Retrato hablado

Postgrau en Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual

2018-2019

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia, 25
08017 Barcelona. T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Retrat parlat

Arribem de diferents llocs del món, reunint-nos entorn a l'única cosa que ens unia: dibuixar. Durant deu mesos formem part del Postgrau en Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual d'EINA realitzant les nostres pròpies interpretacions sobre el que volíem expressar dibuixant, des de diverses tècniques, mirades i ambicions. Va ser així com es va convertir el dibuix en un segon llenguatge, ple de riqueses, però també de limitacions; amb moltes interpretacions, però també reflectint la nostra pròpia realitat com a creadors.

El catàleg que tens a les teves mans conté part de les nostres obres desenvolupades durant el període del postgrau i formen part de l'exposició final, la qual porta per títol ***Retrato hablado.*** Aquest concepte busca posar en evidència el que la il·lustració genera com a diàleg entre la idea de dibuixar i el que es dibuixa, entre el que l'artista vol dir i el que l'altre, en veure la il·lustració, està constantment interpretant. També busca entendre la il·lustració com un ofici que està al servei de les idees i els missatges amb els quals la societat està constantment interpel·lant-nos.

Aquesta relació es genera en tot tipus d'il·lustracions, ja sigui per a llibres il·lustrats, publicitat, premsa i fins i tot articles de disseny. Finalment, la il·lustració és un vehicle més per fer arribar idees, somnis, denúncies i una infinitat d'altres missatges que com a artistes volem transmetre.

Et convidem a ser part de les il·lustracions creades durant aquests deu mesos de treball i aprenentatge per vint-i-sis persones que van arribar a Barcelona amb els seus llapis, pinzells, tauletes... i idees.

Retrato hablado

Llegamos de distintos lugares del mundo, reuniéndonos en torno a lo único que nos unía: dibujar. Durante diez meses, formamos parte del Postgrado en Ilustración creativa y técnicas de comunicación visual de EINA realizando nuestras propias interpretaciones sobre lo que queríamos expresar dibujando desde diversas técnicas, miradas y ambiciones. Fue así como se convirtió el dibujo en un segundo lenguaje, lleno de riquezas, pero también de limitaciones, con muchas interpretaciones, pero también reflejando nuestra propia realidad como creadores.

El catálogo que tienes en tus manos corresponde a parte de nuestras obras desarrolladas durante el periodo del postgrado, y forman parte de la exposición final, la cual lleva por nombre ***Retrato hablado.*** Este concepto busca poner en evidencia lo que la ilustración genera como diálogo entre la idea de dibujar y lo que se dibuja, entre lo que el artista quiere decir, y lo que el otro, al ver la ilustración, está constantemente interpretando, así como de entender la ilustración como un oficio que está al servicio de las ideas y los mensajes con los que la sociedad está constantemente interpelándonos.

Esta relación se genera en todo tipo de ilustraciones, ya sea para libros ilustrados, publicidad, prensa e incluso artículos de diseño. Finalmente, la ilustración es un vehículo más para hacer llegar ideas, sueños, denuncias y un sinfín de otros mensajes que como artistas queremos transmitir.

Te invitamos a ser parte de las ilustraciones creadas durante estos diez meses de trabajo y aprendizaje por veintiséis personas que llegaron a Barcelona con sus lápices, pinceles, tablets... e ideas.

Spoken Portrait

We arrived from different parts of the world, gathering around the one thing that united us: Drawing. For ten months, we have been part of the EINA Postgraduate Diploma in Creative Illustration and visual communication techniques making our own interpretations of what we wanted to express by drawing from different techniques, looks and ambitions. This is how drawing became a second language, full of richness, but also limitations, with many interpretations, and reflecting our own reality as creators.

