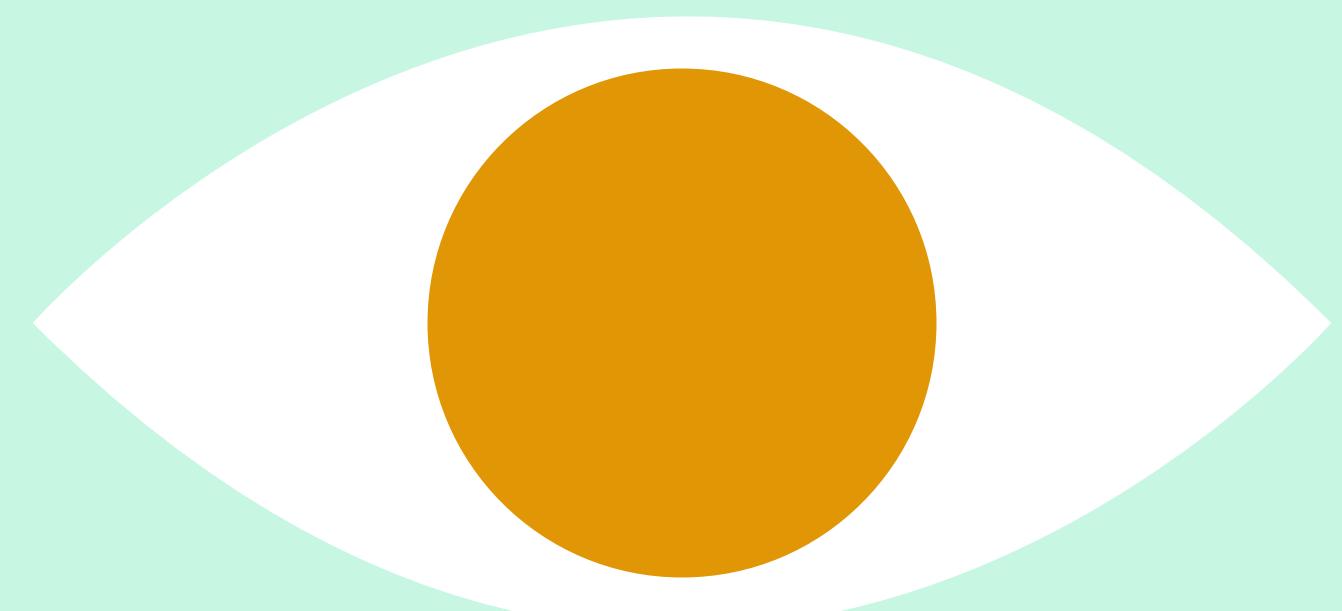

SEGUNDA BIENAL DE ILUSTRACIÓN

2020

SECOND BIENNIAL OF ILLUSTRATION

BY PICTOLINE

SAMSUNG

P R E S E N T A

—
02

BIENAL
DE
ILUS
—
TRACIÓN

— BY PICTOLINE —

02 BIENAL DE ILUSTRACIÓN

ESTE CATÁLOGO CONTIENE LAS OBRAS FINALISTAS Y GANADORAS DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA BIENAL DE ILUSTRACIÓN BY PICTOLINE 2020.

COMITÉ FUNDADOR

EDUARDO SALLES, GUSTAVO CUZMÁN, KENIA NÁREZ LAUREANO & OSCAR RODRÍQUEZ

DIRECCIÓN

KENIA NÁREZ LAUREANO

OPERACIONES

JORGE FITCH, RODRIGO BALVANERA

DIRECCIÓN GENERAL

GIANELLA CARVAJAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

JACK ADES

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO

MICHELLE TIQUET & OSCAR RODRÍQUEZ

TRADUCCIÓN

JORGE FITCH

LOS AUTORES DE LAS OBRAS PUBLICADAS EN EL PRESENTE CATÁLOGO HAN AUTORIZADO EXCLUSIVAMENTE A PICTOLINE MEDIA SAPI, DE C.V. PARA SU REPRODUCCIÓN EN LA PRESENTE COMPILACIÓN; POR LO QUE QUEDA PROHIBIDO SU USO O MODIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL SIN QUE MEDIE CONSENTIMIENTO EXPRESO DE SU AUTOR.

COPYRIGHT ©

PICTOLINE MEDIA SAPI., 2020 PARQUE LIRA 61 SEUNDO PISO, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, 11850, CIUDAD DE MÉXICO

IMPRESO EN MÉXICO

02 BIENNIAL OF ILLUSTRATION

THIS CATALOGUE CONTAINS THE FINALIST AND WINNING WORKS OF THE SECOND EDITION OF THE BIENNIAL OF ILLUSTRATION BY PICTOLINE 2020.

FOUNDING COMMITTEE

EDUARDO SALLES, GUSTAVO CUZMÁN, KENIA NÁREZ LAUREANO & OSCAR RODRÍQUEZ

DIRECTION

KENIA NÁREZ LAUREANO

OPERATIONS

JORGE FITCH, RODRIGO BALVANERA

GENERAL DIRECTION

GIANELLA CARVAJAL

EXECUTIVE DIRECTION

JACK ADES

ART DIRECTION AND DESIGN

MICHELLE TIQUET & OSCAR RODRÍQUEZ

TRANSLATION

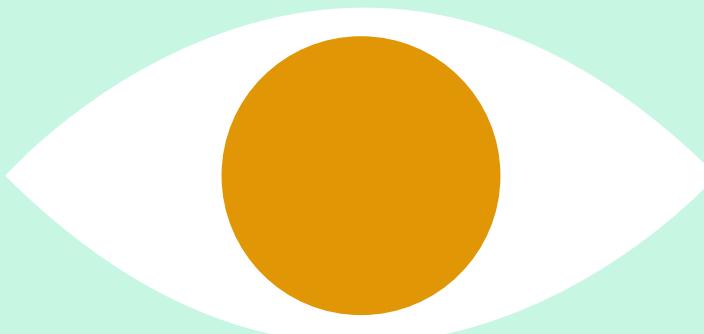
JORGE FITCH

THE AUTHORS OF THE WORKS PUBLISHED IN THIS CATALOGUE HAVE EXCLUSIVELY AUTHORIZED PICTOLINE MEDIA SAPI, DE C.V. FOR ITS REPRODUCTION IN THE PRESENT COMPILATION; THEREFORE, ITS USE AND PARTIAL OR TOTAL MODIFICATIONS ARE FORBIDDEN WITHOUT THE EXPRESS CONSENT OF ITS AUTHOR.

COPYRIGHT ©

PICTOLINE MEDIA SAPI., 2020 PARQUE LIRA 61 2ND FLOOR, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, 11850, MEXICO CITY

PRINTED IN MEXICO

02 BIENAL DE ILUSTRACIÓN

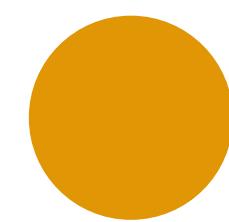
5,857

AUTORES REGISTRADOS

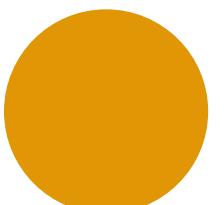
*02 BIENNIAL OF ILLUSTRATION
REGISTERED AUTHORS*

ÍNDICE

INDEX

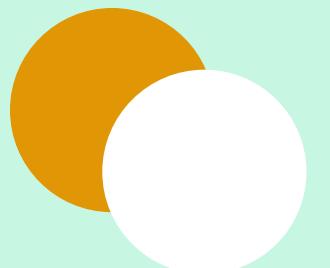
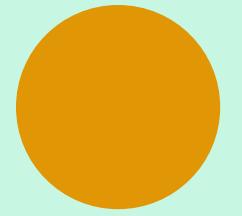
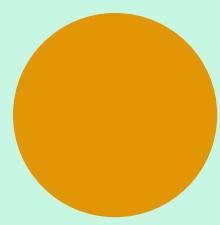
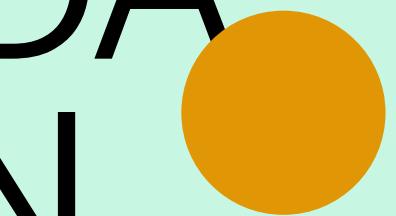

SEGUNDA EDICIÓN <i>SECOND EDITION</i>	P.6
JURADO <i>JURY</i>	P.9
CATEGORÍA FÍSICA <i>PHYSICAL CATEGORY</i>	P.13
GANADOR, CATEGORÍA FÍSICA <i>PHYSICAL CATEGORY WINNER</i>	P.70
CATEGORÍA VIRTUAL <i>VIRTUAL CATEGORY</i>	P.72
GANADOR, CATEGORÍA VIRTUAL <i>VIRTUAL CATEGORY WINNER</i>	P.92
PREMIO REVELACIÓN <i>REVELATION AWARD</i>	P.94

SEGUNDA EDICIÓN

SECOND
EDITION

SIGUE CREANDO

La mayoría de nosotros estamos atrapados en casa, lo cual ha sido, por supuesto, muy frustrante. Pero nuestra mente y nuestro trabajo pueden viajar a cualquier lugar con el poder de Internet, hemos estado creando y compartiendo más que nunca, para llenar el espacio donde no podemos estar físicamente, y hemos dejado que nuestro arte hable y viaje en nuestro nombre. El arte no se ve afectado por la pandemia: el arte trasciende las fronteras que separan a nuestros países.

No elegí a la ilustración, la ilustración me eligió a mí. Estoy segura de que ustedes sienten lo mismo. Cuanto más trabajo en este campo, más me siento afortunada de que yo, y por supuesto todos, fuimos elegidos por las artes visuales para expresarnos.

Nuestro trabajo no solo viaja sin ser afectado por las fronteras o la pandemia, sino que también habla el lenguaje universal de las imágenes. No es necesaria ninguna ayuda de Google Translate, nos comunicamos visualmente para enseñar a la gente a lavarse las manos y a quedarse en casa, a luchar contra los gobiernos opresivos, el racismo, el sexismoy otros tipos de discriminación, o simplemente para hacer sonreír a los espectadores o que se sientan felices.

En los últimos años la ilustración ha tenido un gran auge en todo el mundo. Aunque por supuesto, siempre ha existido en todas partes, el reciente interés y respeto por esta disciplina en todo el mundo es notable, sobre todo en países de América Latina.

“Oye, vives en los Estados Unidos, en Nueva York, donde es el centro del arte. Es muy diferente para nosotros”, es lo que algunas personas me dicen.

Cuando digo: “Crea las imágenes que quieras. Demuestra quién eres”, a menudo recibo un empujón hacia atrás: “Es que así no podemos pagar nuestras facturas en mi país/ciudad/pueblo”. Los entiendo. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para conseguir trabajo y ganarnos la vida y a veces crear cosas que no nos entusiasman.

Me tuve que mudar a Nueva York para trabajar con los clientes de ahí. Veintiún años después, el mundo ya no funciona de esa manera, puedes vivir en cualquier lugar y trabajar para cualquier persona. No olvides que tu arte habla el idioma del mundo y puede viajar sin que te vayas de donde estás.

Por lo tanto, ahora es el momento de soñar en grande y apuntar alto. Es posible que necesitemos tomar estos trabajos que pagan las cuentas; está bien, todos lo hacemos, pero sigue creando lo que viene directa y honestamente de tu corazón, y muéstraselo al mundo. La gente se conmoverá con lo que te commueve.

Felicidades a todos los que fueron aceptados como finalistas y también a aquellos que no llegaron tan lejos esta vez. El auge en la ilustración y en las competencias como esta, ayudan a elevar el nivel. Mejoramos cuando otros artistas empiezan a mejorar, esta es nuestra escuela de arte, es nuestra comunidad de arte. Los competidores que te encuentres en la vida también son tus compañeros, amigos, son tus profesores. Juntos seguimos subiendo el nivel.

Así que, por favor, sigue creando. Da todo lo que tienes. Mueve a otros creando lo que te mueve.

YUKO SHIMIZU, NOVIEMBRE 2020

KEEP CREATING

Most of us are stuck at home. Which has been, of course, very frustrating. But our mind, and our work, can travel anywhere with the power of internet. We have been creating and sharing more than ever to fill the space where we can't physically be, by letting our art speak and travel on our behalf. Art travels unaffected by the pandemic. Art crosses borders that separate our countries. I didn't choose illustration, it chose me. I am certain you feel the same. The more I work in the field, the more I feel fortunate that I, and of course we all, were chosen by visual arts to express ourselves.

Our work not only travels unaffected by borders or a pandemic, but also speaks the universal language of pictures. No help from Google-Translate necessary.

We visually communicate to teach people to wash their hands and to stay home, fight oppressive governments, racism, sexism and other discriminations, or just to make viewers smile or laugh or feel happy.

In recent years illustration has been seeing a big boom around the world. Of course, illustration has always existed everywhere. But the recent spike in interest and respect around the world is remarkable. Latin American countries everywhere are seeing a huge boom.

"Hey, you live in the USA, in New York, where it is the center of art. It's very different for us," some people say to me. I get it. When I say "Create pic-

tures that you want to make. Show off who you are," I do often get a push back. "We can't pay our bills in my country/city/town if we did that." I hear you. We need to do what we need to do so we get work, and to make a living. Sometimes, creating things we are not really excited about.

I needed to physically move to New York to work for the clients here. 21 years later, the world no longer functions that way. You can live anywhere and work for anyone. Don't forget that your art already speaks the language of the world, and your art can travel to wherever you want it to be without you ever leaving where you are.

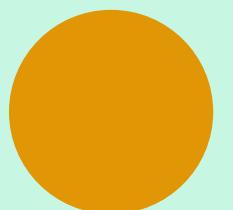
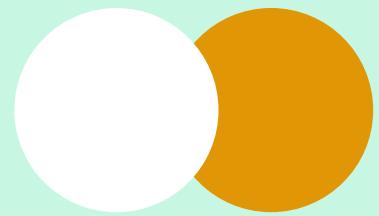
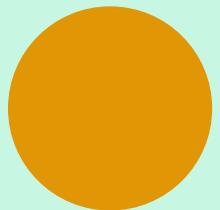
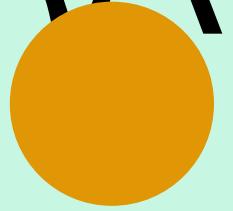
So, now is the time to dream big, and aim high. Yes, we may still need to take these jobs that pay the bills. It's OK. We all do. But keep on creating what comes directly and honestly from your heart, and show it to the world. The people will be moved by what you are moved by.

Congratulations to everyone who got accepted. Also, congratulations to those who didn't make it this time around. Booms in illustration, competitions like this, help raise the bar in Latin America. We get better by other artists doing better. This is our art school. This is our art community. Your competitors are also your peers, friends, your teachers. Together we keep on raising the bar.

So, please keep creating. Keep more coming. Move others by creating what moves you.

YUKO SHIMIZU, NOVEMBER 2020

JURADO

JURY

JURADO

10 VICTO NGAI / HONG KONG / 1989

Ilustradora cuyo arte se caracteriza por ser cautivante gracias a su dinamismo y constante flujo iconográfico, es conocida por su trabajo en la ilustración editorial. En sus obras existe un claro componente poético, suele utilizar perspectivas aéreas poco habituales y apela a la creación de mundos imaginarios. Con una clara influencia de la cultura oriental, proyecta paisajes sugerentes y exóticos con elementos fantásticos que dotan a cada ilustración de cierto misticismo. Fue nombrada por Forbes como una de los 30 ilustradores menores de 30 años más importantes del mundo. Su trabajo artístico se puede observar en medios impresos como el New York Times y el New Yorker.

(E) *Her work is captivating thanks to its dynamism and constant iconographic flow. In her work there is a clear poetic component, often using unusual aerial perspectives and imaginary worlds. With a clear influence of Eastern culture, it projects suggestive and exotic landscapes with fantastic elements that give each image a touch of mysticism. Victo was named by Forbes magazine as one of the 30 under 30 most important illustrators over the world. She has been published in The New York Times and The New Yorker.*

SEGUNDA EDICIÓN

TARA MCPHERSON / USA / 1976

Sus personajes parecen exudar inocencia idealizada con una visión de sabiduría que se expresa en los ojos, a través de los cuales muestra las complejidades de la psique humana. Cada uno de sus retratos exploran estados psicológicos inspirados en mitos, leyendas, astronomía, física, naturaleza, amor, pérdida, infancia y experiencias de la vida. Fue nombrada "la princesa del póster" por ELLE Magazine y ha creado diversos artes para bandas como Beck, The Pixies y Metallica. Su carrera artística inició en Futura, en donde aprendió de animación y diseño de personajes. Ha sido publicada en el New York Times, Esquire, Vanity Fair, Playboy, Bust, Elle, LA Weekly entre otros medios impresos.

(E) *While her characters seem to exude innocence, she shows the complexities of the human psyche. Her portraits are inspired by myths, legends, astronomy, physics, nature, love, loss, childhood and life experiences. She was named "The Poster Princess" by Elle Magazine, and has worked with bands such as Beck, The Pixies, and Metallica. Tara has been published in The New York Times, Esquire, Vanity Fair, Playboy, Bust, Elle, L.A Weekly among others.*

JURY

YUKO SHIMIZU / JAPÓN / 1965

11
Su estilo combina las raíces de la cultura nipona con el pop art, la psicodelia y otras variantes contemporáneas del mundo occidental. Suele plasmar en su obra una minuciosa combinación entre el arte tradicional y la destreza digital para enaltecer sus creaciones. Dibuja con pinceles de caligrafía japonesa y con plumillas de dibujo y tinta china impermeable sobre acuarela, que en conjunto con la iconografía y referencias occidentales crean un cóctel artístico de estilos interculturales. El trabajo de la ilustradora y diseñadora ha sido publicado en portadas de libros y cómics y ha colaborado con medios como el New York Times, Time, Newsweek, New Yorker, Wired entre otros.

(E) Her style combines Japanese culture with pop art and other contemporary variants of the Western world. Yuko integrates Japanese calligraphy brushes, drawing pens and waterproof Chinese ink on watercolor. Together, Japanese iconography and Western references create an artistic cocktail of intercultural styles. Yuko has been published in The New York Times, Time, Newsweek, The New Yorker, Wired and more.

SECOND EDITION

LINIERS / ARGENTINA / 1973

Historietista, ilustrador, pintor y editor mundialmente reconocido por ser el autor de Macanudo. Liniers publica en el diario argentino La Nación desde el 2002 las particulares historietas que se caracterizan por su peculiar e irónico sentido del humor. Cada viñeta del artista apela a una cotidianidad diferente, su contundencia al comunicar proyecta a lo tierno, lo sagaz, lo irónico, lo abstracto o lo lineal a un plano donde es más sencilla su asimilación. La virtud del artista recae en su mordacidad y sencillez con la que se expresa en sus obras, las cuales están marcadas transversalmente por su genialidad. Lleva publicados más de 30 libros alrededor del mundo y se le han otorgado múltiples galardones por su trayectoria profesional en la industria del cómic.

(E) Cartoonist, illustrator, painter and editor, known for being the author of "Macanudo". Liniers publishes in the Argentine newspaper "La Nación" since 2002, the particular comics that are characterized by a peculiar and ironic sense of humor. His bluntness in communicating projects what's tender, shrewd, ironic, abstract and linear towards a place where it is easier to understand. The virtue of the artist lies in the morbidity and simplicity with which he expresses himself in his works. Liniers has published more than 30 books around the world and has been given multiple awards in his professional career.

12 JEREMYVILLE / AUSTRALIA / 1973

Artista, diseñador y autor, sus obras resaltan por ser simples pero provocativas. El estilo caricaturesco y sencillo de Jeremyville se caracteriza por ser el transporte perfecto para que un mensaje sea efectivo y contundente. Es mundialmente reconocido por su serie de ilustraciones "Community Service Announcements", la cual a través de su simplicidad iconográfica y su fácil legibilidad viralizan mensajes de empoderamiento, crecimiento personal, virtud humana, amor, pérdida y el sentido de la vida. Fundó Studio Jeremyville junto a Megan Mair y han creado diseños para marcas como Converse, Swatch, Urban Outfitters, Uniqlo y Hugo Boss. Recientemente, Steven Heller, editor en el New York Times, lo incluyó entre los 100 mejores ilustradores del mundo.

(E) Artist, designer and author, his works are simple but provocative. Its cartoonish style is the perfect vehicle for an effective and blunt message. World-renowned for the series of illustrations "Community Service Announcements", his popular style "viralizes" messages of empowerment, personal growth, love, loss and the meaning of life. He started Studio Jeremyville with Megan Mair and have created designs for brands such as Converse, Swatch, Urban Outfitters, Uniqlo, Hugo Boss and Steven Heller. The New York Times included him in the top 100 illustrators in the world.

CATEGORÍA FÍSICA

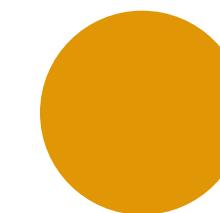

PHYSICAL
CATEGORY

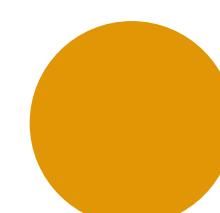
CITLALI HARO

MÉXICO

VENUS EN LLAMAS
60 X 80 CM / DIGITAL

DIGITAL

En la mitología romana Venus es la diosa que representa el amor, la fertilidad y la belleza, atributos y cánones establecidos que el hombre aprecia y admira, pero al mismo tiempo contribuye con su destrucción y desaparición, como si todo eso le perteneciera. Cuando una mujer arde, el hombre es el primero que lo celebra y el último en darse cuenta de que el volcán algún día hará erupción.

(E) In Roman mythology Venus is the goddess of love, fertility and beauty, all established stories that man appreciates with absolute admiration but at the same time participates in destroying, criticizing and eliminating, as if it belonged to him. When a woman burns, the man is the first to celebrate and the last to realize that the volcano will one day erupt.

