

Cómic e Ilustración

CREACIÓN **injuve**

EXPOSICIÓN
2012

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

injuve

Cómic e Ilustración Injuve

Director General del Instituto de la Juventud

Rubén Urosa Sánchez

Directora de la División de Programas

Isabel Vives Duarte

Jefa del Área de Iniciativas

Anunciación Fariñas Lamas

Jurado

PRESIDENTA

Mónica Vergés Alonso

Jefa de Servicio del Área de Iniciativas. Injuve

VOCALES

Antonio Altarriba

Premio Nacional Cómic 2010

Cristina Durán

Historietista

Pablo Jurado

Presidente APIM

Lola Lorente

Premio Ilustración Injuve 2006

SECRETARIA

Mª Cielo García Abia

Instituto de la Juventud

Exposición

ORGANIZA

División de Programas

Instituto de la Juventud

COLABORA

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

COMISARIO

Antonio Altarriba

DISEÑO Y MONTAJE

INTERVENTO

Catálogo

IMAGEN Y DISEÑO

Carrió/Sánchez/Lacasta

MAQUETACIÓN

Jorge del Barrio

TRADUCCIÓN

Babel 2000 SA

© de los textos e imágenes: sus autores

NIPO: 684-12-015-8 / 502-12-036-3

ISBN: 978-84-15368-01-4

Depósito Legal: M-35264-2012

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

José Ortega y Gasset, 71

28006-Madrid

91 7827823/7614

informacioninjuve@injuve.es

www.injuve.es

CREACIÓN **in**juve

Cómic e Ilustración

Exposición 2012

04.12.12 → 20.01.13

Tabacalera. Espacio Promoción del Arte. Madrid

ÍNDICE

Presentación	
Rubén Urosa Sánchez	8
Director General del Instituto de la Juventud	
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte	11
Itziar Taboada Aquerreta	12
Directora de Relaciones Culturales y Científicas	
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación	
El auténtico patrimonio	
Antonio Altarriba Ordóñez	14
Comisario de la exposición	
Cómic	
Premios	
Jon Juárez	22
Elías Taño	36
Accésits	
Alexis Nolla	52
François Pagès	66
Accésit ex aequo	
Maite Caballero	82
Marc Torices	94
Seleccionados	
Ximo Abadía	106
Pau Anglada	118
Iratí Fernández	130
Ilustración	
Premios	
Laia Arqueros	146
Cachetejack	158
Accésits	
Olga Capdevila	174
David García Vivancos	188
José Ja Ja Ja	202
Seleccionados	
Ana Bustelo	218
María Hergueta	230
Irkus M Zeberio	242
English texts	255

Presentación

En mi primer año como Director General del Instituto de la Juventud es para mí un gran honor presentar los Premios Injuve para la Creación Joven por todo lo que ello significan: el apoyo y reconocimiento al talento creativo de nuestra generación más joven, y la oportunidad de mostrar sus obras reunidas en esta exposición colectiva celebrada en Tabacalera, Espacio Promoción del Arte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en otras tantas que se sucederán a lo largo del año próximo.

Los dieciocho artistas premiados y seleccionados, en la duodécima edición de los Premios Injuve en la modalidad de Cómic e Ilustración, han sido elegidos entre cientos de candidatos donde la altísima calidad de los trabajos presentados ha sido repetidamente destacada por el Jurado. Los historietistas Jon Juárez, Elías Taño, Maite Caballero, Alexis Nolla, François Pagès, Marc Torices, Ximo Abadía, Pau Anglada e Irati Fernández, y los ilustradores Laia Arqueros, el colectivo Cachetejack (Nuria Bellver y Raquel Fanjul), Olga Capdevila, David García Vivancos, José Ja Ja Ja, Ana Bustelo, María Hergueta e Irkus M Zeberio, son los jóvenes menores de 30 años seleccionados por un Jurado que tras un examen minucioso y atento de sus trabajos ha fallado a su favor. A todos ellos mi calurosa felicitación. Sabemos que, como otros premiados en ediciones anteriores, sabrán sin duda aprovechar la oportunidad que desde el Instituto de la Juventud se les brinda.

Nuestro reconocimiento al Jurado formado por Antonio Altarriba -Premio Nacional de Cómic 2010-, Cristina Durán -historietista-, Pablo Jurado -Presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid -APIM- y Lola Lorente, ilustradora y Premio Ilustración Injuve 2006, su profundo conocimiento de estos dos géneros gráficos de enorme complejidad creativa, su dedicación entusiasta y su trabajo serio y ecuánime avalan a los artistas galardonados y contribuyen al prestigio del que gozan estos premios.

Asimismo nuestro agradecimiento al comisario de la exposición Antonio Altarriba, por su disponibilidad incondicional y dedicación a los historietistas y dibujantes aquí reunidos. El resultado de tantas horas invertidas y su larga y sólida trayectoria como guionista de historietas han hecho posible que hoy contemplemos lo mejor de todos ellos.

Gracias también al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por su colaboración con el conjunto del Programa Creación Injuve al cedernos Tabacalera, Espacio Promoción del Arte, ya referente en España de centro expositivo de arte emergente, donde podemos disfrutar además de las exposiciones de Artes Visuales, Diseño y Cómic e Ilustración, de la música, la literatura, el teatro, la danza y otras propuestas escénicas, modalidades creativas reunidas en nuestro programa.

El Instituto de la Juventud sabedor de la dificultad de hacer llegar a la industria editorial y al gran público la obra de un autor joven, más allá de esta exposición y este catálogo, trabajará durante un año en la itinerancia de sus trabajos, presentándolos en Ferias, Salones y lugares de referencia en nuestro país. Desde aquí nuestro agradecimiento al Salón Internacional del Cómic de Barcelona -FICOMIC-, al Salón de Cómic y Manga de Getxo, a las Jornadas de Banda Deseñada de Ourense, y a universidades, ayuntamientos, galerías y Centros de Creación Joven por acoger siempre la exposición Cómic e Ilustración Injuve.

El apoyo y la colaboración en la difusión y proyección internacional que nos ofrece, año tras año, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, itinerando nuestras exposiciones por la Red de Centros Culturales de España en el mundo, permite a estos jóvenes creadores asomarse al exterior con las mejores garantías de calidad y promoción de sus trabajos. Este año la obra de los historietistas e ilustradores premiados en la edición de 2011 ha viajado hasta Guatemala, Honduras, El Salvador y Guinea Ecuatorial. Esta importantísima colaboración, que estamos seguros mantendremos en el futuro, resulta clave para alcanzar el objetivo final de los premios: ayudar a la profesionalización de los artistas galardonados. Sirva también para la difusión de sus trabajos este catálogo, compendio colectivo de los artistas premiados y seleccionados en Cómic e Ilustración, modalidad completamente consolidada en el conjunto de los Premios Injuve para la Creación Joven.

Rubén Urosa Sánchez

Director General del Instituto de la Juventud
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

En el año 1985, a través del Instituto de la Juventud, el entonces Ministerio de Cultura inició e impulsó un programa dirigido a artistas jóvenes que tenía como objetivo primordial el apoyo al arte emergente en España. El acierto de dicha iniciativa se ha visto confirmado por la continuidad de un programa que, en 2010, cumplió veinticinco años con la misma vitalidad que en sus comienzos.

El programa de arte joven del Instituto de la Juventud, aunque adscrito en la actualidad al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sigue contando con el aprecio del Ministerio que lo vio surgir. Es por ello que resulta tan grata y conveniente nuestra participación en la exposición de los Premios Injuve para la Creación Joven. Esta colaboración se ha concretado en la participación en el desarrollo del proyecto expositivo y en la cesión de las salas donde se realizará la muestra, Tabacalera, Espacio Promoción del Arte.

La localización de la exhibición en este edificio, que se está convirtiendo en un referente entre los espacios expositivos de la capital por el rigor y calidad de los proyectos realizados, resulta especialmente adecuada.

Si con el programa de arte del Instituto de la Juventud, el Ministerio de Cultura comenzó su apoyo decidido a los jóvenes creadores nacionales, un cuarto de siglo después el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continúa dicho respaldo con nuevos proyectos y con la misma entrega.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Los premios Injuve para la Creación Joven se han consolidado a lo largo de estos años como un referente de la situación del arte emergente en España. Por este motivo supone una gran satisfacción para la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de AECID poder formar parte de este proyecto mediante la colaboración con Injuve en la difusión de estos premios en el exterior.

El origen de esta colaboración se encuentra en una mirada compartida sobre la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades de la juventud, así como el valor y el potencial que presentan los procesos creativos como elementos fundamentales para el desarrollo humano. El modo en el que se concreta consiste en la itinerancia de las obras premiadas a través de la Red de Centros Culturales de España en el Exterior que AECID tiene distribuidos por Iberoamérica y Guinea Ecuatorial, así como por otros países del mundo a través de las Oficinas Culturales de las Embajadas de España.

Esta colaboración con INJUVE constituye un buen ejemplo de trabajo de forma coordinada de dos instituciones en la elaboración de programas para proyectar la cultura en el exterior y permite además, una notable optimización de recursos.

Por todo ello, quiero agradecer al Instituto de la Juventud su esfuerzo y felicitar a todos los artistas participantes, con la voluntad de que esta colaboración siga progresando.

Itziar Taboada Aquerreta

Directora de Relaciones Culturales y Científicas
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

El auténtico patrimonio

Mucho se habla últimamente de la “marca” España. Quizá sea un concepto excesivamente empresarial para referirse a un país, a su historia, a sus valores, a sus logros o a la imagen que en el extranjero puedan tener de nosotros. Pero corren tiempos eminentemente economicistas y ahí tenemos a nuestros hombres de negocios, a nuestros políticos y hasta a nuestros periodistas haciendo campaña por relanzar el prestigio de una España ahora “logotipificada”. Sin embargo, no parece que esta ofensiva por el buen nombre se apoye en el correspondiente estudio de mercado. Y eso, desde el propio objetivo comercial que se persigue, parece un importante error. ¿Se puede hacer la promoción de un producto sin saber lo que los potenciales clientes conocen, aprecian o prefieren del mismo?

Cualquier extranjero interrogado sobre la “marca” España y sobre lo que conoce de ella dirá, en primer lugar, los nombres de Cervantes, Velázquez, Goya, Buñuel, Almodóvar, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ruiz Zafón, Antonio Banderas, Javier Bardem... O, si les gusta el grafismo más o menos narrativo, Alberto Corazón, Mariscal, Carlos Giménez, Miguelanxo Prado, Paco Roca, Guarnido, Pablo Amargo... Tardarán mucho en mencionar un empresario, una industria, un producto identificativamente comparable. Y eso en el caso de que lo consigan... Ni nuestras más pujantes corporaciones transnacionales han logrado una penetración mercantil equivalente a nuestra proyección cultural. Por eso sorprende el sesgo esencialmente “emprendedor” de algunas políticas y el abandono o el debilitamiento de aquellas destinadas al fomento de la creación. Intangibles con frecuencia, pero también con importante reflejo en las cuentas de resultados, los beneficios del sector artístico o peri-artístico son, hoy en día, indiscutibles.

Más allá del debate acerca de las subvenciones al mundo de la cultura, más allá de las formas de expresión que deberían suponer excepción o privilegio -cine, teatro, libro, plástica, música...-, hay circunstancias en las que todos, sin discusión posible, reconocemos la importancia de un apoyo. No se trata tanto de las actividades que realice como del momento de la carrera profesional en el que el artista se encuentre. Tras una educación que, a pesar de la formación reglada, exige un importante esfuerzo autodidacta, se abre un período de profesionalización lleno de desafíos, seguramente estimulante, pero, sin duda, inestable. Es un momento sumamente delicado, con el porvenir sin asentar, y donde el destino se juega en unas pocas y decisivas bazas. Todo depende de la suerte en un proyecto, de la oportunidad de un encargo, del interés de un promotor... El rumbo de la existencia se toma, para bien o para mal, en esos años jóvenes en los que empezamos a contrastar nuestras capacidades con las necesidades de la sociedad o con los gustos del público. Y ahí, precisamente, en ese punto crítico, es donde vienen a incidir los premios INJUVE.

Una de las sorpresas al encargarme de coordinar este catálogo y la exposición a la que acompaña ha sido el entusiasmo con el que la mayor parte de los premiados recibió la noticia. Se trataba de algo más que la alegría por el reconocimiento de la propia obra. Varios autores me confesaron el valor casi providencial que para

ellos tenía. Se hallaban en un momento crucial, planteándose la continuidad en su trabajo, y el premio les había insuflado nuevos ánimos. Ahora van a seguir intentándolo. Al menos, les da un respiro, un soplo de esperanza. Y, francamente, ¿qué mejor función puede cumplir un premio? Si consigue que un creador continúe dando las brazadas que le separan de la orilla del éxito, está plenamente justificado. Y esto es lo que el certamen del INJUVE, en estos años inciertos, hace más que nunca. Por eso, aunque se trate de una convocatoria de tradición y consolidada en el tiempo, conviene recordar su utilidad, en cierta medida su insoslayable urgencia.

Pero esta no fue la única sorpresa del concurso. Tampoco la primera. La calidad del material presentado dejó a los miembros del jurado admirados y largamente deliberativos. Pero, en último término y elogios aparte, se confirmaba la creciente calidad de nuestros creadores gráficos. No en vano los mercados internacionales miran cada vez con mayor atención lo que se produce dentro de nuestras fronteras. No se conoce lo suficiente y la aureola de arte menor no contribuye a difundirlo, pero los dibujantes españoles son desde hace tiempo una auténtica referencia internacional.

Cómic e Ilustración, aún siendo medios diferenciados tanto en los planteamientos creativos como en los circuitos que los difunden, mantienen suficientes rasgos en común como para compartir conceptos, incluso artistas. En las páginas que siguen se puede comprobar esta sutil frontera y cómo varios autores (Cachetejack, Olga Capdevila, Ximo Abadía, Irkus M Zeberio, Alexis Nolla, Irati Fernández...) transitan en uno y otro sentido con gran facilidad. Al fin y al cabo se trata en ambos casos de cargar de significado a la imagen dibujada, trabajarla gráfica y simbólicamente, insertarla en un contexto narrativo para lograr una mejor, una más impactante lectura. Trabadas secuencialmente, en el caso del cómic, o presentadas de forma aislada, en el caso de la ilustración, las imágenes aquí cuentan, al menos lanzan un nítido mensaje.

Y esa parece la línea evolutiva que, a pesar de las infinitas variantes individuales, puede detectarse en el grafismo español de los últimos años. Una profundización en la síntesis significativa, incluso un cierto esquematismo que hace al dibujo más icónico, quizá también –quizá por ello– más irónico. Lejos, en general, de los virtuosismos estéticos, tan en boga en las pasadas décadas, hay una búsqueda de la expresividad tanto en el trazo como en el cromatismo. Predomina la línea sobre la mancha, la inscripción letrística, los colores planos, de alguna manera el dibujo caligráfico. Y todo ello al servicio de una narrativa fuertemente anclada en la realidad. Desde la experiencia personal hasta la denuncia social más comprometida, cómic e ilustración se presentan fuertemente implicados en las complejidades de la contemporaneidad. A veces se denuncian con espontaneidad o con estudiada ingenuidad, a veces con una crueldad sólo en apariencia distante. Pero siempre con eficacia. La indiferencia, el “pasotismo” de las nuevas generaciones, tan tópi-

camente denunciados, no parecen tener mucho fundamento. Al menos no entre ilustradores y autores de cómic.

Las propuestas individuales, diferenciadas en tonos muy diversos o en múltiples registros gráficos y narrativos, merecen, sin embargo, un comentario desglosado. Los dos ganadores del certamen de cómic ofrecen unas historias de ambientación fantástica al tiempo que experimentan con la puesta en página o la diagramación de las viñetas. **Jon Juárez** desarrolla con insistencia, casi como leitmotiv, una temática de la ingravidez y de la caída o, mejor, de la inmersión o de la incrustación, con personajes que vuelan o se hunden, casi petrificados en medio de unos paisajes urbanos, fabulosos en su detallada cotidianeidad. El cráter o el agujero negro en la mano de uno de sus protagonistas da dimensiones cósmicas a lo que, con un arrasador juego de palabras, denomina “sol-hilaridad”. En otro estilo, **Elías Taño** nos presenta un Pancho Villa fantasmal avisando de las nuevas colonizaciones, tan sutilmente disfrazadas en los tiempos que corren. También nos cuenta en otra serie las peripecias de una “persona evolutiva” cuya existencia, en buena medida autobiográfica, transita en una distribución espiral de viñetas que, irónicamente para alguien que se dice “evolutivo”, termina o se cierra en el centro de la página. Sin salida alguna ni siquiera al margen.

Uno de los accésits ha recaído en **Alexis Nolla**. De dibujo sencillo, en cierta medida transparente, organiza plásticamente sus páginas con acertadas variaciones cromáticas. Y nos cuenta historias que, en su aparente banalidad, denuncian esa dinámica de la competitividad y del triunfo a toda costa a la que la sociedad actual parece condenarnos. Aunque la perspectiva de una buena lectura puede insuflar nueva vida en el más desesperado de los derrotados (*El escondite*). **François Pagès** practica una historieta testimonial, prácticamente un diario (de viajes, de actividades, de reflexiones...) en el que escritura y dibujo se enhebran en un discurso compacto, esquemático pero que, en la conjunción texto e imagen, se muestra lleno de matices. **Maite Caballero** es un caso especial de ingenuidad aparente, pero cargada con fuertes resonancias críticas. Dibujo y argumento se funden en un conjunto de extrema sencillez, aunque trufado de un sabor inquietante. Sus juegos cueles, del cuchillo o de la petanca, nos confrontan con la evidencia de un egoísmo omnipresente. Y **Marc Torices** nos introduce en un dibujo más académico y de precisión más realista. Pero sólo es para lanzarnos hacia la fantasía. Queda para la antología de los planos-secuencia ese desayuno cósmico en el que acabamos descubriendo el universo en el fondo de una taza de café.

Y, pasando a los seleccionados, nos encontramos con la línea clara y sonriente de **Ximo Abadía**. Configura sus personajes a partir de una geometría afable donde el círculo, la espiral, la ondulación y la línea curva en general cumplen un importante papel a la hora de ambientar sus historias o de ver el mundo con los ojos de sus protagonistas. Y también nos encontramos el formato clásico de la tira practicado

por **Pau Anglada**. En cuatro viñetas y con dos personajes que permiten el intercambio dialógico construye unas breves píldoras de desencanto. Únicamente, como dice el propio autor, para combatir la rutina de no morir, haciendo tiempo ante el televisor, pero con lucidez risueña. **Iratí Fernández** exhibe la versatilidad estilística que ya le ha valido algún otro galardón en este certamen y nos presenta dos historias distintas, pero ambas de alto contenido poético. ¿Cómo olvidar esa loba que se pone a bailar con su sombra o que, cuando en su siesta es atravesada por un árbol, siente hormigas haciéndole cosquillas en el corazón...?

Por parte de los ilustradores, el material presentado ofrece también importantes atractivos y, si cabe, un sesgo aún más innovador. La cohesión narrativa a la que obliga la historieta la ancla en unos estándares formales de los que la ilustración se libera más fácilmente. **Laia Arqueros** ha resultado ganadora con una temática donde pájaros antropomorfos o en interacción turbadora con personajes humanos nos sitúan en un mundo anónimo, incomunicado, habitado, quizá, por la nostalgia del vuelo. También destaca su hábil manejo de la acuarela creando formas desde la pureza del gesto, del juego de la muñeca con el pincel. Partiendo de influencias clásicas, con alusiones evidentes a la estética medieval, llega hasta un surrealismo formal y narrativo que refuerza con los títulos. “El eléctrico disimular de los príncipes” es su manera de dar nombre a una de sus sugerentes imágenes.

Cachetejack, el otro ganador del concurso, es un monstruo de dos cabezas, como sus propias componentes explican. Pareja artística formada por Raquel Fanjul y Nuria Bellver, han logrado un estilo inconfundible de dibujo directo e impactante. Para ello no dudan en integrar textos de los que, a menudo, hacen ilustración irónica. Ofrecen un tratamiento funcional del cromatismo, organizando la composición y, a veces, el significado a partir de la selección de colores. Su *Serie de ilustraciones individuales* llama especialmente la atención por el juego de saturación icónica que plantea, por la declinación exhaustiva de un mismo tema y, sobre todo, por su experimentación plástica con el propio soporte de la página. No cabe duda de que este dúo ha puesto en marcha un ente creativo extraordinariamente eficiente y que Cachetejack es ya bastante más que la suma de Raquel y Nuria.

Uno de los accésits va a parar a **Olga Capdevila**. Recompensa, entre otros trabajos, su serie *Sexual anomalies and perversions*, un concepto que, a partir de juegos de negros y blancos convenientemente salpicados de color, le permite estudiar la anatomía humana y, más que nada, ciertas estrategias compositivas. Pretexto estético más que antología erótica, crea unas imágenes poéticas reforzadas por textos que nos llevan a especular sobre “la propagación epidémica del lesbianismo” o “el gusto de las alemanas por los bigotes estilo Charlot”. Sin olvidar, por supuesto, su serie *Orphan*, sobre tantas y desoladas soledades. **David García Vivancos** se integra en la larga tradición, sintética, inteligente y crítica, de la caricatura. Presenta unas texturas trabajadas infográficamente que dotan su obra de modernidad, pero permaneciendo fiel a esa dinámica oscilante entre el parecido y la estilización, básica en la caricatura. Con un tratamiento siempre personal e identificable, deja claro el homenaje a los personajes que dibuja, como ocurre en sus retratos de Mingote, Moebius o Benedetti, pero tampoco rehúye la denuncia como en el caso

de Gadafi o Carlos Fabra. **José Ja Ja Ja** muestra, desde el primer golpe de vista, una gran originalidad. Su técnica “rayada” de ilustración le permite crear efectos vertiginosos en su serie de ilustraciones para *La barca*. Y también introducir un inquietante surrealismo en ese aspirador peludo que devora ratones (*Mi gato es bestia*). Todo ello no le impide adoptar otros estilos que mantienen siempre el tono poético. “La i siempre lleva un sol en la cabeza” reza su gregueriana definición de la más alargada de nuestras vocales.

Ya dentro del grupo de seleccionados nos encontramos con las ilustraciones de **Ana Bustelo**, resueltas por medio del “collage” e inspiradas en la estética pop de los años sesenta. Expone así una especie de “american way of live” decadente que reviste de un tono crítico la vida familiar y el entramado doméstico, prisión más que hogar, recubierto de amenazantes tejados. **María Hergueta** trabaja con originalidad las connotaciones simbólicas de la imagen y las pone al servicio de una crítica de convencionalismos sociales como el matrimonio o la familia. Impresiona, por su capacidad de sugerencia ese *Voyeur* que se asoma al mundo por la vagina del telón o ese podador de bonsáis, esforzado al tiempo que diminuto. Y de una gran fuerza son las ilustraciones de **Irkus M Zeberio**. Recurre a onomatopeyas, textos o filacterias para reforzar sus dibujos o, mejor, para consolidar y, en cierta manera, dar mayor resonancia a sus mensajes. Monta composiciones de situación, en general duras, incluso violentas. Destaca, por ejemplo, su representación, tan amputada y tan cárnica, de *La glotonería*. Por su potencia y radicalidad, no nos cabe duda de que Irkus, como él mismo dice, habla con los dioses.

La muestra no tiene desperdicio. Pasen, pues, vean y lean. Porque son imágenes para la contemplación y también para la interpretación. Y, sobre todo, disfruten, de lo que es un artista en proceso de consolidación, pero ya con una importante capacidad de proyección. Son lo mejor de nuestro patrimonio. Absolutamente imprescindibles para aportar prestigio a una comunidad, la llamemos país o la consideremos marca.

Antonio Altarriba Ordóñez
Comisario de la exposición

Premios

Jon Juarez

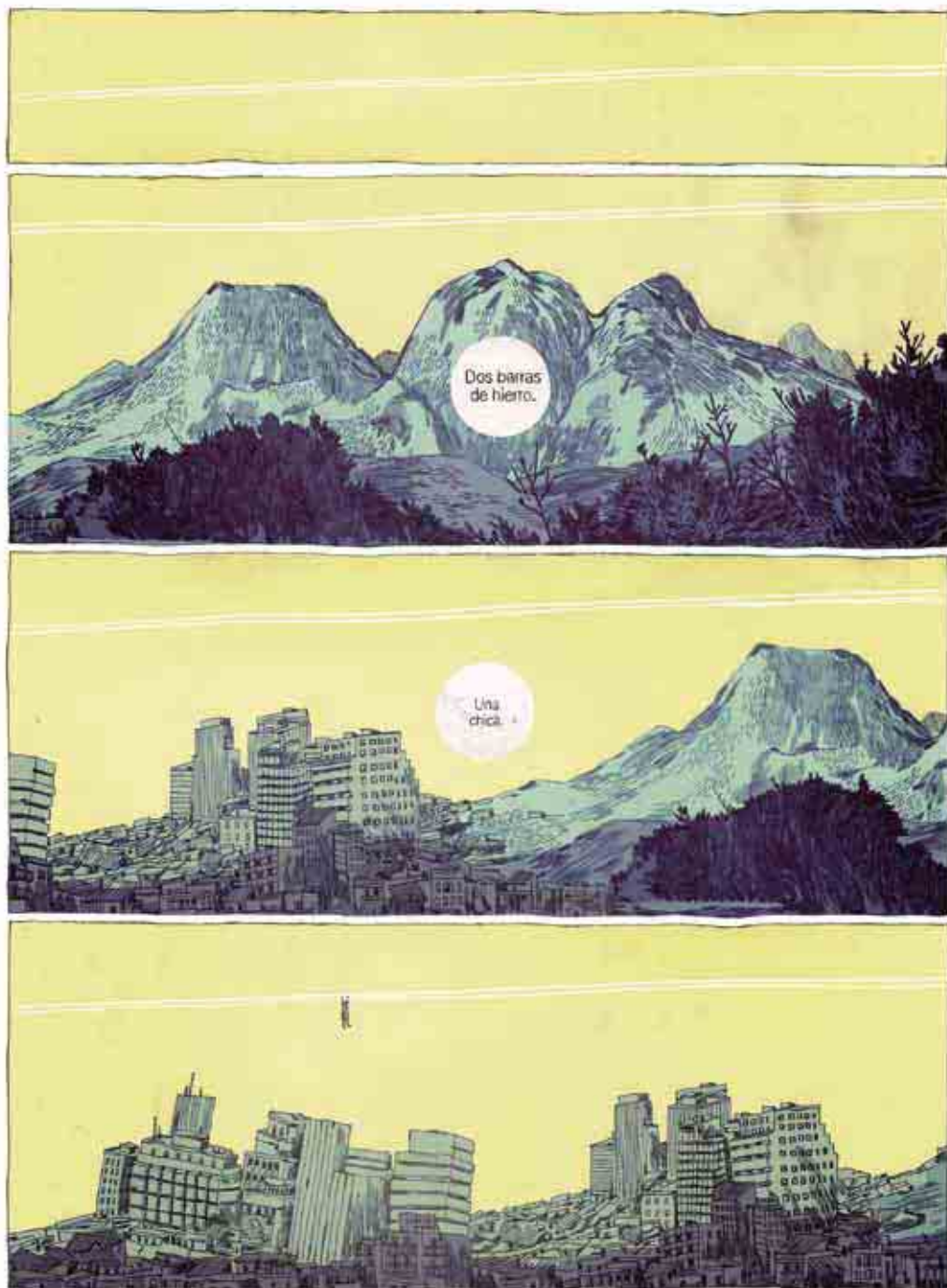
Elías Taño

un cuerpo tan
denso que ni la luz
puede escapar
de él.

Jon Juarez

← **Solhilaridad** (detalle). 2009-2011

Fotografía y google maps + lápiz y color digital. 42 x 29,7 cm.

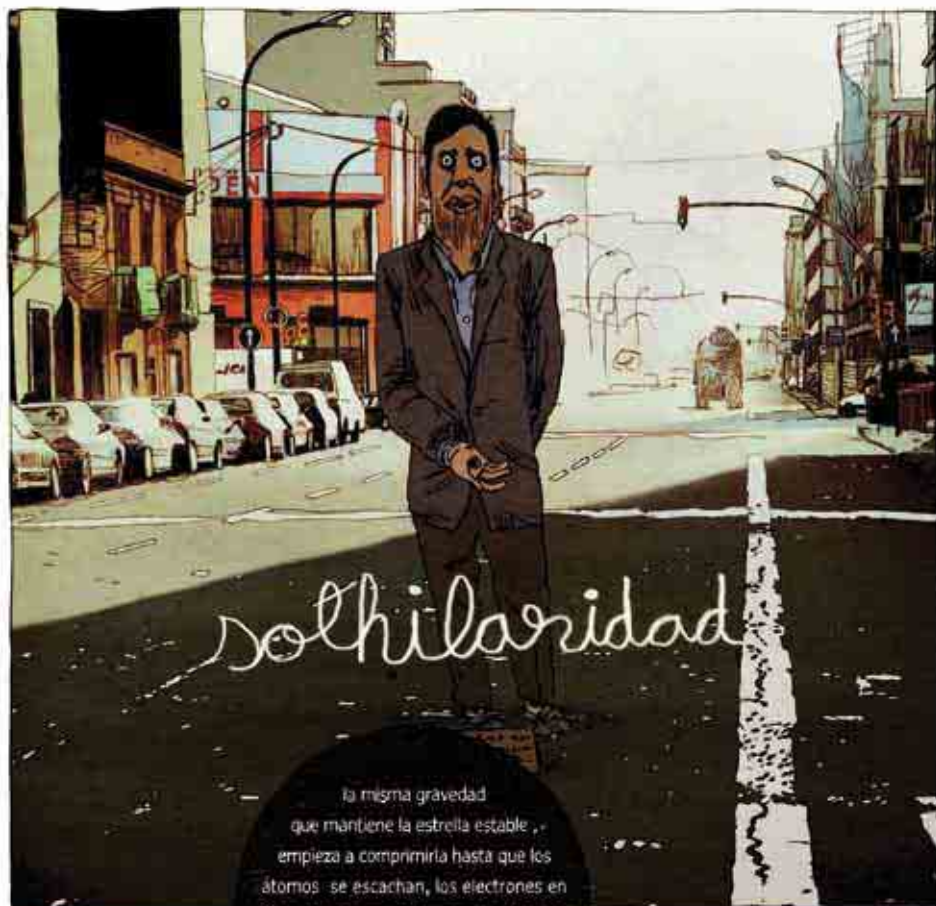

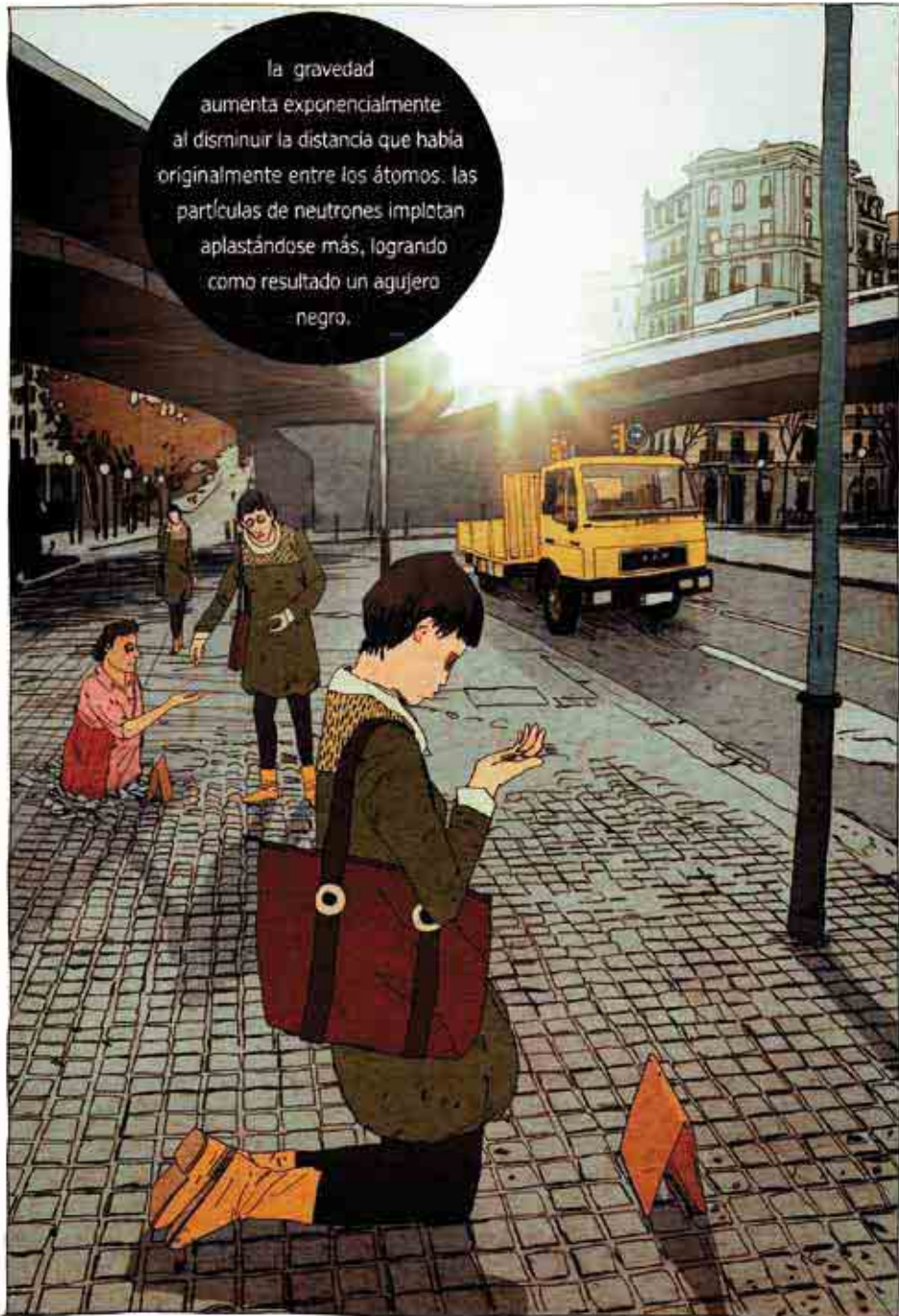

la misma gravedad
que mantiene la estrella estable,
empieza a comprimirla hasta que los
átomos se escachan, los electrones en
órbita se acercan cada vez más al núcleo
atómico y acaban fusionándose con los
protones formando más
neutrones.

el resultado
es una estrella
neutrónica

la gravedad
aumenta exponencialmente
al disminuir la distancia que había
originalmente entre los átomos. las
partículas de neutrones implotan
aplastándose más, logrando
como resultado un agujero
negro.

Nos mandaban libros de lectura para leer en casa, en voz alta en clase. Bastaba una frase, una palabra, o una coma para que me dispararan hasta algún lugar remoto, rara vez terminaba de leer un libro. Después llegaba un examen que no podía completar. Nunca preguntaron por aquellos segundos lugares. Han pasado 20 años, y allí sigo.

Jon Juarez Gaztelu
Pamplona, Navarra 1983

Premios y Becas

2011 Premio *Ganorabako* a mejor autor en euskera > **2009** Muestra internacional de ilustración *Clone Graphix* > **2007** Premio de arte joven *Ellos crean ellos dicen*. Gobierno de Navarra > **2001** 1º Premio Primer concurso de cómic no sexista, Ayuntamiento de Barañain, Navarra.

Publicaciones

Autor del cuento *Pescar un corazón de piedra*, ilustrado por Leire Salaberria > Cuento infantil *Dos medios zorros*, ilustrado por Leire Salaberria, Ediciones La Fragatina > Revista *Entzun* > Revista *The Balde* > Revista *Balancín*, *Encre de chine* (Francia) > Revista *Réplika* > Revista *Palabr@ta* > *Monográfico*, fancine *Armadillo*. Fancine *Anti* > Antología de poesía ilustrada *Ultravioleta* > Cortometraje de Paloma Zapata *La fabula del Dibujante* > Recopilatorio *Fango* > Película de Fran Hervada, *Nada de nadie*.

