

DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2015 / EDICIÓN DEDICADA AL ÁLBUM ILUSTRADO

3ª Semana del dibujo e ilustración

El Museo ABC y la Escuela de Arte Diez de Madrid organizan su tercera semana del dibujo y la ilustración del 21 al 26 de abril. Por primera vez la semana estará dedicada al Álbum Ilustrado. Unas jornadas con la participación de los autores nacionales más influyentes del dibujo y la ilustración con talleres profesionales, actividades para todos los públicos, mesas redondas abiertas, clases maestras con dibujo en directo proyectado y espectáculos dedicados al álbum ilustrado.

Programa

TALLERES: 22 y 23 de Abril

TALLER 1: Paseando para encontrar una idea con Emilio Urberuaga
Este taller es una *promenade* por el álbum ilustrado con el objetivo de

LUGAR
Museo ABC
Amaniel 29-31

Escuela de Arte Número Diez
Av. Ciudad de Barcelona 25

MESA REDONDA, ACTIVIDADES,
REVISIÓN DE PROYECTOS Y
CLASE MAESTRA:
gratuito

TALLERES:
30 euros /alumno

CUENTACUENTOS:
7 euros /asistente (a partir del
segundo hijo: 5 euros cada niño)

acercarnos a lo que sería el planteamiento y desarrollo de un libro de estas características.

Primera Sesión: Paseo por los ilustradores clásicos. Planteamiento de una historia corta de 12 páginas. Promenade. Bocetos. Personajes. Narración. Desarrollo de un álbum ilustrado.

Segunda Sesión: Formatos, papeles, realización del prototipo, uso del color, composiciones, textos... Exposición y comentario de los trabajos.

Materiales a traer por los alumnos: Acrílicos blanco, negro y rojo, papel shoeller, 1 hoja de 50x70, Tinta china y plumilla

Requisitos del alumnado: Estudiantes de ilustración, diseño gráfico o profesionales.

Lugar y hora: Museo ABC / 10:00 - 14:00 H

TALLER 2: La sombra de las palabras con Elisa Arguilé
Taller de álbum ilustrado, es decir, de lectura, de representación, de encuentros fortuitos y forzosos entre las palabras y las imágenes que consistirá en la realización de un pequeño libro; el libro como soporte de posibilidades y frustraciones, como contenedor de estéticas impuestas por la tiranía de nuestras decisiones, como escenario en el que se proyectarán las sombras de las palabras.

Materiales a traer por los alumnos: Material de dibujo: lápiz, goma, sacapuntas, cuaderno de bocetos o folios, tijeras, pegamento. Lo que prefieran para colorear: lápices de colores, rotuladores... Papel: Cartulina o papel de gramaje alto. No coseremos la encuadernación, la pegaremos.
Dos opciones de libro a elegir por el alumno: A-3 cortado por la mitad en horizontal, cada una de las mitades plegadas en 4 partes o 2 cartulinas A-4 cortadas por la mitad en horizontal y plegadas en dos partes cada una de las mitades.

Requisitos del alumnado: Predisposición para escuchar, para pensar, para dudar de sí mismos, para jugar.

Lugar y hora: Museo ABC / 10:00 - 14:00 h

TALLER 3: Transmutación con Estudio Crudo

El objetivo será aprender a manejar las posibilidades conceptuales del libro o álbum como objeto artístico a través de la experimentación con diferentes técnicas y soportes no convencionales. Se propondrá la creación de un álbum ilustrado a partir de un tema concreto. La actividad se centrará en crear una narración alternativa a partir de la selección y posterior manipulación de páginas de uno o varios libros en relación al tema propuesto. La finalidad será lograr un resultado interesante generando un nuevo objeto artístico a través de la

TEATRO:
7 euros/persona

DÓNDE:
Museo ABC del Dibujo y la Ilustración: C/ Amaniel 29-31

Escuela de Arte Número Diez:
Av. Ciudad de Barcelona 25

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfono 91 758 83 79

CO-ORGANIZA

escuela de arte número diez

COLABORAN

intervención en el soporte empleando técnicas de ilustración y encuadernaciones experimentales (se tratará de ilustrar interviniendo, modificando y alterando páginas preexistentes para generar una nueva narración).

Materiales a traer por los alumnos: Estudio Crudo aportaría libros para que los alumnos puedan trabajar a partir de sus páginas, pero tienen libertad para trabajar con su propio material siempre y cuando esté relacionado con el tema propuesto.

