REVIVAL

ILUSTRACIÓN Y OTROS TRABAJOS

DE MÓNICA ANDINO

"Me hablas de lengua, patria y religión. Esas son las redes de las que he de procurar escapar".

JAMES JOYCE

"El proceso creativo no se ejerce sólo para la habilidad manual, o por el intelecto, sino más bien debe ser un proceso unificado en el cual "cabeza, corazón y mano juegen un papel simultanero".

HERBERT BAYER

Revival significa renacimiento o resurgimiento. En estos tiempos las herramientas digitales se prestan para la elaboración de nuevas tecnologías visuales y su aceleración. Es curioso entonces observar el regreso de estilos pasados como una moda actual en la era digital. Revival es una muestra de ilustraciones y diseño cuya influencia se fortalece en los estilos de la ilustración clásica, la tipografía gruesa de los años 20s y el trabajo manual requerido, adaptado a las nuevas herramientas digitales.

El *revival* no solo sucede en el diseño, se ha visto en los últimos años el crecimiento del *revival* musical, sobre todo de los años 60s y los 70s. Las nuevas generaciones prefieren comenzar su incursión musical con grupos musicales como Pink Floyd, The Doors, Love, The Velvet Underground, Patti Smith, y Bob Dylan entre otros más. De nuestra generación surge un pequeño nicho que necesita entrenarse visualmente y auditivamente con artistas que hace 50s años fueron influyentes en su generación.

Probablemente el estilo refrigerado de la computadora moderna ha despertado el romanticismo de la nueva generación, enfocando el interés en aprender de los viejos maestros y aprovechar lo mejor de ello. Una vez que obtienes tanta influencia e información, se agrega el tema de la personalidad, y de ahí el estilo con la técnica. Existen muchos artistas gráficos en el mundo que trabajan también bajo la tendencia, estos por supuesto agregan su estilo personal para ser diferenciados. Veamos por ejemplo la tipógrafa Jessica Hische, quien toma tipos de estilo Moderno, Victoriano, Art Deco, Art Nouveau, para aplicarlos a sus composiciones finales.

Otro ejemplo son las ilustraciones del joven holandés Stefan Glerum, en las que vemos la clara influencia de Herge, Joost Swarte y el Art Deco. Notamos al ver que ambos artistas aprovechan las nuevas herramientas del software de computadora para adelantar su trabajo y obtener mejores resultados. Todas estas cosas se unen al auge actual de las cámaras fotográficas análogas de juguete de los años 60s, el renacimiento del *letterpress* tipográfico, el diseño de modas actual que se enfoca en estilos *mod* y *oxford* ingleses y el resurgimiento musical visto en grupos experimentales como Tame Impala, Animal Collective, y The Strokes, para mencionar algunos.

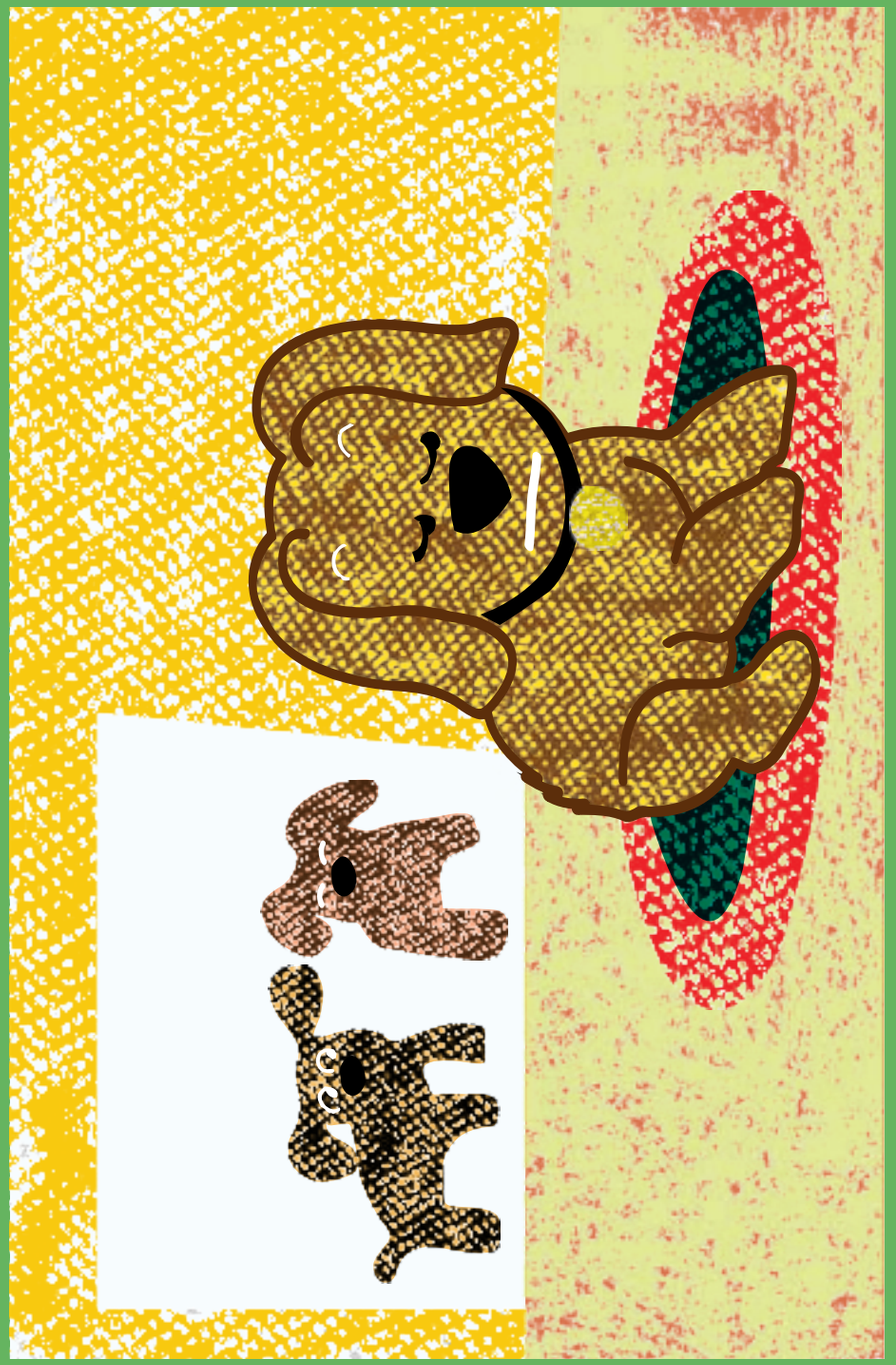
Definitivamente la cantidad de información a la que podemos acceder actualmente tiene mucho que ver en esto.

Será curioso observar como esta reacción juvenil se desarrolla en los siguientes años o termina en algunos pocos. Hay un canal de tv que utiliza la frase "*Lo bueno vuelve*". Es un clásico.

Las ilustraciones del libro de cuentos y leyendas de la profesora Miriam Morales "Pasos y pasadas por mi tierra Dulce Nombre". Dulce Nombre es un municipio de Copán, la mayoría de los cuentos y leyendas describen experiencias contadas por la gente que habita en el pueblo.

Maní el perro bilingüe narra la historia de un perro cuya dueña le enseña a superar las fronteras del idioma, por lo tanto Maní muestra la superación de su ego sobre sus antiguos amigos, al hablarles en idioma inglés y pretender no entender lo que estos le dicen.

desprender para llevar



El cuento de La rana y la culebra describe la astucia de una pequeña rana sobre una culebra hambrienta. La rana decide inteligentemente utilizar su tamaño como virtud para escabullir a la serpiente.

desprender para llevar

El tercer cuento habla sobre la discusión entre una abeja y un pájaro acerca del cuidado ecológico que los habitantes del Sirinal dan a la pila de agua.

desprender para llevar

Cuando lees los cuentos identificas que los textos se prestan para una audiencia amplia, con mensajes para todo tipo de personas, es por eso que las ilustraciones tienen líneas simples, personajes, colores expresivos y que se acompañaran de paisajes.