The catalogue you have in hand corresponds to a some of the works we developed during the postgraduate programme, which are part of the end of course group show we've titled ***Retrato hablado.*** This title seeks to highlight what the illustration generates as a dialogue between the idea of drawing and what is drawn, between what the artist wants to say and what the viewer is constantly interpreting. We also hope to deliver the message that illustration is a job, at the service of ideas and messages, constantly interacting and reflecting contemporary society.

This relationship occurs in every category of illustration, from picture books, through advertising, press or even design objects. In the end illustration is a vehicle to express ideas, dreams, protests and the myriad of messages that we, as creators, want to manifest.

We invite you to be part of the show, to interpret and interact with some of the illustrations created during these ten months of these 26 students that arrived to Barcelona with their pencils, brushes, digital tablets... and ideas.

Escoltar, fer-se sentir

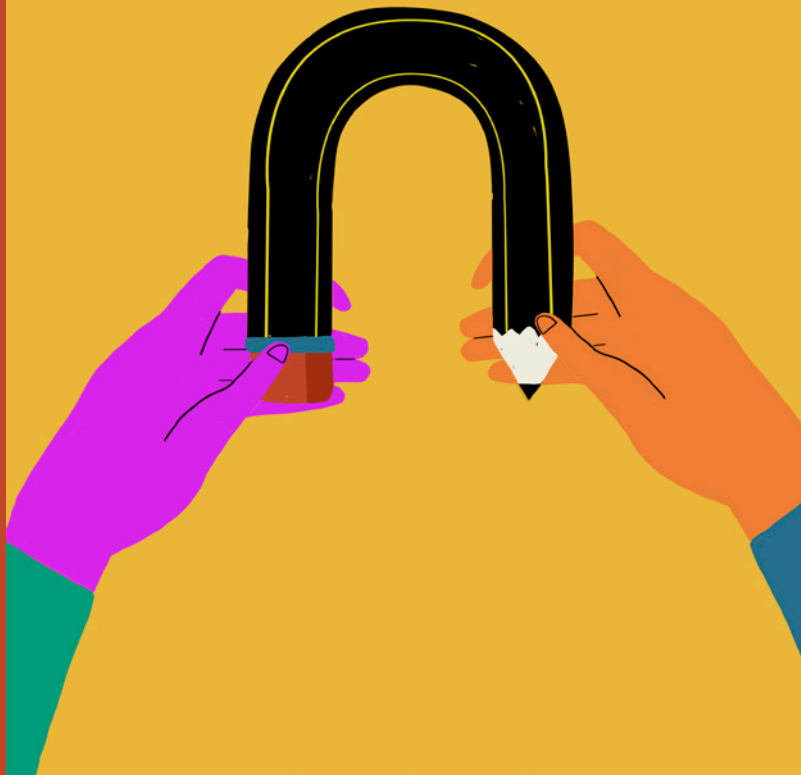
El programa d'il·lustració creativa té una trajectòria de 20 anys i ha comptat amb la participació de gairebé 500 estudiants de 30 països diferents, molts d'ells, avui en dia són creadors de renom com: André da Loba, Marta Altés, Anna Llenas, Carmen Segovia, Luciano Lozano, Albert Asensio, Chamo San, Miju Lee, Sol Undurraga i Paloma Valdivia, per anomenar-ne alguns. Els alumnes d'aquesta edició vénen de llocs tan diferents com Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Espanya, Finlàndia, Mèxic, Perú, Ucraïna i Xile.

Com en anys anteriors, el nostre curs té una orientació molt professional i pràctica enfocada a ajudar a cada estudiant a trobar la seva veu visual personal.

A ***Retrato hablado***, l'exposició de fi de curs creada pels alumnes d'aquest any, tenim el privilegi d'entrar en els processos creatius d'aquests 26 joves il·lustradors emergents. Ells comparteixen els seus treballs i inquietuds amb gran varietat d'estils visuals i conceptuals, tot just, al principi de les seves carreres.