Contacto

harriorrihar@gmail.com
<http://harriorrihar.blogspot.com>
<http://www.facebook.com/Harriorrihar>

Elías Taño

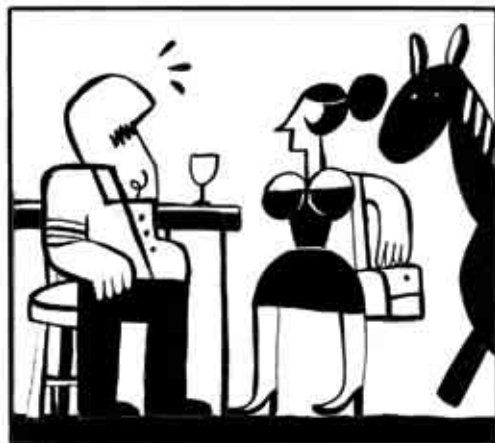

42 **Estos son mis principios.
Si a usted no le gustan, tengo otros.**

Textos. Groucho Marx / Dibujo. Elías Taño

FIN

Dibujar cómics me da la oportunidad de contar historias. Esta obsesión me lleva a deslizarme por los espacios que hay entre viñetas. Me sirve para utilizar la narración secuencial y deleitarme saboreando los planos, los ritmos o los silencios. Y cualquier otro recurso propio del cine. Y todo ello, sin el bullicio y la idiosincrasia de la industria. Persigo esas soledades del dibujante. No sin cierto vértigo ante la expectativa. Y manteniendo la firmeza lánguida de la escuela valenciana.

El cómic es la excusa para ejecutar un acto revolucionario en mi día a día.

Elías Oliver Taño
Alicante, 1983

2010-2011 Especialista Universitario en Ilustración, Universitat Politècnica de València > **2004-2008** Título Superior de Diseño Especialidad Diseño Gráfico, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, Valencia > **2003-2004** Curso Superior de Diseño Gráfico, Institut D'Estudis Politècnics (IDEP), Barcelona > **2001-2003** Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria. Escuela de Arte Fernando Estévez. Santa Cruz de Tenerife.

Exposiciones individuales

2011 *Ropa Vieja*. Sede Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, Valencia.

Exposiciones colectivas

2012 *Juguetes Reunidos*. Espacio La Boulangerie (Valencia Disseny Week), Valencia > *Líneas Comprometidas*, Fira del Llibre, Valencia > *La Pinacoteca de Radio en el Muvim*, Cafetería Vintage (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad), Valencia > *Gramtasía, el arte de inventar*, El Generador, Santa Cruz de Tenerife > **2011** *Arròs Negre Expo*, Tenerife Design Festiva, TEA (Tenerife Espacio de las Artes), Santa Cruz de Tenerife > *Aventura de Papel*, Fira del Llibre, Valencia > *Viñetas de mi viñedo*. Mario Benedetti. Consulado General de Uruguay, Valencia > **2008** *Cartulínea*, Restaurante Ártico, Valencia.

Premios y becas

2003. Beca de Estudios en Diseño, Fundación Mapfre Guanarteme.

Publicaciones

2012 *Ladran, luego cabalgamos* Fanzine (en proceso) > *Tumba Swing #3* (en proceso) > **2011** *Arròs Negre Fanzine* (www.arrosnegre.org) > *El Fresquito* Fanzine.

Contacto

+34 661 909 654
hola@eliastano.es
www.eliastano.es

Accésits

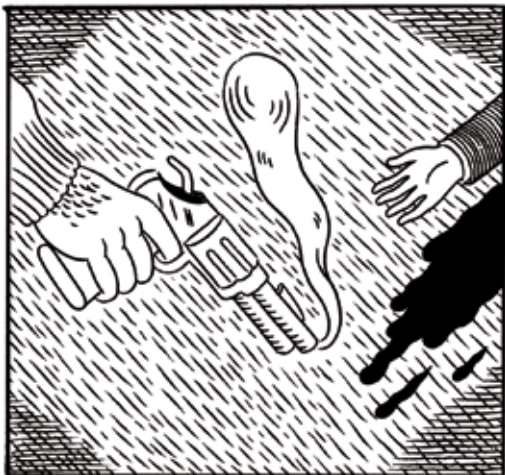
Alexis Nolla

François Pagès

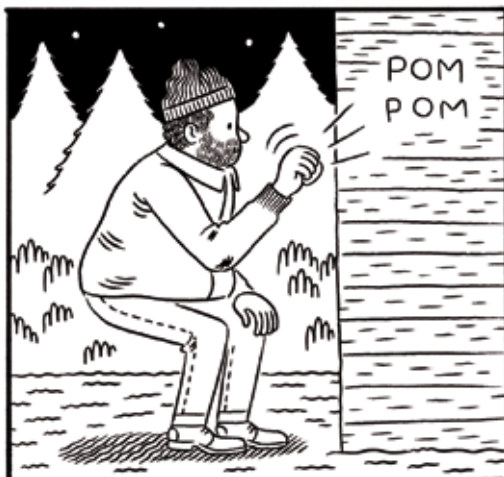

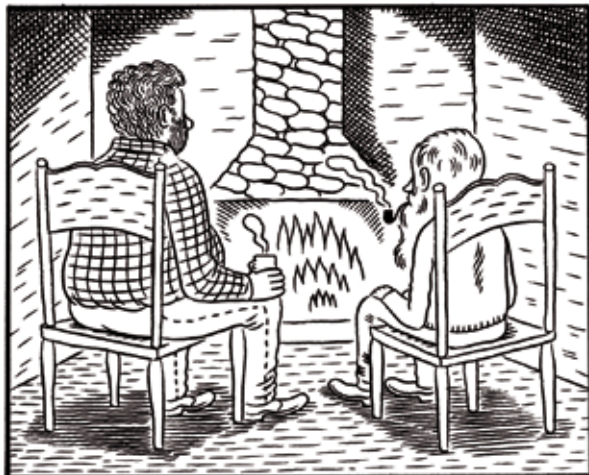
Alexis Nolla

ESCONDITE

He... he matado a un tipo...
Ese hombre me había estafado
un montón de
dinero...

Por su culpa lo he perdido
todo...

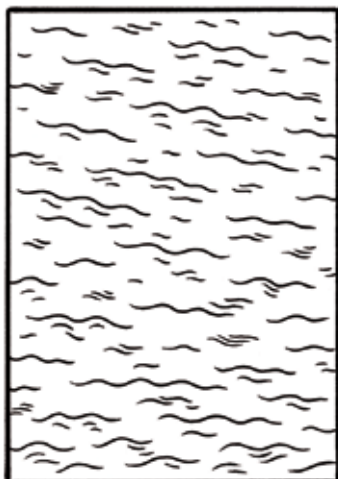
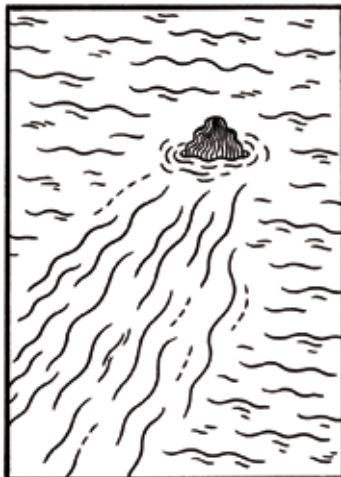
Me han embargado mi casa, mi
mujer y mis hijos me han
abandonado, y ahora encima
soy un
asesino...

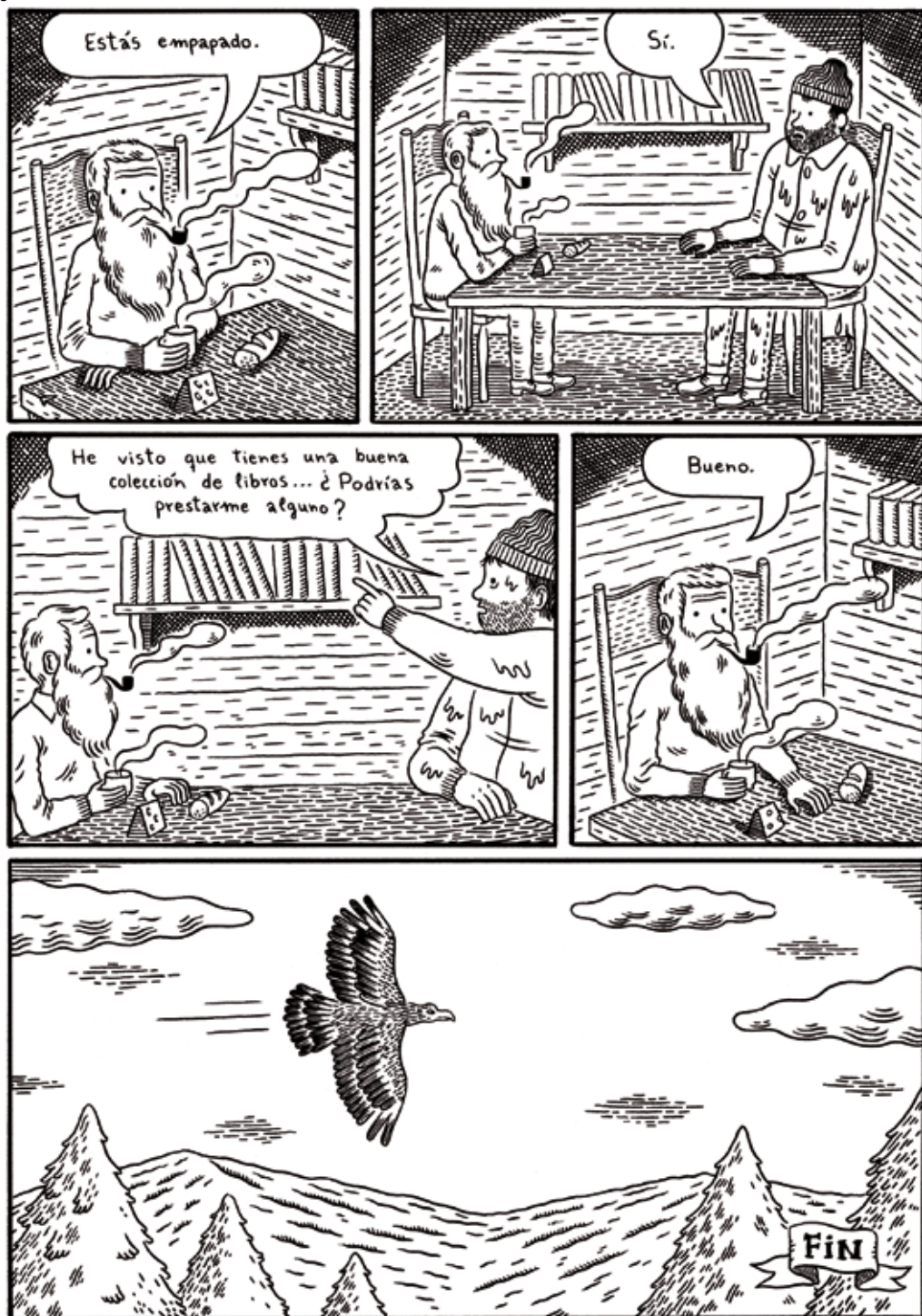

Mi vida ya no tiene arreglo.

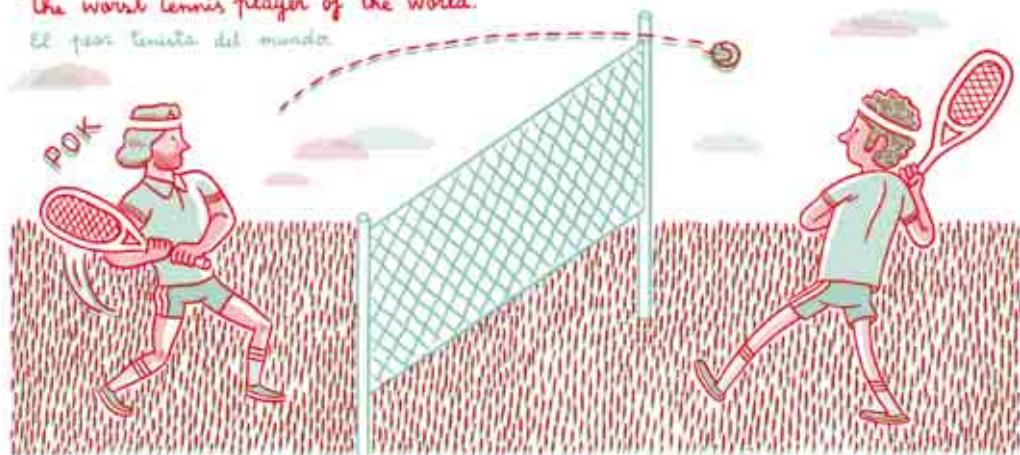

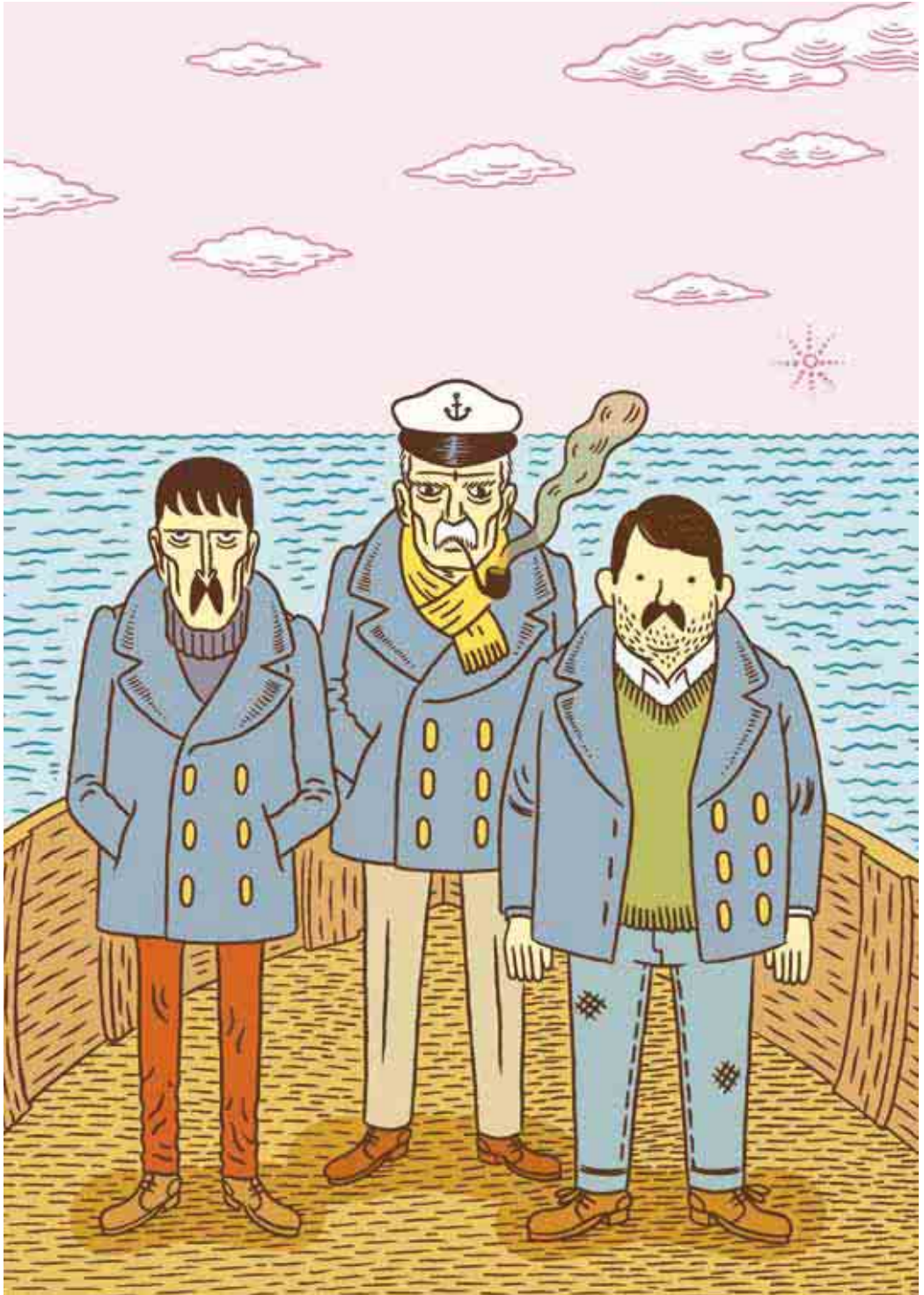

The worst tennis player of the world.
El peor tenista del mundo.

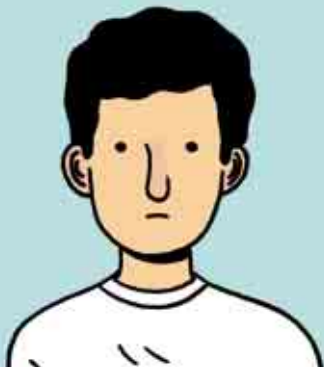

La isla del diablo (Portada). 2012
Tinta negra sobre papel + color digital. 29,7 x 21 cm.

Dibujo cómics desde pequeño, tiene que haber gente para todo... Para hacer cómics básicamente necesito tener ganas y tiempo (aparte de los materiales que hagan falta, claro). Una vez que me pongo trato de hacerlo lo mejor que puedo, aunque al final sale lo que sale y poco más se puede hacer. No tiene mucho misterio.

Alexis Nolla Revert
Barcelona, 1987

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

Exposiciones colectivas

2011 Exposición Fanzine *Colibrí*, Fat-bottom Books > **2010** Exposición 26è Concurs de Còmic Ciutat de Cornellà.

Premios y Menciones

2010 Segundo premio en el Bang!, concurso de cómic de Reus > Mención especial en el 26è Concurs de Còmic Ciutat de Cornellà.

Publicaciones

2012 *Escondite, La isla del diablo* Apa Apa Còmics.

Publicaciones colectivas

2012 El còmic del *PopArb* > *Hilo 0* > *Rojo Putón 4* > *Sueño Samoano 3* > *La Cultura del Duodeno 4* > *Colibrí 4* > **2011** *Armadillo 0* > *Colibrí 3* > *Adobo 7 y 8*.

Contacto

+34 652 473 233
alexis_nolla@hotmail.com
alexisnolla@gmail.com
www.alexisnolla.blogspot.com.es

François Pagès

EL XOFER

* ACLANACIÓ POPULAR

NO PODEM PASSAR DVD'S FINS SORTIR DE CATALUNYA. COSES DE LA SGAE.

EL DVD DEL BUS NOMÉS TÉ UN BOSTÓ: EL D'EXPULSAR DISCOS. EL TELECOMAN-DAHENT NO EL TROBEM. NO PODEM VEURE DVD'S

ALGÚ ENS HA FET UNA PUTADA

VIATJAR AMB AUTOCAR ÉS UNA ODISSEA...

TENEMUS UNA RESERVA PARA COMER
SOMOS 33

HAY UN MENÚ
VEGETARIANO Y UNO
SIN GLÚTEN

OUI

NO NOS HABÍAN DICHO
NADA DE ESO

AH!

DE HECHO VUESTRA
RESERVA ESTABA ANULADA
HASTA HACER POCO
(ASÍ QUE NOTE QUEJES)

FLUNCH

PARÍS / ÍTACA

* EL QUE ESTA
ENTRE (?) NO HO VA
DIR PERÒ SEMBR QUE
HO PENSAVA.

NOTA MENTAL

HAIG DE COMENÇAR A MIRAR-ME
APUNTS O SUSPENDRE!

EL VIATGE CONTINUA...

VEIEM LYON, DES DE L'AUDOCAR

LYON KING, LA 2^a CITÉ
MÉS GRAN DE FRANÇA...

L'AUDOCAR ES CONVERTEIX
DE COP I VOLTA EN UNA
DISCO MÒBIL QUAN EL
XOFER ES DEIXA ANAR I
EL SERGI AGAFA EL
MICROFON.

DIJON:

POBLE DE LA MOSTASA
DESPRÉS DE PARAR
PER FER LA PAUSA DEL
CONDUCTOR, ENS HEM
TROBAT SENSE ACCÈS
ALS LAVABOS

JE VOUS EN PRIÉ

SEMPRE LI ESTARÉ AGRAIT
A AQUELLA PARELLA QUE ENS VAN
DEIXAR UTILITZAR EL WC DEL
SEU LOCAL SENSE CONSUMIR I
AMB UN SOMRIURE
AMISTÓS.

(L'HOME ENS PORTABA ROLLOS DE PAPER)

SPECIAL HOCKEY

LA MAJORIA DE XAVALS DE L'ESCOLA JUGUEN A HOCKEY GESPA, COMPETEIXEN EN UNA CATEGORIA OFICIAL DE LA FEDERACIÓ DE HOCKEY CATALÀ, L'ESPECIAL HOCKEY. L'EQUIP ESTÀ PATROCINAT PEL F.C. BARCELONA I UN DELS XAVALS VA FER EL SALT A L'EQUIP DEL BARÇA I JUGA AMB EL JUVENIL.

AMB L'ESPORT ES PODEN TRENAR MOLTES BARRERES SOCIALS, SOBRETOT AMB AQUELLS QUE NO ESTAN MASSA SOCIALITZATS. ÉS UN BON MECANISME PER OBRIR RELACIONS.

-JA TENIM A LA GUIA. ENS FA UNA VISITA PANORÀMICA DEL CENTRE DE PARÍS, ÉS A DIR, VISTA DES DE L'AUTOCAR. (SENSE BAIXAR.)

EL XUTER AVUI ANAVA AMB UNA SARRA BERTA MOLT TRIBAL I MÉS QUE EL PALLSTA

EL CABREIG EM DURA POC JA QUE LA VISITA PANORÀMICA M'ACABA SORPRENENT. VEURE LA HISTÒRIA DE PARÍS, UNA MICA (BASTANT) EXPRES. A TRAVE DE L'URBANISME I L'ARQUITECTURA MOLA.

EN AQUEST RECORREGUT HI HA ELS CAMPS ELISEUS CHAMPS ELYSEES

DEL ARC DE TRIUMF DEL LUVRE AL DE LA "DEFENSE" HI HA 7'S KM

ARC DE TRIUMF (ETIÒLE) FET PER NAPOLEON SÍMBOL DE L'EXPANSIÓ NAPOLEONICA.

AL FINAL ES GRATACELS DE LA "DEFENSE" SÍMBOL DE L'ECONOMIA MODERNA.

ARC DE TRIUMF (PETIT) FET TAMBÉ PER NAPOLEON.

LA CONCORDE, ÉS VEU EL OBSERISC EGIPCI. EN HI HAVIA LA GUILLOTINA SÍMBOL DE LA REVOLUCIÓ

ENTRE EL LOUVRE SÍMBOL DE LA MONARQUIA FRANCESA

JA FA MÉS D'UNA SETMANA I MITJA QUE VÀREM TORNAR DE PARÍS. ALGUNES PARTS DEL QUADERN LES HE FET JA A BCN (LA PART DEL LOUVRE CONCRETAMENT). PERÒ A PARÍS EM VAIG DEIXAR ALGUNES MARQUES A SEGUIR (VINYETES BUIDES AMB EL TÍTOL DE L'OBRA). EL QUE SEGUÏX A PARTIR D'AQUÍ JA SERÀ COMPLETAMENT DE MEMÒRIA. SEGUR QUE NOTAREU LA DIFERÈNCIA

[...] DESPRÉS D'ANAR ALS "CHAMPS DE MARS" VARÈM MENJAR UNES CREPS

AIXÒ ÉS UNA CREP

VAM TROBAR-NOS LA MEVA TIETA

LA MEVA TIETA CATHERINE

I VAM ANAR AL BATEAUX-MOUCHES!
QUE ÉS UN VAIXELL PLE DE SEIENTS.

BATEAU MOUCHE = VAIXELL MOSCA

+

=

L'ORIGEN DEL NOM VA CAUSAR DUBTES

¿QUINA RELACIÓ HI HA ENTRE UN VAIXELL TURÍSTIC I LES MOSQUES?

DONCS EL MOTIU ÉS: ELS VAIXELLS D'AQUESTA EMPRESA ES CONSTRUÏEN A LYON, EN UN BARRI QUE ES CÒNEX COM A BARRI DE "LES MOUCHES".

EL MOMENT DE PUJAR A LA MUNTANYA RUSSA MÉS FORTA DEL PARC. EL "SPACE MOUNTAIN" ÉS EL PUNT CULMINANT. DE CAMÍ A L'ATRACIÓ LA CABALGATA DEL PARC ENS ATURA DURANT 20 MINUTS.

EL MILLOR DE LES CABALGATES DE L'EURODISNEY ÉS VEURE UN GRAPAT DE PERSONES "ADULTES I SERIÒSES" BATALLANT PER ESTAR EN PRIMERA FILA, PER DAVANT DE NENS FINS I TOT, I AIXÍ PODER VEURE UN POBRE HOME DISFRESAT DE REILLES (AMB MÉS PINTA D'ANUNCI DE CAMPANYA PER LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, D'AQUELLS QUE FAN MOLTA PENETA PER QUE ET RASQUIS LA BUTXACA. LA REALITAT ÉS QUE ET RASQUES LA BUTXACA PER BEURE UN HOME DISFRESAT DE PELUX FENT EL PENYA. TANT DE BO LI PAGUIN BE.

A LA FÍ ARRIBEM AL "SPACE MOUNTAIN", AGNSEGUIM PUJAR A L'ATRACIÓ, BÉ UN MONITOR S'HA DE QUEDAR AMB UN DELS JOVES JA QUE TOTS NO HI CABEM AL TREN.

SORTINT DEL PARC PUJEM AL AUTOCAR I ENFILEM EL CAMÍ DE TORNADA. AQUEST VIATGE EL FAREM D'UNA TIRADA (UNES 15 HORES) AIXÒ SÍ, ELS XAVALS ESTAN DESTROSSATS I NOSALTRES... TAMBÉ!

TOT I QUE INTENDO APROFITAR PER ESTUDIAR EL MEU EXAMEN D'HISTORIA ANTIGA, LA SON EM VENÇ.

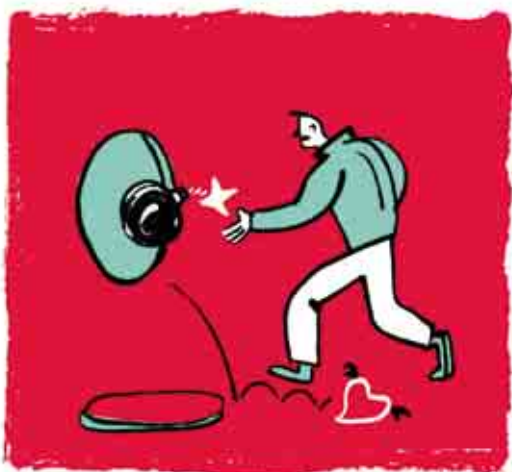
JO NO SÓC L'ÚNIC QUE HA D'ESTUDIAR. EL SERGI TÉ UN EXAMEN TAN BON PUNT ARRIBEM. L'ÚLTIM PER ACABAR ELS ESTUDIS.

ENTRE UNA COSA I L'ALTRE PASSEN 15 HORES I ARRIBEM A LA FI A BARCELONA. RETROBAMENTS, ABRAÇADES, MOLTES ANÈCDOTES PER EXPLICAR, FOTOS QUE ENSENYAR I MOLTS FINIS AVIATS.

La necesidad de comunicar es la que ha conducido mis trazos y es a través de mis trazos que he encontrado la fórmula para comunicar de forma más fiel mis ideas, mis inquietudes e incluso mis vivencias.

De niño, los tebeos ya despertaron en mí el interés por el dibujo y motivaron, con el tiempo, mi voluntad a dedicarme a la ilustración. Tal vez porqué la vida siempre da vueltas, la ilustración me ha hecho descubrir el valor de la narración gráfica, esta vez, desde el otro lado de la página. La secuencia a nivel expresivo ha abierto puertas que en mi cabeza hacía tiempo que se habían cerrado. Y ahora en mi cabeza hay placenteras corrientes de aire que me empujan a cruzar nuevos límites.

François Pagès Gaulier
Barcelona, 1984

Taller de Ilustración "Viajar sobre papel" a cargo de Miguel Gallardo en Talleres Islados, Menorca > Ciclo Formativo de grado superior en la Escola Massana, Barcelona.

Exposiciones colectivas

2011 *El Martirio de Adviento*, exposición digital organizada por el colectivo Las Golfas Ilustración > *Mercat d'Art Jove de Sant Boi*, muestra de arte itinerante y colectiva organizada por el ayuntamiento de Sant Boi del Llobregat > *Il·lustració Directa*, exposición de ilustraciones de prensa del *Setmanari La Directa* realizadas por los autores que colaboran con la publicación, itinerante por Cataluña > **2010** *le futur... com pinta?* (2ª edición). Exposición colectiva de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña, APIC > *Joves Il·lustradors del Coll*, muestra del trabajo realizado por autores noveles del barrio del Coll, en el Centro Cívico del Coll - La Bruguera, Barcelona > 1er Saló del còmic social, exposición colectiva realizada por ATTAC en la ciudad de Barcelona > *Articipat*, exposición organizada por el Consell de Joventut de la ciutat de Barcelona.

Premios y becas

2010 Premio en el concurso de carteles Sant Medir > **2009** Premio Concurso de Ilustración *Laboratori antirracista*, organizado por SOS Racisme-Catalunya > Seleccionado en Premios Injuve para la *Creación Joven*, modalidad Ilustración.

Publicaciones

2011 Participación en el Fanzine *Rojo Puton #4*, del colectivo Las Golfas Ilustración > Ilustración de prensa en el *Setmanari La Directa* > Ilustración de prensa para *Quaderns d'Illacrua* > Portada de *L'improcedent*, publicación sobre derechos laborales > Colaboraciones en la revista digital *Pandemia Fanzine* > Ilustración para la revista *Espai de Llibertat* publicada por la Fundación Ferrer i Guàrdia.
> **2010** Diseño e ilustración de la maqueta musical del grupo *La Banda del Panda* > Colaboraciones en la revista universitaria *Hac d'hac*.

Contacto

+34 606 622 324
francoisgaulier@gmail.com
www.fpagesgaulier.blogspot.com

Accésit ex aequo

Maite Caballero

Marc Torices

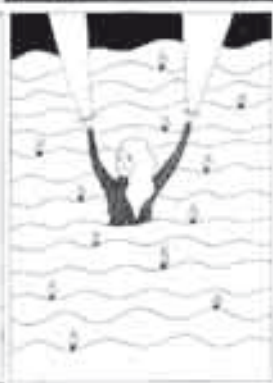
SIEMPRE CANTABA
LA MISMA CANCIÓN:
"ESPADA CUCHILLO,
DENTRO DE UN
MIEDO AMARILLO
CUCHILLO ESPADA,
ESPERO TU
PUÑALADA".

PERO LAS
CUCHILLAS
DESGASTADAS
YA NO
SIRVEN
PARA NADA.

Y ASÍ NOS
MOVEMOS PARA
SIEMPRE COMO
UNA OLA QUE
ABSORBE Y
ELIMINA.

ESTO ESTÁ LLENO
DE CURSIS, PERO
AUNQUE SÓLO SEA
POR UNA VEZ EN
LA VIDA TENEMOS
QUE CREER EN ALGO.

OTROS NUNCA
LO TENDRÁN.

