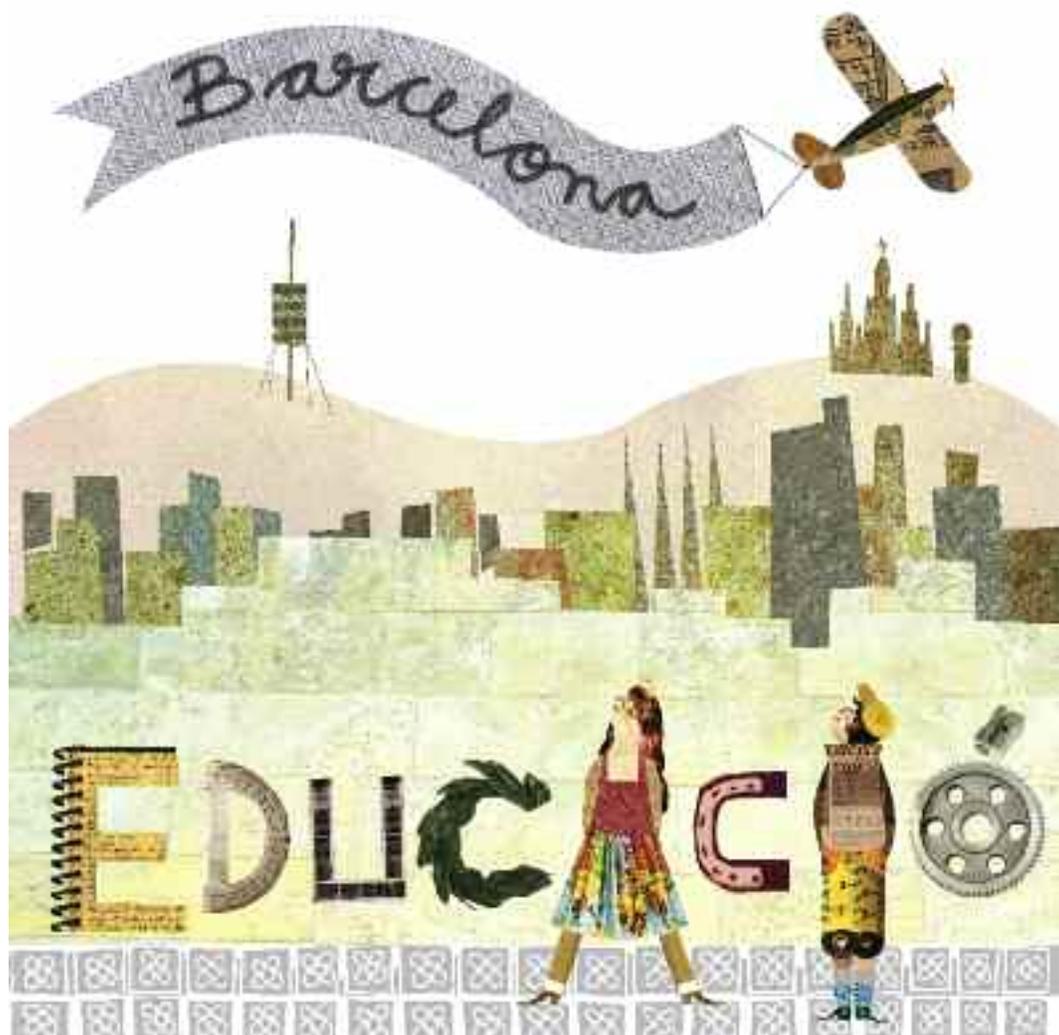

María Corte

← **Octubre**. 2008. Collage + digital. 20 x 20 cm. Serie.

Marzo. 2008. Collage + digital. 20 x 20 cm. Serie.

Els ulls com a taronges (Los ojos como naranjas). 2009. Collage + montaje digital. 20 x 20 cm.

No tocar de peus a terra (No tocar con los pies el suelo). 2009. Collage + montaje digital. 20 x 20 cm.

Como arribaven les criatures a Bellpuig (Cómo llegaban los niños a Bellpuig) 2.
2009. Tinta + lápiz + digital. 15 x 29 cm.

Como arribaven les criatures a Bellpuig (Cómo llegaban los niños a Bellpuig) 3.
2009. Tinta + lápiz + digital. 17 x 25 cm.

Nunca pensé que el papel en blanco se fuera a convertir en mi cómplice y adversario a partes iguales, pero gracias a él cada día descubro la cantidad de cosas que caben en un lápiz.

María Corte Maidabán

Barcelona, 1983

Ciclo Formativo de grado superior en ilustración en la Escola Massana en Barcelona > Escuela de diseño y moda Felicidad Duce, Barcelona.

Exposiciones colectivas

2008 *10 mil*: exposición retrospectiva de 10 años de ciclos de ilustración de la Escola Massana.

Publicaciones

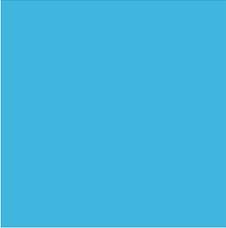
2009 *Maneres de dir*. Proyecto ARIE, Ana Teberosky, Universidad de Barcelona. Generalitat de Catalunya > *Bienvenidos a Dixieland*, portada del suplemento cultural *Encuentros, Diari de Tarragona* > Cartel de las fiestas mayores de “Santa Eulàlia” de Barcelona, Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona > Ilustraciones para el calendario de la revista *Barcelona Educació*, Institut d’Educació, Ayuntamiento de Barcelona > **2008** Cartel para la *XV Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, Barcelona millora el seu paisatge urbà*. Institut d’educació, Ajuntament de Barcelona >

Com arribaven les criatures a Bellpuig (Cómo llegaban los niños a Bellpuig), Revista *Tretzevents*, Barcelona > Ilustraciones de la *Plaça del Mercadal de Reus*. Instalación en el Museo de arte e historia de Reus. Productora Sono. Barcelonam > Festival de teatro y mimo de Reus, portada del suplemento cultural *Encuentros, Diari de Tarragona* > Álbum ilustrado *Hipónimos*. Proyecto ARIE, Universidad de Barcelona, Generalitat de Catalunya > Participación en la muestra de animación infantil en el Centro laboral de arte en Gijón > Álbum ilustrado *Contraris*. Proyecto ARIE, Universidad de Barcelona, Generalitat de Catalunya > *Pinceladas japonesas*, portada del suplemento cultural *Encuentros, Diari de Tarragona* > *Corto pero intenso*, portada del suplemento cultural *Encuentros, Diari de Tarragona* > **2007** *Otra Navidad*, portada del suplemento cultural *Encuentros, Diari de Tarragona*.

Contacto

671 339 203
mariaiscorte@gmail.com
<http://mariacorte.blogspot.com/>

Miguel Porlán

←Troglobites (detalle). 2008. Bolígrafo + fotocopias + Photoshop. 23 x 37 cm.

Baltimore. 2008. Bolígrafo + fotocopias + Photoshop. 23 x 37 cm.

Vigo. 2008. Roturador + bolígrafo. 14 x 18 cm.

Avignon. 2009. Roturadores + bolígrafo. 13 x 41 cm.

Empecé a dibujar desde el momento en que descubrí lo que es un lápiz. Aquello que parecía mi mayor entretenimiento se convirtió en una necesidad y sobre todo en mi medio de expresión. Hoy en día sigue siendo así, y me considero muy afortunado de tener muy claro aquello que me gusta hacer. Y es por eso que intento hacerlo lo mejor que puedo.

Con el paso del tiempo he ido viendo que el papel del ilustrador/creador va más allá de ser un dibujante, y que dedicarse a ello no es tarea fácil. Ahora me planteo el dibujo desde otro punto de vista, busco el equilibrio entre el concepto y la estética. No quisiera encasillarme en un estilo o sector, me gusta probar e intentar adecuarme a lo que quiero expresar. Descubrir el lápiz solo fue el inicio, ahora quiero seguir dibujando solo por placer y poder convertir mi pasión en mi profesión.

Miguel Porlán Rodrigo

Barcelona, 1987

Ciclo Formativo de Grado Superior de ilustración en la escuela Massana, Barcelona > Bachillerato artístico en el I.E.S Dolors Mallafré i Ros de Vilanova y la Geltrú, Barcelona.

Exposiciones individuales

2006-2007 *Dibujos Miguel Porlán*. Sala Sol·luna, Vilanova y la Geltrú, Barcelona.

Premios

2006 3er puesto Concurso *Letraset tria*.

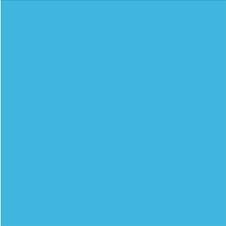
Publicaciones

2008 Ilustración para el 30 aniversario de *El Periódico* de parte de Güppo Anuncios > Diseño de la primer maqueta del grupo Random Feelings > Colaboración en el *Fanzine ETT* > Colaboración en el *Fanzine Carne Líquida* > **2007** Ilustración para un folleto/invitación de Titán.

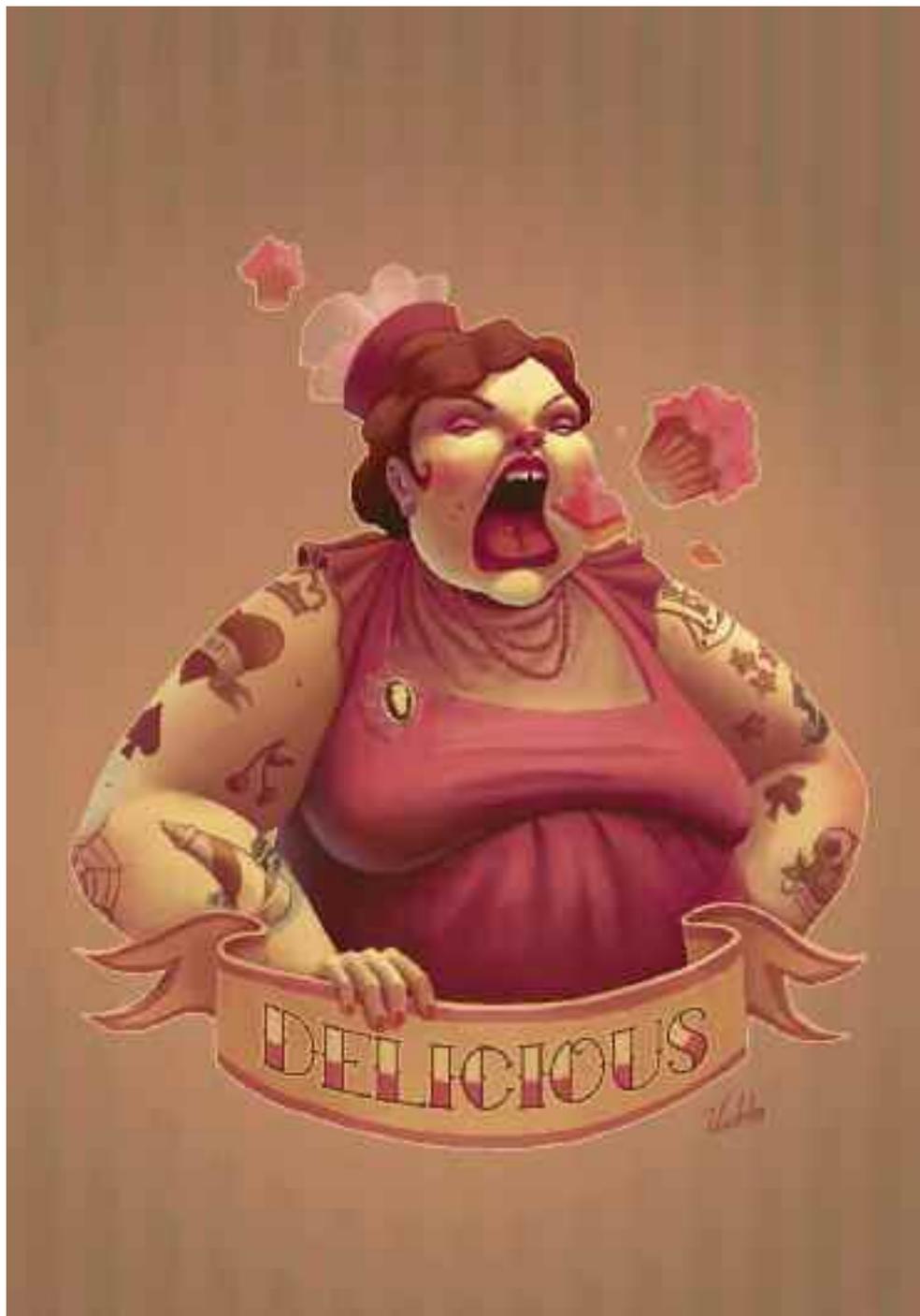
Contacto

607 932 187
porlan.miguel@gmail.com
www.miguelporlan.com

Laura Wächter

← Ice cream fever (detalle). 2009. Vectoriales digitales + Illustrator. 14 x 14 cm.

Delicious. 2008. Photoshop + pincel básicos. 42 x 29 cm.