Estic segur que molts d'aquests nous talents seran els il·lustradors destacats del dia de demà. Gaudim doncs d'aquesta mirada íntima i generosa.

Philip Stanton
Coordinador i professor del Postgrau en Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual



Escuchar, hacerse oír

El programa de ilustración creativa tiene una trayectoria de 20 años y ha contado con la participación de casi 500 estudiantes de 30 países diferentes, muchos de ellos, hoy en día son creadores de renombre como: André da Loba, Marta Altés, Anna Llenas, Carmen Segovia, Luciano Lozano, Albert Asensio, Chamo San, Miju Lee, Sol Undurraga y Paloma Valdivia, por nombrar a algunos. Los alumnos de esta edición vienen de lugares tan diferentes como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Finlandia, México, Perú y Ucrania.

Como en años anteriores, nuestro curso tiene una orientación muy profesional y práctica enfocada en ayudar a cada estudiante a encontrar su voz visual personal.

En ***Retrato hablado***, la exposición de fin de curso creada por los alumnos de este año, tenemos el privilegio de entrar en los procesos creativos de estos 26 jóvenes ilustradores emergentes. Todos ellos comparten su trabajo e inquietudes, con gran variedad de estilos visuales y conceptuales, justo ahora, al principio de sus carreras.

Estoy seguro que muchos de estos nuevos talentos serán los ilustradores destacados del mañana. Disfrutemos de esta mirada íntima y generosa.

Philip Stanton
Coordinador y profesor del Postgrado en Ilustración creativa y técnicas de comunicación visual

Listening, being heard

The creative illustration programme has a history of 20 years and has had the participation of almost 500 students from 30 different countries, many of them, today are renowned creators such as: André da Loba, Marta Altés, Anna Llenas, Carmen Segovia, Luciano Lozano, Albert Asensio, Chamo San, Miju Lee, Sol Undurraga and Paloma Valdivia, to name a few. The students in this edition come from places as different as Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Finland, Mexico, Peru, Spain and Ukraine.

As in previous years, our course has a very professional and practical orientation focused on helping each student find their personal visual voice.

In ***Retrato Hablado***, the end of course exhibition created by this year's alumni, we have the privilege of entering into the creative processes of these 26 young, emerging illustrators. They share their work and talents through a wide variety of visual and conceptual styles, in this moment, at the beginning of their careers.

I'm sure many of these new talents will be tomorrow's outstanding illustrators. Let's enjoy this intimate and generous look into their current work.

Philip Stanton
Coordinator and teacher of the Postgraduate Diploma in Creative Illustration and Visual Communication Techniques

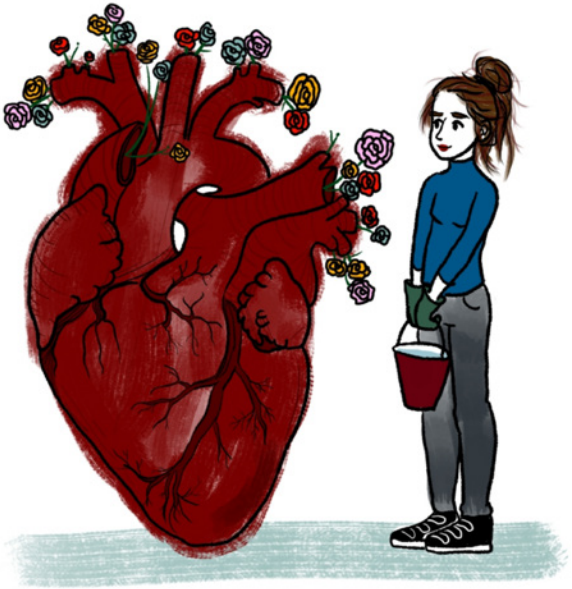
Antonia Alarcón

(“Ele” de Letrasyte)