HELENA GARZA

MÉXICO

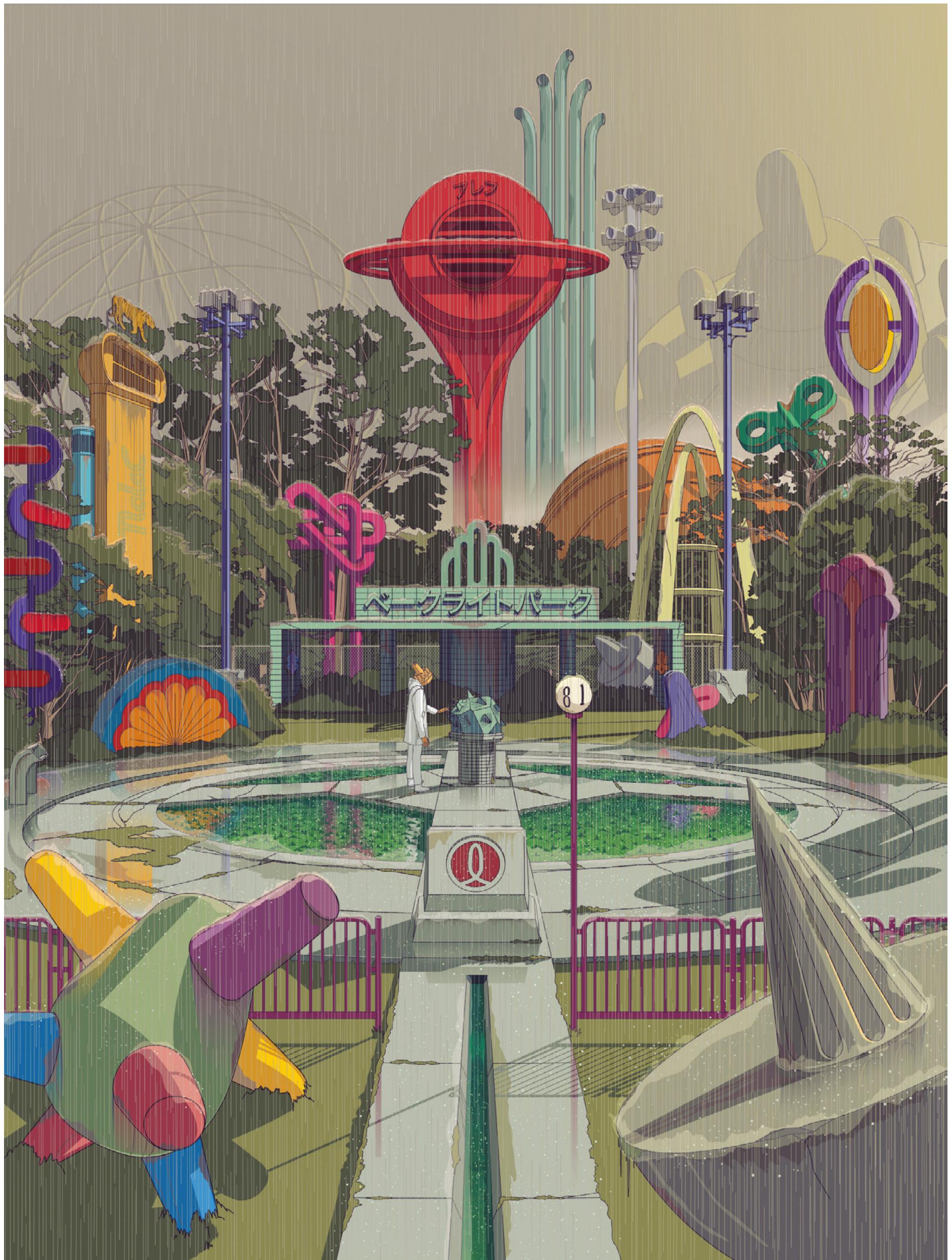
LOS PEREGRINOS

77 X 120 CM / DIGITAL

DIGITAL

Una propuesta de realidad construida a partir de las memorias figurativas, las posibilidades digitales de manipulación de la imagen y del entorno presente en decadencia y reconstrucción constante, y que está dominada por la desfragmentación y los contrastes de las escenas cotidianas, erosionadas por el giro posmoderno desde el cual entendemos el paisaje.

(E) A proposal of reality built on figurative memories, the digital possibilities of image manipulation and the environment present in constant decline and reconstruction. Dominated by the defragmentation and contrasts of everyday scenes eroded by the postmodern twist from which we understand the landscape.

TLaloC
MÉXICO

EL ZAHIR
45.72 X 60.96 CM / DIGITAL

DIGITAL

Esta ilustración digital-vectorial está basada en el cuento corto “El Zahir,” incluido en el libro “El Aleph,” del escritor argentino Jorge Luis Borges. En ella quise ilustrar el fatídico momento cuando un personaje anónimo cae en el hechizo del Zahir –que toma la forma de un extraño reloj de sombra– por primera vez. La imagen intenta evocar el olor a pavimento mojado a través de la alegoría de la lluvia, y crear una escena melancólica y de soledad tangible, en un imponente lugar desconocido.

(E) This digital-vector illustration is based on the short story “El Zahir” included in the book “El Aleph” by Argentine writer Jorge Luis Borges. In this I wanted to illustrate the fateful moment when an anonymous character falls into the spell of the Zahir (which takes the form of a strange shadow clock) for the first time. The image attempts to evoke the smell of wet pavement through the allegory of rain; creating a scene of tangible melancholy and loneliness in an imposing unknown place.

MENCIÓN HONORÍFICA

FIORELLA
FERRONI
POLCHLOPEK

COLOMBIA

TEJIENDO JUNTOS

17.07 X 22 CM / COLLAGE DIGITAL

DIGITAL COLLAGE

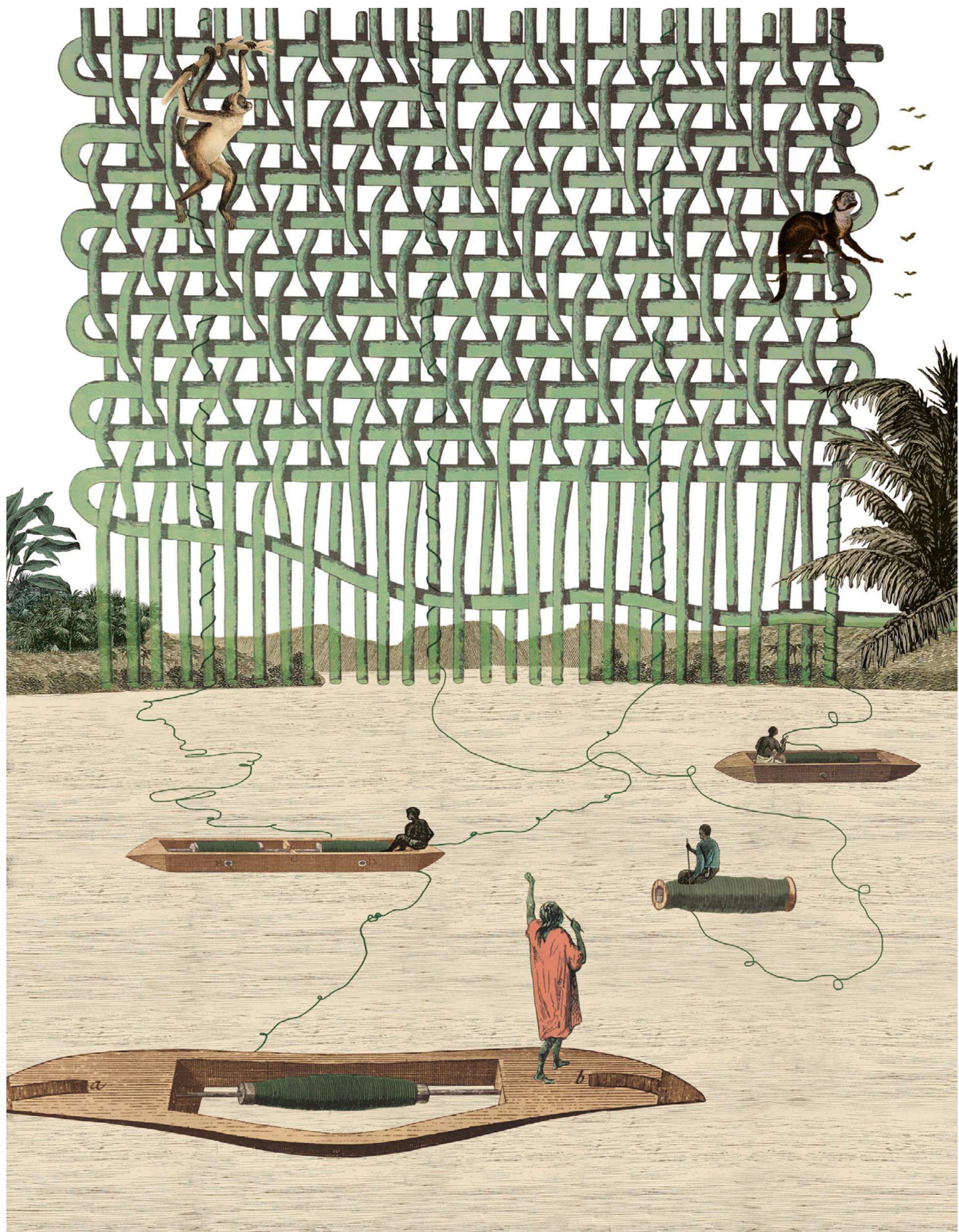
CATEGORÍA FÍSICA

HONORABLE
MENTION

MENCIÓN HONORÍFICA

Esta ilustración hace alusión a la preservación del Amazonas en comunidad, un ecosistema y un tejido fundamental para el planeta; cada país que lo colinda, cada barca que lo recorre desenreda su carrete para hilar y resguardar los tesoros que entraña esta tierra. La acción de tejer en comunidad es un acto de renovación, reparación y cuidado que establece diálogos y conexiones fundamentales para entrever que todos somos barcas e hilos necesarios para mantener la vida de este tejido.

(E) This illustration refers to the communal preservation of the Amazon, an ecosystem fundamental to the planet. Every country that is part of it are the boats that navigate through it, untangling their reel to spin and safeguard the treasures of the land. The act of knitting in community is an act of renewal, repair and care that establishes fundamental dialogues and connections to see that we are all boats and threads necessary to maintain the life of this fabric.

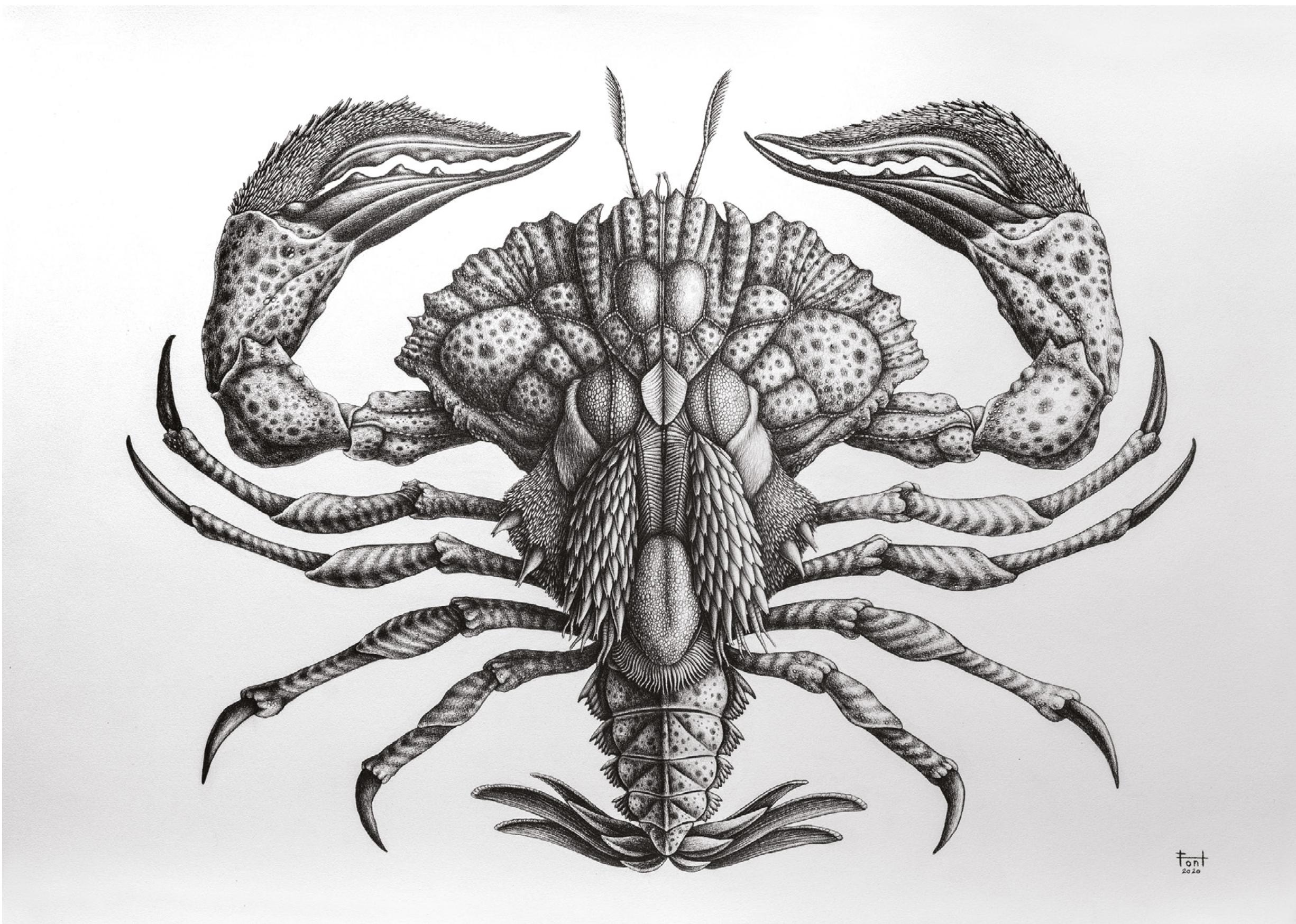
GUILLERMO FLORES “ORBEH” MÉXICO

UN SILENCIO ELOCUENTE
22 X 22 CM / COLLAGE DIGITAL

DIGITAL COLLAGE

Exhibición: El otro grito. Esta muestra cuenta con la participación del collagista mexicano Guillermo Flores, quien representa desde sus habilidades y lenguaje propio de la técnica, interesantes diálogos creativos sobre un grito que compartimos todos los latinoamericanos y una historia que no tiene fronteras. Encuentro latinoamericano de collage, en Bogotá, Colombia.

(E) The other scream. Interesting creative dialogues about a cry that all Latin Americans share and a story that has no borders. Latin American collage meeting in Bogota, Colombia.

GUILLÉM FONT
MÉXICO**CARCINUS ABYSSAL**
100 X 70 CM / GRAFITO SOBRE PAPEL HAHNEMÜHLE

GRAPHITE ON HAHNEMÜHLE PAPER

Pieza que forma parte de una serie llamada Abyssal, que explora un camino entre la ilustración científica y lo fantástico. Abyssal es un viaje a las profundidades del dibujante, de donde emergen, de la oscuridad, criaturas reinterpretadas que son capturadas por el autor en el instante que se vislumbran.

(E) A piece that is part of a series called "Abyssal", which explores the space between scientific illustration and the fantastic. "Abyssal" is a journey into the depths of the cartoonist, where reinterpreted creatures emerge from the darkness, where they are captured by the author the moment they appear.

RICCO CARROUCHÉ
MÉXICO

PECES
100 X 70 CM / ÓLEO

OIL PAINTING

Representación de especies marinas.

(E) Representation of marine species.

ESTELÍ MEZA
MÉXICO

BAÑO NOCTURNO
22 X 19.5 CM / MIXTA

MIXED

La luna siempre ha sido un elemento relacionado con la mujer. Una unión en muchos aspectos. La luna como elemento sanador, regenerador y que proporciona energía.

(E) The moon has always been an element related to women. A union in many respects. The moon as a healing, regenerating and energy-providing element.

MANUEL GARCÍA PLATA

COLOMBIA

DIEZ GATOS AMARILLOS
25 X 30 CM / ACUARELA Y TINTA NEGRA

WATERCOLOR AND INK

Diez gatos amarillos alrededor del fuego decidieron con su cuerpo, con el rastro del carbón, al apagarse la llama, pintarse rayas y puntos, solo por diversión.

(E) Ten yellow cats around the fire decided to paint stripes and dots on their bodies with charcoal, just for fun.

JUAN DAVID CADENA CARDOSO
COLOMBIA

CONTRA CORRIENTE
35 X 50 CM / DIGITAL

DIGITAL

Esta ilustración busca resaltar a aquellas personas que al principio de esta pandemia lucharon contra la corriente y ayudaron a visibilizar las medidas de seguridad con las que ya aprendimos a convivir.

(E) This illustration seeks to highlight those who initially, in the pandemic, fought the current and helped make visible the security measures that help us survive.

MARCELA BOLÍVAR

BRASIL

ALTERA NATURA - Bioma I

Fig. 1. *Vitis occultatum purpurea* Fig. 2. *Calycis gemellata* Fig. 3. *Mantis viridis limeteus* Fig. 4. *Vitis orbicularia* Fig. 5. *Psilocybe spermatifera* Fig. 6. *Alba tuberosa* Fig. 7. *Quadripoda coronata* Fig. 8. *Allium volitare* Fig. 9. *Rhizostoma simplex* Fig. 10. *Polyphidra glabra* Fig. 11. *Vitrea quatrifolia* Fig. 12. *Acanthofolia enigmatica* Fig. 13. *Maratus albirubra*

ALTERA NATURA
42 X 59 CM / FOTOGRAFÍA, PINTURA, 3D

PHOTOGRAPHY, PAINTING, AND 3D

Esta serie –una fusión de un sinfín de fotografías de plantas de Colombia, Europa y China–, es la creación de una naturaleza paralela a modo de código de un territorio ficticio. En esta flora antropogénica, las plantas son el reflejo más resonante del dominio del hombre sobre la naturaleza. ¿Hemos trascendido lo natural? ¿Es la vegetación hoy un artificio humano? Esta nueva flora representa el duro legado del Antropoceno y la mirada nostálgica de la exploración en tierras desconocidas.

(E) This series, a fusion of countless plant photographs from Colombia, Europe and China, is a codex for a fictional, parallel, natural world. In this anthropogenic flora, plants reflect man's dominion over nature. Have we transcended the natural? Is vegetation today a human artifice? This new flora represents the harsh legacy of the Anthropocene and the nostalgic gaze of exploration in unknown lands.

HORACIO CAMACHO GUTIÉRREZ

MÉXICO

REFLEJO

50 X 75 CM / DIGITAL 2D Y 3D

DIGITAL ILLUSTRATION 3D & 2D

Nos encontramos y nos perdemos todo el tiempo, nos buscamos y nos reencontramos en diferentes formas y colores. La obra habla acerca de enfrentarnos a nosotros mismos y cómo a veces nuestro reflejo es más real y transparente que lo que nosotros pensamos como verdadero.

(E) We meet and get lost all the time, we look for each other and we meet in different shapes and colors. The work is about confronting ourselves and how sometimes our reflection is more real and transparent than what we think is true.

EMILIANO COCA

MÉXICO

ISABELLA LA FLOR FINA
50 X 36 CM / COLLAGE DIGITAL

DIGITAL COLLAGE

La obra habla del amor, de la adoración de las almas; La Mujer Cirasol simboliza la adoración, la vitalidad, la fortaleza, la fe inquebrantable que guía el alma a la más alta sintonía espiritual. El Caballero Rosa representa el amor, las emociones que provienen del corazón. Están unidos por un cinturón de flores que representan los regalos de la vida. Todo se desarrolla en torno al relicario que encierra a estos amantes y que simboliza lo sagrado.

(E) This work speaks of love and the adoration of souls. The Sunflower Woman symbolizes worship, vitality, strength, and the unwavering faith that guides the soul to the highest spiritual harmony. The Pink Knight represents loving the emotions that come from the heart. They are united by a flower belt representing the gifts of life. Everything unfolds around the space that encloses these lovers, symbolizing the sacred.

LISSETTE LÓPEZ
ECUADOR

VERANO
50 X 50 CM / DIGITAL

DIGITAL

Lo puedes sentir en las calles. Es un día de verano. Se siente el calor, la brisa y el color que aliviana hasta la carga más pesada. Es verano y todos salimos a jugar, el sol no discrimina.

(E) You can feel it on the streets, it's a summer's day. You feel the heat, the breeze and the color that soothes even the heaviest load. It's summer and we all go out to play, the sun doesn't discriminate.

LUIS SAN VICENTE
MÉXICO

UN PASEO DE PERROS
45 X 30 CM / MIXTA, DIGITAL

MIXED, DIGITAL

En una tarde de paseo, en un parque para perros. Diversas personas y sus también diversas mascotas. Unos gritos, unos apapachos, unas sonrisas, algunos enojos. En este paseo se convive por igual.

(E) An afternoon walk in a dog park. Various people and their pets. Some screams, a few hugs, smiles, some anger, all coexisting on this walk.

ANDRÉS M. FELFLE

ANDRÉS M. FELFLE
COLOMBIA

DESDE ADENTRO
40 X 30 CM / DIGITAL

DIGITAL

Aquí se expresan algunas de las sensaciones que nos agobian en estos momentos de estar en casa por la situación en la que se encuentra nuestro planeta; querer tener de nuevo la brisa en el rostro, querer tocar las nubes, pensar en poder ver de nuevo a nuestros seres queridos... Salir, pero salir con más conciencia, con más apego a nuestro verdadero y único hogar, nuestro planeta.

(E) Some sensations that overwhelm us right now while being at home because of the situation our planet is facing; wanting to have the breeze back on your face, wanting to touch the clouds, thinking about being able to see our loved ones again... go out, but do it more consciously, with more attachment to our true and unique home, our planet.

MANUELA ROSELLO BEHERAN

MÉXICO

THE BOTTLE IMP
50 X 36 CM / COLLAGE DIGITAL

DIGITAL COLLAGE

Ilustración inspirada en la historia “El diablo embotellado”, de Robert Louis Stevenson.