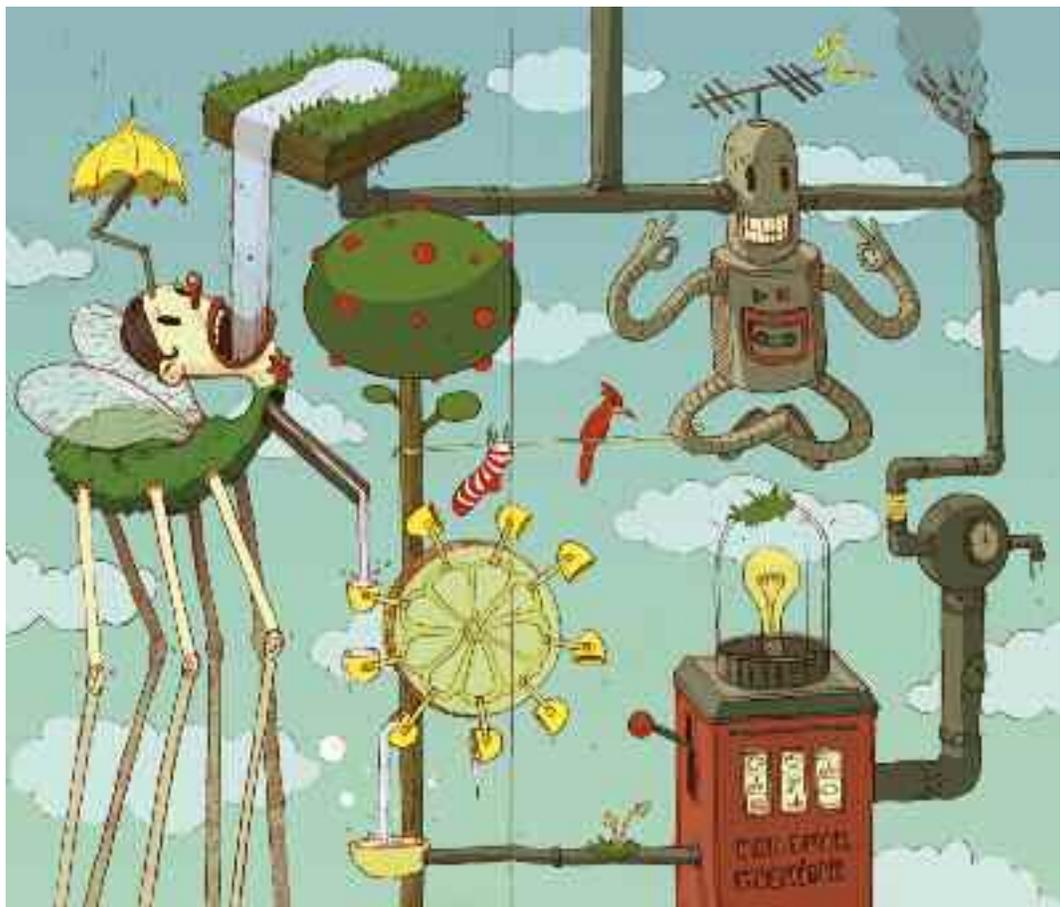
Cherry Red. 2006, retoques en 2009. Photoshop + pinceles básicos. 29 x 21 cm.

Mind Pollution. 2006 y retoques en 2009. Photoshop + pinceles básicos. 42 x 25 cm.

Marie Antoinette. 2008. Photoshop + pinceles básicos. 29 x 21 cm.

Algunos escriben diarios, yo trato de ilustrar mi vida de una manera simbólica con cada dibujo.

Es curioso mirar atrás y ver cómo va cambiando tu obra conforme pasan los años. A veces es casi un ejercicio introspectivo y puedo jugar a descifrarme a mí misma cuando la ilustración está acabada.

Laura Wächter

Algeciras, Cádiz, 1987

Técnico de grado superior en Ilustración por la Escuela de Artes y Oficios de Granada > Primer curso de Creación artística gráfica y digital, por la Escuela Superior de Dibujo de Madrid.

Exposiciones individuales

2008 Exposición mensual de octubre en Unity Tattoo, *The Art of Laura Wächter*.

Premios y becas

2008 Primer premio de Ilustración del Concurso de ilustración y cómic de Leganés

Publicaciones

2008 Christmas para Metro de Madrid/Mc-cann Erickson > **2007** Ilustración publicitaria para CajaMadrid > Ilustración publicada en la portada de *Weird Tales Magazine* (nº 346).

Contacto

laurawaechter@gmail.com
www.novacontigo.com
www.novacontigo.blogspot.com

Accésits

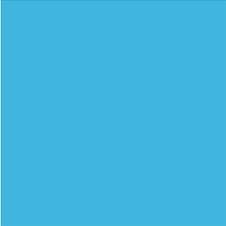
Diana Bóveda

Iván Bravo

Ricardo Fumanal

Ignacio Serrano

Mar Villar

Diana Bóveda

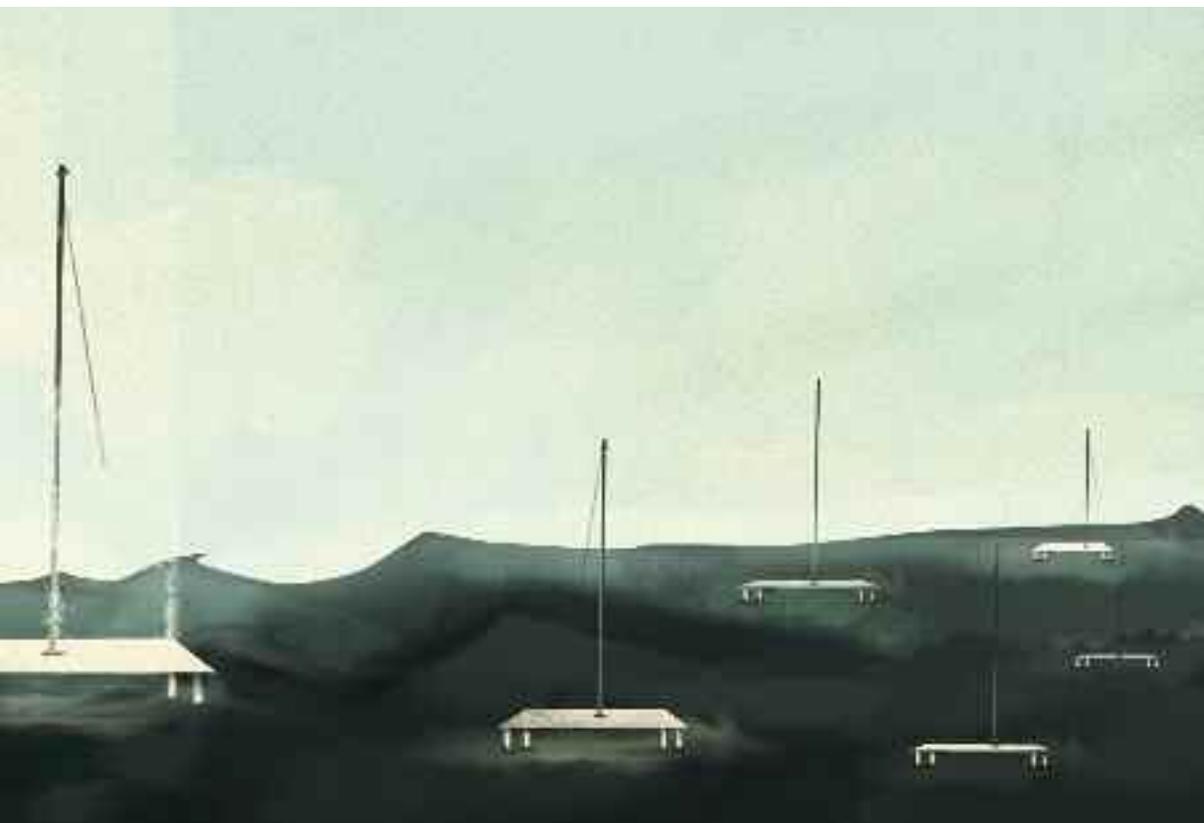

← **Ballenas 01.** 2008. Ilustración digital. 14, 24 x 14, 24 cm.

Paragüas 01. 2008. Ilustración digital. 15 x 18 cm.

Mamut. 2008. Ilustración digital. 15 x 15 cm.

«Historia ultracorta: las historias pueden extenderse pero también encogerse. El éxito de tal “encogimiento” reside en la preservación de su esencia. Se conserva la trama de la historia y lo superfluo queda reducido a su mínima expresión. Le toca al lector deducir las partes ausentes de la narración y del dibujo a través de su experiencia personal». Will Eisner

Me gusta contar historias, ilustrar acontecimientos históricos y sucesos reales y sin duda mi medio favorito es el dibujo.

Cada una de las ilustraciones cuenta una historia, real o imaginaria, resumida en una sola imagen. Estas historias tienen un origen y un desenlace ocultos, son una invitación para que cada observador invente los suyos.

Diana Bóveda

Madrid, 1979

Licenciada en Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid > Máster en Tecnologías digitales interactivas (postproducción). CEV.

Trabajos y publicaciones

Trabajo como diseñadora e ilustradora autónoma desde hace 4 años para Microsoft, BBVA, The Body Shop, L'Oreal, Samsung, Santillana...

Contacto

677 757 407

91 523 08 68

diana79@gmail.com

www.dianaboveda.com

Mental

FUEL

REAL

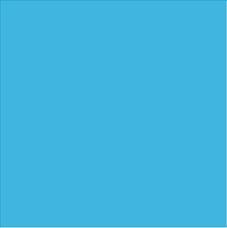
BY
IVÁN
BRAVO
.COM

RRR

HOTEL

feed.

Iván Bravo

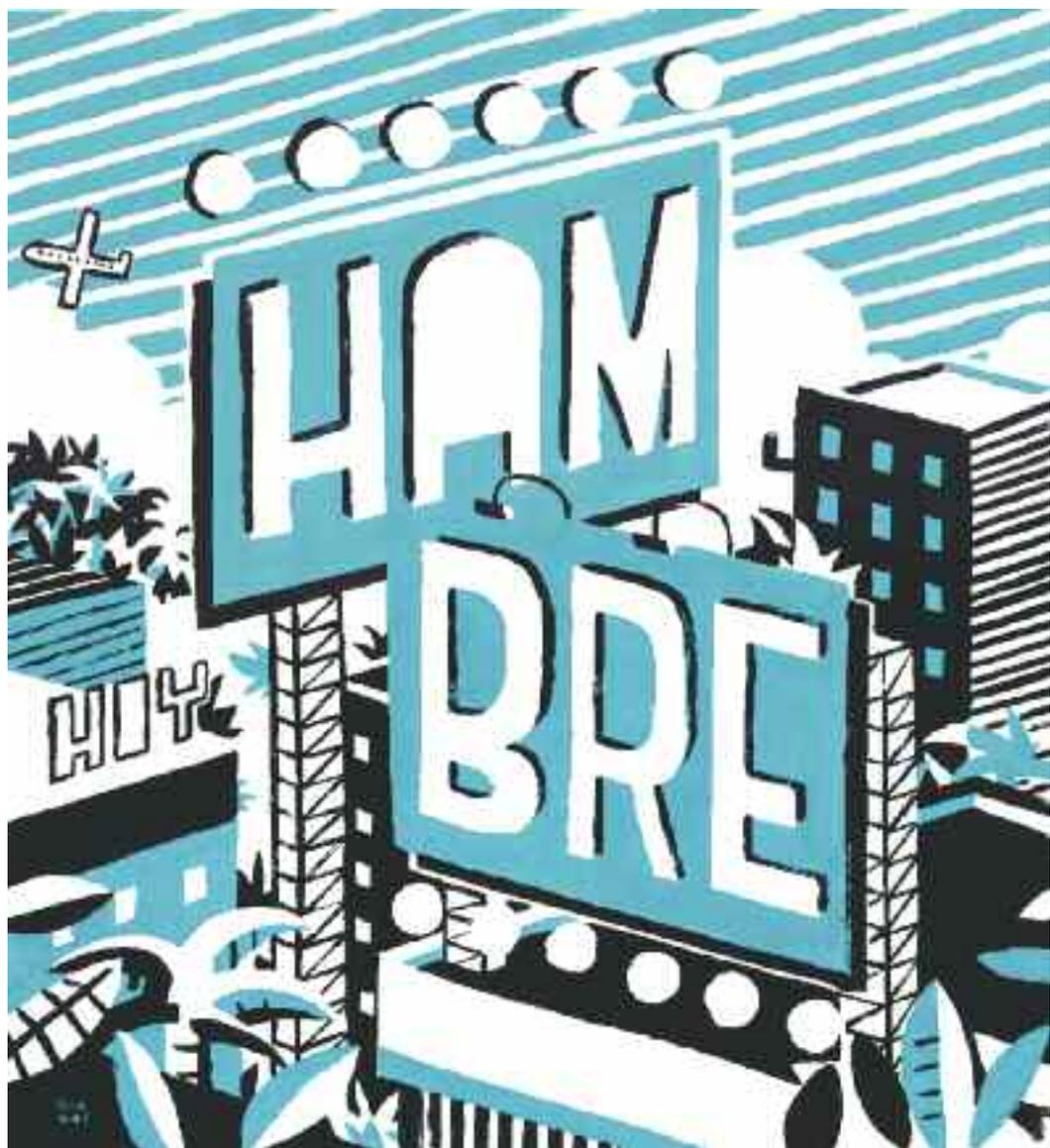

← Mural Icasual 1. 2008. Acrílico + roturador sobre papel. 30 x 17 cm (mural de 120 m²).

Saxo Jazz. 2008. Acrílico + papel. 24 x 35 cm.

Mural Icasual 2. 2008. Acrílico + roturador sobre pared. 27 x 23 cm (mural de 120 m²).

Normalmente es difícil tener como mascota un elefante embotellado. Si bien en la realidad esta situación no es posible, sí lo es en el dibujo.

Ilustrador autodidacta, le gusta sobremanera encriptar significados en ilustraciones, transformando trozos de papel en cofres que deben ser abiertos y husmeados para descubrir sus secretos: inocentes chistes o ambiciosos conceptos.

El cómic ha sido su escuela durante infancia y adolescencia; luego vino el interés por el diseño gráfico y el descubrimiento del grafismo de principios y mediados del siglo XX, constructivistas, suprematistas, carteles de guerra, estética vintage americana...

Ha coqueteado con manchas y texturas, pasando por una época muy sintética con el *collage*. Últimamente, influenciado por ilustradores como Santiago Sequeiros, Mike Mignola, Arnal Ballester o Eneko (la lista es interminable), intenta olvidar la línea y centrarse en la masa de color, generando complejas composiciones a partir de pocos colores donde los personajes se mezclan entre ellos, confundiéndose con muebles, objetos y fondos.

Fusionar formas y alterar anatomías en busca de expresividad hacen sin duda más difícil la comprensión de las imágenes, pero es la senda en la que ahora transita. Es bonito no ver límites en el papel: las botellas pueden acoger a algún elefante de vez en cuando.