@letrasyte

Rancagua, Chile

antoniaalarconhardy@gmail.com



Pilar Álvez Prado

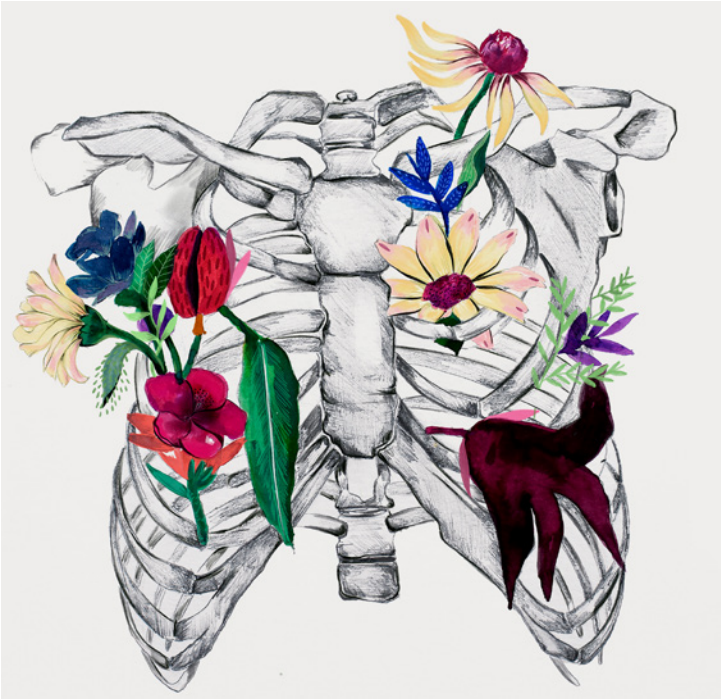
@ppilarprado
/pilarprado

Porto Alegre, Brasil
prado.pi@gmail.com
pilarprado.tumblr.com

Magda Arcieri Valdés

@magdaarcierivaldes
/magdaarcierivaldes

Buenos Aires, Argentina
arcierivaldesmagda@gmail.com



Guillem Arderius

@guiarderius
/guillemarderius

Castellar del Vallès, España
guiarderius@gmail.com

Mazatzin Armenta

(Mahatmazatzin)

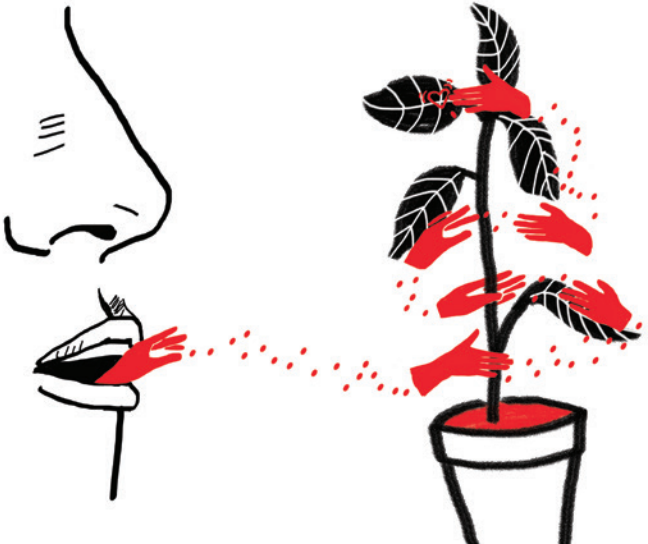
@mahatmazatzin
/mahatmazatzin
/mahatmazatzin

