

PREM io de ilu STRAC ION

ILLUSTRATION AWARD

Catálogo Catalogue
2019 - 2020
URUGUAY

PREMIO

DE ILUSTRACIÓN

ILLUSTRATION AWARD

Catálogo *Catalogue*
2019 - 2020
Uruguay

PREMIO DE ILUSTRACIÓN

AUTORIDADES AUTHORITIES**María Julia Muñoz**

Ministra de Educación y Cultura
Minister of Education and Culture

Edith Moraes

Subsecretaria de Educación y Cultura
Undersecretary of Education and Culture

Ana Gabriela González Gargano

Directora General de Secretaría
Head of the Secretary's Office

Sergio Mautone

Director Nacional de Cultura
National Director of Culture

Begoña Ojeda

Directora General de Programas Culturales
Director of Cultural Programmes

Alejandro Denes

Coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales
Coordinator of the National Institute of Visual Arts

JURADO Y ORGANIZACIÓN

JURY AND ORGANIZATION

Cecilia Bertolini

Verónica Herszhorn

Angélica Lazarimos

Maximiliano Sánchez

Equipo Instituto Nacional de Artes Visuales
Team of the National Institute of Visual Arts

JURADO JURY MEMBERS

Paula Espert (Uruguay)

Jorge Mato (Uruguay)

Paloma Valdivia (Chile)

CRÉDITOS CREDITS

Traducción *Translation*

Equipo Instituto Nacional de Artes Visuales

Diseño Gráfico *Graphic design*

Estudio Cuaréim

Impresión *Printing*

Mosca

Depósito legal *Legal deposit*

376.809

ÍNDICE TABLE OF CONTENTS

Presentación *Introduction*

10

México. Invitado de Honor

Mexico. Guest of Honour

Narrativa Infantil y Juvenil por Amanda Mijangos

Children's and Young Adults' Narrative by Amanda Mijangos

22

Ilustración Única por Jimena Estíbaliz

Unique illustration by Jimena Estíbaliz

28

Palabras del jurado *Words of the jury*

30

Premio Categoría Narrativa Infantil y Juvenil

Award Category Children's and Young Adults' Narrative

Primer Premio *First Award*

EDUARDO SGANGA

34

Segundo Premio *Second Award*

NATALIA CARDENAS

40

Mención especial *Special Mention*

Francisco Cunha

46

Menciones *Mentions*

Dani Scharf

50

Juan Pablo Palarino

54

Denisse Torena

58

Fabricio Berti

62

Premio Categoría Ilustración Única “Soy cultura”

Award Category Unique Illustration “I am culture”

Primer Premio *First Award*

ALFREDO SODERGUIT

68

Segundo Premio *Second Award*

LEANDRO BUSTAMANTE

70

Menciones *Mentions*

Laura Carrasco

72

Sabrina Pérez

74

María Noelia Gallardo

76

PRESENTACIÓN

INTRODUCTION

El Premio de Ilustración de Uruguay llega a su 6ª edición con novedades que seguramente tendrá como resultado su fortalecimiento dentro de la escena local y una mayor proyección nacional e internacional de nuestros artistas.

Este premio, que desde sus inicios y hasta su pasada edición estuvo dedicado a la ilustración de literatura infantil y juvenil, acompañó el crecimiento del colectivo de artistas ilustradores de Uruguay en los últimos años y desde el Instituto Nacional de Artes Visuales se complementó con instancias de formación y reflexión que permitieron recoger inquietudes y sugerencias del sector. Hoy tomamos la iniciativa de ampliarlo y, con el nombre de Premio de Ilustración de Uruguay, convocar a dos modalidades: narrativa infantil y juvenil; e Ilustración única, las cuales, continuando con el espíritu de este Premio posibilitan que sus ganadores concurren a dos instancias significativas para su crecimiento artístico y profesional: la Feria del Libro Infantil de Bolonia y el Gran Salón México.

Asimismo hemos decidido dotar al Premio de un carácter internacional, proponiendo por vez primera incluir un País invitado de honor, en esta oportunidad la hermana nación de México, afianzando así lazos culturales y profesionales con un país que admiramos y respetamos por el desarrollo de su industria editorial y de la ilustración.

La premiación 2019 coincide también con el año en que nuestros artistas se han destacado en la Selección Oficial de dos de las más importantes ferias dedicadas al libro infantil y la ilustración en el mundo.

Así es que tres ilustradores de Uruguay fueron seleccionados, entre miles de postulantes, en la Feria del libro Infantil de Bolonia (Italia); y dos en la Feria del libro Infantil de Shanghai (China), sin dudas un reconocimiento al trabajo desarrollado en conjunto entre el sector público y los artistas uruguayos.

También ha sido un año en que se ha continuado con la circulación de la muestra del Premio en el interior del país, acompañando la política de Circulación Cultural desarrollada por esta Administración, llevando a diferentes espacios a lo largo y ancho de nuestro territorio no solo la muestra gráfica sino también instancias de formación y divulgación protagonizadas por los propios artistas con el apoyo del sólido equipo de Instituto Nacional de Artes Visuales.

Por último queremos felicitar a los ilustradores que resultaron seleccionados y premiados en las dos categorías del Premio, al Jurado que realizó un trabajo de excepción y a todos los equipos de la Dirección Nacional de Cultura que ayudan cada año a tener un mejor Premio de Ilustración.

Sergio Mautone
Director Nacional de Cultura

The Uruguay Illustration Award reaches its 6th edition with some news that will surely result in its strengthening within the local scene and a greater national and international projection of our artists.

This award, from its inception and until its last edition was dedicated to children and young adults literature illustration, accompanied the growth of the collective of Uruguay illustrators during the past years, and from the National Institute of Visual Arts was complemented with instances of training and reflection that allowed to gather concerns and suggestions of the sector. Today we take the initiative to expand it and, under the name of Uruguay Illustration Awards, call for entries of two categories: Children and young adults' narrative; and Unique Illustration, which, continuing with the spirit of the Award, allow its winners to attend two significant instances for their artistic and professional growth: the Bologna Children's Book Fair and the Gran Salón Mexico.

We have also decided to provide the Award with an international touch, introducing for the first time a country as Guest of Honour, the beloved nation of Mexico, thus strengthening cultural and professional ties with a country that we admire and respect for the development of its editorial and illustration industry.

The 2019 award also coincides with the year in which our artists have stood out in the Official Selection of two of the most important fairs dedicated to children's books and illustration around the world.

Three illustrators from Uruguay were selected, among thousands of applicants, at the Bologna (Italy) Children's Book Fair; and two at the Shanghai (China) Children's Book Fair; without a doubt an acknowledgment of the work carried out jointly between the public sector and Uruguayan artists.

It has also been a year in which the circulation of the Award's Exhibition has continued around the country, accompanying the Cultural Circulation policy developed by this Administration, leading to different spaces throughout our territory, not only the graphic exhibition but also training and dissemination activities involving the artists themselves with the support of the solid team of the National Institute of Visual Arts.