Otros materiales necesarios serían:

- Un libro sobre el cual intervenir
- Material de trabajo básico: papel y lápiz, tijeras, pegamento, cúter y regla.
- Material de trabajo experimental: a elección del alumno según el tipo de trabajo que realice habitualmente, pueden ser materiales de dibujo como lápices, bolígrafos, rotuladores, técnicas húmedas, etc., telas, diferentes papeles, cartones, plásticos, hilos, cuerdas, fotografías, recortes de periódicos, o cualquier otro material con el que el alumno desee experimentar.

Requisitos del alumnado: Preferiblemente diseñadores, ilustradores o alumnos que tengan algún conocimiento relacionado con la actividad a desarrollar.

Lugar y hora: Escuela de Arte Diez / 10:00 - 14:00 h

TALLER 4. El protoálbum Ilustrado con Riki Blanco

En 8 horas haremos un boceto de micro álbum ilustrado. Empezaremos por darle forma a la narrativa escrita desde un primer momento y de una forma colectiva. Si el alumno/a no tuviera definida una la ayudaríamos entre todos. Una vez tengamos una estructura textual desarrollaremos la narrativa visual —prestando una especial atención al diálogo de texto e imagen—. Elegiremos el formato, la encuadernación con un máximo de páginas de 16 y un mínimo de 2, y demás aspectos de diseño.

En la segunda parte del taller desarrollaremos los bocetos y las ilustraciones con las técnicas con las que el alumno/a se sienta más a gusto. El taller será exclusivamente práctico, todos los conceptos teóricos irán apareciendo y adaptándose a las necesidades concretas de los proyectos.

El objetivo del taller no será realizar un objeto final, sino aprender a tomar decisiones en cada parte del proceso creativo. Nos deleitaremos por los caminitos del protoálbum.

Materiales a traer por los alumnos: Papel de unos 120 gr/m² (DinA4 o DinA3) y material diverso, preferiblemente a color.

Requisitos del alumnado: Que los alumnos/as traten de venir con una historia pensada. Una cosa simple: planteamiento, nudo, desenlace. Aunque no esté del todo definida.

Lugar y hora: Museo ABC / 16:00 - 20:00 h

TALLER 5. Las imágenes tienen la palabra. Taller de libros ilustrados sin texto con Adolfo Serra

¿Son necesarias las palabras para contar una historia? ¿Puede el color, la forma, la composición sustituir a párrafos, oraciones, palabras? La ausencia de texto no se traduce en sencillez narrativa sino que obliga al lector a prestar más atención a las imágenes, y dentro de ellas, a los colores, al movimiento de las formas, a la composición, a las expresiones de los personajes, a imaginar qué pasará al pasar la página... El reto de un libro sin texto consiste en ilustrar a partir de la sucesión de las imágenes, teniendo en cuenta el desarrollo de la historia y la narración secuencial. Sin olvidar las características básicas de cualquier historia: generar interés y crear una trama con su nudo y desenlace. La ilustración cumple así dos funciones clave: narrar y evocar.

Objetivos:

- Crear un pequeño libro ilustrado sin texto.
- Desarrollar una historia únicamente a partir de la ilustración.
- Construir una narración sólida a partir de la secuencia de ilustraciones, generando ritmo, tensión, desenlace.
- Evocar emociones.
- Fomentar la imaginación del lector a través de la imagen.
- Reivindicar el poder de la ilustración.

Materiales a traer por los alumnos: Lápices acuarelables de diversos colores o gamas, recipiente para agua, pinceles de diversos grosores, tinta negra, lápiz de grafito, puntafina negro, rotuladores, papeles para collage, papeles viejos, con textura, tijeras y pegamento, folios blancos, cuaderno de bocetos, papel de técnica mixta.

Requisitos del alumnado: Cada alumno debe pensar una pequeña historia con un personaje o varios, un escenario, lugar, etc. A la vez debe resumir su historia en dos palabras o conceptos. Una palabra que defina al personaje y otra que defina a la historia, escenario, lugar, o trama. Por ejemplo, si mi historia trata sobre un gallo que quiere volar. Las dos palabras serían gallo y vuelo. Cada alumno debe construir su propia maqueta para trabajar sobre ella. Con libertad de formato y tamaño. Con portada, guardas y un mínimo de 8 páginas interiores. El papel del libro debe permitir jugar con técnica mixta.