Ciudad de México, México
mahatmazatzin@mahatmazatzin.com
mahatmazatzin.com

Pamela Calero

@pamelacalero

Cali, Colombia
pamelacalero@pamelacalero.com
pamelacalero.com



Natalia Camacho

@_nattaliacl
/nataliacam5eee

Bogotá, Colombia
nataliacamacholop@gmail.com

Francisca Cárcamo

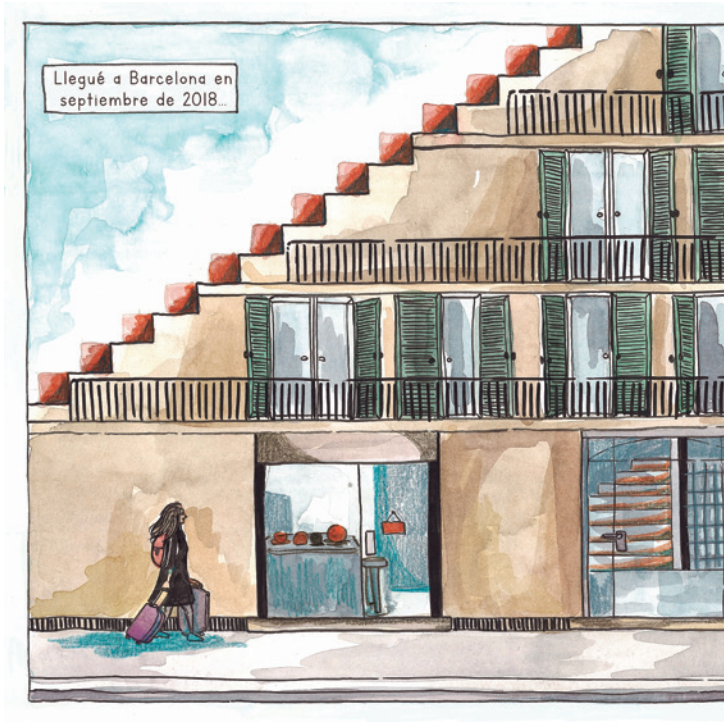
(Panchulei)

@panchulei

Santiago, Chile

panchulei@gmail.com

panchulei.com



Nayudell Castro
(Nanuka)

@nanuka.cr
/nanukastud8c2b

San José, Costa Rica
nayucastro@gmail.com

Juan Garzón

@juangarzondesign
/juangarzon37

Bogotá, Colombia
juan.garzon37@gmail.com
juangarzon37.wixsite.com/portfolio

Malena Guerrero

@malena.gb
/malenaguerrero

Rosario, Argentina
mgbattellini@gmail.com

Maryna Kizilova

@marynakizilova
/markaglue

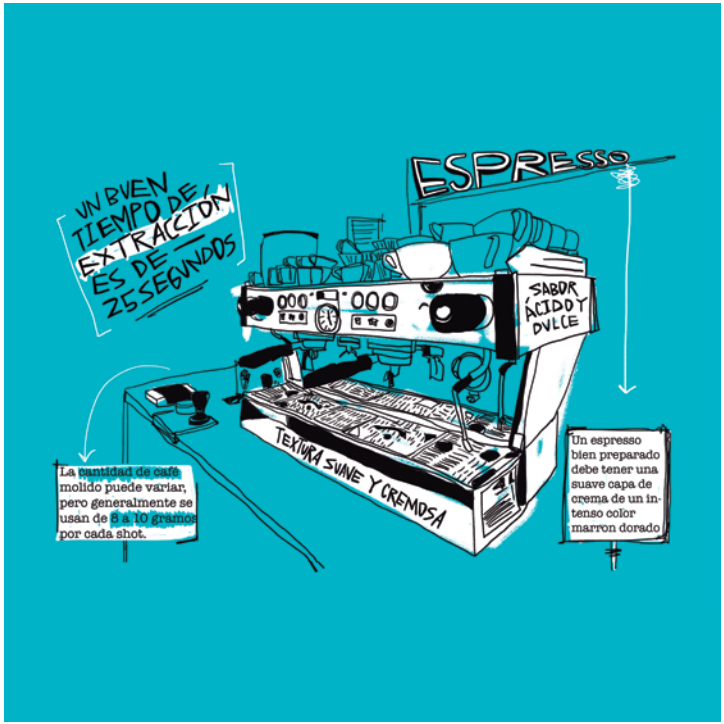
Kiev, Ucrania
markizilova@gmail.com

Paula Catalina Lozano
(Pudin)