Finally, we would like to congratulate the illustrators who were selected and awarded in the two categories, the Jury that did an exceptional job and all the teams of the National Directorate of Culture that help each year to have a better Illustration Award.

Sergio Mautone
National Director of Culture

EXPOSICIONES FERIAS INTERNACIONALES TALLERES ENCUENTROS ACTIVIDADES PÚBLICAS

EXHIBITIONS

INTERNATIONAL FAIRS

WORKSHOPS

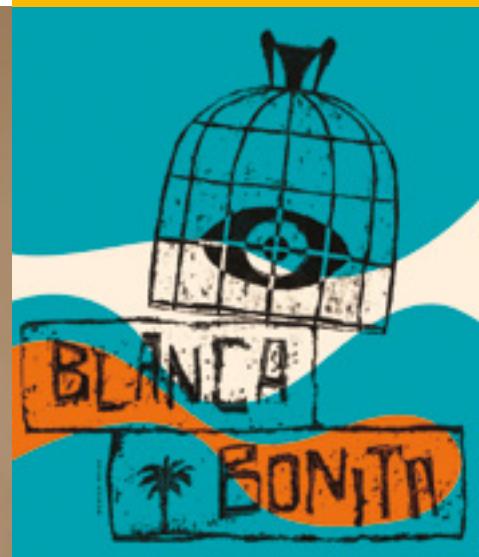
MEETINGS

INSTITUTIONAL ACTIVITIES

En el marco del Premio de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de Artes Visuales, realiza diversas acciones con el cometido de profesionalizar y dar visibilidad al sector: circulación de exposiciones, talleres, charlas, encuentros, debates, envío de materiales y de ilustradores a ferias internacionales, son algunas de las actividades que año a año se van sumando.

Within the framework of the Award for Illustrators of Children's and Young Adults' Books, the National Directorate of Culture of the Ministry of Culture and Education, through the Institute of Visual Arts, performs diverse actions aiming at the professionalization and promotion of the sector; circulation of exhibitions, workshops, lectures, conferences, debates, sending materials and illustrators to international fairs, are some of the activities that are incorporated year after year.

INVITADO DE HONOR
MÉXICO
MEXICO GUEST OF HONOUR

_narrativa infantil y juvenil
Children's and Young Adults' Narrative
_ilustración única
Unique illustration

**MÉXICO
INVITADO DE HONOR**
MEXICO GUEST OF HONOUR

El arte de la ilustración de libros infantiles y juveniles es mucho más complejo e importante de lo que uno pudiera imaginar. Implica darle a la palabra escrita una representación gráfica a través de imágenes que impacten en el imaginario del lector.

Durante mucho tiempo en el mundo la ilustración se vio como algo vacío y sin importancia.

En el caso de México y sobre todo a partir de la década de los ochenta, se ha percibido un gran desarrollo, tanto de libros ilustrados como de artistas que manifiestan, a través de las imágenes, lo que el escritor quiso decir.

Méjico celebra y acompaña estas iniciativas que, de la mano de la Dirección de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura uruguayo, propician la difusión, fomentan el talento e impulsan la lectura y compresión de la vida.

Embajada de México en Uruguay

The art of children's and young adults' books illustration is much more complex and important than one might expect. It involves putting to the written word a graphical representation through images that can impress reader's understanding.

Illustration, for a long time, it has been seen around the world as a gap and meaningless.

In the case of Mexico, it is been perceived a great development, especially since 1980s, on both picture books and artists who manifest, what the author meant to say through the images.

Mexico welcomes and supports these actions, along the National Directorate of Culture of the Ministry of Education and Culture of Uruguay, to spread abroad, to promote talent and to encourage reading and understanding of life.

Embassy of Mexico in Uruguay

AMANDA MIJANGOS

1986, CIUDAD DE MÉXICO

amanda.mijangos@gmail.com

Egresada de la Facultad de Arquitectura y del Diplomado en Ilustración de la Academia de San Carlos, UNAM. Estudió Ilustración en Buenos Aires, Argentina en el taller de Daniel Roldán. Ganadora del VIII Catálogo Iberoamérica Ilustra por Fundación SM. Mención honorífica en el Sharjah Children's Reading festival y seleccionada en la exhibición de ilustración de Bologna Children's Book Fair, el catálogo White Ravens de la International Youth Library y la Bienal de Ilustración de Bratislava.

Ha ilustrado literatura y poesía para personas de todas las edades en editoriales como Ediciones SM, FCE, El naranjo, Editorial Castillo y Santillana. Su trabajo ha sido expuesto en México, Argentina, Colombia y Londres.

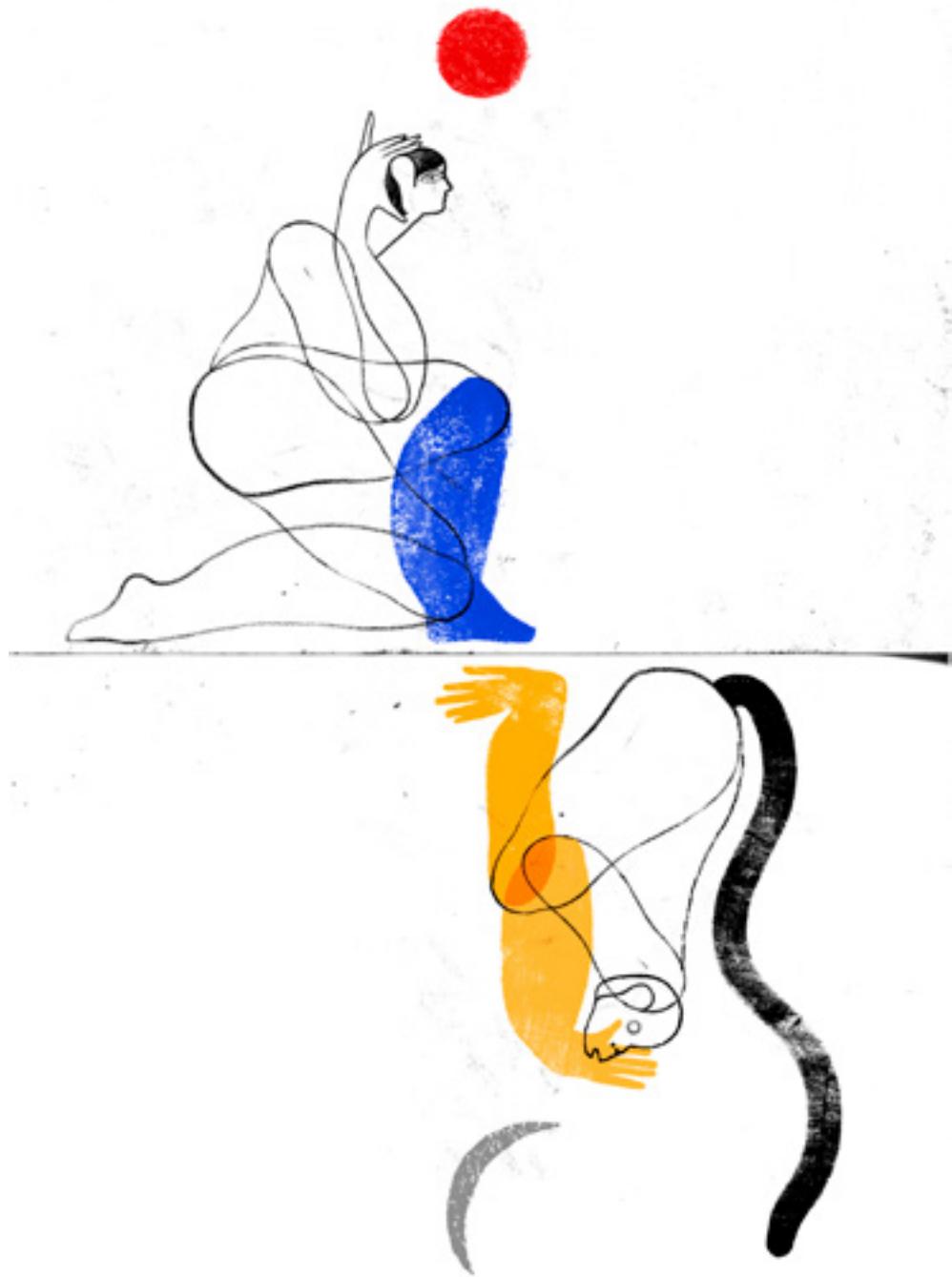
Graduated from the Faculty of Architecture and in Illustration from San Carlos Academy, UNAM. She studied illustration with Professor Daniel Roldán in Buenos Aires, Argentina. Winner of the VIII Catalogue Iberoamérica Ilustra by Foundation SM. Special mention at Sharjah Children's Reading festival and selected for the Illustrators Exhibition of Bologna Children Book Fair, selected for the catalogue "The White Ravens" of the International Youth Library, Biennale of Illustrations Bratislava (BIB).

