

novum

WORLD OF GRAPHIC DESIGN 01 / 09

INTERNATIONAL ISSUE
GERMAN / ENGLISH

novum
magazine

EMOTIONAL
DESIGN

PAPRIKA

KANADISCHES FEUER
CREATIVE COMMUNICATION

ANSICHTS.SACHE

KREATIVE TEAMARBEIT
MULTI-TALENTED DESIGN TRIO

YURKO GUTSULYAK

UKRAINISCHE INSPIRATIONEN
FRESH IDEAS FROM KIEV

VEREDELUNGSSERIE:
MICROWOOD

ILLUSTRATIVE

Der Bereich der illustrativen Kunst wird immer vielfältiger sowie technisch und inhaltlich anspruchsvoller, die illustrative hat es sich zum Ziel gesetzt, diesem vielfältigen Gestaltungsbereich eine Plattform zu bieten ...

The whole field of illustrative art is becoming ever more diverse, more technologically challenging and more sophisticated in content. Illustrative – International Illustrative Art Forum has set out to provide a platform for this exciting area of design.

2008

02

03

06

07

04

05

08

09

Bereits in ihrem Entstehungsjahr 2006 war die Illustrative ein großer Erfolg. Sie versammelte in Berlin Kreative und Gestalter, die sich der illustrativen Kunst verschrieben hatten und zeigte erstmals in einer großen Schau ihre Werke. Dabei gingen die Organisatoren davon aus, daß sich in den letzten Jahren etwas Neues im Bereich der Illustration herausgebildet hatte. Bis dato wurden Künstlergrafiken immer noch anders betrachtet und bewertet als Illustrationen, die Grafiker anfertigten. Das eine war Kunst, das andere Gebrauchsgrafik, also Beiwerk, das das Leben lediglich einfacher oder hübscher gestaltete. In

der Realität verschwammen diese Grenzen aber immer mehr, bildende Künstler fertigten Arbeiten, die Zeitschriften- und Zeitungsartikel illustrierten und Grafiker schufen Illustrationen, die sich konzeptionell und handwerklich schwerlich von Kunst unterscheiden ließen. »Ziel war es«, sagen die Organisatoren Pascal Johansson und Katja Kleiss, »der Illustration und Grafik eine größere Öffentlichkeit in der Kunstwelt zu verschaffen und das gestalterische Potential der Illustration innerhalb der zeitgenössischen Kunst sichtbar zu machen.« Während sich die erste Illustrative noch vorwiegend auf den deutschsprachigen Raum

konzentrierte, präsentierte die Veranstaltung im Oktober 2008 Kreative aus aller Welt. In den Züricher Messehallen waren über vierhundert Arbeiten von fünfunddreißig Künstlern zu sehen und erstmals wurde die Ausstellung auch durch einen Nachwuchsbereich erweitert. Im Vorfeld der Illustrative hatten die Veranstalter junge Illustratoren aufgefordert, ihre Arbeiten zum Young Illustrators Award einzureichen. Zwanzig Nachwuchstalente wurden schließlich ausgewählt und erhielten die Möglichkeit, ihre Werke vor Ort zu präsentieren. Jenni Rope (FIN), Miriam Frei (SWI) und Rebecca Manley (GBR) gewannen in den Kate-

gorien Animation, Buchkunst und Illustration, der argentinische Illustrator Christian Montenegro wurde ausgewählt, um für Swatch eine Uhr zu gestalten, die in die Graphics Collection aufgenommen wird. Neben Hauptausstellung und dem Bereich der Young Illustrators waren in Zürich auch Sektionsausstellungen zu sehen, die den aktuellen Einfluß von Illustration und Grafik auf Disziplinen wie Buchkunst, Mode, Textilkunst und Keramik oder den Animationsfilm zeigten. Somit bot die Ausstellung einen umfassenden Überblick über verschiedene Bereiche, Trends und Stömungen in der illustrativen Kunst. Über

12.000 Besucher der Züricher Illustrative bewiesen, wie groß das Interesse an illustrativer Kunst inzwischen ist und man darf gespannt sein, wie sich diese Szene in Zukunft entwickeln wird. cm

01 »Illustrative 2008 Zürich«. Impressionen der Ausstellungseröffnung in den Messehallen Zürich / Impressions of the exhibition opening at Zurich trade fair

- 02 Eda Akaltun (Türkei / Turkey)
- 03 Heko Windisch (Deutschland / Germany)
- 04 Rebecca Manley (Großbritannien / Great Britain), 1. Platz in der Kategorie Illustration / 1st prize in the category illustration
- 05 »Was bleibt ist die Erinnerung an die Erinnerung«, Alina Günther (Deutschland / Germany)
- 06 »Die zwei Welten«, Marco Romegialli alias Working Class Hero (Schweiz / Switzerland)
- 07 »high-rise buildings«, Patric Sandri (Schweiz / Switzerland)
- 08 Tara Gschwend (Schweiz / Switzerland)
- 09 »Lucky Jones«, Owen Freeman (USA)

