

Aurkezpena | Hitzaldia | Tailerra
2012/07/25 - 2012/07/30

MODA MARRAZKIA ETA ILUSTRAZIOA - MODA ERREPRESENTAZIOAK

Koordinazioa: **Gabriela Muñagorri**
Irakasle gonbidatuak: **Zöe Taylor, Gabriela Muñagorri.**
Diseinatzaile gonbidatuak: **Nora Izagirre, Luis Manteiga**
Uztailaren 25etik 30era

IZEN-EMATEA

Dohain. Bidali curriculuma eta azken aldiko lanen 10 irudi info@arteleku.net helbidera.
Izena emateko azken eguna: **uztailak 20** / Orduategia: **09:30 -13:30 / 15:00- 19:00/** Partaideak:
gehienez 12
Parte-hartzaileen hautaketa ikastaroko koordinatzaileak egingo du. Adierazi zuen ingelesa maila

Tailer honetan, modako marrazkiaren eta ilustrazioaren gaur egungo erabilerak eta praktikak aztertuko ditugu (diseinatzaile baten sorkuntza prozesua; ehunen estanpatuen diseinurako aplikazioak; marrazkiaren praktika eta aplikazioak prentsan; eta abar). Ikastaroa praktikoa izango da, eta parte-hartzaile bakoitzaren banakako lana modaren sektorearen beharretara moldatuko da. Tailerra Arte Ederretako edo Modako ikasle eta lizentziatuei edo eta ilustratzaile eta marrazkiarekin lan egiten duten artistei zuzendurik dago.

Uztailak 25, 26 eta 30. 09:30.13:30 / 15:00-19:00

Gabriela Muñagorri Mendiola

“Nire marrazkietan etengabe lantzen ditut bateratzea zail diren aurkakoak, elementu figuratiboak eta abstraktuak, kolore-konbinazio zailak, testua eta marrazkia, teknika ezberdinak... buruan collagearen eta geruzen ideia dudala beti. Nire marrazkiak ariketak dira, aurkakoaren artean oreka bat sortzeko bidexkak; eta, azken buruan, irudi harmoniko bat sortzen dut, forma txarrak – forma berriak, irudi arraroak. Prestatzen ari naizen aplikazioen artean, gaur egun gehien lantzen ari naizena ehuneko estanpatuen diseinuan marrazkiak nola aplikatu da, bai digitalak bai eskulangintza-teknikakoak.”

Uztailak 26: 15:00-19:00

Nora Izagirre eta Luis Manteiga diseinatzaileek azalduko dute zer lan egiten duten eta bilduma baten sorkuntza prozesuan marrazkiaz nola baliatzen diren.

“Arte Ederretan lizentziatu ondoren hartu nuen modaren bidea. Moda ikasten ari nintzela ezinbestekoa egiten zitzaidan bi munduak nahastea; horrela, jakak koadro moduan pintatu, nire marrazkiak bordatu bihurtu... Eskolako tesian aurkeztutako lanak ere nire marrazkien itzulpenak ziren. Gaur egun, buruan dudana islatzeko eskuaren trazua beharrezkoa zait, honek duen espontaneitatea, intentzioa eta bat-batekotasuna lagungarri”. **Nora Izagirre.**

“ Look edo jantzi-zirriborroak blokeka irudikatzen ditut, pertsonaiak balira bezala. Fikziozientziako pelikula bateko gidoilari baten antzera sortu ohi ditut nire pertsonaiak: planetak sortzen ditut, bakoitza bere giroan; nire munduak edo unibertsoak sortzen ditut eta, nire burua ez mugatzeko, nola egin aurretiaz erabaki gabe marrazten dut. Behin pertsonaia guztiak ditudanean, erabakitzen dut zer kolore, zer ehun eta zer material erabili, eta piezak patroian edo hainbat teknikaren arabera eskuz egindako piezetan itsasten ditut.” **Luis Manteiga**

Uztailak 27 eta 28: 09:30-13:30.

Zöe Taylor, *Moda, marrazkia eta narrazioa.*

Nire asmoa ikusizko ilustrazioak eta historiak marraztea da, baldin eta hauek bizitasun dramatiko bat duten eta, testuinguruak eta giroak anibalenteak izaten jarraitzen duten. Nire ilustrazioetan, narrazioaren zentzu bat iradokitzen duten eskenatokietan daude jantzi-zirriborroak. Arropa xehetasunez deskribatzen saiatzen naiz, ehundurak iradokitzen duena maite dut, baina niretzat garrantzizkoena irudiak giro dramatiko eta anbiguo bat islatzea da. Batzuetan, drama barneratuta dago; askotan, pentsamendurik edo larritasunik gabeko aldia bizi duten modeloak edo pertsonaiak erakusten saiatzen naiz. Pelikula klasikoetako fotogramak sortzen duten zirrara kezagarria maite dut; horregatik egiten dut askotan horien aipamena nire ilustrazioetan.

