

Guia d'

ILL
LUS
TERRA
CITIO

Biblioteca Plaça d'Europa
en la teva

La il·lustració és “l’art del carrer”, un reflex de com vivim. Té un paper essencial a la nostra vida i serveix per entendre la manera en què concebem el món. La il·lustració comunica, educa, entreté, informa, inspira i sedueix. Els primers dibuixos fets per l’home, fets segurament amb el dit o amb un pal, a la sorra o en una superfície bruta, van ser un primer intent de comunicació. La manera més senzilla d’explicar històries, abans que s’inventés la paraula, era dibuixar-les. Així doncs, la il·lustració és l’encarnació més antiga de l’art, i la seva existència ens va ajudar a entendre el món, permetent a l’home enregistrar, descriure i comunicar les seves experiències. Avui, encara continua essent una arma indispensable per entendre la complexitat de la vida moderna.

Fragment extret de *50 años de ilustración*.

-TÈCNICA-

“Nos gusta todo tipo de ilustración, por lo general nos aburrirnos fácilmente, es por eso que siempre estamos experimentando y fusionando nuevas técnicas, siempre hemos sido así.”

TADO Studio

- ▼ *Anatomía & dibujo del cuerpo humano*. Alcobendas: Libsa, cop. 2005.
- ▼ Asunción, Josep. *Dibujo creativo*. Barcelona: Parramón, 2007
- ▼ Birch, Helen. *Dibujar: trucos, técnicas y recursos para la inspiración visual*. Barcelona: Gili, 2014.
- ▼ Càmara, Sergi. *El dibujo publicitario*. Barcelona: Parramón, 2008.
- ▼ Fernández-Coca, Antonio. *El arte de la ilustración: del concepto al éxito*. Madrid: Anaya Multimedia, DL 2012.
- ▼ García, Robert. *Cómo dibujar manga paso a paso*. Barcelona: Loft, cop. 2005.
- ▼ Gray, Peter. *Aprender a dibujar: guía práctica de dibujo para principiantes y avanzados*. Köln: Evergreen , cop. 2008.
- ▼ Gregory, Danny. *An illustrated journey: inspiration from the private art journals of traveling artists, illustrators and designers*. Cincinnati: HOW Books, [2013].
- ▼ Martín, Gabriel. *Fundamentos del dibujo artístico*. Barcelona: Parramón, 2005.
- ▼ *La perspectiva en el dibujo*. Barcelona: Parramón, 2006.
- ▼ Pipes, Alan. *Dibujo para diseñadores: técnicas, bocetos de concepto, sistemas informáticos, ilustración, medios, presentaciones, diseño por ordenador*. Barcelona: Blume, 2008.
- ▼ Rees, Darrel. *Cómo ser ilustrador*. Barcelona: Index Book, 2012.

▼Rodríguez, Ramón de Jesús. *Dibujo: curso de dibujo y pintura*. Barcelona: De Vecchi, cop. 2004.

▼Sanmiguel, David. *Todo sobre la técnica del dibujo*. Barcelona: Parramón, 2004.

▼Wigan, Mark. *Pensar visualmente: lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. Barcelona: Gili, cop. 2007.

▼Zeegen, Lawrence. *Principios de ilustración: cómo generar ideas, interpretar un brief y promocionarse: análisis de la teoría, la realidad y la profesión en el mundo de la ilustración manual y digital*. Barcelona: Gustavo Gili, cop. 2012.

-INFOGRAFIA-

▼Gal, Hannah. *500 trucos, consejos y técnicas de ilustración digital: la guía más sencilla y completa sobre los secretos de los mejores programas de creación de imagen*. Barcelona: Promopress, 2010.

▼Giménez, Marc. *Vector illustration*. Sant Adrià del Besòs: Instituto Monsa, DL 2013.

▼Lankow, Jason. *Infografías: el poder del storytelling visual*. Barcelona: Gestión 2000, 2013.

-IL·LUSTRADORS-

“Yo soy un trabajador, no un artista. Es como si comparas a Helmut Newton o a Richard Avedon con el señor que fotografía los mejillones para el catálogo del Eroski. Pues yo soy ese, el de los mejillones. Mi obra poco tiene de mostrar mi universo interior o de despertar reacciones y emociones en el que la contemple. Lo que yo hago tiene que ver con líneas editoriales, modas comerciales, valores de producto y demás.”