La experimentación con diferentes texturas aplicadas al papel con lápices grasos, y la digitalización con algunas variaciones de colores que llevan a la composición final.

l-e-t-r-e-a-n-d-o 2011
Proyecto Personal

TEXTO:
Contenido Gráfico / Letras a mano
DISEÑO
Por STEVEN HELLER
Publicado en The New York Times Style Magazine
MAYO 7, 2009, 10:33 AM
Traducido al castellano por Mónica Andino

Tal vez ya lo notaste, tal vez no. Podría no ser percibido para el ojo profano. Después de todo, letras y tipografía suponen ser una copa de cristal - transparente - vista y leída pero no escuchada. Los tipos no deberían ser bulliciosos o distractores pero si deben ser atractivos.

En los últimos años se ha producido un viraje de distancia de la utilización exclusiva de los tipos de letra tradicionales (o fuentes) a un incremento en lo manual o letras personalizadas para la publicidad, revistas, libros para niños, libros para adultos, cubiertas de álbum, títulos de películas y diseños de empaques. Las letras a mano no solo son usadas, como una vez fue, para el concepto juvenil-cultural D.I.Y “Do It Youself” (Hazlo Tu Mismo) de algún poster o una camisa.

Calvin Klein, IBM, Microsoft, hasta El Centro de la Iglesia Episcopal han seguido sus campañas usando lo que podría ser visto como descuidadamente garabateadas, esquemáticamente prestadas, letras naíf. Sus aplicaciones son tan generalizadas que hace un par de años, participe en la creación del libro sobre el tema (Escritura: “Letras Expresivas en la Era Digital”, Thames & Hudson), y por lo que puedo ver, no hay ninguna señal de que la tendencia está en decadencia.

Debido a su infinita capacidad de perfección, la computadora ha hecho este tipo de letra manual posible e inevitable. Incidentalmente, esto no es una hermosa caligrafía artesanal celebrada por escribas o aficionados para invitaciones

de boda o diplomas. En la superficie, estas letras divertidamente-no-tan-refinadas parecen haber sido producidas por aquellos que son incapaces de hacer letras con cualquier apariencia de exactitud o finura. Y mientras esto pueda ser cierto o no, hace una década o algo más, estas letras fueron una reacción crítica contra la precisión fría de la computadora. Fue cierto también, en ciertos círculos de diseño, un significado de rebelión contra la pureza y la exactitud del modernismo.

Eventualmente se convirtió en un estilo de código para las demografías jóvenes (el poster y el titulo de secuencia para "Juno", se destaca con una marca de agua en las letras a mano, y antes de eso, la serie de televisión "Freaks & Geeks" utilizó esta apariencia), antes de ser recibido por los más populares (como la mencionada publicidad de IBM).

Algunas letras a mano se derivan de bocetos vintage o tipos de letras passé (incluyendo estilos Victorianos, Art Nouveau, o Art Deco), volviendo estas aun más imperfectas y, al hacerlo, inyectando estéticas contemporáneas. Otras son locuras basadas en guiones de novelas o garabatos basados en nada más que una sensibilidad excéntrica. Algunas lucen sospechosamente como el tipo de letras en negrita y sombra que uno podría dibujar con una tableta de garabatos. Con la popularidad de los comics y las novelas gráficas, la variedad de las letras a mano de las tiras cómicas también ha emergido como boga.

Una vez, los diseñadores reemplazaron los tipos de letras oficiales por su propia letra manual porque era muy difícil establecer la tipografía (observa a Paul Rand o Alvin Lustig). En estos días, no es una decisión económica del todo. Las letras a mano son vistas para distinguir la expresividad de los mensajes no-expresivos. O conforme a ciertas modas. Recientemente rente "Nick and Nora's Infinite Playlist", porque el poster me recordó la letra laissez-faire de "Juno", la cual me encanto. Parecía ser juguetona y juvenil. Las letras sin duda pueden provocar la respuesta Pavloviana, y las letras a mano puedan hacerlo mejor que la mayoría de los tipos de letra oficial.

Soy muy fanático de esta anti-tipos-tipografía. Esto podría ser porque es algo que puedo hacer sin dominar alguna técnica completa. Pero es más complicado que eso.

De ninguna manera, las letras a mano son liberadoras. Seguramente, documentos mas oficiales, de hecho, la mayoría de las cosas que leemos (como libros, revistas, y blogs) requieren tipos de letra oficiales - entre más elegante, clara y legible, mejor. Pero no todo tratamiento de tipos necesita ser estandarizado. La mano ofrece una dimensión más humana e individual de la personalidad. Desde luego, esta cambiara inevitablemente. La apariencia de un diseño popular será copiada hasta que sea sobre-usado y nos cansemos a muerte de ello. Pero mientras esté bien hecho, mi consejo es disfrutarlo, porque posiblemente en algunos años se convierta en el viejo estilo de los dos mil.

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar

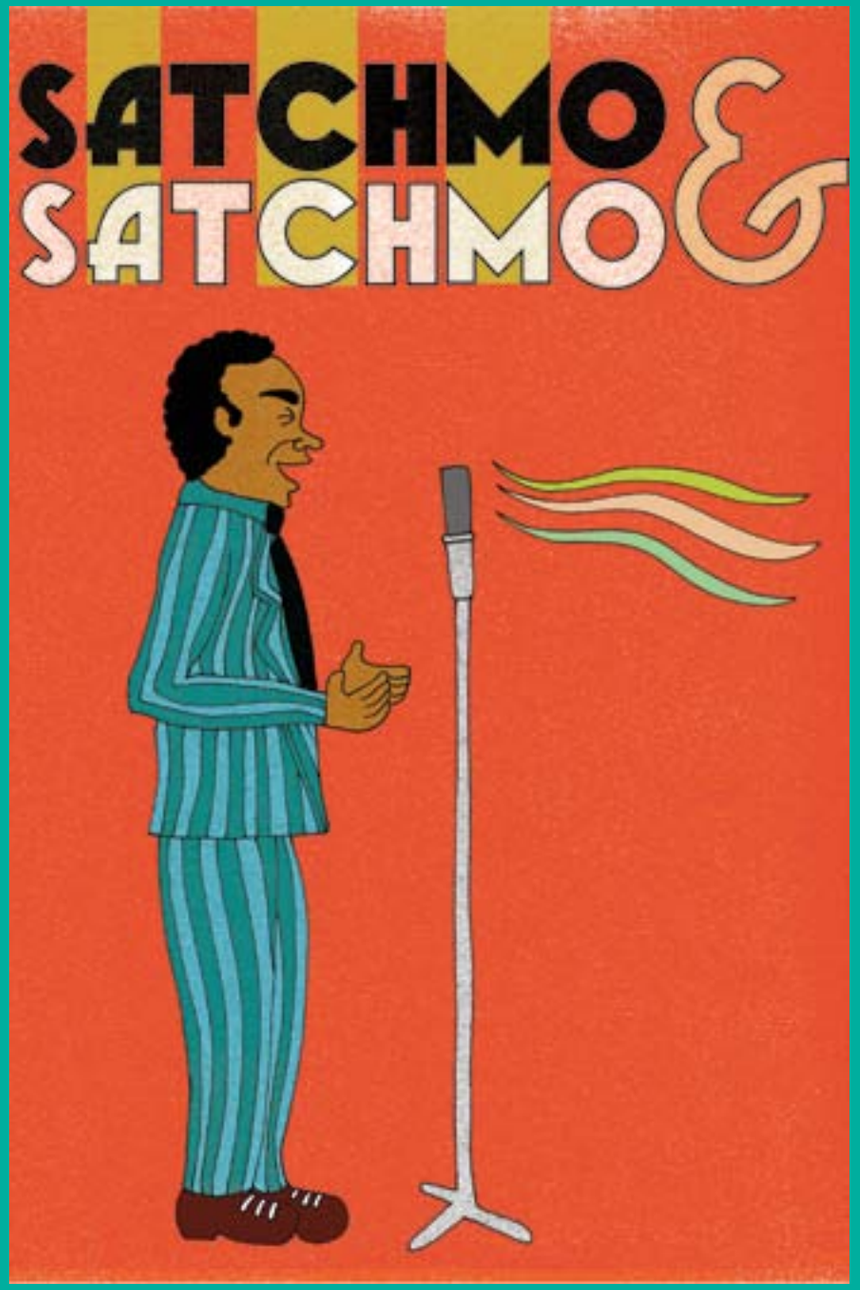
La música, las tendencias culturales, las realidades y los diferentes puntos de vista son todos partes de los temas que componen esta serie de posters. Son una reflexión personal de todo aquello que pasa alrededor tanto en la música, como en las películas o comportamientos que se derivan de algún cambio social.

