

centro de arte / dibujo / ilustración

presenta

fina & Estampa

14 ENE — 19 MAY 2019

*«La exposición más instagrameable del año»

#finaestampa

fina estampa

---

22 artistas –nacionales e internacionales, emergentes y establecidos– y más de 100 obras. *Fina estampa. Ilustración y moda* reúne, por primera vez en España, la obra de los creadores que actualmente son referencia en el sector.

Todos están en activo trabajando para marcas o editoriales pero no pertenecen a ninguna escuela. No siguen una misma corriente. Ni siquiera comparten un mismo estilo. Cada una de las 18 voces ha creado su propio lenguaje.

Esta exposición profundiza en el trabajo de una nueva generación cuyo talento traspasa la línea sartorial para convertirse en dibujos que reflejan una sección del arte contemporáneo.

Durante la que ya se considera como su Segunda Edad de Oro, es el momento de reivindicar la ilustración de moda como una forma de arte en sí misma.

la exposición

Los ilustradores han sido los primeros testigos y divulgadores de las tendencias. Alguna obra de Pisanello, en pleno siglo XIV, o de los pintores del siglo XVII que se lanzaron al estudio de vestuarios, se pueden considerar como los primeros ejemplos de bocetos de moda.

En los siguientes siglos, XVIII y XIX, la ilustración de moda se desarrolló como una forma de arte autónoma. Se desligaba así de su propósito original como boceto técnico para sastres o costureras y se convertía en una disciplina que reunía todos los aspectos que hacían moderna una figura.

Como tales, los primeros figurines aparecieron en 1759 en la revista *The Lady's Magazine*, mientras que su boom se produjo a finales del siglo XIX gracias a publicaciones como *Harper's Bazaar* o *Vogue*. Pese a los antecedentes históricos, la ilustración de moda es un fenómeno característico del siglo XX, cuando diseñadores como Jean Patou o Georges Lepape empiezan a utilizar la ilustración de moda como herramienta publicitaria.

En la década de los años 20, Karl Erickson esbozó la imagen de Chanel y produjo casi 50 portadas de *Vogue*. René Gruau ayudó a difundir el "New Look" de Christian Dior y el primer oficio de Andy Warhol cuando llegó a Nueva York en la década de los 50 fue dibujar sombreros y zapatos para *Harper's Bazaar*. Otros pioneros junto a Gruau y Lepape fueron Bernard Blossac o René Bouché. Es durante estos años cuando asistimos a la Edad de Oro de la ilustración de moda. Su objetivo: crear la ilusión de una vida social moderna y llevada al nivel más alto de sofisticación y estilo.

Con la llegada de los 70, tras el triunfo de las líneas del puertorriqueño Antonio López (Antonio), la fotografía se impuso relegando la ilustración, aunque hoy vive su Segunda Edad de Oro. Más allá de la continua colaboración con cabeceras o casas de moda, esta disciplina ha resurgido con fuerza en la era de Instagram, donde una sociedad ávida de novedades ha encontrado en los ilustradores de moda uno de sus contenidos predilectos.

En una época en la que todo el mundo puede tomar una fotografía y editarla en el momento con filtros y aplicaciones con un resultado profesional, siguen siendo solo algunos los dotados con la capacidad de dibujar lo que tienen delante. Por ello, la ilustración de moda puede entenderse como una narración distinta que celebra una visión personal e íntima.