“Zöeren lana esplorazio bat izan da beti. Neurri batean denboraz kanpoko, zinema beltzeko pelikulen gisakoa baita ere, dramatismoz josia beti, ... misteriotsua eta malenkoniatsua aldi berean. Zöeren moda-ilustrazioak aldizkaritan eta web gunetan aurkituko ditugu. Ilustrazio horiek azken modaren punta-puntakoak dira, baina Zöeren modeloak, somnanbulu baleude bezala, harat-honat ibiltzen dira barnealde asmatuetan, zeintzuetako erdia errealak diren, eta paisaia onirikoak beste erdia. ”

-Andrzej Klimowski On Illustration Oberon Books, 2011

Uztailak 27, 19:30ean.

Zoë Taylor-en hitzaldia “*Moda, marrazkia eta narrazioa.*”.

Koldo Mitxelena kulturuneko Ekitaldi aretoa

Biografiak

Gabriela Muñagorri Mendiola. EHUn Arte Ederretan lizentziatu eta doktoretzako ikastaroak eta marrazkiarean praktikari buruzko ikerketa lana egin ondoren, Artelekun egonaldi bat egin zuen artista egoiliar gisa. Ondoren, Bartzelonara abiatu zen. Etapa horretan, irakasle izan da Bartzelonako Felicidad Duce moda eskolan, haur ilustratzaile gisa hainbat lan egin ditu 50easy joeren aldizkarian eta tankera berdineko beste batzuetan, eta bere lanak erakutsi ditu Ferrán Cano galerian. Gaur egun Donostian bizi da. Aldi honetan, bere marrazkiak ehunen diseinuan aplikatzeari

ekin dio, doktoretza-tesia idazten ari da moda alorreko errepresentazioari buruz, eta ikastaro honen antzeko hainbat irakaskuntza-proiektutan parte hartzen du.

Zöe Taylor, Londresen bizi den ilustratzaile bat da. 2009an Royal College of Art ikastetxean graduatu zenetik, lan egin du The Guardian, AnOther Magazine, Grey, Syntax Editions, Luella Bartley, Harper Collins, Poetry News y la London Fashion Week eta beste erakunde batzuentzat. Zöeren lana hainbat argitalpenetan ere agertu da; esate baterako, The Independent, Varoom, Creative Review, Wallpaper, Ambit, Le Gun, Bare Bones, Naked Punch eta Vogue-n. Baita Andrzej Klimowski-ren On Illustration liburuan ere (Andrzej Oberon ilustrazio masterreko irakaslea da). Beste aldetik, Zöek sari eta beka asko irabazi ditu; esate baterako: Ilustrazioko Sheila Robinson saria, 2009an; Oberon Liburua saria, Anna Kavan-en Ice ilustratzeagatik, 2008an; eta Worshipful Company of Painter Stainers erakundearen Arte Ederretako beka, 2007an.

Luis Manteigak modako diseinatzaile gisa prestatu dituen hainbat bilduma aurkeztu ditu diseinatzaile gazteentzat antolatutako erakustaldi nazional ofizialetan (Madrilgo Ego - Mercedes Benz Fashion Week eta Bartzelonako Fashion Week). Luisen obran, konbinatuta agertzen dira, batetik, siluetaren eta patroigintzaren ikuspuntuetatik estilo futurista bat, ehun noblez osatua, eta bestetik, jantzigintza tradizionala, eskulangintzako teknikez osatua.

Nora Izagirre, Arte Ederretan lizentziatu eta gero, Bartzelonako Modaren Arte eta Tekniketako eskola ospetsuan osatu zituen ikasketak. Bartzelonan, Josep Fontekin eta Elisa Amannekin egin zuen lan. Parisen, berriz, Hermès etxeko Martin Margiela zuzendari artistiko handiarekin, eta baita Lolita Lempicka diseinatzailearekin ere. Estatura bueltan, Philippe Laporte etxearen irudia berritzeaz eta Cold Alaska – Individual Woman firmen diseinuaz arduratu zen. 2006 urtean, Nora Izagirrek bere firma propioa sortu zuen eta, bertako diseinuetan, urteetan zehar ikasitako guztiari ukitu freskoa eman dio.

