

Columpio

Proyectos de dibujo contemporáneo

www.columpiomadrid.com

Realizado para el catálogo vamos esto va de ilustración. Comisario Adonay Bermúdez.
Exposición realizada en Sala de exposiciones de San Antonio. Lanzarote entre 16 junio y 23 julio 2011.

Podrían plantearse los límites entre el dibujo y la ilustración de una manera muy simple, pero en realidad estos límites en muchos casos son difusos.

Con la Bauhaus, el arte y las artes aplicadas fueron considerados como iguales, al dotar de valores estéticos a los objetos útiles y asequibles a la población (la socialización del arte).

Dentro de este arte útil se clasifica a la ilustración, utilizada para atraer al público y transmitir o sugerir la parte de la que el discurso textual adolece. Se une para potenciar otros fines, valiéndose de medios de divulgación general para llegar a la sociedad, por eso son muchos los campos de actuación y especializaciones: publicidad, industria editorial, música, industria infantil, comic, decoración, moda.

La ilustración tiene el atractivo y la facilidad de llegar a las masas, quizás esta sea su mayor arma. El arte no podía desaprovecharlo. Se funde con ella para divulgar su opinión durante las vanguardias; haciendo sus propios manifiestos, los artistas involucrados en el movimiento aportaban su obra como ilustración y aclaración a sus textos a la vez que crean objetos. Más tarde el pop art se apropia de los recursos estéticos de la ilustración para atraer a la masa hacia la sociedad de consumo y la cultura del entretenimiento.

Muchos son los ejemplos en los que la ilustración y el dibujo se han unido. Ambos utilizan un lenguaje visual similar, a veces con la intención de transmitir y comunicar historias o ideas y crear y construir personajes, entendiéndose personajes tanto a personas relevantes y sobresalientes, como a personajes de ficción.

Algunos ejemplos son los carteles de Toulouse Lautrec, los collages de Max Ernst, las obras de Linchestein, Pettibon, Haring, Basquiat, Yoshimoto Nara o Takashi Murakami.

Los nexos de unión siempre estarán presentes, ilustración y dibujo van evolucionando y retro-alimentándose.

La ilustración empieza a entenderse como un discurso y contenido de comunicación paralelo; y no necesariamente como acompañante. Los grafismos y las imágenes no textuales dialogan con el público-espectador de manera independiente sin necesitar ningún apoyo, consiguiendo ser autónoma, comprensible en sí misma y generando un lenguaje propio.

Ambos son sociedad. La estética y las técnicas avanzan y al papel se unen otros soportes posibles: los muros, los soportes digitales, la escultura y el art toys... Como sabemos, el público no utilizará las mismas palabras, ni generará las mismas impresiones, hoy que mañana.

Los límites entre ellos están en tierra de nadie, aquí es dónde encontramos un lugar para mirar de manera diferente. En él se encuentra la unión entre el dibujo y la ilustración, y viene definida por un cuestionamiento mutuo.

Lo mejor ver cómo se definen a sí mismo los creadores y escuchar al espectador.

Susana Bañuelos. Columpio proyectos de dibujo contemporáneo. www.columpiomadrid.com

Columpio

Proyectos de dibujo contemporáneo

www.columpiomadrid.com

.....
Realizado para el catálogo vamos esto va de ilustración. Comisario Adonay Bermúdez.
Exposición realizada en Sala de exposiciones de San Antonio. Lanzarote entre 16 junio y 23 julio 2011.
.....

English version. Traducido por Theo Firmo.

The boundaries between drawing and illustration might seem simple, but in many cases such limits are quite blurry.

With Bauhaus, arts and applied arts were considered as equals, giving aesthetic values to objects that were useful and accessible (the socialization of art).

Within this useful art is where illustration is usually classified. It is used to attract audiences and convey or suggest the parts in which the text is weak. It links itself to boost other purposes, using general media outreach to get to society. Therefore, it has many specialization and action fields: advertising, publishing, music, children's market, comic books, decoration, fashion, etc.

Illustration has the appeal and ease of reaching the masses, and maybe this is its biggest weapon. Arts, on the other hand, could not miss such appeal, and it merges with illustration to broadcast its opinion in the avant-garde art movements. Making their own manifestoes, artists involved in such movements provided their works as illustration and clarification to their own texts, creating thus objects. Later, pop art would make use of the aesthetic resources of illustration to attract the mass towards consumers society and entertainment culture.

Many are the cases where illustration and drawing have merged. Both use a similar visual language, often intending to communicate or convey stories or ideas, as well as creating characters – here understood as either fictional or relevant, outstanding people. Some examples are Toulouse Lautrec's posters, Max Ernst's collages, and works by Lichtenstein, Pettibon, Haring, Basquiat, Yoshimoto Nara o Takashi Murakami.

The links are always present. Drawing and illustration are evolving and feeding each other back.

Illustration is beginning to be understood as having its own speech and communication content, and not necessarily on the side of something else. Graphics and non-textual images dialogue with the spectator independently, without the need of any support, getting to be autonomous and generating its own language.

Together they are a partnership. Aesthetics and techniques advance and other media are possible: walls, digital media, sculpture, art-toys... As we know, people will not use the same words tomorrow, nor will the same impressions be made.

The boundaries between them are in no man's land, and here is where we can finally look at them in a different way. Here lies the link between drawing and illustration, and it is defined by mutual questioning. It's best to see how creators define themselves, and to always listen to the viewer.

Susana Bañuelos. Columpio contemporary drawing projects. www.columpiomadrid.com