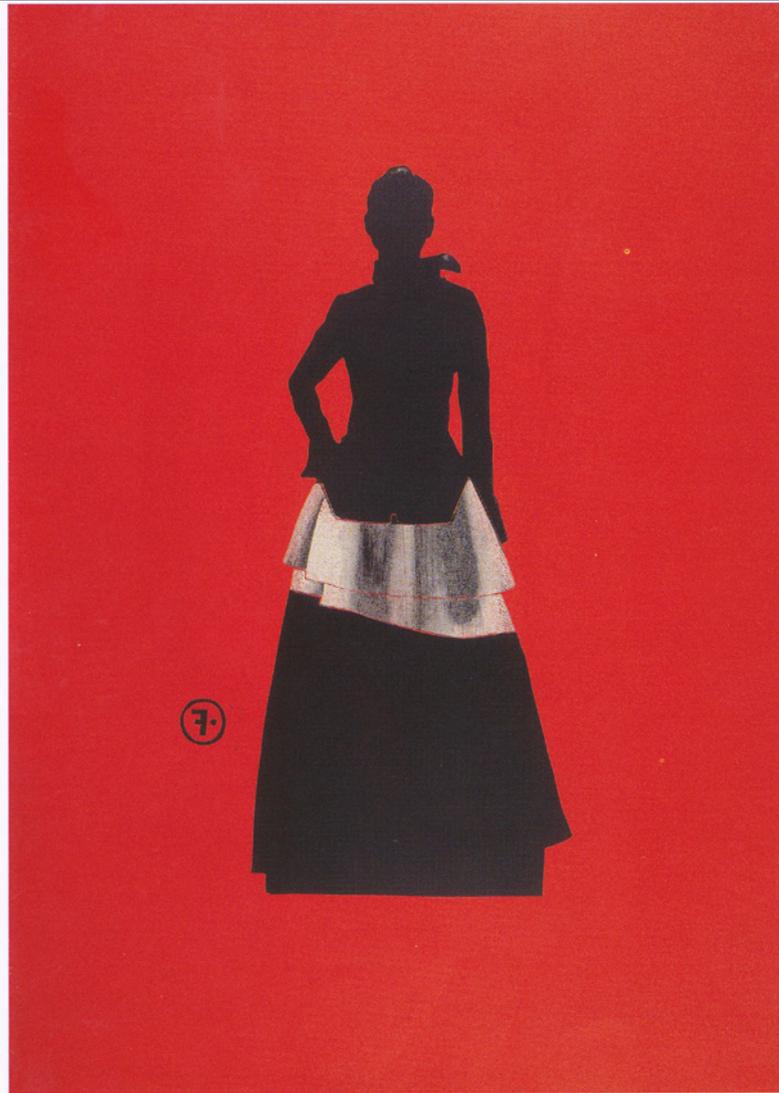
A veces, la moda que producen las pasarelas y la imagen que transmiten las campañas de publicidad de las grandes marcas pueden estar alejadas de las personas. El dibujo es algo más cercano, más emocional y permite interpretar lo que se ve de manera más subjetiva.

El poder de la ilustración radica en el potencial de su abstracción, que fija la imagen en la mente del espectador con más eficacia que una fotografía realista. Por esta razón, la ilustración de moda se ha ocupado durante más de cien años en descubrir la esencia del estilo.

Cada ilustración es más que un reflejo de los tiempos; es también el estilo característico del artista. Representa el espíritu de las últimas décadas y evoca la evolución de la moda, siendo hoy tan relevante lo que se ve sobre las pasarelas como la manera en que es reinterpretado en la calle.

Los 22 maestros contemporáneos de la ilustración de moda que conviven esta muestra no comparten una técnica concreta o una característica en común. Unos utilizan el lápiz, otros el pincel digital, otros la acuarela; pero en todos los casos, el resultado es una imagen atractiva, elegante y única, es decir, una “fina estampa”.

Con *Fina estampa. Ilustración y moda*, se reúne en una misma sala el trabajo de los creadores que están agitando la industria de la moda y las redes sociales. Se trata de un proyecto con un potencial impacto viral y un alcance que trasciende nuestras fronteras.

—
—

«Sus primeras ilustraciones aparecieron en *Vanity* de la mano de la periodista de moda Anna Piagi. Desde entonces, su estilo claramente pop marcado por el uso de colores fuertes y llamativos, ha ilustrado reportajes en revistas de tendencias como *Vogue*, *Numero* o *Interview*».

@blairz
114.9 mil seguidores

«Sus dibujos, influenciados en gran medida por la fotografía de moda, están cargados de expresión, modernidad y espontaneidad. Su trabajo cuenta con el beneplácito de diseñadores y marcas como Óscar de la Renta, Saks Fifth Avenue, *Vogue Korea*, *Harper's Bazaar* o Prada».