Iván Bravo Vergel

Barcelona, 1983

Graduado Superior en Diseño Gráfico. Escuela Elisava, Barcelona > II Curso internacional de ilustración y diseño: la verdad, la mentira y todo lo demás, dirigido por Grassa Toro e Isidro Ferrer; Albarracín, Teruel > Workshop Experimentar con las metáforas visuales, con la ilustradora Luba Lukova, Barcelona > Workshop Ping Pong, sobre la interacción entre objeto y usuario, con motivo de la exposición *School Ibérica* de la Biennal de Lisboa de 2005.

Exposiciones individuales

2008 *Hablando con la pared*, exposición de originales, bar Candela, Barcelona > **2007** *Pirañas huecas, ilustración en lata*, objetos metafóricos e ilustraciones personales. Dentro del programa de exposiciones de La incubadora del FAD, Barcelona.

Exposiciones colectivas

2008 *Hipermerc'Art*, 60 ilustraciones originales sobre papel, pequeño formato. Galería Safia, sala Vinçon, Barcelona > **2007** *Spai Lab*, Expohogar-Fira Barcelona. Proyecto *La mascota imperecedera* > **2006** *European Ways of Life*, exposición de diseño europeo. Nantes, Francia. Proyecto NEWSPAPER, con Xavier Agulló > **2005** *School Iberica*, Bienal de Lisboa. Proyecto *Rompiendo Esquemas*, con Maria Villaró, fruto del Workshop Ping Pong, durante mayo 2005.

Premios y becas

2009 Finalista de los Premios Junceda de Ilustración 2009 (categoría: publicidad), que otorga la APIC, por *Mural Icasual* > **2007** Beca *La Incubadora del FAD*, como profesional en incubación en diseño gráfico durante 2007, Barcelona.

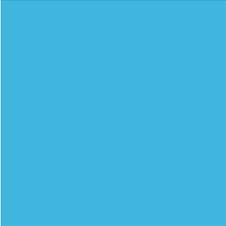
Publicaciones

2008 Mural de 120m² en el bar Icasual, Barcelona > Ilustraciones en revistas como *Releu*, *Compartir*, *Caldo de Cultivo* o *InfoASF* > **2006** Serie de ilustraciones para la divertida guía de bares *Barcelona Nights* de Editorial Viena.

Contacto

651 735 431
hola@ivanbravo.com
www.ivanbravo.com

Ricardo Fumanal

← [Marlon Brando \(detalle\)](#). 2009. Lápiz + tinta + papel. DIN A3.

[Entertainment](#). 2009. Lápiz + tinta + papel. DIN A3.

Poetic madness and the romantic imagination. 2008. Lápiz + tinta + papel. DIN A3.

Recursos ambidiestros y quehaceres sintomáticos. Entre los aspectos que caracterizan la creación actual es inevitable recalcar la fragmentación de la mirada que tanto aporta a los proyectos gráficos y/o visuales. Una forma de inspeccionar la superficie del presente parte de lo ramificado, la interconexión, el pastiche... materializándose en bloques compactos de información que adoptan formulas truncadas, explosionadas, rítmicas y dispares capaces de cautivar el ojo de un consumidor ansioso de «lo nuevo».

En este «reto de captación» se articula el trabajo de Ricardo Fumanal, un creador que no solamente se enfrenta al proceso de elaboración de un estilo personal sino más bien a formalizar su propia estrategia. Cualquier destreza técnica es insuficiente en una opción creativa tal y su labor profesional requiere saber manejarse en otras muchas «habilidades» sociales. Todo un engranaje de nueva actividad relacional y extensión del «brazo creativo» que le convierte en una figura polidédrica.

Actualmente Ricardo Fumanal (Huesca, 1984) vive y trabaja en Londres. Tras establecerse como ilustrador autónomo en Madrid y Barcelona es autor/productor de un lenguaje gráfico de carácter internacional. Ricardo aporta visiones desinhibidas y cargadas de frescura desde un esquema visual proyectado y desmembrado. Sus piezas gráficas están compuestas a partir de múltiples recursos que confunden una red de referencias, iconos y elementos de repentina contemporaneidad. Por lo que su perímetro de actuación está situado en un lugar donde conviven velocidad y quietud en un intento de distinción entre el inmenso magma de creación emergente.

Ricardo se define como una persona introvertida y muy observadora. Cualquier gesto mínimo dota a su trabajo de gran fluidez y a su vez manifiesta sus amplios intereses por la fotografía de moda, las artes gráficas, la publicidad, la música, las tendencias o el arte contemporáneo. Gestiona su faceta profesional como ilustrador desde el uso de referentes, técnicas y lenguajes muy diferentes —que van desde la línea pura del rötring al lápiz, la acuarela o el color plano— de entre los que pondera su identidad compositiva y una simplicidad y confrontación entre fondo y figura.

Tras colaborar con algunos estudios de diseño gráfico fue adentrándose en el mundo de la ilustración de forma autodidacta, publicando a la vez en diversos medios editoriales. Es colaborador habitual del weblog sobre sexo en <www.elmundo.es> que le ha dado gran visibilidad. Rápidamente amplió su cartera de clientes mediante encargos procedentes de medios y soportes muy diferentes, entre ellos: revistas como *Dazed & Confused*; *Yo Dona*, *Wallpaper*, *Nylon Guys*, *Flaunt*, *El País EP3*, *Marie Claire*, *Hercules*, *Suite*, *Madame Figaro*, *Metal*, *Apartamento*, *Tonu&Guy Magazine*, *German Glamour* o *Leer* (para la que ha realizado numerosas portadas) o la inserción de su trabajo de ilustración en proyectos de «imagen en movimiento» —entre ellos la realización del set (fondo escenográfico para desfile) en la presentación de Mango S/S 2008 o el cortometraje de Javier Guerrero *La Luz Oscura*.

Ricardo Fumanal

Tamarite de Litera, Huesca, 1984

Técnico en diseño gráfico > Técnico superior en Gráfica Publicitaria.

Exposiciones colectivas

2009-2008 *Poetic Madness and the Romantic Imagination*, RISE Berlín > *Uno + Uno, Multitud; Domestico 2009*, Madrid > **2007** *Pensa/Piensa/Think*, Centre d'Art Santa Mònica, CASM. Intervención en el Hall, junio 2007-febrero 2008, Barcelona > **2006** *Situació Lleida*, La Panera, noviembre-enero de 2006, Lleida.

Publicaciones/Prensa

2009/2006 Trabajos publicados en los siguientes medios de prensa: *Wallpaper, NylonGuys, Dazed&Confused, Hercules, Marie Claire, German Glamour, Flaunt, Vanidad, YoDona, El Pais EP3, elmundo.es, Aparatamento, Metal, Tony&Guy magazine, Leer, Madame Figaro, Suite.*

Experiencia laboral

2009 *Entertainment*, colaboración con motivo del lanzamiento del nuevo álbum del Dj estadounidense Fischerspooner > Realización de las campañas publicitarias del año del Centro Comercial Diagonal Mar, Barcelona > *Misa Negra*, colaboración junto al artista Joan Morey, realización de una serie de ilustraciones para libro de artista > **2008** Serie de ilustraciones, interior y portada, libreta informativo Formación Profesional, Ajuntament de Barcelona > Portada e ilustraciones interiores, *Ferdinand*, André Gide, editorial Cavaret Volatire > Serie de 10 ilustraciones publicadas en el catálogo s/s 2008 de la marca Pull&Bear > Realización mensual de las portadas de la revista *Leer* > **2007** Animación proyectada como fondo escenográfico durante el desfile S/S 2008 de la firma Mango **2006-2009** > Ilustraciones para el web-blog de sexo del diario *El Mundo* > **2006-2008** Ejecutor gráfico responsable del *Arxiu_Dossiers*, Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona

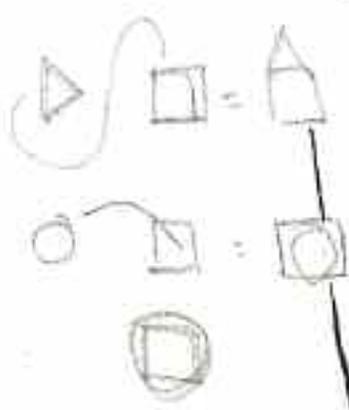
Contacto

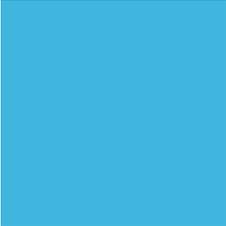
0044 (0) 793 156 65 60
info@ricardofumanal.com
www.ricardofumanal.com

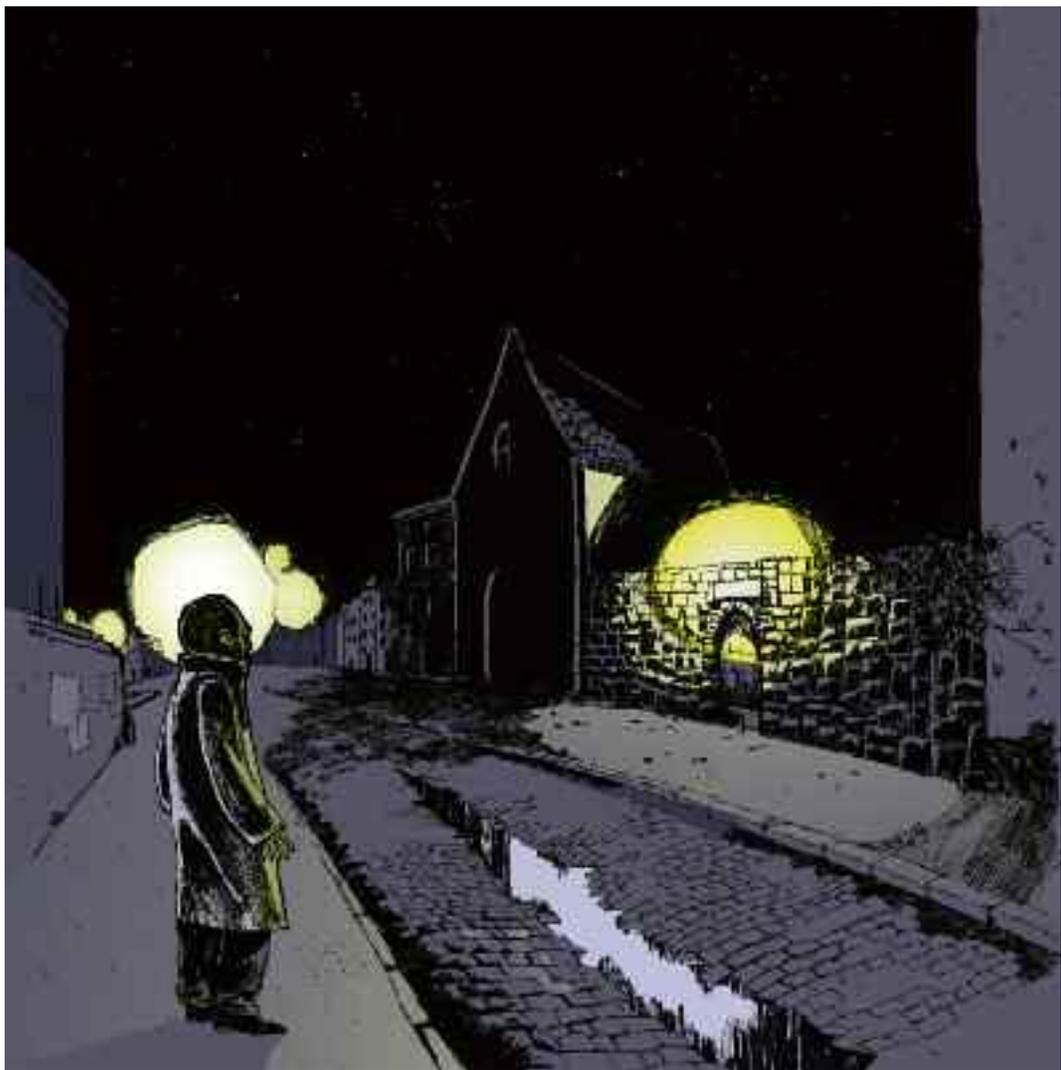
Incompatibles.