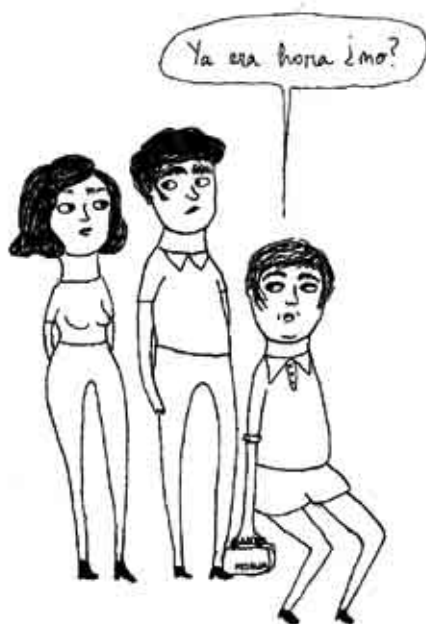
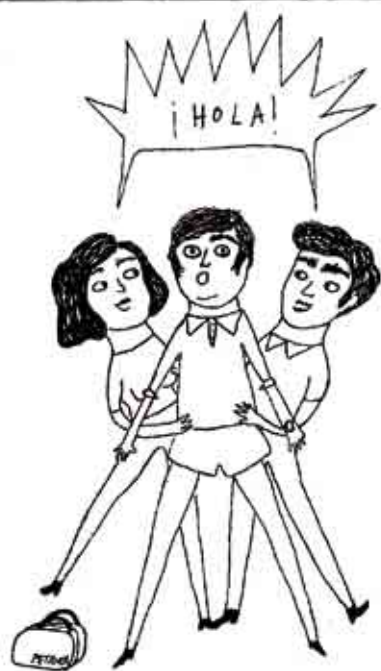
Maite Caballero

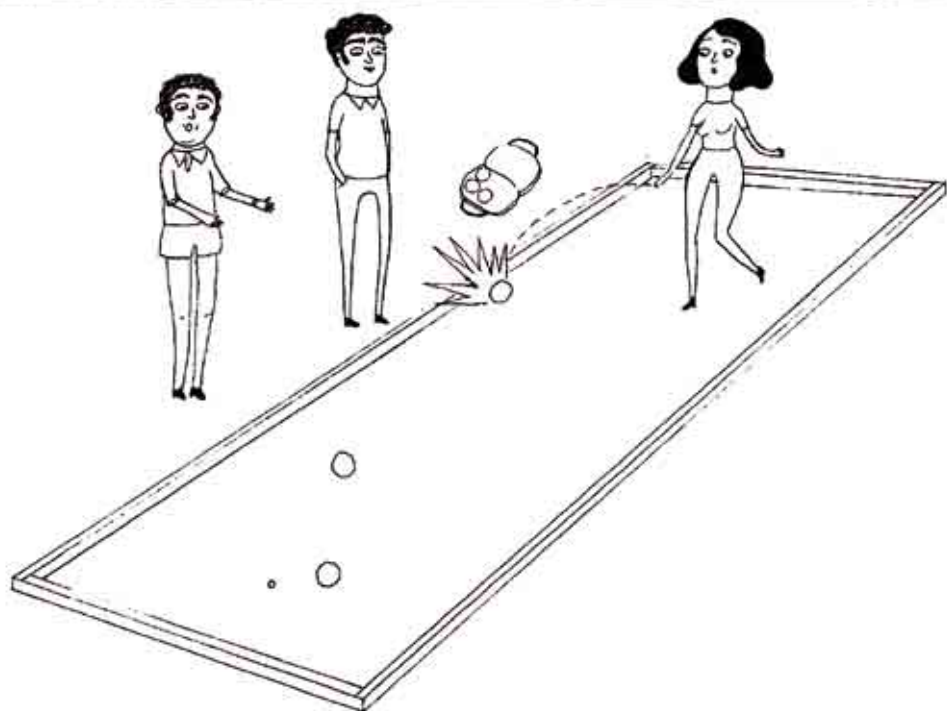
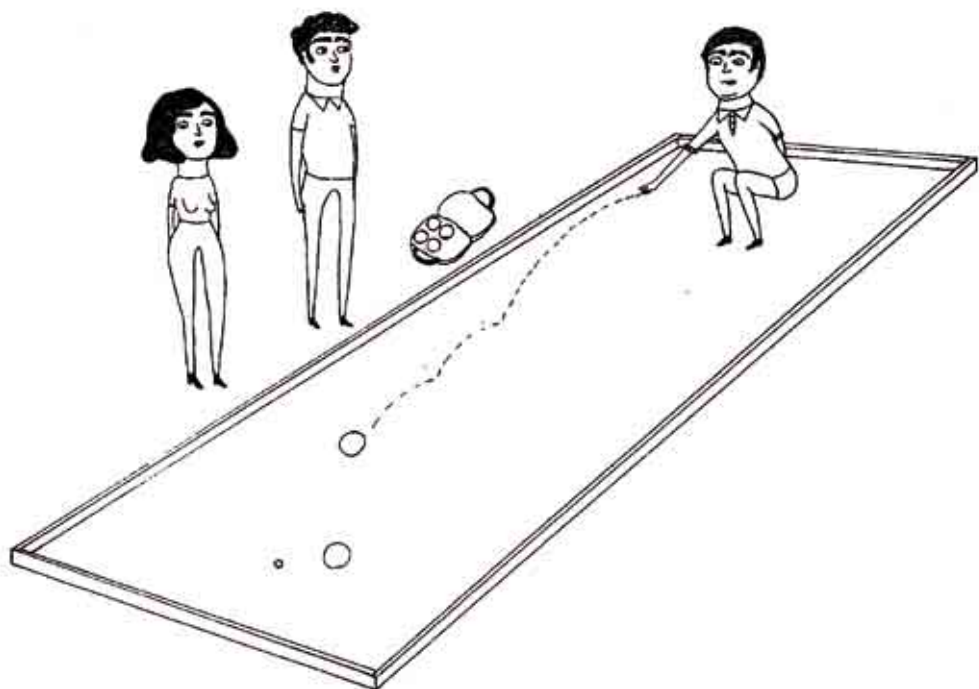

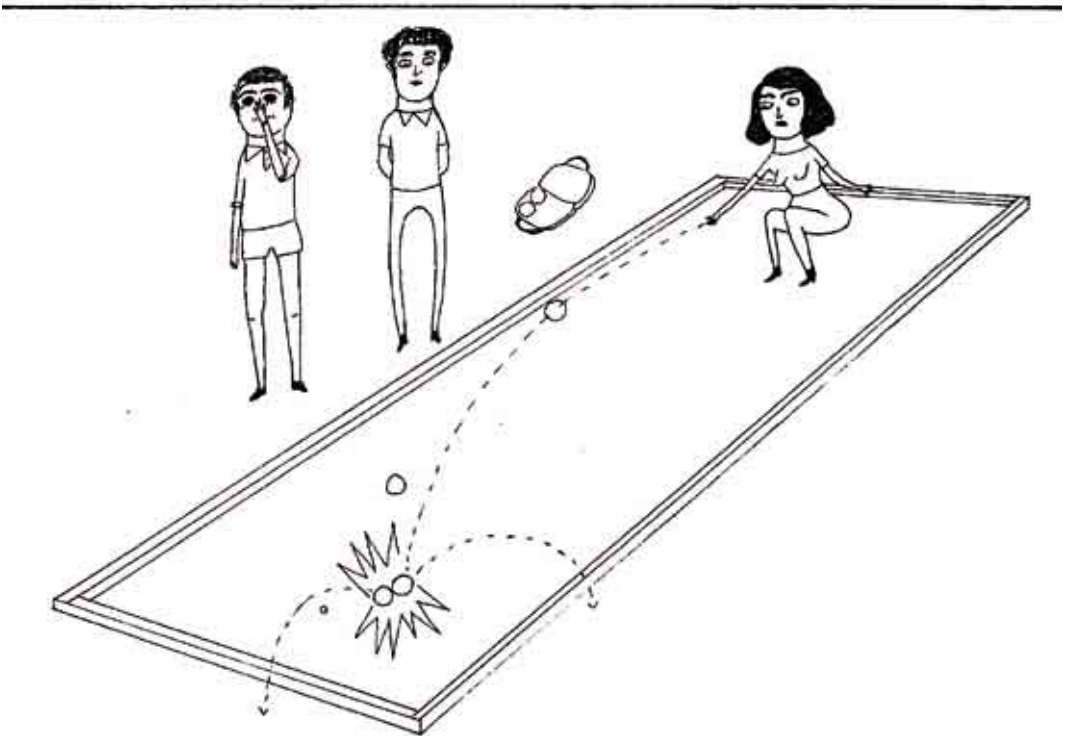
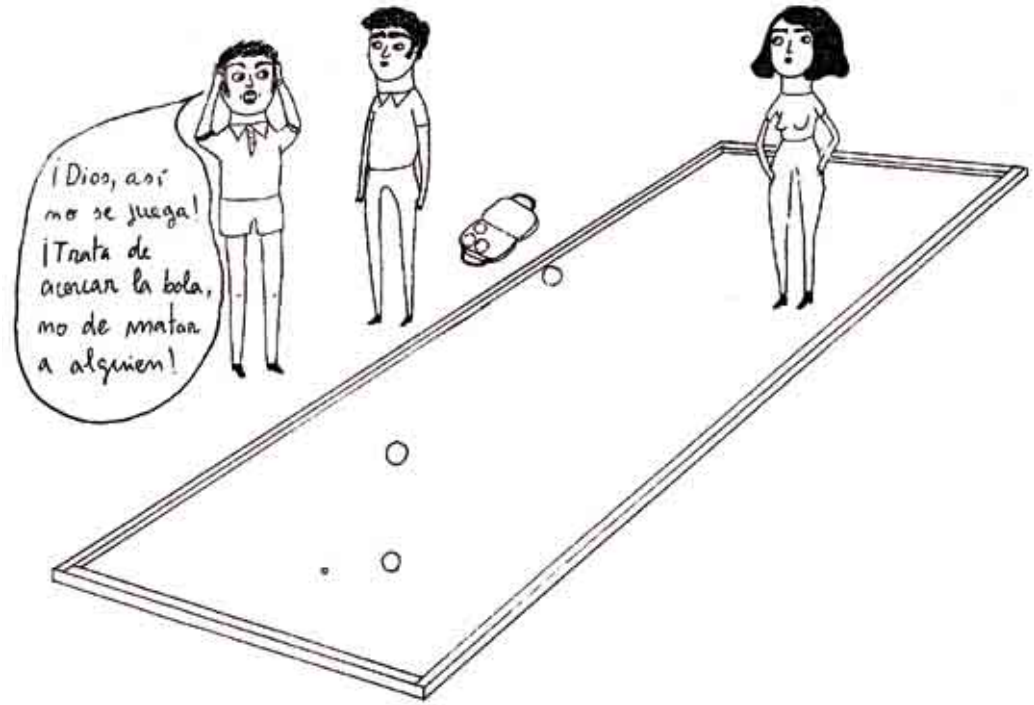
← **Como una ola de fuego.** 2010
Serie de seis dibujos. Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm.

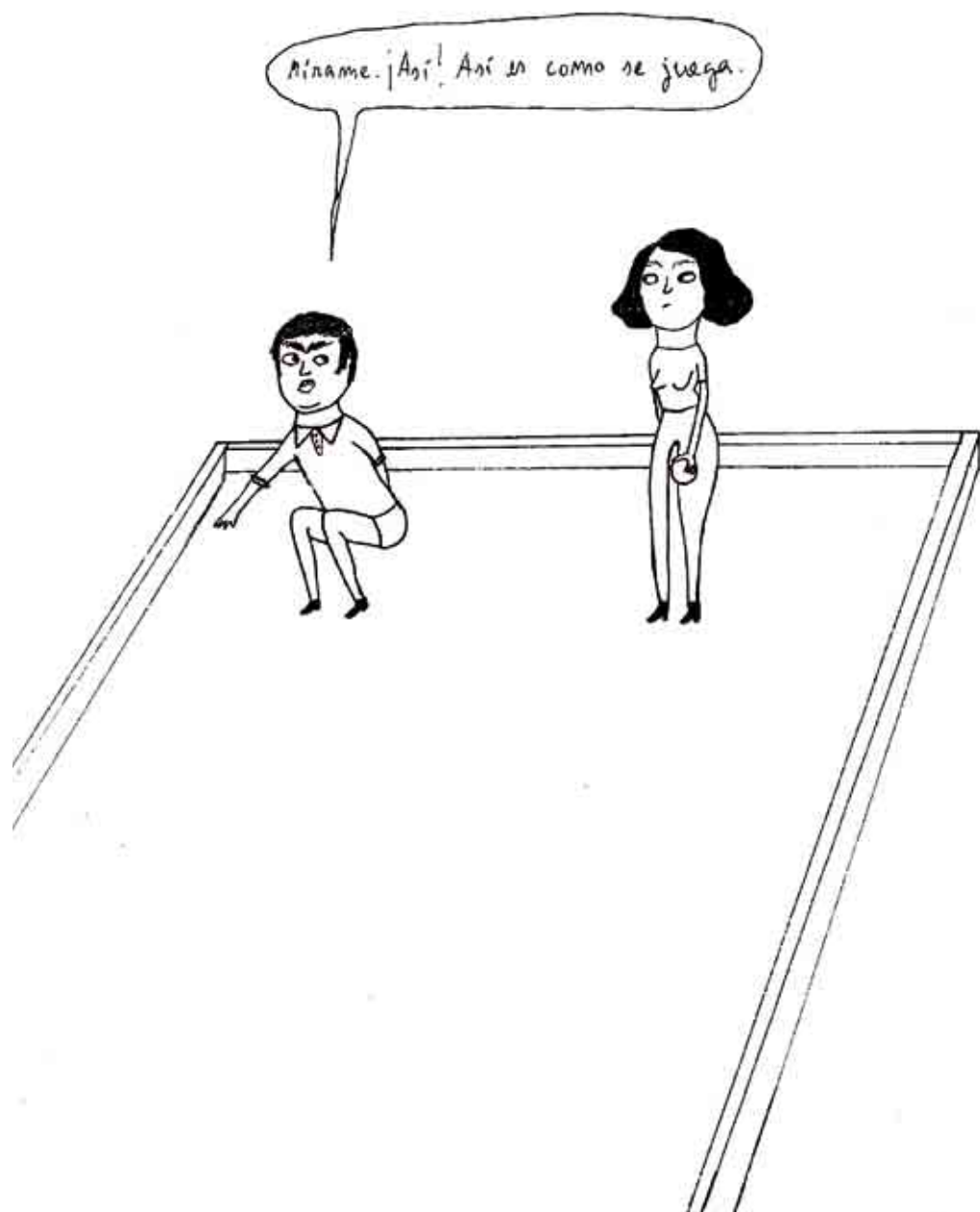
El juego del cuchillo. 2011
Bolígrafo sobre papel. 29,7 x 21 cm.

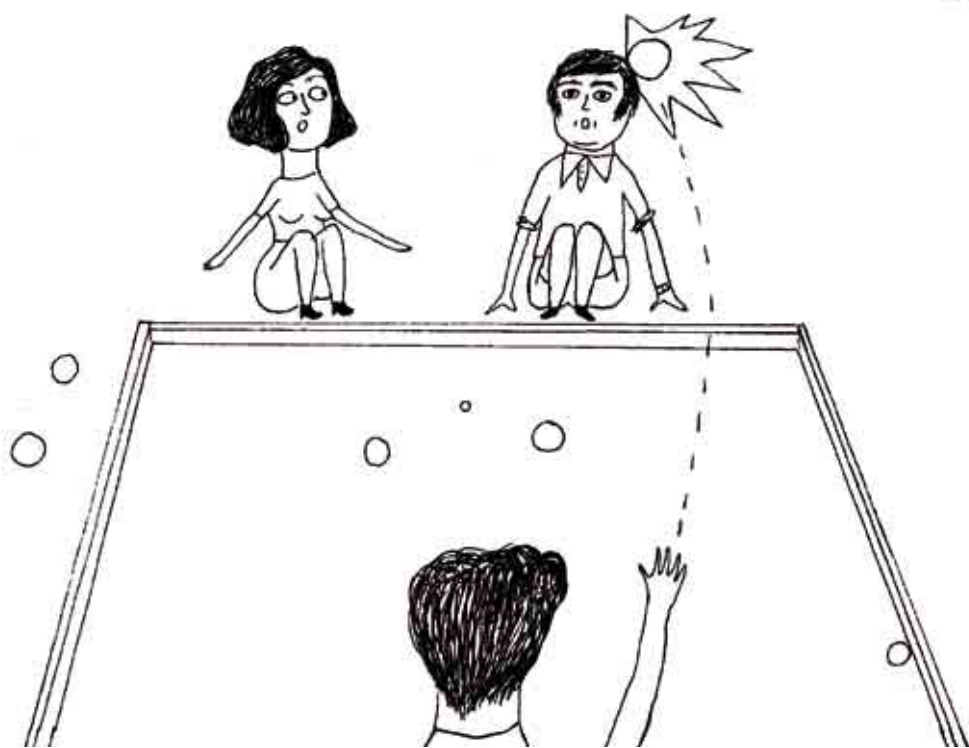
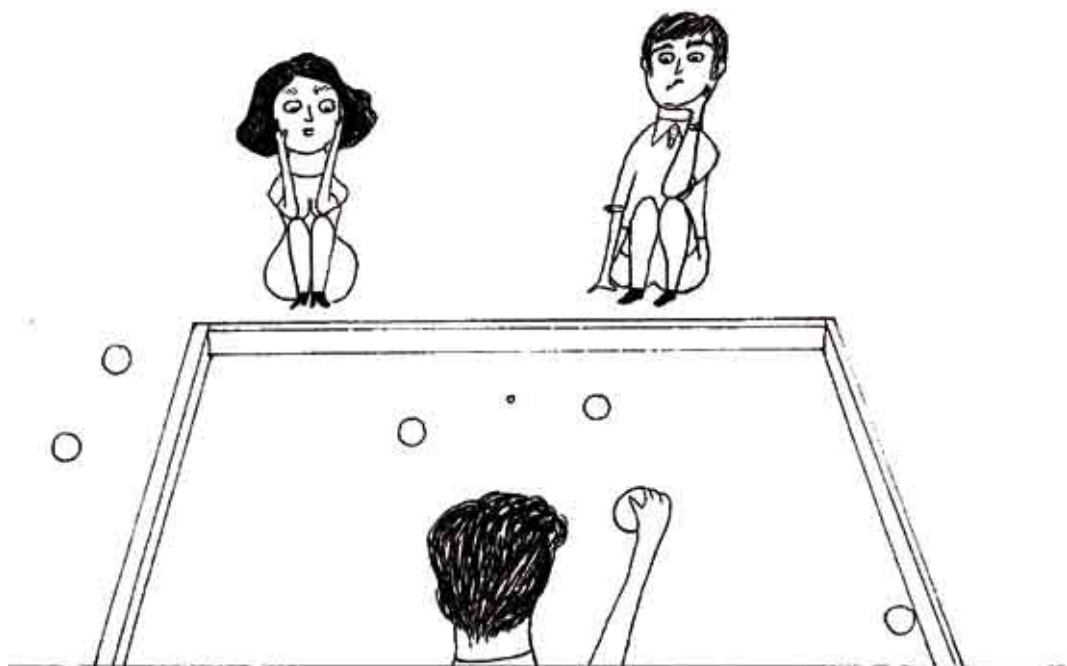
¡ASÍ SE JUEGA!

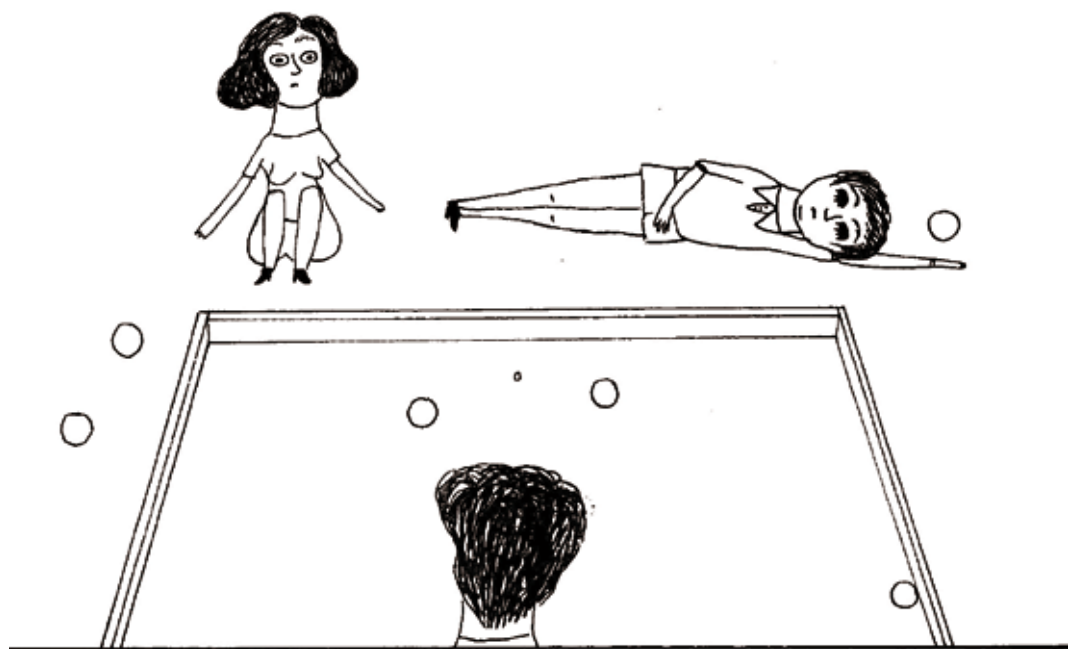

Esto está lleno de cursis, pero aunque sólo sea por una vez en la vida tenemos que creer en algo.

Maite Caballero Arrieta
Donostia, 1984

2011-2012 Máster en Edición, Universidad Autónoma de Barcelona > **2010-2011**

Àlbum il·lustrat, Escola de la Dona, Barcelona > Marrazioak II. Dobletes del cuento tradicional: Ilustración, guión y edición doméstica, Arteleku, Donostia > Taller de serigrafía, Arteleku, Donostia >

2009-2010 Il·lustració taller II, Escola de la Dona, Barcelona > **2009** Taller d'il·lustració avançada, Escola Massana, Barcelona > Llibre d'artista i llibre objecte, Escola Massana, Barcelona > **2008** Licenciada en Bellas Artes, Universidad del País Vasco > Expresiones Radicales, Taller de práctica artística, serigrafía, cultura DIY, feminismos y trabajo colectivo, Arteleku, Donostia.

Exposiciones colectivas

2012 *Kontuari kontu*, exposición colectiva de cuentos tradicionales, Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia > *Escalera de Incendios*, exposición colectiva para la inauguración de la galería Escalera de Incendios, Barcelona.

Publicaciones

2012 *Chatarra*, fanzine de la Cofradía de la Pirueta > Fanzine *Deranus* > Mes de julio para el calendario de la editorial El Diluvio Universal > Fanzine *Mala Hostia* > *Como una ola de fuego*, publicación autoeditada **2011** > *Petanca*, fanzine de la Cofradía de la Pirueta > **2010** *Verdades como puños ya no caben en tu culo*, publicación autoeditada.

Contacto

+34 639 417 413
maitecaballeroarrieta@gmail.com
www.flickr.com/maite_maite
http://www.domestika.org/portfolios/maite_caballero_arrieta

ROMEO Y JULIETA

DE WILLIAM SHAKESPEARE ACTOV ESCENA III

Marc Torices

EL PERRO CORNELIUS

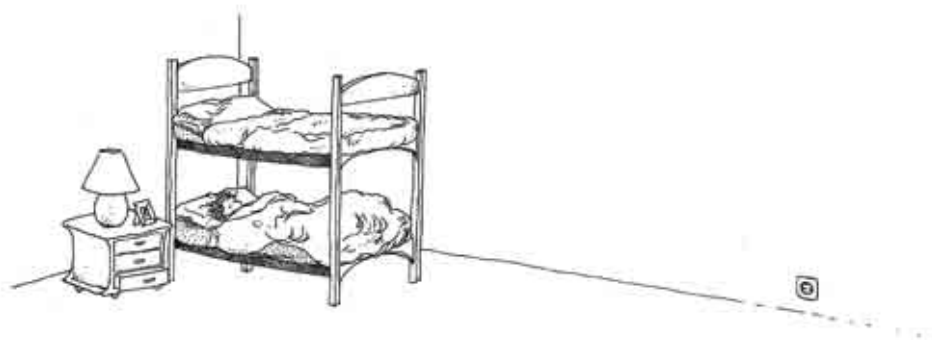
EN LA **EL ORGULLO DEL TRABAJADOR**

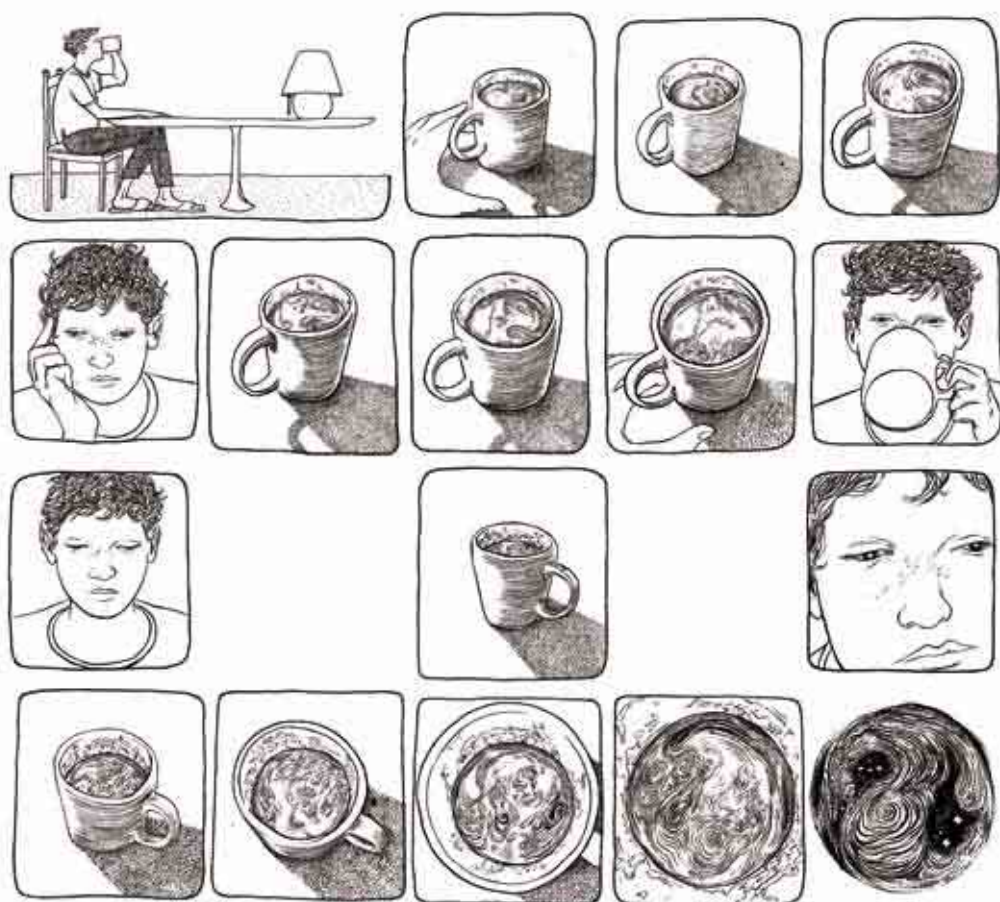

CORNELIUS

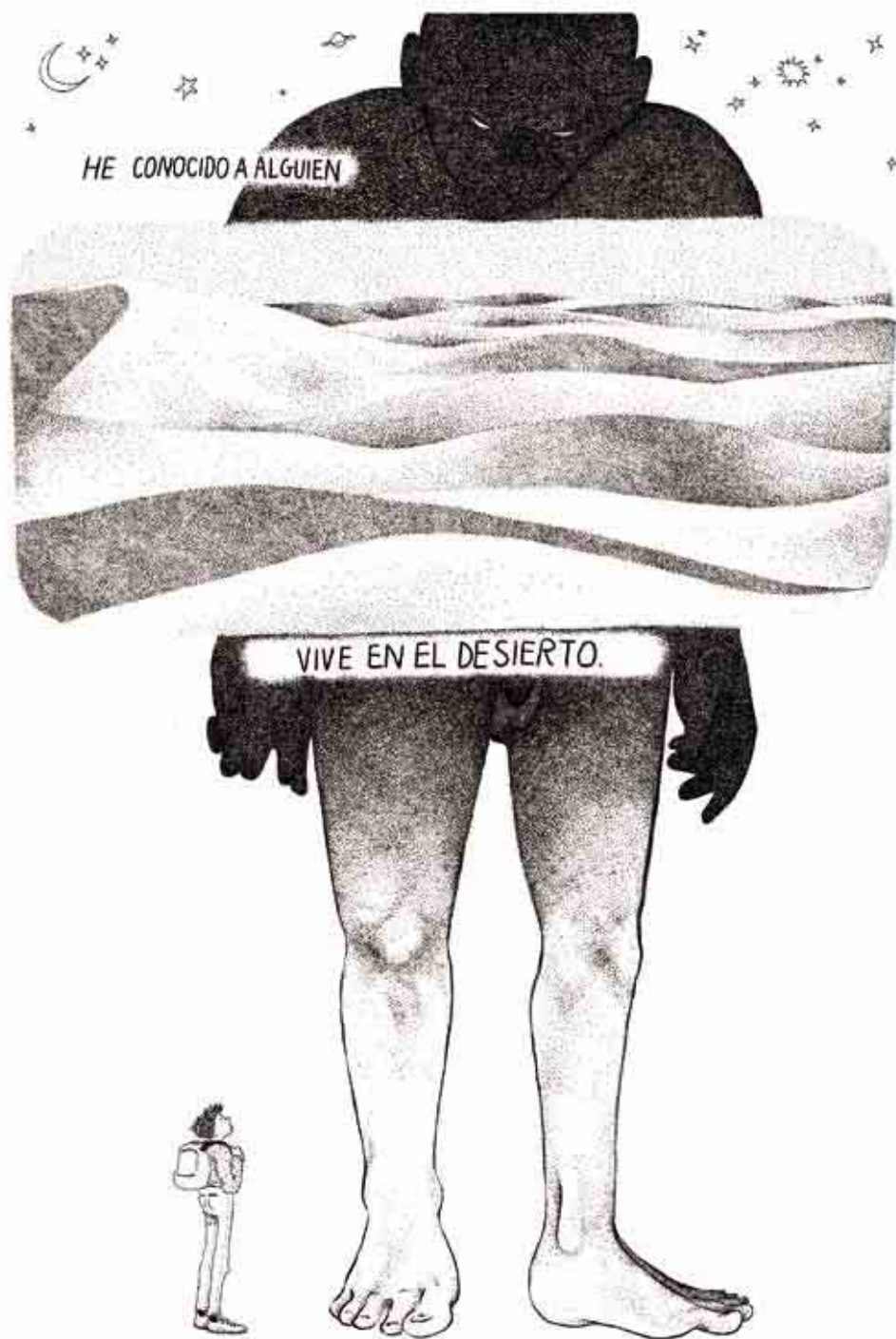
EN... EL ORGULLO DEL TRABAJADOR

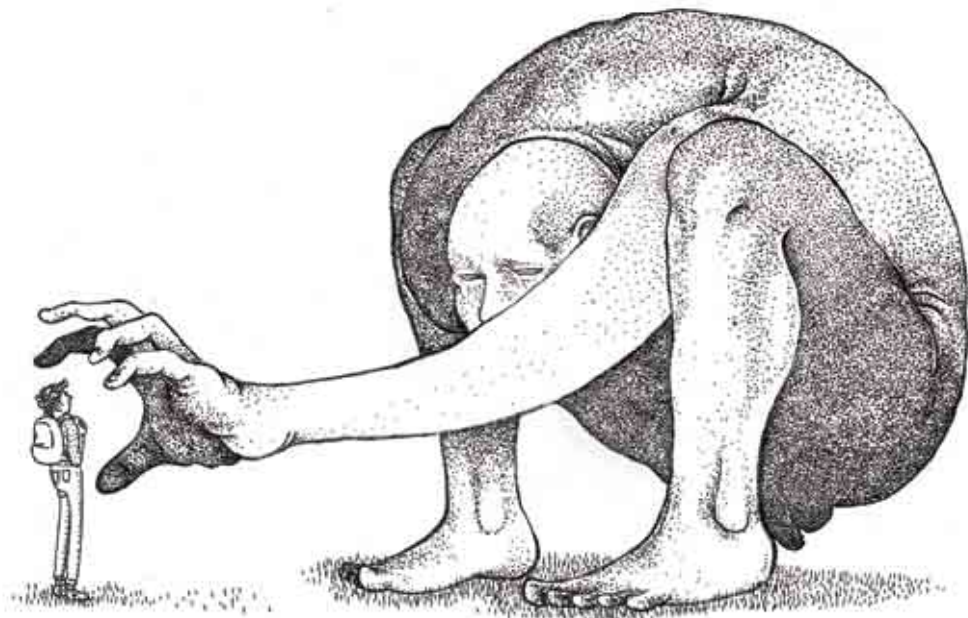

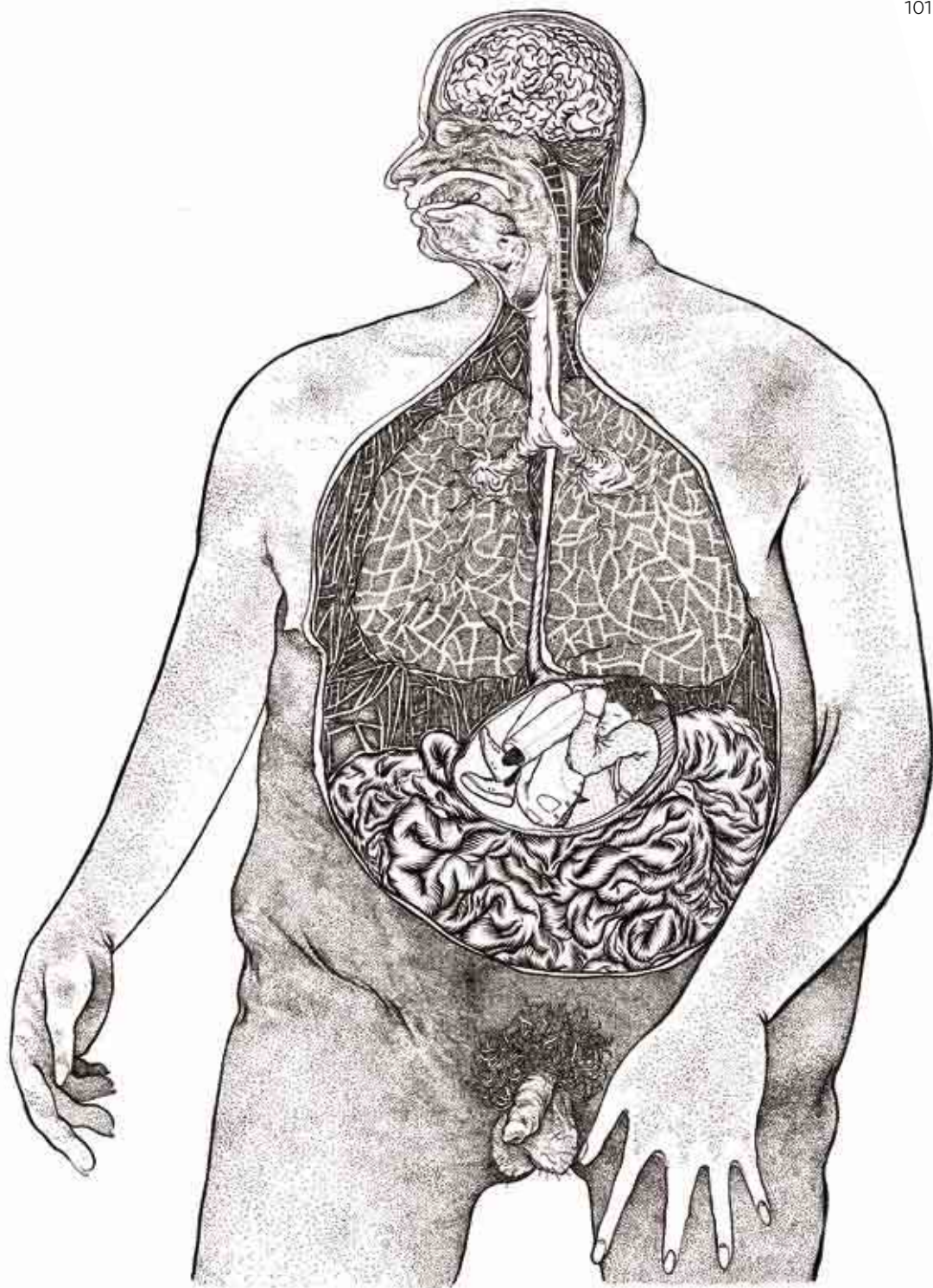
El desayuno. 2011
Pincel, tinta china, rotrings y líquido enmascarador. 42 x 29,7 cm.

PERO NO ENTIENDO POR QUÉ ME HA COMIDO.

El Gigante. 2010
Píncel, tinta china, rotring. 39,6 x 28 cm.

Dibujar es divertido. Cualquiera que lo pruebe podrá pasar un buen rato.

Marc Torices Robledo
Barcelona, 1989

2011 Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración en la escuela Llotja Avinyó, Barcelona.

Exposiciones Individuales

2012 *Sospechosos*, Fatbottom Books, Barcelona > **2010-2011** *Marc Torices*, La Vaca a la Lluna, Reus.

Exposiciones colectivas

2012 *Romeo y Julieta*, Centre Cívic Torre Llobeta, Barcelona > *Cómic*, La Pirata, Barcelona > **2011** *Tres años de humor barato*, Llibrería Pictogràfics, Barcelona > *La Cultura del Duodeno*, Fatbottom Books, Barcelona > *Retratos*, HDP, Barcelona > **2009** *Art Fals*, Centre Cívic Golferich, Barcelona.

Publicaciones

2012 Publicación seriada autoeditada de la novela gráfica *Abrir Para Cerrar* realizado como proyecto final en la Escuela Llotja. Finalista en los premios Junceda 2012. Categoría PFC Futurs Creadors > Colaboración en la revista Quimera > *El Estafador* (colaboración semanal) > *Maldición* (Les 24 heures de la BD d'Angoulême) > *Sunk Art Mag* > **2011-2012** *ADOBO* Fanzine > Co-editor y dibujante en los fanzines: Zánganocomix presenta: *Snuff Comix*. Zánganocomix presenta: *Especial Analfabetos*. Zánganocomix presenta: *Almanaque de Accidentes y Catástrofes*. Zánganocomix presenta: *Suplemento Científico* > **2011** Colaboración en la revista-web *Mamajuana digital* > *Pumayo* Fanzine.

> **2009-2012** Periódico online *El Clarín de Chile* (colaboración intermitente) > Co-editor y dibujante del fanzine *La Cultura del Duodeno* (4 números).