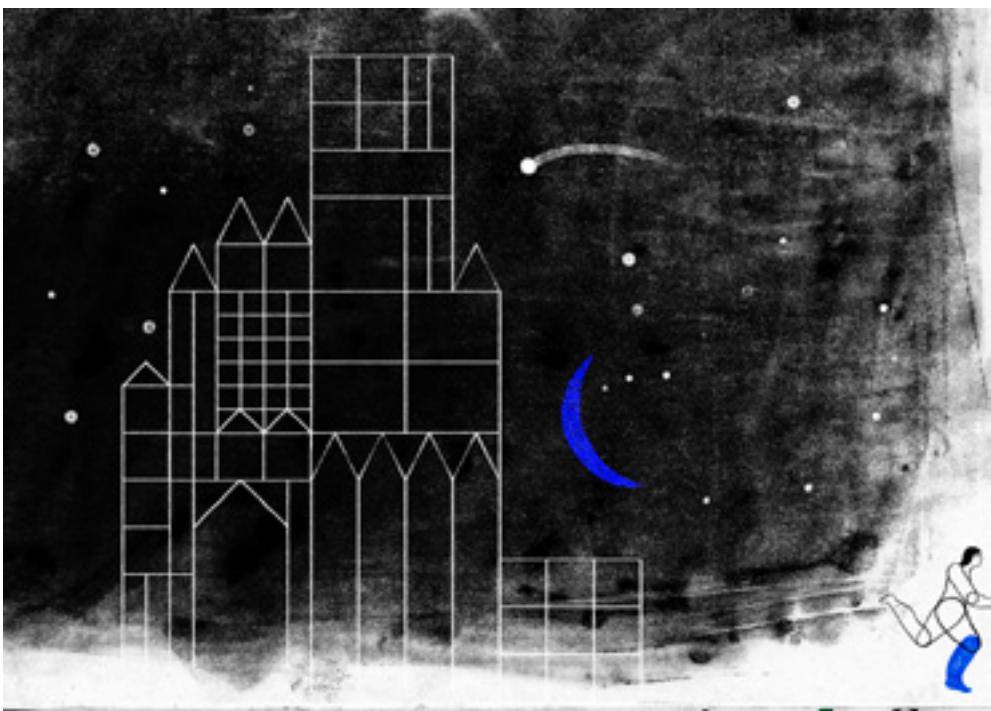
She has illustrated literature and poetry for people of all ages in publishing houses as Ediciones SM, FCE, El naranjo, Editorial Castillo y Santillana. Her work has been shown at festivals in Mexico, Argentina, Colombia and London.

La rueda
The wheel

Acuarela, óleo y pastel. Montaje digital
Watercolor, oil painting and pastels. Digital editing

