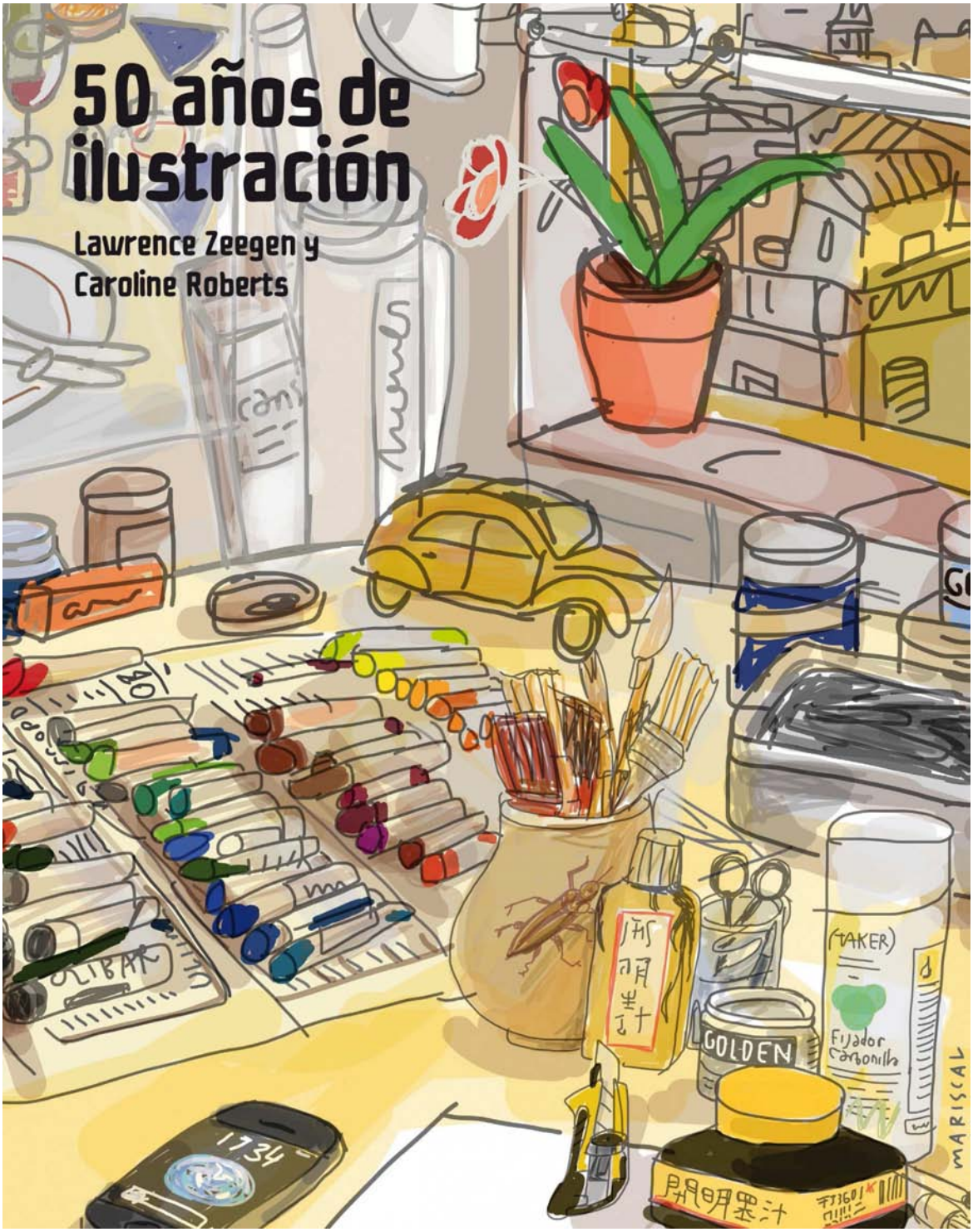
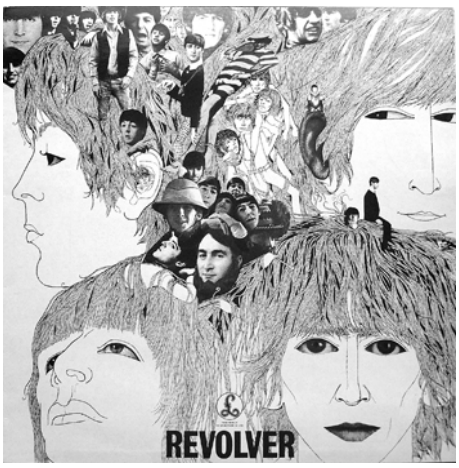
LUNWERG
EDITORES