(E) Illustration inspired by the story “The bottle imp” from Robert Louis Stevenson.

ROSENFELDTOWN

ARGENTINA

EL GUARDIÁN DE LOS 50°C
47 X 63 CM / DIBUJO DIGITAL, MANO ALZADA

DIGITAL AND FREEHAND ILLUSTRATION

Retrato de un Guardián, un Tótem o un buen vecino. Aires de mis calles. De seguro conocemos alguno en las esquinas; de la cultura cervecera de la ciudad de Santa Fe, Argentina, del kiosco y de la cancha. Ilustración a mano y mucho amor con tableta digital Wacom CTL-4100 + Adobe Photoshop. En el mes de Mayo del año 2020, Santa Fe, Argentina.

(E) Portrait of a Guardian, a Totem, or a good neighbor. An image from my neighborhood. Surely we know someone like this on a corner, from the brewing culture of the City of Santa Fe, Argentina.

ALEJANDRO MONTOYA FUENTES

COLOMBIA

LOS MOSQUITOS NO DEJAN SALIR A LOS NIÑOS A JUGAR 20 X 25 CM / COLLAGE, FOTOMANIPULACIÓN

DIGITAL COLLAGE, PHOTO MANIPULATION

La mezcla, alteración y combinación de casi 20 pinturas clásicas extraídas de diversos contextos socioculturales, dan como resultado una imagen nueva que evoca la problemática de la vulnerabilidad de la infancia en territorios en guerra, tema que, pese a no ser el objetivo central de esta obras, no es ajeno a ningún periodo de la historia humana. Los mosquitos, tan incómodos para el juego de los niños al aire libre, son aquí más mortíferos, pues su picada elimina pueblos enteros.

(E) The mixture, alteration, and combination of almost 20 classic paintings extracted from various sociocultural contexts result in a new image, which evokes the problem of the vulnerability of children in dangerous territories, a subject that, despite not being the central objective of any of this works, is no stranger to any period of human history. Mosquitoes, so uncomfortable for children playing outdoors, are more deadly here, with a bite that may eradicate entire villages.

PATO JC FONSECA

MÉXICO

33

**HAY MÁS COSAS BELLAS EN MI INTERIOR
LISTAS PARA SALIR AL MUNDO**

50 X 50 CM / COLLAGE DIGITAL

DIGITAL COLLAGE

Quédate en casa con tu persona favorita y tu película favorita. Reflejar que la vida cotidiana puede ser igual de hermosa que cualquier película, porque para soñar y vivir no es tan importante salir.

(E) Stay at home, with your favorite person and your favorite movie. Reflecting on life can be just as beautiful as any movie, because it is not so important to go out in order to dream and live.

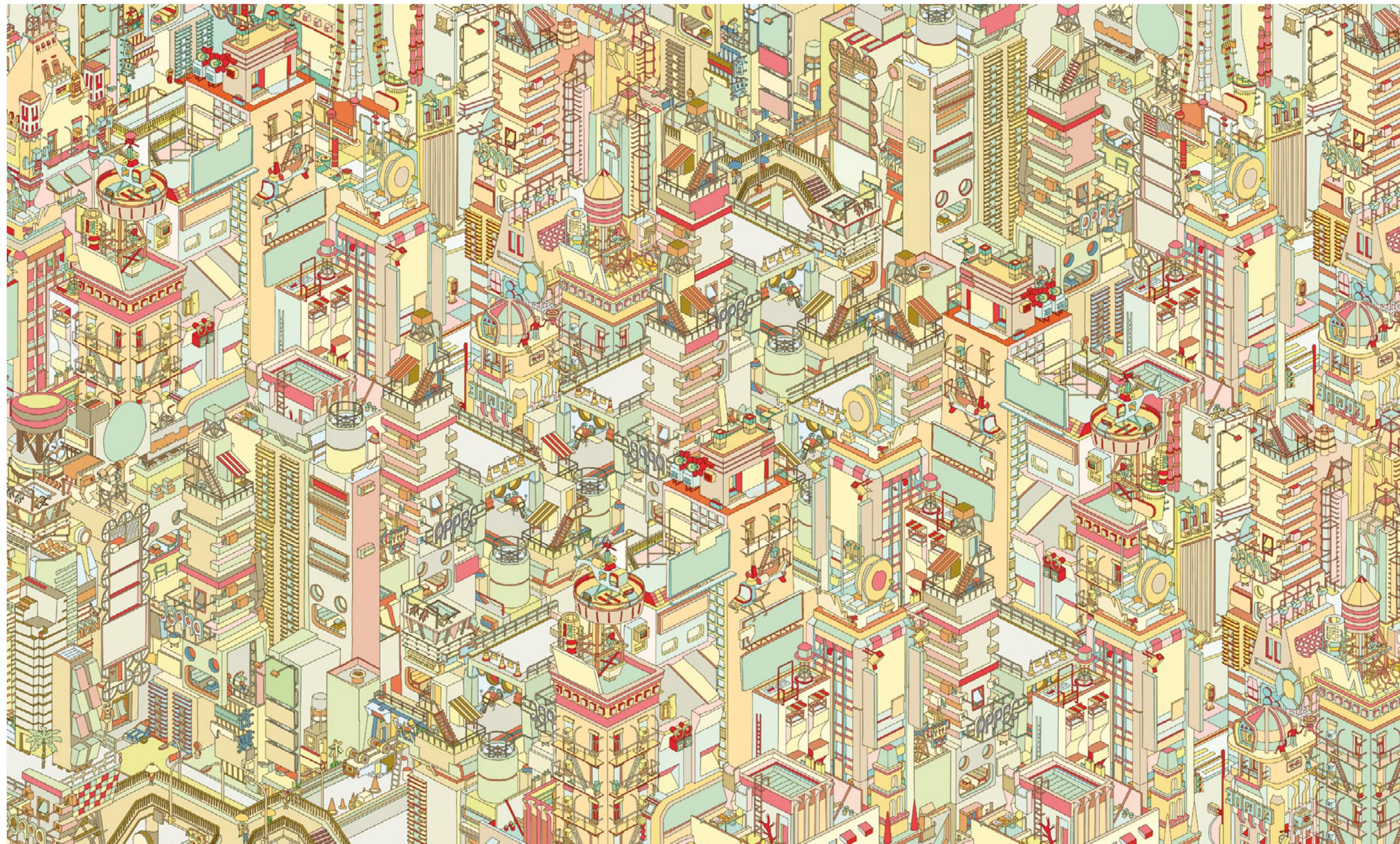
MEL ZERMEÑO
MÉXICO

INTENTO DE RUTINA
30 X 30 CM / DIGITAL

DIGITAL

Estos días he reflexionado aún más sobre los objetos que me rodean y su papel en mi día a día. Algunos se han convertido en un ancla para la salud mental, cargándolos de simbolismo al otorgarles un rol vital en mi rutina. La definición de necesidad se modifica en estos tiempos dependiendo de la situación de cada persona, los objetos que nos rodean varían y son una ventana a las diferentes formas de experimentar un suceso global de forma individual.

(E) These days I have reflected even more on the objects around me and their role in my day-to-day life. Some have become an anchor for mental health, imbuing them with symbolism by giving them a vital role in my routine. The definition of need is modified in these times depending on the situation of each person, and the objects around us vary and are a window into the different ways of experiencing a global event individually.

LUDMILA DRAGO

CHILE

CIUDAD SIMULADA

115 X 73 CM / DIGITAL

DIGITAL

CIUDAD SIMULADA es una ilustración digital que realicé a mano alzada con la tableta Wacom. Es parte de una serie de ilustraciones inspiradas en las ciudades del videojuego SimCity. La característica principal de esta gran urbe es la perspectiva axonometrica y la línea homogenea. Nos habla de la desjerarquización, y al no tener acento alguno, todo objeto (edificio) que la compone tiene la misma importancia. Es una imagen que invita al espectador a acercarse y observar, para buscar algo que no existe.

(E) Inspired by the cities of the Sim City video game. The main characteristic of this great city is its perspective and homogeneous line. Every object (building) that composes it has the same importance due to the lack of hierarchy and detail. It's an image that invites the viewer to zoom in and look for something that doesn't exist.

EDUARDO BERTONE

ARGENTINA

CAMBIO CLIMÁTICO
100 X 50 CM / DIGITAL

DIGITAL

La obra nos invita a reflexionar acerca de los efectos del cambio climático. He utilizado el absurdo, algunas referencias a mis orígenes y la diversidad cultural que descubro al viajar, como lenguaje pictórico. El resultado es un punto medio entre el pop psicodélico surrealista y el neo expresionismo, con algunos toques urbanos.

(E) This work invites us to reflect on climate change. I have used absurdity, some references to my origins, and the cultural diversity I discovered when traveling as a visual language. The result is a middle ground between surreal psychedelic pop and neo-Expressionism with a few urban touches.

CLEONIQUE HILSACA

HONDURAS

LA NOCHE
28 X 35 CM / DIGITAL

DIGITAL

Ella no tiene nombre, solo es la noche. En su misterio y sensualidad, sus pasos ocultan la luz y ofrecen silencio y sueño a la vida en su tierra, pero magia y secretos a quienes la buscan y encuentran.

(E) She doesn't have a name, it's just the night. In its mystery and sensuality, her steps hide the light while offering silence and sleep to all living things, with magic and secrets to those who seek it and find it.

ILUSTROAUTA

PERÚ

ANIMAL TRIP
25 X 33 CM / DIGITAL

DIGITAL

En esta ilustración busco expresar toda la información que proceso en mi imaginación de forma sobrecargada. Así muestro, desde una mirada personal, diferentes dualidades que están presentes en nuestro alrededor. Para ello uno elementos contrastados como lo bonito y lo grotesco; lo místico y lo mundano; y la lucha constante entre la naturaleza y la humanidad.

(E) I seek to express all the information I process in my imagination in an overloaded way. Thus, I show, from a personal glance, different dualities that are present around us. To do this, elements contrast as the beautiful and the grotesque; the mystical and the worldly; and the constant struggle between nature and humanity.

BRYAN GALLARDO

MÉXICO

42K
30 X 30 CM / DIGITAL

DIGITAL

Correr se volvió parte esencial de mis días hace dos años, en ese proceso he enfrentado retos y adquirido enseñanzas que han influido en mi vida y mi labor como ilustrador. En esta pieza el concepto principal es el miedo, es una invitación a enfrentarlo y superarlo y se acompaña de valores como la libertad y la fuerza. Actualmente me preparo para mi segundo maratón y esta pieza es parte de mi visualización personal para alcanzar la meta: los 42 km, o cualquier otra que me proponga. "The run never ends".

(E) Running became an essential part of my life two years ago. In that process I have faced challenges and learned lessons that have influenced my life and work as an illustrator. In this piece, the main concept is fear, it is an invitation to face it and overcome it, accompanied by values such as freedom and strength. As I prepare for my 2nd marathon in another city, this personal piece is part of my visualization to reach the goal, 42km. The run never ends.

ROSEMARIE CERDÁ CATTAN

CHILE

ENTRE NUBES
40 X 40 CM / DIGITAL

DIGITAL

Con esta obra intento plasmar lo que nos pasa continuamente, el desvanecer nuestros pensamientos más allá de la realidad que tocamos.

(E) With this work I try to capture what happens to us continuously, our thoughts fading beyond the reality we touch.

MARTÍN LAKSMAN

ARGENTINA

PATTERNED GEOMETRIC CHARACTERS
15 X 22 CM / DIGITAL

DIGITAL

Mi mundo es geométrico, mágico y modular. Muchos personajes viven dentro: animales, dragones, gnomos y todo tipo de criaturas. Todos son creados a partir de los mismos elementos básicos y viven en armonía, compartiendo el espacio en un mundo lleno de cuadrados, triángulos y círculos. El dragón de la suerte, el rey gnomo, el tigre dubitativo, el reno emperador, el hombre lobo aristocrático y Cthulhu.

(E) My world is geometric, magical and modular. Many characters live inside: animals, dragons, gnomes, and all kinds of creatures. All are created from the same basic elements and live in harmony sharing space in a world full of squares, triangles and circles. The Lucky Dragon, the Gnome King, the Hesitant Tiger, the Reindeer Emperor, the Aristocratic Werewolf and Cthulhu.

DIEGO ONTIVERO

ARGENTINA

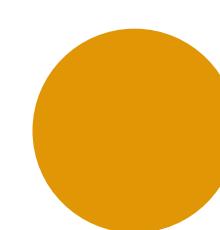

PAREJA DE AUTÓMATAS
60 X 100 CM / DIGITAL

DIGITAL

Componer un sistema complejo partiendo del agrupamiento de formas primarias. Formas que conectadas generan unidades de sentido y, en su conjunto, establecen una función. Por tal razón, una pareja de autómatas.

(E) Composes a complex system based on the grouping of primary shapes. Connected shapes generate units of meaning and, as a whole, establish a function. In this instance, a couple of automatons.

JULIÁN F. HENAO
COLOMBIA

LA MÚSICA COMO REFUGIO
50 X 70 CM / DIGITAL

DIGITAL

Decía Miguel de Cervantes que “la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”. Es así como la música se convierte en el mejor refugio de esperanza, pues alimenta el espíritu en tiempos de confinamiento.

(E) Miguel de Cervantes said “music composes the decomposed spirits and relieves the works that are born of the spirit”. This is how music becomes the best refuge of hope, because it nourishes the spirit in times of confinement.

ESTEFANI CON E CHILE

JAZZ EN EL CAMPO
20 X 20 CM / DIGITAL

DIGITAL

Una banda de amigos es más que una banda, es una familia y es grande como los árboles de raíces fuertes. La banda puede tocar en cualquier escenario. Su preferido es al aire libre, donde pueden ser libres, a pesar de los años.

(E) A band of friends is more than a band, it's a family and it's big as trees with strong roots. The band can play on any stage. Their favorite is outdoors, where they can be free, despite the years.

RÓISÍN HAHESSY
BRASIL

RAINY DAYS
21 X 31 CM / DIGITAL

DIGITAL

(E) Rainy Days is a personal illustration and is simply a picture of two siblings sitting inside painting and enjoying themselves on a rainy day.

ENRIQUE TORRALBA

MÉXICO

EL PAPALOTE ROJO
40 X 60 CM / DIGITAL

DIGITAL

La cruda realidad reflejada a través de una imagen simpática, pero también reflexiva, donde se intercala la sorpresa de una sociedad ajena y privilegiada, con la desfachatez de aquellos que no les importa nada y se expresan tal como son: irreverentes a sus anchas. Ilustración que a manera de juego, invita también al lector a decodificar las otras lecturas que complementan la intención narrativa de una escena lúdica y fantástica.

(E) Reality reflected through a joyful image; where the surprise of a privileged society meets the shamelessness of others express themselves as they are. An illustration that in a playful manner invites the reader to interpret the other readings that lie hidden in this fantastic scene.

WALTER HERNÁNDEZ GARCÍA (MOLKA)

MÉXICO

PIEDAD A LA MADRE TIERRA 70 X 50 CM / DIGITAL

DIGITAL

"Piedad a la madre tierra". En estos momentos la madre tierra está sufriendo (se extingue), y el chaman, al tener el poder de contactar a nuestros dioses y espíritus, es quien presencia su agonía. La humanidad es la responsable de cuidar de ella como la madre que nos dio la vida.

(E) MERCY TO MOTHER EARTH. At the moment Mother Earth is suffering (extinguished), and the shaman having the power to contact our gods and spirits is the one who witnesses her agony. Humanity is responsible for taking care of her as the mother who gave us life.

KEN ROJAS
COSTA RICA

LAND OF DELIGHTS
42 X 24 CM / DIGITAL

DIGITAL

Obra personal.

(E) Personal work.

PROCESO INÚTIL

MÉXICO

**RETRATO DEL JOVEN WAUI EN LA NATURALEZA
INTENTANDO VOLVER A SU ORIGEN Y DEJARLO TODO**
50 X 70 CM / LÁPIZ, ESTILOGRAFO, TINTA SOBRE FABRIANO

GRAPHITE AND INK ON FABRIANO PAPER

Es parte de un tríptico (ciudad / pueblo / naturaleza) en donde vemos diferentes momentos en la vida de el joven Waui, nuestro protagonista. En esta parte del tríptico, el joven Waui intenta reconectarse con la naturaleza; él es el único elemento que no pertenece al paisaje, pero mira las formas de pertenecer.

(E) This piece is part of a triptych (city/town/nature) where we see different moments in the life of the young Waui, our protagonist. In this part of the triptych, young Waui tries to reconnect with nature. He is the only element that does not belong to the landscape, but looks searches for ways of belonging.

GABRIEL BENAVENTE
NICARAGUA

PENSAMIENTOS EN LA FRONTERA
42 X 42 CM / DIGITAL

DIGITAL

Por más de 40 años, los nicaragüenses han sido forzados a emigrar a Costa Rica. La diáspora se aproxima al millón y medio contra una población de seis millones. Desde abril de 2018, hasta la fecha, han emigrado más de 40 mil personas. La mayoría lo hace por la violenta situación política en el país.

(E) For more than 40 years Nicaraguans have been forced to emigrate to Costa Rica. This exodus is approaching one and a half million against a population of 6 million in Nicaragua. From April 2018 to date, more than 40,000 people have emigrated. Most do so because of the violent political situation in the country.

RAFAEL DÍAZ
EL SALVADOR

ORIGEN
152.4 X 165.1 CM / DIGITAL

DIGITAL

El concepto de la pieza es mostrar el origen de cada persona en América Latina, de donde venimos, nuestros orígenes, nuestro ADN, un homenaje a todos los pueblos indígenas latinoamericanos, le verdadero rostro de nuestros pueblos originarios.

(E) The concept of this piece is to show the origin of each person in Latin America, where we come from, our origins, our DNA. A tribute to all Latin American indigenous people, the true face of our heritage.

ALEJO GIRALDO
COLOMBIA

UNIDOS NOS LEVANTAREMOS
57 X 65 CM / DIGITAL

DIGITAL

Solo unidos podremos vencer el virus covid-19.

(E) Only together will we be able to beat Covid-19.

FEDERICO CALANDRIA

ARGENTINA

AISLAMIENTO
21 X 29.7 CM / MIXTA

MIXED

La obra habla de la separación del humano de la naturaleza, el descuido y el maltrato de la Tierra, el aislamiento, el individualismo. Refleja un humano alienando, encerrado y viendo la realidad a través de una pantalla. Si bien la obra fue concebida antes de la pandemia de covid-19, con la cuarentena sumó más niveles de lecturas, al tener que estar encerrados a la fuerza, viendo el mundo exterior a través de un monitor.

(E) The work speaks of the separation of human from nature, neglect and mistreatment of the earth, isolation and individualism. It reflects an alienated human, locked up and seeing reality through a screen. Although the work was conceived before the Covid 19 pandemic, quarantine added more reading levels by being forced to watch the outside world through a monitor.

TATIANA ROJAS ASTUA
COSTA RICA

AMOR PROPIO
27 X 25 CM / 3D

3D

No hay nada más poderoso que el amor propio. Es importante verse al espejo y reconocer las perfecciones e imperfecciones que tenemos y aun así lograr amarse.

(E) There is nothing more powerful than self-love. It is important to look in the mirror and recognize the perfections and imperfections we have and still manage to love ourselves.

PAMELA ZAMORA MIRANDA

COSTA RICA

CIEGA COMODIDAD
48 X 40 CM / DIGITAL

DIGITAL

Cada decisión que tomamos afecta a otros seres vivos. Hemos llegado a normalizar la violencia y la explotación para mantener nuestro status de comodidad. La crisis mundial que enfrentamos con la pandemia es la evidencia de que debemos restaurar la manera en que nos relacionamos con otras especies animales. La ilustración trata de reflejar el momento en que nos quitamos la venda para ver lo que nuestras decisiones han causado. Es momento de incomodarnos para devolverle la armonía a la Tierra.

(E) Every decision we make affects other living things. We have come to normalize violence and exploitation to maintain our comfort status. The global crisis we face with the pandemic is evidence that we must restore the way we relate to other animal species. The illustration tries to reflect the moment we take off our bandage to see what our decisions have caused. It's time to be uncomfortable to bring harmony back to the earth.

RAY PATIÑO
MÉXICO

CIUDADES INVISIBLES
43 X 28 CM / DIGITAL

DIGITAL

El concepto de la obra son todas esas cosas invisibles que sostienen al mundo, las cuales no podemos ver pero son indispensables para el mundo que si se puede percibir.

(E) The concept of the work is all the invisible things that sustain the world which we cannot see but are indispensable..

ENID BALÁM
MÉXICO

EL RUEDO / FIGHTING PIT
90 X 60 CM / MIXTA

MIXED

Parte de un cuerpo de obra seriado sobre el tema “El fin del mundo”, donde el artista nos ofrece escenas acerca de un pueblo remanente a la civilización que conocemos, posterior al apocalipsis de la humanidad. Estas imágenes indagan en qué hay más allá de la hecatombe...

(E) Part of a body of series of work on the theme “The End of the World”, where the artist offers us scenes about a remnant of civilization that we know after the apocalypse of humanity. These images look into what's beyond the destruction...

MAURICIO GÓMEZ MORÍN

MÉXICO

HIDRA GLOBAL

39.7 X 32.5 CM / TINTA Y COLLAGE DIGITAL

INK & DIGITAL COLLAGE

La obra discurre sobre la devastación apocalíptica del planeta y sus pobladores, en aras del mayor y más peligroso virus constituido por la hidra capitalista global, con su secuela suicida de devastación, miseria, exilio y exterminio para el enriquecimiento de muy pocos en muy poco tiempo. Su proyecto histórico por excelencia: estulticia, uniformidad, represión, control, enajenación, explotación, guerra perenne, destrucción de todos y de todo, salvo los bienes raíces.

(E) This work explores the apocalyptic devastation of the planet and its inhabitants for the sake of the largest and most dangerous virus enabled by the global capitalist hydra with its suicidal run of devastation, misery, exile and extermination for the sake of the enrichment of a very few. Its historical project per excellence: stupidity, uniformity, repression, control, alienation, exploitation, infinite war, destruction of all but real estate.