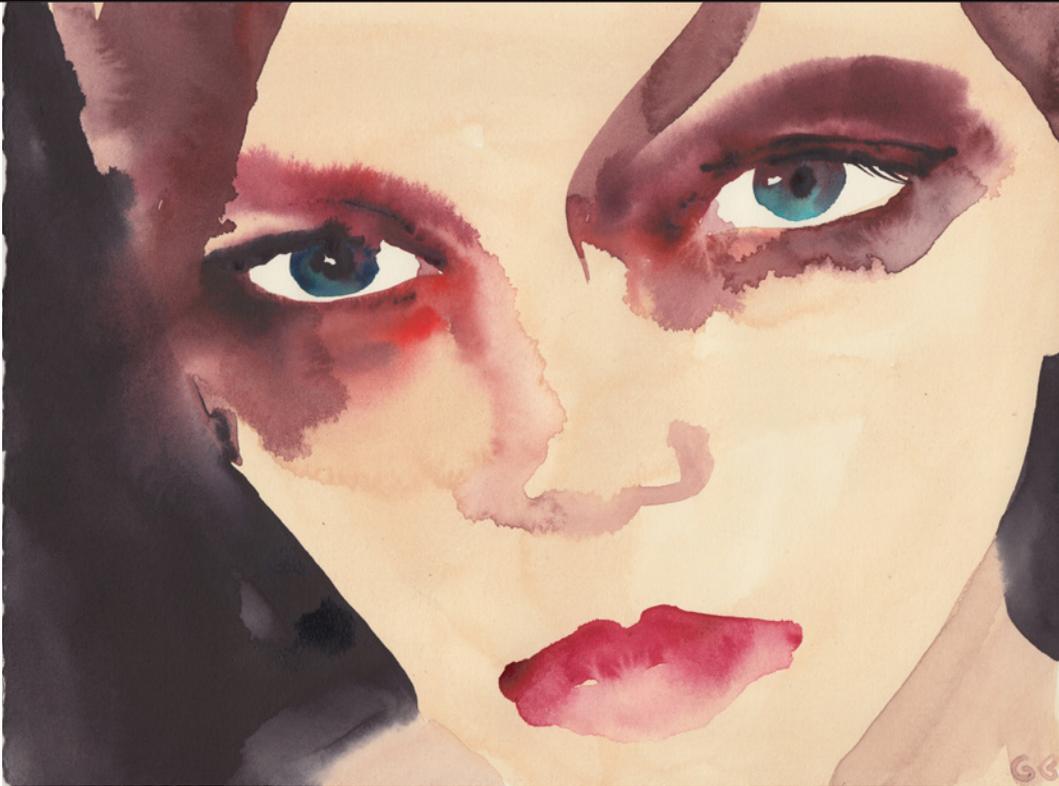
@jasonbrooksart
17,3 mil seguidores

«Sus clientes incluyen Chanel, Dior y Louis Vuitton. Su estilo es clásico, de líneas sutiles, límpidas y estilizadas; con un fuerte sentido contemporáneo que se funde con una belleza intemporal».