Si uno llama,
otro escucha

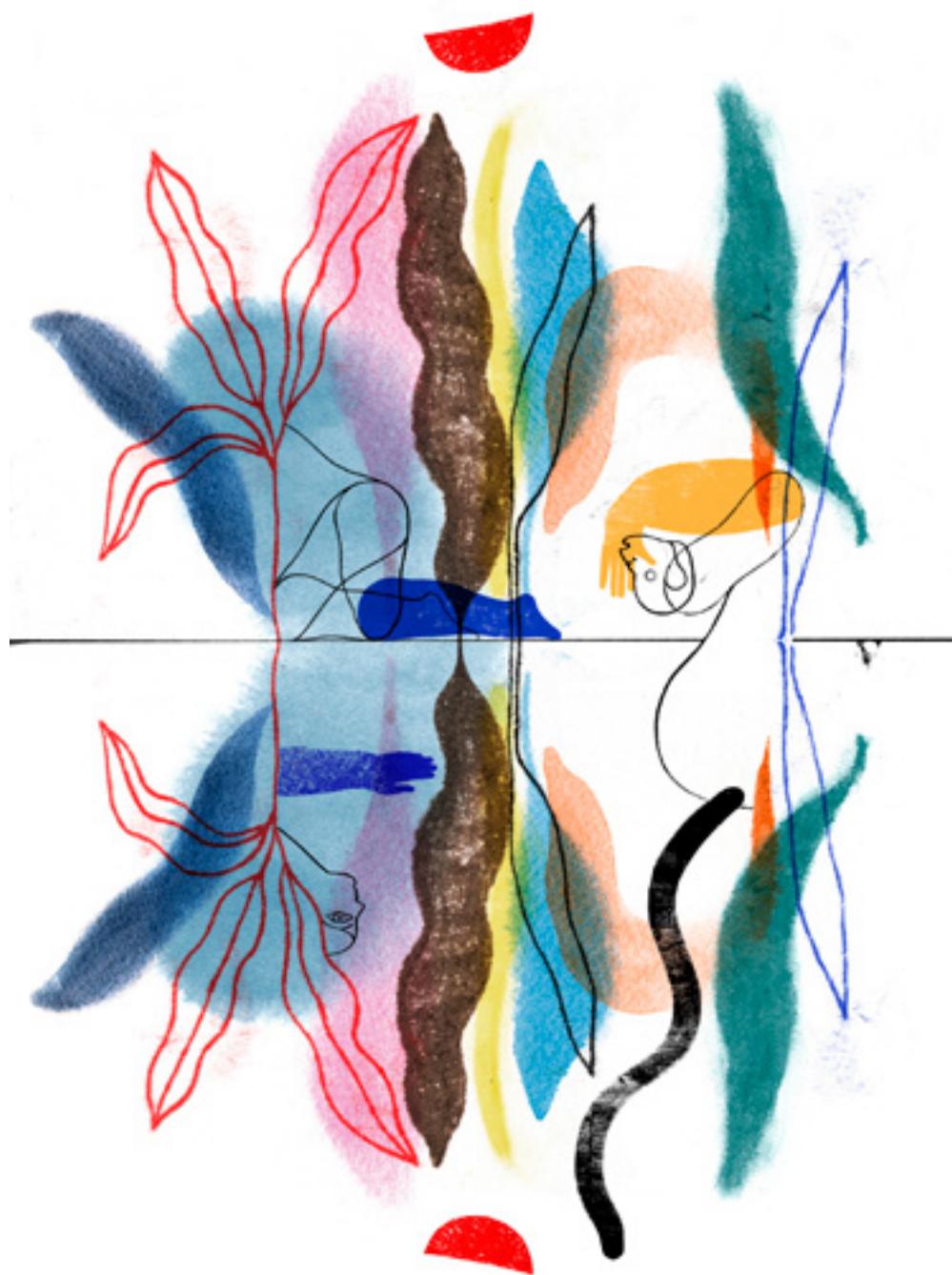

Si uno viaja,
otro espera

Si uno busca,
otro encuentra

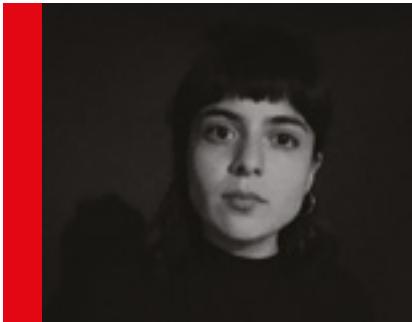

Si uno baila, baila con otro

Despertar

JIMENA ESTÍBALIZ

1990, CIUDAD DE MÉXICO

jimena.estibaliz@gmail.com
instagram.com/@jimena.estibaliz

Estudió Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Desde 2014 se dedica a ser freelance en proyectos de diseño gráfico e ilustración.

She studied design and visual communication at the Academy of Arts and Design, UNAM. Since 2014 she works as a freelance on illustration and graphic design projects.

Diablo de Ocumicho
Ocumicho Devil's

Digital
Digital

PALABRAS DEL JURADO

WORDS OF THE JURY

En un mundo lleno de estímulos visuales, destacar, no es tarea fácil.

Es por eso que celebramos el trabajo y esfuerzo de los 98 trabajos presentados. Reconocemos la perseverancia de quienes año a año se presentan y a quienes comienzan a descubrir que la ilustración puede ser un lenguaje desde donde expresarse, así como una opción profesional.

En esta nueva edición pudimos reconocer una gran cantidad de trabajos ilustrados analógicamente. Un regreso a la experiencia física de los materiales y las herramientas del oficio original.

Sin duda que el trabajo a mano no incide en la calidad de una obra, pero nos alegramos que en medio de la creciente tecnologización de la vida, la ilustración pareciera volver a sus orígenes.

Este año destacamos la originalidad, buscamos la presencia de voces propias, propuestas narrativas interesantes y atingentes a este momento social y cultural. En ese camino se genera la luz, el destello que nos emociona, nos hace pensar o simplemente nos regala algo de felicidad.

Saludamos la existencia y permanencia de esta convocatoria, que además de apoyar y promover la creación a nivel nacional, abre caminos a nuestros ilustradores a un creciente y amplio ámbito mundial, generando también un espacio para quienes participan que invita a buscar sus temas de interés, a encontrar el estilo que sirva para relatar sus ideas. Pensar, opinar, cuestionar e iluminar con sus ilustraciones cómo lo haría un faro en medio del mar.

Paula Espert (Uruguay)
Jorge Mato (Uruguay)
Paloma Valdivia (Chile)

In a world full of visual stimulus, to highlight, is not an easy task.

Therefore, we celebrate work and effort of the 98 received proposals. We recognize persistence of those who submitted year after year and those who discover illustration can be used as means of self-expression as a professional option.

In this new edition, we were able to recognize a large amount of illustrations using analog techniques. A return to physical experience of traditional materials and tools.

Certainly, hand-draw elements does not affect quality of the final artwork, however, we are pleased that it seems that illustration return to the origins even the growing technologization of life.

This year we emphasize the uniqueness, we seek the presence of their own voices, interesting narrative forms responsive of the current cultural and social scene. On this path, we are excited about the light, which leads us to think and experiences happiness.

We welcome the existence and continuity of this proposals aims to the Award that supports and promotes illustrators at national level, also as an open door to a international stage, also creating a place for those involved to reach relevant issues, find the style to narrate their own ideas. To think, to challenge and critique, and also illuminate with their illustration, as a lighthouse would do in the middle of the sea.