A la venta el 21 de octubre de 2014

LUNWERG
EDITORES



50 AÑOS DE ILUSTRACIÓN

Steven Heller

- **El primer libro que trata de una manera retrospectiva la historia de la ilustración contemporánea a través de sus artistas más relevantes. Más de 200 ilustradores, tanto artistas consagrados como emergentes y más de 700 ilustraciones desde los años sesenta hasta el siglo XXI.**

- **Recoge las mejores ilustraciones publicadas en todo el mundo en el último medio siglo, analizadas en su contexto histórico, social y cultural: las utopías de los años sesenta, la generación del desencanto en los setenta, los clásicos en la década del diseño, los autores personales en los albores de la era digital de los noventa y a las grandes figuras emergentes del nuevo siglo.**

- **Un homenaje a los dibujantes y al mundo de la ilustración que reconoce la influencia que este arte ha ejercido en nuestras vidas.**

"En un mundo sobresaturado de información, los dibujantes siguen tratando de innovar con nuevas y cada vez más sofisticadas herramientas. Porque el deseo de comunicarse a través del lenguaje visual sigue siendo tan necesario hoy como lo era en los orígenes de la humanidad".

Octubre 2014. La ilustración y el trabajo de los ilustradores se han revalorizado en los últimos años hasta convertirse en **una de las formas artísticas con mayor repercusión y más valoradas.** Pero no es algo nuevo; si echamos una mirada a la historia vemos que la ilustración ha formado siempre parte de la vida del hombre, desde aquellos primeros dibujos hechos con el dedo sobre el techo de una cueva o con un palo en una superficie de arena. La ilustración es, y ha sido siempre **"el arte de la calle", un reflejo de cómo vivimos.** La ilustración comunica, educa, entretiene, informa, inspira y seduce, pero además, en el siglo XXI continúa siendo una de las formas de comunicación más directas que existen, y, por lo tanto, una excelente manera de explicar historias y evocar sentimientos.

“50 años de ilustración”, publicado en español por Lunwerg, reúne por primera vez las mejores ilustraciones publicadas en todo el mundo en el último medio siglo. Analizando **el contexto en el que se realizaron dichas obras** y lo que ocurría en aquel momento en el mundo en el ámbito de la cultura popular (música, literatura, cine, teatro, arte y diseño), este libro muestra la naturaleza cambiante de la sociedad y nos descubre la importancia de la ilustración como disciplina fundamental, entendida como el “arte de la gente”. Valorando su importancia retrospectiva, podemos reconocer la influencia que ha ejercido en nuestras vidas.

Este libro realiza un panorama completo a través de **más de 200 ilustradores de todo el mundo**, apoyado con **más de 700** ilustraciones desde los años sesenta hasta el siglo XXI. Una impresionante galería de talento de ilustradores consagrados y emergentes que es también un homenaje al mundo de la ilustración. **Organizado por décadas,** encontramos a los protagonistas de las **utopías de los años sesenta** (Marice Sendak, Saul Steinberg, Edward Gorey), a **la generación del desencanto de los setenta** (Alan Aldridge, Roger Dean, Jan Pienkowski), a los **clásicos en la década del diseño** (Spiegelman, Quentin Blake), **autores personales en los albores de la era digita**l de los noventa (Mariscal, Gary Baseman, Sara Fanelli) o a las **grandes figuras emergentes** del nuevo siglo (Alex Trocut, Shepart Fairey o Dario Adanti).