Satchmo y Bird

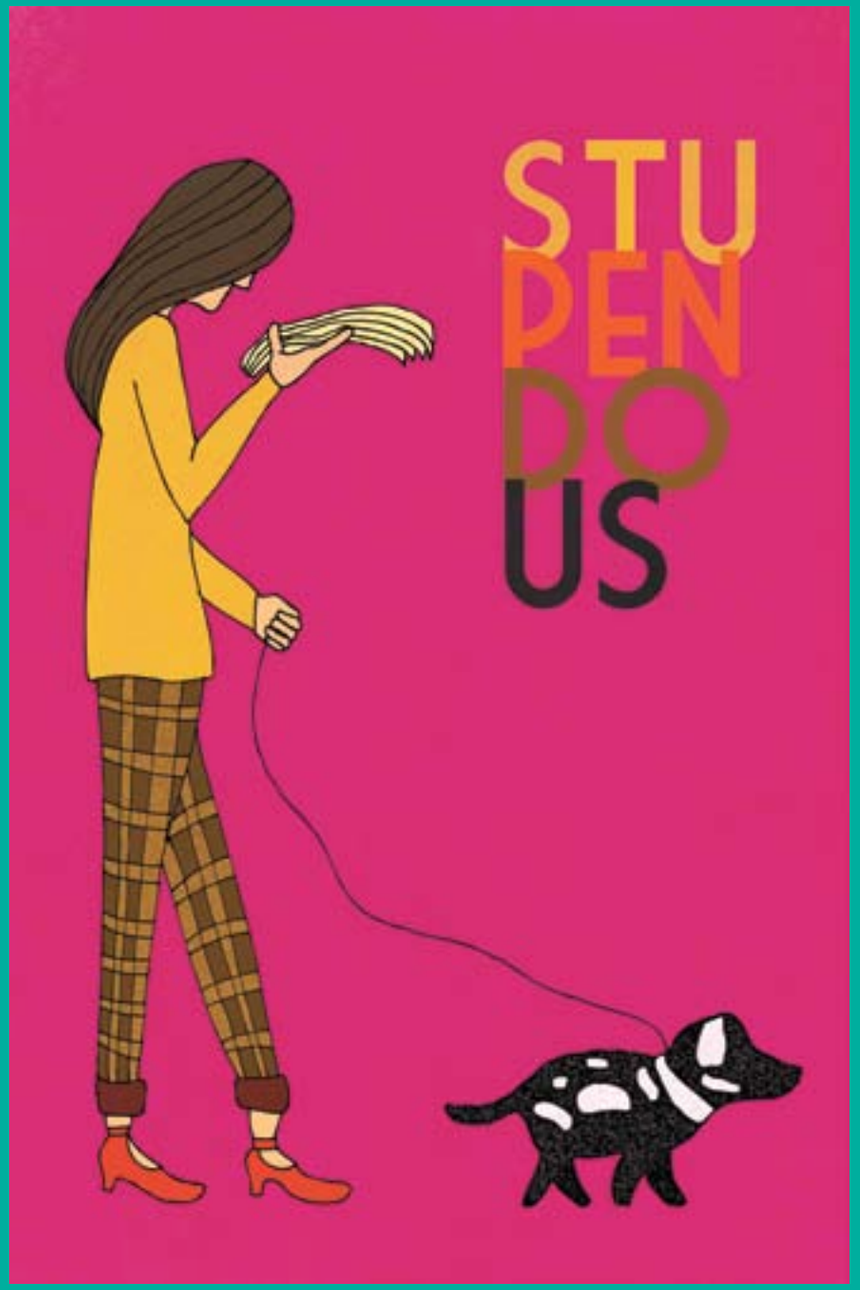
desprender para llevar

Satchmo y Bird

desprender para llevar



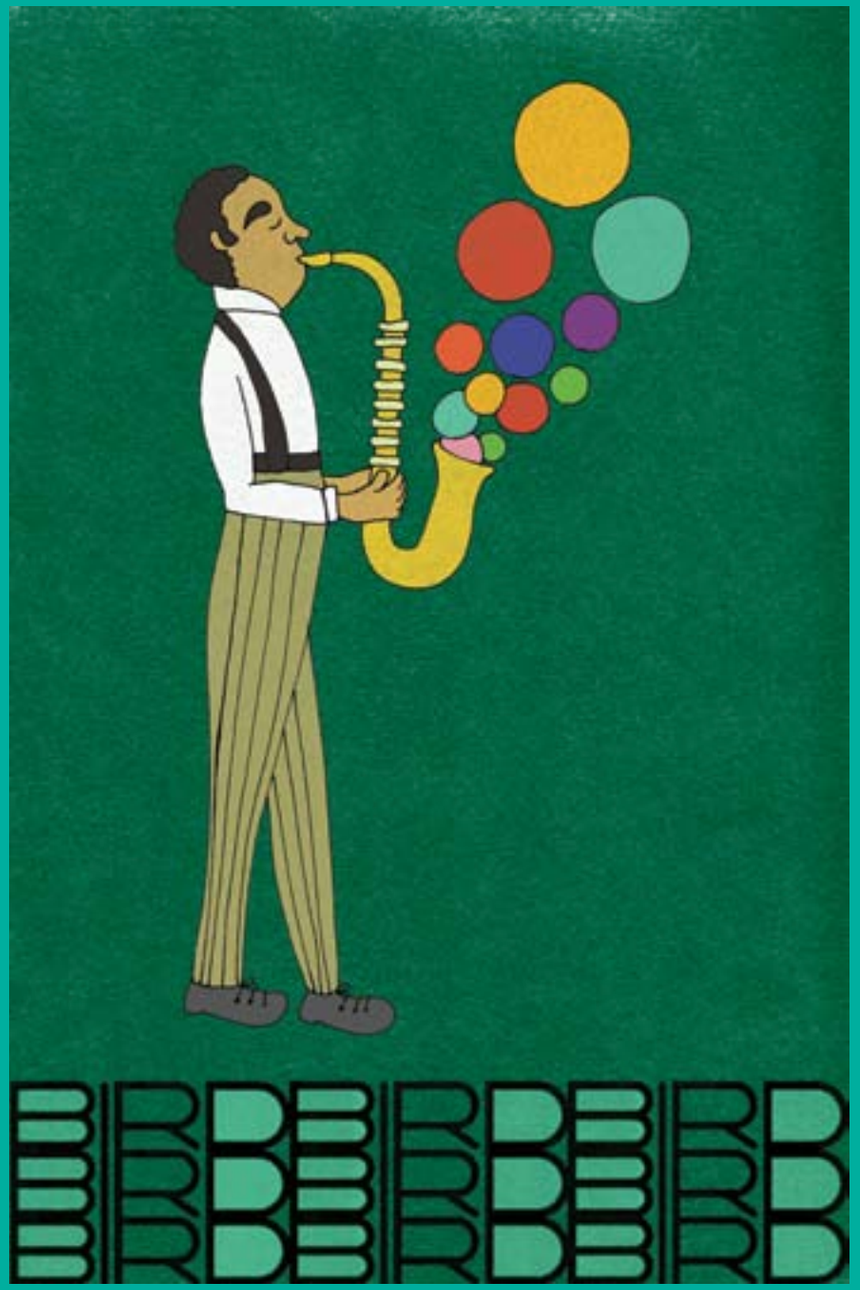
Satchmo y Bird



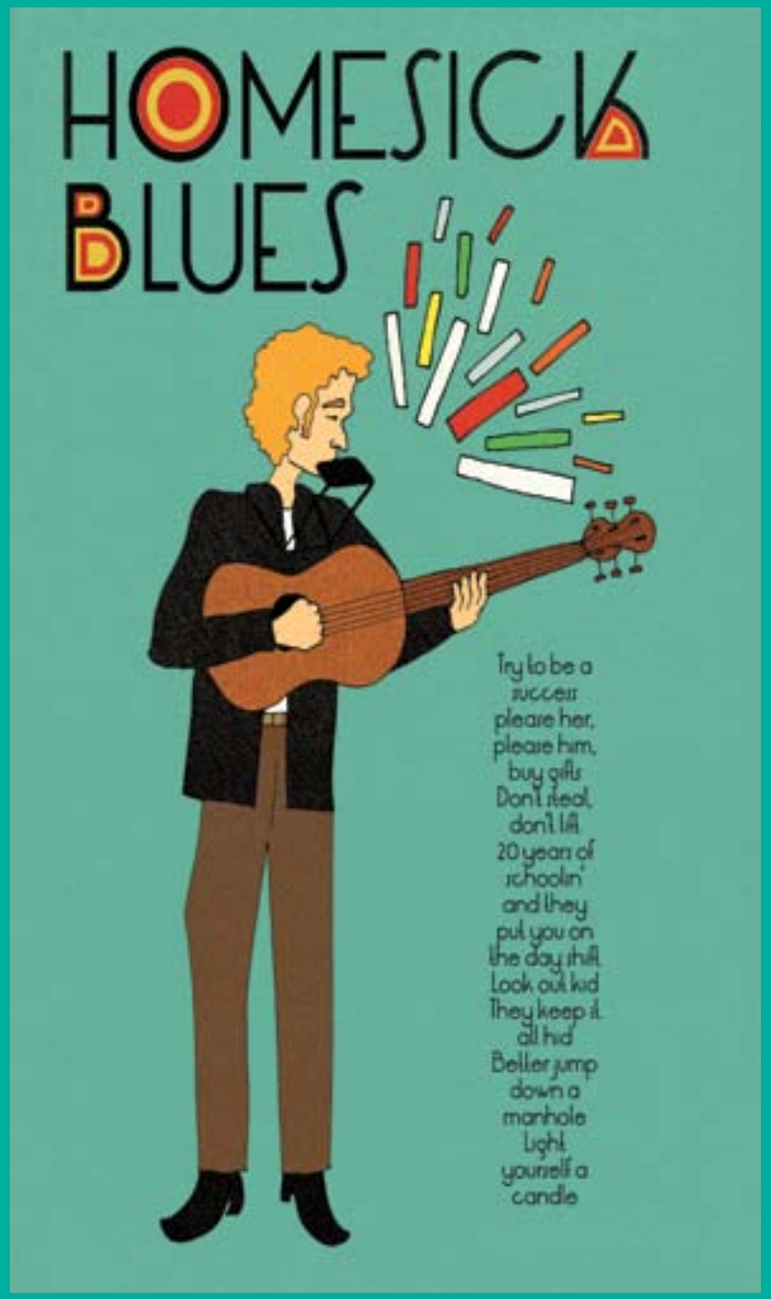
desprender para llevar

Satchmo y Bird

desprender para llevar



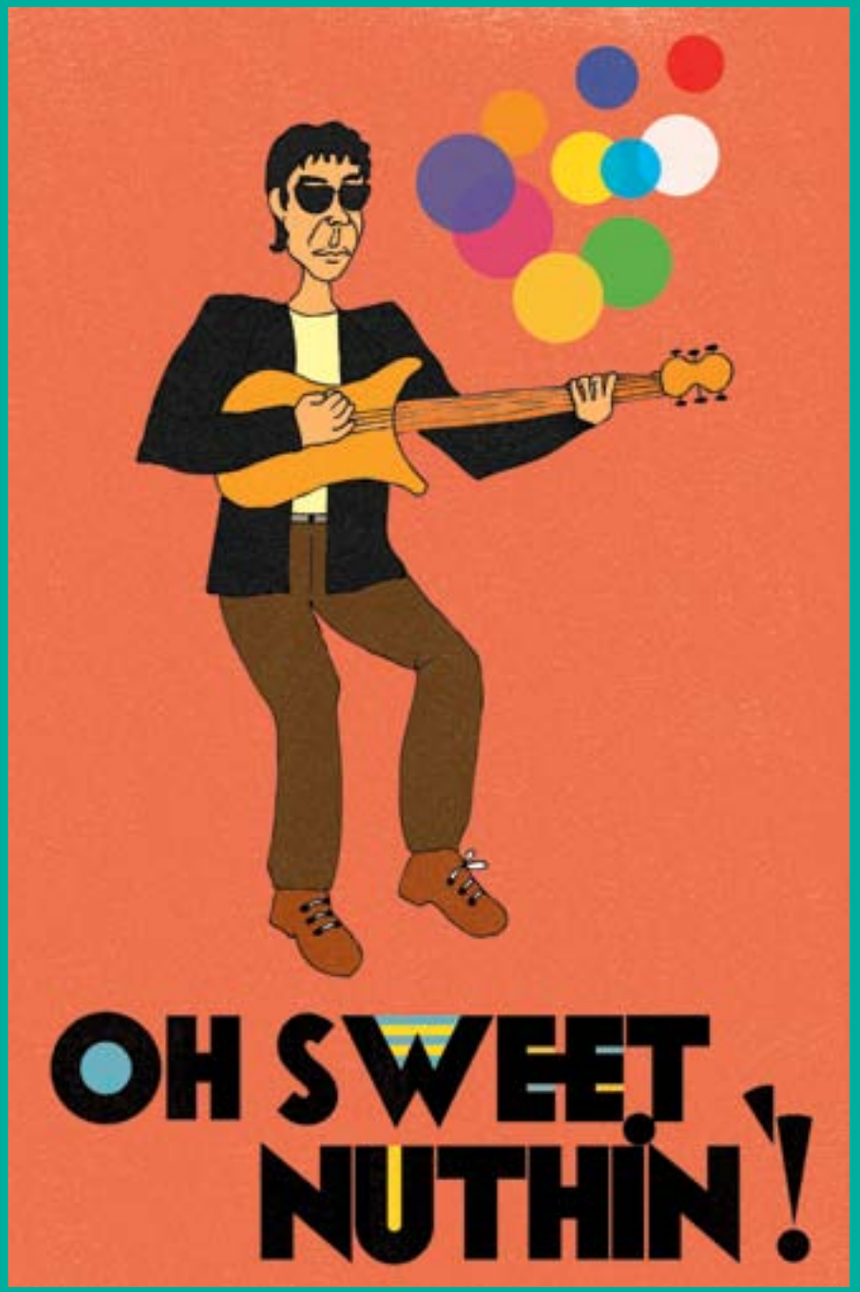
Lou, Bob Y Lou

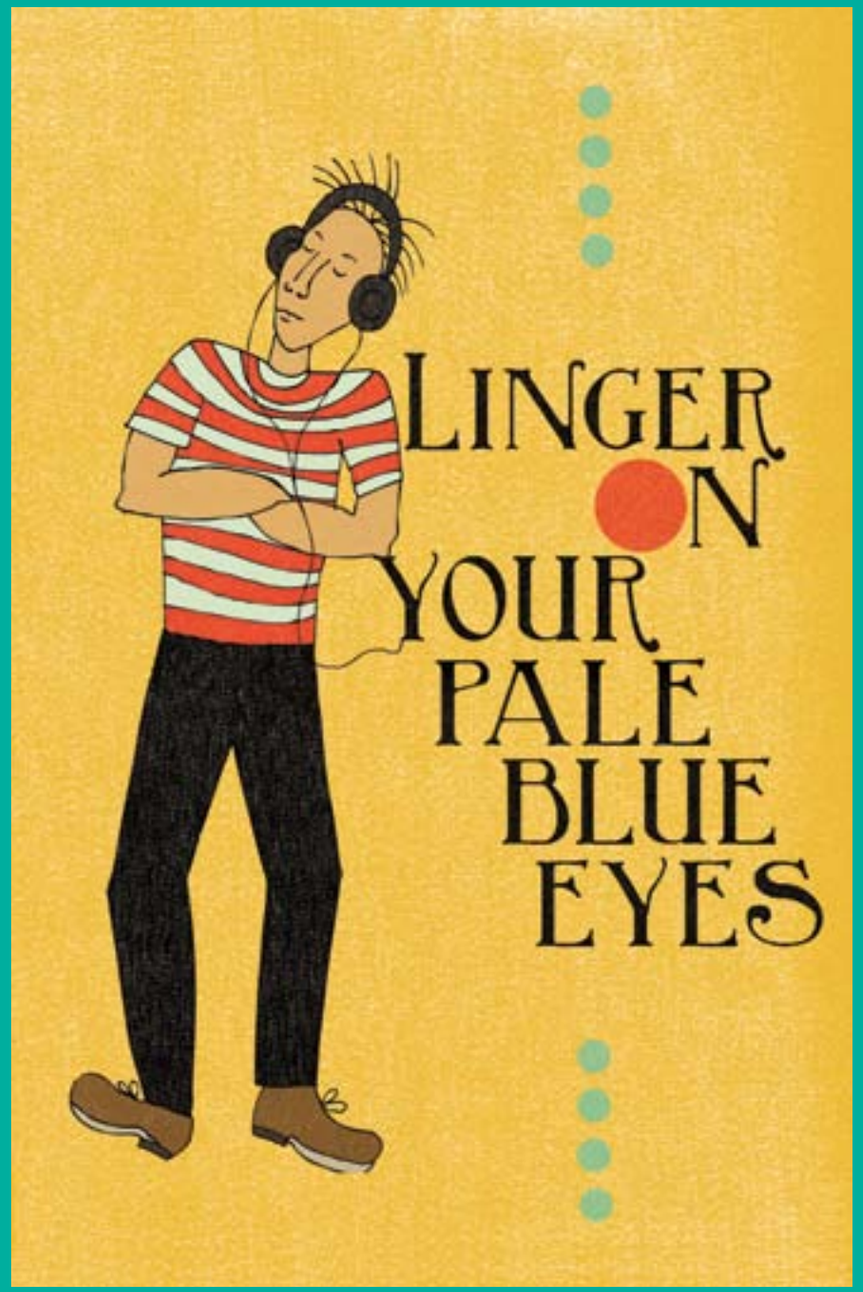