CARLOS MARIO OCHOA MARTÍNEZ
MÉXICO

ANDAZA
48 X 30 CM / DIGITAL

DIGITAL

Bitácoras de los intentos por no habitar el espacio-tiempo y peripecias del retorno.

(E) Attempts to uninhabit space-time and the journeys of return.

THIAGO LIMÓN
BRASIL

TRÉQUA
50 X 50 CM / DIGITAL

DIGITAL

"Tregua" es un trabajo que aborda los problemas emocionales experimentados en el confinamiento dentro del periodo de pandemia. El alejamiento de las distracciones y fugas habituales no ofrecía la posibilidad de profundizar en lo más oscuro (traumas, ansiedades y otros malestares), para entender esta gama de sentimientos como algo que nos constituye como seres humanos, y no solo una parte que hay que purgar, olvidar o distanciar.

(E) "The Truce" is a work that addresses the emotional problems experienced in confinement during the pandemic. The distance from the usual distractions and escapes offered the possibility of looking deeply at traumas, anxieties and other discomforts to understand this range of feelings as something that constitutes us as human beings, and not just a part that must be purged, forgotten or remote.

DANIELA GONZÁLEZ

GUATEMALA

BESTIA
15 X 22 CM / DIGITAL

DIGITAL

En esta pieza exploré mi desarrollo como artista/diseñadora. Aunque cada módulo aborda un aspecto distinto, estos se logran comunicar entre sí creando una red, al igual que en mi realidad. El primer paso en mi desarrollo profesional fue despertar, es por esto que visualmente este concepto ocupa más espacio. También abordé temas como mi pensamiento abstracto, el trabajo duro y el llegar a soluciones. Todo esto bajo una luz de arte pop y el sentimiento onírico que suele caracterizar a mis piezas.

(E) Although each module addresses a different aspect, they manage to communicate with each other by creating a network, as in my reality. The first step in my professional development was to wake up, which is why visually this concept takes up more space. I also addressed topics such as my abstract thinking, hard work and reaching solutions. All this under a pop art light and the dreamlike feeling that usually characterizes my pieces.

PELTRE
MÉXICO

LOS DROP SHADOWS
40 X 51 CM / DIGITAL

DIGITAL

Poster de gira de una banda imaginaria de garage rock mexicana, llamada Los Drop Shadows.

(E) Touring poster of an imaginary Mexican garage rock band called Los Drop Shadows.

GUSTAVO CHAIRES
MÉXICO

QUÉDATE EN CASA
40 X 40 CM / DIGITAL

DIGITAL

Estamos perdiendo una cantidad de libertades, que no somos conscientes de lo que se nos viene encima.

(E) *We are losing a number of individual freedoms and we are not aware of what is coming before us.*

MEEL CERECER

MÉXICO

JARDÍN SECRETO
21 X 27 CM / LÁPIZ, COLOR DIGITAL

PENCIL & DIGITAL COLOR

Jardín secreto: ilustración que retrata la evolución y aceptación de nuestros llamados “errores”, tomando a las plantas en diferentes floreros como simbolismo de aprendizaje y acompañado de un texto de mi autoría: por cada suceso que me ha hecho derramar una lágrima, por cada cosa que en algún momento he llegado a considerar un error, voy creando vida en mí y a mi alrededor; algunas veces me ha tomado más tiempo de entender y aceptar, pero al final he construido un jardín interno, un jardín secreto.

(E) Evolution and acceptance of our so-called “mistakes”. Using plants in different vases as symbolism of learning and accompanied by a text of my authorship: For every event that has made me shed a tear, for every thing that I have at some point come to consider a mistake, I am creating life in me and around me. Some have taken me longer to understand and accept, but in the end I have built an internal garden, a secret garden.

LEVEDAD

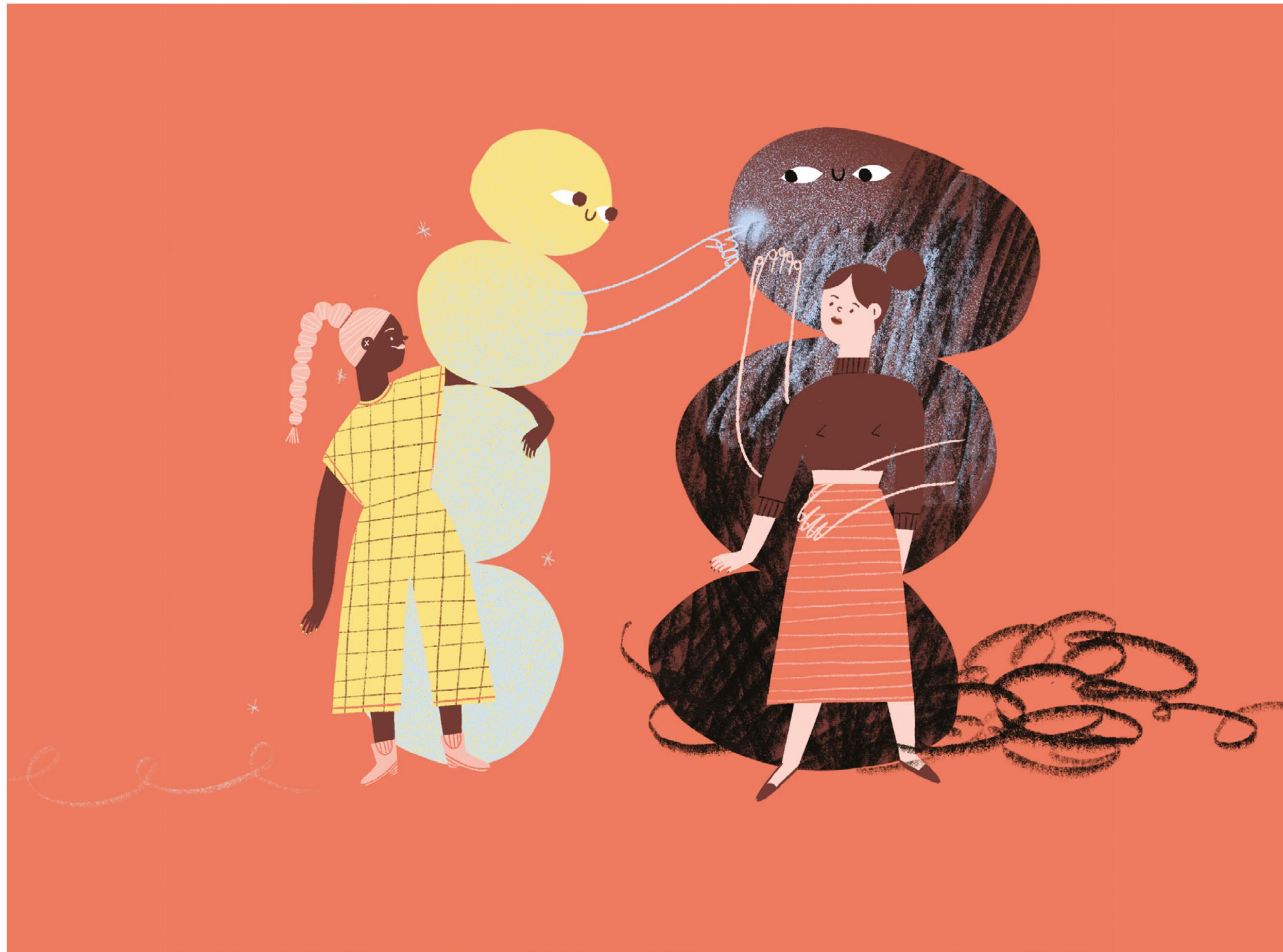
URUGUAY

QUE NADIE FALTE
30 X 40 CM / MIXTA

MIXED

Vamos yendo hacia algún lugar porque algo está pasando. Cada quien va como puede, lo importante es que nadie falte.

(E) We're going somewhere because something's going on. Everyone goes as they can, the important thing is that no one is left behind.

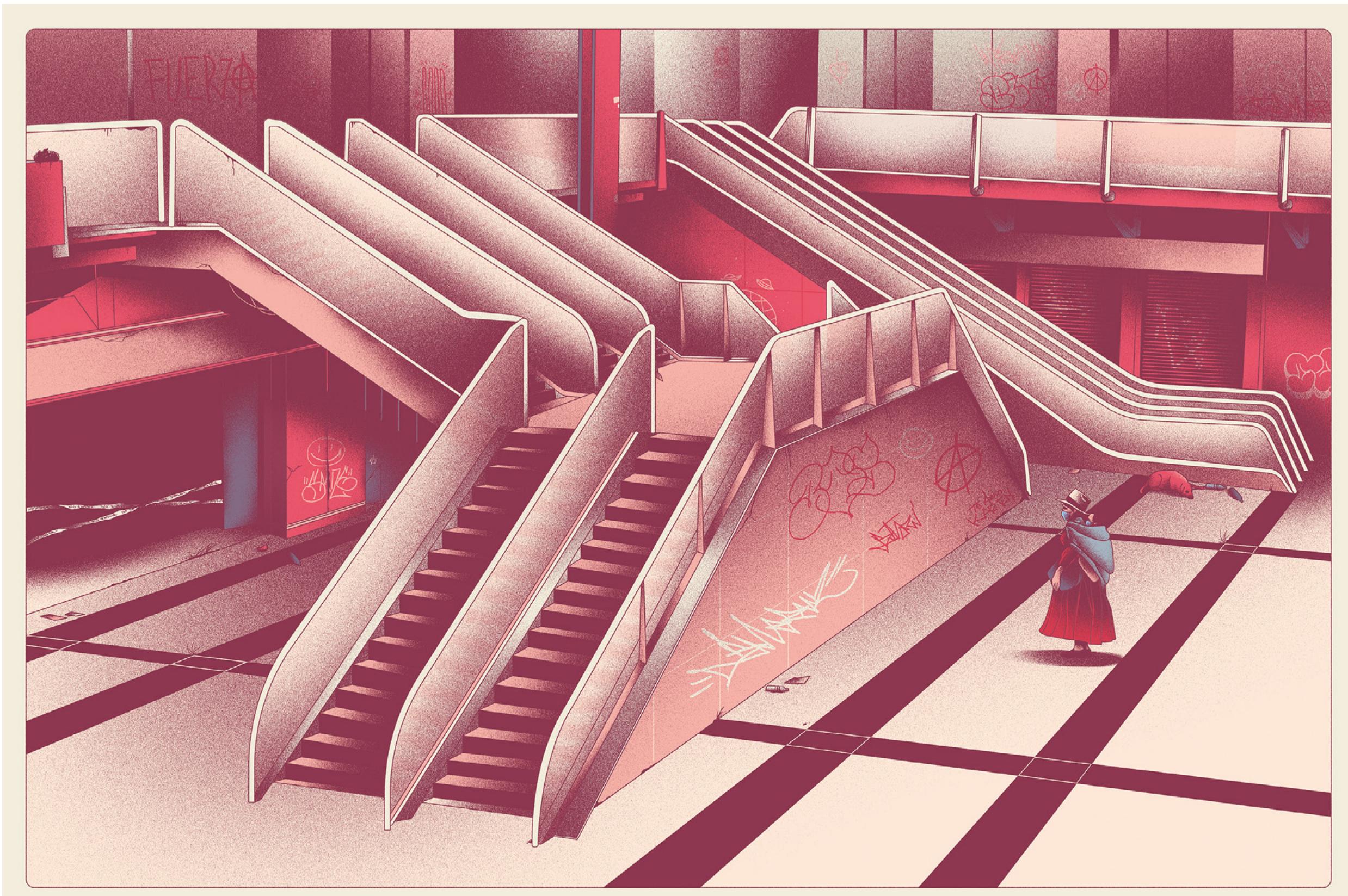
RACHEL KATSTALLER
EL SALVADOR

TRANSMITTING CALM
54 X 24 CM / DIGITAL

DIGITAL

Navigating Anxiety es una serie de recomendaciones para aprender a manejarse en situaciones difíciles, tal y como la crisis del coronavirus. La imagen “Transmitting Calm” se basa en la idea de como se transmite la ansiedad: uno puede agregar su granito de arena a la situación de manera positiva transmitiendo calma.

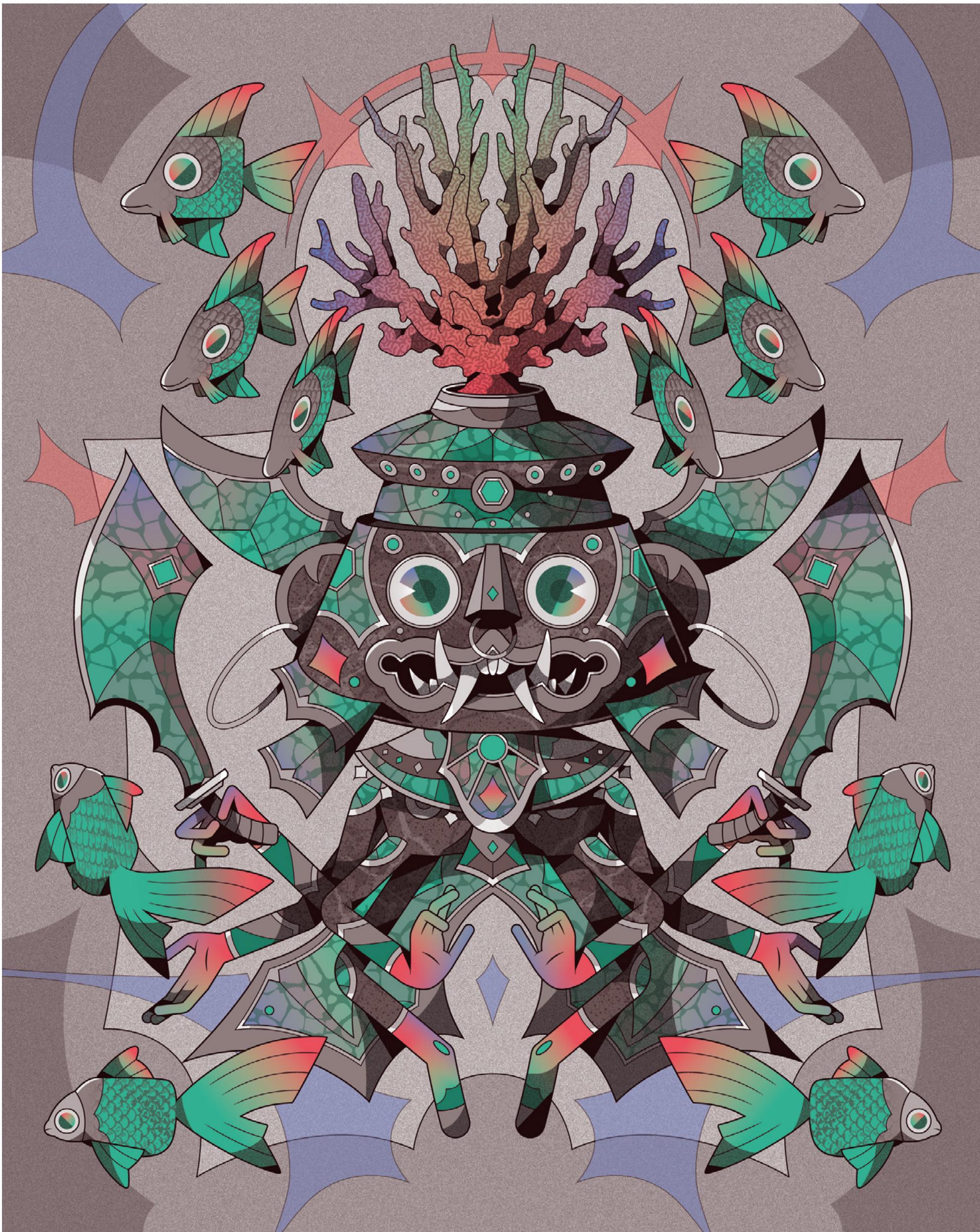
(E) Navigating Anxiety is a series of recommendations for learning how to handle yourself in difficult situations such as the coronavirus crisis. Based on the idea of how anxiety is transmitted, one can add their grain of sand to the situation in a positive way, transmitting calm.

BITASI
MÉXICO**EN CASA**
60 X 40 CM / DIGITAL

DIGITAL

En un mundo donde el pánico es sembrado por un ser microscópico y la única forma de luchar contra él es quedarse en el hogar, hay personas que hemos hecho de la calle, plazas y centros comerciales nuestro hogar y no tenemos alternativa sino quedarnos ahí. El deterioro arquitectónico es notable y la naturaleza poco a poco recupera terreno, la comida y recursos escasean y aún así estoy expuesto, sigo las recomendaciones al pie de la letra: yo estoy en casa.

(E) In a world where panic is sown by a microscopic being and the only way to fight it is to stay at home, there are people who have made the street, squares and shopping centers their home and have no choice but to stay there; architectural deterioration is remarkable and nature gradually regains ground while food and resources are scarce.

ZZETOZZ
MÉXICO

GUARDIÁN DEL MAR
74 X 100 CM / DIGITAL

DIGITAL

Una deidad creada en el universo de mis propios personajes con el fin de defender a toda criatura del fondo marino.

(E) A deity, created in the universe of my own characters in order to defend every creature from the ocean floor.

MENCIÓN HONORÍFICA

CRISTIAN TURDERA

ARGENTINA

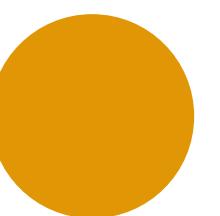

IMAGINATORIO
60 X 120 CM / DIGITAL
DIGITAL

CATEGORÍA FÍSICA

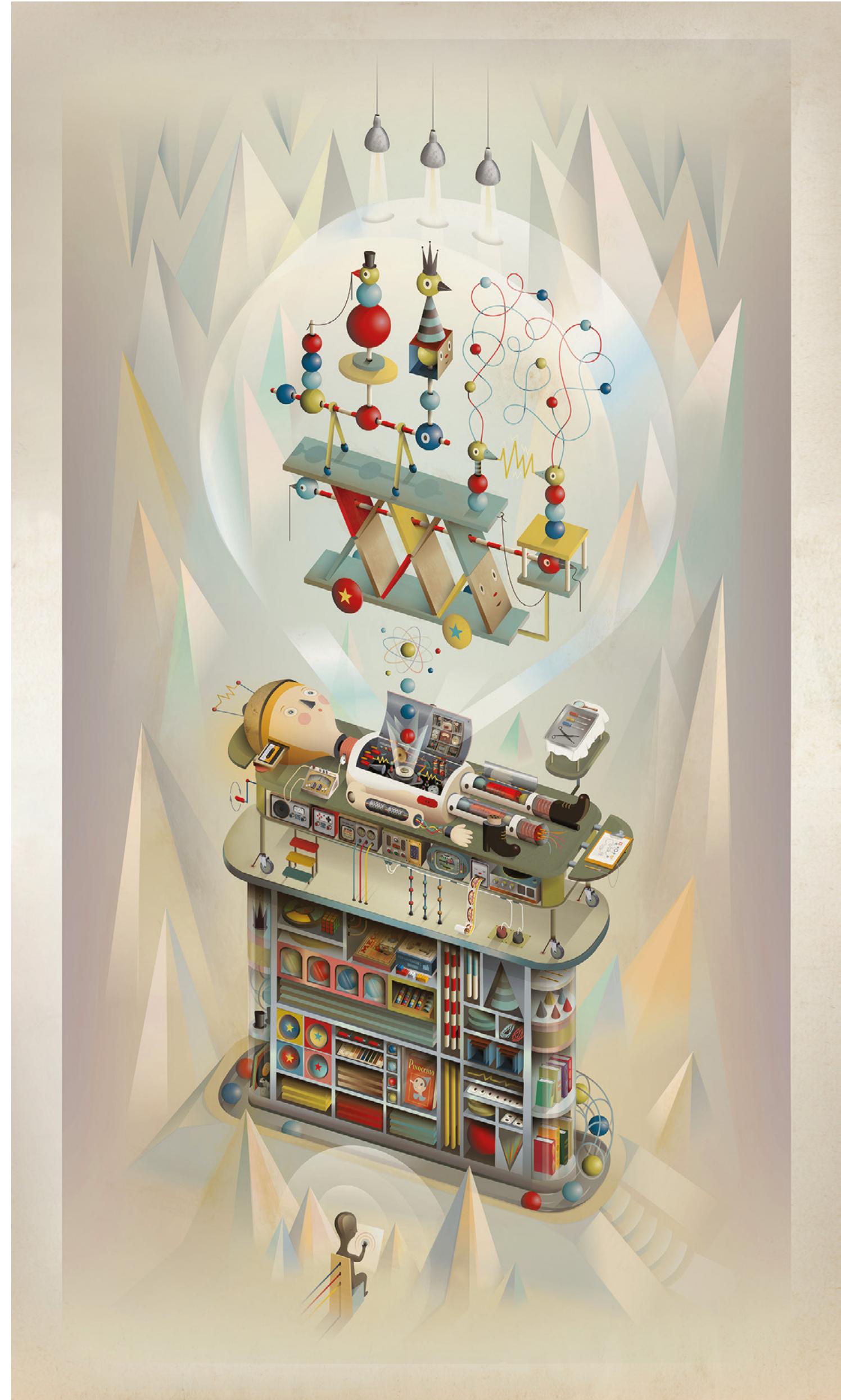
MENCIÓN HONORÍFICA

HONORABLE
MENTION

En un futuro (utópico o distópico) alguien intenta comprender un misterio. En este espacio llamado Imaginatorio, con elementos tomados de una época pasada (casettes, libros, discos, juguetes), intentan recrear la experiencia humana de la infancia y el desarrollo mágico de la imaginación.

(E) In the future (utopian or dystopian) someone tries to understand a mystery. In this space called "Imaginatorio", filled with elements taken from a bygone era (cassettes, books, discs, toys) they try to recreate the human experience of childhood and the magical development of imagination.