- Enchufes
- Clavijeros

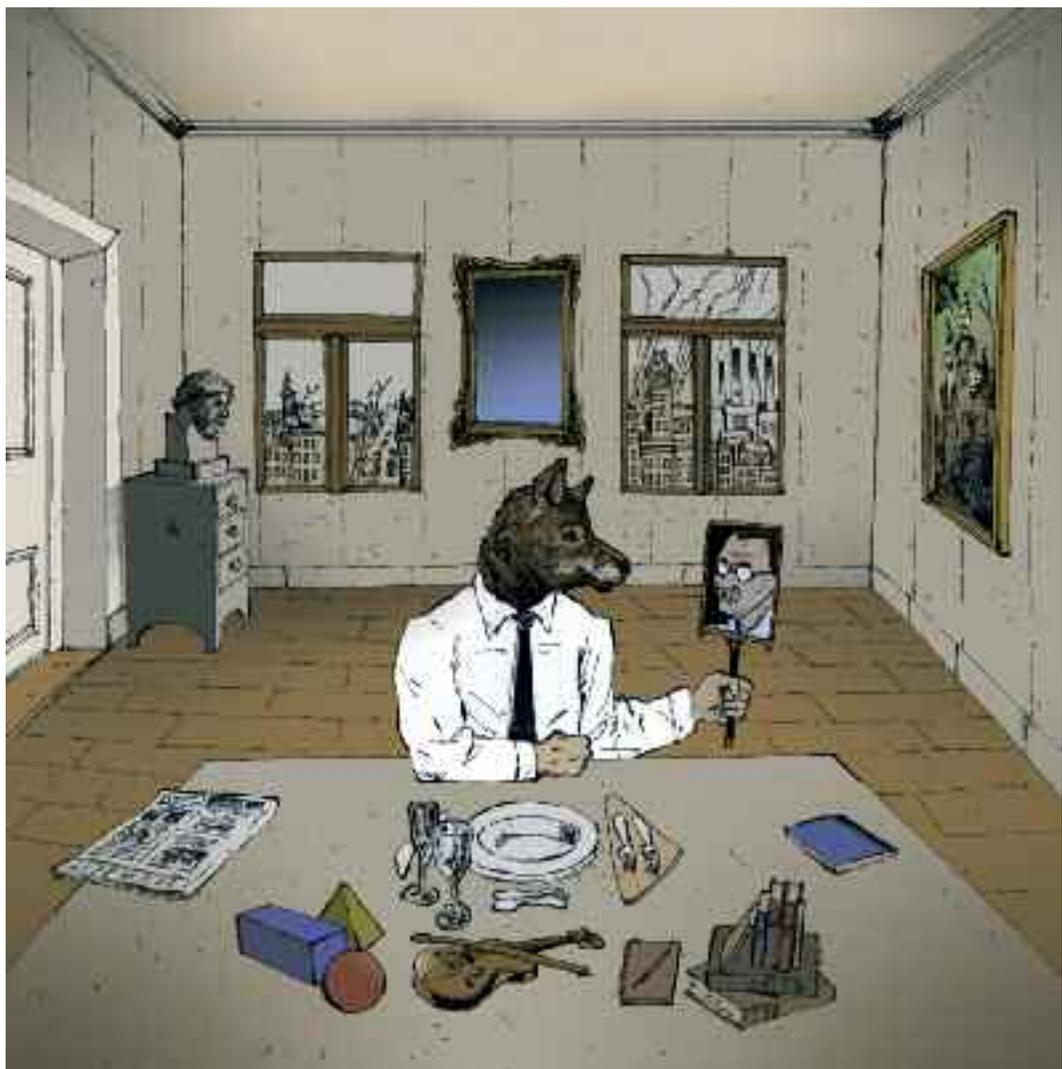

Ignacio Serrano

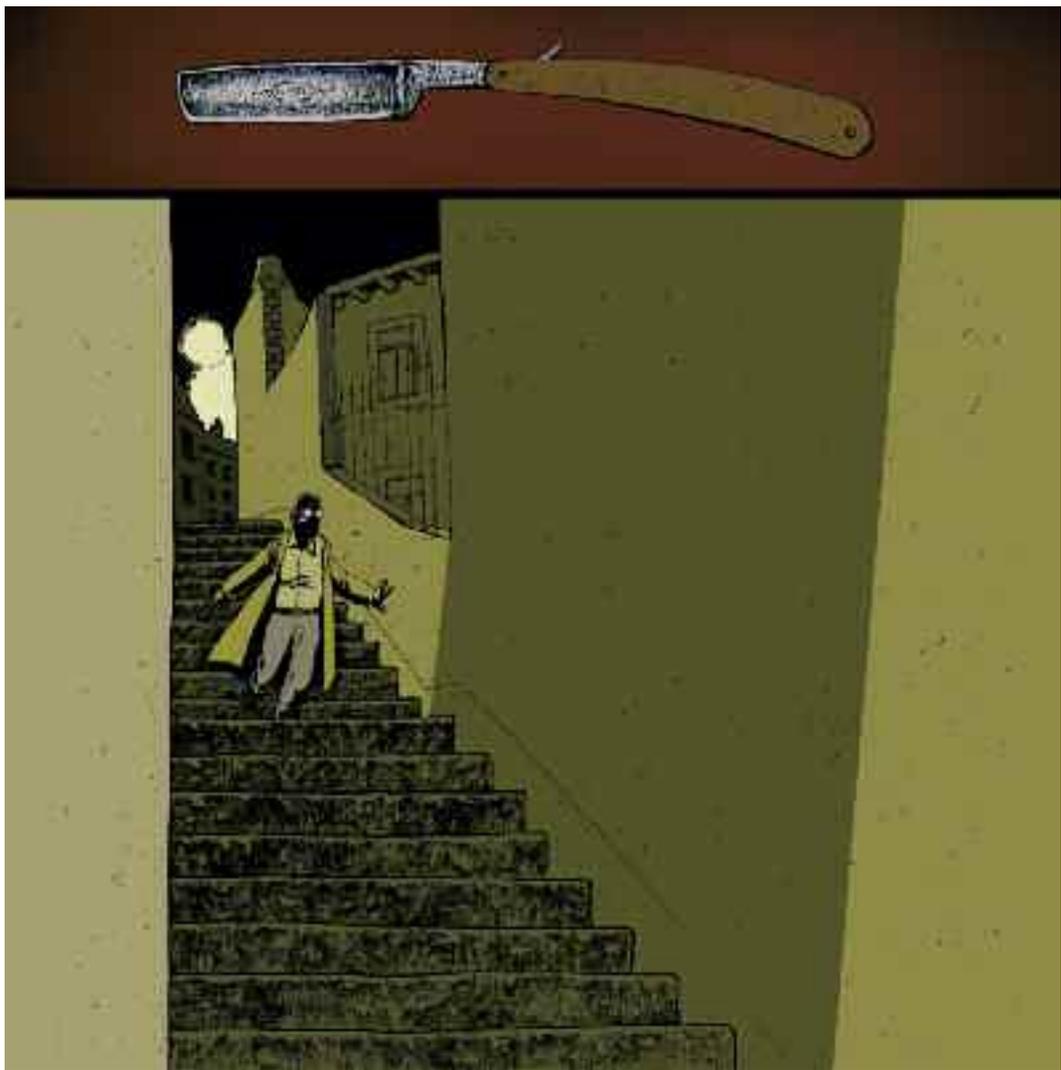
← Sin título. 2009. Lápiz + papel.

La vieja tapia. 2009. Tinta chica + papel + Photoshop. 25 x 25 cm.
Serie El lobo estepario, de Herman Hesse

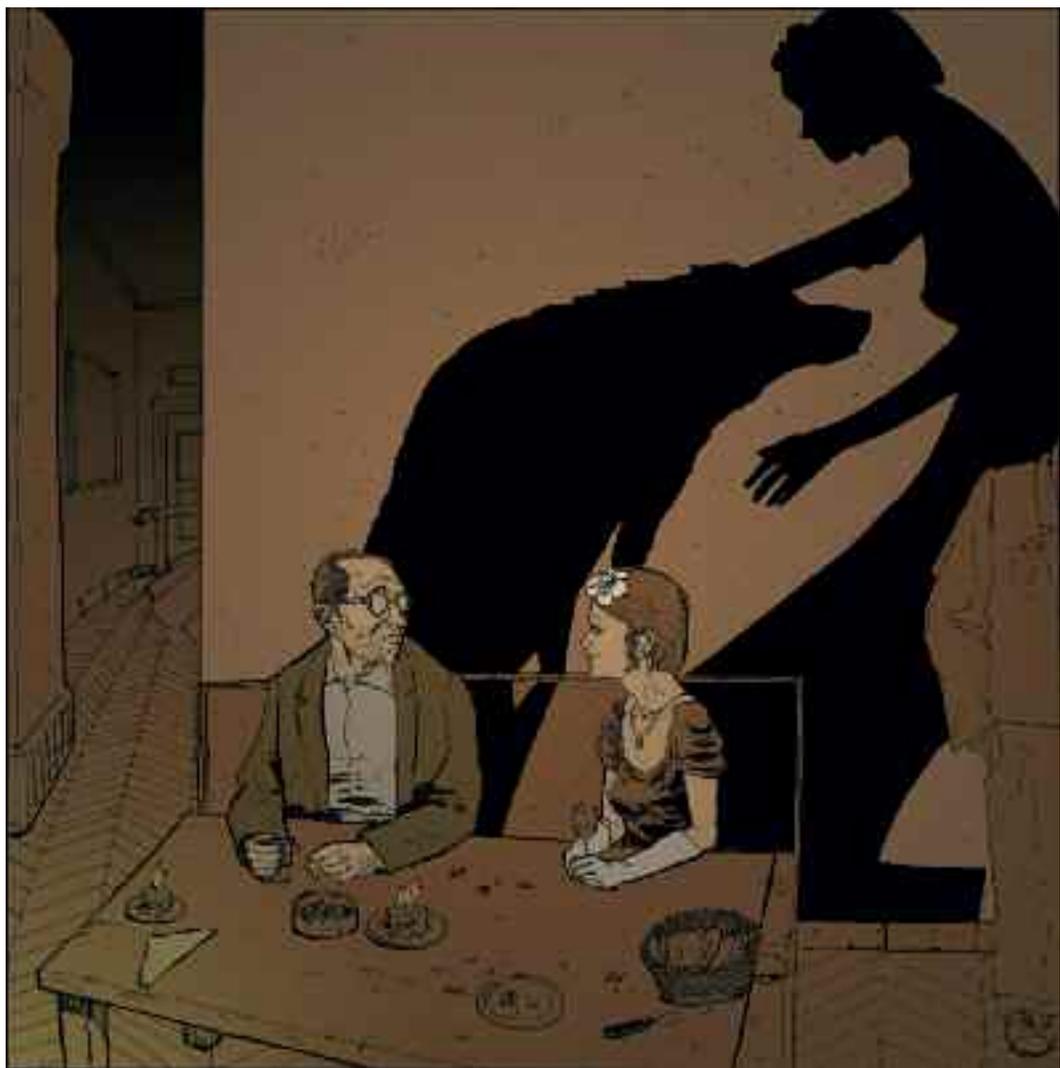

Tratado del lobo estepario. 2009. Tinta chica + papel + Photoshop. 25 x 25 cm.
Serie El lobo estepario, de Herman Hesse

La cuchilla de afeitar. 2009. Tinta chica + papel + Photoshop. 25 x 25 cm.
Serie El lobo estepario, de Herman Hesse

María. 2009. Tinta chica + papel + Photoshop. 25 x 25 cm.
Serie El lobo estepario, de Herman Hesse

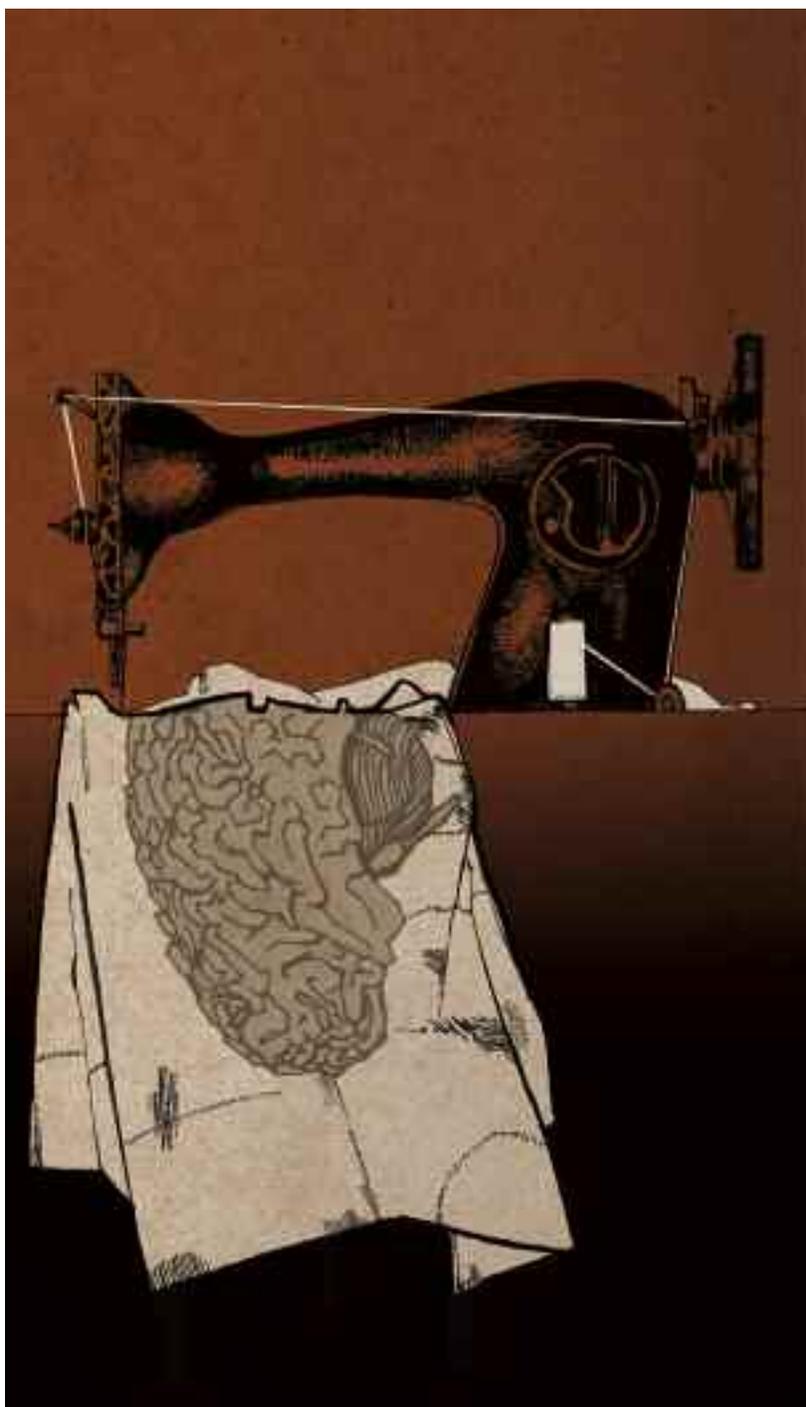
Montería de coches. 2009. Tinta chica + papel + Photoshop. 25 x 25 cm.
Serie El lobo estepario, de Herman Hesse

El juego de la vida. 2009. Tinta chica + papel + Photoshop. 25 x 25 cm.
Serie El lobo estepario, de Herman Hesse

Ejecución de Harry. 2009. Tinta chica + papel + Photoshop. 25 x 25 cm.
Serie El lobo estepario, de Herman Hesse

La idea lo es todo.

Pienso que cada ilustración debería contar una historia, que pueda ser leída de forma autónoma, independientemente del texto o idea que acompaña. Me gusta que algo esté pasando en una ilustración, que se desarrolle una acción que atrape al espectador en medio de un suceso, pero que al mismo tiempo no le desvele demasiado acerca de lo está aconteciendo en la imagen. De esa forma se crea un halo de misterio que hace que la ilustración aporte nuevas perspectivas cada vez que se contempla.