desprender para llevar

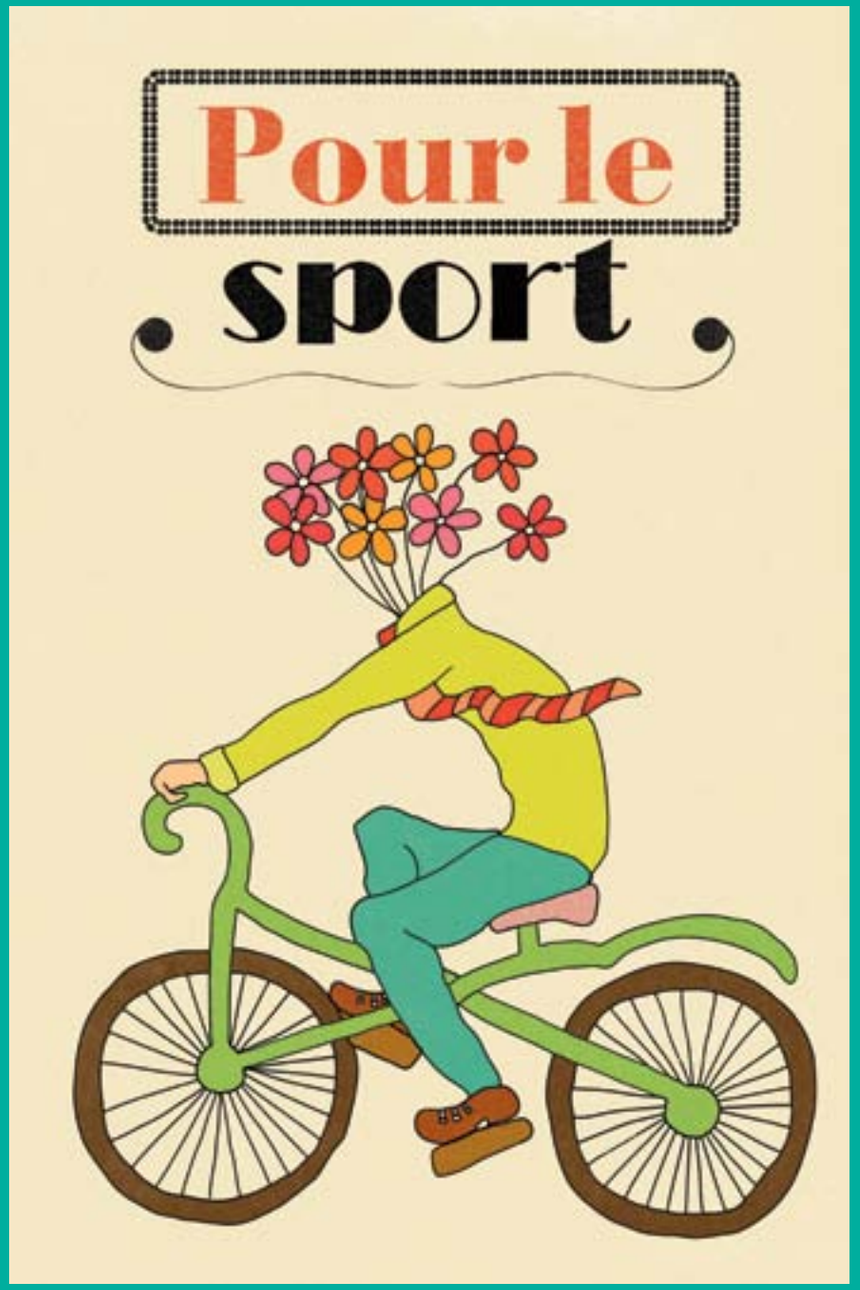
Lou, Bob Y Lou

desprender para llevar

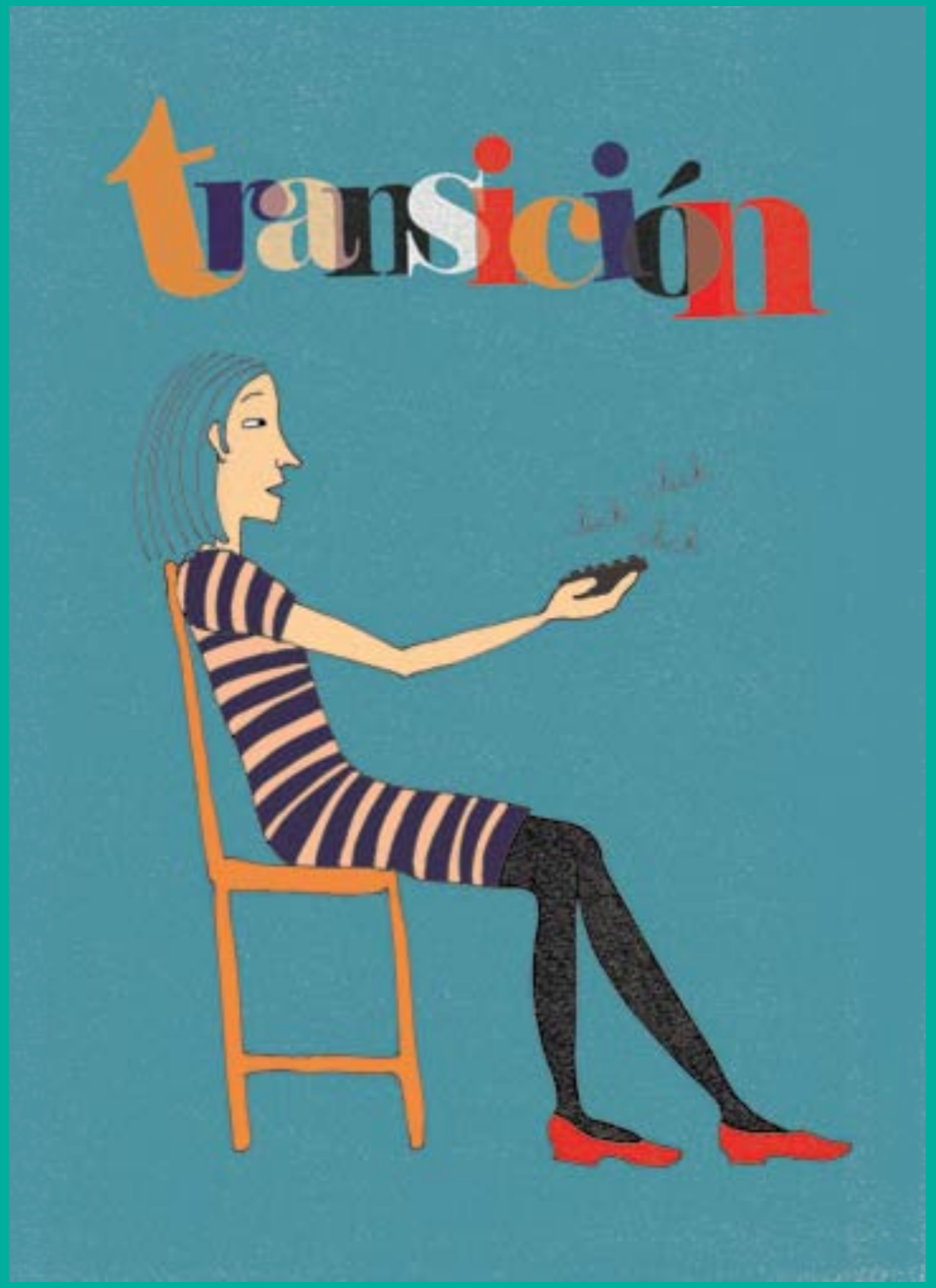




desprender para llevar



desprender para llevar



desprender para llevar

Lost Enfant

desprender para llevar

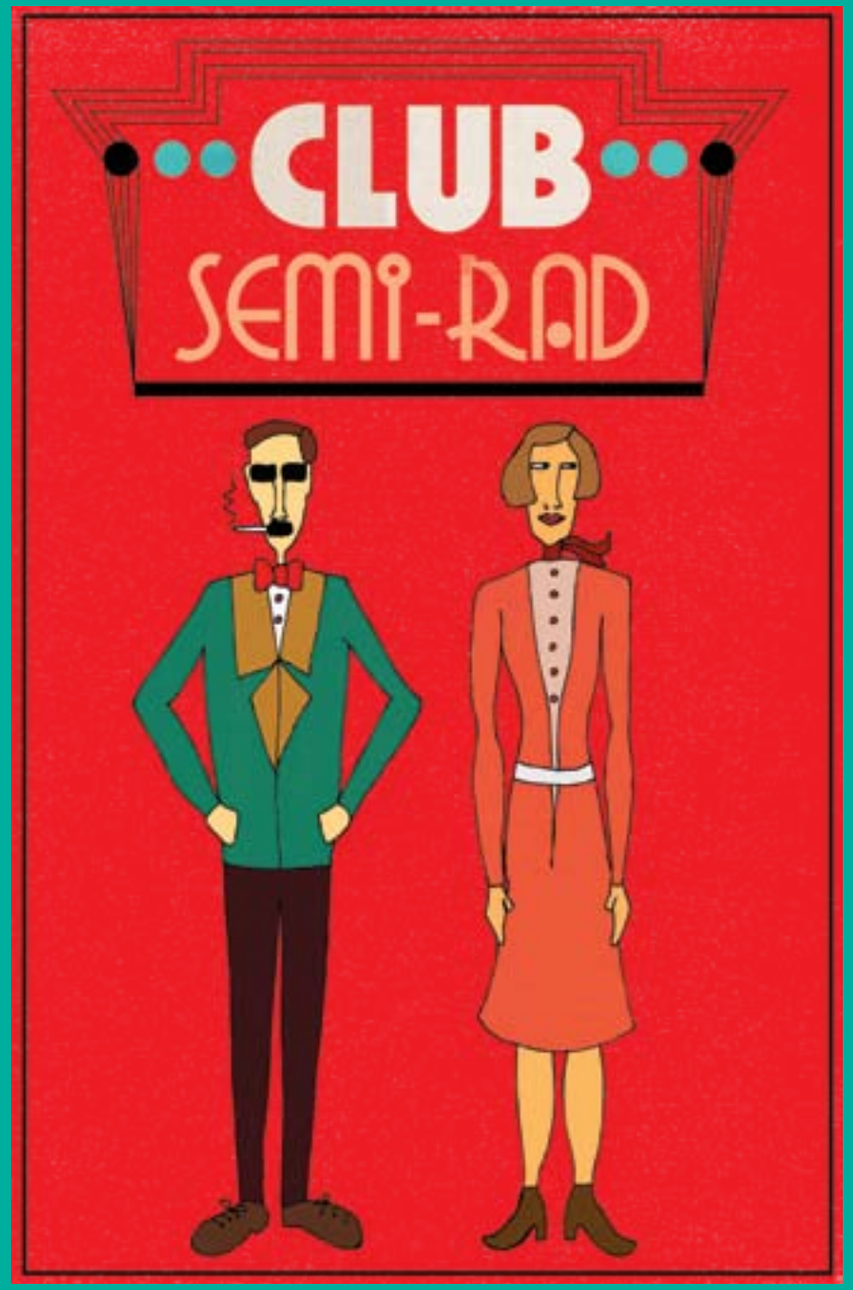
desprender para llevar

Lost Enfant

desprender para llevar