@pudin.n

Bogotá, Colombia

paulalozanor@gmail.com



Laurianne Macron

@lau.macron

Barcelona, España

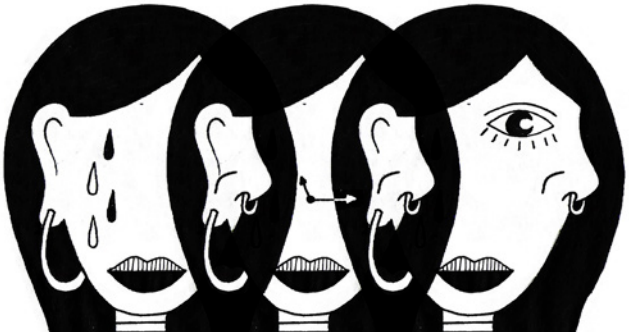
laurianne.macron@gmail.com

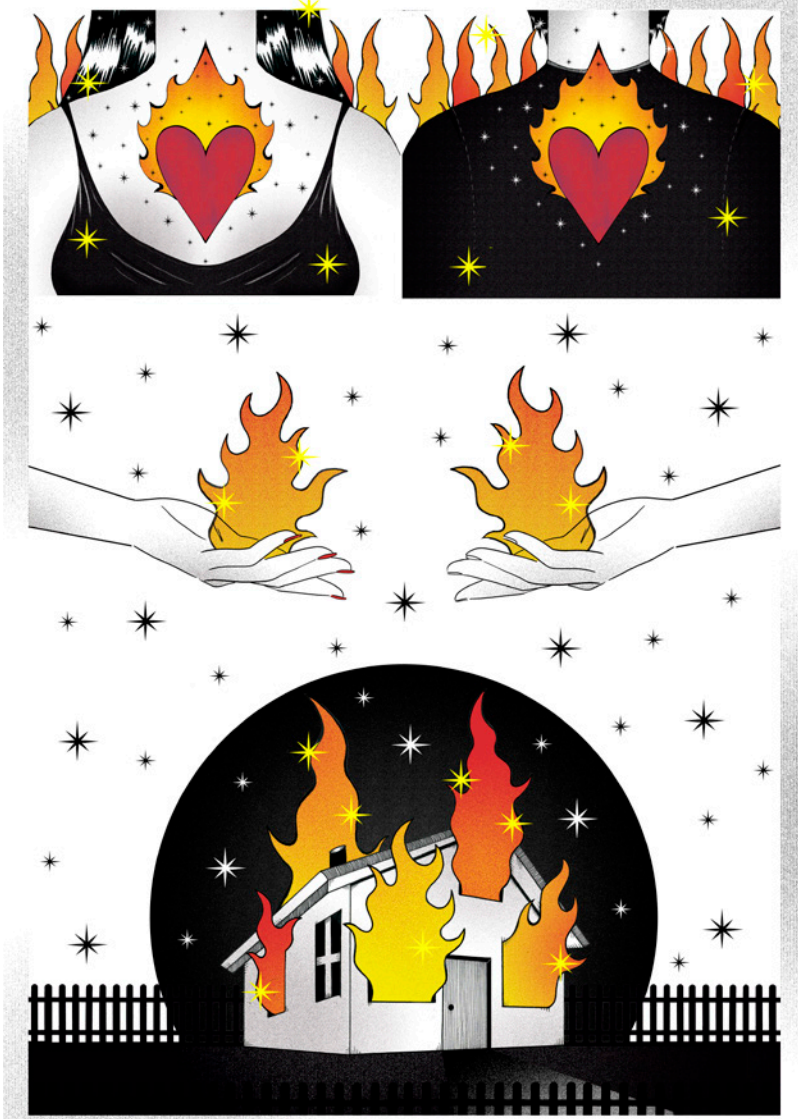
Clara Monera

@claramvr

Barcelona, España

clara.monera@gmail.com





Mauricio Pandzic
(Punkzic)