Lugar y hora: Museo ABC / 16:00 - 20:00 h

TALLER 6. UN CUENTO ROMPECABEZAS CON ANA PEZ

A partir de un pliego de papel DIN A-3 y un breve texto de cuatro líneas, realizar unas postales-rompecabezas a través de unas técnicas de plegado específicas, para crear un formato que nos permite intercambiar la construcción de las imágenes. Así, de una sola postal podemos obtener hasta ocho imágenes y dos lecturas. De esta forma, exploraremos la unión acorde o desacorde entre texto e imagen: cuando la ilustración va de la mano del texto, o lo que ocurre cuando muestra lo contrario a lo que éste dice. También nos permite explorar un formato divertido y poco usual, jugar con las posibilidades narrativas y trastear con la parte lúdica de un proyecto.

Materiales a traer por los alumnos: Un pliego DINA-3 mínimo por alumno (más bien unos cuantos, para hacer pruebas). Lápiz, goma, sacapuntas regla de metal y cúter; plancha de corte o tijeras. Pegamento. Material para dibujar (cada uno el que use. Técnicas secas, húmedas, collage...)

Requisitos del alumnado: Estudiantes de ilustración, diseño gráfico o profesionales.

Lugar y hora: Escuela de Arte Diez / 16:00 - 20:00 h

ACTIVIDADES FIN DE SEMANA (JORNADAS)

VIERNES 24 DE ABRIL

17.00 H

Mesa Redonda: Lenguajes y conexiones en el álbum ilustrado con Adolfo Serra, Riki Blanco, Ana Pez. Moderado por María Pascual en representación de APIM

19.00 H

Clase Maestra de dibujo en directo: El proceso de Creación de un Álbum Ilustrado por Xan López Domínguez

SÁBADO 25 DE ABRIL

De 11.00 a 14.00 H

Actividades en Familia

El Museo ABC acoge múltiples actividades a cargo de los alumnos de la Escuela de Arte Diez dirigida a todos los públicos, repartidos en diferentes lugares del museo. Los niños podrán realizar divertidos y variados talleres rápidos para confeccionar libritos sencillos con técnicas como dibujos, sellos, collages y temáticas variadas como un cuento, un poema, una palabra... Talleres rápidos y divertidos. Además las familias podrán realizar un recorrido guiado por la exposición *Caperucitas al rojo vivo* en un tono y lenguaje cercano y apropiado para los más pequeños.

De 11.00 a 20.00

ESPACIO PROFESIONAL

Aló, Editor?

¿Cómo se presenta de forma atractiva un proyecto por email?
¿Cómo hacer el dossier de un proyecto de forma que encandile al editor?
¿De qué manera conviene presentarse a un premio... para ganarlo?
¿Cómo presento mi trabajo en una feria profesional?
¿Qué fórmulas existen para contratar un proyecto editorial?
5 editores vendrán al Museo ABC para tratar estos cinco temas relacionados con el contacto que se da entre ilustradores e industria editorial. Aconsejarán

a los ilustradores para lograr su objetivo: publicar un proyecto, lograr una contratación. Las charlas se estructuran en “estudios de caso”: se analizarán diversos ejemplos, destacando los aciertos y las mejoras a realizar. Los ejemplos con los que se trabajarán serán la documentación que previamente han enviado los participantes en la actividad. Cada ponente seleccionará lo que considere oportuno para organizar su ponencia.

Además, al final de cada charla, cada editor tendrá una reunión personal con las tres personas cuya documentación haya seleccionado previamente.

CHARLAS Y PONENTES

De 11.00 a 12.00

CÓMO PRESENTARSE (DE FORMA ATRACTIVA) A UN PREMIO

Ponente: Belén Bartul, directora de ediciones de Edelvives.

Organizadores del Premio en Álbum infantil ilustrado Edelvives.

De 12.00 a 13.00

CÓMO PREPARAR UN DOSSIER DE UN PROYECTO QUE ENCANDILE AL EDITOR

Ponente: La mano cornuta.

Documentación a compartir: dossier de un proyecto.

De 17.00 a 18.00

CÓMO MANDAR POR CORREO ELECTRÓNICO UN PROYECTO/ TU PORFOLIO A UNA EDITORIAL

Ponente: Zorro Rojo.

Documentación a compartir: email + proyecto / portfolio.

De 18.00 a 19.00

CÓMO PRESENTAR TU TRABAJO EN UNA FERIA

Ponente: Por confirmar

Documentación a compartir: portfolio. Aunque el portfolio se enviará con antelación, la editora seleccionará varios para trabajar su presentación mediante un rol-playing en directo.

De 19.00 a 20.00

FÓRMULAS DE CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO

Compra de derechos, coediciones, nuevos proyectos.

Ponente: Clara Canela, de Canica Books.

(Actividad sin estudios de caso basados en documentación enviada por el público y sin encuentro posterior).