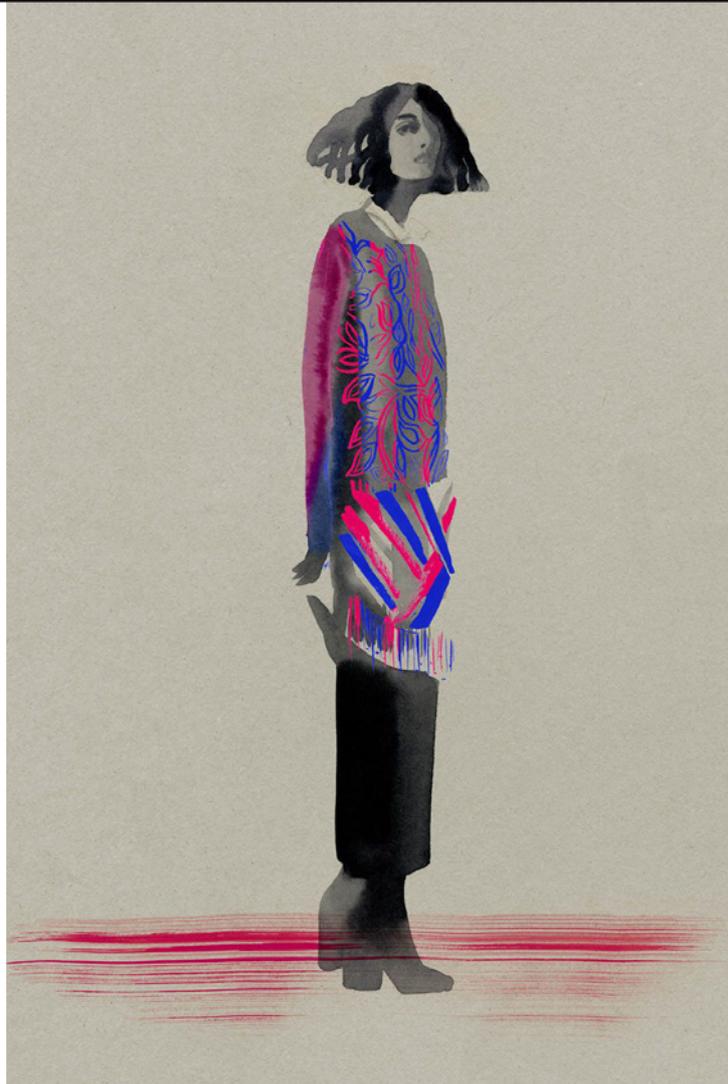
@helendebullock
71.3 mil seguidores

«Esta ilustradora y diseñadora gráfica londinense ha trabajado para firmas de moda como Ralph Lauren, Phoebe Philo o Louis Vuitton. Su estilo se define por la proliferación de trazos gruesos y el uso de colores estridentes, los cuales logran captar la esencia del objeto representado a través de un trabajo donde conviven improvisación y experimentación».

@buttonfruit
87,6 mil seguidores

«Gill Button es una artista británica con sede en Londres desde su cuenta de Instagram Buttonfruit ha ido abriéndose camino en el mundo de la moda y la pintura. Destacan entre sus trabajos su numerosa colección de ilustraciones en óleo de los personajes más conocidos del mundo de la moda».

@cecilia_carlstedt
19.4 mil seguidores

«Fusionar técnicas es uno de los rasgos más identificativos de los lienzos de Carlstedt. Pintura con espray, collage o acrílicos conviven en sus ilustraciones donde la experimentación cobra un papel fundamental. Ha trabajado para firmas como Salvatore Ferragamo, Nina Ricci o Anya Hindmarch, y revistas como *W* o *Vogue*».

Jean Philippe Delhomme 07

@jeanphilippedelhomme
27.4 mil seguidores

«Nadie ha retratado como él el universo hipster. Su trazo sencillo cargado de ironía y sus escenas cotidianas modernas –presentes en su conocido blog *The Unknown Hipster*– le han servido para hacerse con un lugar privilegiado dentro de la ilustración de moda».

@ daviddownton
81,8 mil seguidores

«Empezó su carrera ilustrando proyectos editoriales y para publicidad. Hoy, es considerado uno de los ilustradores de moda más importantes del mundo. Su trabajo ha aparecido en las revistas más importantes del mundo y ha servido de imagen a marcas de la talla de Chanel, Oscar de la Renta o Tiffany».

@rfumanal
5453 seguidores

«La volatilidad de sus trazos y la elegancia con la que representa en sus dibujos todo tipo de escenas caracterizan el trabajo de este artista nacido en Huesca. Hasta la fecha ha trabajado para firmas como Fred Perry, Mango, Adam Selman, Carolina Herrera Parfums, Moncler, Jean Paul Gaultier Parfums, The North Face, entre otros».

@lauragulshani
6601 seguidores

«Amante confesa de la obra de Matisse, los dibujos de esta ilustradora con base en Toronto se definen por una paleta de color vibrante y un cuidado pasmoso del detalle, que traza a base de acrílicos, acuarela y simples rotuladores. Missoni, Chanel, Saks Fifth Avenue o Burberry ya han llamado a su puerta».

@richard_haines
61.3 mil seguidores

«Miuccia Prada fue en 2008 la primera en captar el potencial del antes diseñado americano, reconvertido ahora en uno de los ilustradores de los más solicitados por las firmas de lujo gracias a su trazo sencillo, urgente y espontáneo».