desprender para llevar

desprender para llevar



desprender para llevar

Once Zapatos con Personalidad
2011
Proyecto Personal

Las once estampillas con once zapatos diferentes surgieron de la posible obsesión de dibujar zapatos de todos los estilos y de todos los colores. De alguna forma inspirada en ver los zapatos de Seymour Chwast y de Andy Warhol.

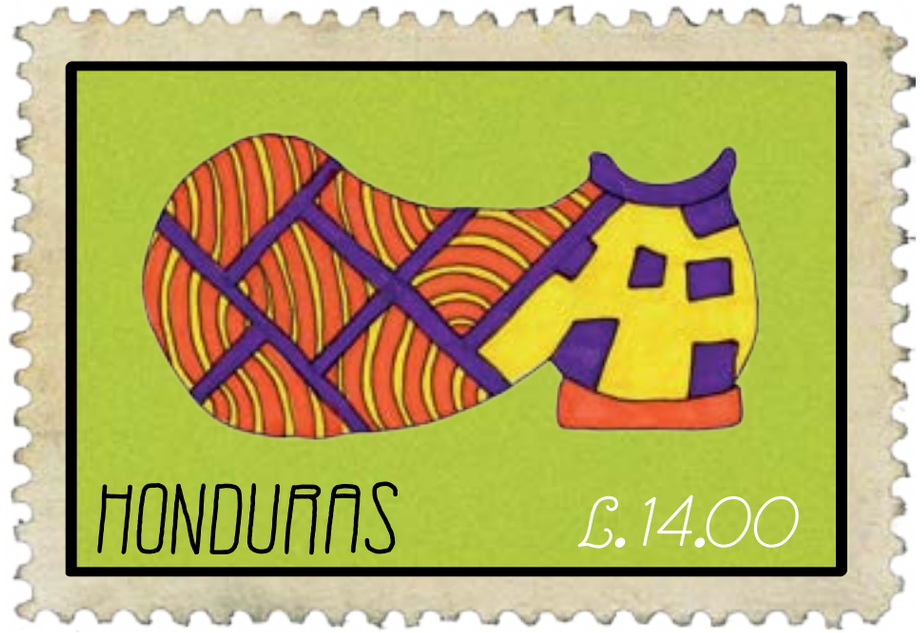
Los zapatos de vez en cuando reflejan la personalidad o el estilo de su dueño, sea cierto o no lo anterior, está claro que estos once zapatos si tienen personalidad. La técnica aplicada en ellos fue lápiz marcador y tinta, se digitalizan para darles un buen contraste de fondo y tonalidad. Finalmente se ubican sobre un formato de estampilla postal.