David Peña (Puño)

▼ Barjau, Santi. *El dibuix a Catalunya: 100 dibuixants que cal conèixer*. Barcelona: Pòrtic, 2004.

▼ Batllori, Toni. *Cesc: la força del traç*. Barcelona: Viena, DL 2007.

▼ Campos, Cristian. *Illustralia: nuevas tendencias de ilustración digital = cutting edge digital illustration*. Barcelona: Promopress, 2008.

▼ Castillo, Montserrat. *Mercè Llimona: [Biblioteca de Catalunya, desembre 2007: catàleg de l'exposició]*. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2007.

▼ Charuca. *I [love] Kawaii*. Barcelona: Monsa, 2010.

▼ Cooley, Maureen. *Behind illustrations 2*. Barcelona: Index Book, cop. 2013.

▼ Diego Fuertes, Francesc de. *IMÁGENES: imatges*. [S.l.]: Innovalibros, 2012.

▼ Joma. *Cadascú ja s'ho sap*. [Barcelona]: Dits de Rosa/Edició Singular, 2012.

▼ Lozano Jaén, Javier. *Mitos & leyendas*. [Madrid]: Puré, 2013.

▼ Mariscal. *ABCdари il·lustrat*. Barcelona: Bosch, DL 1978

▼ Minguet Cámara, Eva. *European illustrators*. Sant Adrià del Besòs : Instituto Monsa, DL 2010.

▼Minguet Cámara, Eva. *Ilustración de vanguardia*. Sant Adrià de Besòs: Instituto Monsa, cop. 2008.

▼Olmedo, Alba. *Behind illustrations*. Barcelona: Index Book, cop. 2012.

▼Peeters, Benoît. *Hergé: hijo de Tintín*. [Almería]: Confluencias, cop. 2013.

▼Schonlau, Julia. *Handmade illustrators: novela gráfica & cuentos*. Sant Adrià de Besòs: Monsa, cop. 2013.

▼Suárez, Mario. *Ilustradores españoles: dibujos, formas y colores que harán tu vida más bella*. Barcelona, [etc.]: Lunweg, cop. 2013.

▼Ulmer, Renate. *Alfons Mucha: 1860-1939: artista del Art nouveau*. Colonia: Taschen, cop. 2002.

▼Zeegen, Lawrence. *50 años de ilustración*. Barcelona: Lunweg, cop. 2014.

-RECALLS D'IL·LUSTRACIONES-

“Todo me inspira, aunque es posible que no sea cierto. Pueden ser objetos de la casa, con formas ergonómicas, muebles de líneas contemporáneas. También elementos decorativos históricos, los edificios, la tapicería, la porcelana, la heráldica. Cualquier cosa que provenga de museos de antropología y arqueología. Cuando la gente me pregunta qué me inspira puedo enlistar cientos de cosas, pero en realidad es más que esto. Me gustan los grabados en piedra, las alfombras tejidas, las pinturas de arena, espejos, patrones hindús y japoneses. Sería más fácil hacer una lista de lo que no me inspira.”

Dan Funderburgh

▼*100% ilustración*. A Coruña: Bululú, DL 2013.

▼Biegeleisen, J. I. *1001 cartoon-style illustrations*. New York: Dover, cop. 1996.

- ▼ *Brands & illustrators*. Sant Adrià de Besòs: Monsa, cop. 2013.
- ▼ *Collage: illustrations cut & paste*. Sant Adrià del Besòs: Monsa, cop. 2013.
- ▼ *Corner and border designs 1900*. Amsterdam: Pepin Press, cop. 1998.
- ▼ *Designs of nature*. Amsterdam: Pepin Press, cop. 1997,
- ▼ *Early advertising alphabets, initials and typographic ornaments*. New York: Dover, cop. 1995.
- ▼ *Heck's pictorial archive of nature and science*. New York: Dover, cop. 1994.
- ▼ *Ideas in motion*. Modena: MP Studio Design, [20--].
- ▼ *Illustration now! 2*. Köln [etc.]: Taschen, cop. 2007.
- ▼ *Illustration now! 3*. Köln [etc.]: Taschen, cop. 2009.
- ▼ MacKenna, Martin. *Fantasy art now: ilustración fantástica contemporània*. Barcelona [etc.]: Gustavo Gili, cop. 2009.
- ▼ Quinn, Gerard. *The Clip art book: a compilation of more than 5000 illustrations and designs*. New York: Crescent, 1990.
- ▼ Schonlau, Julia. *Illustration unzipped: la ilustración*. Barcelona: Promopress, cop. 2012.
- ▼ *Ultimate illustration!* Sant Adrià del Besòs: Instituto Monsa, DL 2013.
- ▼ *Victorian pictorial borders: 124 full-page designs*. New York: Dover Publications, cop. 1984.