@amelie.hegardt
16.2 mil seguidores

«Emoción, seducción y movimiento son las palabras que mejor definen los dibujos de esta ilustradora artista y profesora de ilustración sueca nacida en Canadá. En su cartera de clientes figuran nombres como Martin Margiela, Isabel Marant, SHOWstudio, MAC, Juicy Couture, o H&M».

@jiakuann
2.863 seguidores

Esta joven ilustradora china ha trabajado para revistas como L'Officiel Hommes China, GQ China y FHM China. Cuidados al más mínimo detalle, sus expresionistas dibujos están realizados con acuarelas de tonos brillantes. Cada trazo respira un aire de frescura, trasladando al espectador a un mundo único.

@richardkilroy
11,6 mil seguidores

«Su salto a la palestra de la ilustración de moda vino de la mano de Dior en 2010. De una belleza incontestable, sus dibujos, de un complejísimo minimalismo, casi siempre realistas y deliberadamente inacabados, se reconocen por una magistral habilidad a la hora de retratar a lápiz las luces y las sombras, así como por sutiles notas de color que hacen de contrapeso al interior del lienzo».

@jordilabanda
102.7 mil seguidores

«Los estilizados y reconocibles personajes que viven en sus creaciones han hecho de este ilustrador barcelonés de origen uruguayo uno de los nombres clave en la moda y la publicidad de los últimos veinte años, trabajando para marcas como Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, L'Oréal, Reebok, Zara, Adidas o Swarovski, entre otras muchas».

Aurore de La Morinerie 16

@auroredelamorinerie
8.257 seguidores

Su formación en Moda la llevó a trabajar para numerosos editoriales de moda en revistas y editoriales, y para firmas como Hermès o Issey Miyake. Sus hermosos dibujos, para los que utiliza tinta china y acuarela, oscilan entre la abstracción y un minimalismo expresivo.