Contacto

+34 697 912 703
marctorices@gmail.com
<http://marctorices.blogspot.com>

Seleccionados

Ximo Abadía

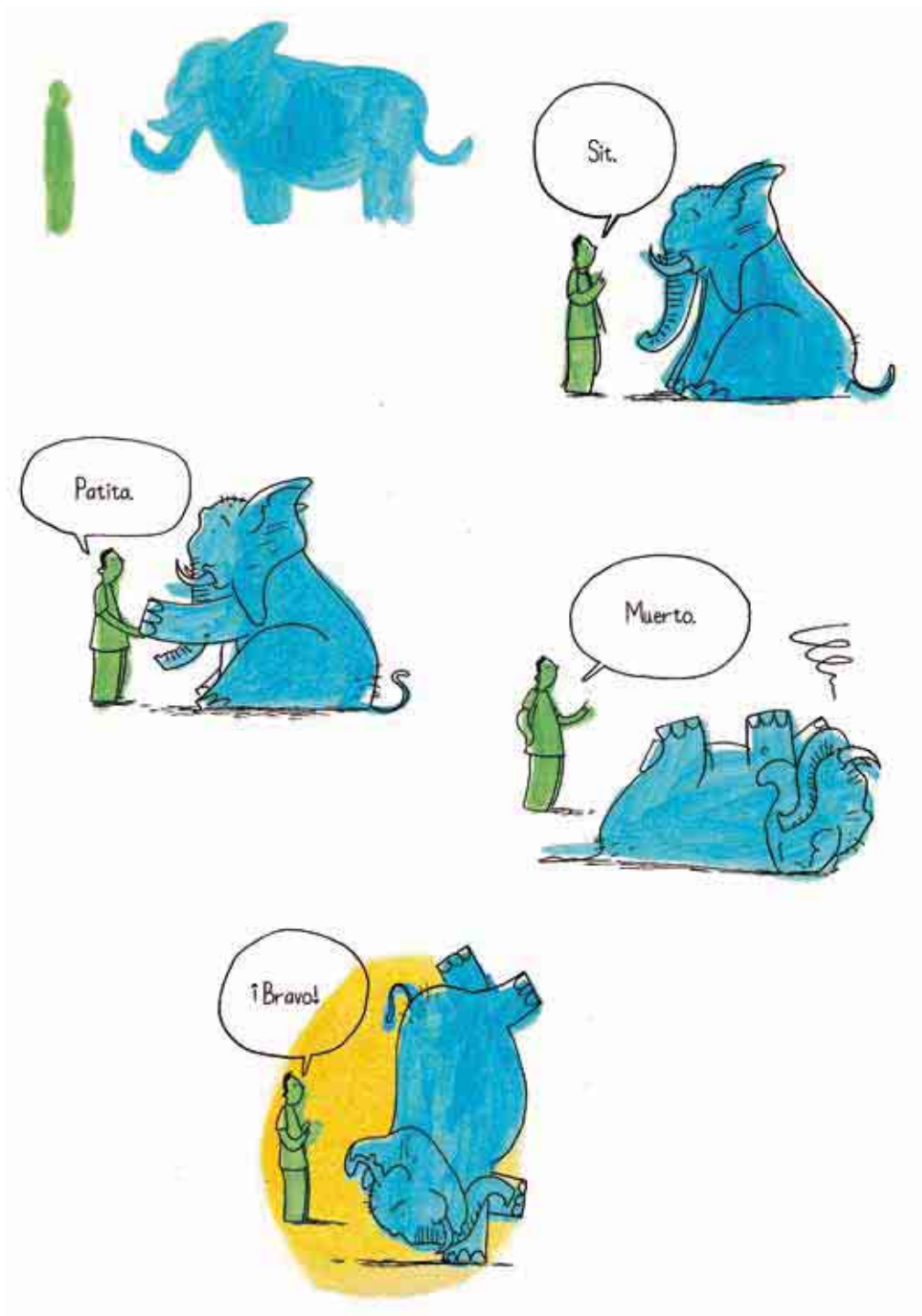
Pau Anglada

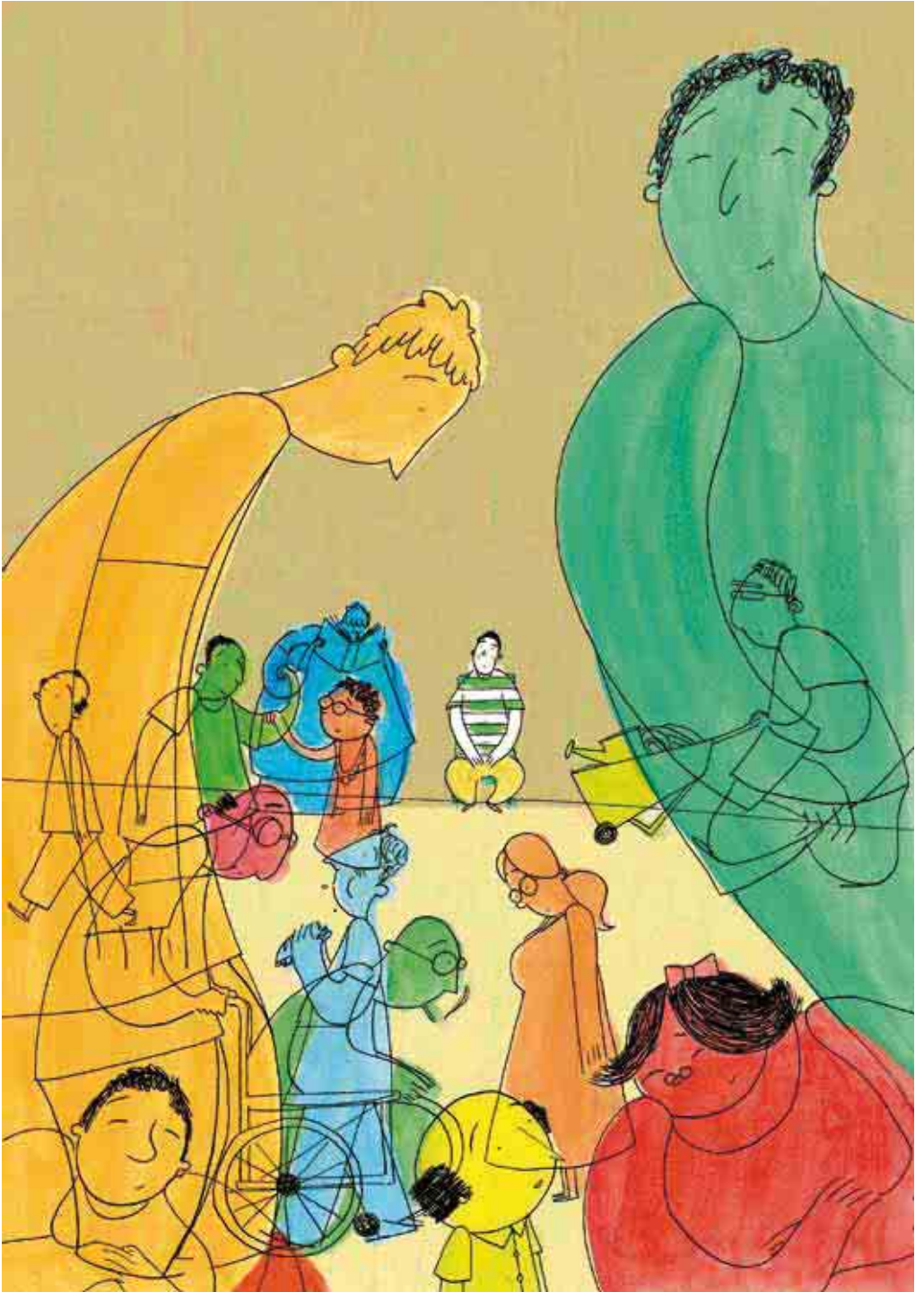
Irati Fernández

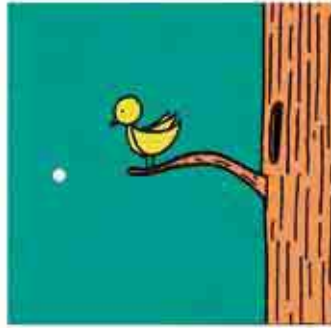
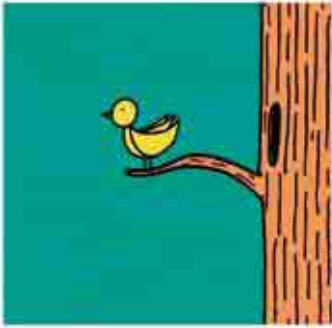
Ximo Abadía

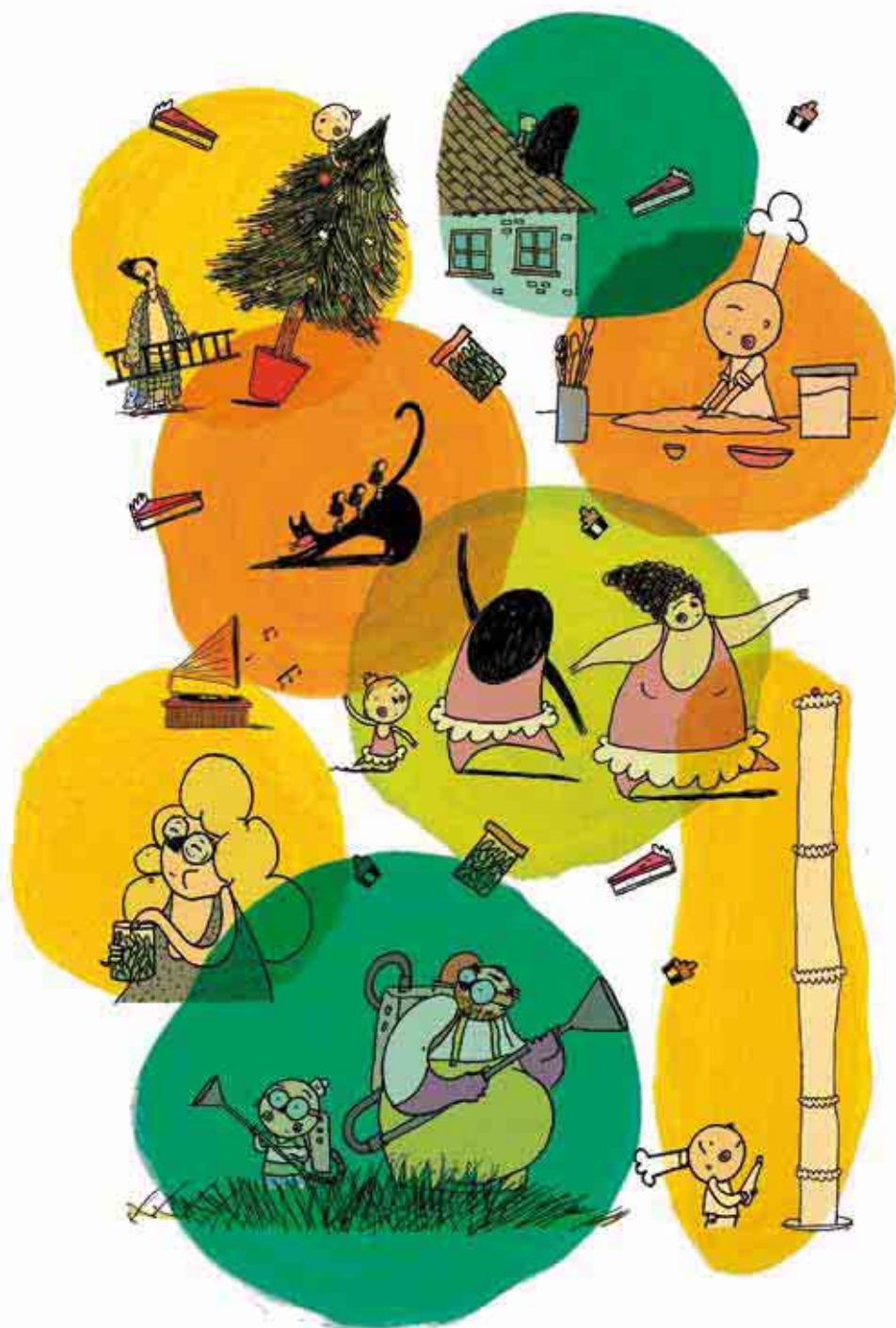

La puerta amarilla. 2012
Tinta china, óleo. 25,5 x 19 cm.

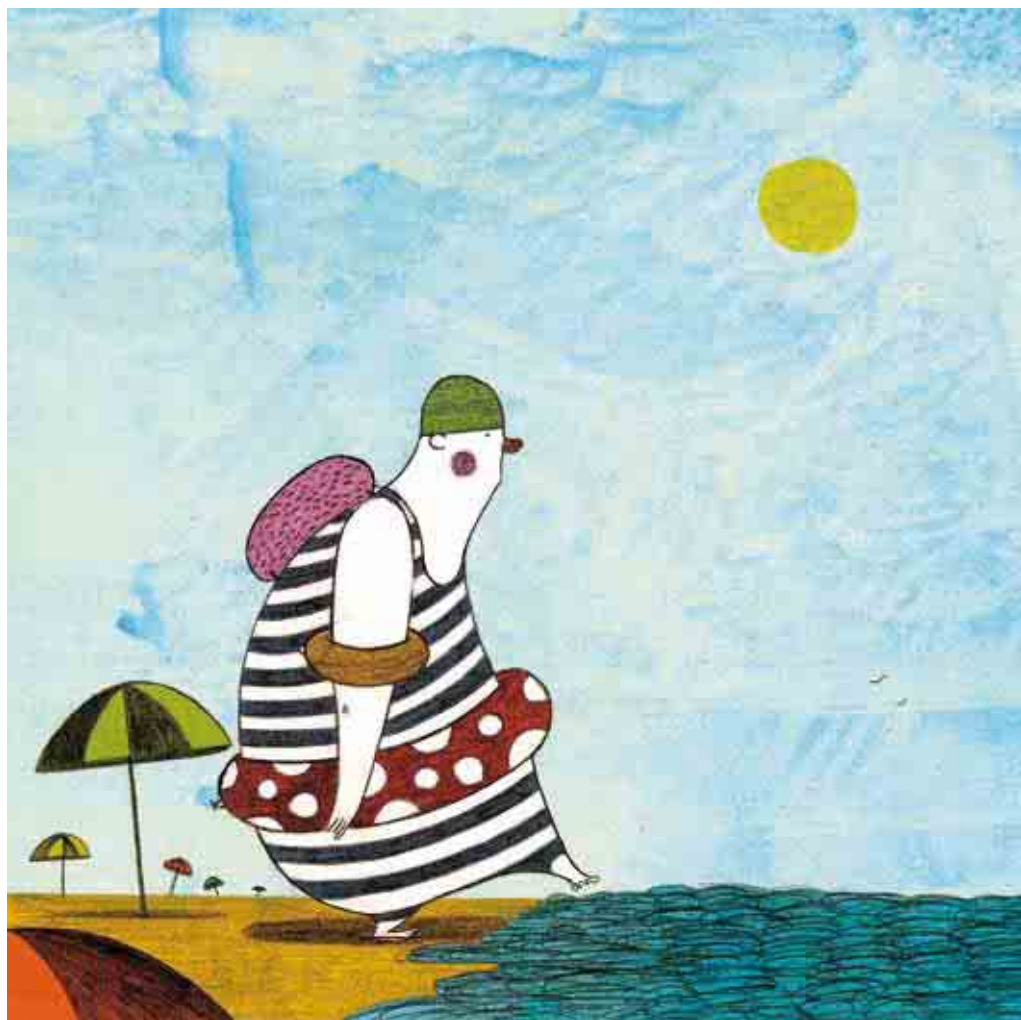

La bipolaridad del chocolate – balada de una fregona. 2012

Novela gráfica (págs. 38, 40, 60)
Tinta china, óleo + color informático.

Ximo Abadía nace hace 29 años en Alicante, pasa su infancia entre el campo y la playa de Benidorm. A los 18 años se marcha a Madrid a estudiar. En 2009 publica su primera novela gráfica "Cartulinas de colores" de la mano de Diábolo ediciones, le seguirán en 2011 CLONk (nominado a autor revelación en el Salón de Barcelona y a mejor novela gráfica Los Angeles Times) y La Bipolaridad del chocolate. En 2012 fue finalista del premio internacional de novela gráfica fnac/ sinsentido. Actualmente vive en Madrid con su chica y un gato hiperactivo. Alterna trabajos de ilustración infantil y cómic.

Ximo Abadía Pérez
Alicante, 1983

Premios y Becas

2012 > Finalista en el V premio de novela gráfica Fnac/Sins Entido con *La puerta amarilla* > **2011** Seleccionado a los premios a mejor novela gráfica de Los Ángeles Times por *CLONK* > Nominado a Autor Revelación en el Salón del cómic de Barcelona por *CLONK*.

Publicaciones

2012-13 De mayor quiero ser pequeño, libro infantil Dibbuks > *La puerta amarilla*, novela gráfica. Editorial Sins Entido > **2012** *Perreando* con guión de Josep Busquet, Diábolo ediciones S.L. > *La bipolaridad del chocolate*, Diábolo ediciones S.L. > **2011** *TBO4JAPAN*, álbum colectivo Dibbuks > *YESWECAMP*, álbum colectivo Dibbuks > *CLONK*, Diábolo ediciones S.L.

Contacto

+34 696 651 792
ximoabadia@gmail.com
Ximoabadia.blogspot.com

16 DE OCTUBRE 1993

A horizontal bar at the top of the page, divided into a purple square on the left and a white rectangle on the right. The text "Pau Anglada" is located in the white section.

Pau Anglada

Al principio nací, luego quería ser rico pero no pude, así que al final me metí en eso de los cómics.

Pau Anglada Pujol
Girona, 1987

2011 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración en la escuela La Llotja Barcelona > **2007** Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Autoedición en la escuela de Arte de Olot.

Premios

2012 Finalista Premios Junceda en la modalidad "Futurs Creadors"

Publicaciones

2012 Colaboración en el diario *Monográfico* > Colaboración en el libro *Enfoteuvos'en* de Angle editorial. > **2011-2012** Co-Editor y dibujante en los fanzines: *Snuff Comix*, *Especial Analfabetos*, *Almanaque de Accidentes y Catástrofes* > Tirada seriada autoeditada del cómic *La Rutina de no morir* en el colectivo ZánganoComix > Colaboraciones semanales en la revista online *El Estafador* > Colaboraciones en el fanzine *ADOBO* > **2009-2012** Co-Editor y dibujante del fanzine *La Cultura del Duodeno*.

Contacto

+34 667 50 72 90
pauanglada@gmail.com
<http://pauanglada.blogspot.com>
www.zanganocomix.com

Irati Fernández

ENMASCARADO

ENMASCARADO vs DRAGÓN

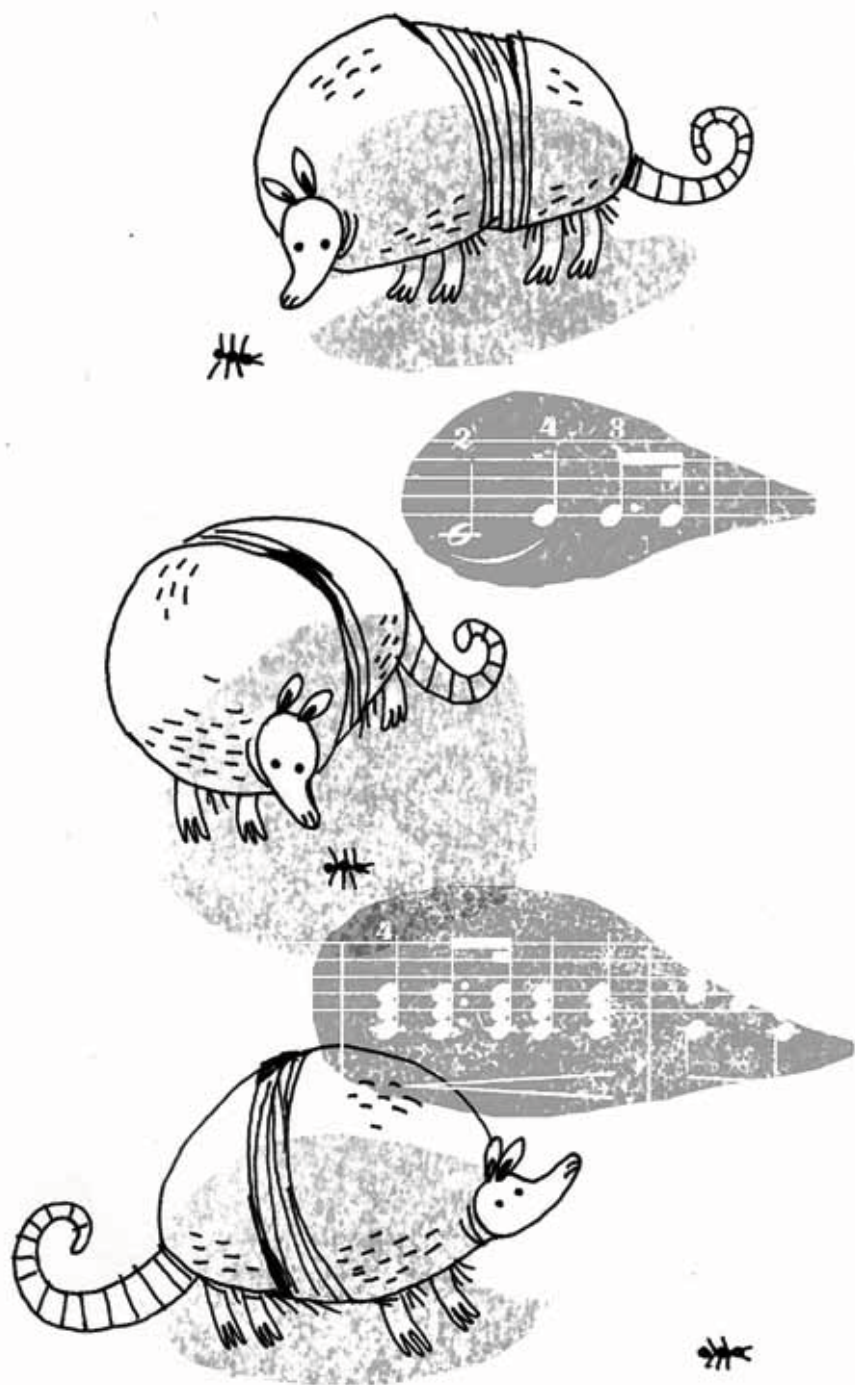

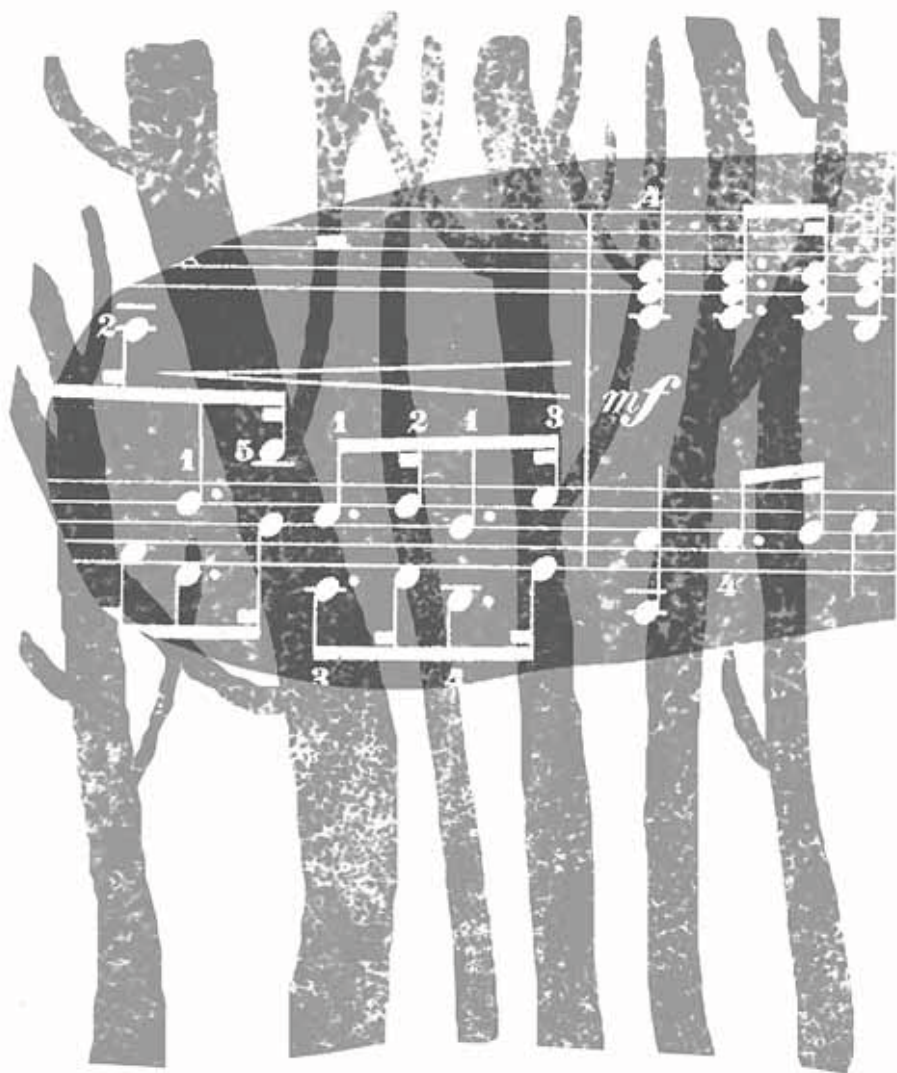

fin

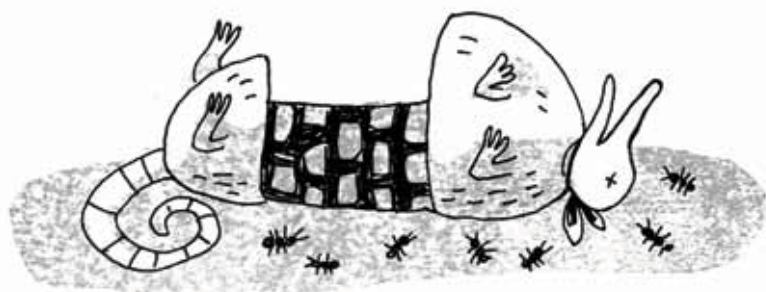
Marcha Junetebe

FIN

Dibujo por que normalmente no se expresarme mejor de otra manera, y por que probablemente eso sea lo que mejor se hacer.

Irati Fernandez Gabarain

Iruña, 1983

2006-2008 Ciclo Superior de Ilustración, Escola Massana, Barcelona > **2001-2006** Licenciatura en Bellas Artes, Universidad Pública Vasca. Leioa, Bilbao.

Exposiciones colectivas

2008 Corto de animación *Berbaoc*, Galería Arteko, Donosti > **2005** Pintores de Tierra Estella, Nafarroa.

Premios y becas

2012 Mención especial. XXVIII. Concurso de cómic de Cornellá, Barcelona > **2011** Obra seleccionada en la modalidad de cómic para catálogo de la exposición IN-JUVE > **2010** Primer premio XII Concurso de Cómic de Reus, Tarragona > Mención especial XXVI Concurso de Cómic de Cornellá, Barcelona > **2008-2009** Beca de Ampliación de Estudios Artísticos para Proyecto Final del Ciclo Superior de Ilustración, Gobierno de Navarra.

2007 Primer premio en el VI Certamen de Cómic e Ilustración, IV Convocatoria Jove Santa Pola, Alicante > Accésit al mejor autor en euskera, Concurso de Cómic Gonorabako, Basauri, Vizcaya > **2006** Primer premio en el II Concurso joven de Cómic de Villa de Ibi, Alicante > **2000** Premio especial en Concurso de Cómic, Ayuntamiento de Iruña.

Contacto

+34 629 082 172
iratifg@gmail.com
<http://iratifg.blogspot.com>

Premios

Laia Arqueros

Cachetejack

UNDER THESE ROCKS THEY LIVE
TWO ANIMALS.

Laia Arqueros

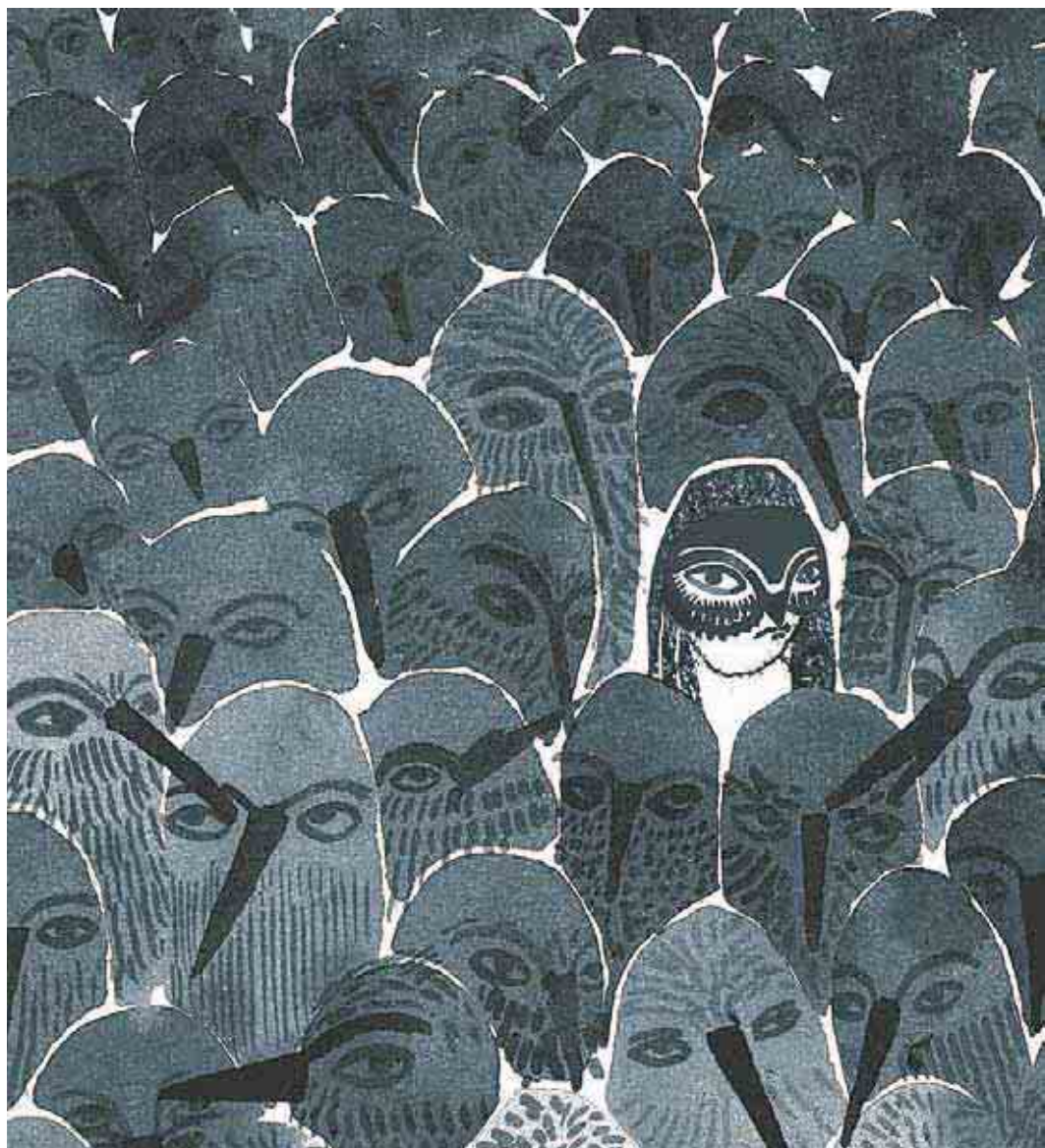

← **Misterio I.** 2012
Monotipo al óleo con plancha de offset sobre papel, 2 piezas. 29,7 x 42 cm.

La virgen del petirrojo. 2010
Serigrafía a dos tintas. 42 x 29,7 cm.

La sangre vulgar en el país de los pájaros I. 2011
Acuarela + edición digital. 27 x 40 cm.

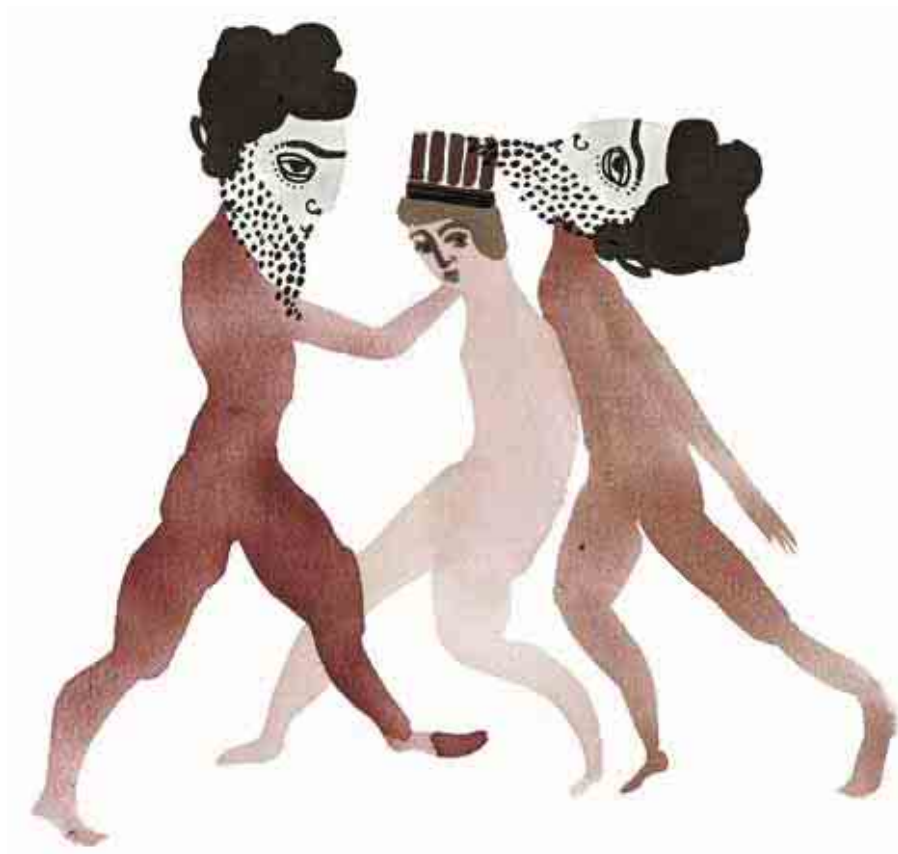
La sangre vulgar en el país de los pájaros II. 2011
Acuarela + edición digital. 27 x 20 cm.

Martirio. 2011
Acuarela + edición digital. 27 x 20 cm.

La muerte de la virgen. 2011
Acuarela + edición digital. 27 x 20 cm.

El eléctrico disimular de los príncipes. 2011
Acuarela + edición digital. 24 x 24 cm.

Un furtivo festeja en el desierto. Un furtivo festejar. 2011
Acuarela + edición digital. 24 x 24 cm.

El martirio persa. 2011
Acuarela + edición digital. 24 x 24 cm.

Si tuviésemos que buscar unas constantes en la obra de Laia Arqueros tal vez deberíamos hablar, a nivel conceptual, de la delgada línea que separa la evocación de la narrativa y la primacía del proceso sobre el resultado. Su imaginario personal bebe del clasicismo, del medievo y su teatralidad, de "los ángeles" Balthusianos y el mundo animal. A través de sus referentes aborda cada proyecto siguiendo consciente e inconscientemente una misma idea. "La belleza es un velo (ordenado) a través del cual debe presentirse el caos", como escribió Eugenio Trías. El resultado es un universo poético e iconográfico cuyas imágenes combinan un salvajismo ilustrado con un pudor infantil revelado a través de la fiereza y la ternura, la fragilidad y la brutalidad, la placidez y la inquietud.

Laia Arqueros Claramunt
Almería, 1985

2008/2010 Ciclo formativo de grado superior de Ilustración. Escola Massana, Barcelona > **2009** Curso de Postgrado de Ilustración Creativa y Comunicación Visual en la Escola Eina. Barcelona > **2003/2008** Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada.

Exposiciones colectivas

2011/2012 *Deriva y control, interferencias en el proceso creativo*. La Capella Art Contemporani, Barcelona > **2011** Arte Contemporáneo Almeriense. Galería Acanto, Almería.

Premios y Becas

2011 XIII Certamen de Creación Joven Ciudad de Almería. Primer premio de Obra Gráfica. > **2010** I Seminario de Impresión Experimental. Escola Massana / Fundació Xavier Nogués, Barcelona > **2005/2006** Academie Royale de Beaux-Arts de Bruxelles, Bélgica (Beca Erasmus).