La tradición del diseño en la estampilla postal sirve para que los receptores del envió observen en la imagen postal que es lo bueno o atractivo del país del envío. Pues en este caso sería comunicar la diversidad y el color de las imágenes, ya que es lo que somos como personalidad latina.

desprender para llevar

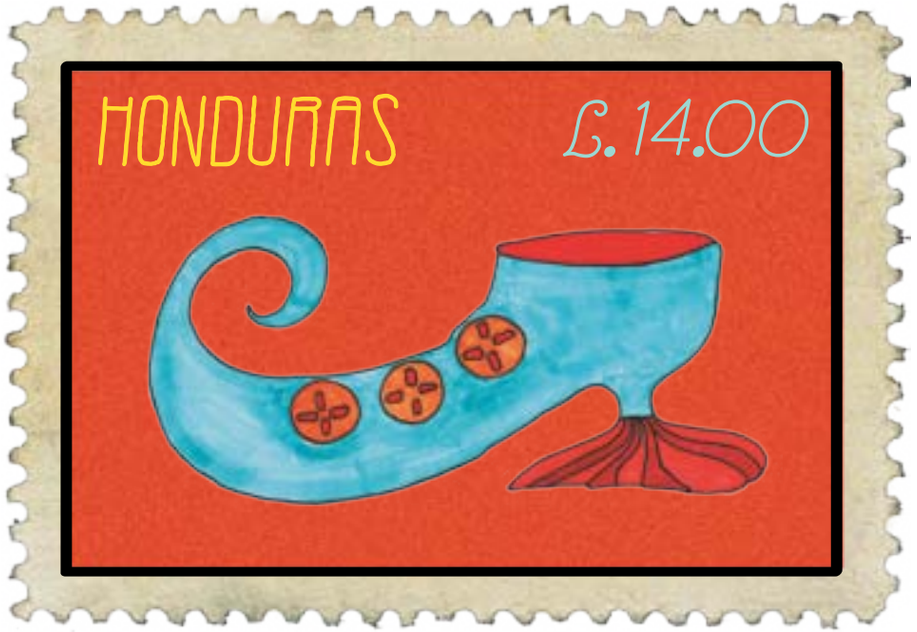
desprender para llevar

desprender para llevar



desprender para llevar

desprender para llevar



desprender para llevar

desprender para llevar

Ilustraciones Art Deco
Papeles Vintage 2011

Papeles Vintage es una marca que se inició este año. La idea es poder realizar diseños con ilustraciones clásicas adaptadas a las herramientas que estén disponibles. Papeles Vintage pretende inspirarse en diseños Victorianos, Art Deco, Jugenstijl, la Secesión de Viena, y en los comics clásicos de comienzo de Siglo XX. La meta es poder llevar este proyecto a diferentes formatos como posters y tarjetas postales entre otros.

Los temas que se representan en las primeras producciones tratan con estilos de vida, nada fuera de lo común, solamente personas en situaciones cotidianas siguiendo las líneas del Art Deco y adaptándolo al estilo propio.

desprender para llevar

Ilustraciones Art Deco

desprender para llevar

Ilustraciones Art Deco

desprender para llevar

Ilustraciones Art Deco

desprender para llevar

Ilustraciones Art Deco

desprender para llevar

El Nuevo Traje del Emperador:

n cuento de Hans Christian Andersen. Ilustración de comic para la biblioteca de niños del CCET

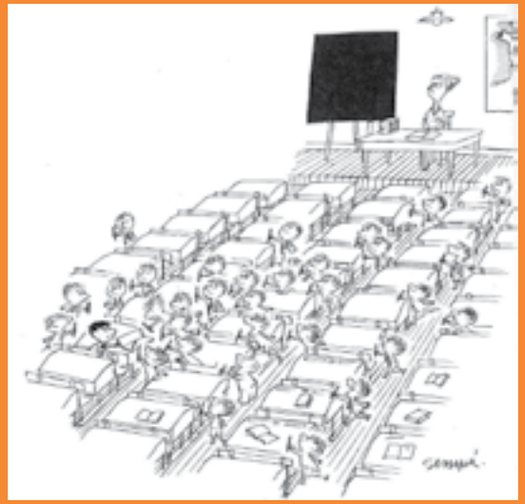
Esta es una historia para los niños y para la gente adulta. “El Nuevo Traje del Emperador” de Hans Christian Andersen es un historia con una moraleja muy importante, que todos deberíamos recordar sin importar la edad en que estemos.

Cuando alguien es mayor se crea una necesidad de pertenecer o de encajar en lo que se considera aceptable como ser social, cuando en verdad deberíamos mostrar nuestras curiosidades y sobre todo cuestionarnos si en realidad algo debería de ser lo que es.

Serties de Viaje
Proyecto Personal

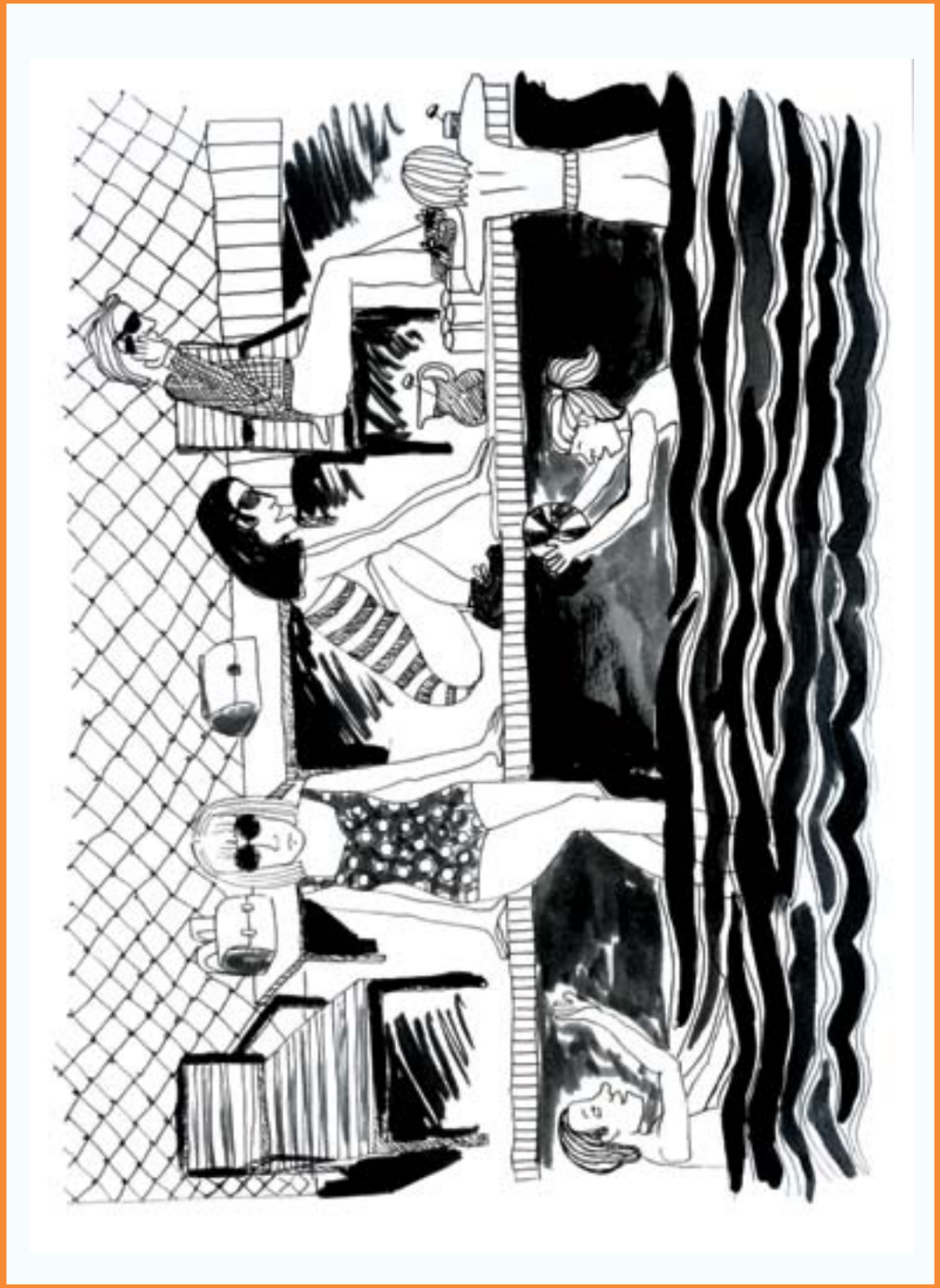
Las ilustraciones son el resultado de la percepción de diferentes situaciones que van desde eventos vividos, en el presente o el pasado, historias leídas, y también del deseo de recordar situaciones, que por las circunstancias no se disponía de nada más que lápiz y papel para hacerlo.