Conferencia | Presentación | Taller
25/07/2012 - 30/07/2012

DIBUJO E ILUSTRACIÓN DE MODA- REPRESENTACIONES DE MODA.

Coordinación: **Gabriela Muñagorri**
Profesores invitados: **Zöe Taylor, Gabriela Muñagorri.**
Diseñadores invitados: **Nora Izagirre, Luis Manteiga**
Del 25 al 30 de julio

INSCRIPCIÓN

Gratuito. Enviar CV y 10 imágenes de trabajos recientes a info@arteleku.net

Plazo de inscripción: **20 de julio** / Horarios: **09:30 -13:30 / 15:00- 19:00/** Participantes: **máximo 12.**

La selección de los participantes se realizará por la coordinadora del curso. Especificar nivel de inglés.

Taller en el que se analizará el uso y la práctica actual del dibujo y la ilustración en moda (proceso

creativo de un diseñador, aplicaciones al diseño de estampados de tejidos, práctica y aplicaciones del dibujo en el mundo editorial...). En el curso se ejercitará, desde la práctica, la aplicación del trabajo individual de cada participante en el sector moda (uso regido por las necesidades y hábitos del sector).

Este taller va dirigido a estudiantes o licenciados en Bellas Artes y/o Moda, ilustradores y artistas que trabajen con el dibujo.

25-26-30 de julio. 9:30h-13:30h/ 15h-19h

Gabriela Muñagorri Mendiola

“En mis dibujos trabajo constantemente con opuestos difíciles de armonizar, elementos figurativos y abstractos, combinaciones de colores difíciles, texto y dibujo, diferentes técnicas, con la idea del collage y las capas en mente. Mis dibujos son ejercicios, caminitos donde crear un equilibrio entre opuestos, creando una imagen final armónica, malas formas – nuevas formas, imágenes raras. Una de las aplicaciones con las que estoy trabajando sobre todo en la actualidad es la aplicación de los dibujos en el diseño de estampados de tejidos tanto digitales como con técnicas artesanales.”

26 de julio. De 15h a 17h

Los diseñadores Nora Izagirre y Luis Manteiga expondrán a los participantes su trabajo y cómo utilizan el dibujo en el proceso creativo de una colección.

“Una vez licenciada en Bellas Artes, escogí el mundo de la moda y en esa época, mientras hacía los estudios correspondientes al camino escogido, intuí que me era imprescindible combinar los dos mundos, es decir, el arte y la moda. Eso me ha llevado, por ejemplo, a pintar pantalones como si fueran cuadros, a convertir mis dibujos en bordados, e incluso a que mi tesis en la escuela de moda fuera una expresión de mis dibujos. Actualmente, necesito del trazo de mi mano para expresar lo que tengo en la mente: el trazo de la mano me ayuda por su espontaneidad, su intencionalidad y por su improvisación.” **Nora Izagirre.**

“Concibo los looks o figurines por bloques, como personajes. Normalmente creo los personajes como si fuera el guionista de una película de ciencia ficción, creo planetas con su propia atmósfera, creo mis propios mundos o universos y los dibujos sin pensar cómo los llevaré a cabo, para no limitarme. Una vez que tengo todos los personajes, decido colores, tejidos y materiales y paso las piezas al patrón o a piezas artesanales, hechas a mano con diferentes técnicas.” **Luis Manteiga.**

27-28 de julio. De 09:30h a 13:30h

Zöe Taylor, *Moda, Dibujo y Narrativa*

Mi objetivo es dibujar ilustraciones e historias visuales que tengan una intensidad dramática, donde el contexto y el ambiente siguen siendo, a pesar de ello, ambivalentes. Mis ilustraciones sitúan los looks en escenarios que sugieren un sentido de la narrativa. Yo trato de describir con precisión la ropa, me gusta lo que sugiere la textura, por ejemplo; pero el elemento más importante para mí es que la imagen tenga una atmósfera dramática y ambigua. A veces, el drama está interiorizado; a menudo trato de mostrar a los modelos o personajes inmersos en momentos privados de pensamiento o de ansiedad. Me gusta el efecto inquietante que producen los fotogramas de películas clásicas, a las que hago a menudo referencia en mis ilustraciones.