Inscripción: Descargar las bases en: www.museoabc.es

12.00 y 13.00 Visitas guiadas a las exposiciones ‘Caperucitas al rojo vivo’, ‘Fernando Vicente. Universos’ y ‘Narciso Méndez Bringa, el espectáculo de la ilustración’ en el Museo ABC

De 17.00 a 20:00

MEIKME: Historias mínimas, ilustración interactiva y colectiva.

Meikme presentará, en primer lugar, su ideario, trabajos y referencias. A continuación, desarrollaremos, interactuando con los asistentes, una pequeña animación con formas geométricas básicas desde una app "easy studio" y utilizando ipads tanto traídas por los asistentes como facilitadas por la organización de la Semana del Dibujo y la Ilustración. Desarrollaremos una pequeña historia colectiva a partir de ilustraciones individuales. Por último, pasaremos a una charla con comentarios y preguntas a modo de coloquio entre todos los participantes en la experiencia.

De 17.00 a 18:30

Cuentacuentos: Cuentos de brujas. Babayaga

En el Museo ABC se abre un espacio donde, junto a un cuentacuentos y una educadora, se consigue que toda la familia disfrute del placer de leer, escuchar, imaginar... En torno a los temas de las exposiciones se narran versiones modernas de cuentos tradicionales de nuestra cultura. Un viaje que parte del arte y, a través del teatro, se encuentra con la literatura. Después del cuentacuentos, cada familia realiza un taller inspirada por la exposición visitada, el cuento narrado y el libro leído

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 10 años

Precio: 7 euros por asistente (a partir del segundo hijo: 5 € cada niño).

Información y reservas: 91 323 28 72 (De lunes a viernes de 9:00 a 16:30 h.)

DOMINGO 26 DE ABRIL

11.00 El álbum ilustrado cobra vida

LA REINA DE LOS COLORES. Obra teatral para niños basada en el álbum ilustrado de Jutta Bauer

La Reina de los Colores es un cuento de la célebre escritora e ilustradora infantil Jutta Bauer. Es de esos álbumes ilustrados en los que, deliciosamente, el texto se vuelve al servicio de la imagen, siendo apenas el hilo conductor, el pequeño apoyo al guión, de una historia que, verdaderamente, narran las preciosas ilustraciones de la autora.

A través de la Reina de los Colores Jutta Bauer se adentra en el mundo de las emociones, y nos va llevando de sensaciones agradables y cómodas a sensaciones incómodas y desagradables. Pasamos de la calma a la euforia, de la risa al llanto, sin apenas darnos cuenta mientras la Reina va siendo visitada por los diferentes colores.

Al llevar el cuento a escena Titirisolfa hemos querido mantener la esencia del cuento. Hemos querido mantener la prioridad en lo sensorial, en lo estético, en la imagen, dejando la palabra hablada al servicio de esta. Pero además hemos incorporado otro componente a la historia: la música.

La música cobra una vital importancia en el espectáculo ya que nos facilita

conectar con las emociones que los colores le suscitan a la Reina y, en consecuencia, al público. De esta manera los colores van apareciendo y podemos verlos, tocarlos, escucharlos y dejarnos invadir por las emociones que nos provocan.

Compañía: Titirisolfa

Dirigido a: Familias con niños de 0 a 6 años

Precio: 7 euros por asistente.

Información y reservas: 91 758 83 79 (De martes a sábado de 11:00 a 20:00 h.)

centro de arte / dibujo / ilustración

MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]

T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es

centro de arte / dibujo / ilustración

Artistas invitados

ANA PEZ (Madrid / 1987)

Mención Especial en el V Catálogo Iberoamericano de Ilustración (Fundación SM, El Ilustradero y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2014).

Además de ilustradora, también es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de dibujo y otras causas perdidas (especialmente talleres de pop up), groupie de artistas y lectora entusiasta. Suele elegir el camino menos transitado, donde a menudo encuentra cosas inesperadas e interesantes. Esto le lleva a embarcarse en todo tipo de proyectos: libros, portadas de discos, páginas web, carteles, teatro... Está dando sus primeros pasos en este mundo, pero ya ha colaborado con editoriales como Edelvives (España) y Nobrow (Inglaterra).

ELISA ARGUILÉ

Premio Nacional de Ilustración, 2007. Estudia grabado en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Desde hace más de 15 años se dedica a ilustrar

libros. Ha trabajado para editoriales como Anaya, Sm, Kalandraka, Dandelión, Laberinto de las Artes, Thule, Cuatro Azules, Xordica y Contraseña. Le fascinan las posibilidades que contienen los textos, también buscar distintos modos de representar las palabras. Y viajar. Porque cada libro es un viaje. Por eso, algunos de sus libros se han publicado en distintas lenguas. Desde el año 2012 participa en el proyecto editorial sinPretensiones.