10

13

14

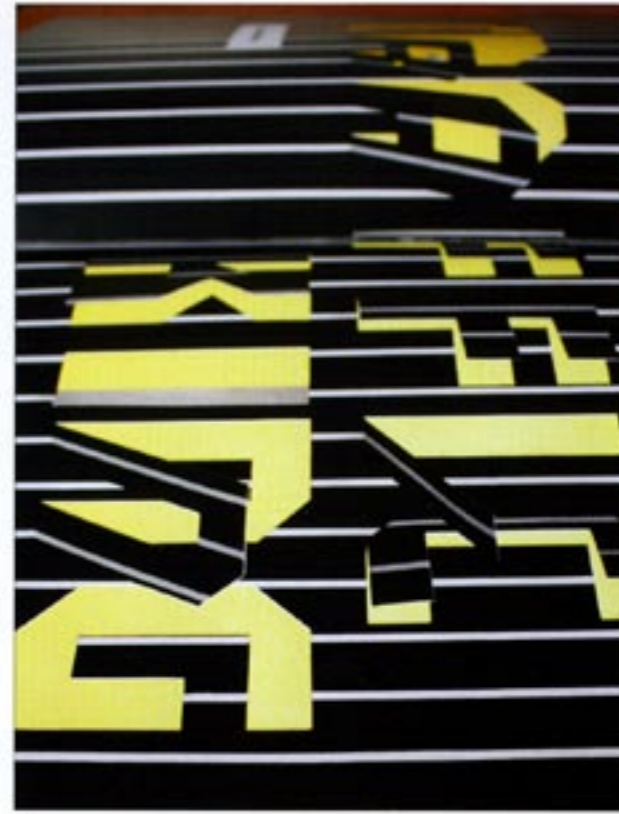
11

12

15

16

The whole field of illustrative art is becoming ever more diverse, more technologically challenging and more sophisticated in content. Illustrative – International Illustrative Art Forum has set out to provide a platform for this exciting area of design.

In its very first year, 2006, Illustrative was a resounding success. It gathered together in Berlin creatives and designers who had dedicated themselves to illustrative art, and for the first time put on a grand exhibition of their works. The organisers were prompted by the

new developments that were taking place in the field of illustration. Up to then the work of graphic artists had always been regarded and rated differently to illustrations produced by graphic designers. The one was an art form, the other commercial graphics, or supplementary material that simply made life easier and more attractive. In reality, however, the borders were no longer so clear cut, fine artists were doing work that was used to illustrate magazine and newspaper articles and graphic artists were creating illustrations that were very hard to distinguish in both concept and skill from art.

Organisers Pascal Johanssen and Katja Kleiss explain: «The goal was to create a wider audience in the art world for illustration and graphic art, and to raise the profile of the design potential of illustration in contemporary art.» While the first Illustrative concentrated mainly on the German-language-speaking countries, the event in October 2008 attracted creatives from all over the world. Over four hundred works by 35 artists were on display in the exhibition halls in Zurich, and for the first time the exhibition also featured a young artists section. Ahead of the Illustrative, the organisers

had invited submissions for the Young Illustrators Award. Twenty young artists were finally chosen and were given a chance to present their works at the show. Jenni Rope (FIN), Miriam Frei (SWI) and Rebecca Manley (GBR) won in the categories of Animation, Book Art and Illustration. And the Argentinean illustrator Christian Montenegro was chosen to design a watch for Swatch, to be included in their Graphics Collection.

As well as the main exhibition and the Young Illustrators section, there were also sections devoted to the current influence of illustration

and graphic design on disciplines like book art, fashion, textile art, ceramics and animation film. As such the exhibition provided a comprehensive overview of different areas, trends and directions in illustrative art. Over 12,000 visitors attended the Illustrative in Zurich, a number that shows how great the interest in illustration art is. It will be interesting to see how things develop in the future. *cm*

www.illustrative.de

- 10 Cloud Cooles Studio (Deutschland / Germany)
- 11 «Mythen der Antike», Jörn Kazpahl (Deutschland / Germany)
- 12 Christian Montenegro (Argentinien / Argentina). Gewinner des PRIX SWATCH als Auszeichnung für sein Gesamtwerk und sein kreatives Schaffen der letzten Jahre / Winner of the PRIX SWATCH honouring his complete works and creative achievements of the past years
- 13 Daniel Haskett (Großbritannien / Great Britain)
- 14 Pablo Bisoglio (Italien / Italy)
- 15 Yoo Hartlaub Dawyeong (Korea)
- 16 Michaela Green (Schweden / Sweden)