*Paula Espert (Uruguay)
Jorge Mato (Uruguay)
Paloma Valdivia (Chile)*

PREMIOS
AWARDS

_narrativa infantil y juvenil
Children's and Young Adults' Narrative

PRIMER PREMIO FIRST AWARD
EDUARDO SGANGA
1983, MONTEVIDEO

e.sganga@gmail.com
www.behance.net/eduardosganga

Danubio
Danubio

Ilustración Digital
Digital Illustration
21 x 29,7 cm

SEGUNDO PREMIO SECOND AWARD
NATALIA CARDODOZO
1982, PARÍS

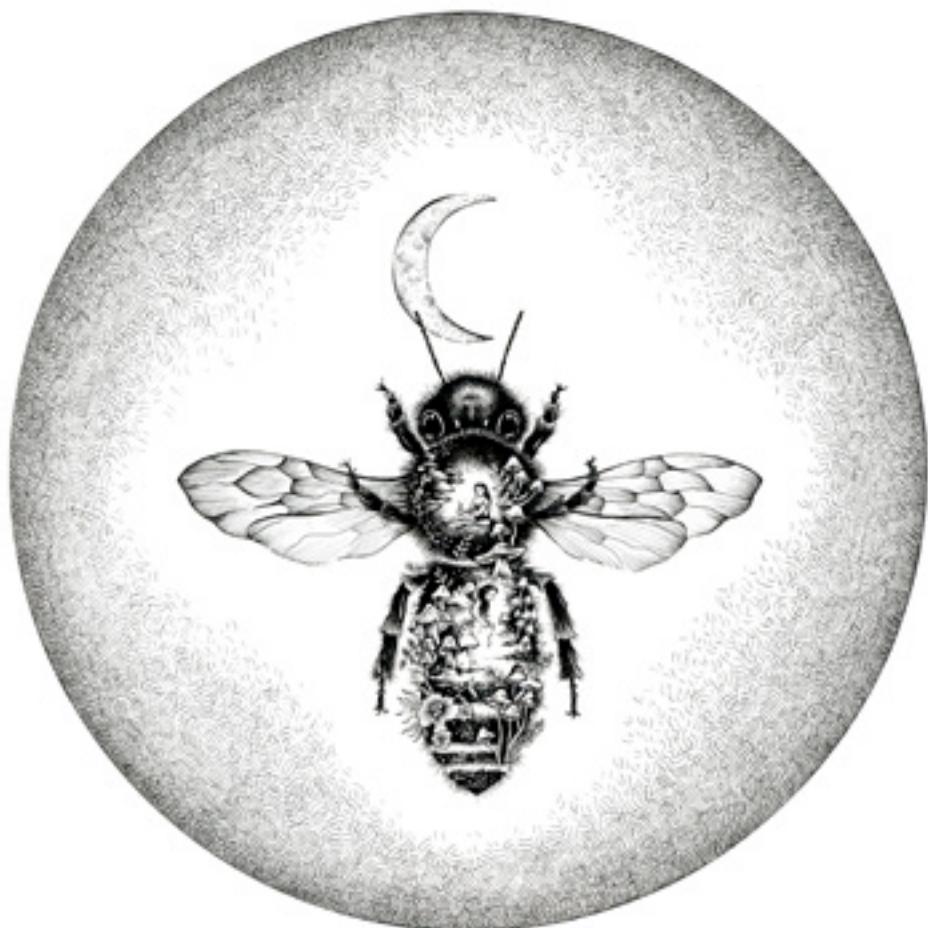
nat.ilustradora@gmail.com
instagram.com/@nat.ilustradora
www.natcardozo.com

La Ilustración para mí ha sido el canal para reflexionar y plasmar lo que me conmueve, lo que me interesa, lo que me inspira o da que pensar. Es el recurso con el que puedo darle voz a lo que siento. Y el crecimiento para que esa voz sea lo más genuina posible es un trabajo íntimo con uno mismo que no termina nunca. Das un pedazo de ti, si eso genera una emoción o una reflexión en el observador es muy enriquecedor y gratificante.

I think the illustration is the channel for reflect and embody what really touches me, what I interested in, what inspires and what makes me think. Is the resource with which I give a voice for what I feel. And the growth for that voice where authentic by all possible means it is an intimate work with yourself in a never-ending process. You give yourself, and if that raise an emotion or a reflection as an observer, it's fulfilling and enriching.

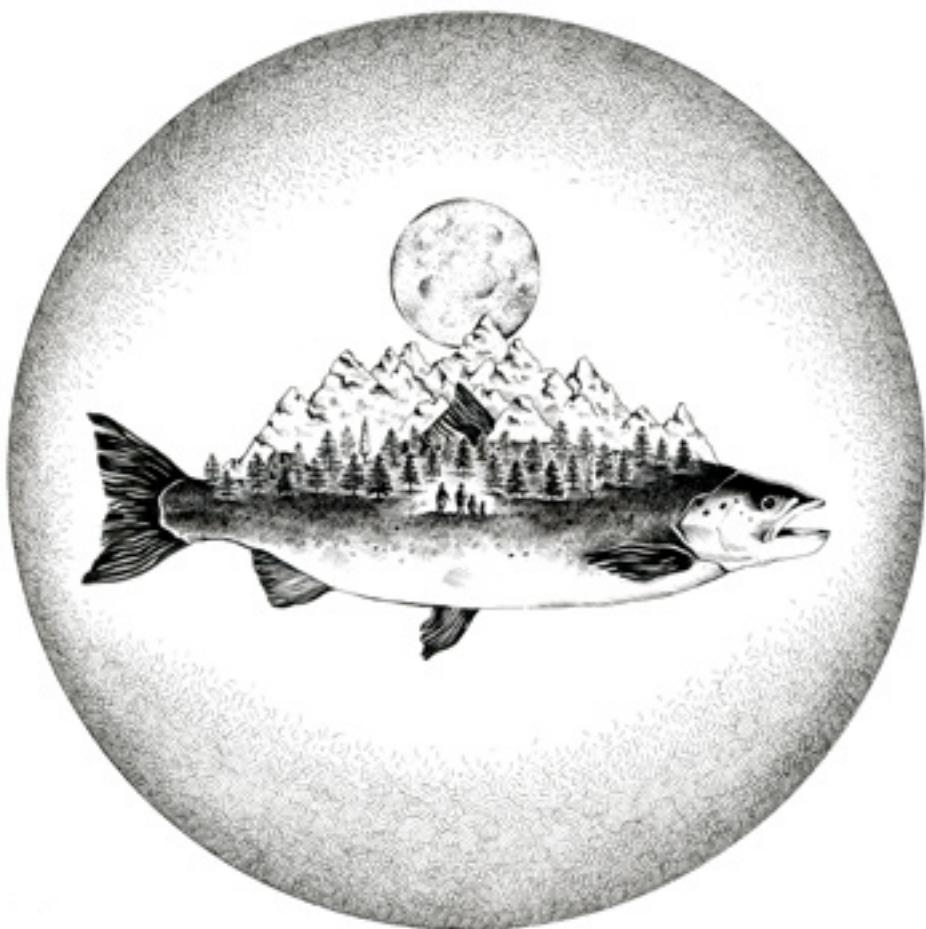
Todo está conectado
Everything is connected

Microfibra sobre papel
Fineliner on paper
21 x 21 cm

MENCIÓN ESPECIAL SPECIAL MENTION
FRANCISCO CUNHA
1983, MONTEVIDEO

hola@fran.com.uy
instagram.com/@fran.uy
www.fran.uy

Elijo la ilustración porque es un arte popular capaz de unir generaciones y de conectarnos con nuestra existencia a través de una visión mágica de la realidad.

I choose illustration because it is a popular art able to join generations and connect our human existence across a magical vision of reality.