Contacto

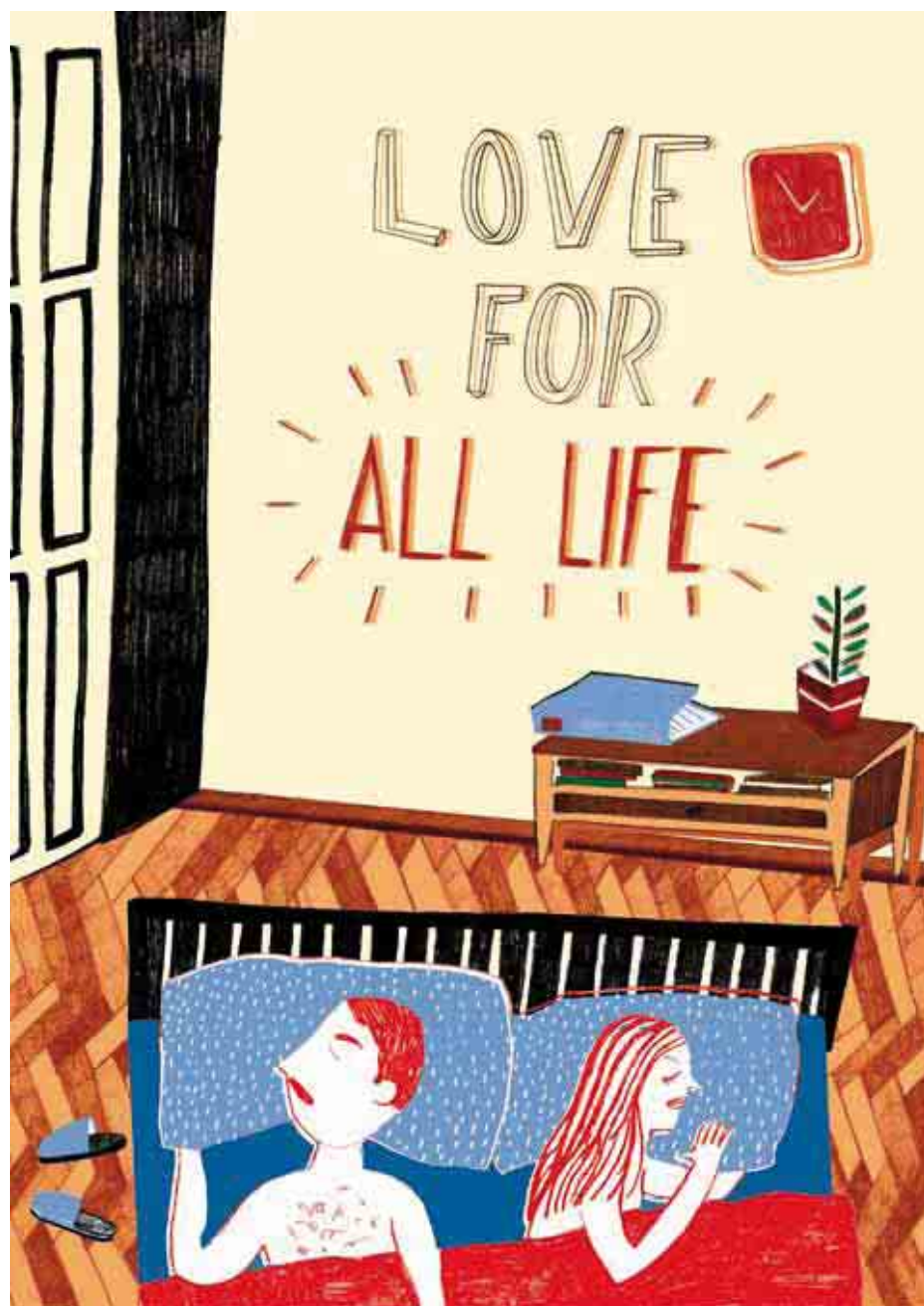
+34 676 708 555
claramuntlaia@gmail.com
www.laiaarqueros.blogspot.com

-¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?-

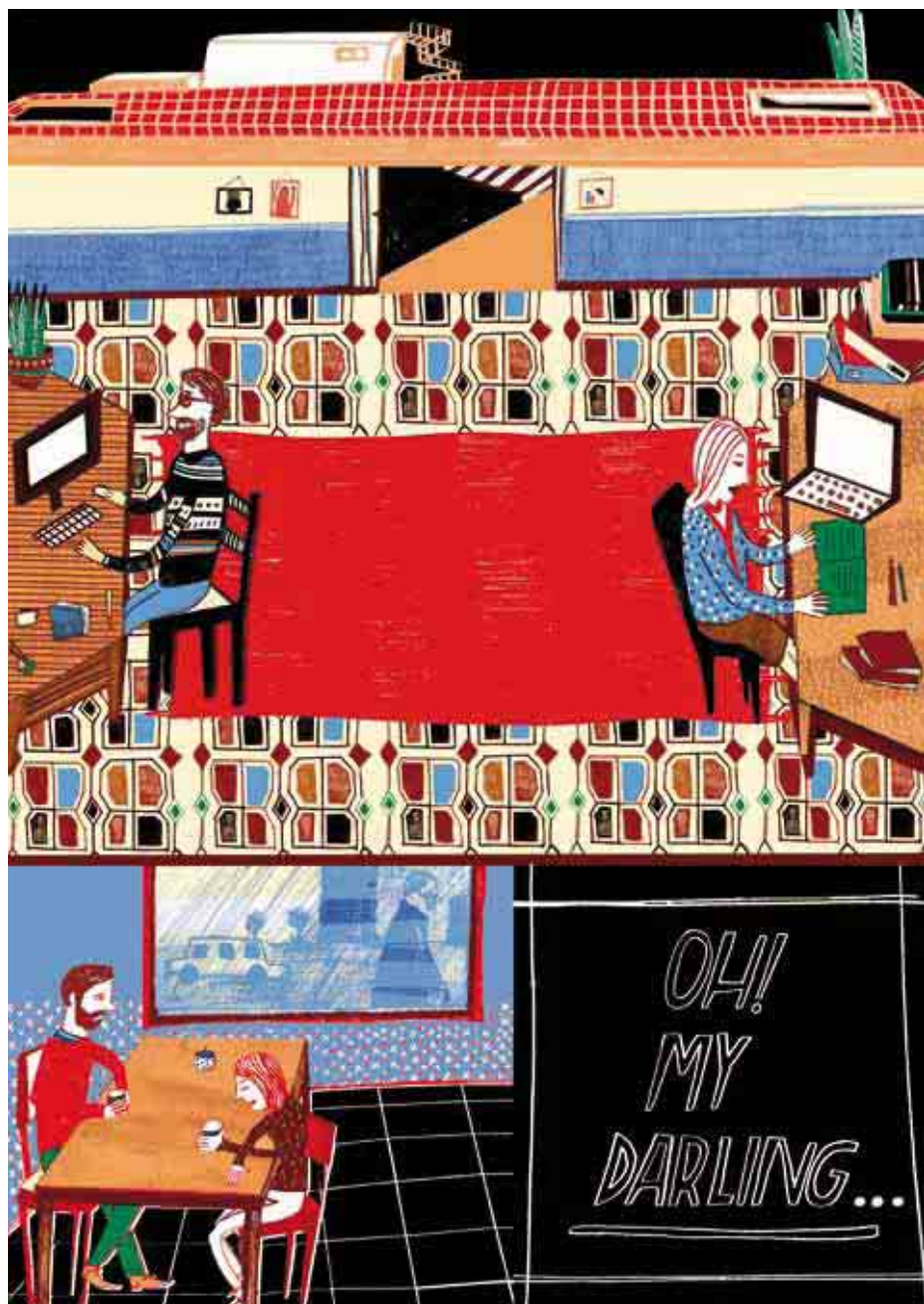

Cachetejack

← **¿Qué quieres ser de mayor?.** (libro ilustrado). 2012
Mixta, manual + digital. 21 x 14,85 cm.

El amor es mucho más que besarnos (1) (libro ilustrado). 2012
Mixta, manual + digital. 29,7 x 21 cm.

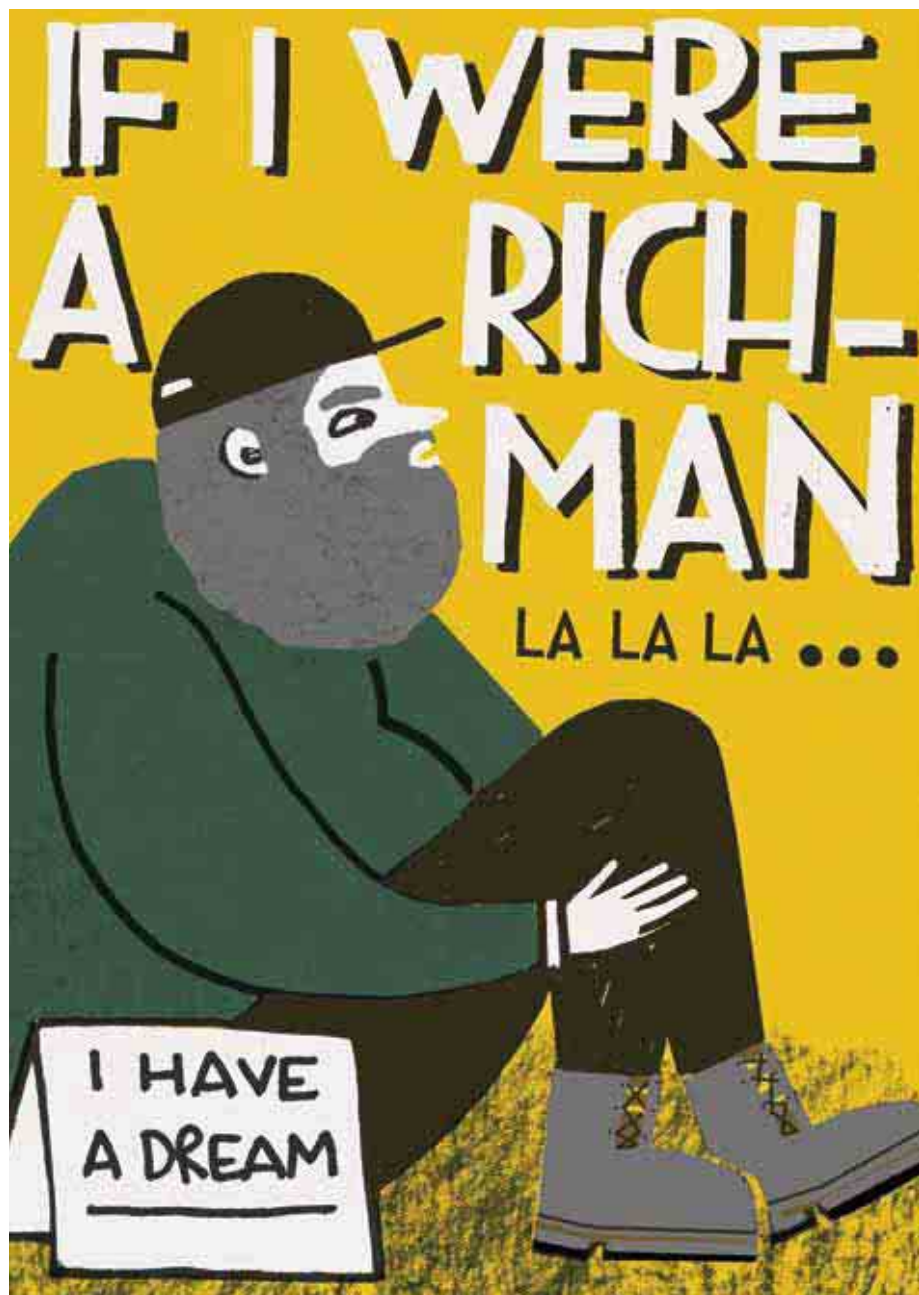

CRISIS
OH!
REALLY?

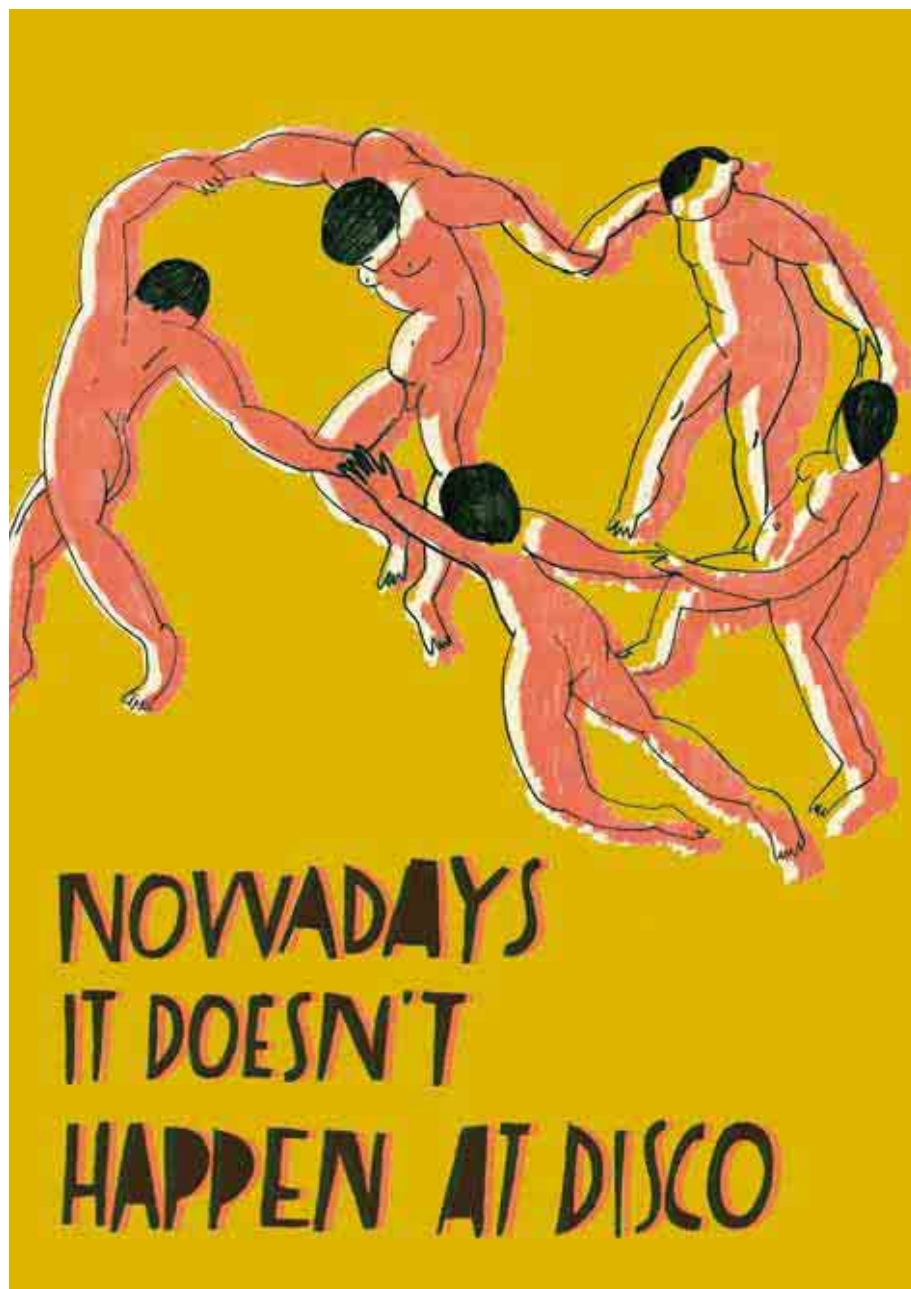
Caras (serie de ilustraciones individuales). 2012
Mixta, manual + digital. 42 x 29,7 cm

Mendigo (serie de ilustraciones individuales). 2012
Mixta, manual + digital. 42 x 29,7 cm

Nadadoras (serie de ilustraciones individuales). 2012
Mixta, manual + digital. 42 x 29,7 cm

¿Es el arte para todos? (2) (pósters). 2011
Mixta, manual + digital. 42 x 29,7 cm.

AN INCOMPLETE CHILDHOOD

Cachetejack es la unión de Nuria Bellver y Raquel Fanjul. Nos han llamado dúo carcoma, nazis, terroristas, so cool, fresh, monstruo de dos cabezas...todo hablarías... Siempre mostramos nuestra mejor cara, llena de humor, pero lo que la gente no se imagina es que desde la formación de "Cachetejack" en noviembre de 2010, muchas han sido y serán las horas de trabajo en cachetecueva, dejando nuestra vida social al margen e implicándonos en lo que es, a la vez que nuestro ocio, nuestro trabajo.

El año 2011 fue la etapa de experimentación y desarrollo del estilo, la unión, la energía del monstruo de dos cabezas. Cuando nosotras trabajamos para cachetejack perdemos nuestra individualidad para convertir nuestra energía en un ente carismático que goza del placer del color, la alegría, el humor y la ironía. Nuestro trabajo está lleno de color, entusiasmo, ganas, cachondeo, juego, risas, complicidad y sobretodo ansia. Ansia de compartir, de disfrutar, de reír y de trabajar. Podemos ser work addicted. Nos gusta divertirnos con lo que pasa a nuestro alrededor y contarlo. Experimentar con la ilustración al máximo, centrándonos en el día a día y explotando lo cotidiano. No somos ratas de laboratorio porque necesitamos del medio y la comunicación con otros seres.

2012 ha sido el tiempo en el cual Cachetejack ha comenzado a salir a la luz -lo de la positividad de la era de acuario, era verdad-. Varias exposiciones "Is art for everybody! MuVim, Valencia. "Pick me up 2012" Somerset House, Londres; "Poliniza 2012, en la UPV" o "That's life". AID, Berlin Internet es la herramienta: fundamental y valiosa. La realidad de nuestro siglo está ahí: exposiciones, contactos, trabajos, invitaciones a ferias de autoedición, referencias... todo llega a nuestro email. La ilustración es para nosotras un modo de entender las cosas, es mostrar lo que queremos contar a modo de crítica teniendo en cuenta la belleza y el concepto, siempre unidos. Gracias a Internet podemos mostrarlo a miles de personas y hacerlo desde nuestro punto de vista y criterio estético. En nuestras ilustraciones nunca puede faltar humor, ironía y concepto. Lo más importante es divertirnos y lo hacemos de esta manera, a través de la ilustración. Tenemos suerte de habernos encontrado y compartir la diversión y el juego cómplice que nos une.

Cachetejack

Nuria Bellver Almerich, Torrent (Valencia), 1988
Raquel Fanjul Esteban, Alcañiz (Teruel), 1988

2011-2012 Máster Artes Visuales, Ilustración. VSUP, Praga (República Checa) >

2006-2011 Licenciadas en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Universidad Politécnica de Valencia.

Exposiciones individuales

2012 *That's life*. AID, Berlín, Alemania > *Is art for everybody?*. MuVim, Valencia > *Esto es muy random como diría Felipe*. Cream espai creatiu, Barcelona > **2011** *Cachetejack 4 manos y una cabeza*. La Minúscula, Valencia (España)

Exposiciones colectivas

2012 *Pick me up*. Somerset House, Londres > *Artsemestre*. VSUP, Praga > *Thanks but not thanks*. Beach Gallery, Londres > **2011** *A medias*. Galería MR.Pink, Valencia > *Muestra de Arte Joven*. Museo Pablo Serrano, Zaragoza > *Ikas Art*. Bilbao > *Arte y diseño*. Cajamurcia, Valencia.

Obra en colecciones

Obra en colecciones privadas en Inglaterra, Alemania y España.

Premios y becas

2012 Premio Valencia Crea, modalidad nacional en diseño gráfico-ilustración > Mención especial Valencia, modalidad nacional en diseño gráfico-ilustración > Poliniza, Universidad Politécnica de Valencia > **2011** Postal navideña. Asociación antiguos alumnos. Universidad Politécnica de Valencia > Arte joven 2011. Accésit. Gobierno de Aragón > Arte y diseño. Cajamurcia, Valencia > **2009-2010** Becas Erasmus. Academia di Belle Arti Venecia, Italia y ERBA, Ecole Regionale des Beaux Arts, Rennes, Francia.

Clientes

Computer Arts, Springfield, Poka Poka, Dxi magazine, Anorak magazine, Print-o-holic, UPV, Don't Panic, Open fundraising, 1001 café, Eenymeeny...

Contacto

+34 670 561 922 / +34 669 915 185
cachetejack@gmail.com
www.cachetejack.com
www.flickr.com/cachetejack
@cachetejack

Accésits

Olga Capdevila

David García Vivancos

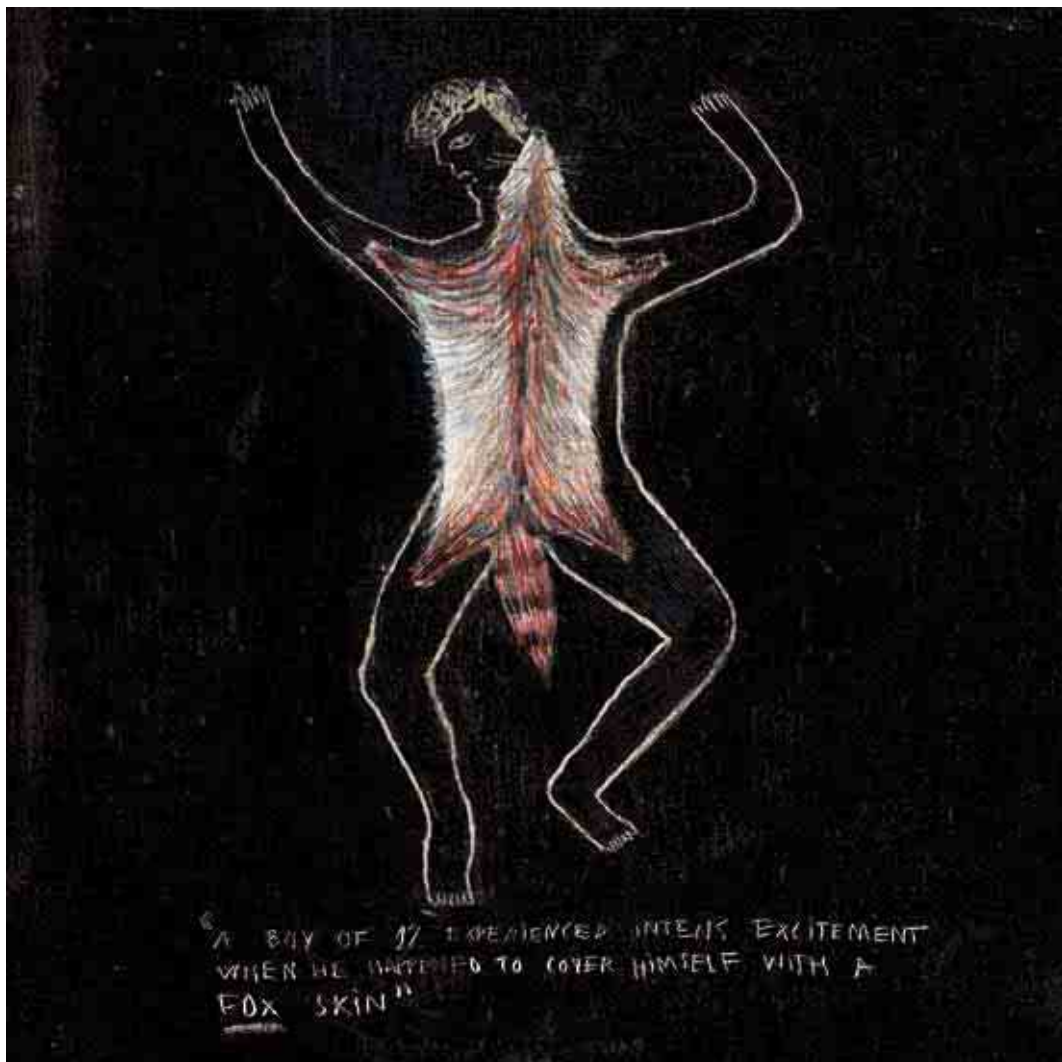
José Ja Ja Ja

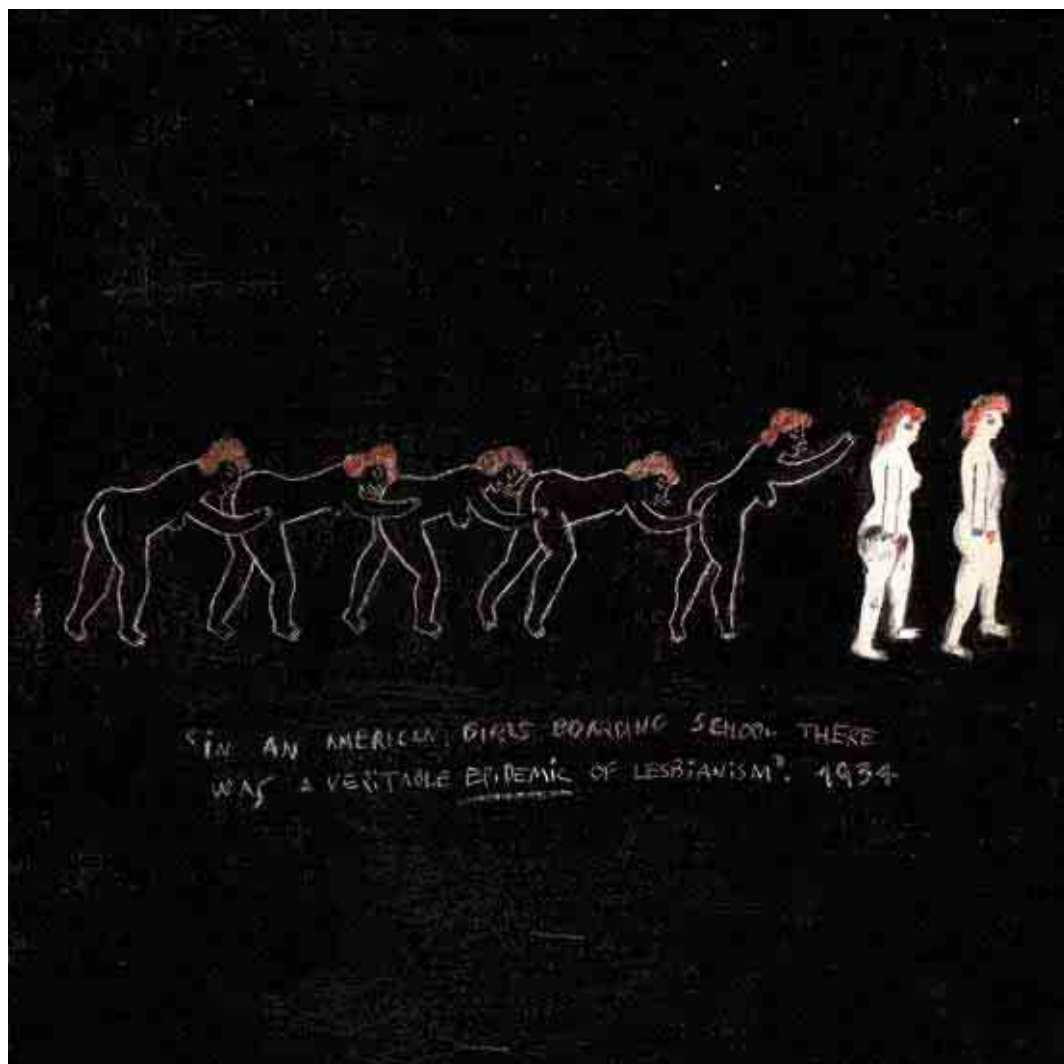
Olga Capdevila

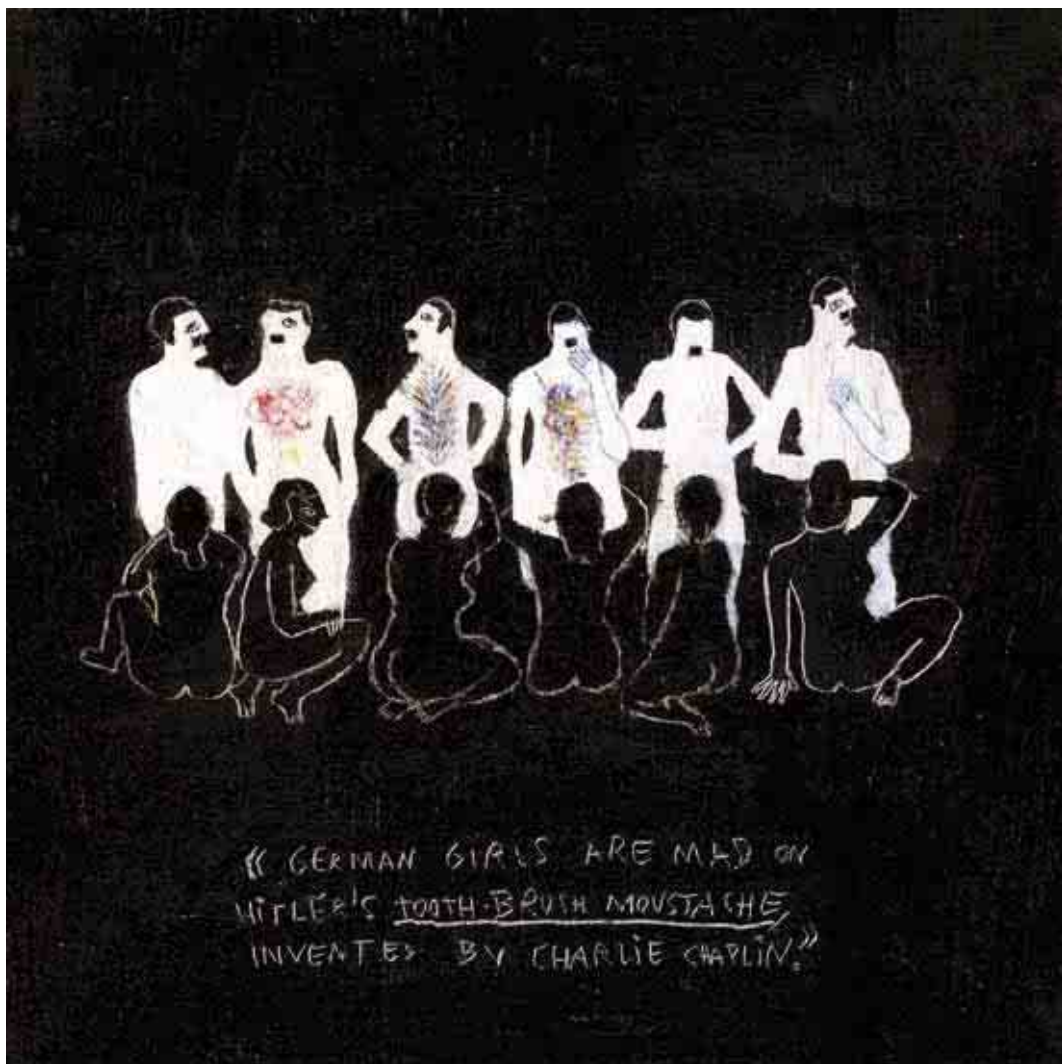
Mariners. (sexual anomalies and perversions). 2010-2011
Acrílico sobre madera. 25 x 25 cm.

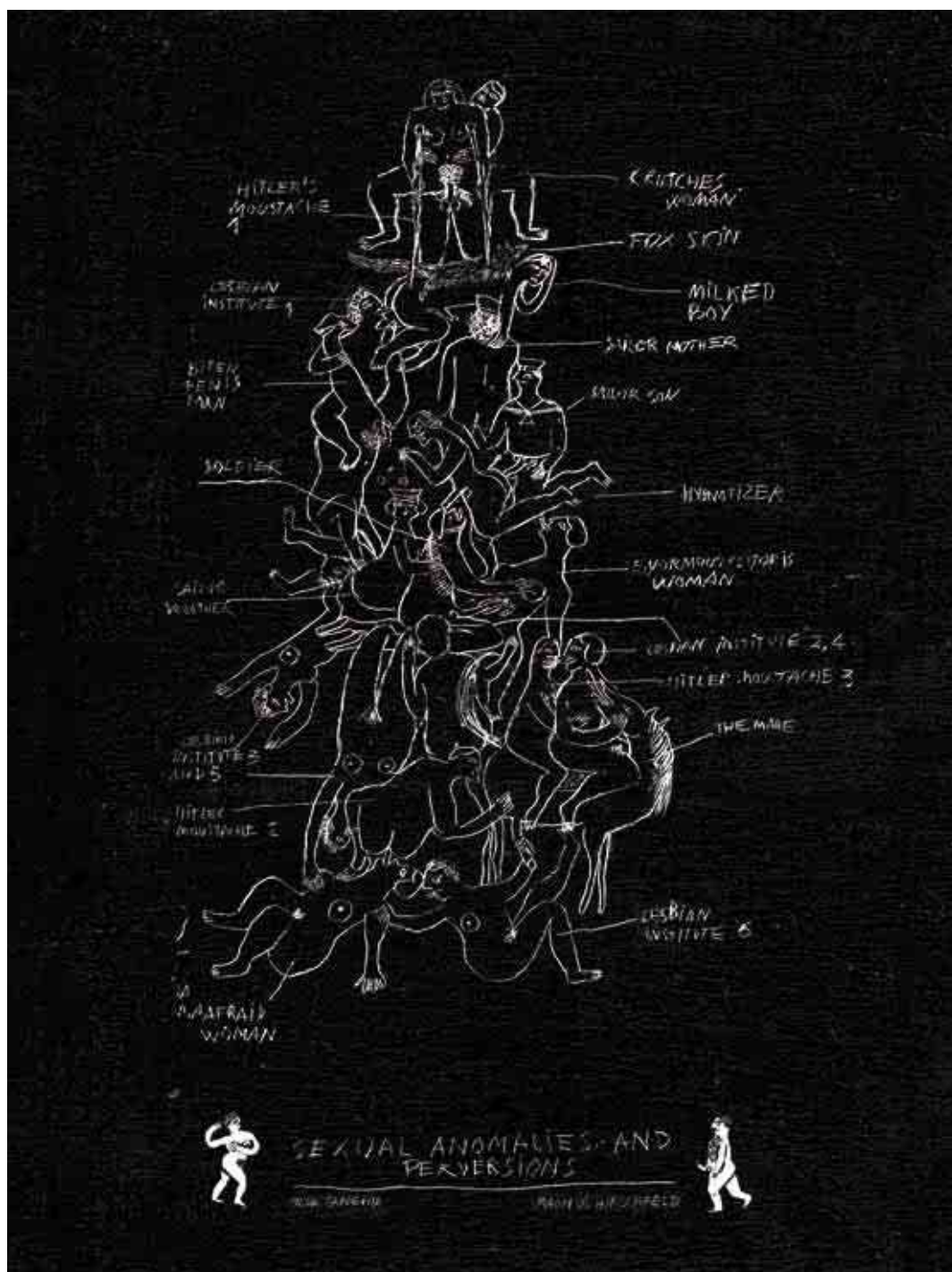
Fox. (sexual anomalies and perversions). 2010-2011
Acrílico sobre madera. 25 x 25 cm.

Lesbians. (sexual anomalies and perversions). 2010-2011
Acrílico sobre madera. 25 x 25 cm.

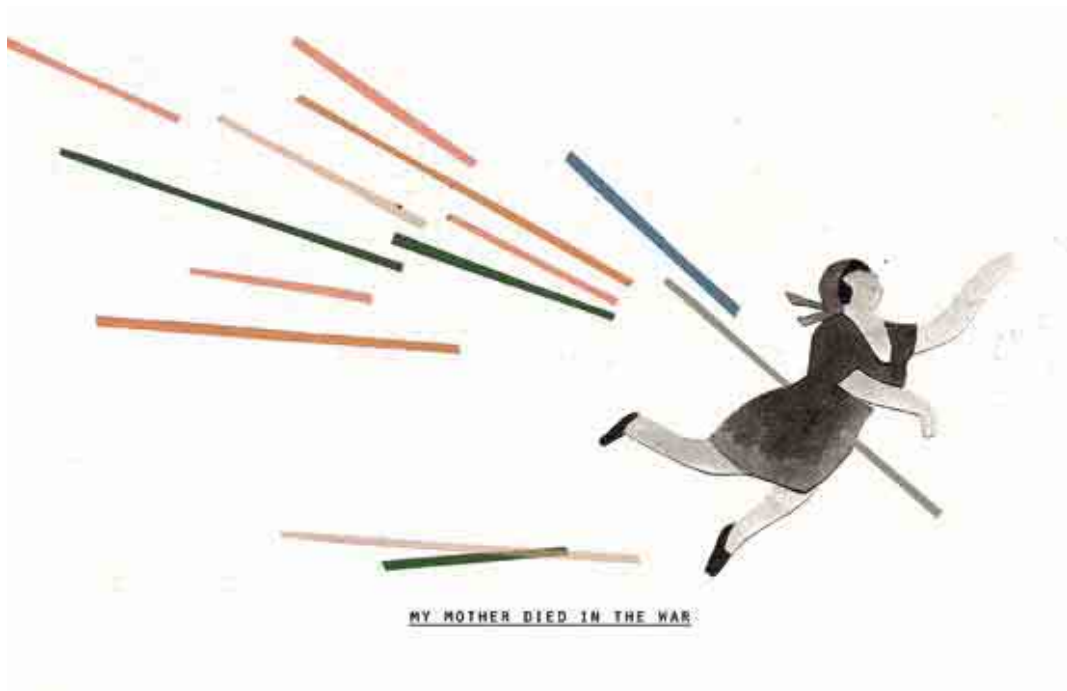
Bigotes. (sexual anomalies and perversions). 2010-2011
Acrílico sobre madera. 25 x 25 cm.

Sexualfinal. (sexual anomalies and perversions). 2010-2011
 Acrílico sobre madera. 50 x 35 cm.

Dangerous children. 2011
Papeles recortados, montaje en disco
View-Master 3D, fotografía del visor
izquierdo y derecho.