Ignacio Serrano Pérez

Madrid, 1981

Licenciado en Bellas Artes por la UCM >
Beca Erasmus en la Kunsthochschule Kassel,
Alemania.

Exposiciones colectivas

2006 *Rundgang*, Kunsthochschule Kassel,
Alemania.

Publicaciones

2009 Ilustración para la revista mexicana
Serendipia > **2006** Cómic seleccionado para
la sección de cómic e ilustración del catá-
logo de fin de curso de la Kunsthochschule
Kassel, Alemania, llamado *Rundgang 06*.

Contacto

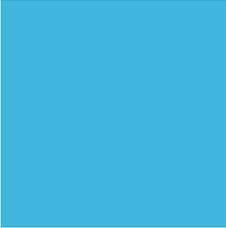
629 552 623
info@ignacioserrano.com
www.ignacioserrano.com

NEVERA NO FROST

Tengo
un poco
mundo
interior...*

* Los espaguetis
que sobran
de la cena de anoche...

Mar Villar

← Nevera no frost (serie electrodomésticos revolucionarios). 2009. Digital. 19 x 19 cm.

Cuentos para gatos. 2009. Tinta + acuarela + acabado digital. 22,5 x 32 cm.

Mi familia no acepta a mi novio (serie «Princesas desencantadas»).
2008. Tinta + acuarela + acabado digital. 21 x 29,7 cm.

Retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos. 2009. Tinta + acuarela + papeles + digital. 21 x 28 cm.

La niña de la catana. 2007. Digital. 22,5 x 20 cm.

La lectura. 2009. Hilos + recortes + digital. 12,5 x 30 cm.

La colgadora de estrellas de la noche. 2009. Tinta + recortes + digital. 30 x 40 cm.

Érase una vez una personita pequeña, diminuta, chiquitita, que procedía de Babia (y hablaba en «babio», por supuesto), que cuando tenía pocos años se dedicaba a abrir las jaulas de los pájaros de todos sus vecinos (para disgusto de éstos, claro) y los dejaba libres.

Su madre, preocupada (porque las madres se preocupan, era de esperar) la llevó al médico para ver qué le pasaba: «¿qué le pasa a mi hija, doctor?»—preguntó su madre, y el médico respondió: «nada grave, sólo que es de mente distraída». Y así quedó la cosa.

Cuando creció (de edad, no de estatura, por descontado) se dio cuenta de que los adultos también enjaulaban pájaros dentro de sus cabezas (pero ellos no los veían, ni lo sabían, faltaría más), y se propuso dar libertad a esas avecillas y proporcionar felicidad a las personas, y al liberarlos, ellos cantarían y alegrarían a todo aquel dispuesto a escucharles y entender lo que tienen que decir (porque los pájaros cuando cantan, dicen muchas cosas, y algunas muy interesantes, ¿acaso alguien lo dudaba?).

De toda esa grandeza era capaz esta personita pequeña, diminuta, chiquitita. ¿Cuál era, entonces, su arma? Un lápiz, un papel, y la imaginación.

María del Mar Villar Gallardo

Alicante, 1984

Licenciada en Bellas Artes, Universidad Miguel Hernández de Elche > Beca SICUE-SENECA en la Universidad de Salamanca > Prácticas internas en taller de grabado, UMH, Facultad de Bellas Artes de Altea > Curso de Diseño y Montaje de Exposiciones Artísticas, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert > Curso de verano de grabado calcográfico, Fundación CIEC, Betanzos (A Coruña).

Exposiciones individuales

2008 *Frágiles*, grabados, Auditori de la Mediterrània, La Nucía, Alicante.

Exposiciones colectivas (selección)

2009 *Sendes de fil*, grabados, sala de exposiciones temporales del Museu d'Art Contemporani de Pego, Alicante > **2008** *Cartografías del Tiempo*, Auditori de la Mediterrània, La Nucía, Alicante > Grupo S/T, grabados, Espacio Joven, Ayuntamiento de Salamanca > **2007** Exposición V Certamen d'Arts Plàstiques, Casa de Cultura de Mutxamel, Alicante > Grupo S/T, grabados, Centro Juvenil de La Nucía, Alicante > *Tinta sobre Papel*, Sala Mengolero, Cuevas del Rodeo, Rojales, Alicante > Grupo S/T, grabados, Casa de Cultura de Ondara, Alicante > **2006** Grupo S/T, grabados, Casa de Cultura de Alfaz del Pi, Alicante > Grupo S/T, grabados, Centro Juvenil de La Nucía, Alicante > **2005** *El Libro de los Abrazos*, ilustración, alumnos de ilustración, Facultad de Bellas Artes de Altea, Alicante.

Concursos

2007 V Certamen d'Arts Plàstiques de Mutxamel (obra adquirida por el ayuntamiento) > Concurso de creación del logotipo de la Cátedra Misteri d'Elx, UMH, mención de honor > XXII Concurso de Diseño Gráfico Carnaval 2008, Alicante, cartel seleccionado para exposición > **2006** XXI Concurso de Diseño Gráfico Carnaval 2007, Alicante, cartel seleccionado para exposición.

Contacto

677 331 472
marvillar84@gmail.com
www.mar-villar.blogspot.com

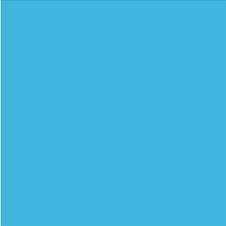
Seleccionados

Marisa Morea

Luis Nuñez de Castro

François Pagès

Marisa Morea

← **Boceto para El gossette.** 2009. Ilustración digital. 13 x 18 cm.

Espejito, espejito. 2008. Ilustración digital. DIN A4.

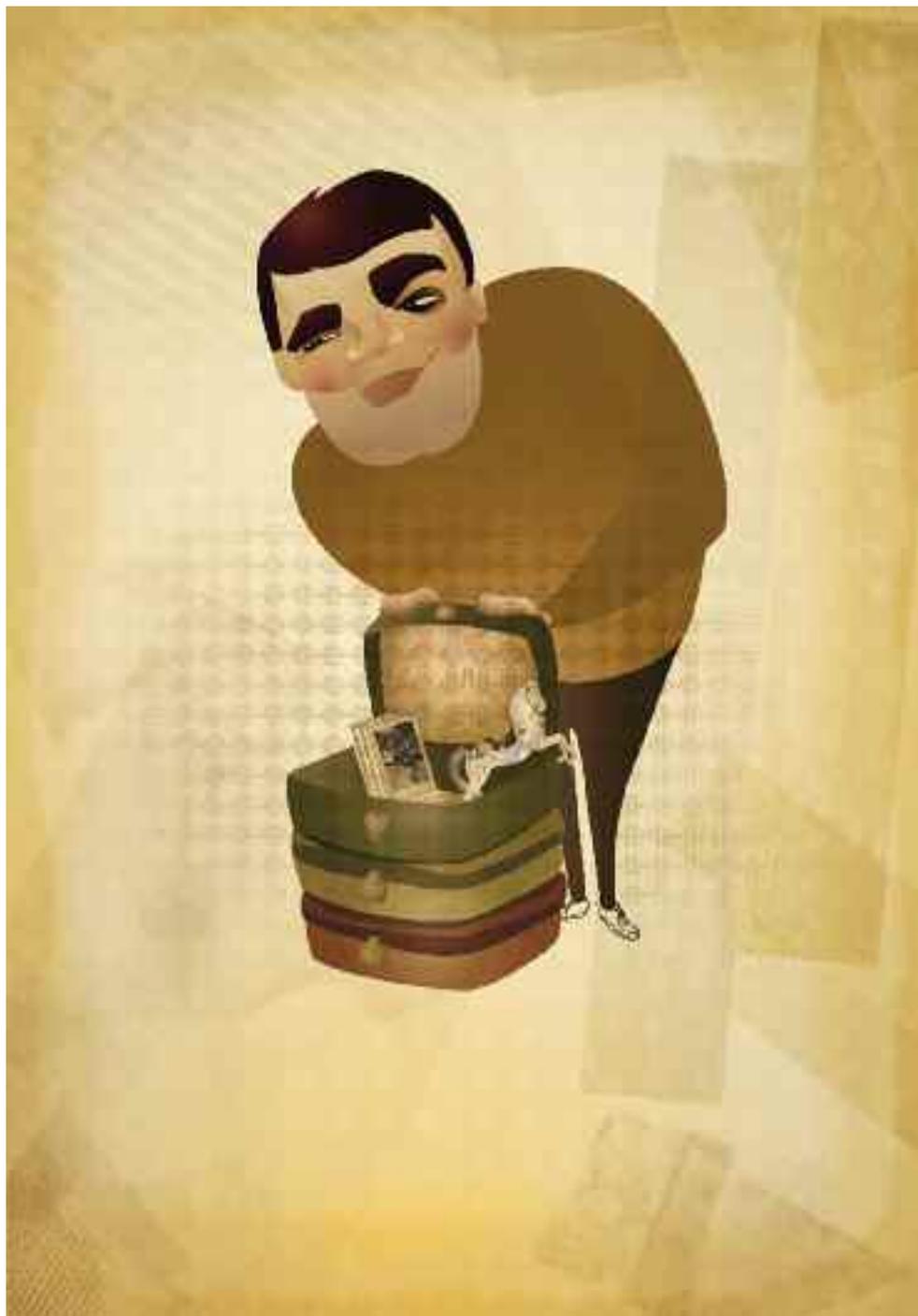

La bola del mundo. 2008. Ilustración digital. 21 x 14, 8 cm.
Serie Hassan Hudda.

Un paseo por Barcelona. 2008. Ilustración digital. 21 x 14, 8 cm.
Serie Hassan Hudda.

**«Lo que determina mi proceso creativo son los hechos exteriores, la vida»
Pina Bausch (1940–2009).**

MARISA MOREA

María Luisa García Castillo

Madrid, 1982

Posgrado de Ilustración creativa. Escuela Eina (Barcelona) > Posgrado Diseño y Dirección de Arte IDEP (Barcelona) > Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Universidad Complutense (Madrid).

Exposiciones colectivas

2009 *El último mono*. Espai Barra de Ferro (Barcelona)

Publicaciones

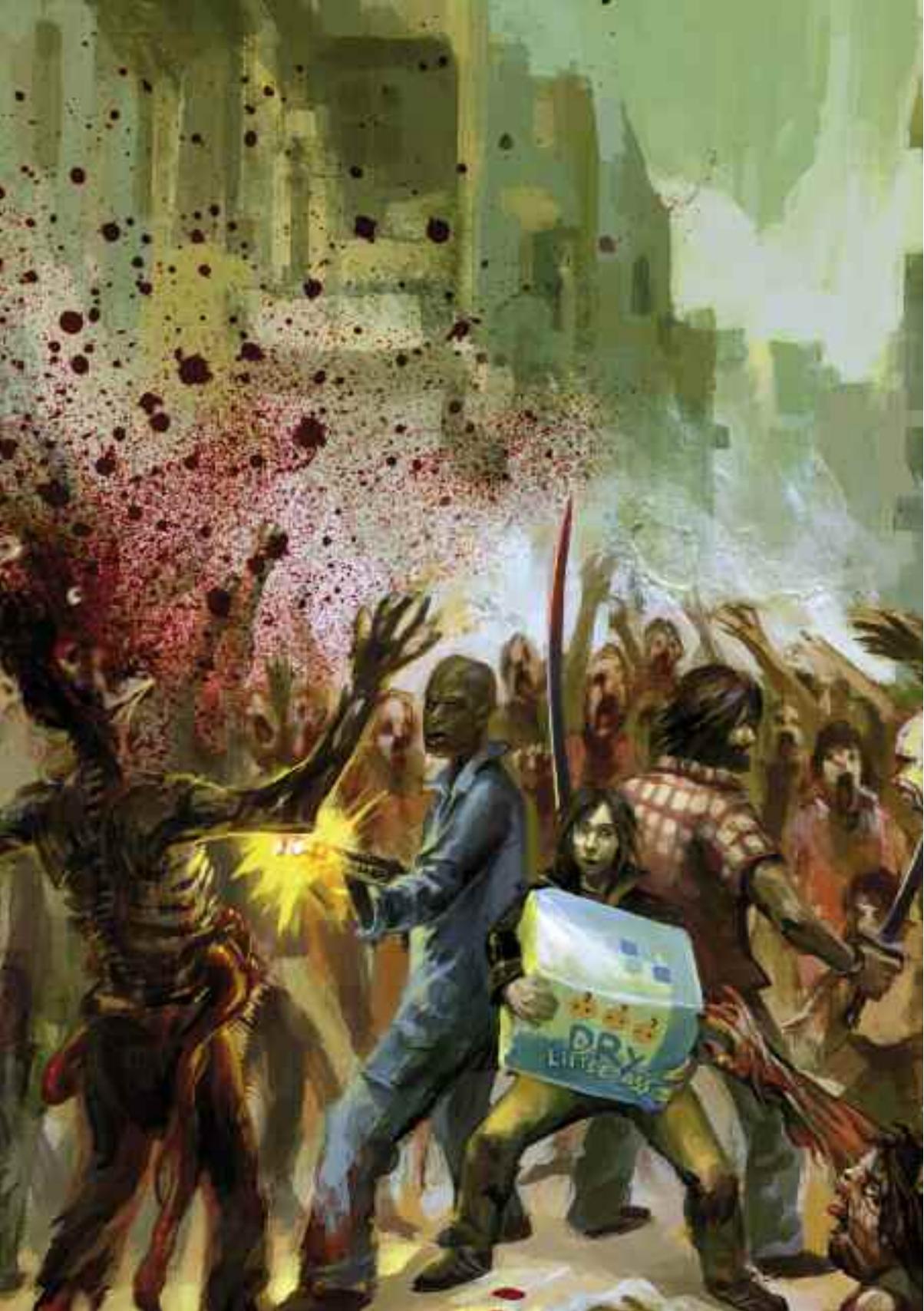
2009 *Calendario FAADA 2010* > Colaboración para el calendario anual de la ONG FAADA para la defensa de los animales > *La Vanguardia*, colaboración para *Magazine y -ES* > *Le Cool*, portada de la agenda cultural en el mes de septiembre.