Abuela Caracol
Granny Snail

Tinta, acuarela y armado digital
Ink, watercolor and digital edition
17 x 25 cm

**MENCIÓN MENTION
DANI SCHARF
1980, MONTEVIDEO**

hola@danischarf.com
www.danischarf.com

Naturocracia
Naturocracy

Lápiz, grabado digital, fotocopia y bordado
Pencil, digital engraving, photocopy and embroidery
25 x 19 cm

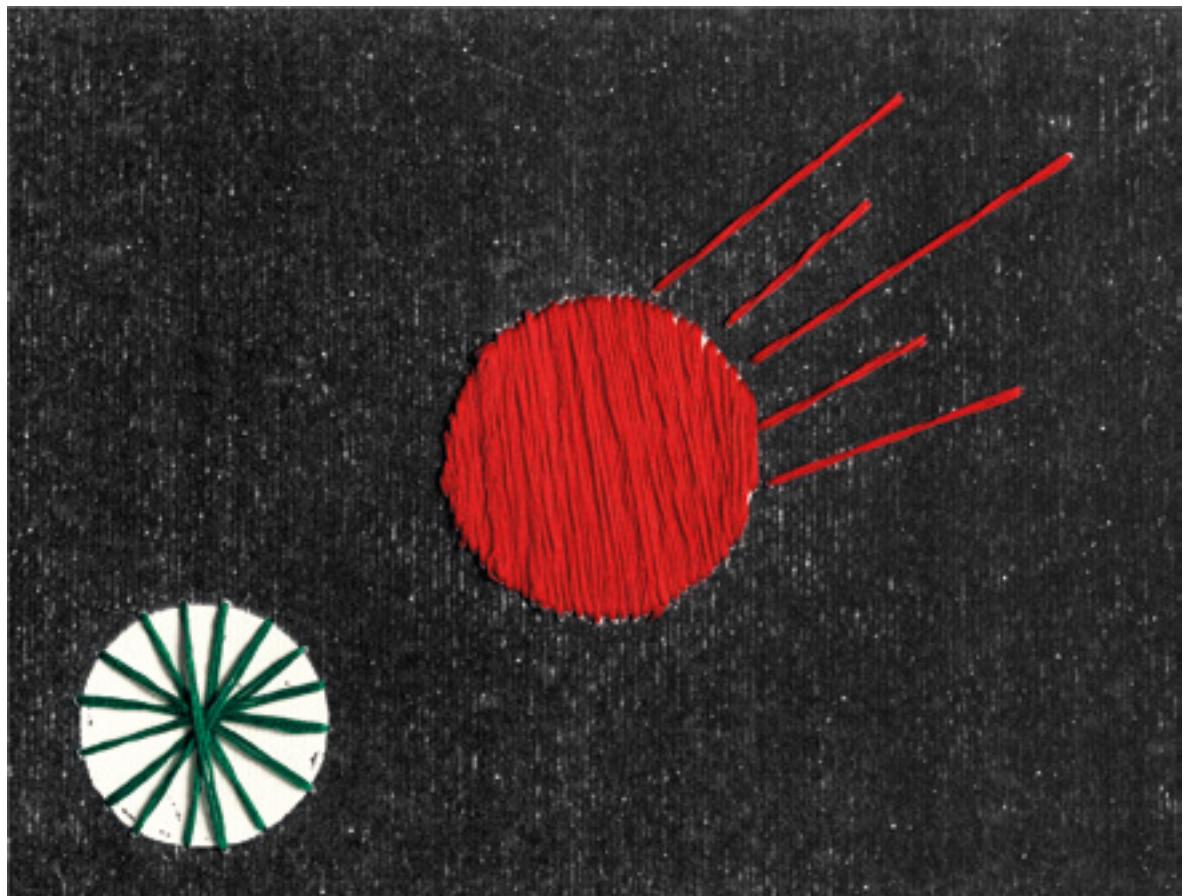

Considero a la ilustración como un poderoso camino de expresión y comunicación; que trasciende formatos, edades y fronteras. Creo en el ilustrador como autor, aportando desde el arte su opinión y punto de vista. Poniendo amor y energía en lo que realiza. En mi caso, siempre intento conectarme con los contextos, sumergirme en los mundos, retroalimentarme con colegas y amigos; disfrutando, aprendiendo y evolucionando.

I consider illustration as a powerful path of expression and communication that goes beyond formats, ages and borders. I think an illustrator as author, providing from art their opinion and point of view. By putting love and energy in what is done. Speaking for myself, I always try connecting to contexts, submerging into worlds, feedback with colleagues and friends; enjoying, learning and evolving.

MENCIÓN MENTION
JUAN PABLO PALARINO
1991, LAVALLEJA

palarinojuanpablo@gmail.com
instagram.com/@juanpablopalarino

Desfile Caracol
Snail parade

Marcadores, tinta china, acuarela, lápiz, óleo pastel y collage digital
Markers, ink, watercolor, pencil, pastels and digital collage
29,7 x 21 cm

Pienso en la ilustración como una herramienta cultural que transforma y permite conectar sentimientos y pensamientos con las demás personas. En estos tiempos me parece fundamental incentivar este tipo de puentes que trascienden generaciones y en este caso nos dejan acercarnos al futuro: los más chicos.

I think illustration as a cultural tool that transforms and able to connect thoughts and feelings with others. Nowadays, it's seems important to me to promote those bridges that transcends generations and in this instance bring us closer for the future: children.