GANADOR
CATEGORÍA
FÍSICA

PHYSICAL
CATEGORY
WINNER

GANADOR CATEGORÍA FÍSICA

TAVO SANTIAGO

MÉXICO

ALLÍ EN EL ESTANQUE OLVIDADO

50 X 60 CM / DIGITAL

DIGITAL

CATEGORÍA FÍSICA

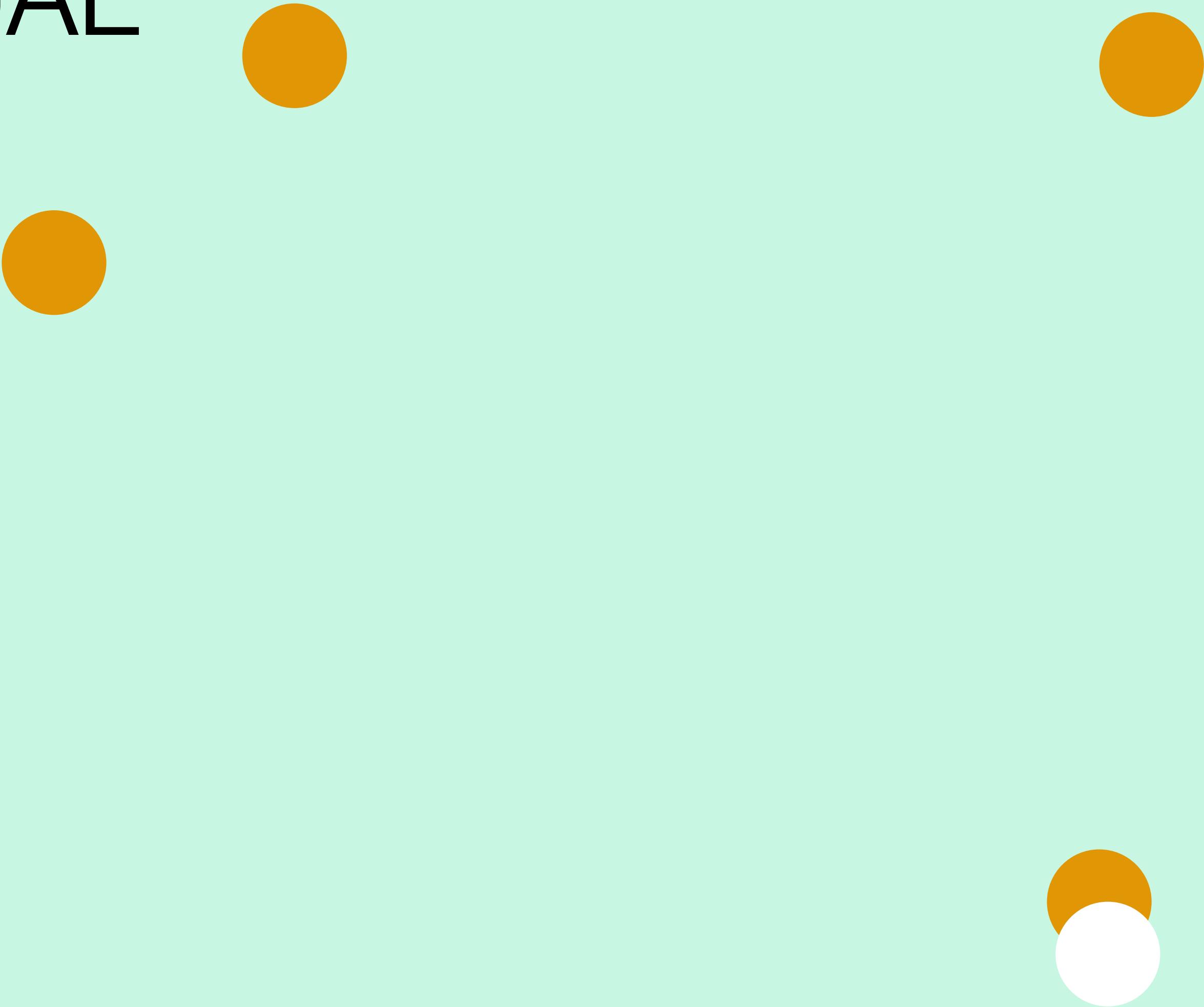
GANADOR

Esta obra es un intento por recobrar parte de lo que fuimos abandonando en el fondo del lago nebuloso de nuestra memoria, mientras nadábamos hacia la adultez. Se trata de la posibilidad de creer en un mundo mágico plagado de leyendas y criaturas heredadas por nuestros abuelos: un espacio suspendido en el tiempo habitado por criaturas que se arraigaron en el imaginario colectivo. Esta obra es, en suma, un llamado a ese niño que permanece escondido, ahí, al fondo de aquel fantástico pantano.

(E) This work is an attempt to recover some of what we abandoned at the bottom of the nebulous lake of our memory as we swam into adulthood. It is the possibility of believing in a magical world full of legends and creatures inherited by our grandparents; a space suspended in time inhabited by creatures that took root in the collective imagination. This work is, in short, a call to that child who remains hidden there, at the bottom of that fantastic swamp.

CATEGORÍA VIRTUAL

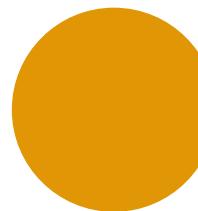

VIRTUAL
CATEGORY

DAVI AUGUSTO

MÉXICO

TE ESPERO ANIMACIÓN

ANIMATION

Esta Ilustración es la tercera de una serie que busca representar los diversos aspectos de la soledad en la sociedad contemporánea.

(E) This illustration is the third in a series that seeks to represent the various aspects of loneliness in contemporary society.

FRANCISCO NEGRELO

ARGENTINA

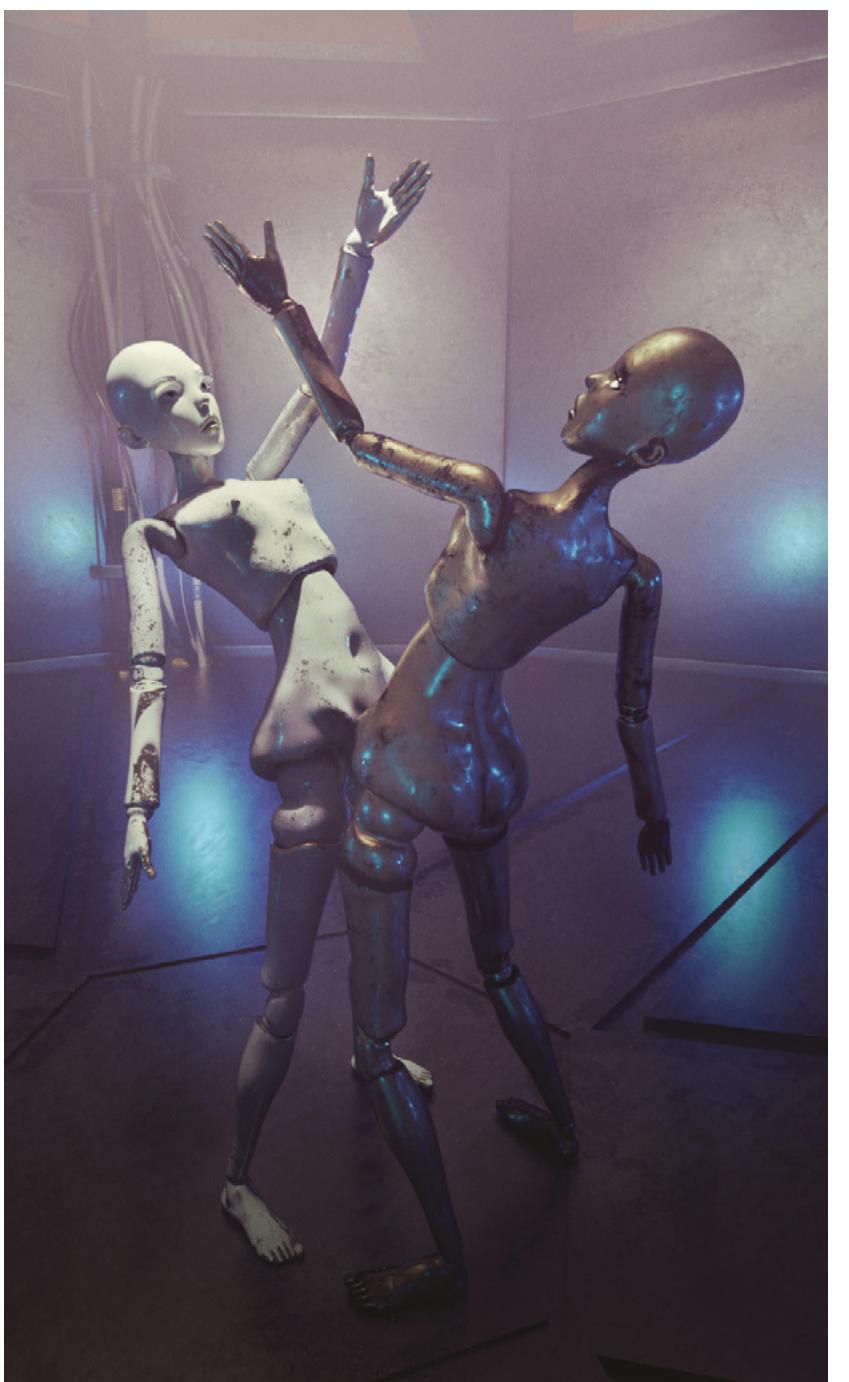
TIGRES Y ASESINOS

GIF

GIF

Un GIF en loop infinito de acción. Una mini peli que no se termina nunca.

(E) An infinite action loop. A short movie that never ends.

MANOLO ESTRADAS

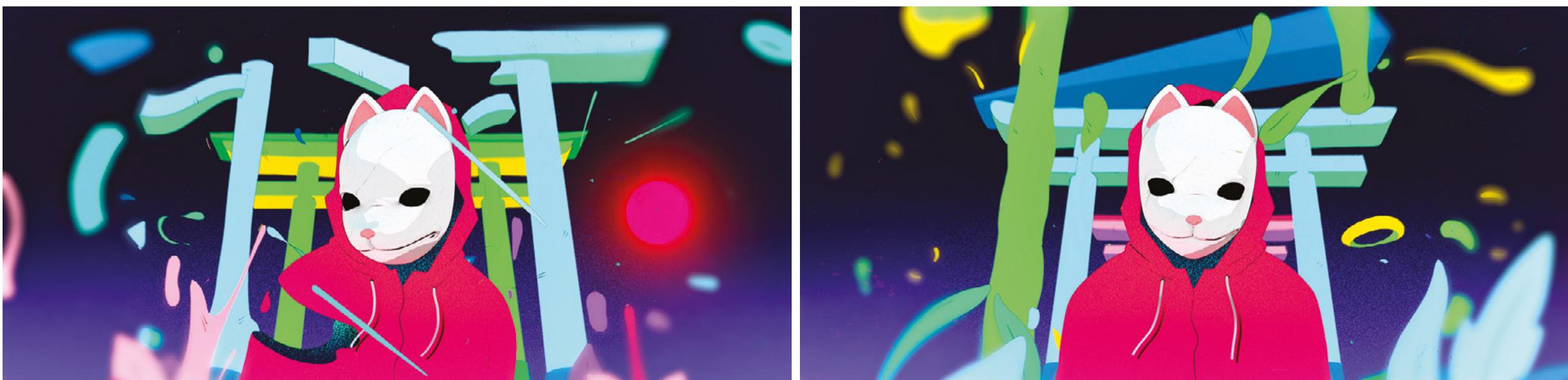
MÉXICO

AN ANIMACIÓN 3D

3D ANIMATION

"An" es una metáfora del individualismo y la necesidad que como seres humanos tenemos de sentir compañía, tanto sexual-sensorial como social. Cuando no se tiene ese contacto, se busca una solución con la tecnología. Algo muy parecido al distanciamiento social que vivimos por la pandemia. Gracias a la tecnología, la humanidad ha logrado satisfacer una infinidad de necesidades. El problema de la soledad es que aun con la mejor tecnología, algo puede salir mal; y qué pasará cuándo esta falle...

(E) "An" is a metaphor for individualism and the need that human beings have to feel company, both sexually, sensory, and socially. When you don't have that contact, you're looking for a solution with technology. Something very similar to the social distancing we are living through in the pandemic. Thanks to technology, humanity has managed to meet myriad needs. The problem with loneliness is that even with the best technology something can go wrong, and what happens when it fails...

ALAIN ORFALY

MÉXICO

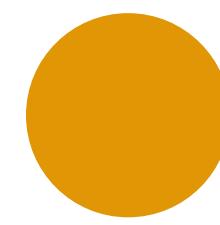
FULL COLOR CHAOS

ANIMACIÓN

ANIMATION

Proyecto libre y sin pretensiones, por puro gusto. Inspirado en la cultura japonesa/geek, en lo efímero y en lo aleatorio, en la belleza del caos.

(E) A free and unpretentious project, for pure enjoyment. Inspired by Japanese/geek culture, ephemeral and random, the beauty of chaos.

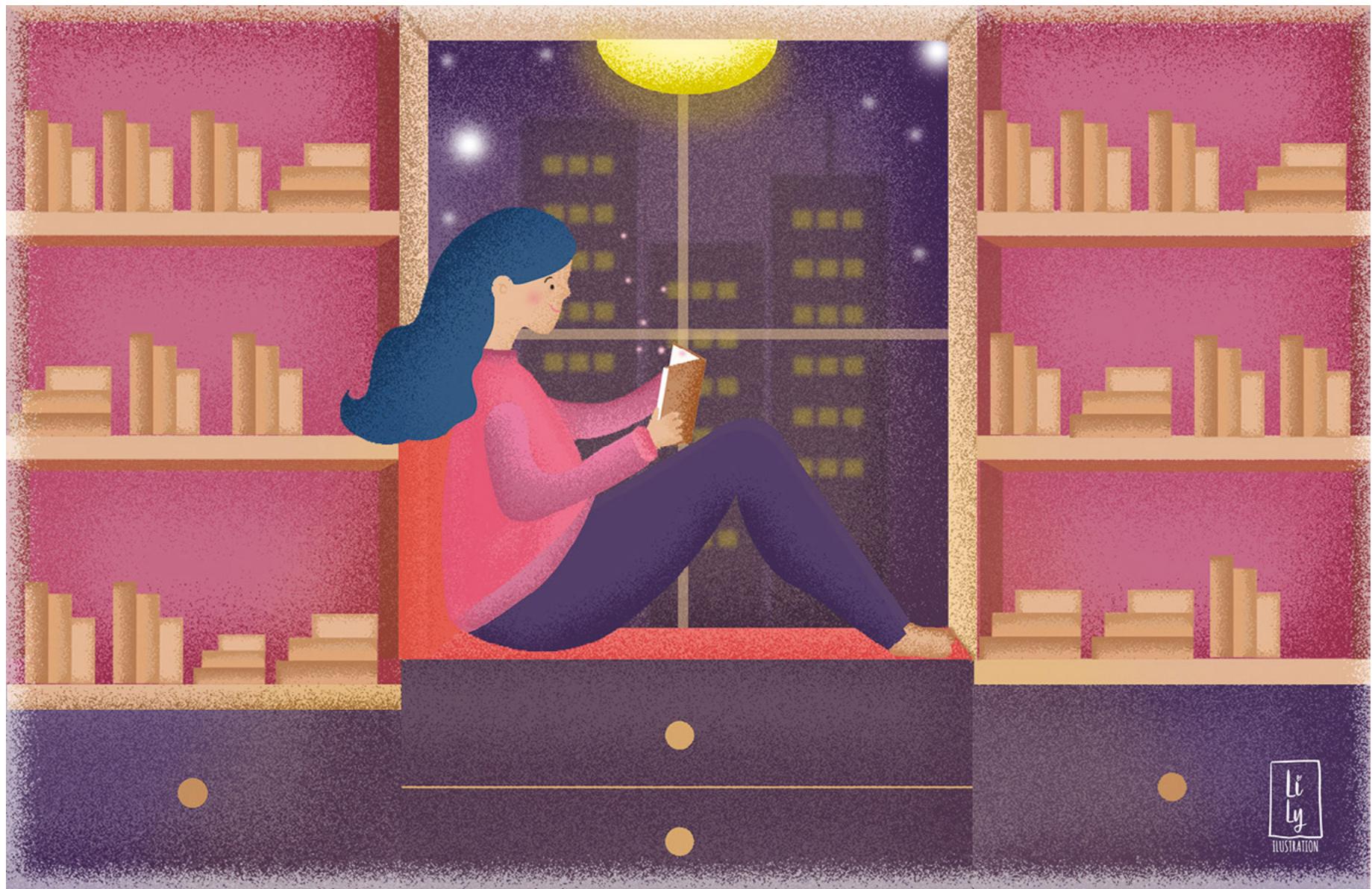
DANIEL FORTIZ
MÉXICO**UN MAL DÍA**
ANIMACIÓN

ANIMATION

"Un mal día" es un clip animado que busca enaltecer lo estético de lo cotidiano, y a su vez, expresar aquello que vive en la mirada de quienes habitan en las calles.

(E) "A Bad Day" is an animated clip that seeks to highlight the aesthetics of the everyday and, in turn, express what lives in the gaze of those who inhabit the streets.

LILIA PILOÑA

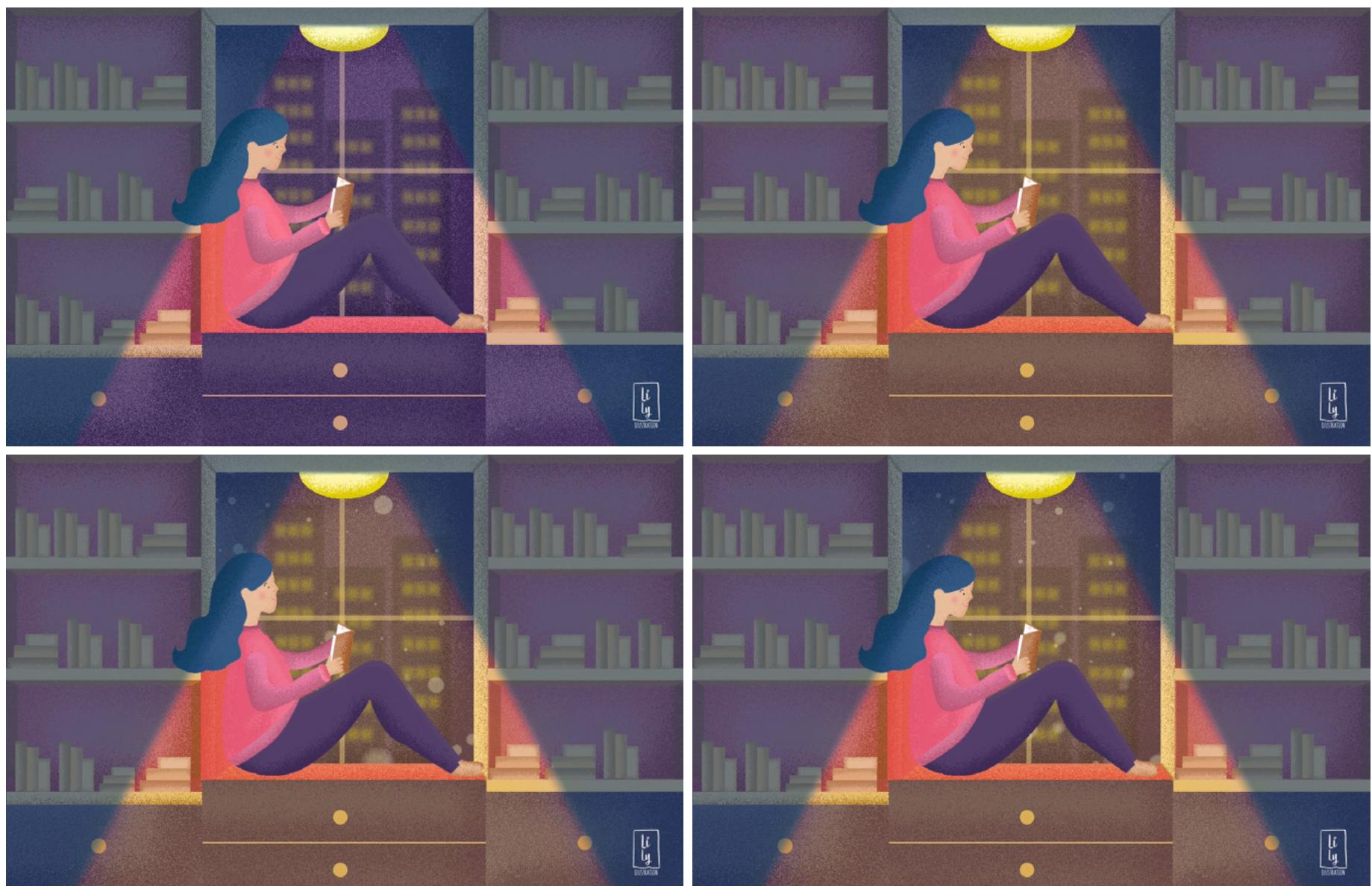
HONDURAS

LA CHICA LECTORA DIGITAL

DIGITAL

La lectura como un escape ante la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial.

(E) Reading as an escape from the pandemic we are experiencing globally.

REBECA PEÑA R. CHILE

INSIDEJOKE GIF

GIF

En una época donde nos hemos visto condicionados por el encierro y las pantallas cobran más relevancia, las nuevas formas de erotismo no solo han transformado la relación táctil con el cuerpo del otro y con uno mismo, al mismo tiempo han desarrollado nuevas visualidades, fragmentadas, fugaces y anónimas. El formato GIF realza esta idea cíclica de una fantasía sexual rumiante, que dentro de la propia cabeza puede ser un universo o una tormenta.

(E) In an age when we have been conditioned by lockdown and screens become more relevant, new forms of eroticism have transformed the tactile relationships with each other's bodies and with oneself. At the same time, we have developed anonymous, fragmented, and fleeting aesthetics. The GIF format enhances this cyclical idea of a ruminating sexual fantasy, which within one's head can be a universe or a storm.