Este es un libro de consulta imprescindible para todos aquellos que aman la ilustración, donde encontrar información, inspiración, emoción visual y creatividad.

CINCO DÉCADAS, 200 ILUSTRADORES

LOS 60 LA ERA DEL IDEALISMO UTÓPICO

Este libro arranca en 1960, en el momento en el que estalló la Revolución Cultural en China y en el que Occidente vivía su propia revolución cultural y social. Los maravillosos sesenta fueron una época de cambios sociales y políticos sin precedentes, en la que los hijos del *baby boom* de la posguerra mundial encaraban la vida con un optimismo inédito hasta la fecha. Fue la década del sexo, las drogas, el rock and roll, los primeros movimientos juveniles, del feminismo, el movimiento por los derechos civiles o el ecologismo.

La ilustración desempeñó en estos años un papel fundamental porque **captó el espíritu de la década y no solo a nivel visual.** Por primera vez el ilustrador no estaba únicamente sujeto a intereses comerciales y gracias a la prensa contracultural, los artistas pudieron expresarse por fin al margen del arte hecho solo para vender. También fue l**a época de las portadas de discos míticas** (como la del *Revólver* de los Beatles en 1965, obra de Klaus Voormamm, o la del retrato de Bob Dylan de Milton Glases, las portadas de la revista *Oz* que ilustró Martin Sharp y lo fructífero de la colaboración entre Rick Griffin y los Grateful Dead.

MILTON GLASER
PAUL DAVIS
SEYMOUR CHWAST
MICHAEL ENGLISH
ROBERT CRUB
BERNIE FUSCHS
JOE DEMERS
HEINZ EDELMANN
MARTIN SHARP
BERNARD BUFFET
RICK GRIFFIN
ROMAN CIESLEWICZ
JAN LENICA
TOM MCNEELY
SAUL STEINBERG
BRIAN LOVE
ROBERT MASSIN
ANDRÉ FRANÇOIS
VICTOR MOSCOSO
EDWARD GOREY
BEN SHAHN
TAKASHI KONO
ROY SCHNACKENBERG
AL PARKER
TOMI UNGERER
MIGHEL QUAREZ
ROLAND TOPOR
MAURICE SENDAK
PHILIP HAYS
YUSAKU KAMEKURA
ROBERT WEAVER
RONALD SEARLE
PAULINE BAYNES
KLAUS VOORMANN

LOS 70. LA DÉCADA DEL DESCONTENTO

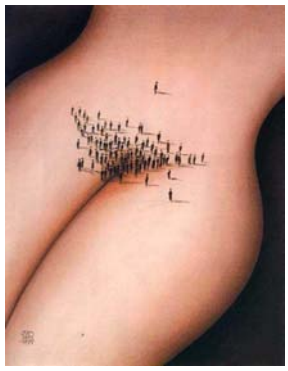
El idealismo utópico de los sesenta dio paso en los setenta a una generación que estaba a punto de hacer frente a una **devastadora crisis económica**, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. El **realismo sombrío** de los setenta (el paro masivo, los cortes de electricidad, los desastres nucleares, los disparos de la policía en Soweto…) acabó con el optimismo hedonista de la década anterior. Una **nueva subcultura, henchida de un realismo pesimista**, acababa de nacer. El *glam* se despedía, el *punk* acababa de aterrizar.

En este contexto de descontento generalizado, **la ilustración vivió una nueva explosión**. Surgieron nuevos creadores. En Japón, en Alemania, en Francia, en Polonia... en todo el mundo. Todos ellos dotados de una nueva sensibilidad gráfica, acorde con la década. Todo se volvió más oscuro. Como oscuras y fantásticas son las portadas de Yes y Steve Howe de la época, obra de Roger Dean, y la que Guy Peellaert facturó, a principios de los setenta, para el *Diamond Dogs* de David Bowie. En Inglaterra triunfaba la sátira de Gerald Scarfe en una época en la que el minimalismo gráfico de Shigeo Fukuda se rebelaba contra la guerra.