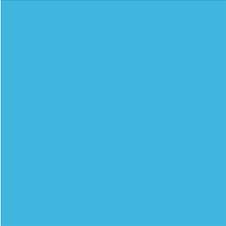
Contacto

671 129 917

marisamorea@gmail.com

www.marisamorea.blogspot.com

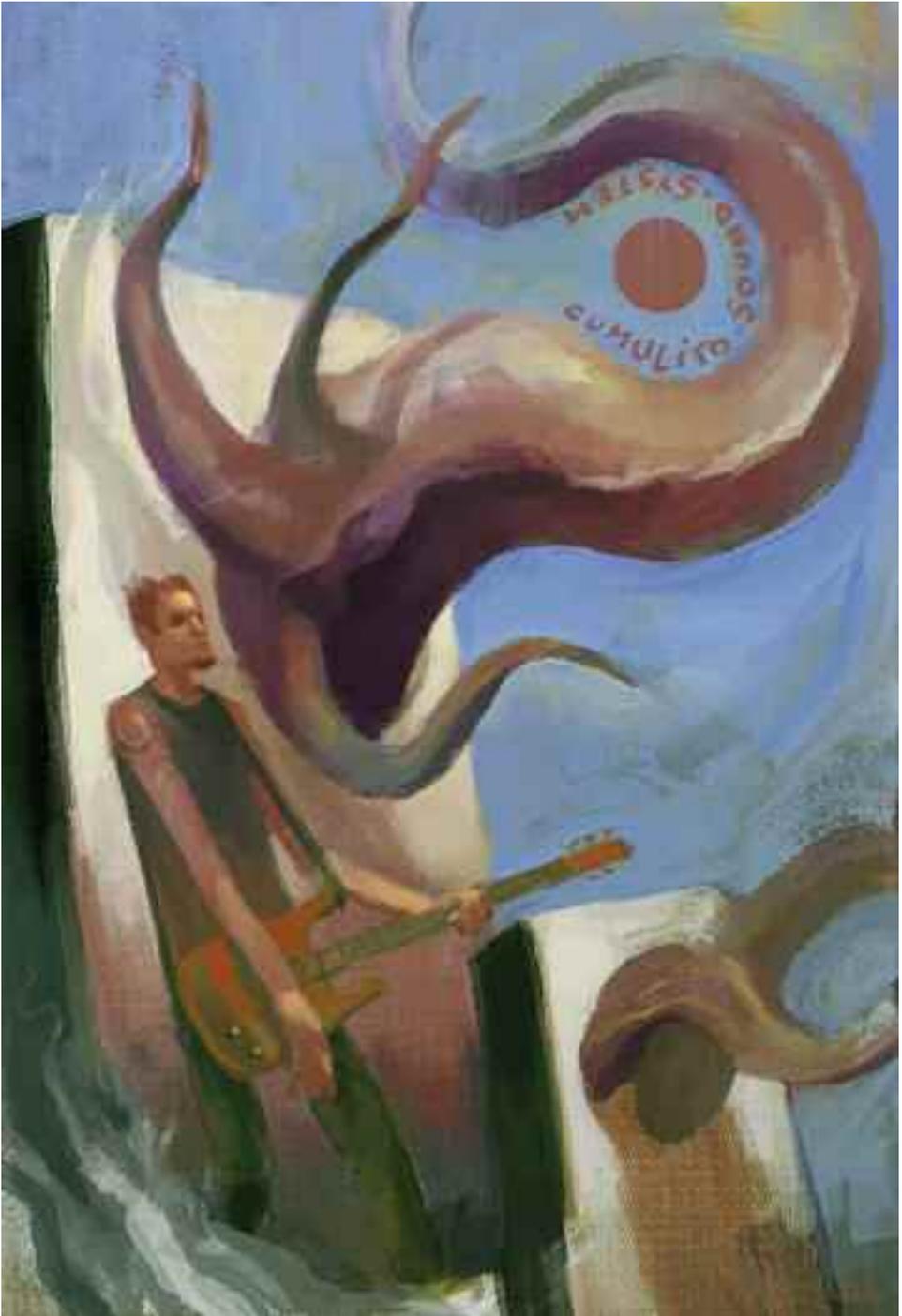

Luis Nuñez de Castro

← [Rodeados \(detalle\)](#). 2008. Lápiz + rotuladores + Photoshop. 30,7 x 21,5 cm.

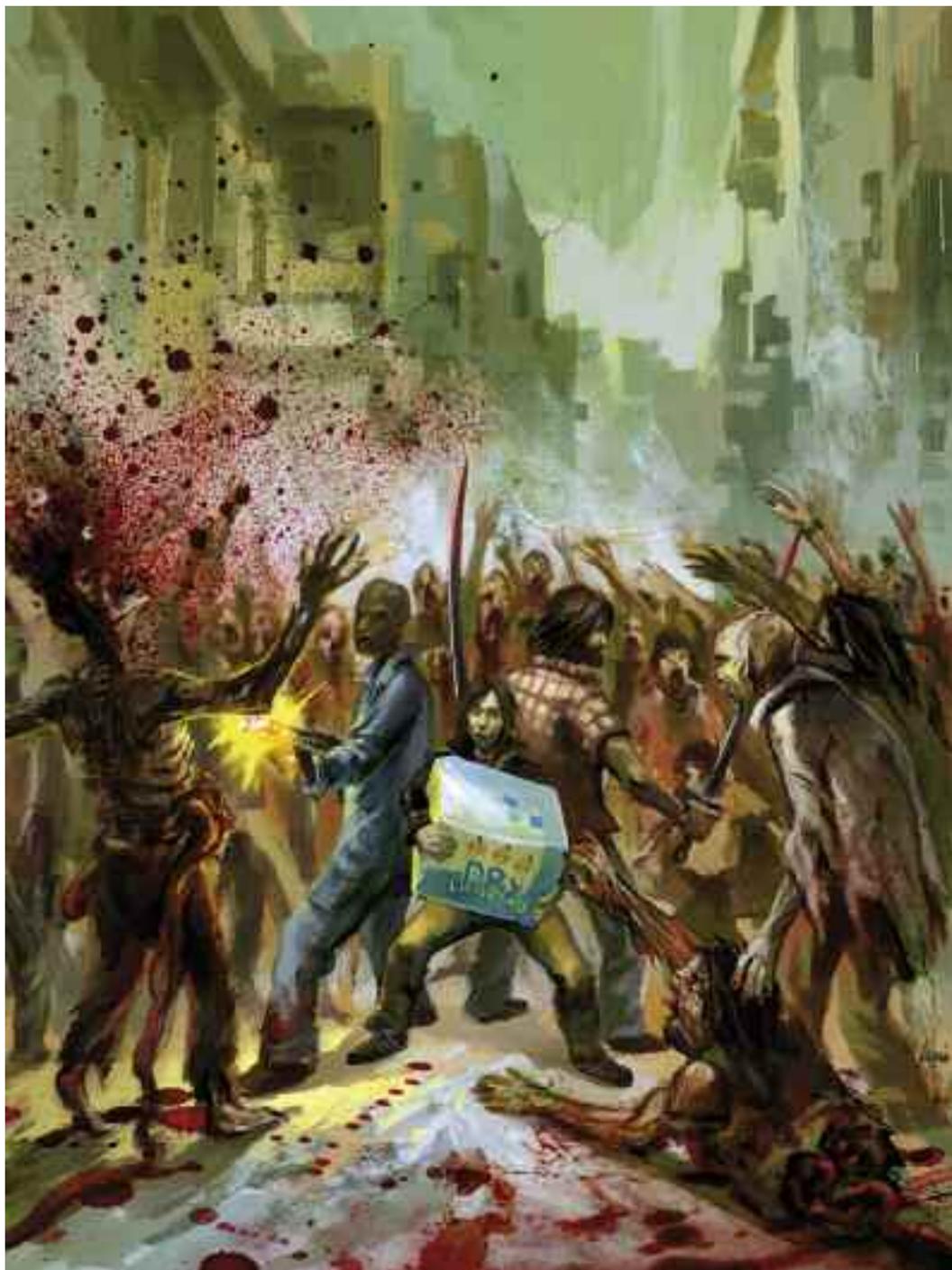
[Suppagrunge](#). 2007. Óleo + rotulador + Photoshop. 24,32 x 34,57 cm.

Cumilito Suppasound. 2008. Acrílico + Photoshop. 27,72 x 19,04cm.

Rodeados. 2008. Lápiz + rotuladores + Photoshop. 30,7 x 21,5 cm.

Robots gigantes. 2008. Tinta china + digital (Painter + Photoshop). 27,13 x 19,13 cm.

Multiposedelic. 2006-2008. Lápiz + digital (Photoshop + Alchemy). 20 x 27,19 cm.

Supongo que algún día, cuando deje de buscar una forma de trabajar que me convenza, estaré satisfecho de mi obra...

Hasta entonces seguiré intentando aprender a dibujar y pintar.

Luis Nuñez de Castro Torres

Valencia 1979

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Politècnica de Valencia.

Exposiciones colectivas

2009 *Enclaves y resonancias* (Exposición Beca de paisaje FGK) > **2008** //ADAPT 2008 *Art Expo*, de Montreal > **2002-2008** Diversas exposiciones colectivas de dibujo, estampa, pintura, animación...

Premios y becas

2008 Beca de paisaje *Enclaves y Resonancias* de la Fundación Guido Kolitscher > Accésit en el Certámen de Jóvenes Creadores de Madrid > Primer premio en el Certamen de Cómic de Tomelloso > **2007** Premio a la propuesta más original en el Certamen *Tecnología y Cómic*, de la UPV > **2005** Mención especial en el *Murcia Joven* (parte gráfica de la obra en cuestión) > **2002** Primer premio en el Segón Concurs de Cómic de Cullera.

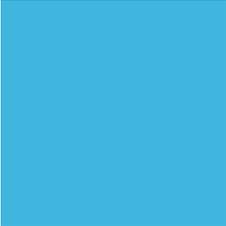
Publicaciones (como ilustrador junto con otros autores e ilustradores)

2009 *Shadowrun 20th Anniversary edition* (Wildfire LLC) > *Cthulhutech: Dark Passions* (Wildfire LLC) > **2008** *Desde el Abismo*, publicado por Viaje a Bizancio Ediciones > **2006-2008** *Painter* y *Expose4* de la editorial Ballistic Publishing > Diversos libros de Anima RPG (Edge Entertainment) > Diversos títulos para la editorial Nosolorol > Diversos títulos para Pinnacle Entertainment

Contacto

618 260 411
luisnct@gmail.com
www.luisnct.com

François Pagès

← [Los fugitivos \(detalle\)](#). 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color y ordenador. 24 x 34 cm.

[La ofensiva republicana](#). 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color + ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

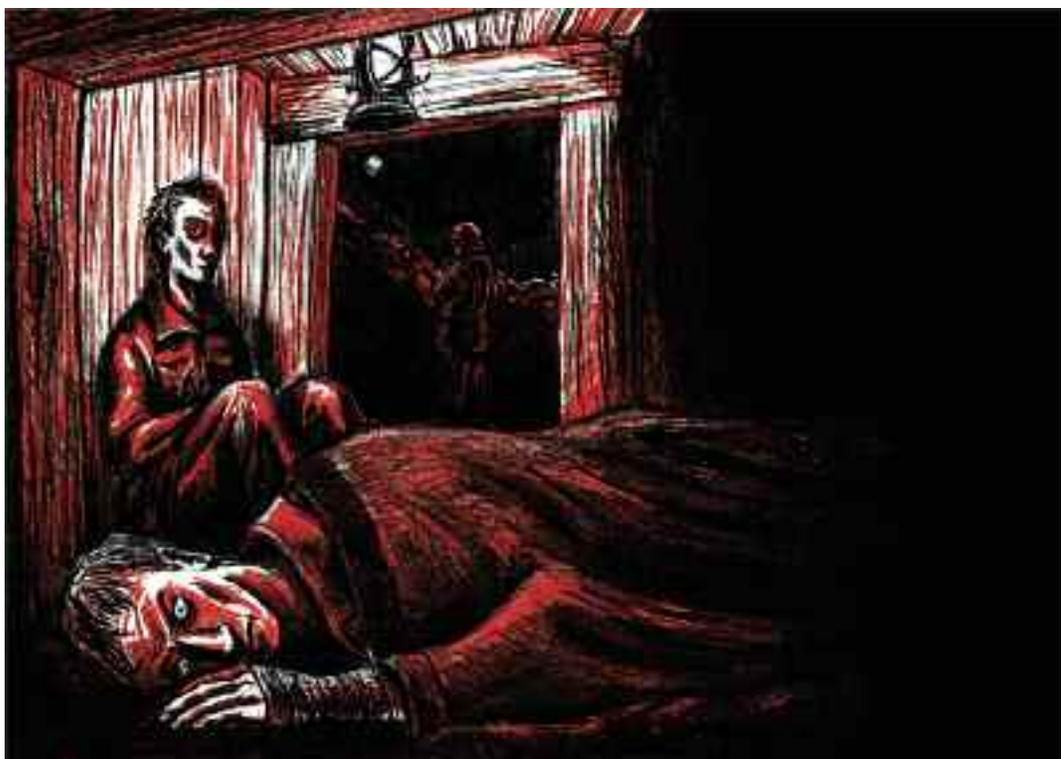
[Las tincheras](#). 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color + ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

La aviación. 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color + ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