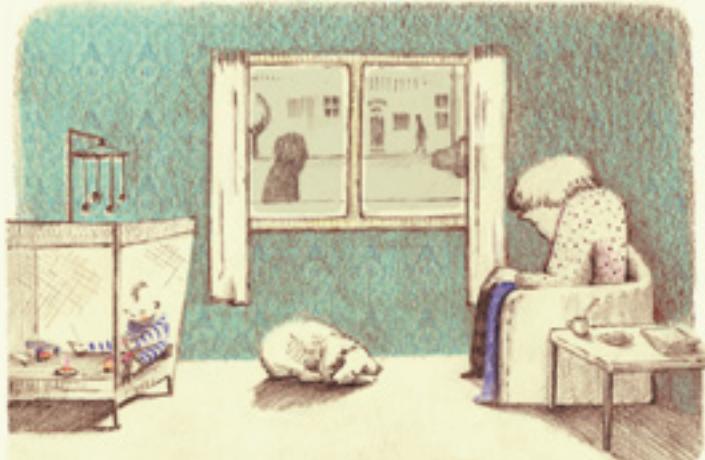

MENCIÓN MENTION
DENISSE TORENA
1983, MONTEVIDEO

asihacedenis@gmail.com
www.asihacedenis.com

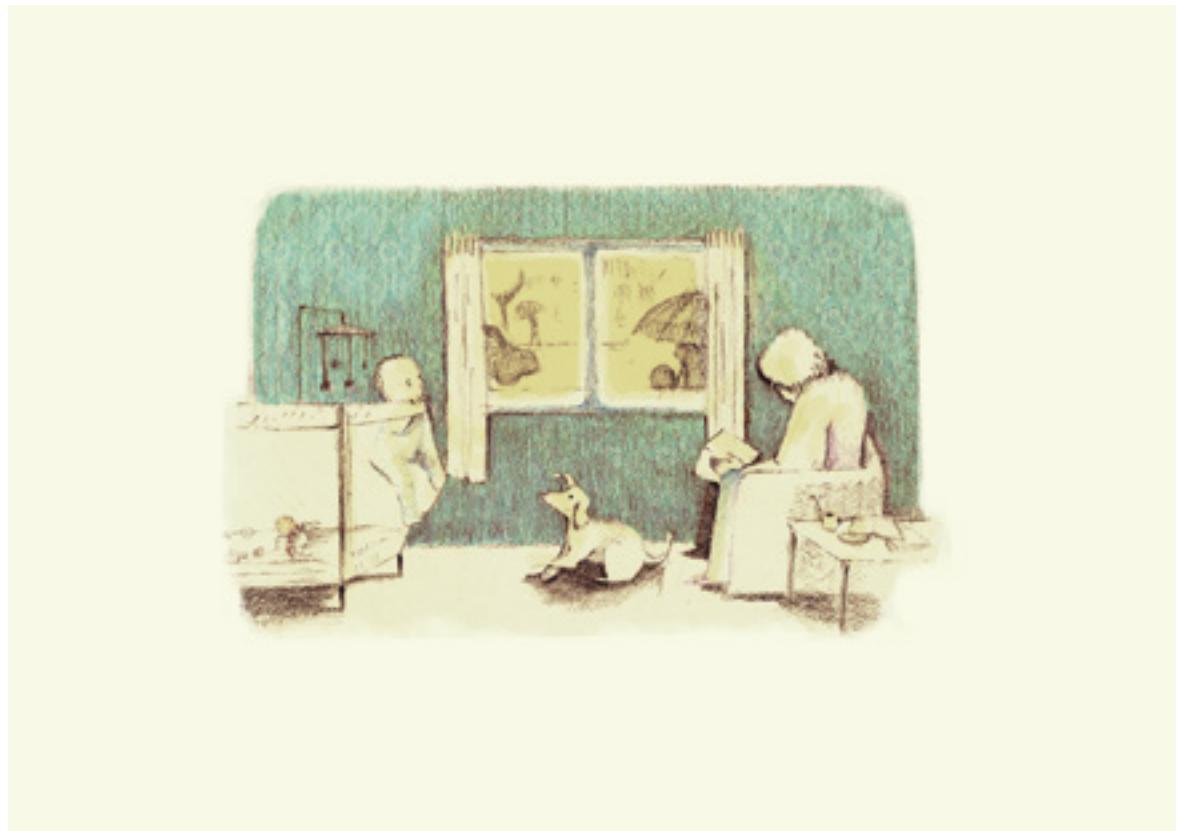
La Magia
The magic

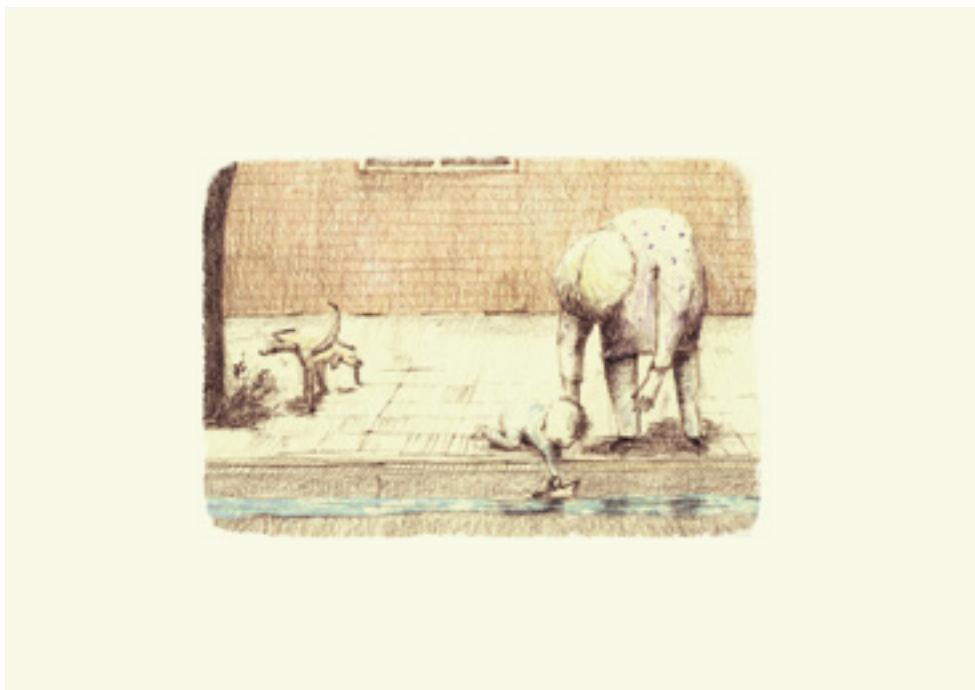
Grafito y digital
Graphite and digital
21 x 29,7 cm

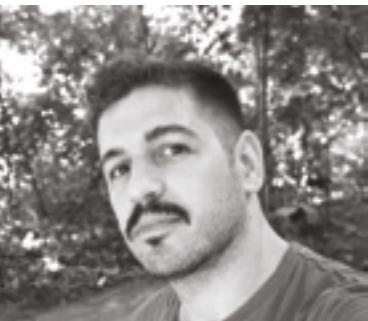
Ilustrar es hacer propio un universo ajeno. Atravesar historias que hacen eco en la mía, reflejando mis amores, mis desgracias, lo soleado que está el día, o lo amargo que se cebó el mate de la mañana.

Illustrating is to make of my own someone else's whole. To go through stories that echo in mine, reflecting my loves, my misfortunes, if it's a sunny day, or the bitter of the morning mate.

MENCIÓN MENTION
FABRICIO BERTI
1980, MONTEVIDEO

cacciatoreilustra@gmail.com
behance.net/fabricioberti

Ilustrar es darle vida al mundo imaginado, es recorrer como creador, el proceso desde la chispa a lo materializado. Es narrar historias creando su propio sentido, su propio espacio. Este proceso experimental te incita a ir más allá de tus límites y a la vez es un refugio. A veces la imagen aparece en la cabeza, a veces en la hoja; se trata de estar atento y luego dejarse ir.

Illustrate is to bring to life the imaginary world. To go through the process from the spark to materialized as creator. To narrate stories setting up its own sense, its own space. This experimental process, encourage to push yourself beyond your limits and also as a refuge. Sometimes the image appears in the head, sometimes in the paper; it is about to be attentive to and let yourself go.

El vuelo
The flight

Ilustración digital
Digital illustration
29,7 x 21 cm

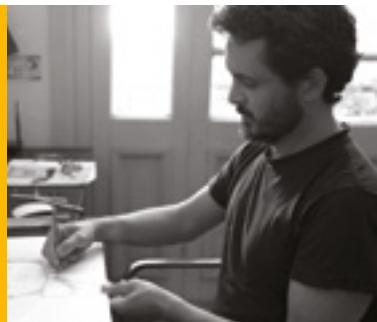

PREMIOS

AWARDS

ilustración única “Soy cultura”
Unique illustration “I am culture”

PRIMER PREMIO FIRST AWARD
ALFREDO SODERGUIT
1973, ROCHA

lapantalla@gmail.com

Ilustrar es una forma de mostrar ideas y opiniones,
es como conversar dibujando.