DANIEL CHONILLO

ECUADOR

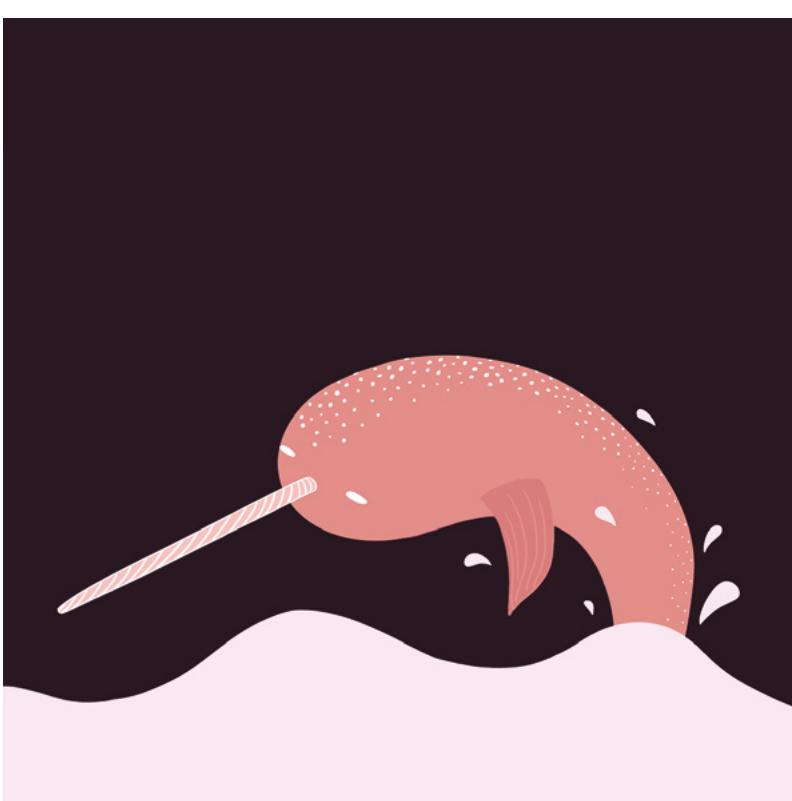
THE MEANINGFUL MEANINGLESS

CIF

CIF

Animación corta en loop inspirada en “Spinning Song”, canción de Nick Cave & The Bad Seeds. Esta pieza forma parte de un proyecto llamado The Meaningful Meaningless, el cual busca darle vida e importancia a fragmentos volátiles de la vida diaria: ya sea una anécdota escuchada, una frase en una pared, un instante de una película o un sueño. The Meaningful Meaningless revitaliza esos pequeños momentos de una manera visual, atractiva y duradera.

(E) Short loop animation inspired by Spinning Song, a song by Nick Cave & The Bad Seeds. This piece is part of a project called “The Meaningful Meaningless”, which seeks to bring life and importance to volatile fragments of daily life: whether it's an anecdote heard, a phrase on a wall, a still of a movie, or a dream. “The Meaningful Meaningless” revitalizes those little moments in an engaging and lasting visual way.

ARANZAZU ZAMORA

MÉXICO

ANIMALIA

CIF

CIF

Esta pieza fue creada para conmemorar el Día Mundial de la Biodiversidad. Me centré en los animales para representar cómo la relación entre una especie con otra crean un balance en los ecosistemas, y su importancia tanto individual como siendo parte de un mismo universo.

(E) This piece was created to honor the International Day for Biological Diversity. I focused on animals to represent how the relationship between one species and another creates a balance in ecosystems and their individual importance as part of the same universe.

MENCIÓN HONORÍFICA

ANA RIVERA “INIMISQUI”

MÉXICO

REVÉS

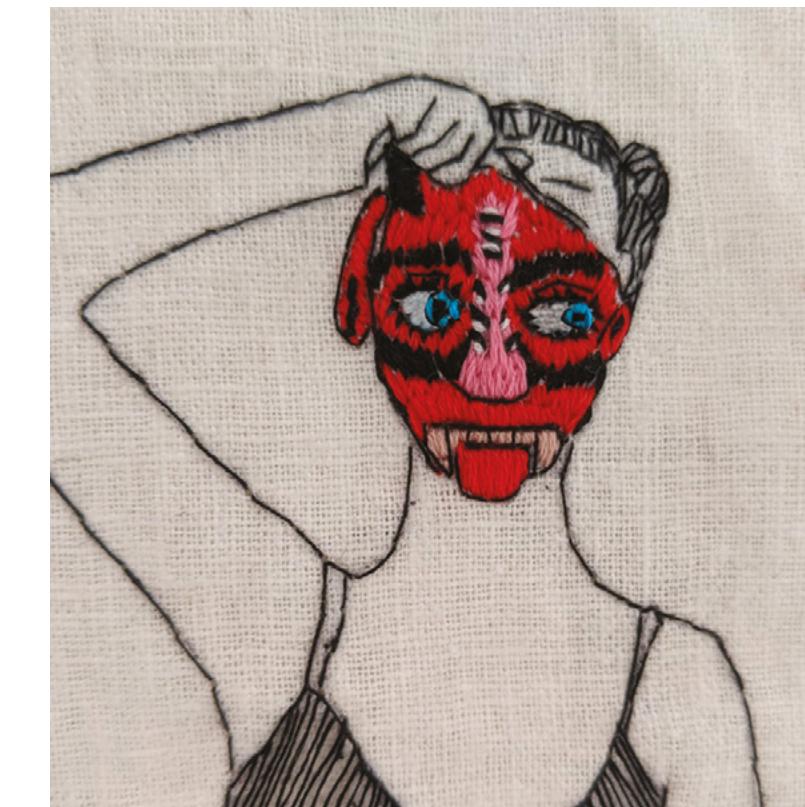
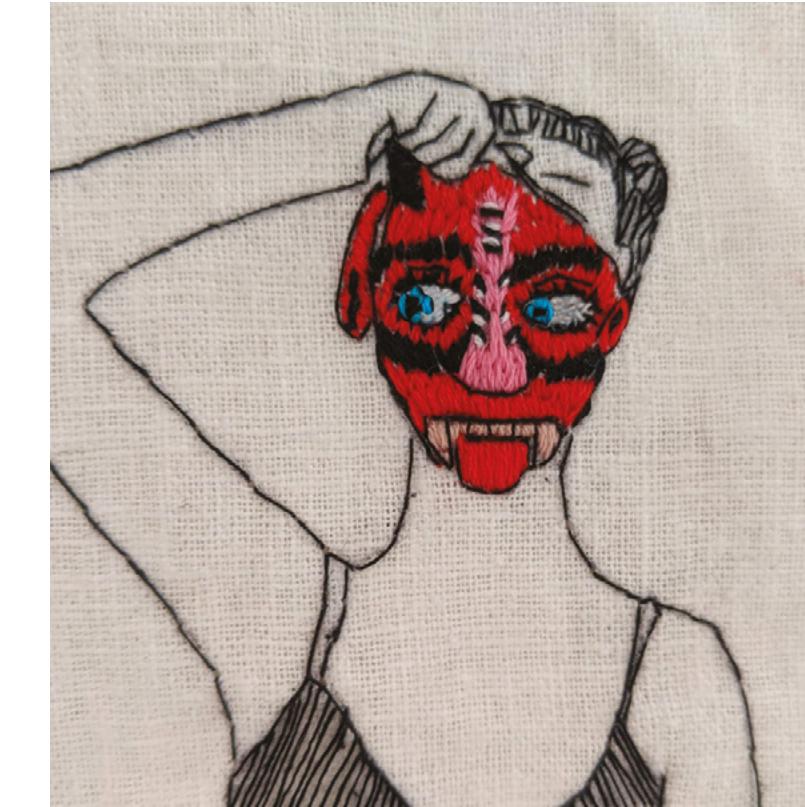
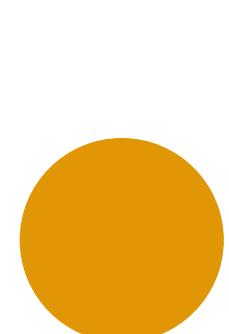
CIF

CIF

CATEGORÍA VIRTUAL

MENCIÓN HONORÍFICA

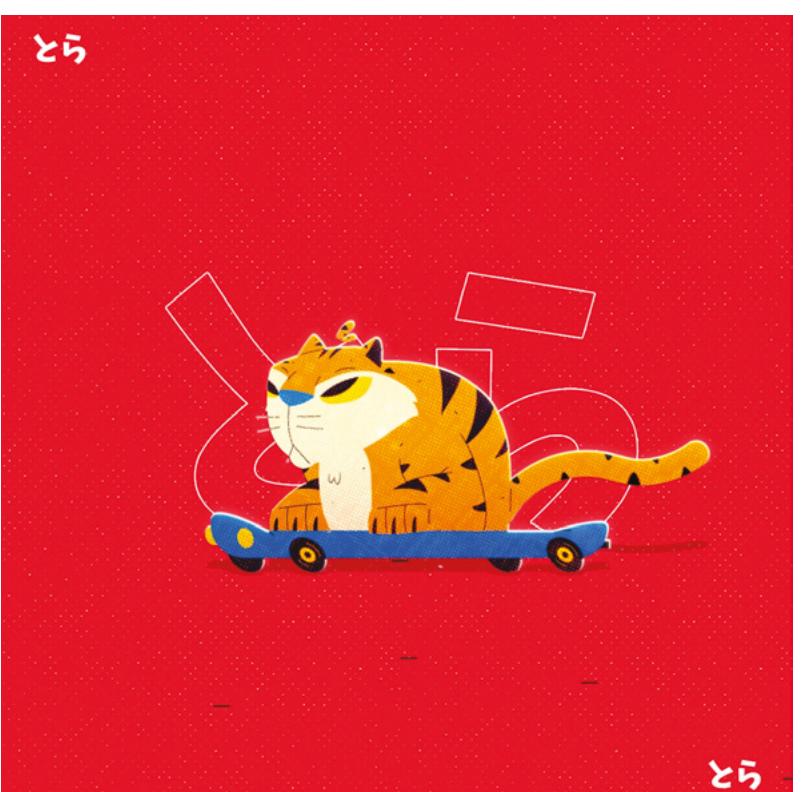
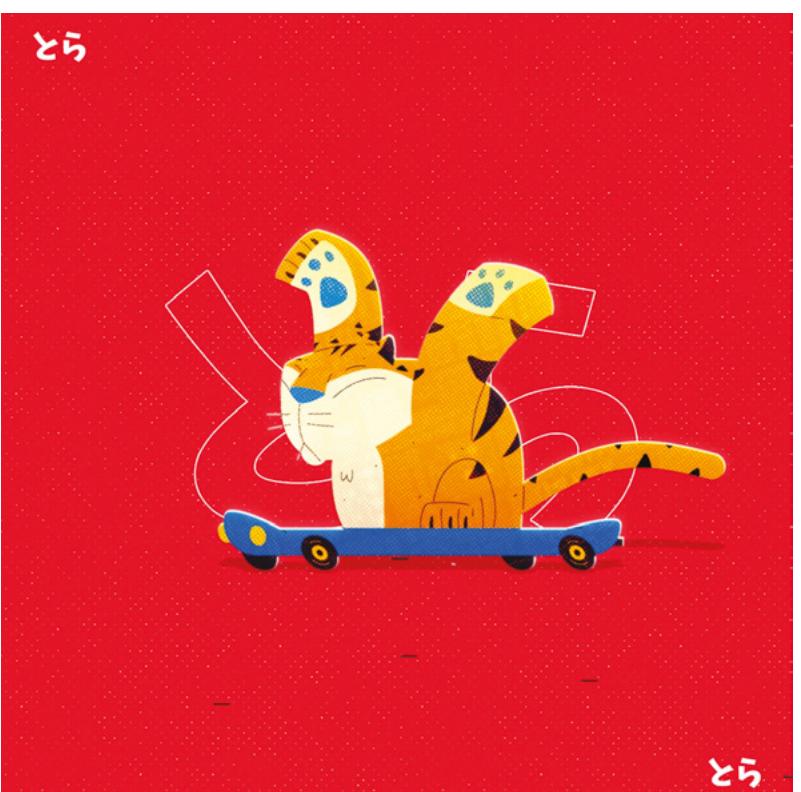
HONORABLE
MENTION

82

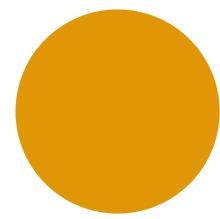
Para animar este gif, bordé a mano cada frame en un lienzo de lino. El título es una analogía entre la parte posterior de la vista de un bordado y lo que podríamos ver en el mismo revés de un rostro.

(E) To animate this gif I hand embroidered each frame on a linen canvas. The title is an analogy between the back of an embroidery and what we might see right behind a face.

PABLO ILUSTRAZ

COSTA RICA

TIGRE EN SKATE

GIF

GIF

Existen depredadores rápidos, pero nada supera a un tigre en un skate.

(E) There are fast predators, but nothing beats a tiger on a skateboard.

CINTASCOTCH

ECUADOR

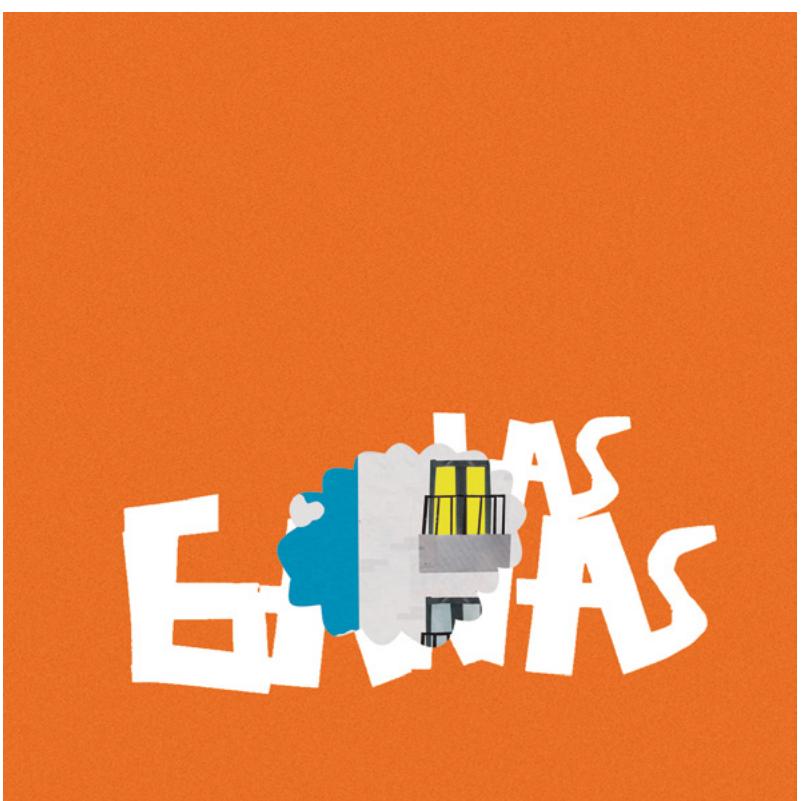
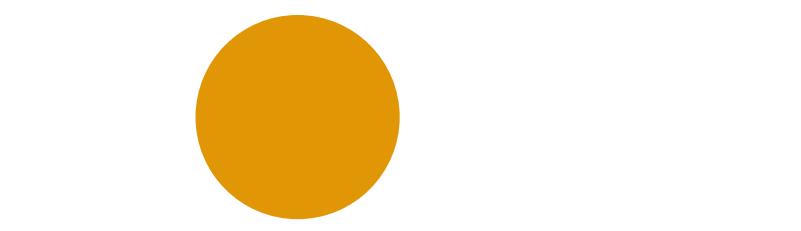
CAMALEÓN

CIF

CIF

Es una ilustración minimalista mezclada con animación en stopmotion.

(E) A minimalist illustration mixed with stopmotion animation.

ANDRÉS ROSENBERG

ARGENTINA

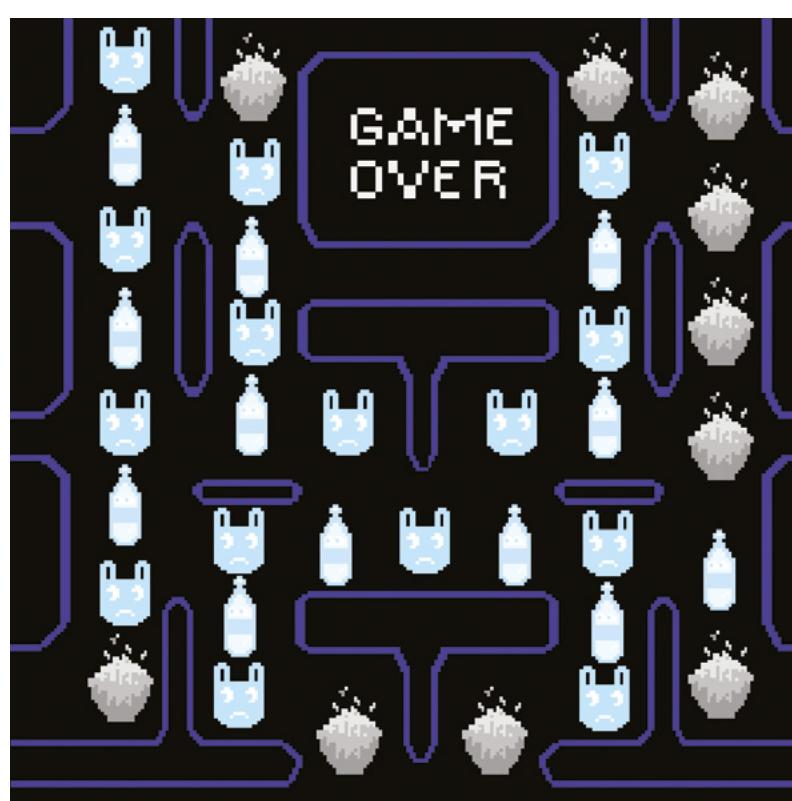
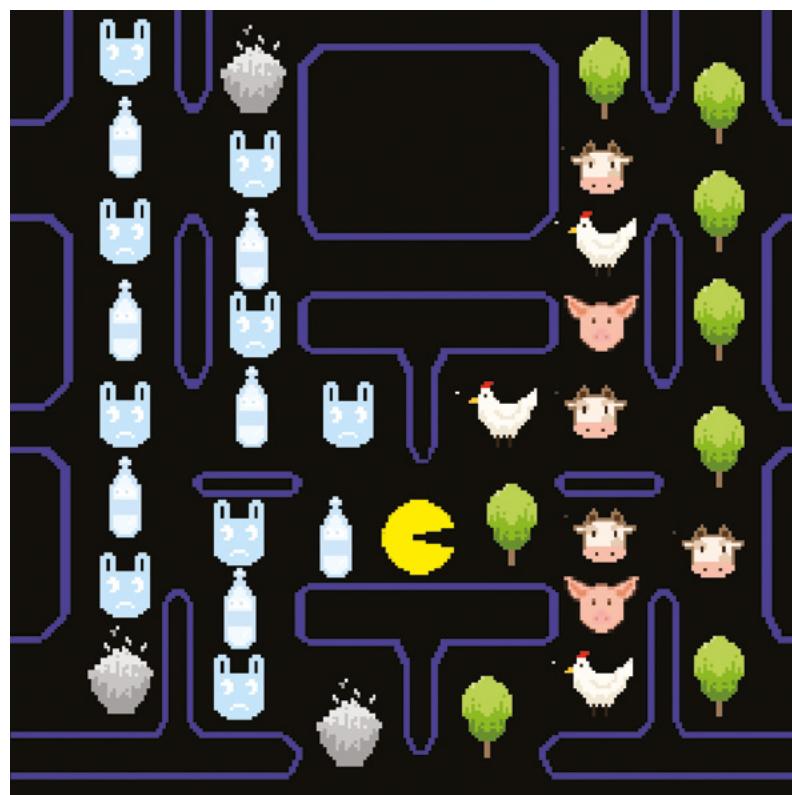
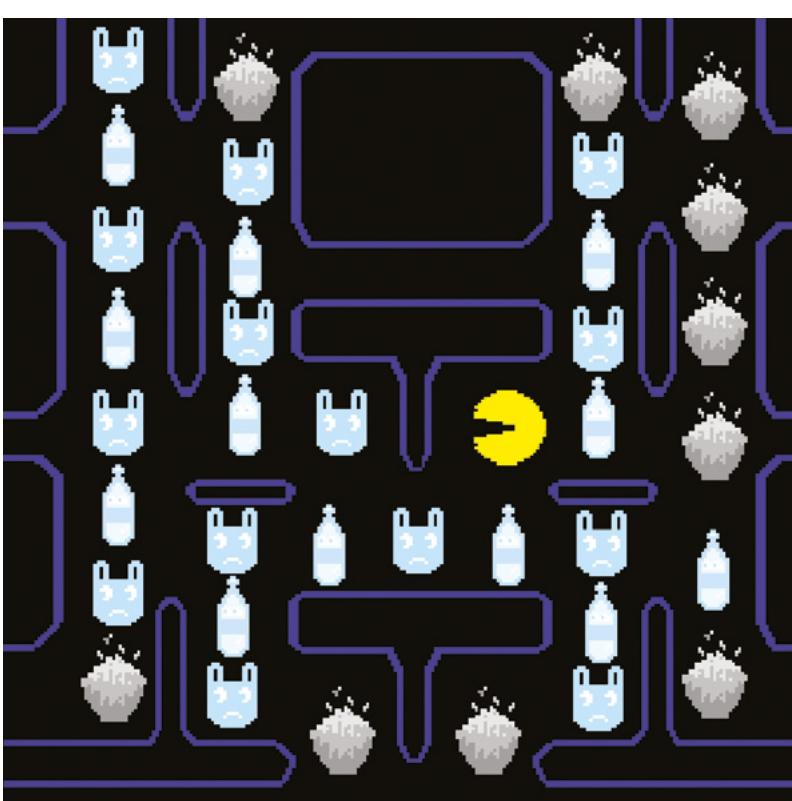
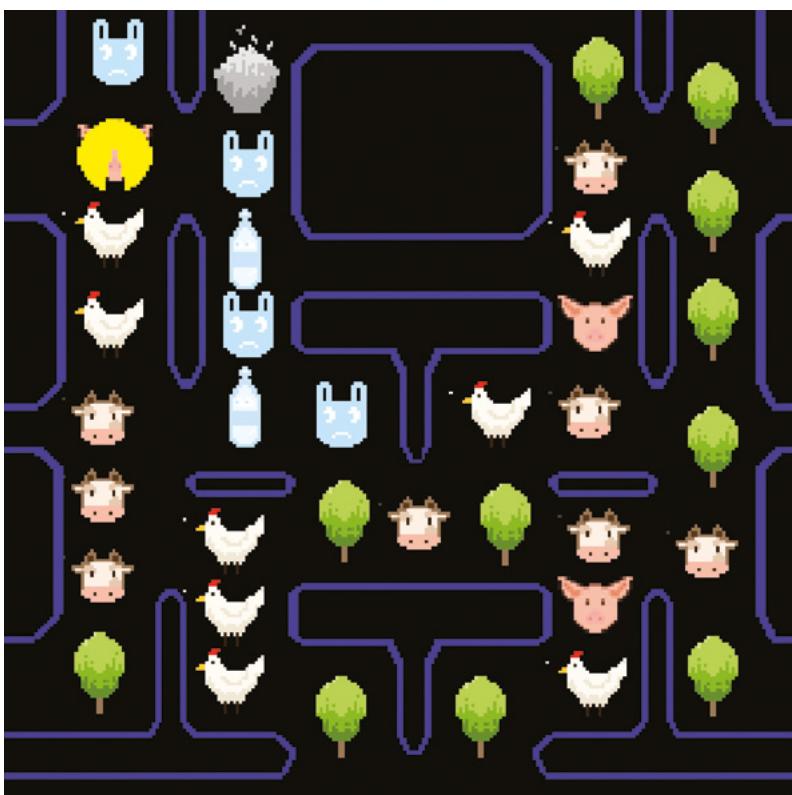
LAS GANAS

ANIMACIÓN

ANIMATION

Las ganas, un sentimiento pandémico, las ganas de verme y quererme con gente, mi sentimiento un tanto egoista. Las ganas, un sentimiento en loop, que nace, crece y vuelve a las ganas, por eso elegí un blues para musicalizar, porque el blues se repite y además es la música que nació con los esclavos, y a la vez es la más libre. Por eso también elegí Instagram para mostrarla, porque se repite en loop. Las ganas.