FRED OTNES
VIRGINIE THEVENET
LOU BEACH
FRITZ EICHENBERG
CHLOE CHEESE
IAN BECK
ROBERT ANDREW PARKER
FRANCISZEK STAROWIEYSKI
PHILIP CASTLE
WENDEL MINOR
JACQI MORGAN
SHIGEO FUKUDA

ROGER HANEÇJACK UNRUH
JEAN-MICHEL FLOLON
GEORGE HARDIE
VRAND HOLLAND
JANOSCH
KAZUMASA NAGAI
BARBARA NESSIM
GUY PEELLAERT
GERAD SCARFE
MICK HAGGERTY
ANTONIO LÓPEZ
ROGER DEAN
PETER LLOYD
RAMÓN MIHAESCO
ALAN ALDRIDGE
JAN PIENKOWSKI
MARK ENGLISH

LOS 80. LA DÉCADA DEL DISEÑO



En los años 80 llegó el diseño; los yuppies estaban al mando y la clase media se volvió decididamente ambiciosa. Par entonces la generación del baby boom había dado paso a una juventud hedonista, adicta a todo lo que el dinero pudiera comprar. Era la época de las marcas, la era en la que "lo diseñado" era deseable, sin importar lo que fuese. Oliver Sone estrenaba *Wall Street* (1987) mientras la revista *The Face*, una especie de biblia del diseño de la década, cantera de nuevos ilustradores, presidía las mesitas de centro de los apartamentos mejor decorados del mundo. El contraste era la cruda realidad: el desastre nuclear de Chernóbil, la explosión del Challenguer, el descubrimiento del sida… Sonaban el *Thriller* de Michael Jackson y el *Río* de Durán Durán. Los Ochenta fueron los años del color, la ornamentación excesiva y el estilo superficial.

Con estas coordenadas, **la ilustración se convirtió en algo indispensable**. Cualquier superficie podía ilustrarse, podía diseñarse, y los ilustradores se convirtieron en algo así como la élite de ese nuevo mundo y empezaron a trabajar no solo en publicidad sino también en diseño de contenidos y contenedores (packaging) y de todo tipo de productos. En 1984 llegó el primer Mac que con el tiempo marcaría el fin del diseño analógico pero lo cierto es que los ilustradores de los ochenta disfrutaron de la fiesta hasta el final

HUNTER MUIR
IVAN CHERMAYEFF
GARY PANTER
RUSSELL MILLS
BARNEY BUBBLES
TOM CURRY
GUY BILLOUT
SELÇUK DEMIREL
BRIAN GRIMWOOD
SUSI KILGORE
ANDRZEJ DUDZINSKI
MACIEK ALBRECHT
GERRY HAMPTON
QUENTIN BLAKE
SYD BRAK
ART SPIEGELMAN
ASUN BALZOLA
FINA RIFA
LIONEL KOECHLIN
PAUL LEITH
R.O. BLECHMAN
DAN FERN
MARK HESS
STASYS EIDRIGEVICIUS
MICK BROWNFIELD
MARZENA KAQALEROWICZ

PATRICK NAGEL
ANDRZEJ KLIMOWSKI
SUE COE
JOHN VERNON LORD
IAN POLLOCK
MARSHALL ARISMAN
STEVEN GUARNACCIA
NIKOLAUS HEIDELBACH
IKKO TANAKA
MICHAEL FOREMAN
BUSH HOLLYHEAD

LOS 90. EL AMANECER DIGITAL

Lo digital fue abriéndose camino poco a poco en la década de los noventa. Los ilustradores de la vieja escuela se mostraron reacios en un principio a dibujar con el ratón aferrándose al lápiz, el rotulador y el pincel. A principios de los 90, con la guerra retrasmitida del Golfo y la MTV trazando el ascenso y caída del *britpop*, estábamos muy cerca de que hubiera un ordenador en cada hogar. El auge de internet convirtió el mundo en una aldea global

Fue la década de los disturbios raciales en Los Ángeles, del desmembramiento de la Unión Soviética, del final del apartheid y del histórico tratado de paz de Irlanda del Norte. La frialdad del diseño de los 80 era historia porque **los artistas de los noventa eran capaces de dotar a lo digital de la calidez de lo artesanal**: tanto Gary Basean en Estados Unidos, como Sara Fanelli y Andy Martin en Inglaterra, eran capaces de unir lo nuevo, lo digital, a un trazo más propio del siglo que estaban a punto de dejar con resultados impresionantes.