-CÒMIC-

“El cómic ha tenido un significado muy importante en mi vida. Desde pequeño leía a Tintín y mis padres me enseñaron las historietas de Ásterix y Obelix. El cómic me resultaba muy atractivo y aprendí muchos estilos de dibujo. Al principio los copiaba, luego empecé a dibujar de forma libre.”

Santiago Sanchís

▼Hoorn, Mélanie van der. *Bricks & balloons: architecture in comic-strip form*. Rotterdam: 010 Publishers, 2012.

▼Rodríguez, José Joaquín. *King Kirby: Jack Kirby y el mundo del cómic*. Palma de Mallorca: Dolmen, 2013.

▼Skinn, Dez. *Comic art now: ilustración de cómic contemporánea*. Barcelona: Gili, cop. 2009.

-HUMORISME-

“Ya desde el principio mi preocupación fue, por una parte, dar un punto de vista sobre lo que pasaba que no desmereciera en el conjunto de opinadores del diario y, por la otra, y no menos importante, encontrar mi propia voz como humorista gráfico. Los chistes de Mingote eran de una manera, los de Forges de otra, los de El Roto, los de Ferreres, los de Máximo... bueno, pues los míos tenían que tener también personalidad propia y ser reconocibles.”

Manel Fontdevila

▼Fontdevila, Manel. *¡La crisis está siendo un éxito!* Bilbao: Astiberri, 2011.

- ▼Fontdevila, Manel. *No os indignéis tanto*. Bilbao: Astiberri, 2013.
- ▼Gorey, Edward. *La colla Mata-Degolla, o, Després d'una excursió*. Barcelona: Angle, 2008.
- ▼Joma. *Uns i altres = Some and others = Unos y otros*. Barcelona: Dits de Rosa, 2011.
- ▼Kap. *Manar! manar!: com s'ho munten per mantenir-se a la poltrona*. Barcelona: Angle, 2009.
- ▼*El libro rojo de Mongolia*. Barcelona: Random House Mondadori, 2013.
- ▼Perich, Jaume. *Autopista*. Barcelona : Ares y mares, 2012.

-RETRATS-

- ▼Civardi, Giovanni. *El retrato: cómo dibujar rostros y figuras*. Madrid: Drac, cop. 2007.
- ▼Schonlau, Julia. *Retrato experimental: ilustración contemporánea de lápiz a digital*. Sant Adrià de Besòs: Monsa, cop. 2013.
- ▼Schonlau, Julia. *Retrato imaginario: ilustración contemporánea de lápiz a digital*. Sant Adrià de Besòs: Monsa, 2013.

-IL·LUSTRACIÓ DE MODA-

- ▼Downton, David. *Grandes artistas de la ilustración de moda*. Barcelona: Blume, 2011.
- ▼Glenville, Tony. *Los nuevos iconos de la ilustración de moda*. Barcelona: Blume, 2013.
- ▼Morris, Bethan. *Ilustración de moda*. Barcelona: Blume, 2007.

-IL·LUSTRACIÓ DE LLIBRE INFANTIL-

“Durante mucho tiempo me sentí fuera de lugar en todas partes, por ejemplo yo hacía un libro para niños y le daba una calidad pictórica, pero me decían que era demasiado pretencioso, sin embargo me iba a una galería y me decían que era muy infantil o que era una tontería. Pero a mí, eso era lo que me salía y no podía hacer otra cosa que lo que me salía. Ahora me han metido dentro de este paquete que en el fondo me da igual. Por que el tema del pop surrealista es la necesidad de poner etiquetas a las cosas pero no tiene realmente un fondo.”