(E) Desire, a pandemic feeling. The desire to see myself with people, a feeling somewhat selfish. The desire, a loop feeling that is born, grows, and returns to the will. This is why I chose to play the blues, because the blues is repetitive and it is also the music that was born with slaves and at the same time is the liberator. The desire.

CÉ MARINA

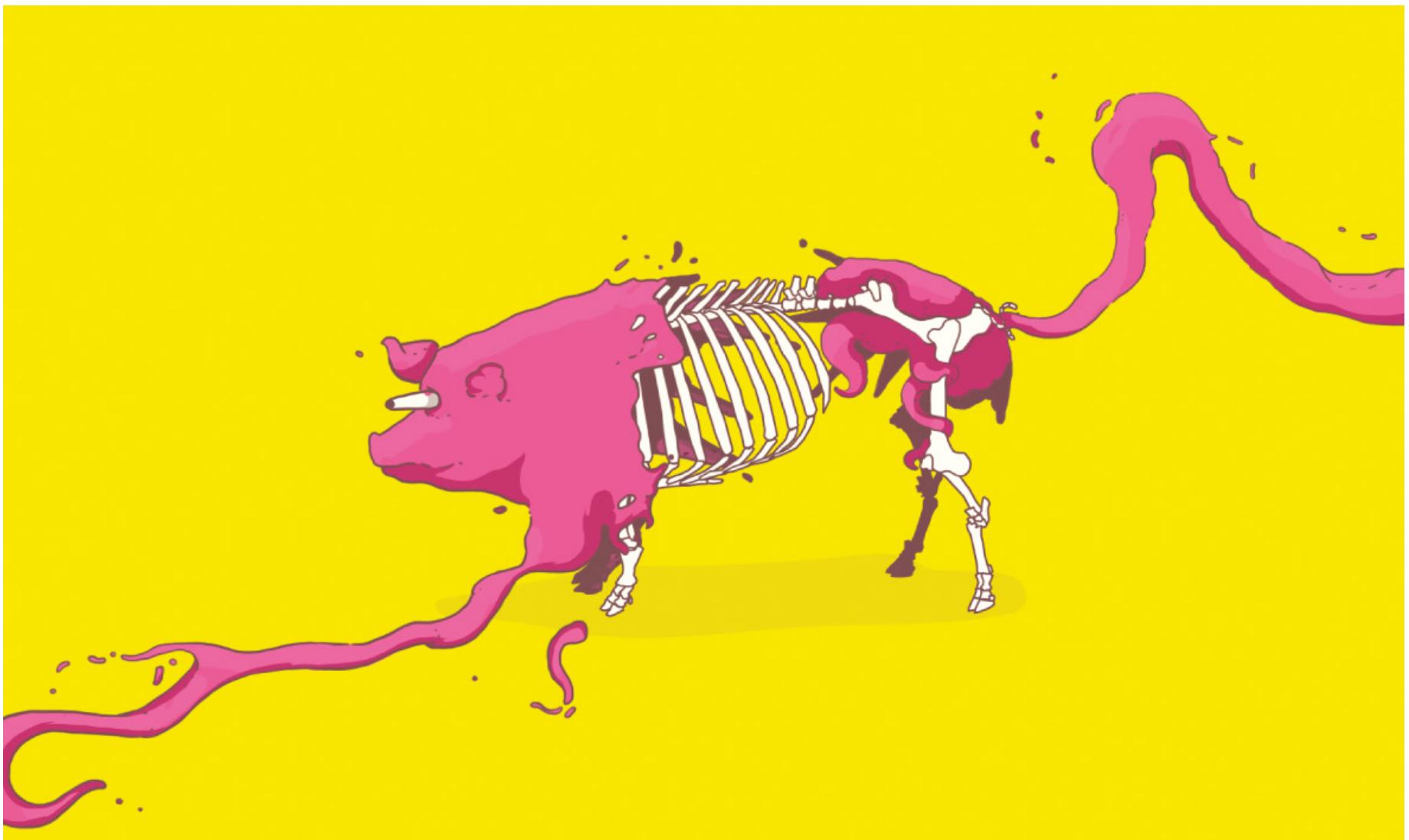
BOLIVIA

GAME OVER ANIMACIÓN

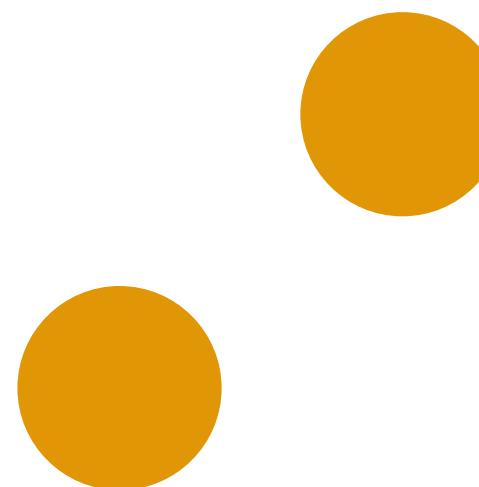
ANIMATION

Los humanos estamos simulando un juego como el de PacMan, consumiendo más recursos naturales de los que el planeta es capaz de regenerar o renovar cada año, de modo que estamos acelerando la llegada del game over a la Tierra. Podemos aún esforzarnos por cambiar nuestros hábitos destructores y de consumo masivo para mantener nuestro hogar.

(E) Humans are simulating a game like PacMan, consuming more natural resources than the planet is able to regenerate or renew every year. We are accelerating the arrival of Game Over on Earth. We can still strive to change our destructive and mass-consumption habits to keep our home.

JONATHAN GIL
MÉXICO

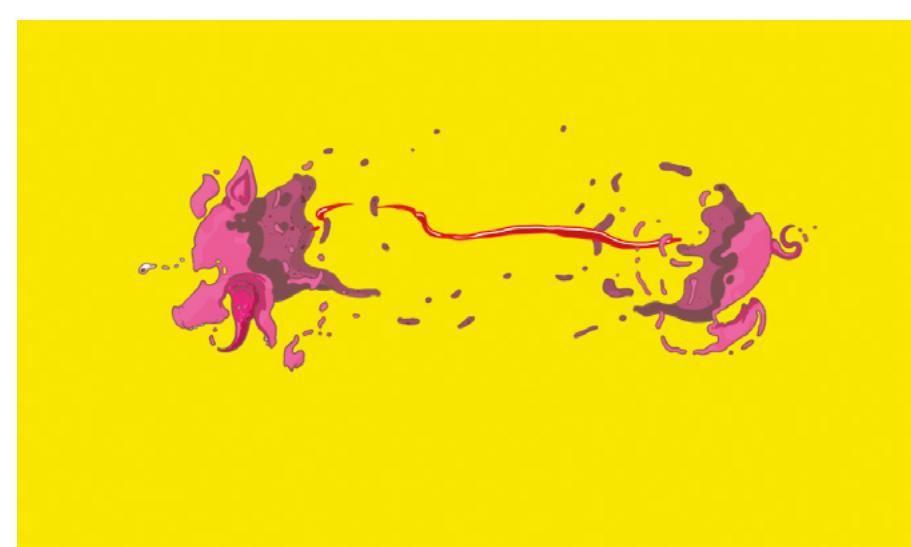
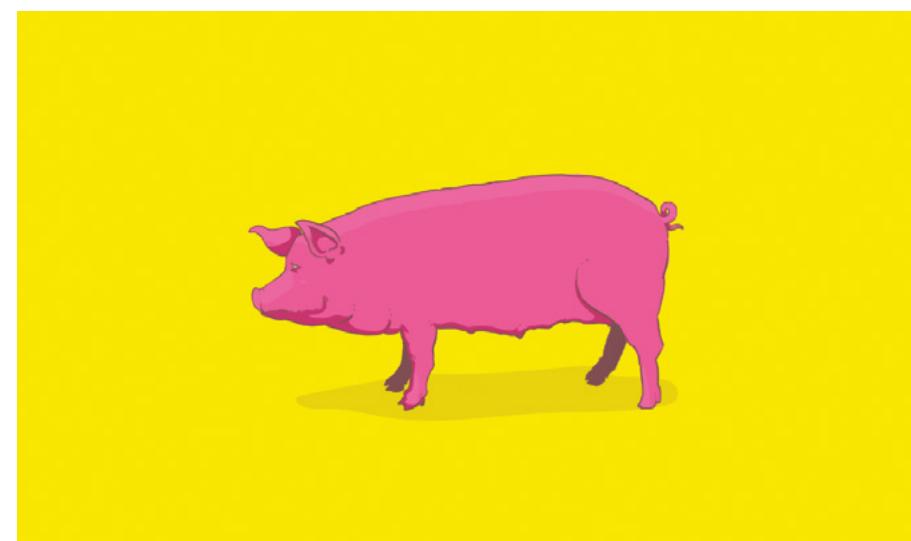

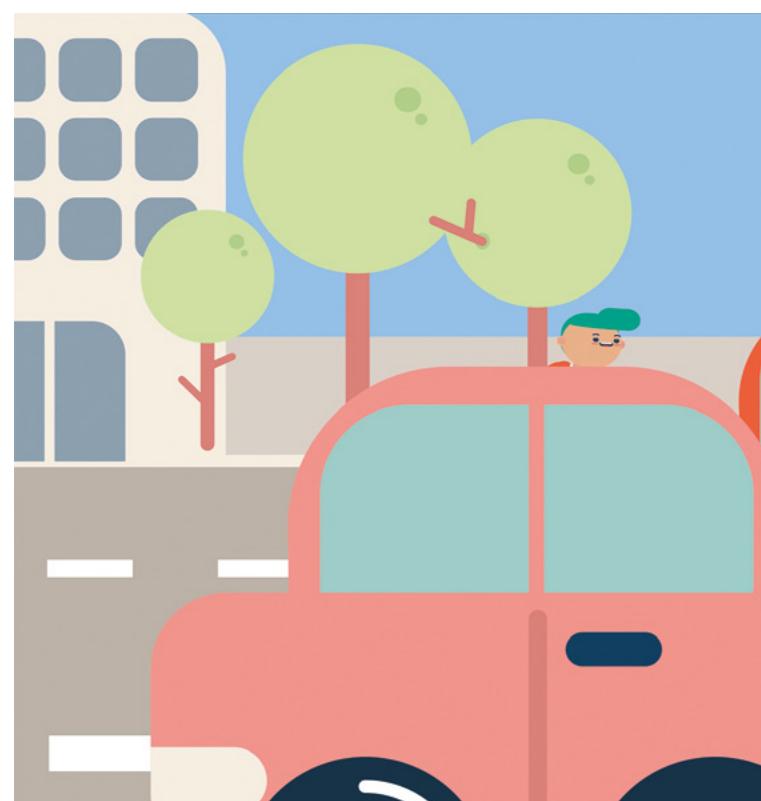
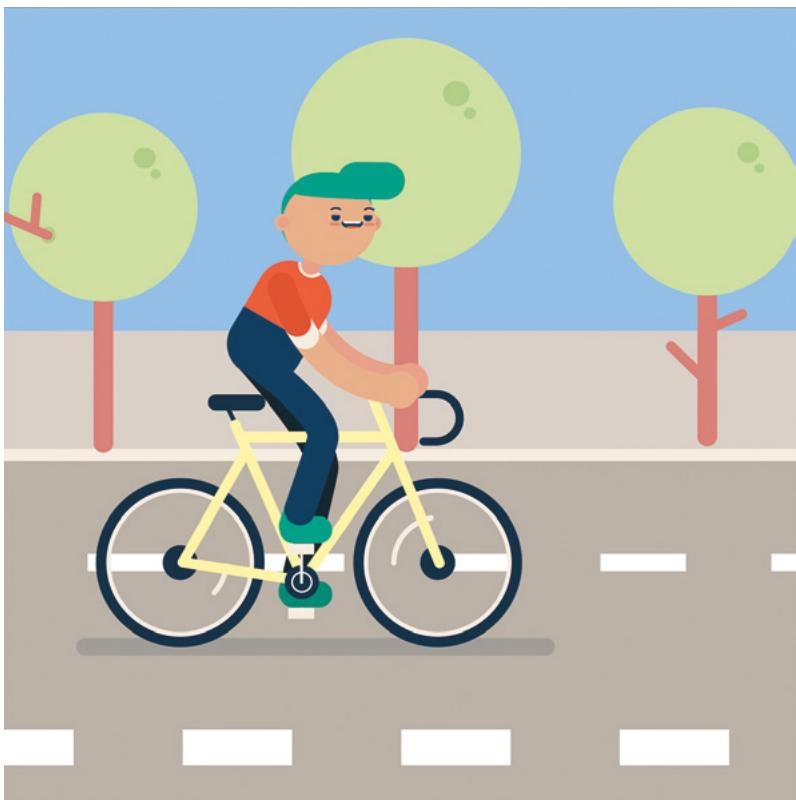
A PIC
GIF

GIF

Un gif en Internet es tan efímero como cualquier plasta que se destruye a sí misma.

(E) A gif on the internet is as ephemeral as any matter that destroys itself.

ALICIA MANJARREZ

MÉXICO

CLETO EN LA CIUDAD

CIF

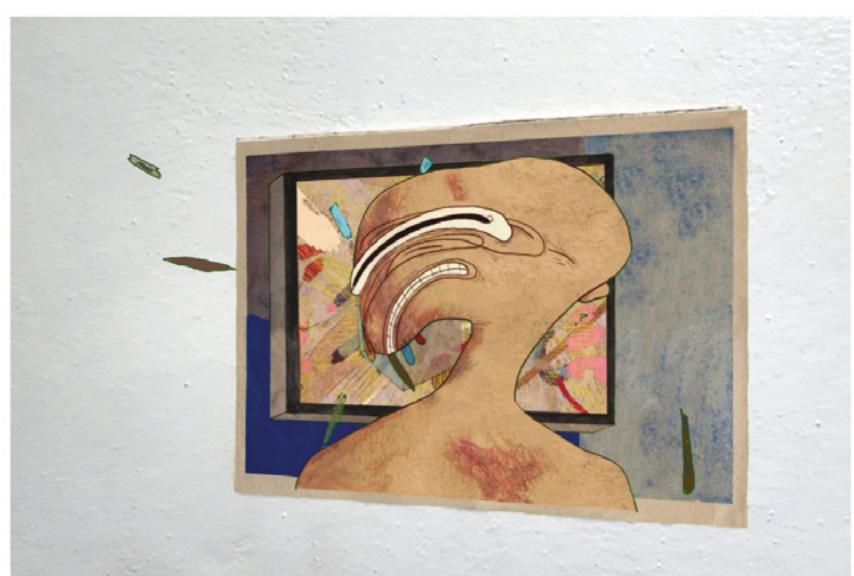
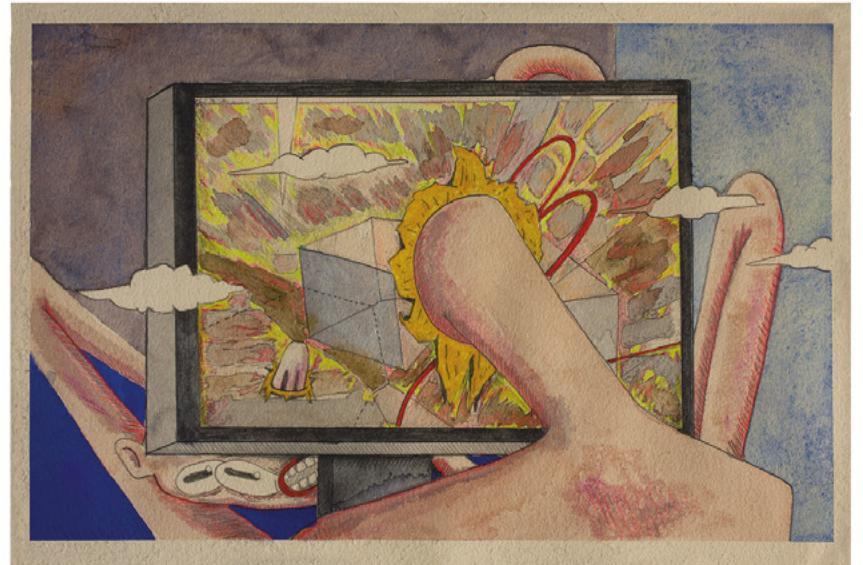
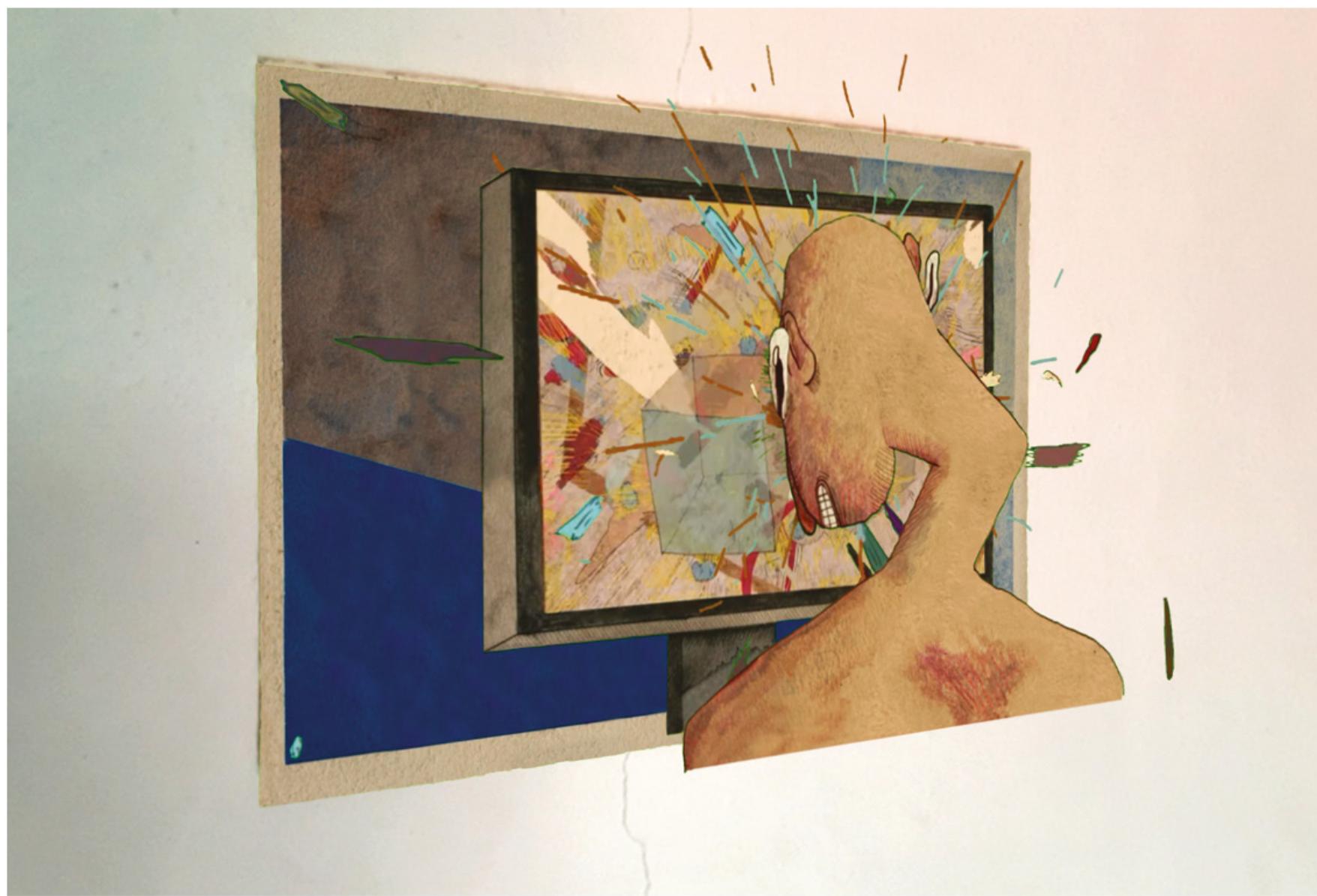
CIF

Cleto pedaleando por la ciudad, disfrutando de la vida y esquivando los peligros.