MARISCAL
JOHN HERSEY
BRETT RYDER
KAM TANG
ANDY MARTIN
MASAKO EBATA
WOLF ERLBRUCH
KATE GIBB
RIAN HUGHES
IAN WRIGHT
DAVE KINSEY
GARY BASERMAN
OLAF HAJEK
MICHAEL BARTALOS
ARCHER/QUINNELL
ISTVAN BANYAI
RAFA GARRES
IAN WHADCOCK
NANCY STAHL
MICHAEL GILLETE
BRIAN CRONIN
SARA FANELLI
CALEF BROWN
GERALD BUSTAMANTE
PAUL SLATER
STEFF PLAETZ
CHRISTOPH NIEMANN
EBOY
HENRICK DRESCHER
JOSH GOSFIELD
JEFF FISHER
IZHAR COHEN
JORDIN ISIP
GRAHAM RAWLE
BERNHARD OBERDIECK
RAFAL OLBINSKI
JASON FORD
JOOST SWARTE
AMY GUIP

LOS 00. LA NUEVA OLA

La primera década del siglo XX comenzó de forma brutal, con la caída de las Torres Gemelas. Sería la década del terrorismo internacional, el calentamiento global, el inicio del deshielo de los casquetes polares, de las guerras en Afganistán y Oriente Medio que pusieron en jaque la paz mundial. También fue el inicio de la macroindustrialización de China e India.
Pero **la ilustración en este mundo del siglo XXI también tiene mucho que decir**. Quedó claro en 2008, cuando Shepard Fairey convirtió su peculiar campaña de apoyo a la candidatura de Barak Obama en todo un acontecimiento. El *HOPE* inscrito en sus carteles y pegatinas supo transmitir al público lo que la llegada al poder de Obama podía significar para el pueblo norteamericano. Así a Fairey le bastó con financiar, producir y difundir él mismo más de 300.000 pegatinas y 500.000 carteles para dejar claro que la ilustración seguía resultando igualmente poderosa en este nuevo siglo.

En el contexto actual de crisis mundial, cuando prima la ilustración digital, la mayor parte de **los creadores tratan de distinguirse**. La nueva ola de ilustradores ha crecido con un ordenador en su habitación y dibujar en una pantalla es la cosa más normal del mundo. **El reto consiste ahora en jugar con los límites y probar a adaptar su trabajo a ámbitos muy dispares**. Esta nueva generación de nuevos ilustradores trabaja a nivel mundial, sin salir de casa; son **capaces de innovar y de captar nuestra atención en medio de un mundo sobresaturado de información y de imágenes.** Porque el deseo de comunicarse a través del lenguaje visual sigue siendo tan necesario hoy como lo era en los orígenes de la humanidad.

JASPER GOODALL
SASHA BARR
AIRSIDE
ALEX TROCUT
GARY TAXALI
JON BURGERMAN
ANTHONY BURRILL
LAURENT FETIS
SHEPART FAREY
MARION DEUCHARS
HERR MÜLLER
TINA BERNING
FRIENDSWITHYOU
PATRICK THOMAS
NAJA CONRAD-HANSEN
MARTIN HAAKE
DANIEL CHANG
LAURNT CILLUFFO
RAYMOND BIESINGER
EDA AKALTUN
IAN BILBEY
PAULA CASTRO
POMME CHAN
RODERICK MILLS
DARIO ADANTI
MILES DONOVAN
FERNANDO LEAL
FLORENCE MANLIK
JEREMYVILLE
TOM GAULD
ROBERTO DE VICQ DE CUMPTICH
ANTTI UOTILA
SILJA GOETZ
GINA & MATT