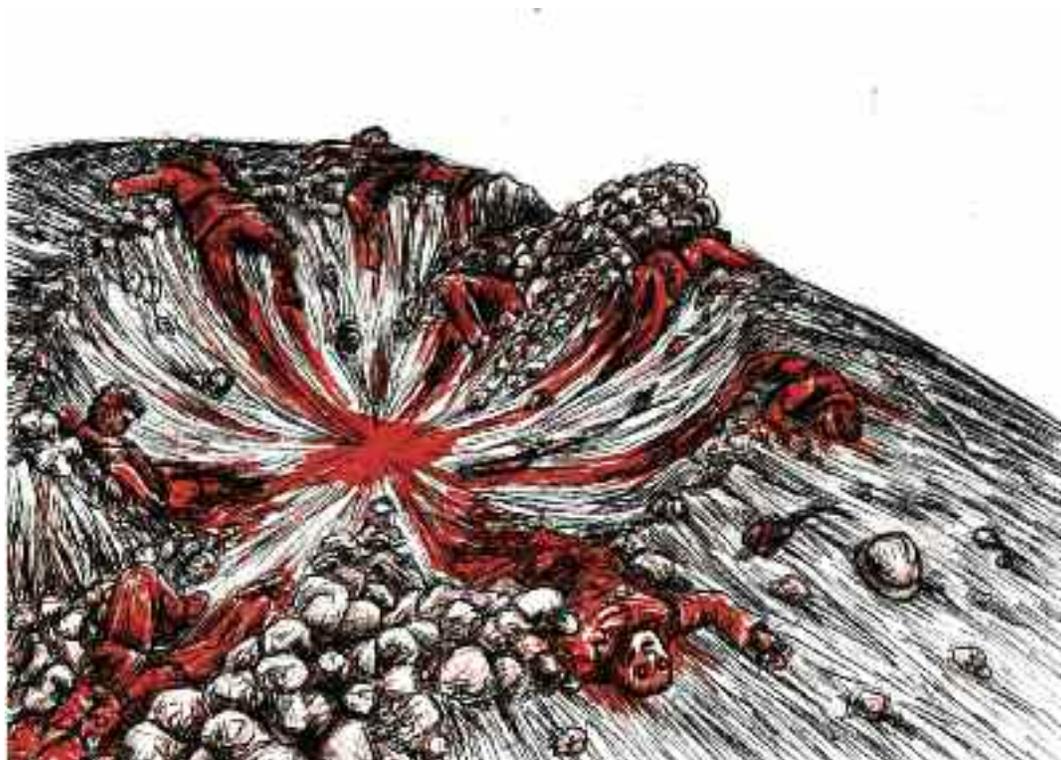
El frente se hunde. 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color + ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

[La República se queda sola](#). 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color + ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

La retirada. 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color + ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

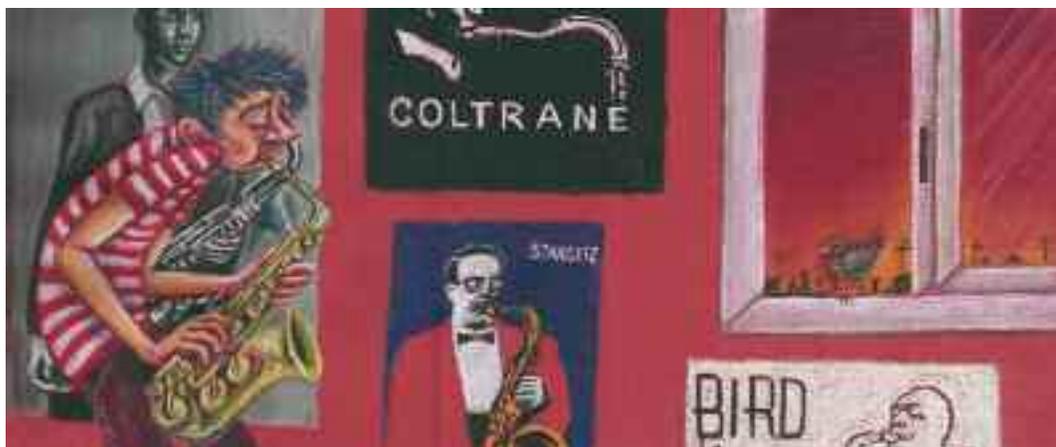

Volviendo a cruzar el Ebro. 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color+ ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

El final de la guerra. 2008. Lápiz de grafito + lápiz de color y ordenador. 24 x 34 cm.
Serie La memoria perdida

Ilustrar como comunicar lo que pienso, siento y quiero. Ilustrar como no saber expresar con palabras y ilustrar como hacerse escuchar aunque no se nos oiga. Y ilustrar como entender lo que no se puede decir y ilustrar como oír lo que no se puede escuchar. Ilustrar como pensar, como comunicar, como actuar. Ilustrar como ser, como estar, como creencia y como inherencia.

La Ilustración como la herramienta para contar las historias que uno no se atreve a decir o que se pretende olvidar. Ilustrar como ubicar la tan cercana historia de la guerra civil española; ilustrar para poder entenderla, ilustrar para no repetirla y ilustrar para recordarla, quién la sufrió, sin volver a morir de nuevo.

François Pagès Gaulier

Barcelona, 1984

Ciclo de Grado Superior en Ilustración en la Escuela Massana (Barcelona).

Publicaciones

Prensa: revista *Barcelona educació* > Publicidad, postal-free para el Centre Cívic del Coll > Colaboraciones con la publicación semanal *La Directa*.

Contacto

606 622 324

francoisgaulier@gmail.com

www.francoisgaulier.blogspot.com

Presentation

Gabriel Alconchel Morales

Youth Institute General Manager
Ministry of Equality

Last year, in the 'Comic 10' exhibition, which could be seen in the Amadis Room of the Youth Institute, was celebrated the tenth edition of the Comic Awards, which was aimed at comic strip makers under 30. Comic creators are shrewd, transgressive, provocative, imaginative and nonconformist artists, creators of heroes and antiheroes protagonising thousands of stories read and passionately kept by readers of all ages. In this eleventh edition, award-winning and selected artists have made a genre grow with work of a great creative complexity - named the ninth art by some -, which has reached a high position in our culture. The large editorial offer and the increase in the number of readers has favoured the yet slow introduction of comics in public libraries. These awards and the catalogue will support this work, as well as the youngest comic strip makers.

In the year 2000, Illustration - in capital letters - was added to the summons of the 'Injuve Awards for Young Creation'. Since then, both awards have gone together, with an increasing acknowledgement and interest in different ways of drawing worldwide. The illustrator is seen as an image creator, the interpreter of a text or an idea, whether personal or not, who is providing visual and graphic sensations and who can enrich and complement the written word where appropriate.

Our congratulations to these sixteen comic strip makers and illustrators. Award-winners: María Corte Maidagán, José Pablo García Gil, Miguel Porlán Rodrigo and Laura Wächter; commendations: Diana Bóveda García, Iván Bravo Vergel, Ricardo Fumanal Castanera, Ignacio Serrano Pérez, Xavier Tárrega Ratón and María del Mar Villar Gallardo; selected artists: Joan Cornellá Vázquez, José Domingo Domínguez, Marisa García Castillo, Lluís Núñez de Castro Torres and François Pagés Gauller. This catalogue and the joint exhibition of their work in the Picasso Room of the Fine Arts Circle of Madrid, whom we wish to thank for their un-

conditional help in the promotion of the Injuve Creation programme, are a clear evidence of the support given by the Youth Institute to these two creative modes. This support will be backed up by the travelling of this exhibition to fairs and places of reference for the genre in our country for a year.

We also wish to thank the Spanish Agency for International Cooperation and Development (AECID) for their outstanding collaboration, like in previous years, in the travelling of this presentation around different countries in Latin America and Africa. The opportunity for promotion it offers our artists overseas is priceless.

We also wish to thank the board comprised by Manuel Barrero Martínez (historian and comic critic), also commissioner of the exhibition, Alejandro Casasola Medina (comic critic), Esther García Punzano (member of the Spanish Comic Authors Association) and Carles Santamaría Martínez (manager of the Barcelona International Comic Fair, FICOMIC). His great knowledge of this genre guarantees the quality of the selected works.

Presentation

Antoni Nicolau

Cultural and Scientific Relations Manager
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation

The AECID Cultural and Scientific Relations Management is once again working jointly in the Injuve Award Creation. In accordance with the quality of the selected proposals, it means acknowledgement and boost to young creation and the renewal and enrichment process of artistic languages.

Bearing in mind the importance and value that both Injuve and AECID award to the development of the youth's capacities, this common project was created and is reflected on the travelling of this Comic and Illustration Sample from the Cultural Centre and External Representation Network. Therefore, as well as promoting the work of graphic artists, this collaboration boosts the creation of networks and promotes exchanges and synergies

amongst those who have received Injuve awards and the artistic communities of other cultural contexts.

I would like to give my most sincere thanks to Injuve and congratulate the awarded artists, in the hope that this collaboration will continue in time.

Degeneration in generation (Or is it mutation?)

Manuel Barrero

On a sunny June morning we visit the image festival again in search of new talent in representation and narration through drawings, which this year appears to have reached a point where radicalisms are not horizons of interest to the still “young”.

There already seems to be agreement with what used to be said in the prefaces of past catalogues of this exhibition (Cava): that the era of great stories has already passed, shattering the hope that the nonconformists would shake the cultural and artistic scene.

These warnings come from long ago. In the last five years aesthetics theorists and sociologists have been reiterating that the discourses which shaped modernity have been abandoned, that refuge is no longer sought in the protected spaces of the great systems of thought. Naturally, there has been no shortage of apocalyptic who accuse technology for this ethical overthrow: that the technical image has blurred the aestheticisation of the world, that technology and the media lead to social anaesthesia, that our culture is losing the narrative character, etc. There are even defenders of this latter hypothesis (Benjamin), convinced that the capacity of exchanging experiences, as well as experience itself, is in the process of disappearing.

In the process of disappearing!

It is apparent that new technologies, as well as certain mechanisms of introducing narrative images into cinema and television, have changed our way of perceiving the world; therefore,

of recognising and narrating it. But this, far from impeding the exchange of experiences works in the opposite way, it reanimates it. Or it transforms it, perhaps; but it doesn't mitigate it.

The last technological revolution has brought us to a point in which we don't cease to analyse the rupture of traditional education and appropriation of experiences concepts, which in the long term converge in an ethic, and therefore of concern to us. There is much insistence on, for example, the idea that oral discourse is strengthened when backed by good traditional-style education, but scientific research has shown that it is not as important as originally believed (Witting, in Signos). It is also seen that the new cinematographic languages (and those of advertising, which are the same most of time) have evolved towards more limited dialectics, particularly in the use of planning and the acceleration of editing. Okay, but why more limited? And the symbolic packages of the past, are they necessary? Let's consider the attractiveness of characters brimming with history (Batman, for example) in the eyes of today's public. On the subject, is the repertoire of possible stories to narrate renewable? Let's consider what for, if what we really want is not something new in content but something new in form.

The idea that the cultural industries killed art (Adorno), because they expropriated the conscience and replaced the paramount artistic experience with poor art, still has many followers. This idea of “the failure of culture” is based on prejudice against certain cultural modes or manifestations, such as comics or children's illustrations, which we cannot accept. This is as absurd as wanting our children to only have access to the culture of their grandparents, or our youngsters to only express themselves with the tools their parents used to use. We have already been warned of the sacrifice (Kellner): young people interpret cultural contents and then develop their expectations based on their experiences with works that are dominant, or popular, in the media, which are promoted by the media. Aha! We've already hit the obstacle: the market. Cinema, television, popular music, comics, commercial illustration,

advertising, are all very encoded media in business terms, and are organised according to very conventional formulas.

And, of course, we want artists to move away from the conventional. And it is here where we contradict ourselves. We call on young people to take part in competitions and not be conventional to later join, with our endorsement, the festival of conventionalisms: the market.

We have all been absorbed by the market, including the systems of thought. It is curious that some young artists achieve success with proclamations against capitalism whilst embedded in the fabric that sustains that same "capitalism" (hee, even the hypermedia network grows based on a collective behaviour similar to communism), it is funny that we cry out for traits of singularity when the desire of a vast majority is to mix with the mass in that culture medium fostered by groups, associations or internet, our new God (Manffesoli).

If there is something that we can criticise our young artists for is their persistent hedonism, the lack of esteem for actants rather than for actors (whom they identify them with) and, perhaps, their obsession with advertising. This particularly affects the new stories, where, yes, this is undeniable, characters and roles are confused with the stereotype, and this has been shaping very commercially effective but extremely simple narrative models.

This explains why this year it was so difficult for us to select the best strip cartoonists among the candidates to the Injuve prizes. In all of them we saw a strong command of the art, an evident appreciation of the new classics and an unquestionable versatility with the technological tools. But we selected the good narrators, over flying the dazzling arts, aware that the comic, like other narrative mediums, requires story tellers. We therefore chose five representatives (six, but one of them had passed the age barrier), authors who set off from an argument, who knew how to create characters and situations, compose a page, design sequences and develop a script. In short, narrate. The first prize was awarded to José Pablo García Gil, narrator from Andalucía with

many original, well-structured, even surprising, stories to tell. Xavier Tárrega, winner of the second prize, had an enviable quality in his favour: his aptitude for rhythm in a wonderful mixture of mangaka and North American narrativity, capable of seducing those loyal to both ways of approaching the comic strip. Of those selected for the exhibition, José Domingo Domínguez Used, Joan Cornellá Vázquez and Roberto González Hernández, what was outstanding was the freshness of the project or the technical refinement as well as the will to impact the reader.

With regard to illustration artists, no matter how much the replacement of the concept of «representation» with that of «language» has been suggested (Salas), young people nowadays seem to hold clear, without needing to challenge Wittgenstein with Derrida, that they are more interested in the image as pictorial expression than as narration, and that, through it, they develop themselves or emancipate. They realise themselves. Our young illustrators bear witness to this recognised and new, but not necessarily radical, value, aware of the affirmation potential of illustration. This is the reason why, for the first time in this national competition, we decided to select more winners in the Illustration than in the Comic quota. Naturally: there were better illustrators than strip cartoonists.