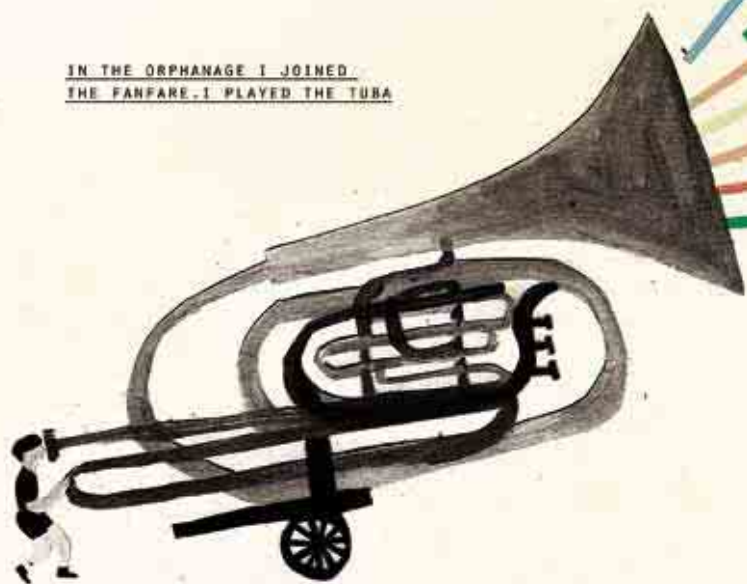

MY MOTHER DIED IN THE WAR.

MY FATHER HAD TO WORK SO HARD IN
THE HARBOUR. HE ENJOYED BOXING.

IN THE ORPHANAGE I JOINED,
THE FANFARE I PLAYED THE TUBA

I ALSO HAD TO PEEL POTATOES,
WHAT A LUCK.

WHEN I WAS PUNISHED I HAD TO STAY OUTSIDE.

I TOOK CARE OF MY LITTLE BROTHER.
I WASHED HIS KNEES.

THAT DAY THE FIRE DEVASTATED THE ORPHANAGE.
IT SURPRISED US WHEN WE WERE IN THE PLAYING ROOM.

WHEN I WAS ESCAPING FROM THE FLAMES
I ASKED MYSELF WHY MY MOTHER DIED IN THE WAR

Olga Capdevila nació rodeada de perros y trigo en uno de los cien pueblos mas pequeños de Cataluña y desde entonces nunca ha dejado de dibujar ni de tenerles miedo a los primeros.

A pesar de tener una infancia feliz su trabajo gira en torno a las grandes turbaciones humanas: perversiones, miedos y traiciones muy a menudo en relación con la niñez.

Al ser la misma realidad su gran fuente de inspiración nunca ha tenido la necesidad de dibujar unicornios.

Olga Capdevila Muntal
Vic (Barcelona), 1986

2011 Universidad de Artes Visuales. Sint-Lucas de Gante, Bélgica > **2009-2011** Ciclo Formativo Grado Superior de Ilustración. Escola Massana, Barcelona > **2010** Seminario de impresión experimental. Escola Massana con Fundació Xavier Nogués > **2004-2010** Graduado en Arte y Diseño, Escola Massana, Barcelona.

Exposiciones colectivas

2012 *El Buit*. Exposición del colectivo de ilustradores Tropèl y presentación del libro *El Buit*. El Casino, Vic. > **2011** *DERIVA I CONTROL, interferències en el procés creatiu*. Presentación del proyecto personal *Sexual anomalies and Perversions*. La Capella, Barcelona. > *Dangerous Children*. Museo del Dr.Guislain, Gante, Bélgica > **2009** *Samuel públic 2007 Canadà*. Exposición colectiva con el diseñador e ilustrador Jordi Farrés. Can Patalarga, Manlleu > *Olga Capdevila*. Exposición itinerante dentro del programa para jóvenes creadores de La Mancomunitat La Plana. Malla, Aiguafreda, Manlleu > **2008** *Nuestros Monstruos*. Exposición con la fotógrafa Rocío Padial. Centre Cultural Riera Blanca, Barcelona.

Contacto

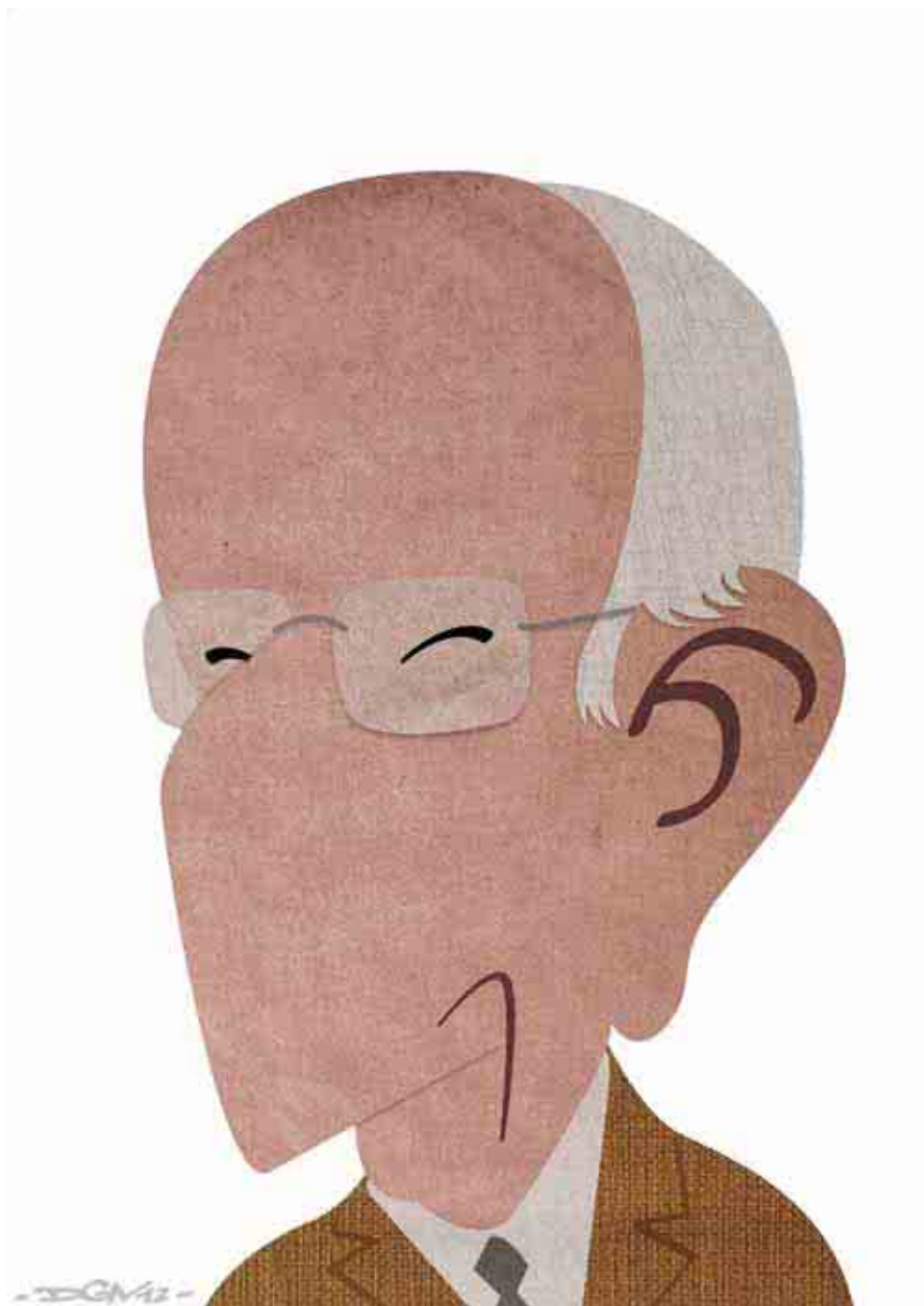
+34 650 564 650
olgacapdevilam@gmail.com
www.olgacapdevila.blogspot.com
www.olgacapdevila.com

© JGM 12

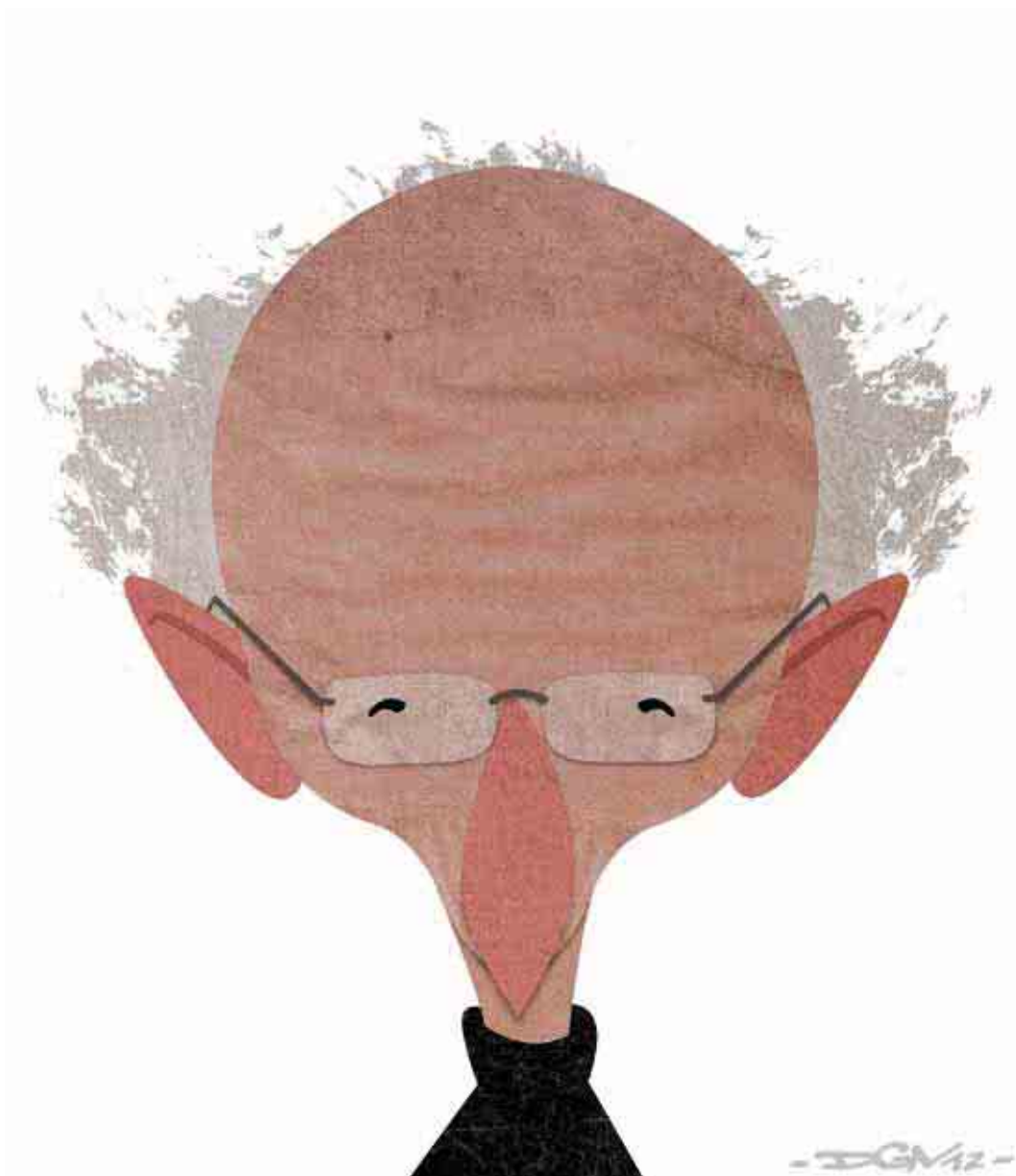

David García Vivancos

← **Roger Federer.** 2012
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 29,7 x 21 cm.

Antonio Mingote. 2012
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 29,7 x 21 cm.

Mario Benedetti. 2012
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 21 x 29,7 cm.

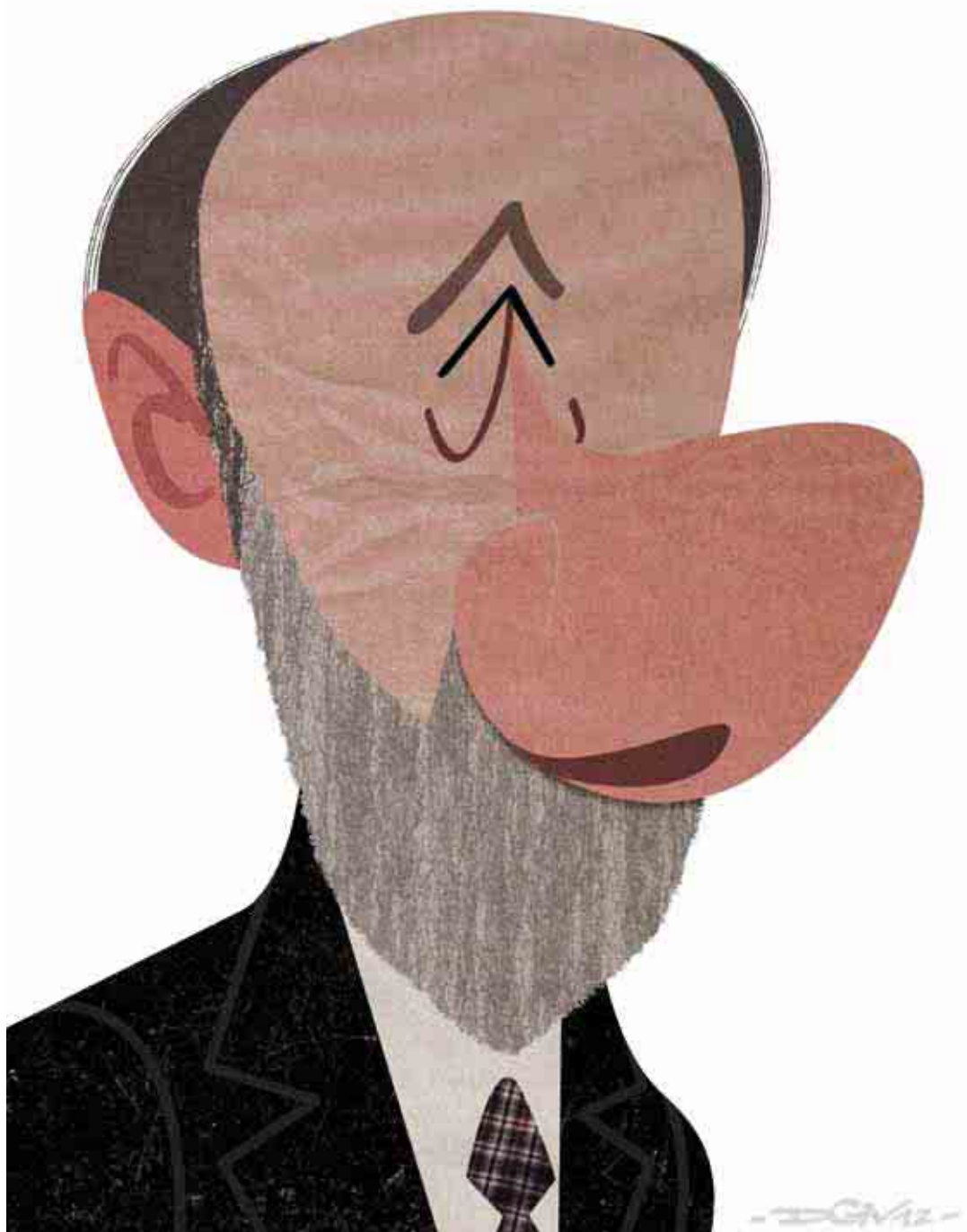

Mr. T. 2012
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 29,7 x 21 cm.

Rajoy y su equipo. 2011
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 29,7 x 21 cm.

Alfredo Pérez Rubalcaba. 2012
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 29,7 x 21 cm.

Carlos Fabra. 2011
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 22,7 x 9,7 cm.

Muamar el Gadafi. 2011
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 22,7 x 9,7 cm.

Lionel Messi. 2011
Bolígrafo sobre papel + Photoshop. 29,7 x 21 cm.

“El único secreto es que no hay secreto”. Así que, con muchas ganas de aprender y una firme determinación (que bien podría llamar cabezonería), me centré en el ámbito de la caricatura, una disciplina que me apasiona desde siempre. Era 2007, leí todos los libros sobre el tema que cayeron en mis manos, todos los tutoriales que encontré y por supuesto revisé una y otra vez el trabajo de mis caricaturistas favoritos (Javier Carbajo, Pablo Lobato, Jan Op de Beeck, Loredano, Hirschfeld, Seiler, Moysé y tantos otros), toda una fuente de inspiración y admiración. Y dibujé mucho, claro.

Estamos en 2012. Sigo dibujando mucho, aprendiendo día a día de los que más saben, sacando conclusiones a partir de mi propia experiencia y centrando mi trabajo en un concepto básico: la síntesis. Además, he descubierto en el uso de texturas un complemento perfecto a mi forma de entender esta particular disciplina.

Intento utilizar sólo unas pocas líneas, una paleta de color muy limitada y algunas texturas para plasmar a mis “víctimas” siguiendo un sistema de trabajo muy simple: dibujo el boceto siempre con bolígrafo Bic negro en un cuaderno pequeño de anillas, escaneo el trabajo preliminar, y hago en Photoshop el acabado final, dando un aspecto vectorial a mi dibujo que contrasta claramente con la suciedad del boceto.

Sólo hay una regla que intento no olvidar: sin parecido no hay caricatura. Teniendo esto claro, sigo explorando, divirtiéndome siempre y dando lo mejor de mí mismo. Espero que por mucho tiempo.

David García Vivancos
Madrid, 1984

2007 Licenciado en Historia del Arte. Universidad Complutense, Madrid.

Exposiciones colectivas

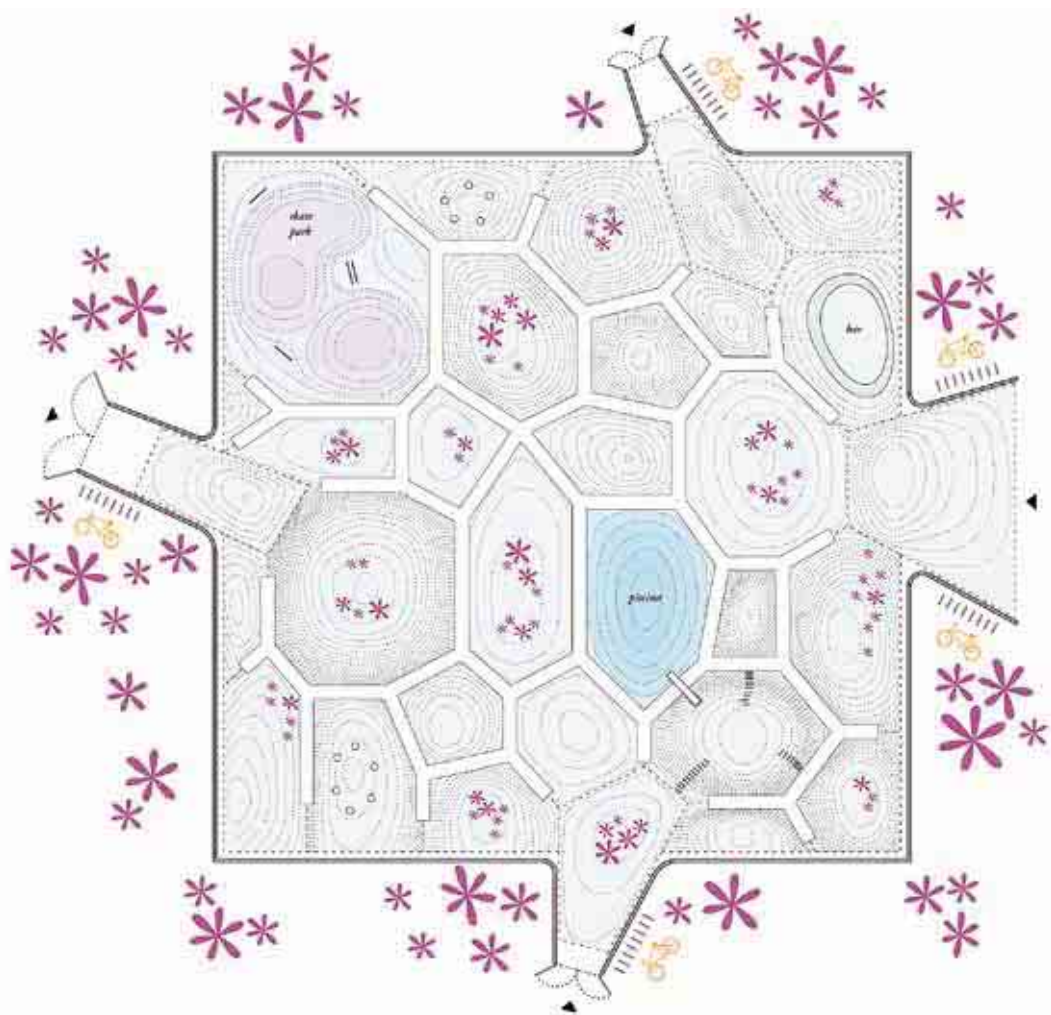
2010 *Good Shi®t*. Espacio Zuloa, Vitoria > Exposición rock, *Skinny Jim*, Madrid

Publicaciones

2012 Diario ABC > Revista *Exaggerated Features*. Spring number. ISCA International Society of Caricature Artists > Moebius 1938-2012, BD Publicaciones > **2011** Diario ABC > Revista *El Clímaco* > *TBO 4 Japan*. Dibujos para ayudar a Japón, Editorial Dibbuks > Revista *Exaggerated Features*. Winter number. ISCA International Society of Caricature Artists > 2009 *Rarezas*, autoedición > Fanzine *Toronto n° 5*.

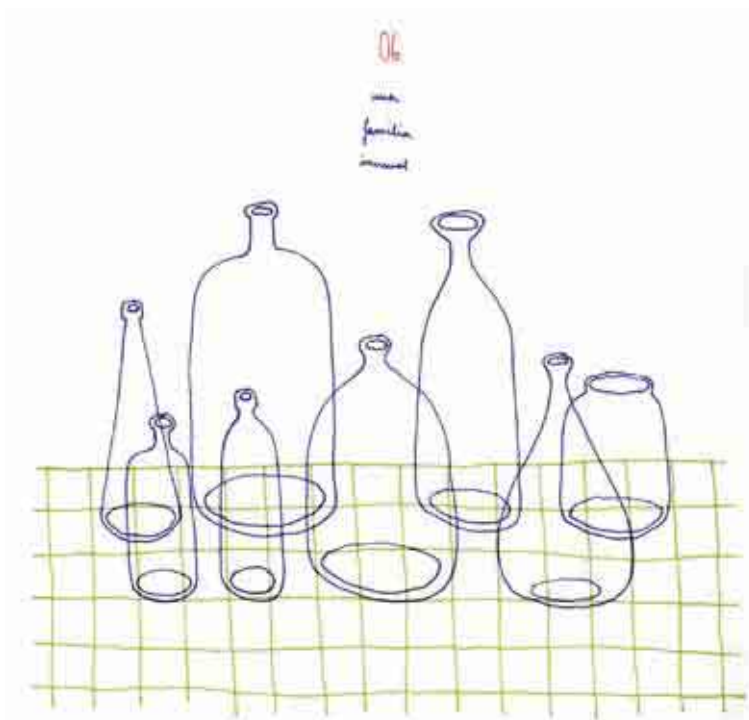
Contacto

+34 625 780 009
dgv@dgvivencias.com
<http://www.dgvivencias.com>

José Ja Ja Ja

Safari. 2012

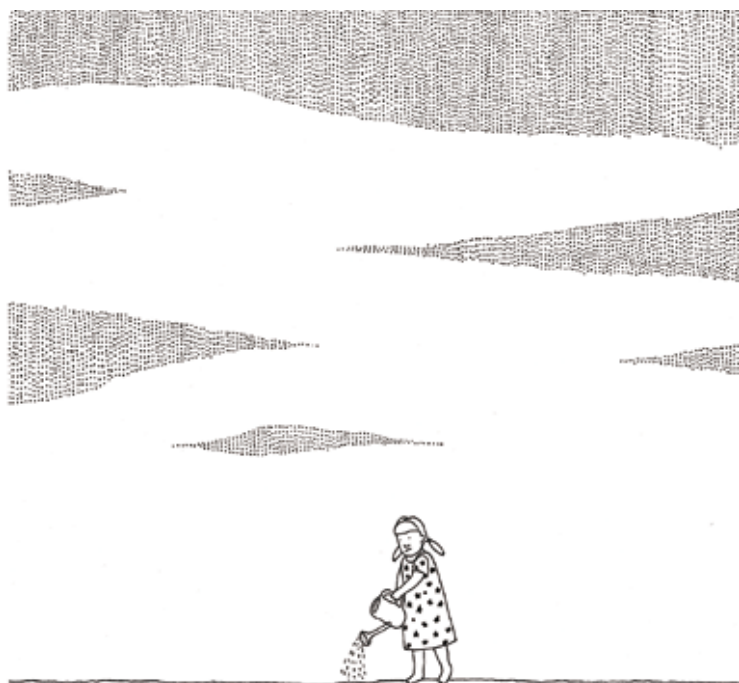
06 Una familia inusual.

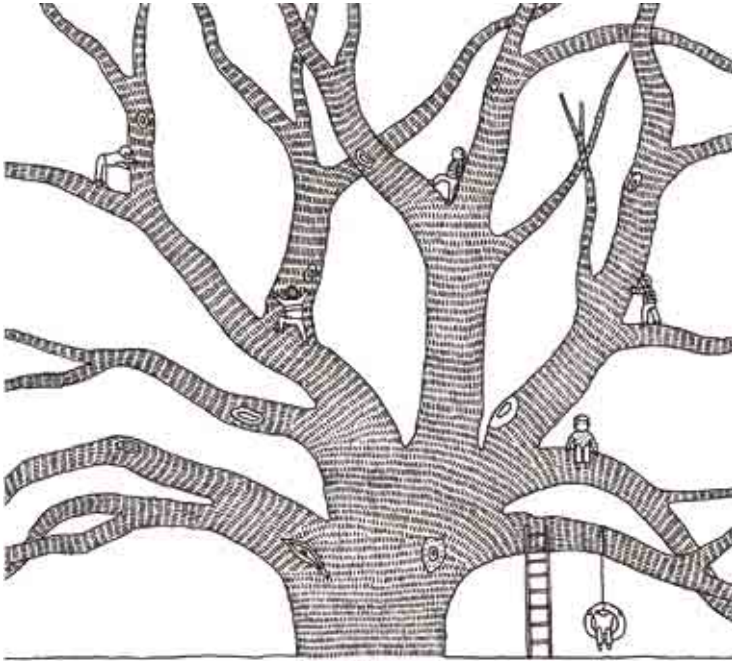
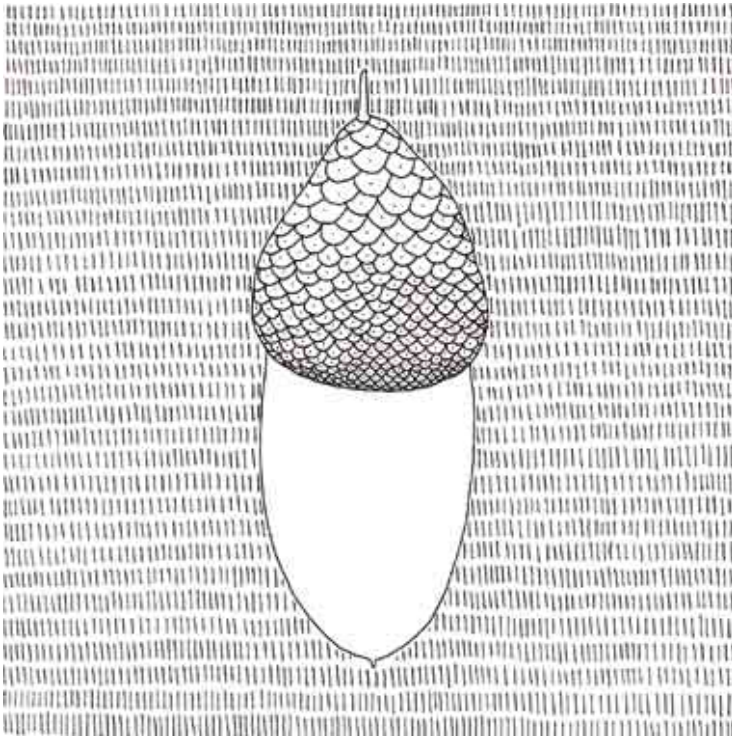
07 Un asesino.

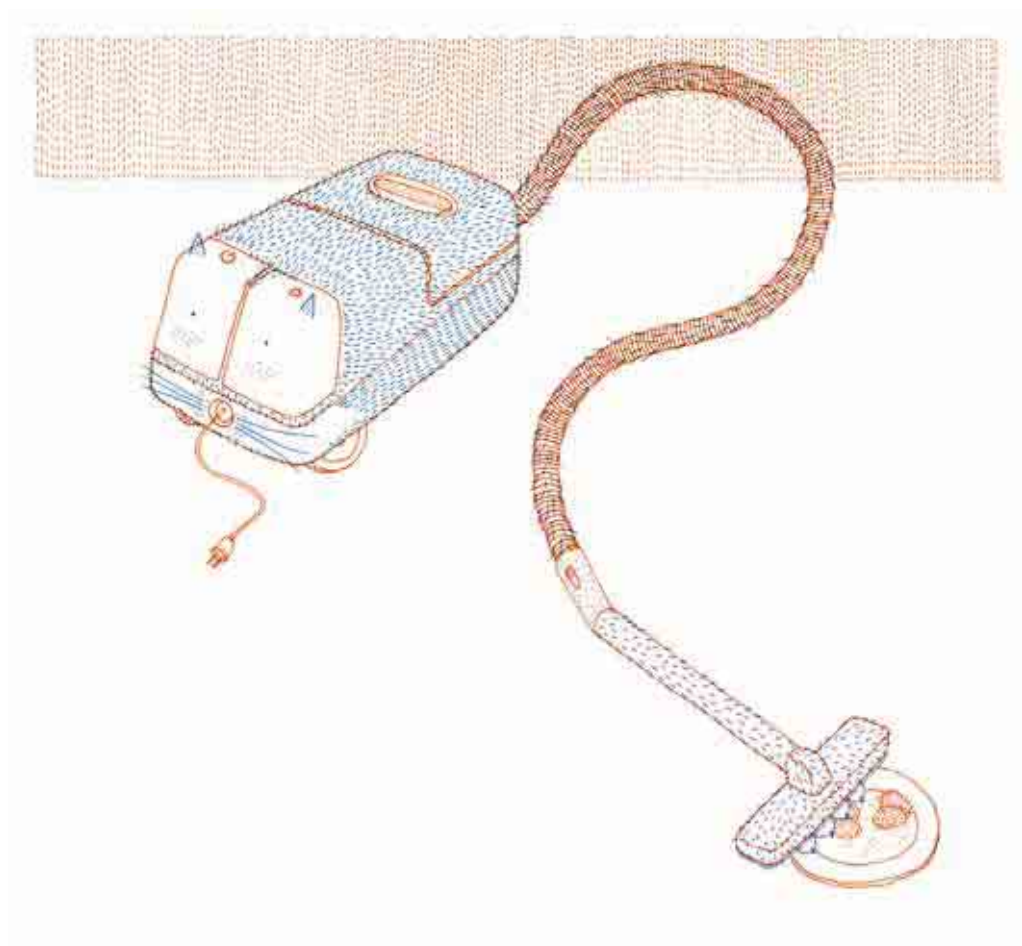
Rotulador sobre Moleskine. 15 x 15 cm.

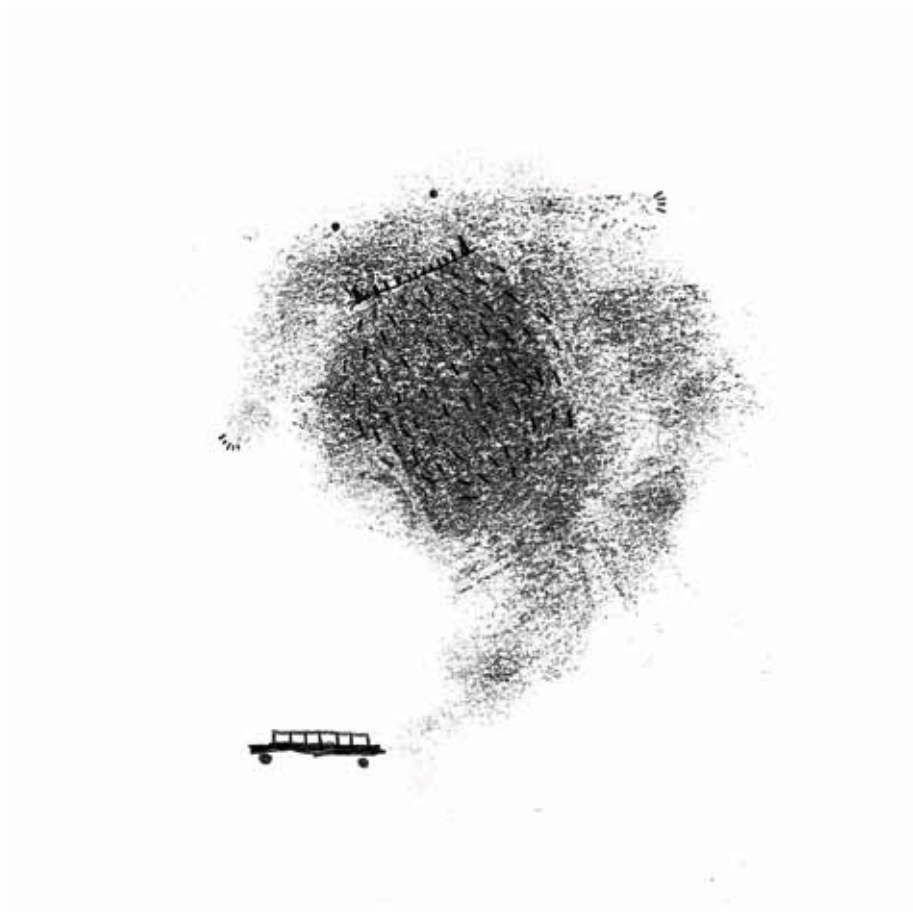

La tarara. 2012
Collage + tinta. 15 x 15 cm.