Stéphane Goddard
Paul Davis
Aurélien Arnaud
Hiro Sugiyama
Eleanor Grosch
Takeru Toyokura
Karin Hagen
Jens Harder
Paul Blow
Oliver Hibert
Idokungfoo
Fiodor Sumkin
Maria Raymondsdotter
Annelie Carlstrom
Adrian Johnson
Tatsuro Kiuchi
Ron JOnzo
James Joyce
Hello Von
Jules Julien
Sejiro Kubo
Andrew Rae
Izumi Nogawa
Fairoz Noor
John McFaul
Christian Montenegro
Mr Bingo
Junichi Tsuneoka
Jarrik Muller
MVM
NICO
Ray Smith
Stina Persson
Qian Qian
QuickHoney
Olivier Kugler
Rob Ryan
Serge Seidlitz
Hello Marine
Seripop
Ulla Puggaard
Juliana Pedemonte
Charles Wilkin
Tadaomi Shibuya
Yuko Shimizu
SHOUT (Alexandro Gottardo)
SKWAK
The Heads of State
Shonagh Rae
Kimi Kimoki
Otto Dettmer

LOS AUTORES: LAWRENCE ZEEGEN Y CAROLINE ROBERTS

Lawrence Zeegen es ilustrador, educador y escritor. Se graduó en el Royal College of Art en 1989 y es decano de la Facultad de la Escuela de Diseño del London College of Communication.

Caroline Roberts es periodista y está especializada en ilustración, diseño y artes gráficas. Es fundadora de la revista Grafik

FICHA TÉCNICA

50 años de ilustración

Lawrence Zeegen y Caroline Roberts
Lunwerg Ed. 2014
19,5 x 25 cm. / 384 pp. / Tapa dura sin sobrecubierta (cartoné)
PVP c/IVA: 34,50 €
A la venta desde el 21 de octubre de 2014.

Para más información a prensa:

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg

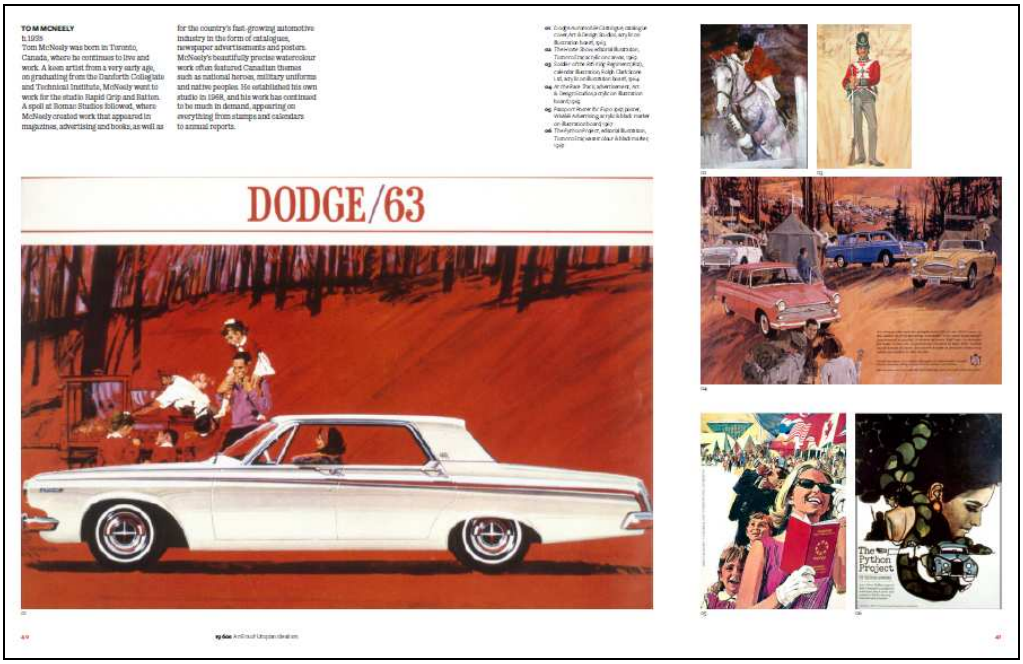
Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335

lescudero@planeta.es

Facebook.com/lunwerg @lunwergfoto

LUNWERG
EDITORES

ALGUNAS PÁGINAS INTERIORES DE “50 AÑOS DE ILUSTRACIÓN”