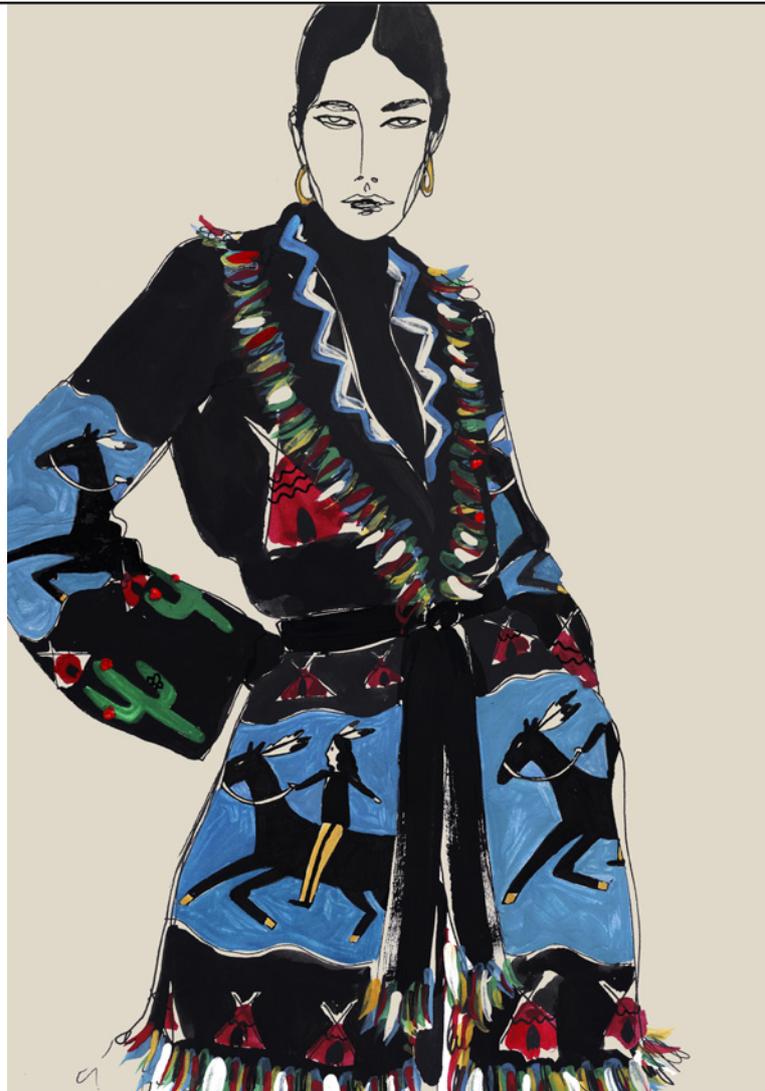
@tanya_ling
48,1 mil seguidores

«Es uno de los nombres imprescindibles en la ilustración de moda internacional. Tras trabajar en el estudio de Christian Lacroix, Ling ha publicado sus ilustraciones en las publicaciones *Harper's Bazaar*, *Vogue*, Louis Vuitton y Selfridges. El V&A Museum de Londres llegó a adquirir 50 dibujos suyos para sus fondos».

@iseejowy
9518 seguidores

«Lápiz o tinta son los únicos materiales con los que esta ilustradora afincada en Rotterdam da vida a sus extravagantes, expresivos y siniestros personajes siempre vestidos a la última. Esta Egon Schiele de la era moderna ha trabajado para SHOWStudio, Scotch&Soda o el diseñador de vestuario B. Åkerlund».

@ rosiemcguinness
9.242 seguidores

Forma y línea definen el trabajo de esta ilustradora afincada en Londres. Sus dibujos, que traza con pluma y tinta de colores, se han dejado ver en publicaciones como *i-D*, *The New York Times*, Dior, Garage, y en Penguin Books y V&A Museum. Combina su trabajo de ilustradora con la creación de diseños textiles.

@inesmaestre_
4316 seguidores

«Conocida como ‘la Hopper de los millennial’, esta joven artista madrileña puede presumir de haber trabajado para algunas de las firmas de moda más importantes de nuestro país (Uterqüe, Pull & Bear...). Sus ya famosas ilustraciones digitales han protagonizado todo tipo de reportajes de publicaciones como *Vogue* o *L’Officiel*, en los que la moda siempre juega un papel central».

@hiroshi_tanabe
2,210 seguidores

«Es uno de los ilustradores de moda más conocidos a nivel internacional. Su personal estética combina modernidad con tradición japonesa. Algunos de sus clientes incluyen Issey Miyake, Escada, Shiseido, Guerlain, Anna Sui Pucci, *The New Yorker*, *The New York Times*, *Vogue UK*, *Vogue Paris*, *Harper's Bazaar*...»

@unskilledworker
282.3 mil seguidores

«Esta ilustradora británica supo utilizar las redes sociales como altavoz de su arte. Su característico estilo le ha reportado un gran éxito entre la crítica y ha estado presente en las principales cabeceras internacionales, incluyendo Artnet, The New York Times, Vanity Fair, Vogue, Dazed, Harper's Bazaar, i-D o Vice. Su último hit ha sido poner su creatividad al servicio de Gucci, firma para la que sigue cultivando su universo regido por atmósferas cotidianas y personajes variopintos».