(E) Pedaling around the city, enjoying life and dodging the dangers.

LUIS JURADO

MÉXICO

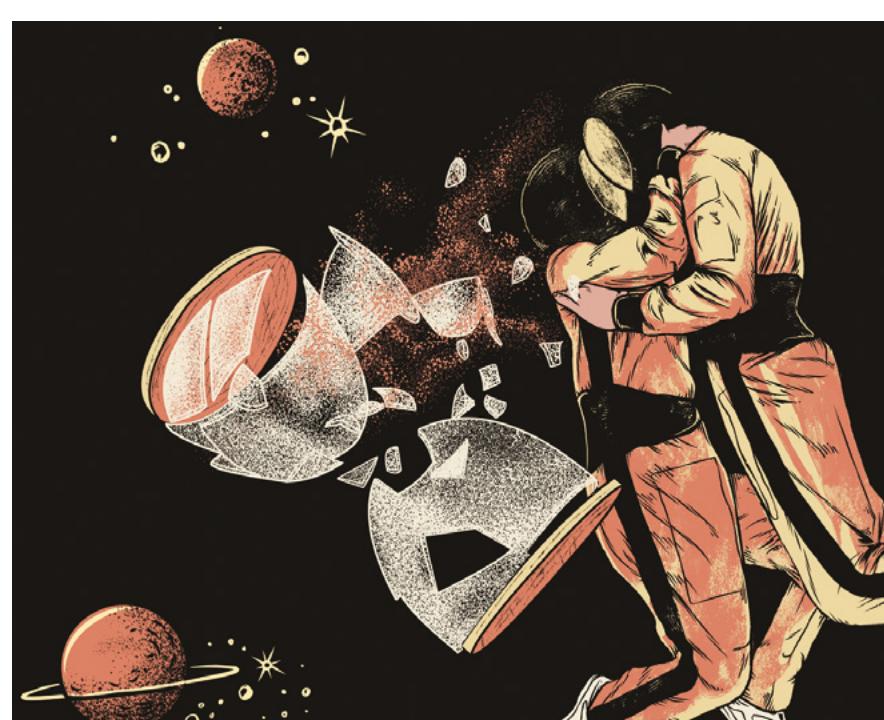

HOME OFFICE CIF REALIDAD AUMENTADA

AUGMENTED REALITY

Ilustración en acuarela intervenida con animación y RA. "Home office" parte del encierro debido a la pandemia que cruza por el mundo en estos momentos. El vivir en ciudades como la Ciudad de México, donde el hogar parece una caja de zapatos y el escape a la interacción, libertad o salud mental está presente en un dispositivo móvil o computadora, nos lleva a una psicosis al confrontarnos con la realidad incierta y el mundo virtual impalpable. Para ver descargar APP: ARTIVIVE IMAGE:

(E) Watercolor illustration mixing animation and RA. "Home office" part of the lockdown due to the pandemic that crosses the world right now. Living in cities like Mexico City where the home feels like a shoebox. The way to escape interactions, find freedom, and restore mental health is through a mobile device or computer. This leads us to psychosis as we confront uncertain reality and the impassable virtual world. To watch download app: ARTIVIVE IMAGE:

SALVADOR VERANO C.

MÉXICO

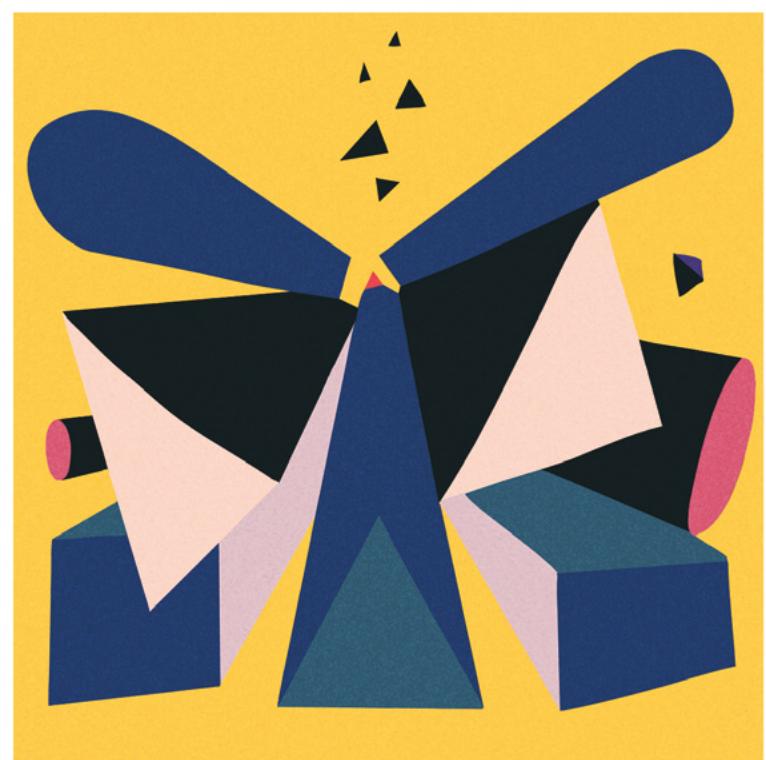
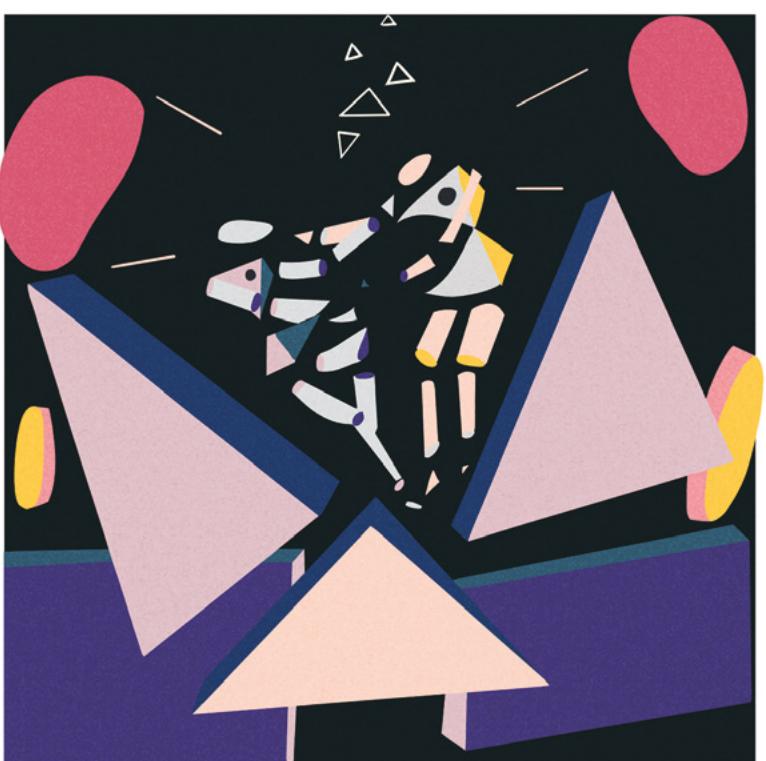
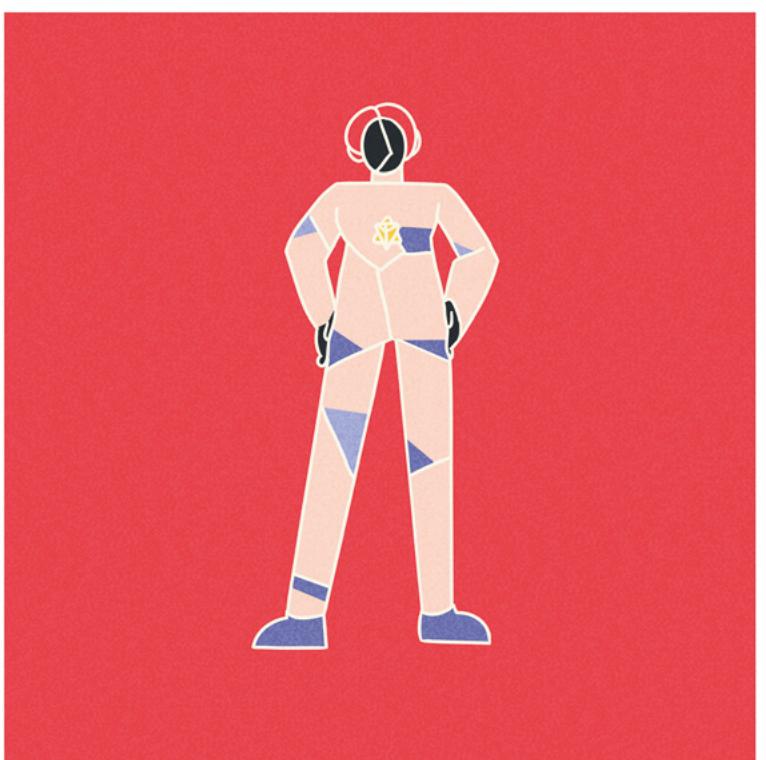
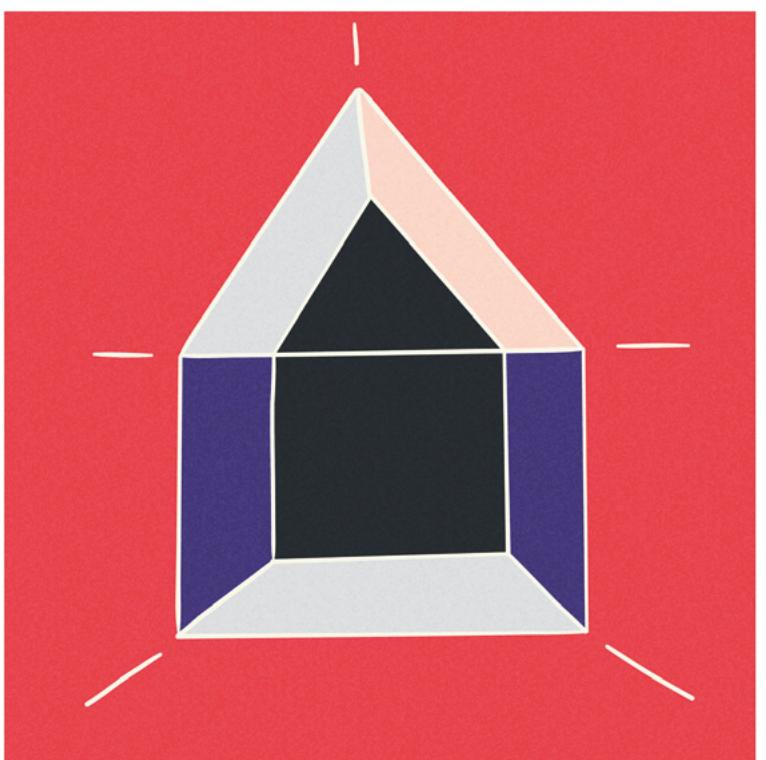
EXTRAÑOS DE ABRAZOS SINCEROS

3D

3D

La escritura ha sido una terapia para el corazón y la ilustración mi pasión; "Extraños de Abrazos Sinceros" es un proyecto que traduce un pequeño texto que nació en medio de una catarsis en imágenes con apoyo de la interactividad web. Para una correcta visualización utilizar desktop y laptop.

(E) Writing has been a therapy for my heart and illustration is my passion. "Strangers with Sincere Hugs" is a project transforming a small text that was born amid catharsis into images through online interactions.

VERO ANAYA

MÉXICO

EL SOL ES NUEVO CADA DÍA

ANIMACIÓN

ANIMATION

Obra basada en la sentencia de Heráclito: "El sol es nuevo cada día". El hogar, las personas, el amor, están constituidos por formas opuestas cambiantes y a veces indefinibles que al entrelazarse en la búsqueda de la luz/claridad, crean una unidad efímera. El fuego, como el cambio (representado por los tetraedros); la dualidad, representada por una persona que se "rompe" y se vuelve dos; y la búsqueda de la claridad, cuyo recorrido termina en la seguridad que nos brinda la imagen de una casa.

(E) Work based on Heraclitus of Ephesus' quote "The sun is new every day". The home, people, and love are made up of changing and sometimes undefinable opposing ways that, by intertwining in the search for light/clarity, create an ephemeral unity. // Fire, as change (represented by tetrahedrons); duality, represented by a person who "breaks" and becomes two; and the search for clarity, whose journey ends in the security a house gives us.

**GANADOR
CATEGORÍA
VIRTUAL**

**VIRTUAL
CATEGORY
WINNER**

CANADOR CATEGORÍA VIRTUAL

TOBÍAS BELTRÁN

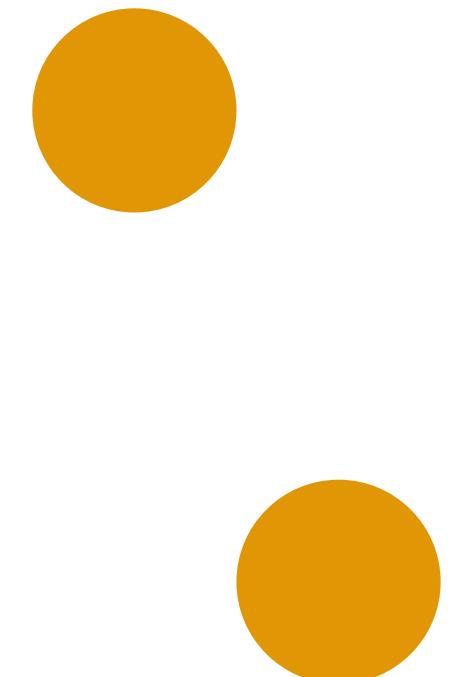
ARGENTINA

LADO GRIS
ANIMACIÓN
ANIMATION

El universo y una casa.
Planetas que danzan al compás de la música.
La soledad que abraza las noches.
El universo sin sombras.
El lado gris.

(E)
The universe and a house.
Planets dancing to the beat of music.
Loneliness embracing nights.
A shadowless universe.
The gray side

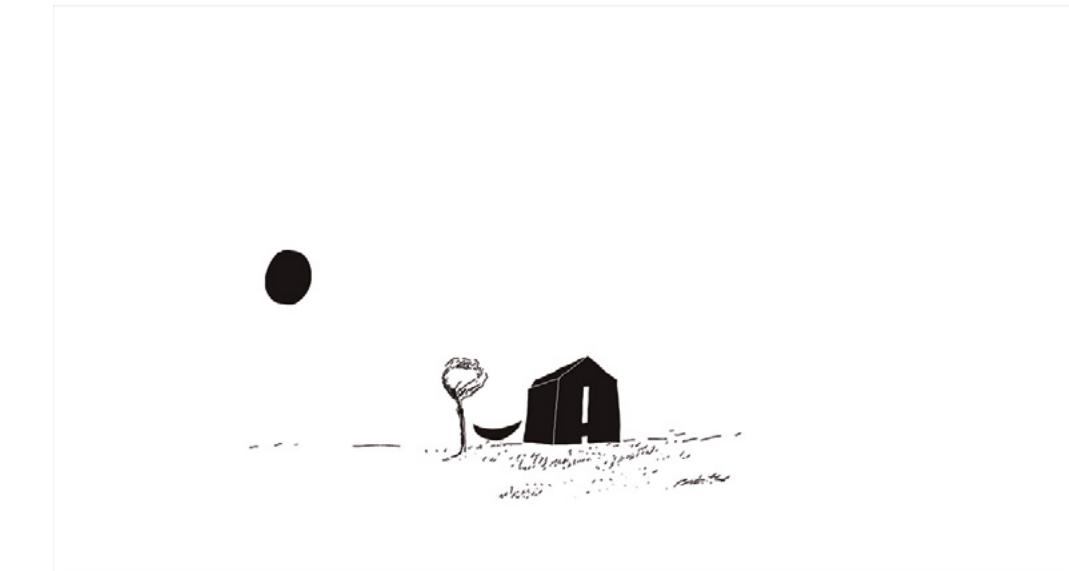
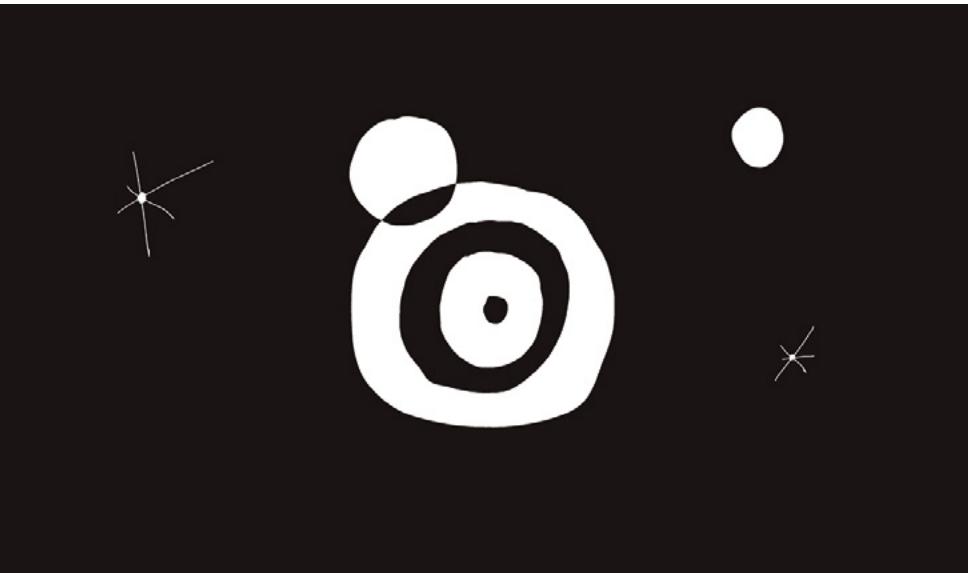

CATEGORÍA VIRTUAL

CANADOR

69

PREMIO REVELACIÓN

REVELATION
AWARD

PREMIO REVELACIÓN

MARIANA GARCÍA “MAGA REY”

MÉXICO

RECOLECTORAS
50 X 61 CM / DIGITAL
DIGITAL

CATEGORÍA FÍSICA

PREMIO REVELACIÓN

Esta ilustración busca representar las amplias variedades del maíz, una planta que sustenta la vida y se ha convertido en un emblema cultural. Reconocer su importancia, como una pieza clave en la sociedad mexicana, es profundizar en la identidad de México y sus diferentes matices.

(E) This illustration seeks to represent the wide variety of maize, a plant that sustains life and has become a cultural staple. To recognize its importance as a key piece in Mexican society is to deepen Mexico's identity and its different nuances.

PRESENTADO POR:

SAMSUNG

MEDIA PARTNERS:

Chilango®

másformás

C The
City
Loves You.

SOPITAS
.COM

verne
MÉXICO

CALX

artsynonym

.MEOW

MOLESKINE

COOLHUNTERMX

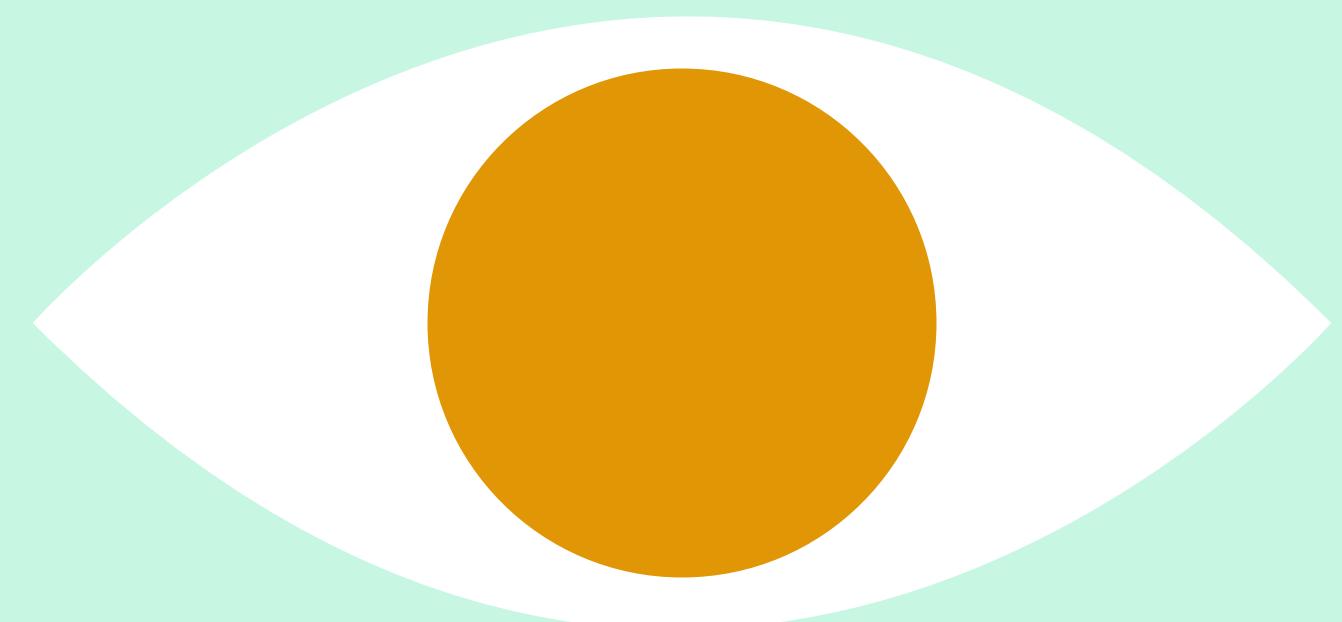
**ibero
90.9**

Capital Digital

SEGUNDA BIENAL DE ILUSTRACIÓN

2020

SECOND BIENNIAL OF ILLUSTRATION

BY PICTOLINE