@Punkzic

Lima, Perú

pandzic87@gmail.com

Vicka Pérez
(Vicka)

@soyvicka

Quito, Ecuador

hola@soyvicka.com

soyvicka.com

Marcela Perrone

(Pini)

@piniperrone

Buenos Aires, Argentina

marcelaperrone86@gmail.com

piniperrone.com.ar

Maria Queraltó

@mqiu_illust

Barcelona, España

mqiudesign@gmail.com

Edgar Ramírez

@edra_illustration
/ilustralo

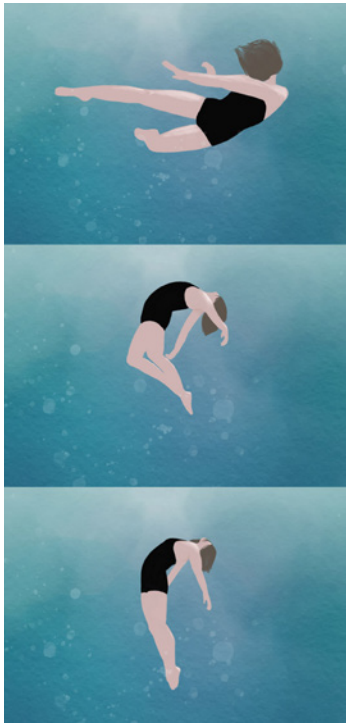
Barcelona, España
edgarsebastia@gmail.com