el catálogo

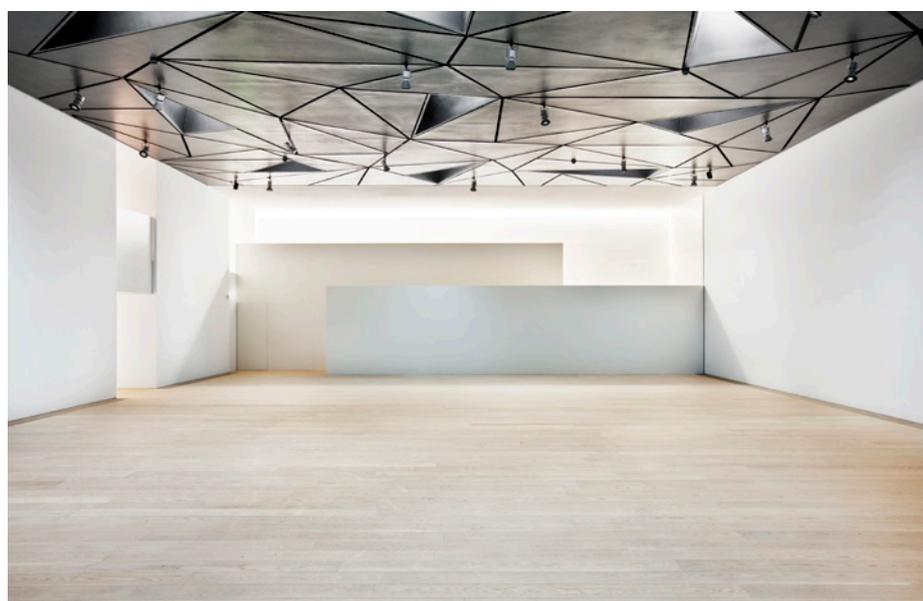
fina
estampa

ILUSTRACIÓN Y MODA

François Berthoud	01
Blair Breitenstein	15
Jason Brooks	17
Helen Bullock	20
Gill Button	29
Cecilia Carlstedt	35
Jean Philippe Delhomme	58
David Downtown	72
Ricardo Fumanal	105
Laura Gulshani	115
Richard Haines	153
Amelie Hegardt	175
Jiakuann	188
Richard Kilroy	210
Jordi Labanda	230
Aurore de La Morinerie	255
Tanya Ling	289
Jowy Maasdamme	305
Rosie McGuinness	329
Inés Maestre	342
Hiroshi Tanabe	358
Unskilled Worker	372

la sala

La exposición se exhibirá en la sala cubo (sala principal) del Museo ABC de Dibujo e Ilustración de Madrid.

el comisario

Jesús Cano es periodista y diseñador. En la actualidad tiene columnas mensuales sobre arte en *Elle Decoration* y *ABC Cultural* (diario ABC). También colabora con otros medios escribiendo de moda y decoración.

Ha comisariado, entre otras exposiciones, *El tiempo del Collage* para la galería Espacio Sin Título, *Paco Rabanne: trayectoria* para Puig o *Tiempo de Feminidad. 10 fotografías españolas* para Omega.

Actualmente es profesor del Máster de Comunicación de El Cultural (diario El Mundo), miembro del jurado de los Premios AD y Patrono de la Fundación Colección ABC.

«A veces (las menos), una sola persona basta para concitar a su alrededor una actividad efervescente. Es el caso de Jesús Cano, del dicho al hecho en menos que tardas en contarlo en tu red social favorita. Él fue el primero que trajo las fotografías de Hedi Slimane a España, botón de muestra de su sagacidad, buen gusto (contemporáneo, que para lo retro existe mucha regla escrita a la que agarrarse) y capacidad de convocatoria. Por su espacio expositivo Sin Título han pasado ya Nagi Noda, Pawson, Chalayan o Nara, apellidos que bastan para hacer salivar a cualquier amante de las buenas tendencias. Además, junto a su selecto equipo en Cano Estudio elabora estrategias impagables de asesoría en comunicación, aconseja con mucho ojo en cuestiones de branding, edita y crea tanto sofisticadísimas arquitecturas de interior como arquitecturas efímeras que quisieras que duraran para siempre. Un vistazo a su listado de clientes (véase su web) sirve de santo y seña para un futuro más que brillante. Deslumbrante».

—Lola Fernández, *Yo Dona (El Mundo)*

Sobre el Museo ABC

El Museo ABC de Dibujo e Ilustración está ubicado en el Barrio del Conde Duque de Madrid, en un moderno edificio de 3.000 m² que acoge la Colección ABC. Cuenta con tres salas de exposiciones, 3 salas de actividades y espacios multiusos. Con un fondo de 200.000 dibujos firmados por más de 1.500 artistas, su colección se inicia en 1891 y recorre todo el siglo XX componiendo una narración ilustrada de nuestra historia a través de imágenes que se publicaron, originalmente en la revista *Blanco y Negro* y en el diario *ABC*.

Entre los objetivos del Museo ABC destacan conservar, estudiar y difundir la Colección ABC, así como diseñar y desarrollar actividades en torno al dibujo y la ilustración contemporánea. Abierto a disciplinas como la animación, el graffiti o el cómic, el Museo ABC es una propuesta única en España y en el continente que en solo 8 años ya se ha convertido en una referencia internacional.

Desde su nacimiento en 2010, el Museo ABC ha desarrollado un amplio programa de formación y divulgación. Siendo la educación uno de sus pilares fundamentales.