Las escenas vienen de bocetos hechos en viajes o simplemente de eventos que recordaban la infancia o adolescencia. Las ilustraciones de esta serie no tienen color, se realizan con tinta china y el lápiz influenciado en gran parte por los artistas franceses Jaques Sempé y Honore Daumier.



desprender para llevar

Serties de Viaje

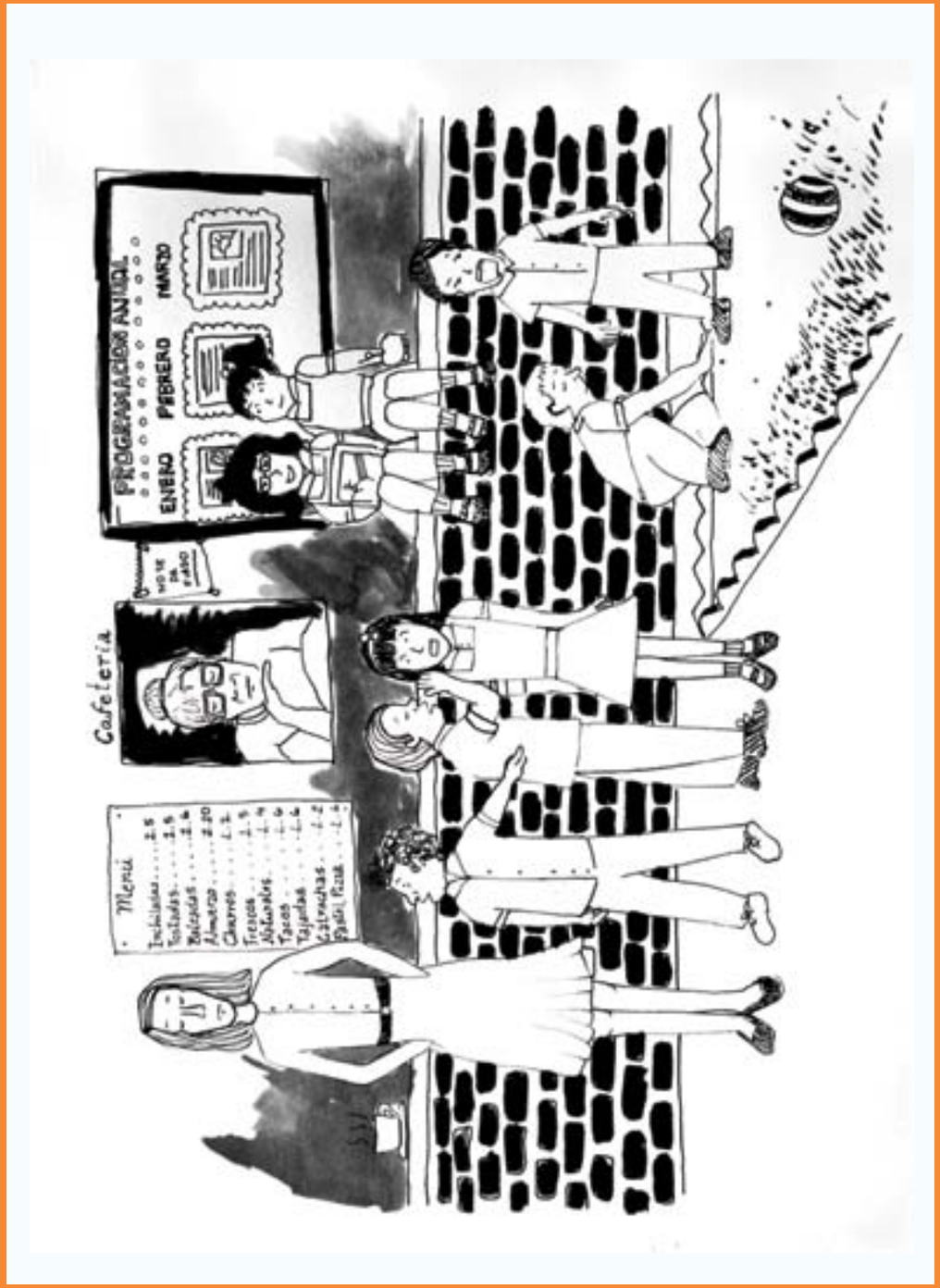


desprender para llevar

Serties de Viaje

desprender para llevar

desprender para llevar



desprender para llevar

Serties de Viaje

desprender para llevar

Serties de Viaje

desprender para llevar

Bibliositios.

www.fomecchonduras.com/acrece.html

www.shmoop.com/de-daumier-smiths-blue-period/

www.internationalposter.com/style-primer/art-deco.aspx

www.flickr.com/photos/gatochy/

www.somuchpileup.blogspot.com/

www.tmagazine.blogs.nytimes.com/2009/05/07/graphic-content-hand-lettering/

www.en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp_design

Luis Belzuz de los Ríos
Embajador de España en Tegucigalpa

Eva De Mingo
Consejera Embajada de España

Álvaro Ortega
Director CCET

Adriana Malespín, Karon Corrales y Andrés Papoušek
Programación

Isabel Zúñiga
Asistente de Dirección

Diseño
Erick Zelaya

Montaje exposición
Alexy Cerna, Edwin Vargas

Atención al público
Sonia Cedillo, Karlis Ramos, Jorge Reaños

Impresión
Xmedia

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Honduras:

Centro Cultural de España en Tegucigalpa - CCET

Colonia Palmira, Primera Calle No. 655
Al lado del Redondel de los Artesanos
Tegucigalpa D.C.
FM1100 Honduras

Teléfono: +504 2238-2013
fax: +504 2238-5332
www.ccet-aecid.hn

Oficina Técnica de Cooperación - OTC

Colonia Palmira, Calle República de Colombia No. 2329
Tegucigalpa D.C.
FM1100 Honduras

Teléfono: +504 2231-0237
fax: +504 2232-2459
www.aecid.hn

Exposición: Centro Cultural de España en Tegucigalpa, del 26 de abril al 12 de junio de 2011

Este catálogo es un proyecto editorial del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, entidad que asume todos los gastos de edición, publicación y distribución. Se enmarca dentro de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por ello es absolutamente gratuito. Queda por tanto, prohibida su venta.

Se autoriza la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, siempre y cuando se cite adecuadamente la fuente y los titulares del copyright.

ISBN: 978-99926-780-3-9
Colección *Arte en el CCET* ISSN: 2072-8344
© de la edición: Centro Cultural de España / AECID