EMILIO URBERUAGA

Nace en Madrid, en 1954. Comienza a trabajar en el mundo de la ilustración en 1982. Es el creador de los dibujos de Manolito Gafotas, el personaje ideado por Elvira Lindo. Ha ilustrado todos los libros de la serie, además de otros trabajos de la escritora.

A lo largo de su carrera también ha experimentado otros campos de las artes plásticas, como el grafismo, el grabado o la estampación. Sus creaciones se pueden encontrar en el Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional de España, la Fundación Juan March, el Museo del Dibujo Castillo de Larres y el Museo del Milenario de Sofía (Bulgaria), entre otros sitios. Urberuaga es, asimismo, el único ilustrador español cuya obra está representada en el Chihiro Art Museum de Tokio.

XAN LÓPEZ DOMÍNGUEZ (Lugo, 1957),

Ilustrador de más de tres centenares de libros infantiles y juveniles publicados en los sellos más destacados del panorama editorial español; participante en numerosas campañas de fomento de la lectura durante varias décadas; premiado en la feria de Bolonia y en la bienal de Bratislava; candidato a los premios Astrid Lindgren y Hans Christian Andersen, se considera un creador libre, máxime en los títulos en los que él mismo pone la letra y la imagen.

ADOLFO SERRA (Teruel, 1980)

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas, pero pronto volvió a su pasión de la infancia: dibujar, retomando los lápices y las acuarelas en la Escuela de Arte 10 de Madrid. Desde entonces su mesa se ha llenado de colores, papeles y texturas.

RIKI BLANCO

Riki Blanco (Barcelona 1978) trabaja desde el 2000 como ilustrador, tanto en el ámbito editorial, como en prensa, pintura, animación, escenografía, cartelismo y publicidad. Ha colaborado con editoriales tanto estatales como internacionales, e ilustrado cerca de 30 libros. Entre los premios otorgados destacan el 2º premio nacional de ilustración 2007 y la selección White Ravens 2007. Compagina sus trabajos con la docencia, la autoedición y proyectos creativos independientes.

Algunos de los clientes para los que trabaja son: The New Yorker, The New York Times, Wall St Journal, 5280 Magazine, Middlebury Magazine, Atlanta Magazine, American Interest Magazine, Le Courier, El País, El Mundo, El economista, Altair.

CRUDO DISEÑO

Crudo son Bengoa Vázquez y Carol Galiñanes, llevan desde 2010 picando fino y cortando en tacos el diseño gráfico para poner sobre la mesa imágenes

que se coman con los ojos. Desde entonces han servido platos de identidad corporativa, diseño editorial, packaging, diseño web, ilustración y multimedia a todo tipo de paladares, desde clínicas dentales a compañías de teatro. El reconocimiento a su trabajo ha vendido, entre otros, de la mano de The Art Company Shoes, la Asociación Madrileña de críticos de Arte o diversas publicaciones de la editorial INDEXBOOK, especializada en publicaciones de diseño, así como el premio Aurelio Blanco al mejor proyecto de diseño gráfico 2010 otorgado por la Comunidad de Madrid y distintos centros, como MATADERO (Dimad), La Casa Encendida, Centro de Arte Dos de Mayo, Galería AB Gloria o Centro Huarte de Arte contemporáneo, en los que han presentado obra artística de forma colectiva.

MEIKME

Raúl García del Pomar e Ismael González se conocieron en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, donde se licenciaron en Diseño Gráfico y Audiovisuales en el año 2000. Años más tarde, después de trabajar en diferentes estudios y agencias, pusieron en marcha en 2010 su proyecto personal, Atipo®, un pequeño estudio multidisciplinar que aborda proyectos de identidad, ilustración y diseño de tipografías. Desde su inicio han colaborado con clientes tanto nacionales como internacionales y sus trabajos han recibido diferentes premios (varios premios Laus, un premio Brandemia, European Design Award, etc) y visto la luz en diferentes publicaciones. En el año 2014 forman junta Raúl Barroso, Daniel Hernández y Javier González, provenientes del marketing y la comunicación digital, Meikme un proyecto que idea aplicaciones que busca referencias en el mundo adulto (cine, música, literatura, danza, etc.) para trasladarlas al lenguaje infantil y cuyo primer proyecto ha sido El Viaje de Alvin.

MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es