LUNWERG
EDITORES

80s

Chapter 3: 1980s

The Designer Decade

01

01 Huntley Muir, *French Spirit*, advertisement, Pernod Ricard/DDB, 1985

Dubbed the 'designer decade', the 1980s were when design entered public consciousness for the first time and contemporary design began to take centre stage, for reasons both good and bad. Terence Conran, the UK designer and retailer synonymous with an avant-garde London design scene following Habitat's success in the 1970s, began to take the Conran Shop to new heights. By the end of the decade, he had launched the world's first museum of modern design – the Design Museum – in a converted banana warehouse in Shad Thames, London.

In Europe, Frenchman Philippe Starck was set to become the most celebrated international personality in the global design scene after the launch of newly designed and hugely influential projects, such Café Costes in Paris (1984) and the Royalton Hotel in New York City (1988). A series of quirky household 'designer' objects – lemon squeezers, ashtrays and toothbrushes – soon followed, indicating Starck's ability to add his design signature to any product. Strong PR presence and constant media attention demonstrated that his position as the enfant terrible of design was assured.

Memphis, a Milan-based collective of furniture-product designers, led by Ettore Sottsass and launched in 1981, illustrated the international appeal for postmodern furniture, fabrics and ceramics. Described by Bertrand Pellegrin, a design critic for the *San Francisco Chronicle*, as a 'shotgun wedding between Bauhaus and Fisher Price', Memphis was overtly decorative, using unconventional materials, historic forms, kitsch motifs and gaudy colours. It was an explosion of radical work, representing a shift in the fundamental preconceptions of the role of design. The very appeal of Memphis was that it was over-embellished and over the top; here was a movement that articulated all that was frivolous in design.

Arguably the most influential publication of the decade, *The Face*, was launched by Nick Logan, ex-editor of pop magazine *Smash Hits*, in London in May 1980. 'The world's best-dressed magazine' presented music and fashion across the decade with an unnerving attention to detail – design and style merged perfectly. Youth culture moved away from the anti-establishment stance of punk and towards club culture's creative buzz and a fresh new optimism. *The Face* captured a new mood with perfectly synchronised journalistic and design sensibility.

Neville Brody joined *The Face* as art director in 1981, and took the lead in designing a new graphic language for the magazine. Much imitated but rarely bettered, his radical use of typography and layout deconstructed the rulebook. *The Face*'s stylistic approach immediately influenced numerous other print publications, but, just as importantly, its authority spread more slowly to the fields of advertising design and retail and interior design. Graphic design became critical in defining the look and feel of the decade, and with fellow superstars Conran, Starck and Sottsass, Brody was to spearhead the designer-led visual direction of the early 1980s.

However, outside of design not all in the world was as positive – this was a period of much political flux and unease. The 1980 summer Olympics was disrupted by a boycott, led by the USA, in opposition to the invasion of Afghanistan the previous year. With

MARZENA KAWALEROWICZ
b.1950
Marzena Kawalerowicz studied at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Poland, and then at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where she now lives and works. Her expressive, visceral work often features dark sexual imagery and has always used mixed media, sometimes taking the human body as a canvas. Her illustrations have appeared in such magazines as *Elle*, *Penthouse* and *Playboy* and she has exhibited her work in galleries around the world.
www.kawalerowicz.com

01

02

03

04

01 Untitled, personal project, 1980s
02 Untitled, personal project, 1980s
03 Untitled, personal project, 1980s
04 Untitled, personal project, 1980s