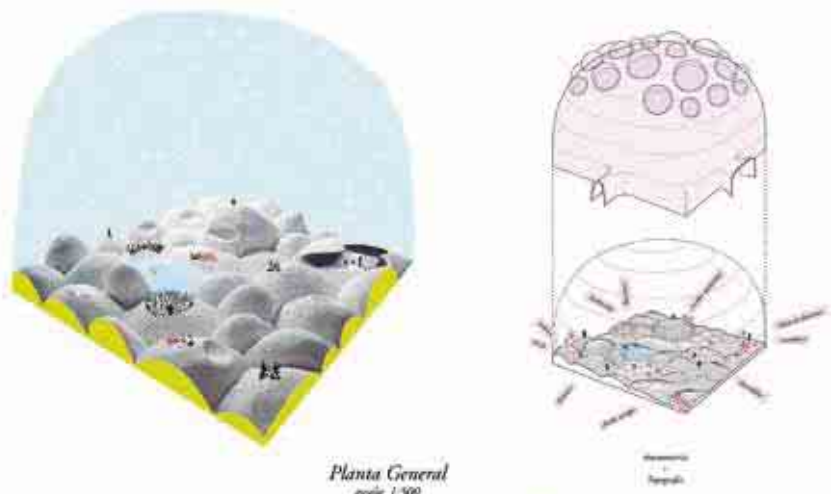

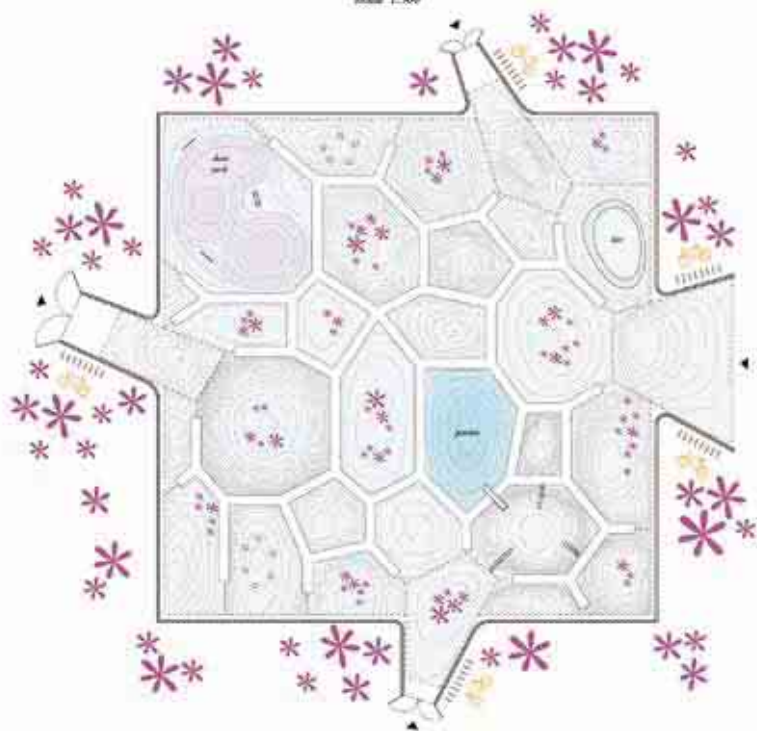

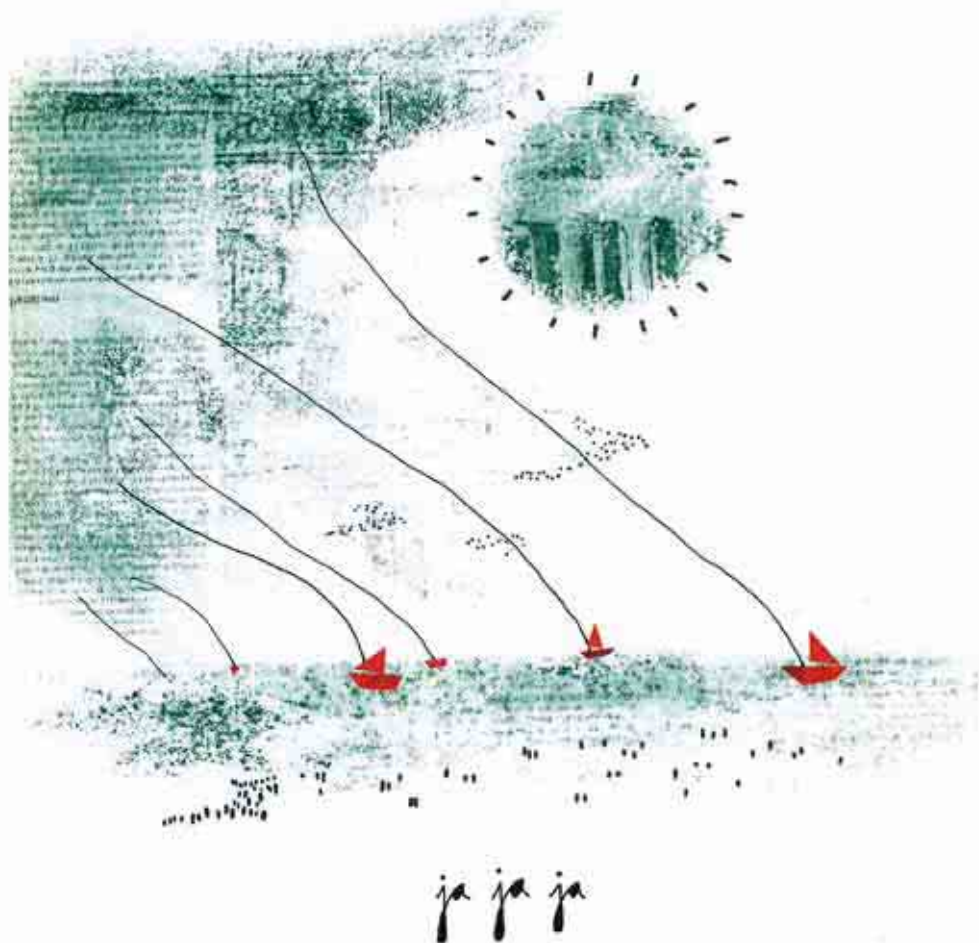
El bar de Elena. 2012
Tinta china 27 x 21 cm.

Planta General
escala 1:500

Los tiempos cambian. 2012
Tránsfer + collage. 20 x 20 cm.

Soy arquitecto, aventurero, explorador y dibujante.

Me gusta creer que cada proyecto se convierte en una historia que tengo que contar a alguien. Intento siempre trabajar a partir de cosas estúpidas. Lo inteligente y razonado me lleva a caminos y soluciones que de una forma u otra puedo llegar a intuir o conocer, en cambio, lo estúpido no.

Ja ja ja.

José Andrés Quintanar Iniesta
Campo de Criptana (Ciudad Real), 1984

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Explorador, aventurero y dibujante.

Premios y becas

2010 1er Premio en concurso internacional para estudiantes de arquitectura Silextone-Cosentino > **2006** Beca estudios Bartlett School of Architecture. UCL, Londres > Premio en concurso internacional para estudiantes de arquitectura. Star-houses, Rusia > **2002** Premio “mejor disfraz” amigos E.T.S.A.M, Madrid > **1999** Campeón de billar. Ferias y fiestas, Campo de Criptana > **1995** Máximo goleador en trofeo de fútbol San Sebastián > **1991** Premio “Mejor casa de Plastilina”. C.P. Domingo Miras.

Contacto

+34 639 333 602
jaquintanar@gmail.com
www.thelifeisjajaja.com

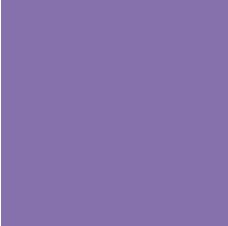
Seleccionados

Ana Bustelo

María Hergueta

Irkus M Zeberio

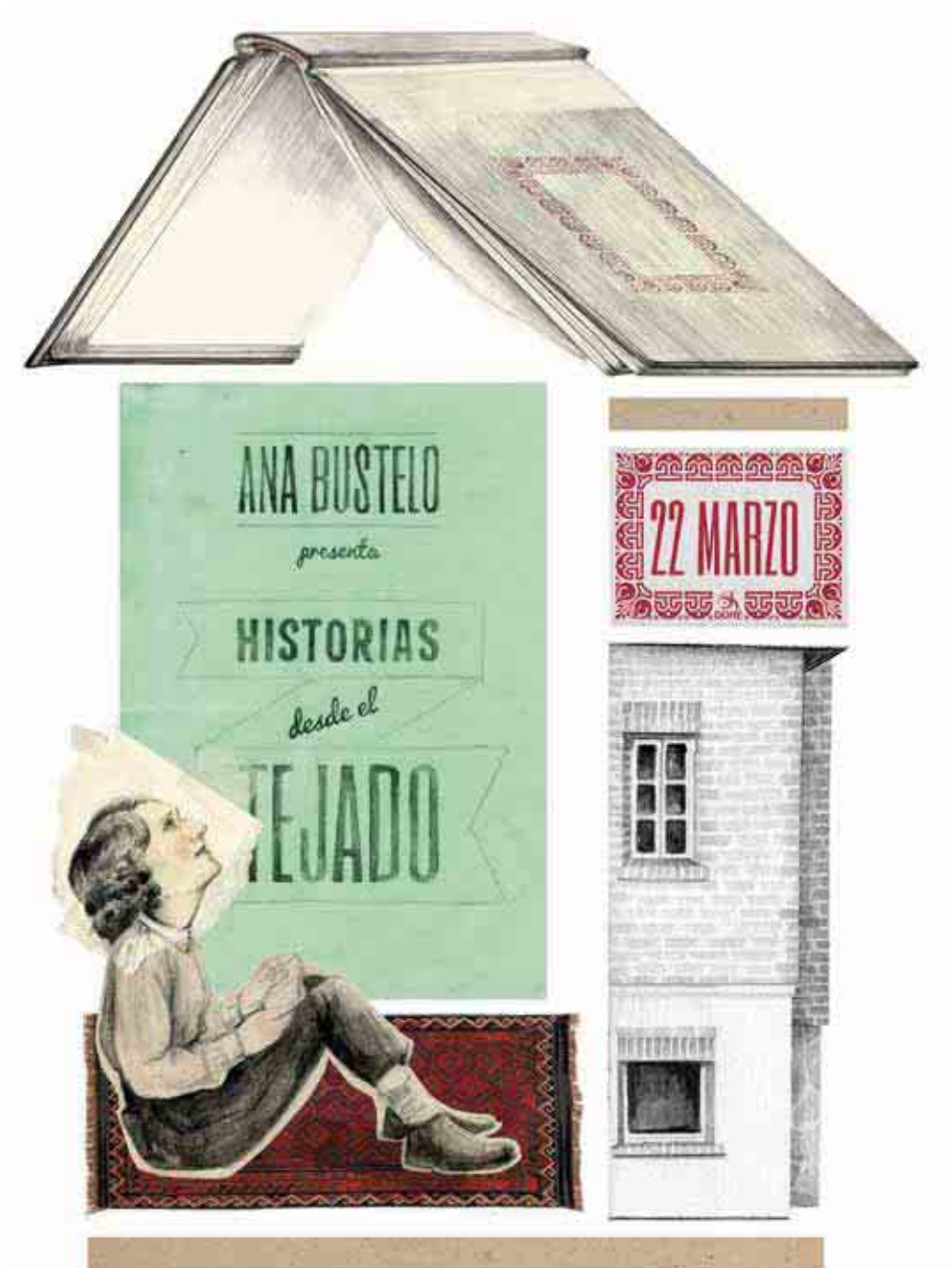

Ana Bustelo

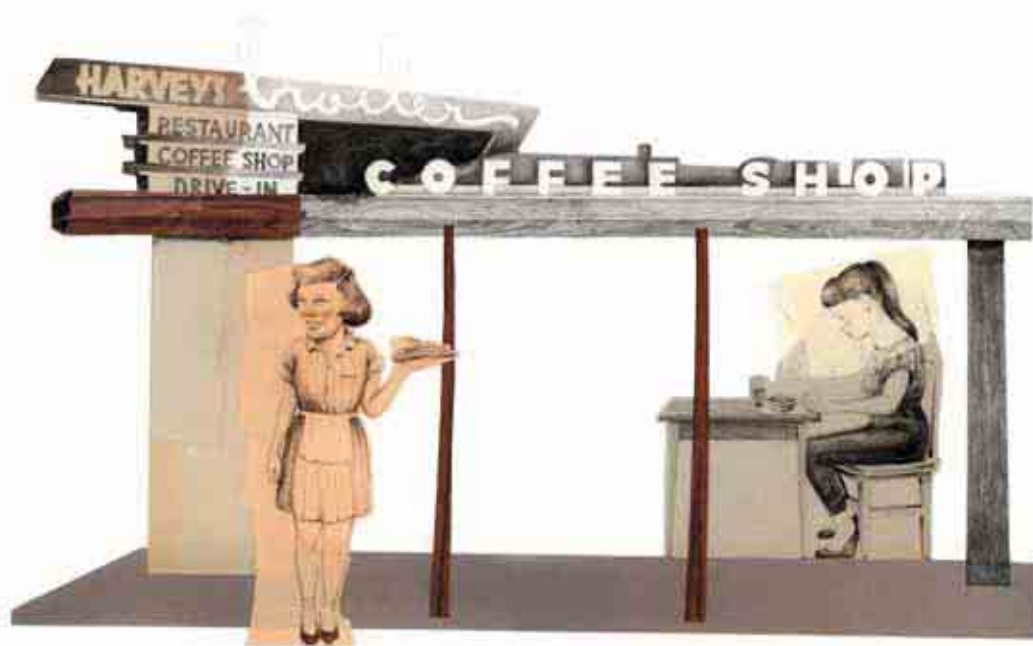

Variaciones sobre la Teoría de Cuerdas I y II. 2012
Collage, lápices acuarelables, lápiz sobre papel + edición digital. 29,7 x 21 cm.

Historias desde el tejado. (Totó, me parece que esto no es Kansas). 2012
Collage, lápices acuarelables y gouache sobre papel + edición digital. 42 x 26 cm.

Marla, la gran turista I. (Totó, me parece que esto no es Kansas). 2011
Collage, lápiz + lápiz acuarelable sobre papel. 50 x 70 cm.

Marla, la gran turista II. (Totó, me parece que esto no es Kansas). 2011
Collage, lápiz sobre papel + edición digital. 42 x 29,7 cm.

Cabezas de familia. (Totó, me parece que esto no es Kansas). 2011
Collage, lápiz + lápices acuarelables sobre papel. 50 x 40 cm.

Jane odia la televisión. (Totó, me parece que esto no es Kansas). 2011
Collage, lápiz + lápices acuarelables sobre papel. 50x40 cm.

No hay trece que pueda con nosotros. (Totó, me parece que esto no es Kansas). 2011
Collage, lápiz, lápices acquarelables sobre papel + edición digital. 40 x 50 cm.

A veces me gusta contar historias, normalmente prefiero que sean de otros. Así la ilustración se convierte en la excusa perfecta para alargar e intensificar el disfrute de la lectura.

Otras veces sólo dibujo por el placer que me supone rayar el papel con el lápiz.

Ana Bustelo García
Palencia, 1982

2000-2006 Bellas Artes, UCM > **2006** Máster en Dirección de Arte en la Escuela de Nuevas Tecnologías CICE.

Exposiciones individuales

2012 *Historias desde el Tejado*, La Eriza, Madrid > **2011** *Totó, me parece que esto no es Kansas*. Casa del Libro de Málaga > **2010** *Pleasant Ville*. Espacio expositivo Un Lugar, Madrid.

Exposiciones colectivas

2011 *Árbol | Casa | Intimidad*, comisariada por Lucía Ruíz-Rivas Cuesta para la inauguración del espacio DO Design, Madrid > *Mañana en la Periferia*, comisariada por Bernardo Sopelana para La Eriza, Madrid > *Cocina Compartida*, comisariada por La Fabrica de Sueños para Freedonia, Barcelona > **2010** *Cartográfica*, comisariada por Pierluigi Cattermole y el equipo DIMAD, en Matadero, Central del Diseño, Madrid > *Mi primera Comunión*, comisariada por La Integral para su espacio del mismo nombre, Madrid > **2009** *Caucho, tela y otras pieles*, comisariada por Versión Beta para Mediodía Chica, Madrid > *Exposición espontánea* comisariada por el colectivo JÁ! en el espacio Hielo de Barfutura, Madrid > *On CDOs and Double Clubs*, organizada por August Gallery durante el East Festival, Londres > *Kill your Idols*, comisariada por Versión Beta para el espacio expositivo de Mediodía Chica, Madrid > **2008** *Mercado Negro*, organizado por la Asociación Cultural Mediodía Chica, Madrid > *Nomonotono*, comisariada por Christian Fernández-Mirón y Andra Piscaer en Studio Banana, Madrid.

Premios y becas

2004-2005 Beca Séneca en la Universidad de Castilla la Mancha, Campus de Cuenca.

Publicaciones

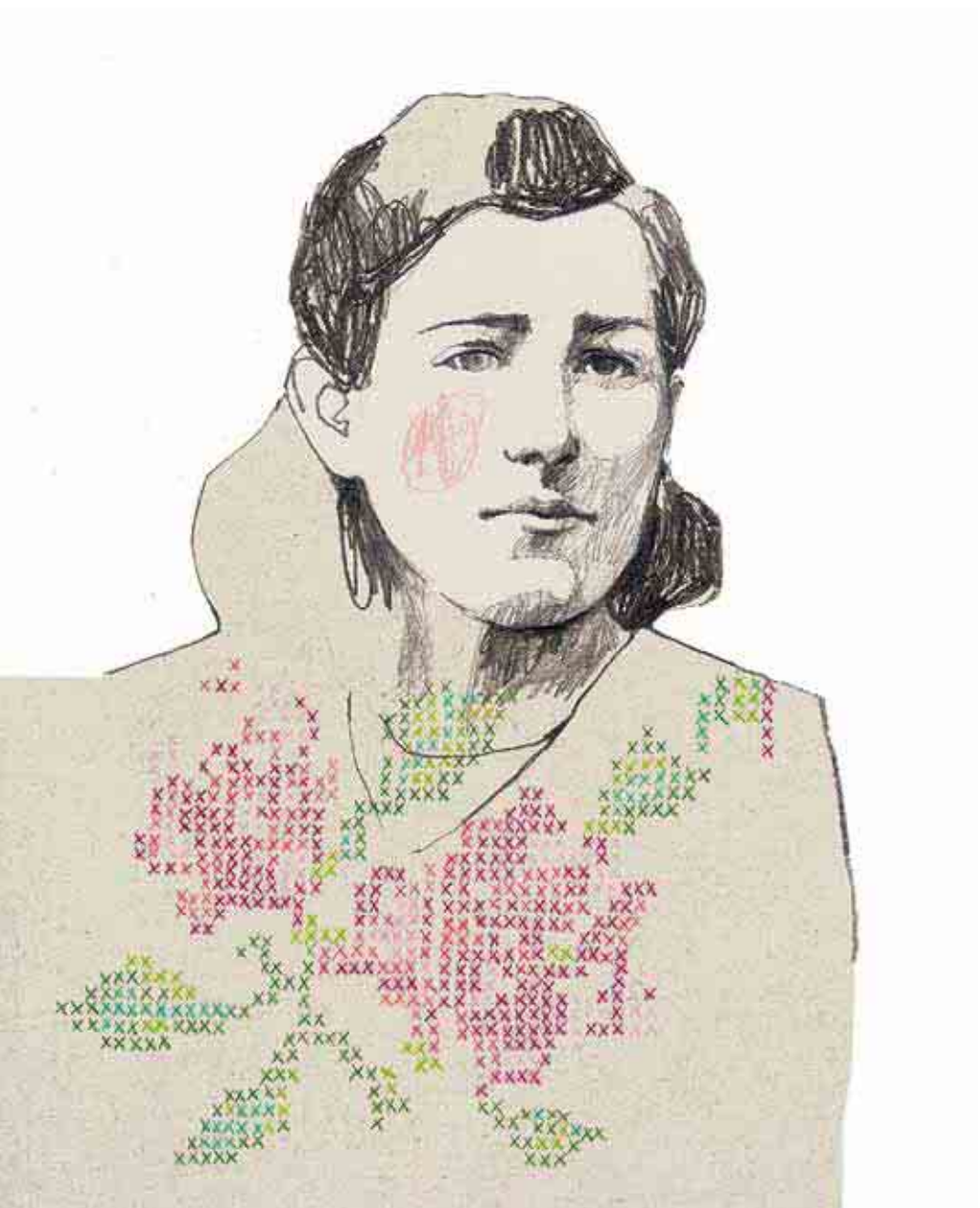
Ilustraciones para distintas publicaciones, entre otras: *DELIBROS*, *AD*, *Calle 20*, *Yo Dona*, *La revista 40*, *The Children's Book of American Birds*, *Rolling Stone* (España), *Arte y Diseño*, *Ling Magazine*, *LeCool Madrid*, *Etiqueta Negra* (Perú).

Libros

2012 *La Sonrisa de Clara por el pintor Amadeo*, Mónica Rodríguez, Editorial Oxford > **2011** *Work/life 2* V.V.A.A. Editorial Uppercase > **2010** *Contamos la Navidad* V.V.A.A. > *Escalas melografiadas* César Vallejo, Editorial Metagrafo > **2009** *Just for You* V.V.A.A. Editor Pablo Correa Wentlant, Editorial Index Book, recopilatorio de proyectos hechos por amor.

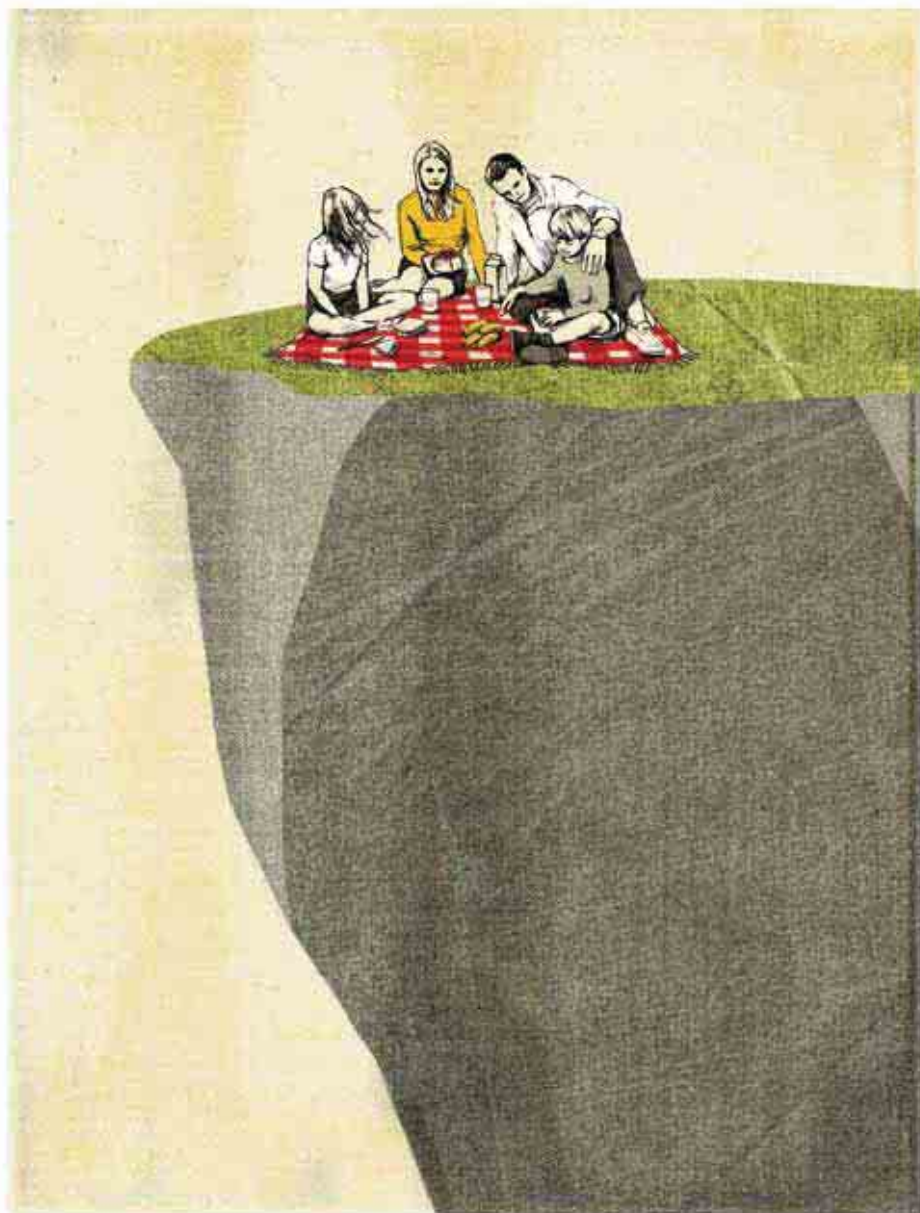
Contacto

+34 636 467 596
hola@anabustelo.es
www.anabustelo.es

María Hergueta

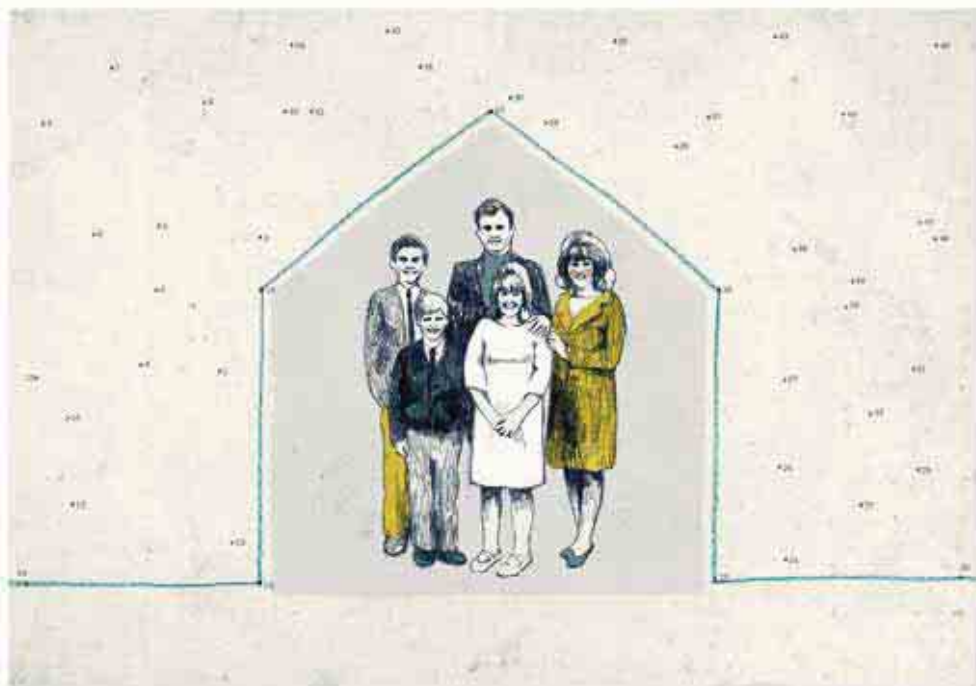
Happy meal. 2012
Grafito + tratamiento digital. 30 x 22,6 cm.

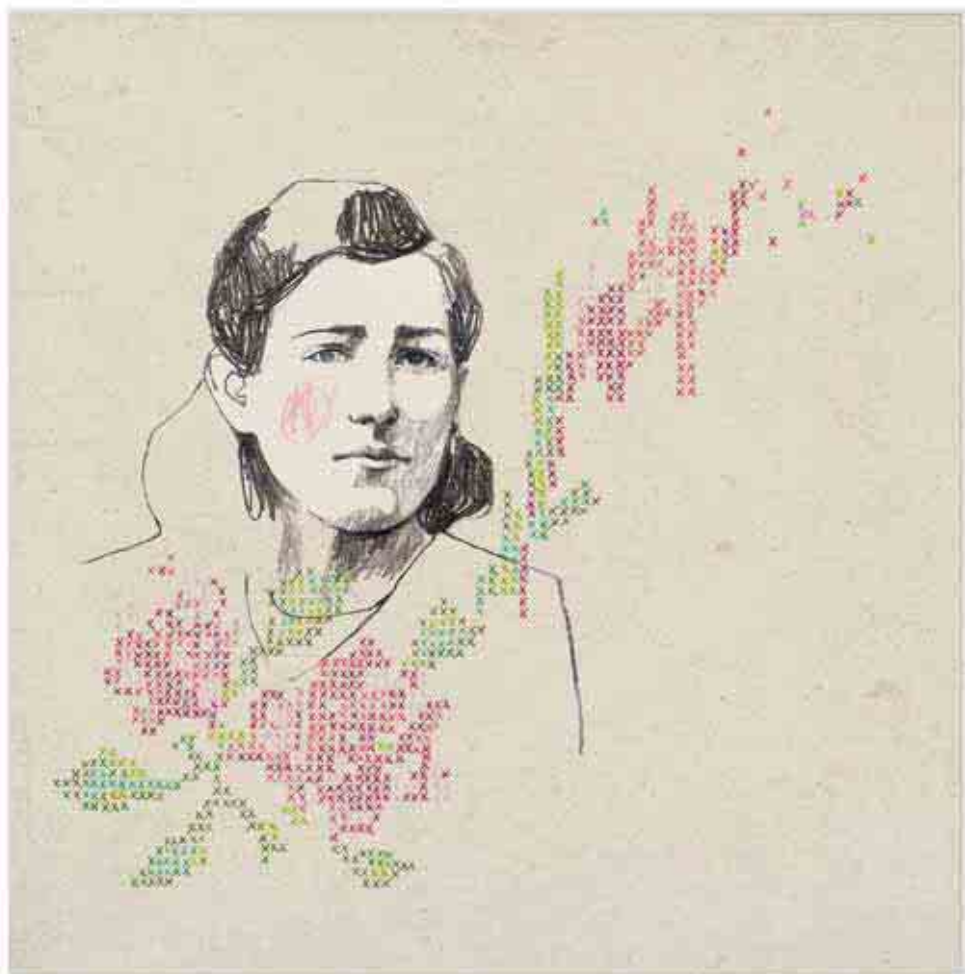
Marriage. 2012
Grafito + tratamiento digital. 19 x 27 cm.

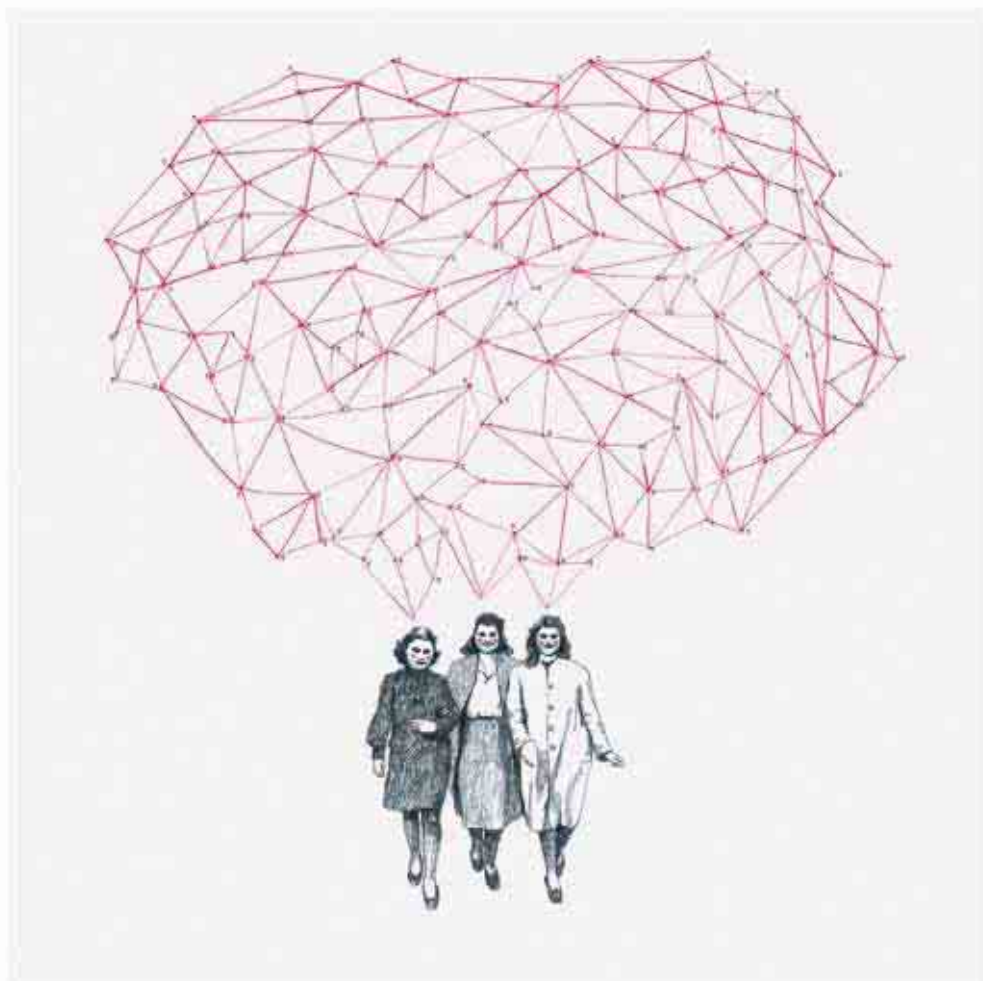
Voyeur. 2012
Grafito + tratamiento digital. 27 x 25 cm.

The right home. 2011
Grafito + tratamiento digital. 19 x 27 cm.

Romanticism, where have you gone? 2010
Grafito, lápices de colores + tratamiento digital. 23,5 x 23 cm.

Collective dream. 2010
Grafito, lápices de colores + tratamiento digital. 27 x 27 cm.

Intensive care. 2010
Grafito, rotulador, collage + tratamiento digital. 26 x 21 cm.

Ironizar, Provocar, Descontextualizar.

Me interesa el ser humano y las relaciones personales. Baso gran parte de mi trabajo en la ridiculización de los seres humanos por ser individuos condicionados y dominados tanto por miedos, como por obsesiones, vicios, complejos, amor, trabajo, sociedad, tradición.

María Colomo Hergueta
Valencia, 1984

Certificado de aptitud pedagógica, por la Universidad de Salamanca > Postgrado en ilustración en la escuela Massana de Barcelona > Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca.

Becas

Beca Erasmus, Accademia di Brera, Milán > Beca Séneca, Universidad de Bellas Artes de Barcelona.

Publicaciones

2012 *Cuando no estás aquí*, Editorial El Jinete Azul > **2011** *La Conejita Marcela*, Editorial Kalandraka.

Contacto

+34 639 682 476
herguetamaria@gmail.com
www.cargocollective.com/mariahergueta

Un grupo trans-feminista radical guiado por una mantis- humana canibal salen de caza. Ilustración a raíz del comic realizado para el Fanzine erótico *Slurp*.

Irkus M Zeberio

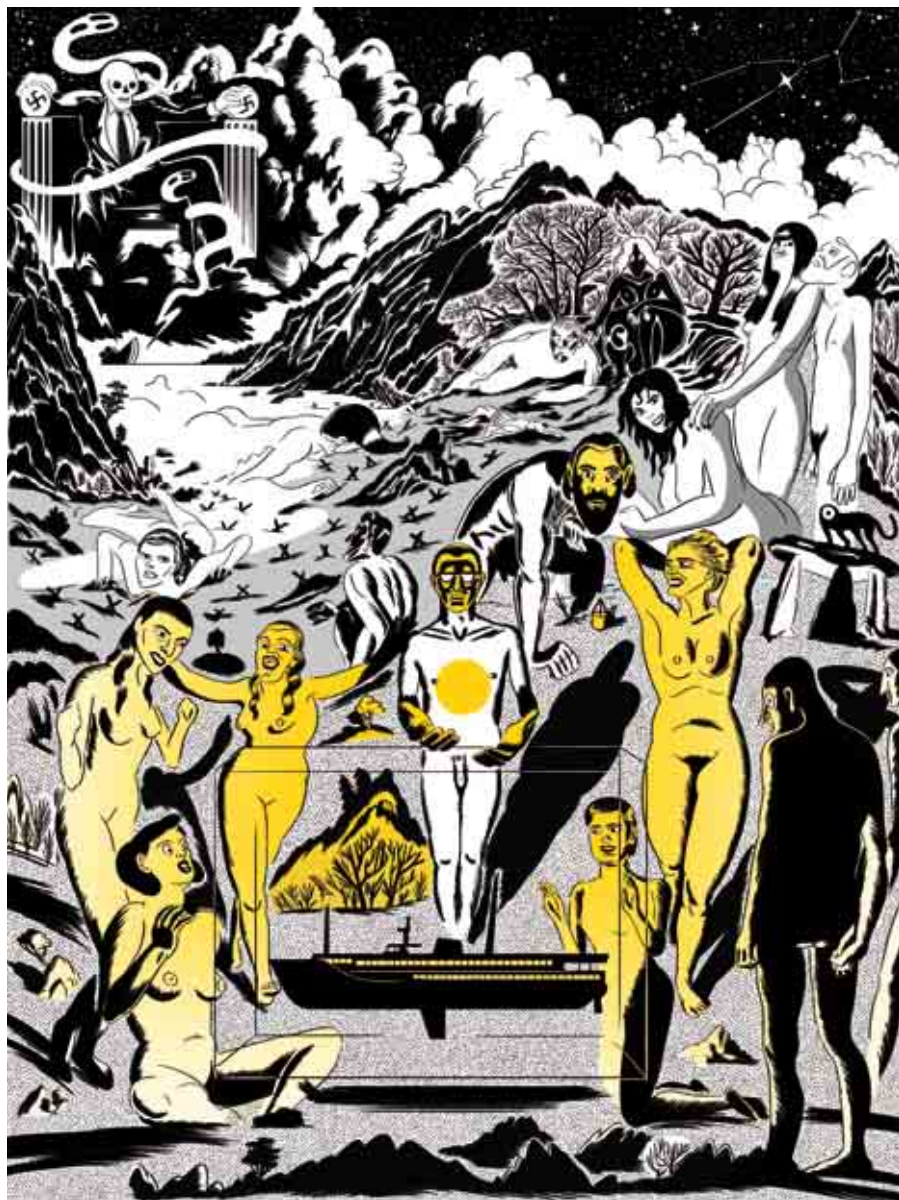
Ilustración para la revista *Descubrir Catalunya* sobre viajes en globo por la comarca de la Garrotxa y la costa Brava. El coche es un homenaje a Mariscal.

← **The new order.** 2012

Lápiz digital sobre papel digital + Serigrafía. 35 x 27 cm.