"El trabajo de Zoe siempre ha sido exploratorio. En parte atemporal, en parte película de cine negro, cargado de dramatismo, que es a la vez misterioso y melancólico... Encontramos sus ilustraciones de moda en revistas y sitios web. Representan lo último en moda, pero sus modelos, sonámbulas,

vagan a través de interiores inventados, que son mitad reales, mitad paisajes oníricos. "

- *Andrzej Klimowski On Illustration Oberon Books, 2011*

27 de julio, a las 19.30h.

Conferencia "Moda, Dibujo y Narrativa". Zöe Taylor

Salón de actos del Koldo Mitxelena Kulturunea

Biografías

Gabriela Muñagorri Mendiola, después de licenciarse en Bellas Artes y de realizar los cursos de doctorado y el trabajo de investigación sobre la práctica del dibujo en la UPV y tras una estancia como artista residente en Arteleku, marcha a Barcelona. Ha trabajado como profesora en la escuela de Moda Felicidad Duce de Barcelona, ha realizado trabajos como ilustradora infantil, para revistas de tendencias como 50easy y expuesto sus dibujos en la Galería Ferrán Cano. En la actualidad reside en San Sebastián, aplica sus dibujos al diseño de tejidos, trabaja en la redacción de la tesis doctoral sobre la representación en moda y en diferentes proyectos docentes como este curso.

Zöe Taylor es una ilustradora asentada en Londres. Desde que se graduó en el Royal College of Art en 2009 ha sido comisionada por The Guardian, AnOther Magazine, Grey, Syntax Editions, Luella Bartley, Harper Collins, Poetry News y la London Fashion Week, entre otros. Su trabajo ha estado presente también en publicaciones como The Independent, Varoom, Creative Review, Wallpaper, Ambit, Le Gun, Bare Bones, Naked Punch y Vogue, y ha aparecido en el libro *On Illustration* de Andrzej Klimowski, profesor de ilustración en la RCA (*Oberon Masters*, 2011). Ha sido galardonada con el Premio Sheila Robinson de Ilustración, en 2009; ha recibido el Premio Libro Oberon por ilustrar *Ice*, de Anna Kavan, en 2008; y obtuvo la beca de Bellas Artes de la Worshipful Company of Painter Stainers, en 2007.

Luis Manteiga ha presentado sus colecciones como diseñador de moda en las pasarelas nacionales oficiales destinadas a jóvenes diseñadores, Ego - Mercedes Benz Fashion Week Madrid y 080 Barcelona Fashion Week. Combina un estilo futurista en silueta y patronaje con tejidos nobles, y un trabajo de confección tradicional con técnicas artesanales.

Nora Izagirre después de licenciarse en Bellas Artes, completó sus estudios en la famosa Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona. En dicha ciudad trabajó junto a Joseph Font y Elisa Amann, y en París junto al gran director artístico de la casa Hermès Martin Margiela y la diseñadora Lolita Lempicka. De vuelta a sus orígenes, se encargó de la renovación de la imagen de la casa Philippe Laporte y del diseño de la firma Cold Alaska – Individual Woman. En el año 2006, Nora Izagirre creó su propia firma y, gracias a los conocimientos adquiridos durante años, ha logrado dar un enfoque fresco a sus diseños.

DRAWING AND ILLUSTRATING FASHION - FASHION REPRESENTATIONS.

Coordination: **Gabriela Muñagorri**

Guest teachers: **Zöe Taylor, Gabriela Muñagorri.**

Guest designers: **Nora Izagirre, Luis Manteiga**

From 25 to 30 July

Registration: Free. Please send your CV and 10 images of recent work to info@arteleku.net before **20th July.**

Participants will be selected by the course coordinator. Please specify your level of English.

Workshop for analysing the use and current practice of drawing and illustration in fashion (creative process of a designer, applications for the design of fabric prints, practice and applications of drawing in the publishing world, etc.). The course will offer practice in the application of the individual work of each participant in the fashion sector (use governed by sector requirements and customs).

This workshop is for students or graduates of Fine Arts and/or Fashion, illustrators and artists who work with drawing.

25-26-30 July. 9:30h-13:30h/ 15h-19h

Gabriela Muñagorri Mendiola

"In my drawings, I work constantly with opposites that are not easily harmonised, figurative and abstract elements, difficult colour combinations, text and drawing and different techniques with the idea of collage and layers in mind. My drawings are exercises, roads for creating a balance between opposites, creating a harmonious final image, misshapes - new shapes, strange images. One of the applications I am working with at present is the application of drawings to the design of fabric prints using digital media and craft techniques.