PATRICK NAGEL
1945–84
After a spell as a graphic designer for ABC television, Patrick Nagel worked as a successful freelance illustrator in Los Angeles. Nagel's work was commissioned by numerous commercial clients and, in 1976, his glamorous, stylised images gained popularity after regularly appearing in *Playboy* magazine. In 1978, he was commissioned to create the first of many posters featuring his revered Nagel Woman for Mirage Editions. Nagel enjoyed a short but prolific career, creating over 400 paintings and illustrations, one of which is instantly recognisable as the cover image used by pop group Duran Duran for its 1982 double-platinum LP *Rio* (see p.11).
www.patricknagel.com

01 Untitled (album cover, Duran Duran), acrylic on canvas, 1982
02 Invitation, Mirage Editions, acrylic & serigraph, 1980
03 Untitled (editorial illustration, *Playboy*), acrylic on artist's board, 1980

03

02

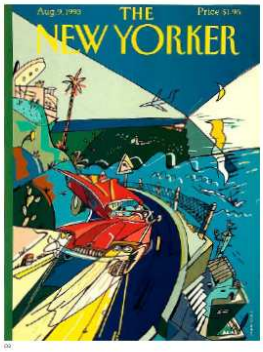
03

LUNWERG
EDITORES

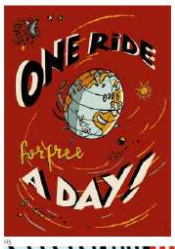
MARISCAL
b.1950
Born in Valencia, Spain, Javier Mariscal has embraced illustration, sculpture, graphic design and interior design throughout his career. He moved to Barcelona in 1970, his popular 'BAR-CEL-ONA' logo signalling for many a new optimism within the city. His controversial mascot Cobi, designed for the 1992 Barcelona Olympic Games, was the most profitable in Olympic history. Mariscal has designed everything from bar stools to chairs for Big Brother; he has produced numerous identities, designed a hotel in Bilbao and in 2010 co-created the Oscar-nominated full-length animation *Chico & Rita*.
www.mariscal.com

01, 02 Editorial covers, *The New Yorker*, 1993
03 *One Ride for Free a Day*, editorial illustration, *El Pais* (Barcelona), 1996
04 Collectible doll, mascot, Organising Committee for the Barcelona Olympic Games, 1992
05 *Twipsy Pop Art Version*, mascot, Hannover Expo 2000, commissioned 1998 & published in 2000

01



02



03

04

05

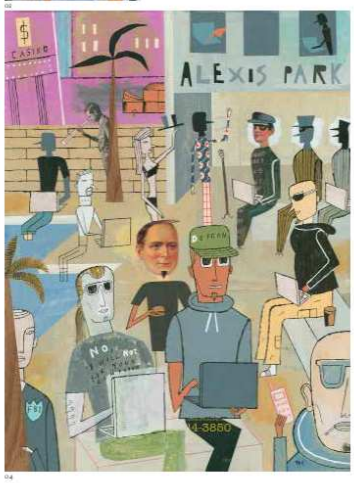
MARTIN HAAKE
b.1970
Born in Oldenburg, Germany, and after a spell in London, Martin Haake now lives and works in Berlin. His quirky, faux-naive illustrative style is influenced by American folk art, and he uses a combination of collage, drawing and hand-drawn type to create his intriguing multilayered pieces, many of which include charming annotated maps. His distinctive work has been commissioned by, among others, Penguin Books, *The Boston Globe*, *Elle*, The Royal Society of Arts, Thomas Cook and Barnes & Noble.
www.martinhaake.de

01 *Motorcrazy*, editorial illustration, *Playboy*, mixed media, 2002
02 *Bill Gates*, editorial illustration, *Playboy*, mixed media, 2002
03 *For Rent in Manhattan*, editorial illustration, *GQ*, mixed media, 2002
04 *Hacker in Las Vegas*, editorial illustration, *Playboy*, acrylic on board, 2002

01

02

03



04