*Illustrating is a way of share ideas and opinions, like
talking by drawing.*

El buzo azul
The blue scuba diver

Lápiz, carbonilla, pinceles digitales, edición digital
Pencil, charcoal, digital pencils, digital edition
7000 x 9500 px

SEGUNDO PREMIO SECOND AWARD
LEANDRO BUSTAMANTE
1988, MONTEVIDEO

leandrojbustamante@gmail.com
behance.net/leandrobustamante

La ilustración como acto reflexivo, de encuentro con un espacio en blanco a ser llenado y la búsqueda de las infinitas soluciones que le podemos dar a los elementos que hagamos en el soporte hasta quedar satisfechos con la disposición y los colores que la componen, o no y empezar otra nueva idea.

Illustration as a reflective act, as a point of contact with the empty space for being filled, and the search for endless solutions of some elements and colors until we are pleased. Or not, and beginning a new idea.

Fusión
Mixture

Técnica mixta
Combined technique
29,7 x 42 cm

MENCIÓN MENTION
LAURA CARRASCO
1986, MONTEVIDEO

—
laucar86@gmail.com
behance.net/laurelilustrado

La danza de las flores
The Dance of flowers

fibras de varios grosores y colores. Edición digital
Various sizes and colors of fibers. Digital edition
29,6 x 17,8 cm

MENCIÓN MENTION
SABRINA PÉREZ
1983, MONTEVIDEO

sasabrip@gmail.com
www.sabrina-perez.format.com

Ilustrar es mi forma de volver imagen una voz.
Illustrating is my way to give image to a voice.

Huella
Footprint

Tinta, grafito y pastel
Ink, graphite and pastels
21 x 29,7 cm

MENCIÓN MENTION
MARÍA NOELIA GALLARDO
1984, PAYSANDÚ

noeliagllrd@gmail.com
instagram.com/hermana_arania

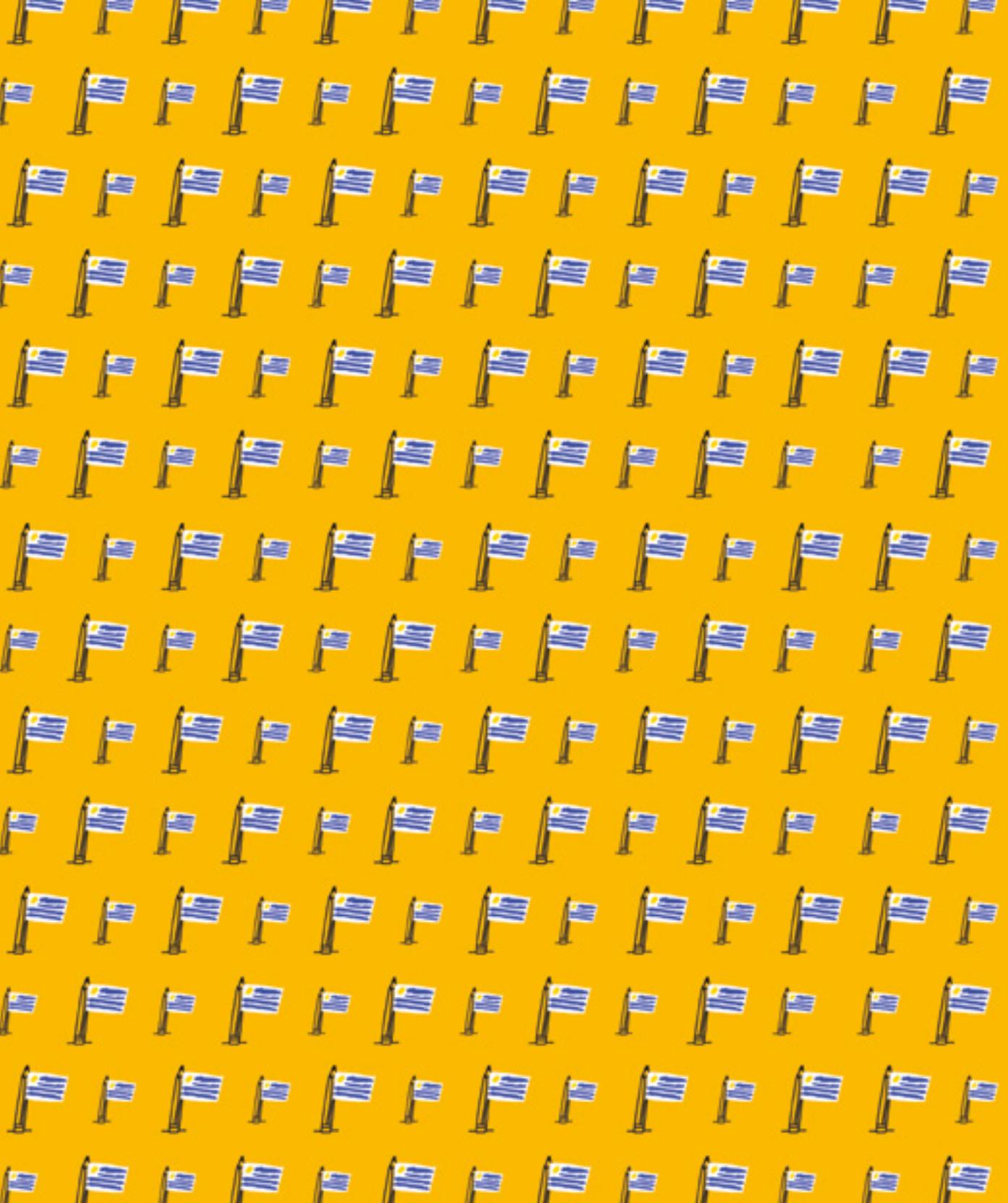
La actividad de ilustrar la entiendo en relación; saberme parte de un entramado de verdades, de formas, de vivencias – personales y colectivas- y de posibilidades. Y es en la imagen – en su poder narrativo y simbólico- donde encuentro justamente ese ejercicio de la posibilidad, de “tender puentes” entre aquello que nos es real y palpable, con lo no visible, con lo imaginado, con lo soñado. En definitiva es comprometerme dándole voz a aquello que nos une, nos emociona y nos importa.

I understand the illustration in connection with; to be part of a net of truths, of forms, of experiences – personal and collective- and possibilities. And it is in the image -in its narrative and symbolic power- where I find that exercise of the possibility, matching those real issues to the tangible, with the invisible, with the imagined, the dreamed. All in all, to commitment, giving a voice to those that really matters us.

Queguái
Queguái

Acuarela. Edición digital
Watercolor. Digital edition
33 x 28 cm

México invitado de honor

Mexico Guest of Honour

AMANDA MIJANGOS

JIMENA ESTÍBALIZ

Narrativa infantil y juvenil

Children's and Young Adults' Narrative

EDUARDO SGANGA

NATALIA CARDOZO

FRANCISCO CUNHA

DANI SCHARF

JUAN PABLO PALARINO

DENISSE TORENA

FABRICIO BERTI

Ilustración única

Unique Illustration

ALFREDO SODERGUIT

LEANDRO BUSTAMANTE

LAURA CARRASCO

SABRINA PÉREZ

MARÍA NOELIA GALLARDO