Sergio Mora

- ▼ *American illustrators for kids*. Sant Adrià de Besòs: Monsa, DL 2013.
- ▼ Castillo, Montserrat. *Grans il·lustradors catalans del llibre per a infants: 1905-1939*. Barcelona: Barcanova : Biblioteca de Catalunya, 1997.
- ▼ Hatsumi, Kenichi. *Futuristic illustrations for kids of the Showa Era, our 21st Century*. [Tokio]: Seigensha, 2012.
- ▼ MacCannon, Desdemona. *Escribir e ilustrar libros infantiles*. Barcelona: Acanto, cop. 2009.
- ▼ Meyer, Susan E. *A treasury of the great children's look illustrators*. New York: Harry N. Abrams, cop. 1983.
- ▼ Salisbury, Martin. *Ilustración de libros infantiles: cómo crear imágenes para su publicación*. Barcelona: Acanto, cop. 2005.
- ▼ Salisbury, Martin. *Imágenes que cuentan: nueva ilustración de libros infantiles*. Barcelona [etc.]: Gili, cop. 2007.

-ÀLBUMS IL·LUSTRATS-

Seleccionats per la biblioteca

- ▼ Alejandro, Álvaro. *Circoxidado: el gran espectáculo de Crispín Capote & Flamarión*. Il.: Mora, Sergio. Sevilla: Kalandraka, cop. 2012.
- ▼ Bădescu, Ramona. *Pomelo viaja*. Il.: Chaud, Benjamin. Barcelona: Kókinos, cop. 2010.
- ▼ Barnett, Mac. *Llana a dojo*. Il.: Klassen, Jon . Barcelona: Joventut, 2013.
- ▼ Barnett, Mac. *En Jan i en Pep fan un forat*. Il.: Klassen, Jon. Barcelona: Joventut, 2014.
- ▼ Carter, David A. *Veó-Veo*. Il.: Barcelona: Combel, 2012.
- ▼ Carlain, Noé. *Què llegeixen els animals abans d'anar a dormir*. Il.: Duffaut, Nicolas. Barcelona: Juventud, 2011.
- ▼ Ferrándiz, Elena. *El abrigo de Pupa*. Barcelona: Thule, cop. 2010.
- ▼ Grant, Joan. *Gat i Peix*. Il.: Curtis, Neil. Barcelona [etc.]: Albur [etc.], 2005.
- ▼ Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm. *Cenicienta*. Il.: Kveta Pacovská. [Madrid]: Kókinos, cop. 2012
- ▼ Hibernia, Eva. *Ratilles blaves*. Il.: Kijkrailas, Nilobon. Barcelona: La Galera, 2013.
- ▼ Hole, Stian. *El final del verano*. [Madrid]: Kókinos, cop. 2007.
- ▼ Innocenti, Roberto. *La casa*. Il.: Lewis, J. Patrick. [Sant Cugat del Vallès]: Símbol, 2009.
- ▼ Keselman, Gabriela. *No te vayas...* Il.: Rubio, Gabriela. [Madrid]: Kókinos, cop. 2009.
- ▼ Lee, Suzy. *Zoo*. Madrid: Cuatro Azules, 2010.

▼Liao, Jimmy. *Escondarse en un rincón del mundo*. [Cádiz]: Barbara Fiore, cop. 2010.

▼Martí, Meritxell. *10 viatges i 1 somni*. Il.: Salomó, Xavier. Barcelona: Combel, 2009.

▼Luján, Jorge. *Tarde de invierno*. Il.: Sadat, Mandana. [Madrid]: Kókinos, cop. 2007.

▼Monedero, Daniel. *La gran orquesta dels animals*. Il.: Pérez, Óscar T. Barcelona: Thule, 2009.

▼Norac, Carl. *Sentimento*. Il.: Drautremmer, Rebecca. Barcelona: Baula, 2006.

▼Núñez, Toño. *Mago Goma*. Il.: Fruitós, Adrià. Sevilla.: Kalandraka, DL 2009.

▼Ormazabal, Joxan. *Sueños de circo*. Il.: Okina, Iraia. Vigo: Faktoría K de Libros, cop. 2009.