Alba Sentís

@albasentisv

Lleida, España

albasentisv@gmail.com



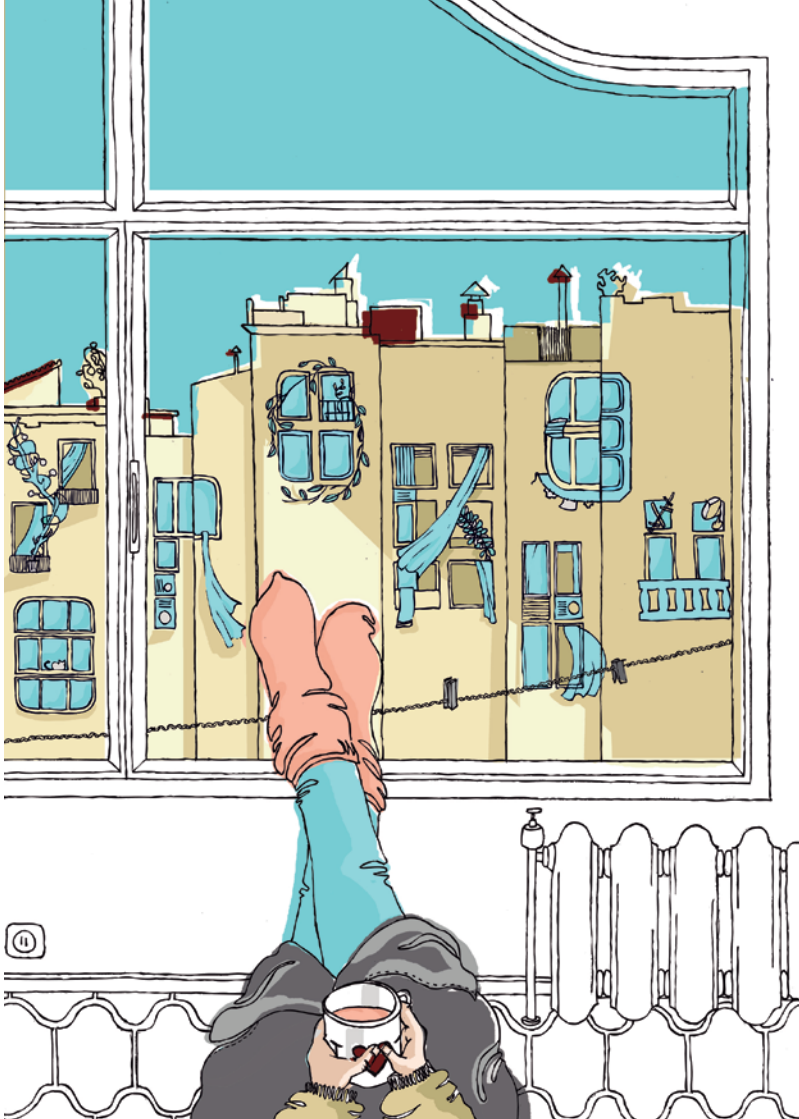
Loreto Sepúlveda

(La Otra Lore)

@laotralore

Concepción, Chile

mloreto.sg@gmail.com



Cecilia Torán

@ceciliailustracion
/ceciliatoran

Málaga, España
cecilia.torsan06@gmail.com

Janni Valkealahti

@jannivalkealahti

Helsinki, Finlandia

janni.valkealahti@gmail.com

jannivalkealahti.com

Maria Vendrell

@mooninmug

Barcelona, España

maria.vtt12@gmail.com

Isabel Zuluaga
(Zumbambico)

@zumbambico

Cali, Colombia

isabelzulumesa@gmail.com

https://cargocollective.com/zumbambico

EINA és un centre universitari d'avantguarda, amb una dilatada trajectòria de més de 50 anys dedicats a un ensenyament obert i innovador, i està vinculat als corrents internacionals de creació contemporània en l'àmbit del disseny i l'art. EINA està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i promou el desenvolupament creatiu, l'aprenentatge de procediments tècnics i la capacitat d'iniciativa professional, amb unes sòlides bases de formació cultural i recursos de reflexió crítica.

EINA es un centro universitario de vanguardia, con una dilatada trayectoria de más de 50 años dedicados a una enseñanza abierta e innovadora, y está vinculado a las corrientes internacionales de creación contemporánea en el ámbito del diseño y el arte. EINA está adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona y promueve el desarrollo creativo, el aprendizaje de procedimientos técnicos y la capacidad de iniciativa profesional, con unas sólidas bases de formación cultural y recursos de reflexión crítica.

EINA is an avant-garde university centre, with a long history that goes back more than 50 years, in which it has been dedicated to an open and innovative teaching, linked to the international currents of contemporary creation in the field of design and art. EINA is attached to the Autonomous University of Barcelona and promotes creative development, the learning of technical procedures, and the capacity for professional initiative, with a solid foundation in cultural training, and critical reflection resources.

Coordinador Philip Stanton
Il·lustració de portada Janni Valkealahti
Disenny gràfic Mazatzin Armenta
Il·lustració pàgina 7 Pini Perrone
Impressió Nova Era Publications

Diplomatura de Postgrau
en Il·lustració creativa
i tècniques de comunicació visual

Per a més informació
postgraus@eina.cat
+34 93 203 09 23
einaillustració.blogspot.com
eina-treballsproces.blogspot.com
facebook.com/einaillustracio
instagram: @einailustracion

Antonia Alarcón
Pilar Álvez
Magda Arcieri
Guillem Arderius
Mazatzin Armenta
Pamela Calero
Natalia Camacho
Francisca Cárcamo
Nayudell Castro
Juan Garzón
Malena Guerrero
Maryna Kizilova
Paula Catalina Lozano
Laurianne Macron
Clara Monera
Mauricio Pandzic
Vicka Pérez
Marcela Perrone
Maria Queraltó
Edgar Ramírez
Alba Sentís
Loreto Sepúlveda
Cecilia Torán
Janni Valkealahti
Maria Vendrell
Isabel Zuluaga

EINA

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB