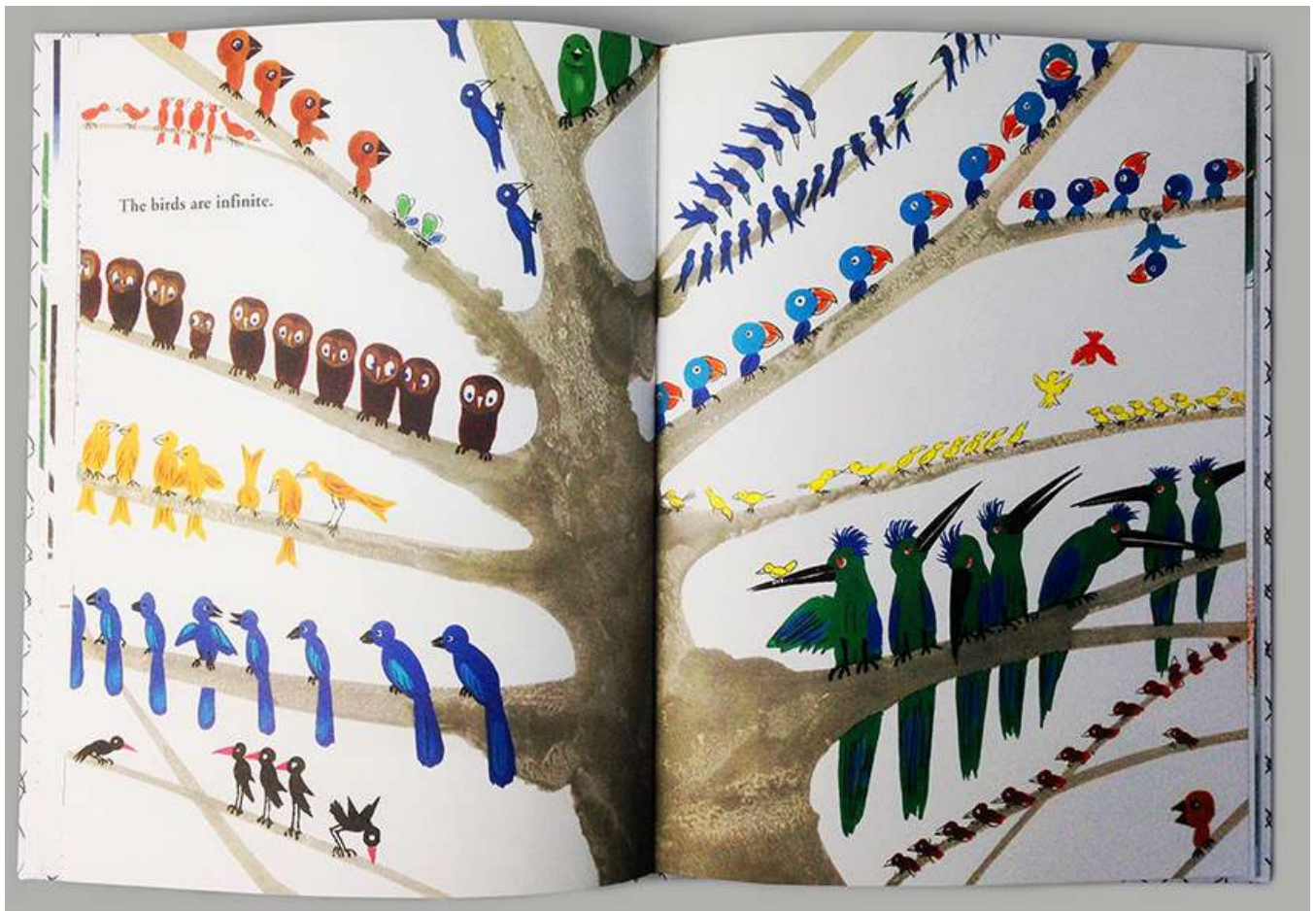

UNA FÀBRICA DE LLIBRES

Bruno Munari's Zoo, 1963, de Bruno Munari

Recordant el passat editorial de la seu de la Fundació, us proposem fer d'editors amb els petits. Aquí teniu una tria de llibres d'artistes per a infants, seleccionada entre la col·lecció de llibres d'artista de la nostra biblioteca. Hi trobareu abecedaris il·lustrats, interpretacions creatives de contes tradicionals, aventures de números i històries d'animals, entre d'altres, d'artistes com ara Andy Warhol, Yayoi Kusama, Bruno Munari i Cindy Sherman, a més d'unes quantes recomanacions per posar fil a l'agulla. A nosaltres ens han sorgit un munt d'idees! En compartim algunes que poden servir de punt de partida per a les vostres creacions. Esperem que aquests exemples us inspirin i que animin els infants a llegir, a escriure, a dibuixar, a retallar, a fotografiar i a editar el seu llibre. I, si us ve de gust, podeu compartir a les xarxes els vostres processos i resultats amb el *hashtag* #FundacioTapiesaCasa.

Munari, Bruno

Bruno Munari's ABC

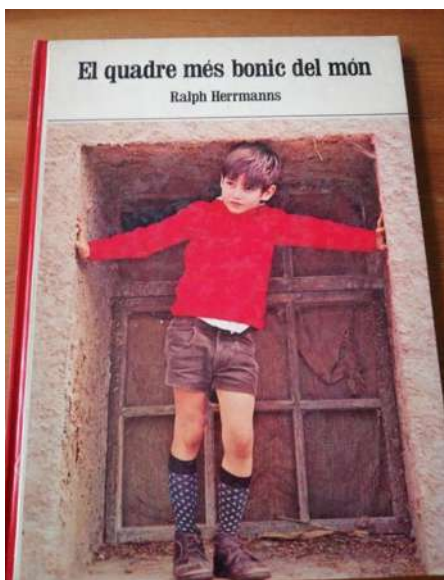
Cleveland: World Publishing Company, 1960

48 pàgines: il·lustracions en color: 30 cm

Una lliçó d'anglès amb l'humor característic de Munari, un dissenyador, poeta, pedagog i autor de molts llibres infantils que creia que l'educació del disseny havia de començar a les llars d'infants.

La nostra proposta

Heu provat de fer el vostre abecedari il·lustrat inspirant-vos en objectes que tingueu a casa? Podeu escriure la inicial de la paraula i dibuixar l'objecte al costat. Per exemple, A d'armari, B de botó, C de caixa, D de dau, etc.

Herrmanns, Ralph

El quadre més bonic del món

Barcelona: Timun Mas, 1972

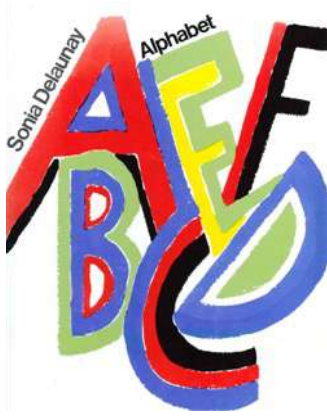
32 pàgines: il·lustracions en color: 29 cm

Aquesta narració acompanyada de fotografies conta l'intent d'un nen, en Miquel, de pintar el quadre més bonic del món. "En Miquel sabia com ha d'ésser un quadre, però, quan va agafar els llapis de colors, res no li sortia. Tot esdevenia LLEIG! I si li demana al seu pare que li pinti? Aleshores en Miquel comença a mirar bé per l'habitació, buscant alguna cosa ben bonica i s'adona que hi ha moltes coses però que fins ara no se n'havia adonat". Amb això que decideix sortir al carrer i buscar alguna cosa per pintar. Després d'unes quantes aventures -on fins i tot un ase se li cruspèix dues flors de caramel i una creu de xocolata- torna a casa. Tàpies escolta la història de les aventures del seu fill, decideix ajudar-lo i fa un quadre que ho sintetitza tot: ruixa pols de marbre en un tauler de fusta, la prepara i hi

planta la sabata del Miquel, per crear dues petjades que resumeixen la passejada i les aventures del noi durant aquell dia. "Aquesta és una pintura que es refereix a tu i a totes les coses que t'han passat", diu. La història s'acaba amb tots dos contemplant el quadre una bona estona.

La nostra proposta

En Miquel va mirar amb atenció tot allò que l'envoltava per pintar el seu quadre de Pasqua. Amb el seu pare, Antoni Tàpies, van decidir que no pintarien un objecte concret, sinó l'experiència i les aventures d'aquell dia. Us animeu a fer el mateix? Com ells, podeu pintar fent marques i empremtes.

Delaunay, Sonia

Alphabet

Nova York: Thomas Y. Crowell, 1972

56 pàgines: il·lustracions en color: 29 cm

Lletres que salten, reboten, fan ziga-zaga, malabars i acrobàcies en els blaus, verds, vermells i taronges i l'estil característic d'aquesta artista multidisciplinària que va ser una figura clau de l'avantguarda al París de principis del segle XX.

Warhol, Andy

A Coloring Book

Nova York: Simon and Schuster, 1990

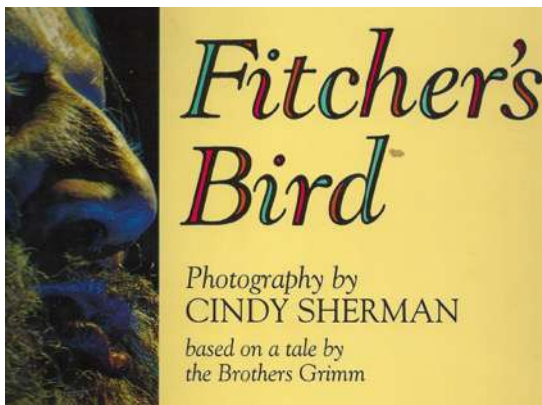
24 pàgines: il·lustracions en color: 50 x 36 cm

Creat com a regal de Nadal del 1961 per als fills dels clients de la companyia per a la qual treballava Warhol com a il·lustrador comercial, poc després de la seva arribada a Nova York, aquest llibre de gran format pot ser una introducció al *Pop Art*.

La nostra proposta

Andy Warhol, com altres artistes *Pop*, va dedicar moltes obres a productes i personatges populars, com per exemple actrius famoses, caixes de sabó per la roba i, fins i tot, en Micky Mouse.

Reproduïa aquests retrats o objectes diverses vegades en cada obra variant-ne els colors, sempre llampants i cridaners. Busqueu en el vostre rebost una caixa d'algun aliment o un pot de conserva i dibuixeu-lo diverses vegades utilitzant sempre el mateix punt de vista. Després pinte cadascun dels dibuixos amb colors diferents. No us oblideu del fons!

Sherman, Cindy

Fitcher's Bird

Nova York: Rizzoli, 1992

32 pàgines: il·lustracions en color: 25 cm

Basada en un conte dels germans Grimm, aquesta és una narració fotogràfica de ficció. La història gira al voltant d'un bruixot dolent que es vesteix de captaire per segrestar noies boniques. Més enllà del tò, òbviament espantós, és un relat d'unes germanes eixerides que lluiten contra el patriarcat i que s'ajuden les unes a les altres.

La nostra proposta

Cindy Sherman va il·lustrar el conte dels germans Grimm amb autoretrats, o *selfies* si ho preferiu, reproduint les escenografies i el vestuari d'aquell relat. Us animem a buscar un conte clàssic i a il·lustrar-lo amb fotografies on vosaltres en sigueu els protagonistes.

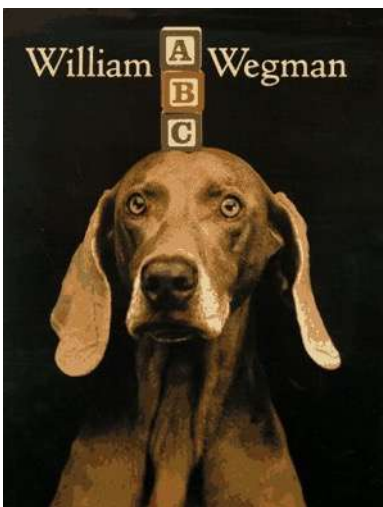
Wegman, William

Cinderella

Munic: Schirmer/Mosel, 1993

40 pàgines: il·lustracions en color: 29 cm

Tres exemples de llibres de William Wegman fets amb la col·laboració de les seves muses, especialment els protagonistes, Man Ray i Fay. Les podeu veure en acció a: https://m.youtube.com/watch?v=jhl_Z2Apcyk

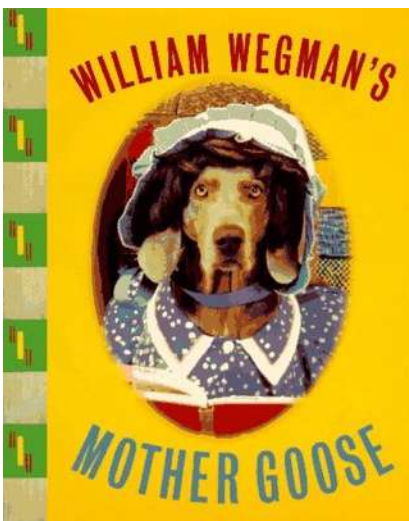

Wegman, William

ABC

Nova York: Hyperion, 1994

64 pàgines: il·lustracions en color: 28 cm

Wegman, William

William Wegman's Mother Goose

Nova York: Hyperion, 1996

44 pàgines: il·lustracions en color: 26 cm

La nostra proposta

No us demanarem que utilitzeu les vostres mascotes per a formar un abecedari tan animalístic. En canvi, podeu provar de fer-lo vosaltres amb la família. Si no tothom hi està disposat, podeu elaborar-lo amb objectes que tingueu a l'abast per construir cada lletra. No us oblideu de fer-ne fotografies per incloure-les al vostre llibre!

Burkhard, Balthasar i Markus Jakob
“Click”, Said the Camera

Baden (Suïssa): Lars Müller Publishers, 1997
42 pàgines: il·lustracions en color: 25 x 35 cm

Al llibre hi apareixen 20 animals que participen en un concurs de bellesa per a un fotògraf. El protagonista de la història és un ruc tímid que observa amb humor els altres animals mentre posen pel fotògraf, desfilant esplendorosos. “Per favor, posa’t aquí, davant d’aquest teló de fons, mandril”, va dir l’artista... “Click”, va dir la càmera.”

La nostra proposta

Segurament teniu molts llibres sobre animals o protagonitzats per ells, com ara les faules. I si, amb els protagonistes d’alguns d’aquests contes, us inventéssiu una història nova?

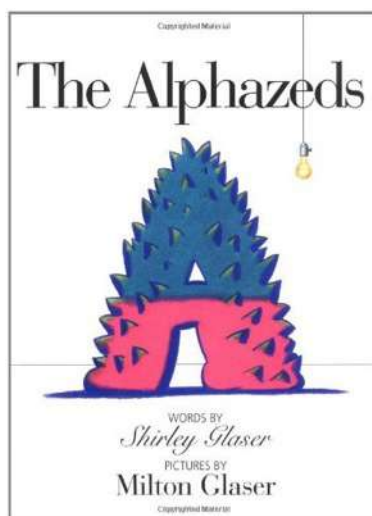
Gette, Paul-Armand
Le Livre de la lune

París: Seuil Jeunesse, 2001 (col·lecció “LeZZart”)
16 pàgines: il·lustracions en color: 18 cm

L’artista dibuixa la lluna i les seves diferents formes: “lluna vella”, “lluna vermella”, “lluna plena”, “lluna nova” o “lluna creixent”.

La nostra proposta

Busqueu el calendari lunar del mes, dibuixeu les fases lunars i comproveu cada nit la forma de la lluna.

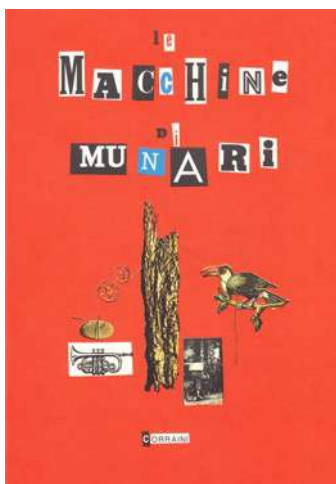
Glaser, Milton i Shirley Glaser
The Alphazeds

Nova York: Miramax Books; Hyperion Books for Children, 2003
34 pàgines: il·lustracions en color: 31 cm

Començant per una habitació buida que s’omple ràpidament amb lletres plenes de personalitat, Glaser ensenya l’alfabet i fa una introducció a l’art de la tipografia d’una manera ben original.

La nostra proposta

Sabeu quina diferència hi ha entre *lettering*, tipografia i cal·ligrafia? Quan hàgiu descobert la diferència us proposem que experimenteu amb el disseny de lletres i us inventeu un conte protagonitzat per les lletres del vostre nom.

Munari, Bruno

Le macchine di Munari

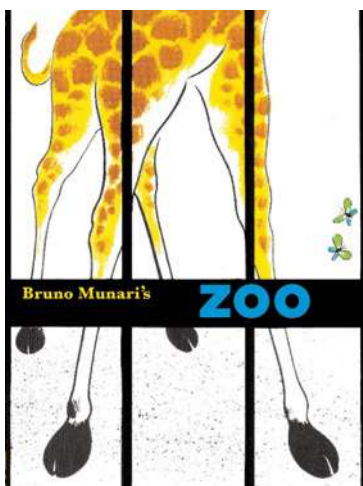
Màntua: Maurizio Corraini, 2004

31 pàgines: il·lustracions en color: 29 cm

En aquest llibre, Munari descriu amb detall màquines útils o inútils i certament inusuals: màquines per domesticar gossos, una mesura automàtica del temps per cuinar ous, una màquina per moure la cua per gossos mandrosos...

La nostra proposta

Podeu inventar-vos una màquina tan estrambòtica com les que va idear Bruno Munari? Primer feu-ne un esbós, després busqueu materials de rebuig, a casa, per construir-la.

Munari, Bruno

Bruno Munari's Zoo

San Francisco: Chronicle Books, 2005

48 pàgines: il·lustracions en color: 30 cm

Les il·lustracions i un text breu introdueixen més d'una vintena d'animals del zoològic, incloent un rinoceront sempre preparat per lluitar i un paó que s'estarrufa orgullós de ser un paó.

Vegeu: <https://m.youtube.com/watch?v=C8QV0WIW4xw>

Rand, Paul i Ann Rand

Little 1

San Francisco: Chronicle Books, 2006

32 pàgines: il·lustracions en color: 26 cm

Publicat originalment el 1961, aquest llibre d'imatges per aprendre els nombres i a sumar va ser il·lustrat i dissenyat per un dels dissenyadors gràfics més influents del segle XX. El text d'Ann Rand explica la història del petit número 1 i la seva cerca d'un amic.

Vegeu: <https://www.paulrand.design/writing/books/little-1.html>

Rand, Paul i Ann Rand

Chispas y cascabeles: un libro sobre las palabras

Cadix: Barbara Fiore, 2006

32 pàgines: il·lustracions en color: 26 cm

El text explora les paraules i com s'utilitzen, i en destaca característiques com que algunes paraules es diuen suaument, algunes es criden, algunes sonen com el seu significat i altres evocuen determinats sentiments.

Vegeu: <https://www.paulrand.design/writing/books/sparkle-and-spin.html>

La nostra proposta

A nosaltres aquest conte ens ha fet pensar amb els cal·ligrames i les onomatopeies. Podeu provar de fer un cal·ligrama jugant amb la disposició de les paraules i la forma

de les lletres per fer un dibuix que tingui relació amb el contingut del text. I, si us ve de gust, podeu incloure-hi onomatopeies.

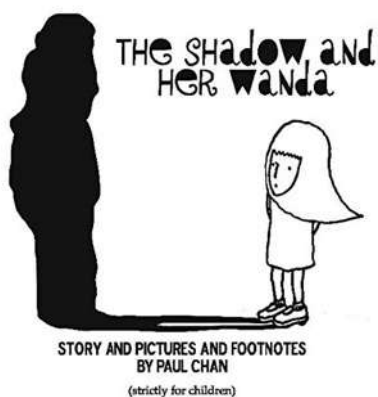
Gelber, Lisa

P is for Peanut: a Photographic ABC

Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2007

60 pàgines: il·lustracions en color: 21 cm

Aquest volum fa servir 26 fotografies de la col·lecció del J. Paul Getty Museum per mostrar als infants l'alfabet en acció i ensenyar-los algunes maneres interessants de mirar i preguntar-se sobre les obres d'art. S'inclouen fotografies de mestres com ara Walker Evans, Julia Margaret Cameron, André Kertész, Weegee, Dorothea Lange i Henri Cartier-Bresson.

Chan, Paul

The Shadow and her Wanda: Story and Pictures and Footnotes by Paul Chan (Strictly for Children)

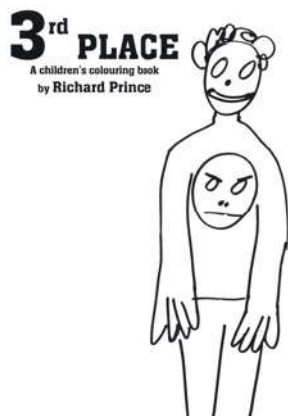
Londres: Serpentine Gallery; Koenig Books, 2007

56 pàgines: il·lustracions en color: 21 cm

Llibre d'un artista que sovint juga amb referències literàries i filosòfiques en la seva pròpia obra. El subtítol diu, entre parèntesis, "estrictament per a nens", cosa que significa exactament el contrari. En una pàgina, Wanda li diu a l'ombra: "Tu ets la nit del meu món". A la qual cosa l'ombra respon: "Ximple, el món brilla de nou a les fosques". Hi ha, per descomptat, una nota al peu que parla sobre Hegel.

La nostra proposta

En el llibre, les protagonistes són una nena i la seva ombra. Us proposem que exploreu les ombres de les plantes que teniu a casa o al balcó. Aproveu un dia de sol, agafeu paper i llapis i resseguiu la silueta de les fulles, les tiges i les flors.