▼Pacovská, Květa. *Colores colores: un libro-juego sobre los colores*. [Madrid]: Kókinos, cop. 2011.

▼Puño. *Alfabeto*. Sevilla: Kalandraka, 2012.

▼Rodari, Gianni. *Tonino el invisible*. Il.: Sanna, Alessandro. Barcelona [etc.]: Libros del Zorro Rojo, 2010.

▼Rodari, Gianni. *Confundiendo historias*. Il.: Sanna, Alessandro. Sevilla: Kalandraka, 2004.

▼Rodríguez Bosch, Marta. *El dueño del sueño*. Il.: Villamuza, Noemí. Madrid: Los Cuatro azules, 2009.

▼Rosati, Ivo. *L'home d'aigua*. Il.: Pacheco, Gabriel. Barcelona: Hipòtesi [etc.], cop. 2009.

▼Saki. *El contador de contes*. Il.: Rivera, Alba Marina. Caracas: Ekaré, 2008.

▼Vander Zee, Ruth. *La historia de Erika*. Il.: Innocenti, Roberto. Pontevedra: Kalandraka, 2005.

-ÀLBUMS IL·LUSTRATS-

**Alguns clàssics que no haurien
de faltar a cap biblioteca**

▼Carle, Eric. *La pequeña oruga glotona desplegable*. Madrid: Kókinos, 2009.

▼Falconer, Ian. *Olivia*. Barcelona: Serres, 2001.

▼Grahame, Kenneth. *El viento en los sauces*. Il.: Shepard, Ernest H. Barcelona: Juventud, 2004.

▼Innocenti, Roberto. *Rosa Blanca*. Santa Marta de Tormes: Lóquez, 2002.

▼Jansson, Tove. *El pare Mumin i el mar*. Barcelona: La Galera, 2011.

▼Lionni, Leo. *Nadarín*. [Sevilla]: Kalandraka, 2007.

▼Lobel, Arnold. *L'oncle elephant*. Barcelona: Hipòtesi, 2011.

▼MacKee, David. *L'Elmer*. Barcelona: Beascoa, 2006.

▼Sendak, Maurice. *Donde viven los monstruos*. Madrid: Alfaguara, 2005.

▼Ungerer, Tomi. *Hombre Luna*. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2012.

PROCLAMATION!

We are tired of hearing the picture book is in trouble, and tired of pretending it is not. And so:

WE BELIEVE

- *Imitation, laziness, and timidity are poisoning a great art form.*
- *A picture book should be fresh, honest, piquant, and beautiful.*
- *Children's books merit grown-up conversation.*
- *Grown-up conversation doesn't mean asking kids to leave the room.*
- *We write for children, adults who read with children, and adults who simply enjoy children's books – in that order.*
- *We should know our history.*
- *We must cease writing the same book again and again.*
- *We need a more robust criticism to keep us original.*
- *The line between author and illustrator is irrelevant.*
- *The line between moral and meaning is paramount.*
- *It is right that anything a child sees, feels, or thinks be our grist.*
- *Picture books are a form, not a genre.*
- *Good design fosters good reading.*
- *Picture books look best when their covers face outward.*
- *The tidy ending is often dishonest.*
- *Even books meant to put kids to sleep should give them strange dreams.*

WE CONDEMN

- *The term "kid-friendly."*
- *Convention as crutch.*
- *Glossy paper as default.*
- *The amnesiacs who treasure unruly classics while praising the bland today.*

WE DECLARE

- *Every day we make new children – let us also make new children's books.*

Signed: Mac Barnett, Brian Biggs, Sophie Blackall, Lisa Brown, Kevin Cornell, Carson Ellis, Isol, Laurie Keller, Jon Klassen, Matthew Myers, Tao Nyeu, Sean Qualls, Aaron Renier, Adam Rex, Christian Robinson, Jon Scieszka, Dan Santat, Lemony Snicket, Erin E. Stead, Philip C. Stead, Scott Teplin, Maria van Lieshout

Biblioteca Plaça d'Europa
C./ d'Amadeu Torner, 57 (illa interior)
93 264 86 25 / bibleuropa@diba.cat
www.facebook.com/bpehospitalet