Many of the pre-selected artists in this category were highly trained, fresh, with ideas, had a good command of composition and, most importantly, delivered a message. However, certain homogeneity reigned in their work in terms of technique and innovation capacity. We were all captured by the strength of the images of Laura Wächter, a very young but artistically mature woman. We knew from the start that we were on to a winner. Close behind her were the Catalans, María Corte and Miguel Porlán, whose technique was also very refined and particularly stood out for their composition capacity and originality. Faced with the overwhelming quality of these illustration projects, six consolation prize winners were selected, all with very plausible proposals, either on the technical side (the hyperrealism of Ricardo Fumal dispelled any doubt as to his solid

training) or as projects of proven artistic quality or rich in investigation in this sphere that predicts a promising professional future for them. We are referring here to Ignacio Serrano, María Mar Villar Gallardo, Diana Bóveda García and Iván Bravo, the work of the latter displaying a special combination of styles. The ones selected for the exhibition were François Pagés, with a project which goes beyond his unpolished page layout (and precisely because of that), stunning, with a narrative touch which one also hopes to find now and again in illustration series. Luis Nuñez de Castro Torres and Marisa Morea, also authors of interesting proposals, round off this tour of the 2009 exhibition.

It is said that graphic expression media are being ploughed up by the imposition of styles and tendencies. Or, worse: that young people cannot find expression channels outside these imitated tendencies or styles. To understand these young people we should perhaps turn our backs on our convictions and look at the empty plate as they do, motivated precisely by the media fabric. The idea of “democratisation” of the creative image falls short (not to mention the idea of “normalisation”), in a context which, for now, is merely of supra-exhibition. And in this context in constant change we cannot shout from the rooftops about a new generation, but neither would it be fitting to protest about a debacle.

Never before has there been so much youth art in the media. It doesn't make it to the standardised newspapers, books or televisions, but it does to its own spaces, flickr, facebook, 4shared, the blogosphere, etc. There are now more drawings than ever and they are published more than ever, enabling the work to be aired, observed, and improved through other opinions. Youth art is in constant mutation. It is obvious that, in the eager eyes of talent spotters, there are few. But perhaps the narrative schemas have changed: it is no longer necessary to build a story to impress because hundreds of simple works can be disseminated to get the message across.

One aspect of this Injuve edition which we need to highlight lies in the dissemination of

the works before they are presented to the competition. Already since past editions the work of former participants has been accepted, as is also permitted to take part with known, contracted, published or exhibited work, including prizewinning work of other competitions. This means opening too many possibilities but also responds to a reality. The fact is that, today, artists are not like bohemians of hidden work and talent which suddenly rises to the surface. Today, all authors display their work (even their sketches, their projects) in their blogs or websites, as well as in fanzines or magazines. The work is disseminated in many copies which are submitted to popular judgement as soon as conceived.

As the axis of all this exhibitionism lies the problem of the shortage of themes, and of the fuel in the referential, or the abundant self-reference. In this respect, one must take notice of those sympathetic to late modernity (Ruiz de Samaniego), who say that current manifestations of biographism respond to a desire to narrate the ego and one's own affectability. Current artists and narrators, many of them, or at least the youngest ones, are interested in reflecting the existential precariousness, tenderness and fear, precisely after (and for) having lost the great ideological and/or symbolic referents. And, are they to blame for that?

What we all want is that the ability to narrate is not lost. Young creators of comic strips or illustrations –many, in essence, narrative– must find a solid base from which to start. One that confers importance to training in the medium. That conceives achieving professionalism through adequate training. That sees in imitation the starting point but not the end of the path. One, in short, which holds that the routes that the new Spanish comic and the new Spanish illustration must follow are the routes of the story created with training, at least containing a message, if one cannot aspire to a discourse.

Cómic

AWARD

José Pablo García

When it comes to writing comics, my greatest stimulus is that the plot makes absolutely no sense and barely hangs together. For me, the challenge lies in trying to give some coherence to an unsustainable story in order to turn it into something believable and real.

In an attempt to camouflage my shortcomings as a storyteller, I tend to use too many narrative twists and coups de théâtre in very few pages. I always strive towards an ideal that combines humorous, melodramatic, ingenuous, magical, terrifying and endearing elements, in order to disconcert the reader and convey a strange, ambiguous kind of feeling.

CONSOLATION PRIZE

Xavier Tárrega

“A few words about my works... I like them to be colourful, colourless, sober, overelaborate, with undercurrents and completely without meaning. I am not good at talking so when there is something to be said, I draw. I am not good at writing either so when that needs to be done, I draw. What and how I draw depends on the day’s mood. My psychiatrist says that I am making progress. Basically, that is all I can say. The rest is just guesswork...”

SELECTED TO BE EXHIBITED

Joan Cornellà

As a strip cartoonist, I was first published in the *Amaniaco* magazine in the year 2008. The scripts that I write tend to be characterised by black humour, cynicism and sarcasm and they owe a lot to American underground comics. In graphic terms, I mainly usurp the ideas of cartoonists such as Crumb, Clowes, Friedman and Wolverton.

I am currently working on *ABULIO*, an album that will be published by Glénat in 2010 thanks to a project that won the under-30s prize in the 3rd Josep Coll Awards.

José Domingo

Reality is always more absurd and less important than we believe. By way of example, this Zen koan:

“What do you call a boomerang that doesn’t come back?”

A stick.”

One day, I would like to be able to express this kind of thing in a comic.

Thank you.

Roberto González

I began drawing when I was little. I always really liked cartoons. First of all, the ones by Walt Disney and Hanna-Barbera and then, above all, the ones by Warner Bros. Since it was difficult to work in animation in Spain, at least as difficult as in comics, if not more, I decided to pursue the latter. I was lucky enough to be able to publish a weekly strip in a local newspaper which allowed me to experiment a great deal and create my longer series. After all, I always liked creating characters and stories, almost as much as drawing them. My great passion has always been humorous comics - both the drawings and the scripts really grab my attention. They are the most accessible. I have always believed in comic strips as a popular media, in no way underground or elitist. It is true that certain comics are clearly intended for their own fans but the range and variety is constantly growing. I am surprised that some people see them as a highly cryptic media. In general, I think it is almost more difficult to understand music. My favourite artists include animators and strip cartoonists, as well as a few film directors. People like Tex Avery, Bob Clampett, Chuck Jones, John Kricfalusi, Peyo, Franquin, Jeff Smith, Peter Bagge, Quino, Jan, Charles M.

Schulz and Bill Watterson may have influenced my work (or not). I hope they have.

My ideas come from life itself and from the personality of each character. I think I am more of a character creator than a storyteller because the cartoons and comics that I grew up with were based on characters with specific psychological traits. There is nothing funnier than two characters arguing, particularly when they have different points of view. It is very difficult to make jokes without characters, it is like creating humour from nothing. Nor is this the style I prefer to read. No matter how good the joke is, I prefer to follow the characters' misfortunes. I say misfortunes because things do not tend to go particularly well for the characters of humorous comics. Now, with the boom of the graphic novel, comics have become a bit more serious (and longer). There are good works in all fields but I think that there are not enough humorous long stories. Insofar as is possible, I would like to do my bit in the future.

Ilustración

AWARDS

María Corte

I never thought that blank paper would become my accomplice and adversary to equal degrees, yet it is thanks to blank paper that, every day, I discover the vast number of things that fit inside a pencil.

Miguel Porlán

I began drawing as soon as I discovered what a pencil was. What appeared to be my greatest form of amusement became a necessity and, above all, my means of expression. This is still true today and I consider myself very lucky to be so sure about what I like doing. For this reason, I try to do it as well as I can.

Over the course of time, I have come to understand that the illustrator/creator's role goes beyond that of a comic writer and that it is not an easy vocation.

Now, I approach drawing from a different perspective. I strive to find a balance between the concept and the aesthetics. I do not want to pigeonhole myself in one style or sector, I like to experiment and try to adapt to what I want to express.

Discovering pencils was only the start, now I want to continue drawing just for pleasure and to turn my passion into my profession.

Laura Wächter

Some people write diaries, I try to illustrate my life in a symbolic way with each drawing. It is interesting to look back and see how your work has changed over the years. Sometimes it is almost an introspective exercise and I can play at deciphering myself when the illustration is finished.

CONSOLATION PRIZES

Diana Bóveda

"Ultrashort story: Stories can stretch but they can also shrink. The success of this "shrinking" lies in preserving their essence. The story's plot is conserved and the superfluous is reduced to almost nothing. It is up to the reader to deduce the missing parts of the narrative and drawings, based on their personal experience." Will Eisner

I like to tell stories, to illustrate historical events and real incidents, and without doubt my favourite medium is drawing.

Each of the illustrations tells a story, either real or imaginary, captured in just one image. These stories have hidden beginnings and endings, they invite the viewer to invent their own.

Iván Bravo

Normally, it is difficult to have a bottled elephant as a pet. Whilst this situation is impossible in reality, it is possible in drawings.

A self-taught illustrator, he is above all interested in encrypting meanings in illustrations, transforming pieces of paper into treasure chests that must be opened and pried into in order to discover their secrets: innocent jokes or ambitious concepts.

He learnt by reading comics during his childhood and adolescence, later came his interest in graphic design and the discovery of early and mid-20th century graphic art, constructivists, supremacists, war posters, American vintage aesthetics...

He has flirted with stains and textures, including a highly synthetic period with collage. Lately, influenced by illustrators such as Santiago Sequeiros, Mike Mignola, Arnal Ballester and Eneko (the list is endless), he has tried to forget about lines and to concentrate on the mass of colour, generating complex compositions using few colours in which the characters merge together, blending into furniture, objects and backgrounds.

Without doubt, this search for expressiveness by blending shapes and altering anatomies makes the images more difficult to understand but this is the path that he is now following. It is good to see no limits on paper: bottles can contain elephants from time to time.

Ricardo Fumanal

Ambidextrous resources and symptomatic tasks

There are many aspects that characterise modern creativity however we must inevitably highlight the fragmentation of the view that contributes so much to graphic and/or visual projects. A way of inspecting the surface of the present ramification, interconnection, pastiche... materialised in compact blocks of information that adopt truncated, exploded, rhythmic and disparate formulas capable of captivating the eyes of consumers who are eager for "the new".

This "challenge to captivate" is the context for the work of Ricardo Fumanal, a creator who is

not just involved in the process of creating a personal style but rather of formalising his own strategy. All technical skills are insufficient for a creative option of this kind and his professional work makes it necessary for him to master many other social "skills". An entire system of new relations and an extension of the "creative arm" which make him a polyhedral figure.

Ricardo Fumanal (Huesca, 1984) currently lives and works in London. Having established himself as a freelance illustrator in Madrid and Barcelona, he is the creator/producer of an international graphic language. Ricardo provides uninhibited and audacious images through a projected and dismembered visual approach. His graphic works consist of multiple resources that combine a network of unexpectedly contemporary elements, references and icons. For this reason, his sphere of activity is located in a place where speed and stillness coexist, in an attempt to achieve differentiation within the immense magma of emerging creation.

Ricardo defines himself as an introverted and highly observant person. Even the slightest gesture gives his work great fluidity and in turn shows his broad interest in fashion photography, graphic arts, advertising, music, tendencies and contemporary art. He manages his professional facet as an illustrator by using a wide variety of references, techniques and languages (ranging from the pure lines of a rotring to pencils, watercolour and block colours), with the most predominant being his compositional identity and the simplicity and confrontation that exists between the backgrounds and figures.

After collaborating with a few design studios, he moved into the world of illustration as a self-taught artist, publishing in various media at the same time. He is a regular collaborator on the weblog about sex at <www.elmundo.es> and this has given him great visibility. He rapidly increased his client portfolio through commissions from very different media and formats, including magazines such as *Dazed & Confused*, *Yo Dona*, *Wallpaper*, *Nylon Guys*, *Flaunt*, *El País EP3*, *Marie Claire*, *Hercules*, *Suite*, *Madame Figaro*, *Metal*, *Apartamento*, *Tony&Guy*, *German Glamour* and

Leer (for which he has done several front covers) and the incorporation of his illustrative work in «image in movement» projects, including the set design for the catwalk presentation of Mango S/S 2008 and the short film by Javier Guerrero, *La Luz Oscura*. Text: Joan Morey

Ignacio Serrano

The idea is everything.

I think that every illustration should tell a story that can be read separately, independent of the accompanying text or idea. I like something to be happening in the illustration, some kind of action to be taking place that will trap the viewer in the middle of an event but, at the same time, will not reveal too much about what is going on in the picture. In this way, a mysterious aura is created and the illustration provides new perspectives each time it is contemplated.

Mar Villar

Once upon a time there was a little, tiny, diminutive person who came from Babia (and spoke in «Babio», obviously) who, when she was very young, used to open all her neighbours' birdcages (much to their displeasure, of course) and set the birds free.

Her mother was worried (because mothers worry, it is only to be expected) so she took her to the doctor to see what was wrong: «What's wrong with my daughter, doctor?», her mother asked and the doctor answered «Nothing serious, she's just a bit absent-minded». And it was left at that.

When she grew up (in age, not in height, of course), she realised that adults also had birds caged inside their heads (it goes without saying that they could not see them and did not know about them) so she decided to free the little birds and bring happiness to the people. When freed, they would sing and cheer up everyone who was willing to listen to them and hear what they had to say (because birds,

when they sing, say many things and some of them are very interesting, as everyone knows).

This little, tiny, diminutive person was capable of such greatness. So what was her weapon? A pencil, some paper and imagination.

SELECTED TO BE EXHIBITED

Marisa Morea

«My creative process is determined by external events, by life».

Pina Bausch (1940 -2009).

Luis Núñez

I suppose that one day, when I stop looking for a way of working that convinces me, I will be satisfied with my work...

Until then, I will continue trying to learn to draw and paint.

François Pagès

Illustration as the communication of what I think, feel and want. Illustration as not knowing how to express something in words and illustration as making people listen even though they cannot hear. And illustration as understanding what cannot be said and illustration as hearing what cannot be heard. Illustration as thought, communication, action. Illustration as being, believing and inherence.

Illustration as the tool for telling stories that no-one dares to tell or that people prefer to forget. Illustration as a way of positioning the near history of the Spanish Civil War; illustration to understand it, illustration so as not to repeat it and illustration to remember it, those who suffered, without dying once again.