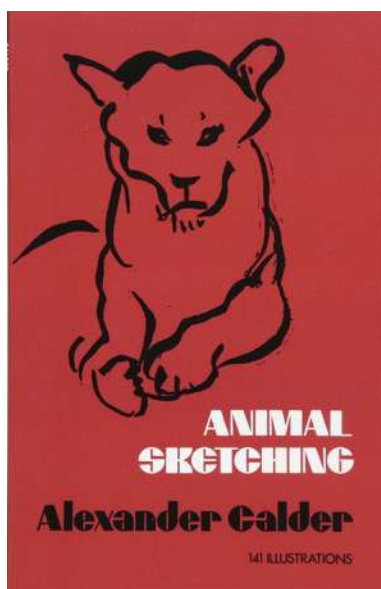
Prince, Richard

3rd Place: A Children's Colouring Book

Londres: Koenig Books, 2008

80 pàgines: il·lustracions en color: 28 cm

En aquest llibre per acolorir hi ha 72 dibuixos de persones, monstres, robots, flors, hippies o alguna combinació de tots. Per als amants de Richard Prince, un dels artistes nord-americans amb més renom de l'anomenada Pictures Generation, o per a qualsevol persona amb sentit de l'humor.

Calder, Alexander

Animal Sketching

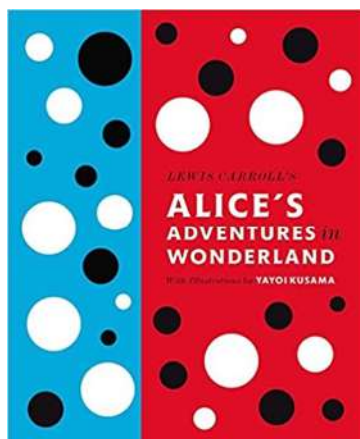
París: Éditions Dilecta, 2009

104 pàgines: il·lustracions

Publicat originalment el 1926 aquest és el primer llibre de Calder, on ja s'intueix la seva obra posterior. Pensat com a una mena de guia per a estudiants sobre la manera de dibuixar animals, també és una mena de manifest sobre la importància del moviment en la seva obra.

La nostra proposta

Deixeu-vos inspirar pel fantàstic circ en miniatura d'Alexander Calder i organitzeu un espectacle amb petits objectes que trobeu per casa: <https://m.youtube.com/watch?v=t6jwnu8lzy0>

Yayoi Kusama

Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland

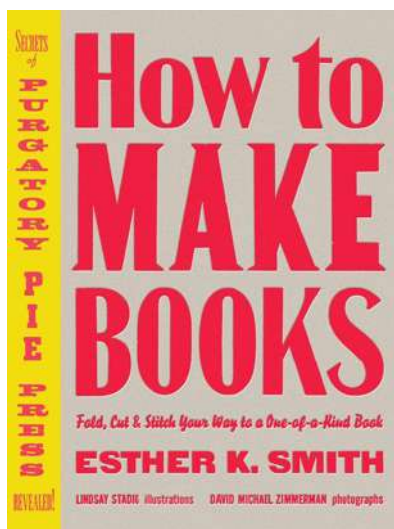
Londres: Penguin Classics, 2012

192 pàgines: il·lustracions en color: 24 cm

El clàssic de Lewis Carroll a través de la mirada quasi al·lucinatòria d'una artista fascinada per la infantesa i la capacitat dels adults, mitjançant la creativitat, de veure les coses com les veuen els nens.

Vegeu: <https://m.youtube.com/watch?v=GqbVPfzwQlo>

ALTRES LLIBRES PER A POSAR FIL A L'AGULLA

Smith, Esther K.

How to Make Books: Fold, Cut and Stitch Your Way to a One-of-a-Kind Book

Nova York: Potter Craft, 2007

128 pàgines: il·lustracions en color: 26 cm

Els conceptes bàsics de l'edició de llibres, fullets i fanzins. Utilitzant il·lustracions senzilles i instruccions pas a pas, Smith revela les seves tècniques d'una forma divertida i fàcil d'entendre.

La nostra proposta

Heu provat mai de fer un llibre? N'hi ha de molt elaborats, que requereixen fil i agulla. En canvi, en podeu fer de ben senzills amb només un full. Busqueu en un cercador d'internet com fer un *instant book* i ho comprovareu.

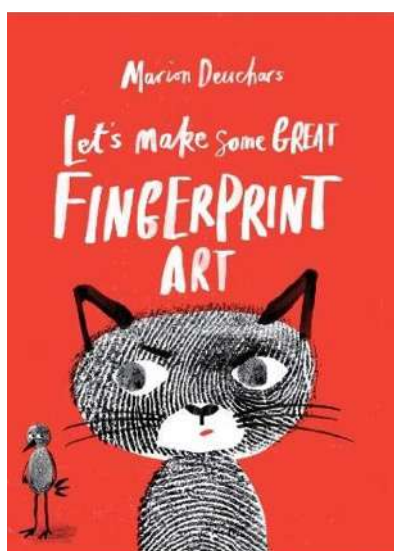
Deuchars, Marion

Let's Make Some Great Art

Londres: Laurence King, 2011

[sense paginar]: il·lustracions en color: 29 cm

Un llibre ple de dibuixos i activitats que et permeten descobrir què pot ser l'art, com es pot fer, què pot significar per a tu i què ha significat a través dels segles. Podeu completar el somriure de Mona Lisa o dissenyar el vostre propi treball inspirat en Jackson Pollock amb un marbre, una safata, una mica de pintura i paper. Hi ha instruccions pas a pas sobre com dibuixar un ocell i com donar-li expressió o un mètode senzill per dibuixar una bicicleta.

Deuchars, Marion

Let's Make Some Great Fingerprint Art

Londres: Laurence King, 2012

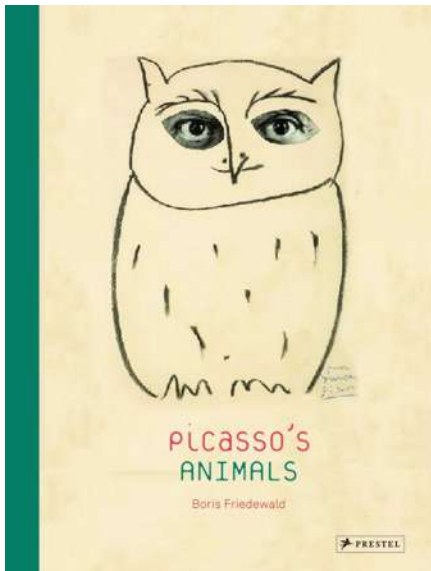
[sense paginar]: il·lustracions en color: 29 cm

Diferents formes de crear imatges amb empremtes digitals o l'empremta de la mà. Com crear ocells, lleons, rens i criatures estranyes, o la teva galeria d'aliens i monstres combinant les empremtes dactilars i el grafisme.

Vegeu: <https://m.youtube.com/watch?v=oeJPQOKrvUU>

La nostra proposta

Marion Deuchars ens proposa fer composicions utilitzant les nostres empremtes dactilars. Podeu utilitzar una mica de pintura o tinta i completar les formes amb un retolador de punta fina.

Friedewald, Boris

Picasso's Animals

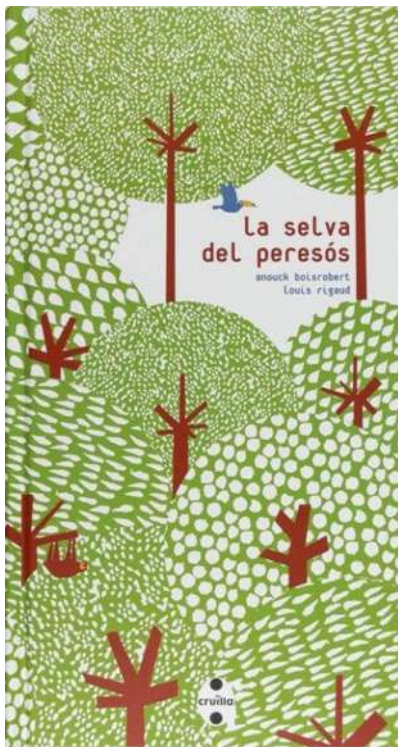
Munic: Prestel, 2014

143 pàgines: il·lustracions en color: 19 cm

El llibre reflecteix l'amor de Picasso pels animals. Picasso tenia molta facilitat per capturar el moviment, la forma i la personalitat d'un animal, sovint amb una sola línia. Organitzat al voltant dels diferents tipus d'animals que van tenir un paper en la vida i en l'art de l'artista, des del seu estimat gos Lump fins a tota mena de gossos, gats, camells, pingüins, porcs i coloms.

La nostra proposta

Picasso va realitzar dibuixos d'animals amb un sol traç. Proveu de fer-ho també vosaltres: amb una sola línia, sense aixecar el llapis del paper, dibuixeu els vostres animals preferits.

Boisrobert, Anouck, Louis Rigaud i Sophie Strady

La selva del peresós

Barcelona: Cruïlla, 2012

14 pàgines: il·lustracions en color: 31 cm

Un llibre amb uns desplegable espectaculars per explicar als més menuts la desforestació de les selves tropicals i animar-los a implicar-se en la conservació del planeta. En un bosc frondós i verd hi dorm un peresós. Les màquines arriben per talar els arbres, però el peresós encara dorm ... es despertarà? Un enginyós i poètic llibre *pop-up* que explica què els passa als animals quan el bosc es destrueix i quan els éssers humans no respectem el planeta, però també què podem fer perquè reneixi la natura.

Vegeu: <https://m.youtube.com/watch?v=4RTIIbBDjuM>

Haeringen, Annemarie van

The Parakeet, the Mermaid and the Snail

Amsterdam: Stedelijk Museum, 2015

28 pàgines: il·lustracions en color: 28 cm

Llibre editat per a l'exposició "The Oasis of Matisse". En aquest curtmetratge l'autora explica la creació del seu llibre *The Parakeet, the Mermaid and the Snail* (El periquito, la sirena i el cargol) i com es va inspirar en l'obra de Matisse *La perruche et la sirène*, 1952-1953, que forma part de la col·lecció de l'Stedelijk Museum d'Amsterdam. Henri Matisse va ser un artista revolucionari i influent de principis del segle XX, conegut pel color i la forma expressius del seu estil fauvista.

Vegeu: <https://www.arttube.nl/en/videos/the-parakeet-the-mermaid-and-the-snail>

La nostra proposta

Sabríeu dibuixar, tal com ho feia Matisse, amb unes tisores? Sense utilitzar el llapis per dissenyar motius, agafeu papers de colors i retalleu-ne les formes. Després, enganxeu-les sobre un suport.

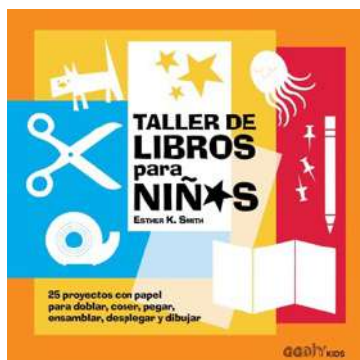
Hulshoff Pol, Rixt i Hanna Piksen

Create with Artists: An Art Activity Book for Everyone

Amsterdam: BIS Publishers, 2016

119 pàgines: il·lustracions en color: 26 cm

El programa “Crea amb artistes” ofereix tallers als amb artistes i dissenyadors més inspiradors de l'Stedelijk Museum d'Amsterdam, el museu més gran d'art i disseny contemporani dels Països Baixos. Tots els artistes tenen una connexió especial amb el museu i molts d'ells són reconeguts mundialment. En aquest llibre ens expliquen les seves maneres de mirar el món i les preguntes que es fan. Els artistes també comparteixen els seus consells i tècniques personals. Els tallers comencen amb una pregunta per desencadenar la imaginació i es reparteixen en diversos suports, des de la pintura fins a l'escultura, el vídeo, el disseny, la fotografia i altres.

Smith, Esther K.

Taller de libros para niños: 25 proyectos con papel para doblar, coser, pegar, ensamblar, desplegar y dibujar

Barcelona: Gustavo Gili, 2018 (col·lecció GGDIY Kids)

144 pàgines: il·lustracions en color: 22 cm

Vegeu: https://m.youtube.com/watch?v=hYLbqI5Ra_U

Homs, Núria i Mercè Canals

Kazimir, on ets?

Barcelona: Barcanova, 2018

48 pàgines: il·lustracions en color: 27 cm

En Boris Kartoff és pintor, és un artista! Les coses li van bé: pinta molts quadres, però arriba un moment en què els records s'acaben i, després d'haver pintat un autoretrat, ja no sap què més pintar... A la recerca del Kazimir, el seu gat perdut, descobreix per la ciutat un munt de coses dignes de ser pintades.

La nostra proposta

Com per a Boris Kartoff, la ciutat pot ser un motiu d'inspiració! Sortiu al balcó o mireu per la finestra i dibuixeu el que hi veieu. Podeu provar també de fer una fotografia des d'un mateix punt de vista en diferents moments del dia i veure com la llum en canvia els colors.