26 July. From 15h to 17h

The designers Nora Izagirre and Luis Manteiga will present their work to participants and show them how they use drawing in the process for creating a collection

"After graduating in Fine Art, I chose the fashion world and, at that time, while studying for the road I had chosen, I realised that I had to combine both worlds, in other words, art and fashion. That has led me, for example, to paint trousers as if they were squares, to turn my drawings into embroidery and to write my doctoral thesis as an expression of my drawings. At the present time, I need my hand to express what I have in mind: the lines I draw with my hand help me because they are spontaneous, intentional and improvised." **Nora Izagirre**

"I conceive looks or figurines by blocks, as characters. I normally create the characters as if I were the scriptwriter of a science-fiction film. I create planets with their own atmosphere, I create my own worlds and universes and I draw them without thinking how I will do it so as not to limit myself. When I have all the characters, I decide the colours, fabrics and materials and I transfer the pieces to the pattern or to craft pieces, handmade using different techniques." **Luis Manteiga**

27-28 July. From 10:00 to 14:00

Zöe Taylor. *Fashion, Drawing and Narrative*

"I aim to make drawings and visual stories that evoke a particular tension but I like the context and atmosphere of the drama to remain ambivalent. My fashion drawings place the looks in settings that suggest a sense of narrative. I try to describe the clothing accurately, I enjoy suggesting texture for instance, but the most important element for me is that the image has a particular atmosphere. Sometimes the drama is an internalised one – I often try to show the models or characters absorbed in moments of thought or anxiety. I like the haunting effect of film stills from the classic era which I often reference in my drawings."

"Zoe's work has always been exploratory. Partly timeless, partly film noir, it is charged with a drama that is at once mysterious and melancholy... Her fashion drawings feature in magazines and

on websites. They depict the latest fashions but her somnambulist models wander through her invented interiors that are half real, half dreamscapes.”

– Andrzej Klimowski *On Illustration* Oberon Books, 2011

KM

Assembly room

27 July at 19:30

Conference Zöe Taylor

“Mise en Scènes: Fashion, Drawing and Narrative”. Zoe Taylor.

Biographies

Gabriela Muñagorri Mendiola. After graduating in Fine Art and completing doctorate courses and research on the practice of drawing at the UPV, together with a time as resident artist at Arteleku, she moved to Barcelona. She has worked as a teacher at the Felicidad Duce fashion school of Barcelona, has worked as a children's illustrator and for fashion magazines such as 50easy. She has also exhibited her drawings at the Ferrán Cano Gallery. She currently lives in San Sebastián and applies her drawings to fabric design. She is working on her doctoral thesis on representation in fashion and on various teaching projects, including this course.

Zöe Taylor, is a London-based illustrator. Since graduating from the Royal College of Art in 2009, she has been commissioned by The Guardian, AnOther Magazine, Grey, Syntax Editions, Luella Bartley, Harper Collins, Poetry News and London Fashion Week, among others. Her work has also featured in publications such as The Independent, Varoom, Creative Review, Wallpaper, Ambit, Le Gun, Bare Bones, Naked Punch and Vogue and she is featured in the book *On Illustration* by Andrzej Klimowski, professor of Illustration at the RCA (*Oberon Masters*, 2011). She was awarded the Sheila Robinson Prize for Drawing in 2009, an Oberon Book Award for illustrating *Ice* by Anna Kavan in 2008 and a Fine Art Bursary from the Worshipful Company of Painter Stainers in 2007.

Luis Manteiga has presented his collections as a fashion designer on the official national catwalks for young designers: Ego - Mercedes Benz Fashion Week Madrid and 080 Barcelona Fashion Week. He combines futuristic style in silhouettes and pattern designing using refined fabrics with traditional dressmaking based on craft methods.

Nora Izagirre, since graduating in Fine Art, she has completed her studies at the School of Fashion Techniques and Arts of Barcelona. She has worked at home and abroad with designers of great standing, such as Martin Margiela and Lolita Lempicka, and, in 2006, she decided to launch her own career with her sister.

Nora Izagirre. Since graduating in Fine Art, she has completed her studies at the famous School of Fashion Techniques and Arts of Barcelona. While in said city, she worked with Joseph Font and Elisa Amann and, in Paris, she worked with the great art director of Hermès, Martin Margiela and the designer Lolita Lempicka. On her return to her origins, she renewed the image of the firm Philippe Laporte and the design of the firm Cold Alaska – Individual Woman. In 2006, Nora Izagirre created her own firm and, thanks to the knowledge acquired over the years, she has brought in a breeze of freshness to local designs.