Globos. 2012

Lápiz digital + papel digital. 25 x 15 cm.

Dibujo para la exposición *L'Europe se dessine* del Festival BD Angoulême 2012. La salida de la Segunda Guerra Mundial simbolizado en un naufragio, que desemboca en una nueva esperanza, un nuevo barco.

La creación de Europa. 2012
Lápiz digital + papel digital. 70 x 50 cm.

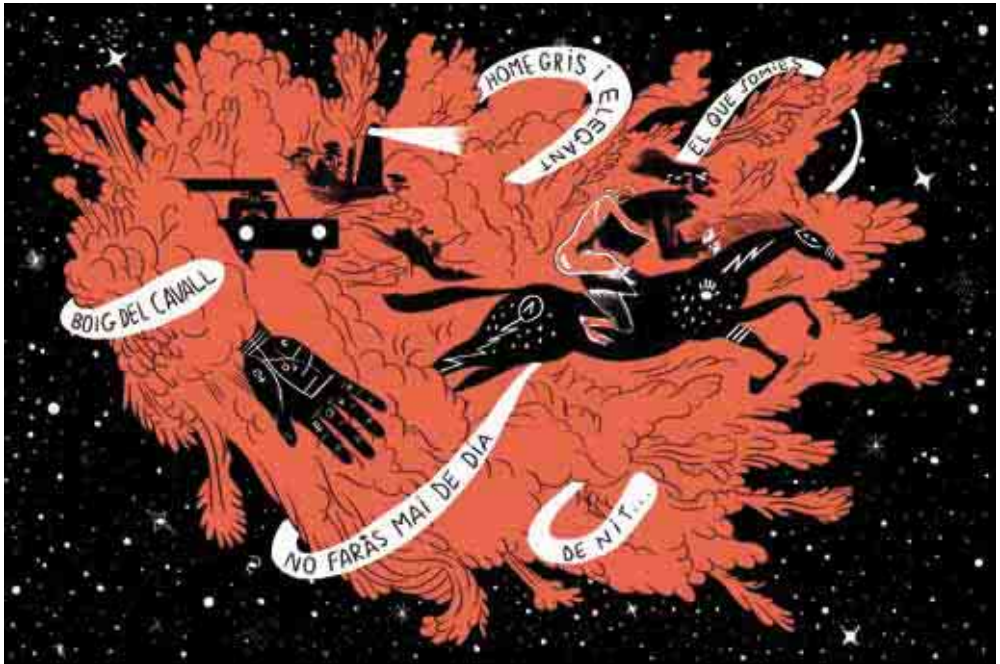
Ilustración sobre la glotonería inspirado en la parte vieja donostiarra. Realizado por encargo de Ana Benaroya para un futuro libro.

Gluttony I. 2012

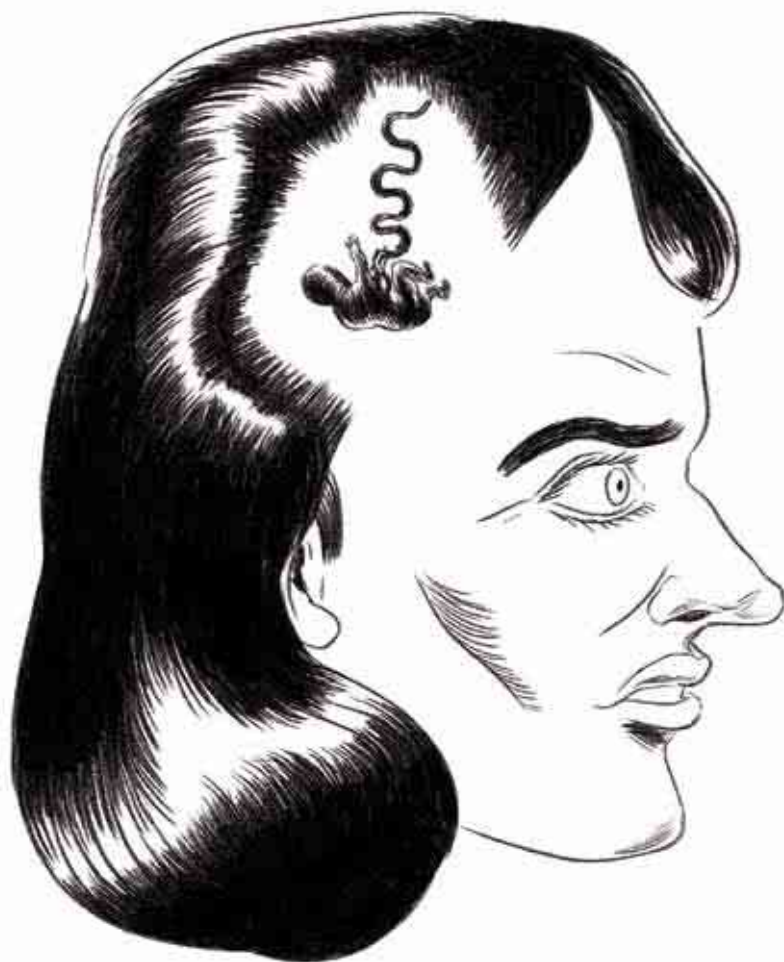
Lápiz digital + papel digital. 42 x 21 cm.

Dibujo basado en el poema *Dreams Agency* de Sara Herrera Peralta para el proyecto *Ultravioleta*, en el que varios ilustradores ilustran un poema contemporáneo.

Dibujo para la canción del mismo título del grupo Bedroom. El loco del caballo al galope entre niebla, acantilados y faros.

HAURRA NOIZ JAIOKO

Dibujo inspirado en
la canción de Negu
Gorriak, *Itxoiten*.

Un "liquidador" de fukushima da su vida por salvar al mundo del apocalipsis nuclear. Cómic realizado para la revista *Nobrow 6*, que versa sobre el tema del doble.

Me presento. Casi nunca escribo. Siempre dibujo, pero el estado cerebral es el mismo. Hablo con los dioses, una quimera.

Llegué a la ilustración y a la historieta a través del dibujo. Y el dibujo es mi maestro. Y dice así: Algo que empieza mal puede acabar muy bien si la dialéctica entre sujetos plásticos es interesante, por lo tanto si algo empieza mal no lo abandones, tarde o temprano el equilibrio será revelado.

Yo empecé mal, y el equilibrio me está siendo revelado. Y empecé mal porque me creí la ilustración, y la ilustración ha muerto en nosotros. Sin encargos la ilustración por fuerza cambia a un estado ulterior. Podríamos llamarlo un estado post caída del capitalismo. Gracias a esta muerte, nace en mí una ilustración no-ilustración. Una ne-ilustración sin encargos externos ni prepago. Y hago dibujos de encargo y ilustraciones no pagadas. Y todo al revés. Y el mundo, dominado por esta cultura del dinero que todo lo destruye, cae en el esperpento. Miren el gobierno español. ¡Un gobierno sin ministerio de cultura! ¡Y todos los demás lo son de la incultura! Y en esas estamos cuando no hay papel-moneda. Pero es un papel. Y yo tengo papel.

Y el dibujo me dijo así: La narración existe en el papel. Izquierda derecha, arriba abajo. - ¡Occidental! - Y la narración existe en varios papeles seguidos de distinta forma alterando el tiempo. La hoja, es más quieta. - ¡Y tu te has de mover!

La historieta, un arte popular denostado. ¡Es el arte del futuro sin duda! Es el futuro del arte. Uno de mis futuros. También uno de mis refugios. Este arte popular llamado subterráneo, se elevará sobre todos.

Y el dibujo dijo: Es un arte plástico. Sométete a él y lo dominarás.

Y en su dialéctica interna lucho por remover, dejar de lado ciertos tics. Matarlos. ¡Ya no hay industria, carajo! Qué se hundan. Qué se hundan solos en su no saber. Yo quiero una historieta triunfante, plástica. Que la narración, sea la narración propia del dibujo. De la historieta.

Y al dibujo me someto.

Irkus Martínez Zeberio
Donostia, (Guipúzcoa) 1982

Dibujo, Grabado. Serigrafía. Astronomía. Gastroantropología. Estética. Cryptografía. Simbología.

Exposiciones Individuales

2012 Exposición y presentación de mi cómic *Cramond Island* en la librería Fat-bottom books, Barcelona > Exposición personal de cómic e ilustración en la Eus-kaletxea, Barcelona.

Exposiciones Colectivas

2012 Exposición conjunta con Felipe Almendros para la ceremonia Golden Globos, Barcelona > Exposición colectiva sobre la creación de Europa *L'Europe se dessine* del Festival BD Angoulême > **2011** Exposición colectiva en la librería Kabinett, Viena > **2010** Exposición colectiva comisariada por Iván Bravo, Jazzs, Galería Montoriol, Barcelona > **2010 - 2012** Exposición colectiva *The last match*, Comisariada por Kus! Komiks. Lisboa, Tíblisi, Helsinki, Vilna, Riga, Leipzig y sumando.

Publicaciones

2012 *Jules Karnibal I*. Aparecida en *Rojo Putón*, fanzine editado por Les Golfes. Barcelona > *Cramond Island*, primer número de las aventuras de Jean Baptiste Baigorri. 38 pags. Publicado por Nobrow. Londres > **2011** *Fukushima*. Historieta que aparece en Nobrow 6, revista editada por Nobrow. Londres > *Akelarre*, fanzine auto editado. *Un grupo de mujeres se dirige a adorar a Maddi. Una lucha encarnizada por conseguir ser la chamana se desata*. 30 pags. Barcelona > **2010** *Le jardin de Mademoiselle Vilenkin*, Kus! Komiks, Letonia > **2009** *Bordaxuri, le poète galerien*. Historieta para el fanzine Lunettes, Barcelona > *Al límite*, dibujo sobre el límite para el fanzine *Garabattage* número 10, Barcelona.

Contacto

+34 633 362 202
irkus@irkus.net
www.irkus.net

English Texts

Presentation

Rubén Urosa Sánchez

Director-General of the Youth Institute
Ministry of Health, Social Services and
Equality

In my first year as General Manager of the Instituto de la Juventud, the Youth Institute, it is a great honour for me to present the Injuve Awards for Young Creators, because of everything this stands for: the support and acknowledgement of the creative talent of our younger generation, and the opportunity to exhibit their work at this collective exhibition held at Tabacalera, Area for the Promotion of the Arts of the Ministry of Education, Culture and Sport, and in so many others over the coming year.

The eighteen artists selected as award winners for the twelfth Injuve Awards, in the category of Comic strips and Illustration, have been chosen from hundreds of candidates where the extremely high quality of the projects has been repeatedly emphasized by the jury. The strip cartoonists Jon Juarez, Elías Taño, Maite Caballero, Alexis Nolla, François Pagès, Marc Torices, Ximo Abadía, Pau Anglada and Irati Fernández, and the illustrators Laia Arqueros, the duo Cachetejack (Nuria Bellver and Raquel Fanjul), Olga Capdevila, David García, José Ja, Ja,Ja, Ana Bustelo, María Hergueta and Irkus M Zeberio, are the young people under 30 selected by a jury who, after a thorough and close examination of their projects has decided in their favour. To all of them I convey my warmest congratulations. We know that like other winners in previous editions they will certainly know how to seize the opportunity the Youth Institute has given them.

Our thanks go to the Jury, made up of Antonio Altarriba, National Comic Award 2010; Cristina Durán, strip cartoonist; Pablo Jurado, President of the Professional Association of Illustrators of Madrid, APIM; and Lola Lorente, illustrator and Injuve

Illustration Award winner 2006. Their thorough knowledge of these two graphic genres of enormous creative complexity, their enthusiastic dedication, and their unbiased, conscientious work are a testimony to the award-winning artists and greatly contribute to the prestige of these awards.

Our thanks also to the Curator of the exhibition, Antonio Altarriba, for his unconditional willingness and dedication to the cartoonists and artists gathered here. The result of many hours spent and his long and solid career as a comic writer have made it possible for us to enjoy the best of all of them today.

Thanks also to the Ministry of Education, Culture and Sport for their collaboration with the entire Injuve Creation Programme, for granting us Tabacalera's Area for the Promotion of Arts, now a benchmark exhibition centre in Spain for emerging art, where we can also enjoy the exhibitions of visual arts, design & comics and Illustration, music, literature, theatre, dance and other staged proposals, all creative forms included in our programme.

The Institute for Youth, aware of the difficulty of getting the work of a young author into the publishing industry and reaching the public - apart from this exhibition and catalogue - will work for one year on roving exhibitions of the winners' work, presenting it at trade fairs, public art salons, and benchmark locations all over Spain. From here our gratitude goes to the International Comic Salon -FICOMIC- Barcelona, the Getxo Salon of Cartoon and Comic strip, the Xornadas de Banda Deseñada of Ourense, and the universities, town halls, galleries and Young Creators centres for hosting the Comic Expo and Injuve illustration.

The support and collaboration over the dissemination and international projection offered to us year after year

by the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID), and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, by taking our exhibitions round the network of Spanish Cultural Centres all over the world, enable these young creators to set their sights abroad with the assurance of the best quality and promotion for their work. This year the work of cartoonists and illustrators awarded at the 2011 edition has travelled to Guatemala, Honduras, El Salvador and Equatorial Guinea. This important collaboration, which we are sure will be kept up in the future, is key to achieving the ultimate goal of the awards: the professional help of award-winning artists. This catalogue also serves to disseminate their work, as a collective compendium of selected award-winning artists from the Comic and Illustration category, a section with a fully consolidated position within the Injuve Awards for Young Creators.

Ministry of Education, Culture and Sport

In the year 1985, through the Instituto de la Juventud (Youth Institute), the then Ministry of Culture launched and drove forward a programme targeting young artists that had the prime objective of supporting emerging art in Spain. The success of this initiative has been confirmed by the continuity of a programme that, in 2010, marked twenty-five years with the same vitality as when it was launched.

The young art programme of the Instituto de la Juventud, though currently reporting to the Ministry of Health, Social Services and Equality, continues to enjoy the esteem of the Ministry that saw it emerge. This is why our participation in the Injuve Prizes to Young Creation exhibition is so gratifying and appropriate. This collaboration is embodied in our participation in the development of the exhibition project and in the loan of the halls where the show will be staged, Tabacalera. Espacio Promoción del Arte (The Tobacco Factory. A Space for Art Promotion).

Staging the exhibition in this building, which has become a standard among the capital's exhibition spaces thanks to the rigour and quality of the projects it has hosted, is particularly fitting.

The Ministry of Culture launched its decided support for young national creators with the art programme of the Instituto de la Juventud; a quarter of a century later the current Ministry of Education, Culture and Sport continues to show its support with new projects and with the same dedication.

Itziar Taboada Aquerreta

Director of Cultural and Scientific Relations
Spanish International Cooperation Agency for Development
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation

The Injuve Prizes to Young Creation have become consolidated over these past years as a reference for the situation of emerging art in Spain. This is why it is such a great satisfaction for AECID's Office for Cultural and Scientific Relations to be able to form part of this project through the collaboration with Injuve in the dissemination of these prizes abroad.

The origins of this collaboration can be found in a shared viewpoint of the importance of developing young people's abilities and of the value and potential they have in creative processes as essential elements in human development. The way this is embodied is by taking the prize-winning works on tour around the Network of Spain's Cultural Centres Abroad that AECID has located throughout Latin America and Equatorial Guinea as well as other countries in the world through the Cultural Offices of Spain's Embassies.

This collaboration with INJUVE constitutes a good example of how two institutions can work in a coordinated manner on developing programmes that project culture abroad while considerably optimising resources.

This is why I would like to thank the Instituto de la Juventud (Youth Institute) for their effort and congratulate all the participating artists. I trust that this collaboration will continue to flourish.

The real heritage

Antonio Altarriba Ordóñez

Curator of the exhibition

Much has been said lately about the "brand" of Spain. It may be a concept too entrepreneurial or businesslike to be used to refer to a country, its history, its values, its achievements, or the image others may have of us abroad. But times are eminently economically-orientated and there we have our business people, our politicians and our journalists campaigning to re-launch the prestige of Spain which is now "logotyped". However, it doesn't seem that this offensive in favour of Spain's reputation is based on any corresponding market study. And bearing in mind the very sales objective pursued, that seems to be a major mistake. Is it possible to promote a product without knowing what potential customers know, appreciate or prefer about it?

Any foreigner asked about the "brand" Spain, and what he/she knows about it will quote, firstly, the names of Cervantes, Velazquez, Goya, Buñuel, Almodovar, Javier Marias, Enrique Vila-Matas, Ruiz Zafón, Antonio Banderas, and Javier Bardem ... Or, if they like more or less narrative graphics: Alberto Corazón, Mariscal, Carlos Gimenez, Miguelanxo Prado, Paco Roca, Guarnido, Pablo Amargo ... They will take a good deal of time to mention an entrepreneur, an industry, a product identifiably comparable. And that is if they succeed... Not even our most vibrant transnational corporations have achieved a commercial penetration equivalent to our cultural projection. It is therefore surprising - this essentially "entrepreneurial" bias of some policies - and the abandonment or weakening of policies directed at promoting creativity. Often intangible, but also with a major impact on income statements are the profits from the arts or arts-related sector, today an undisputed fact.

Beyond the debate about subsidies for the world of the arts, beyond the forms of expression that should be an exception or privilege; films, theatre, books, art, music... there are circumstances in which everyone indisputably recognises the importance of support. It is not so much a question of the activities actually organised but rather the actual point in time in a professional career an artist is at. After an education that, despite formal training, requires a major effort of self-teaching, a period of professionalization opens up, full of challenges, certainly exciting, but also most certainly unstable. This is a very delicate moment, with the future still unsettled, and where their fate hinges upon a few decisive advantages. Everything depends on the success of a project, the opportunity for a commissioned assignment, the interest of a sponsor... The course of life is set, for better or for worse, in those early years where we start to test out our capabilities on the needs of society or public taste. And, precisely, at that critical point is where the INJUVE awards come in.

One of the big surprises, when coordinating this catalogue and the accompanying exhibition, was the enthusiasm with which most of the winners received the news. It was much more than the delight of the recognition of the work itself. Several authors confessed to me the almost providential value it had for them. They were at a crucial turning point, considering whether or not to continue their work, and the award had inspired them with new courage. Now they would keep trying. At least it gives them a break, a breath of hope. And frankly, what better role can an award play? If a young creator manages to keep going towards that finishing line which separates him from success, the awards are fully justified. And this is what the INJUVE contest, in these uncertain years, is more than ever all about. So, while it is a traditional, time-honoured event, we should always remember its usefulness

and to some extent its inescapable urgency.

But this was not the only surprise of the competition. Nor was it the first. The quality of the material presented left the jurors full of admiration and in deliberative mood. But ultimately, and accolades aside, the increasing quality of our graphic designers has been confirmed. Not surprisingly do international markets increasingly look more closely at what's happening within our borders. It's not well enough known and the aura of *minor* art does nothing to publicise it, but Spanish cartoonists have long been a benchmark internationally.

Comics and Illustration, despite being different media as regards both creative approach and the circuits that publicise them, maintain sufficient features in common to share concepts, including artists. In the following pages one can clearly see this fine line and how several authors (Cachetejack, Olga Capdevila, Ximo Abadía, Irkus M Zeberio, Alexis Nolla, Irati Fernandez ...) easily slip from one into the other. At the end of the day, in both cases, it is a question of giving meaning to the drawn image, working on it in graphic and symbolic terms, putting it into a narrative context to achieve a better, more impressive interpretation. Connected together sequentially, in the case of comics, or presented in isolation, in the case of illustrations, the images here at least transmit a clear message.

And that appears to be the line of evolution, despite endless individual variations, which can be detected in Spanish graphics in recent years. There is a deepening in synthesised meaning, even a certain schematic feature which makes the drawing more iconic, perhaps also more ironic for that very reason; a far cry, indeed, from the aesthetic virtuosity so popular in the past few decades. There is a now search for expressiveness in both strokes and chromatic features. Line predominates over blotch, letter-based

inscription, flat colours, somehow the calligraphic drawing. And all to serve a narrative firmly anchored in reality. From personal experience to the most committed social criticism, comic and illustration are heavily involved in the complexities of contemporary life. Sometimes these are reported spontaneously or with studied ingenuity, sometimes with a cruelty only apparently distant, but always effectively. The indifference, or “passivity” of the new generations, such a cliché and always complained about, does not seem to have much basis, at least not among illustrators and cartoonists.

Individual proposals, differentiated between by many different shades or multiple graphic and narrative registers, warrant, however, individual comment. The two winners of the comic story contest provide stories with a fantastic atmosphere, whilst at the same time experimenting with the page layout or *diagramming* the comic strips. **Jon Juarez**, almost as a leitmotif, strongly develops a theme of weightlessness and falling, or better, immersion or incrustation, with characters flying or sinking, almost petrified in the midst of urban landscapes, fabulous in their everyday details. The black hole or crater in the hand of one of the protagonists lends cosmic dimensions to what, with a sweeping set of words, he calls “sol-hilaridad” (“*sun-hilarity*” = *solidarity*). In another style, **Eliás Taño** presents a ghostly Pancho Villa warning of new colonisations, so subtly disguised in these times. He also recounts to us, in another series, the adventures of an “evolving person” whose existence is largely autobiographical; he travels in a spiral distribution of comic strips which, ironically for someone who is said to be “evolutionary”, ends or closes off in the centre of the page. No way out, even to the margin.

One of the second prizes was awarded to **Alexis Nolla**. Simple drawing, somewhat transparent, he organizes his pages visually with spot-on colour

variations. And he tells us stories that, in their apparent banality, denounce that dynamics of competitiveness and winning at all costs that society seems to condemn us to, although the prospect of a good read can breathe new life into the most desperate of the defeated (*The Hideaway*). **François Pagès** practices testimonial cartoons; almost a diary (of travel, activities, reflections ...) where writing and drawing are threaded through a compact discourse, schematic in form but which, in the combination of text and image, reveals itself to be full of nuances. **Maite Caballero** is a special case of apparent ingenuousness, but loaded with a strong resonance of criticism. Drawing and argument merge in a whole of extreme simplicity, though peppered with a haunting flavour. Her cruel games, with knives or *petanque*, confront us with the evidence of an omnipresent selfishness. And **Marc Torices** draws us into a more academic and more realistically precise drawing. But this is only to plunge us into fantasy. What remains for the anthology of the sequence-shots is that cosmic breakfast in which we discover the universe at the bottom of a cup of coffee.

And, going on to the winners selected, we find ourselves with the clear and smiling line of **Ximo Abadía**. He shapes his characters from a friendly geometry where the circle, the spiral, the ripple and the curved line, in general, play an important role in setting their stories against a backdrop, or seeing the world through the eyes of their heroes. And we also come across the classic strip format practiced by **Pau Anglada**. In four comic strips and with two characters that allow a dialogue exchange, he builds up some brief pills of disappointment. Solely, as the author himself says, to fight the routine of not dying, killing time watching television, but with cheerful lucidity. **Irati Fernández** exhibits stylistic versatility and has already earned another award in this competition. She presents to us

two different stories, but both with highly poetic content. Who could forget the female wolf who starts dancing with her shadow or, when during her nap is bisected by a tree, and feels ants tickling in her heart ...?

Looking now at the illustrators; the material presented also provides major attractive features and, if possible, an even more innovative bias. The narrative cohesion that is forced upon the cartoon anchors it within formal standards that illustration is more easily released from. **Laia Arquer** has won with a theme where anthropomorphic birds - or in a disturbing interaction with human characters - locate us in an anonymous world, completely cut off from everything, inhabited perhaps by the nostalgia of the flight. Also highlighted is her deft handling of watercolour, creating forms from the purity of the gesture, from the doll with the brush game. From classical influences, with obvious allusions to medieval aesthetics, she reaches a formal and narrative surrealism which she reinforces with the titles. "The power of the princes disguise" is her way of naming one of her suggestive images.

Cachetejack, the other winner of the contest, is a two-headed monster, as its own components explain. An artistic duo made up by Raquel Fanjul and Nuria Bellver, they have achieved a unique, impressive style of direct drawing. To do so they do not hesitate to integrate texts for which they often do ironic illustration. They offer functional treatment of the chromatics, organizing the composition and sometimes the meaning from the selection of colours. Their *Series of Individual Illustrations* is particularly striking due to the game of iconic saturation it poses, as a result of the exhaustive declination of the same subject and, above all, because of its physical experimentation with the page itself. There is no doubt that this duo has launched a creative unit which is

extremely efficient and that Cachetejack is already quite a lot more than the sum of Raquel and Nuria.

One of the second prizes goes to **Olga Capdevila**. This is a reward for, among other works, her series *Sexual anomalies and perversions*, a concept that, from games of black and white people conveniently dotted with colour, enables her to study the human anatomy and, most of all, certain compositional strategies. An aesthetic pretext rather than an erotic anthology, she creates poetic images reinforced by texts that lead us to speculate about "the epidemic spread of lesbianism" or "German women's taste for Charlot style moustaches." Not forgetting, of course, her *Orphan* series on so many and so desolate types of loneliness. **David García Vivancos** is part of that long tradition; synthetic, intelligent and critical, of the cartoon. He presents some textures worked on infographically that lend his work modernity, while remaining true to that oscillating dynamics between resemblance and stylisation, basic to caricature. Always with a personal and identifiable treatment, he makes clear the tribute to the characters he draws, as in his portraits of Mingote, Moebius or Benedetti, but he doesn't shy away from denouncement, as in the case of Gaddafi or Carlos Fabra. **José Ja Ja Ja** shows, right from the first glance, a highly original style. His "striped" technique of illustration allows him to create dizzying effects in his series of illustrations for *The boat*. And he also introduces a disconcerting surrealism in that hairy vacuum cleaner that devours mice (*My cat is a beast*). All this does not prevent him from adopting other styles that always maintain a poetic tone. "The *i* always wears a sun on its head" reads his Gregorian definition of the longest of our vowels.

Once inside the group of those selected we find ourselves with the illustrations of **Ana Bustelo**, resolved through the "collage" and inspired by

the aesthetics of sixties pop. She thus exhibits a sort of decadent “American way of life”, adopting a critical tone towards family life and the domestic network, a prison rather than a home, covered with threatening roofs. **María Hergueta** works the symbolic connotations of the image with originality and places them at the service of a critique of social conventions, such as marriage or the family. That *Voyeur* who looks out on the world through the vagina of the theatre curtain is impressive for its ability to suggest, or the bonsai tree trimmer, forced at the same time as tiny. And the illustrations of **Irkus M Zeberio** are of great force. They use onomatopoeia, texts, or tefillins to reinforce their pictures or, even better, to consolidate and, in a way, to give greater resonance to their messages. Irkus mounts situation compositions, in general fairly heavy-duty, even violent. Of note, for example, is his representation, so amputated and meaty, of *Gluttony*. For its power and radicalism, we have no doubt that Irkus, as he says, speaks to the gods.

There is no waste in this exhibition. Come in, have a look, and read. Because they are images to ponder over, also for interpretation. And above all, enjoy what an artist is in the process of consolidation, but now with a major ability to bring prestige to a community, whether we call it country or consider it a brand.

Strips

AWARDS

Jon Juarez

We were sent books to read at home, to read out loud in class. One sentence was enough, one word, or a comma, for me to be catapulted away to some distant place; rarely did I finish reading a book. Then came an exam that I couldn't finish. They never asked about those second places. It's been 20 years now, and here I am still.

Elías Taño

Drawing comics gives me the opportunity to tell stories. This obsession leads me to squeeze through the spaces between the different vignettes. This enables me to use sequential narrative drawings and have great fun enjoying the takes, the rhythms or the silences. And any other resource the cinema has. And I can do all this without the hustle and bustle and idiosyncrasies of the industry. I look for those cartoonist's moments of solitude. Not without a certain giddiness at the anticipation; and keeping up the languid firmness of the Valencia school.

Comics are an excuse to commit a revolutionary act in my daily life.

CONSOLATION PRIZE

Alexis Nolla

I've been drawing comics since childhood: It takes all sorts... To do comics basically I need to be in the mood and have the time (apart from the materials I need, of course). Once I get going, I try to do the best I can, but ultimately what comes out is what comes out and there's not much more you can do. There is no real mystery to it.

François Pagès

The need to communicate is what has driven the lines of my pen and it is through these lines I trace that I have found the way to communicate my ideas most accurately, my concerns and even my experiences.

As a kid, comics aroused my interest in drawing and led, eventually, to my desire to devote myself to illustration. Perhaps because life always keeps turning round, illustration has made me discover the value of graphic storytelling, this time from the other side of the page. Sequences, as regards expression, have reopened doors in my head which had long been closed. And now in my head there are pleasant wafts of air pushing me to cross new boundaries.

CONSOLATION PRIZE EX AEUQUO

Maite Caballero

This is full of corny people, but even if only for once in life, we have to believe in something.

Marc Torices

Drawing is fun. Anyone who tries it can have some fun.

SELECTED TO BE EXHIBITED

Ximo Abadía

Ximo Abadía was born 29 years ago in Alicante; he spent his childhood between rural and coastal Benidorm. At the age of 18 he moved to Madrid to study. In 2009 he published his first graphic novel "Coloured Cards" with the publisher Diábolo ediciones, followed in 2011 by CLONK (nominated Revelation Author at the Barcelona Show and Best Graphic Novel by the Los Angeles Times) and the Bipolarity of Chocolate. In 2012

was a finalist for the Fnac/sinsentido international Graphic Novel Award. Currently he lives in Madrid with his girlfriend and a hyperactive cat. He alternates between comic projects and illustrations for children.

Pau Anglada

First I was born, then I wanted to be rich but I couldn't, so eventually I got into comic strip stuff.

Irati Fernández

I draw because I can't normally express myself better any other way and probably because that's what I do best.

Illustration

AWARDS

Laia Arqueros

If we had to find a constant feature in the work of Laia Arqueros, maybe we should talk conceptually of the fine line between the evocation of narrative and the primacy of the process over the outcome. Her personal imagery gets its inspiration from classicism, the medieval and her theatricality, from Balthus's "angels" and the animal world. Through her points of reference she approaches each project consciously and unconsciously following the same idea. "Beauty is a(n) (ordered) veil through which chaos has to be sensed beforehand", as Eugenio Trias wrote. The result is a poetic and iconographic universe whose images combine an illustrated savagery with childlike modesty, revealed through fierceness and tenderness, fragility and brutality, peacefulness and restlessness.

Cachetejack

Cachetejack is the combination of Nuria Bellver and Raquel Fanjul. We've

been called the woodworm duet; Nazis; terrorists; so cool, fresh, a two-headed monster... it's just gossip... We always give it our best shot, a humorous one but what people don't realize is that since the creation of "Cachetejack" in November 2010 there have already been - and there will be - a lot of working hours spent on Cachete's den, leaving aside our social life and involving us in what is, at the same time, our pastime and also our work.

2011 was the stage of experimentation and developing our style; the combination of the two of us; the energy of the two-headed monster. When we work for Cachetejack we lose our individuality to transform our energy into a charismatic entity which enjoys the pleasure of colour, joy, humour and irony. Our work is full of colour, excitement, enthusiasm, wanting to do things, playfulness, laughter, complicity, and particularly, a really strong desire; a longing to share, enjoy, laugh and work. We can be real work addicts. We like to have fun with what's happening around us and tell people about it; experiment with illustrations as much as possible, focussing on the everyday and exploiting the humdrum element. We're not bookworms because we need the environment around us and communication with other human beings.

The year 2012 has been a time when Cachetejack has begun to see the light of day. The thing about the positivity of the Age of Aquarius was true.

The year 2012 began with "Is art for everybody?", our exhibition in the MuVim in Valencia; and a week later we got an email full of force and explosion with the invitation to join "Pick me up" at Somerset House in London; "Poliniza 2012" of the UPV (Polytechnic University of Valencia) or "That's life". AID, Berlin Internet is the tool: it's fundamental and really valuable. The reality of our century is there: exhibitions, contacts, jobs, invitations to fairs on desktop publishing, references ... everything comes to our email.

Illustrating is, for us, a way of understanding things, it's showing what we want to tell, through criticism, bearing in mind beauty and concept, which are always together. Thanks to the Internet we can show it to thousands of people and do so from our point of view and aesthetic criteria. Our illustrations can never be short of humour, irony and concept. The most important thing is to have fun and we do it this way, through illustration. We are lucky to have found each other and share the fun and play together as a team, which is what brings us together.

CONSOLATION PRIZE

Olga Capdevila

Olga Capdevila was born surrounded by dogs and wheat in one of the hundred smaller towns in Catalonia and since then has never stopped drawing or being afraid of dogs.

Despite having had a happy childhood her work revolves around the major human disturbances: perversions, fears and betrayals, very often in relation to children.

As reality itself is her major source of inspiration, she has never felt the need to draw unicorns.

David García Vivancos

"The only secret is that there is no secret." So, really eager to learn and with strong determination (which I could well call stubbornness), I focussed on the field of caricature, a discipline that has always been my passion. It was 2007; I read every book on the subject that fell into my hands, all the tutorials I found and, of course, I went over and over the work of my favourite cartoonists (Javier Carbajo, Pablo Lobato, Jan Op de Beek, Loredano, Hirschfeld, Seiler, Moysse and many others), all a source of inspiration and admiration. And I drew a great deal, of course.

We're in 2012. I keep drawing a lot, learning everyday from people in the know, drawing conclusions from my own experience and focussing my work on a basic concept: synthesis. Also, in the use of textures I discovered a perfect complement to my understanding of this particular discipline.

I try to use only a few lines, a very limited colour palette, and a number of textures to capture my "victims", following a very simple way of working: I always do the sketch with a black Bic pen in a small ring-binder notebook; I scan the groundwork, and then I do the final finish in Photoshop, giving a vector-like appearance to my drawing, which contrasts sharply with the dirtiness of the sketch.

There's only one rule I try not to forget: there's no caricature which doesn't look like something. With this idea clear, I continue exploring, always having fun and giving the best of myself; hopefully for a long time to come.

José Ja Ja Ja

I'm an architect, adventurer, explorer and artist.

I like to believe that every project becomes a story I have to tell someone. I always try to work from daft things. What's intelligent and reasoned leads me to paths and solutions which in one way or another I can guess or know, but not what's stupid.
Ha, ha, ha.

SELECTED TO BE EXHIBITED

Ana Bustelo

Sometimes I like to tell stories, usually I prefer them to be other people's. So the illustration becomes the perfect excuse to lengthen and intensify the enjoyment of the reading.

Sometimes I just draw for the pleasure of scratching the paper with a pencil.

María Hergueta

Being ironic, Provoking,
Decontextualising.

I am interested in human beings and personal relationships. I base much of my work on ridiculing human beings for being individuals dominated and controlled so much by fears, obsessions, addictions, complexes, love, work, society, tradition.

Irkus M Zeberio

I introduce myself. I hardly ever write. I always draw but the mental state is the same. I talk to the gods; it is an illusion.

I came to illustration and comic strips through drawing. And pictures are my master and teacher. It goes like this: something that starts badly can end well if the dialectics between the visual subjects is interesting, so if something starts badly, don't give it up as, sooner or later, the balance will appear.

I started out badly, and the balance is being revealed to me. And I started badly because I thought I was illustration and illustration has died on us. Without any commissioned assignments, illustration by force changes into a later state. We could call it a state after the fall of capitalism. Thanks to this death a non-illustration illustration came into being in me; a neo-illustration without any outside assignments or prepayment. And I do customised drawings and unpaid illustrations. Everything is backwards. And the world, dominated by this culture of money that destroys everything, falls into a sort of grotesqueness. Look at the Spanish government: a government without a ministry for the arts! And all the other ministries are

ministries of ignorance! And this is the predicament we are in when there is no paper money. But it is a piece of paper. And I have paper.

And drawing said to me: stories exist on paper. Left, right, top to bottom. - western! - And stories exist on different pieces of paper, continued in different ways, changing time. Sheets of paper are quieter - and it's you that has to move!

The comic strip is a popular art reviled. It's the art of the future without a doubt! It's the future of art; one of my futures; also one of my shelter places. This folk art termed underground will rise above all others.

And the picture said: It's a visual art. Give in to it and you will master it.

And in its internal dialectics I struggle to stir it up, and leave aside certain bad habits. Kill them. There's no bloody industry! I hope they collapse. I hope they go broke all on their own, in their ignorance. I want a winning cartoon, a visual one. The narrative should be inherent in the drawing; part of the cartoon.

And I give in to drawing.

Irkus.

Colabora

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE