

ILLUSTRATION NOW!

Ed. Julius Wiedemann

4

TASCHEN

Ed. Julius Wiedemann

J 238.5 / W11:4

ILLUSTRATION NOW!

4

TASCHEN

Imprint

© 2011 TASCHEN GmbH
Hohenzollernring 53, D-50672 Köln
www.taschen.com

To stay informed about upcoming TASCHEN titles,
please request our magazine at www.taschen.com/magazine
or write to TASCHEN, Hohenzollernring 53, D-50672 Cologne,
Germany, contact@taschen.com, Fax: +49-221-254919.
We will be happy to send you a free copy of our magazine
which is filled with information about all of our books.

Design and layout: Daniel Siciliano Bretas
Production: Stefan Klatte

Editor: Julius Wiedemann
Editorial Coordination: Daniel Siciliano Bretas

English Revision: Chris Allen
German Translation: Jürgen Dubau
French Translation: Valérie Lavoyer for Equipo de Edición

Printed in Italy
ISBN 978-3-8365-2423-0

All trademarks and images that appear or are related to the artwork
featured in this book belong to their respective artists and/or companies
that commissioned the work and/or feature herein.

TASCHEN is not responsible when a website has been put offline, doesn't
work any more, or has any incompatibility with the system accessing it.

Contents

Inhalt / Sommaire

007 Foreword / Vorwort / Préface

010 Introduction / Einleitung / Introduction

018	Eda Akaltun	088	Agnès Decourchelle	160	Anna Higgie
022	Daniel Almeida	092	Philip Dennis	164	Paul Hoppe
024	Martin Ansin	096	Chris Dent	168	Patrick Hruby
026	Frank Arbelo	098	Peter Diamond	170	Anne Iblings
028	André Azevedo	102	Daniel Egnéus	172	IC4Design
030	Chico Baldini	108	Damien “Elroy” Vignaux	176	Indio San
032	Olivier Balez	112	Ellen van Engelen	180	Nicole Jarecz
034	Jonathan Ball	116	Monika Fauler	184	Jean Jullien
036	Adhemas Batista	118	Rodrigo Fernandez	188	Kitty Kahane
038	Larissa Bertonasco	120	Jesse Fillingham	190	Takahiro Kimura
040	Luke Best	122	David Foldvari	196	Evgeny Kiselev
044	Jörg Block	124	Gianluca Foli	200	Karen Klassen
046	Nigel Buchanan	126	Bella Foster	204	Roman Klonek
050	Budor & Cule	128	Alejandro Fuentes	208	Thomas Knowler
054	George Butler	130	Dan Goldman	210	Anne Kobsa
056	John Jay Cabuay	132	Melissa González	214	Stuart Kolakovic
060	Chris Capuozzo	134	Luis Grañena	218	Bartosz Kosowski
064	Nicoletta Ceccoli	136	Nazario Graziano	222	Michael Kutsche
068	Alonso Dubón Concha	140	Cyril “Guru” Garant	226	Kzeng
070	Antoine Corbineau	142	Catarina Gushiken	228	Laura Laakso
074	Augusto Costanzo	144	Luci Gutiérrez	230	Chrissy Lau
076	Molly Crabapple	146	James Gulliver Hancock	232	Jonathan Lax “Yonil”
080	Anne Cresci	150	Fred Harper	236	Carlos Lerma
082	Orlando Cuéllar	154	Minni Havas	240	Mimi Leung
086	Owen Davey	158	Kerrie Hess	244	Nina Levett

447 Acknowledgements / Danksagungen / Remerciements

246 Oscar Llorens	316 Florian Nicolle	384 Daniel Sims
250 Rubens LP	320 Alexander Nowak	386 Kelly Smith
252 Anne Lück	322 Robert Palmer	388 Spig
254 Chris Lyons	326 Sophie Parker	390 Iker Spozio
256 Nina Maskiell	328 Laura Pérez	392 Olivier Tafforin
258 Anja Mathiesen	330 Lorenzo Petrantonio	394 Sabrina Tibourtine
262 Mathiole	332 Marta Pieczonko	396 Kaloian Toshev
266 Maysum	334 Domenico Principato	398 Marco Tóxico
268 MC Bess	336 Adam Quest	402 Thanos Tsilis
272 Edward McGowan	338 Jason Raish	404 Yury Ustinau
276 Jeff McMillan	342 Eduardo Recife	406 Emma Vakarelova
280 John McNally	344 Adriano Renzi	408 Sam Vanallemersch
282 Javier Medellín Puyou	346 Janine Rewell	410 Brecht Vandenbroucke
284 Nicola Meiring	348 El Niño Rodríguez	412 Mateu Velasco
286 Sergio Membrillas	350 Emmanuel Romeuf	416 Susana Villegas
288 Benjamin Mills	352 Paul Ryding	418 Mathew Vincent
290 Andre Miripolsky	356 Susanne Saenger	422 Visca
292 Dinara Mirtalipova	358 Kouzou Sakai	424 Michael Wandelmaier
296 Elisabeth Moch	360 Graham Samuels	428 Ben Weeks
300 Monsieur Qui	364 David Sandlin	430 Alice Wellinger
304 Gabriel Moreno	368 Nicholas Saunders	434 Stephanie Wunderlich
308 Keiko Morimoto	372 Frederick Sebastian	436 Yuji Yamada
310 Mar Murube	376 Marie-Adelyne Seillier	438 Olimpia Zagnoli
312 Gi Myao	380 Alberto Seveso	440 Zenk One
314 David Navascues	382 Ashkahn Shahparnia	442 Kareena Zerefos

**ILLUSTRATION
NOW!**

4

Ed. Julius Wiedemann

J 238.5 / W11-4

ILLUSTRATION NOW!

4

TASCHEN

Contents

Inhalt / Sommaire

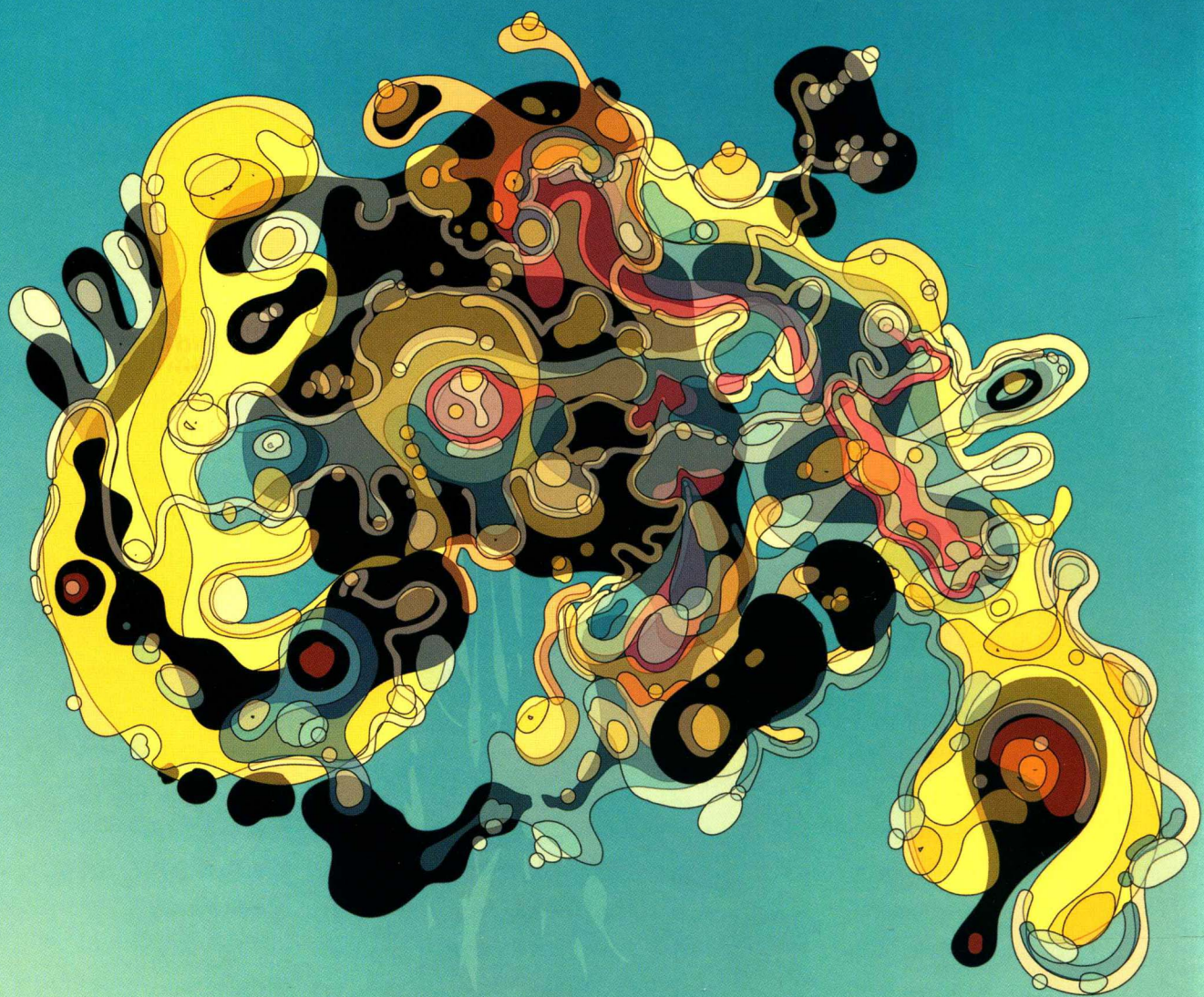
007 Foreword / Vorwort / Préface

010 Introduction / Einleitung / Introduction

018	Eda Akaltun	088	Agnès Decourchelle	160	Anna Higgie
022	Daniel Almeida	092	Philip Dennis	164	Paul Hoppe
024	Martin Ansin	096	Chris Dent	168	Patrick Hruby
026	Frank Arbelo	098	Peter Diamond	170	Anne Iblings
028	André Azevedo	102	Daniel Egnéus	172	IC4Design
030	Chico Baldini	108	Damien “Elroy” Vignaux	176	Indio San
032	Olivier Balez	112	Ellen van Engelen	180	Nicole Jarecz
034	Jonathan Ball	116	Monika Fauler	184	Jean Jullien
036	Adhemas Batista	118	Rodrigo Fernandez	188	Kitty Kahane
038	Larissa Bertonasco	120	Jesse Fillingham	190	Takahiro Kimura
040	Luke Best	122	David Foldvari	196	Evgeny Kiselev
044	Jörg Block	124	Gianluca Foli	200	Karen Klassen
046	Nigel Buchanan	126	Bella Foster	204	Roman Klonek
050	Budor & Cule	128	Alejandro Fuentes	208	Thomas Knowler
054	George Butler	130	Dan Goldman	210	Anne Kobsa
056	John Jay Cabuay	132	Melissa González	214	Stuart Kolakovic
060	Chris Capuozzo	134	Luis Grañena	218	Bartosz Kosowski
064	Nicoletta Ceccoli	136	Nazario Graziano	222	Michael Kutsche
068	Alonso Dubón Concha	140	Cyril “Guru” Garant	226	Kzeng
070	Antoine Corbineau	142	Catarina Gushiken	228	Laura Laakso
074	Augusto Costanzo	144	Luci Gutiérrez	230	Chrissy Lau
076	Molly Crabapple	146	James Gulliver Hancock	232	Jonathan Lax “Yonil”
080	Anne Cresci	150	Fred Harper	236	Carlos Lerma
082	Orlando Cuéllar	154	Minni Havas	240	Mimi Leung
086	Owen Davey	158	Kerrie Hess	244	Nina Levett

447 Acknowledgements / Danksagungen / Remerciements

246 Oscar Llorens	316 Florian Nicolle	384 Daniel Sims
250 Rubens LP	320 Alexander Nowak	386 Kelly Smith
252 Anne Lück	322 Robert Palmer	388 Spig
254 Chris Lyons	326 Sophie Parker	390 Iker Spozio
256 Nina Maskiell	328 Laura Pérez	392 Olivier Tafforin
258 Anja Mathiesen	330 Lorenzo Petrantonì	394 Sabrina Tibourtine
262 Mathiole	332 Marta Pieczonko	396 Kaloian Toshev
266 Maysum	334 Domenico Principato	398 Marco Tóxico
268 MC Bess	336 Adam Quest	402 Thanos Tsilis
272 Edward McGowan	338 Jason Raish	404 Yury Ustinau
276 Jeff McMillan	342 Eduardo Recife	406 Emma Vakarelova
280 John McNally	344 Adriano Renzi	408 Sam Vanallemersch
282 Javier Medellín Puyou	346 Janine Rewell	410 Brecht Vandenbroucke
284 Nicola Meiring	348 El Niño Rodríguez	412 Mateu Velasco
286 Sergio Membrillas	350 Emmanuel Romeuf	416 Susana Villegas
288 Benjamin Mills	352 Paul Ryding	418 Mathew Vincent
290 Andre Miripolsky	356 Susanne Saenger	422 Visca
292 Dinara Mirtalipova	358 Kouzou Sakai	424 Michael Wandelmaier
296 Elisabeth Moch	360 Graham Samuels	428 Ben Weeks
300 Monsieur Qui	364 David Sandlin	430 Alice Wellinger
304 Gabriel Moreno	368 Nicholas Saunders	434 Stephanie Wunderlich
308 Keiko Morimoto	372 Frederick Sebastian	436 Yuji Yamada
310 Mar Murube	376 Marie-Adelyne Seillier	438 Olimpia Zagnoli
312 Gi Myao	380 Alberto Seveso	440 Zenk One
314 David Navascues	382 Ashkahn Shahparnia	442 Kareena Zerefos

Alone in the Crowd: the Illustrator Now!

by Bruno Porto

Having recently become a father to a wonderful boy, I started seeing similarities between the births of a child and an illustration, since theoretically they both may take place in solitude (as my work does) or in a noisy room full of people and machines (as Artur's birth did). If pregnancies usually start with two people (let's not get into that), no matter how present and supportive the partner may be, it is definitely carried on alone by the mother. Analogously, the labour of an illustrator has always struck me as being solitary too.

This is true not only regarding artists who strive alone in their studios but also relates to those who work in a team or partnership with other illustrators, art/creative directors, designers, editors or writers. Nevertheless, the very act of touching a tool on a surface (pencil on paper, brush on canvas, pen on tablet) to mark it is a solo action. Like the pregnant woman, the artist may be assisted by others, but ultimately is also on his or her own. As the mother-to-be follows advice from doctors, friends and Google, the artist may be art- or budget-directed, tracing a photograph, interpreting a manuscript, respecting guidelines set decades ago, or just following, for simple amusement, one line after the next.

So, whether caused by an external source or self-inflicted, the illustrator is pregnant with the illustration and will mentally deal with it alone. As he or she struggles with different ways to develop an artificial (therefore, ART) visual representation of an aspect of reality, their mind filters all the knowledge, references, personal and professional experiences it has been acquiring since that first doodle and balances it with current sets of tools, mood, deadlines, aspirations, and so on. Final or draft, it will probably go through

some degree of interference from others – inker or colourist, editor or designer, printer or censor – but it could also reach its final destination undefiled.

Despite that, like babies, illustrations reflect their illustrators. Maybe not necessarily their ambitions, their best, or their personal motto, but they do display aspects of their lives: their deadlines, their bills, their network, their temper, their upbringing, their environment, their artistic choices.

Maybe as a way to balance the seclusion of the job, once the illustration is out of the house, it is rare to find an illustrator who doesn't long for contact. Every day, members of groups of enthusiasts or professional associations exchange thousands of e-messages on different aspects of the profession and blog their opinions on social networks and online directories. Promoted or entirely organised in the virtual realm, even face-to-face gatherings have now become more frequent and accessible. Sometimes a bit shy, the illustrator has been leaving his or her lair to meet peers, admirers and idols, in worldwide sketch-crawls, at comics conventions, lectures and debates, figure-drawing sessions or just for a beer. Hopefully, to get another illustration in the making.

This is why publications like the one you're reading are so important. It helps connect illustration professionals not only with other people but with their own time. To create a record of the NOW! in illustration, to foment the debate, to celebrate and reveal known and unknown talents, to allow us to grow by seeing the world through somebody else's eyes. And also for easing a little the solitude of the illustrator in a world full of images, information, sound and fury.

Allein in der Menge: der „Illustrator Now“!

von Bruno Porto

Als ich vor Kurzem Vater eines wundervollen kleinen Jungen wurde, fiel mir die Ähnlichkeit zwischen der Geburt eines Kindes und der Entstehung einer Illustration auf. Beide können theoretisch in der Einsamkeit stattfinden (wie es bei meiner Arbeit der Fall ist) oder in einem lauten Raum voller Menschen und Maschinen (so war es bei Arturs Geburt). Zwar nimmt eine Schwangerschaft gewöhnlich mit zwei Menschen ihren Lauf (aber das wollen wir hier nicht weiter vertiefen), aber egal, wie präsent und unterstützend der Partner auch sein mag, die Schwangerschaft ist zunächst einmal Sache der Mutter allein. Entsprechend empfand ich auch die Arbeit eines Illustrators immer als etwas Eigenbrötlerisches.

Das trifft nicht nur auf solche Künstler zu, die sich allein in ihren Studios abmühen, sondern gilt auch für jene, die im Team oder gemeinsam mit anderen Illustratoren, Art oder Creative Directors, Designern, Redakteuren oder Autoren arbeiten. Dennoch bleibt der simple Vorgang, mit dem Werkzeug eine Oberfläche zu berühren (Stift auf Papier, Pinsel auf Leinwand oder Touchpen auf Tablet), um eine Linie zu ziehen, die Aktion eines Solisten. Ähnlich wie eine Schwangere kann der Künstler sich von anderen unterstützen lassen, bleibt aber letzten Endes auf sich gestellt. So wie die werdende Mutter dem Rat des Arztes, von Freunden oder gar Google folgt, kann der Künstler sich an Kunst oder Budget orientieren, eine Fotografie durchpausen, ein Manuskript interpretieren, sich an vor Jahrzehnten festgelegten Richtlinien orientieren oder einfach aus Spaß an der Freude eine Linie nach der anderen zeichnen.

Es ist also gleichgültig, ob er sich durch äußeren Anlass oder aus eigenem Antrieb an die Gestaltung macht – der Illustrator geht mit seinem Bild schwanger und setzt sich allein damit auseinander. Während er mit den verschiedenen Möglichkeiten ringt, eine künstliche (oder auch kunstvolle) visuelle Darstellung eines Aspekts der Realität zu entwickeln, filtert der Geist alles Wissen, Referenzen und Anklänge, persönliche und professionelle Erfahrungen, die er seit jenem ersten Gekritzeln aufgesogen hat, und balanciert dies gegen das aktuell vorhandene Instrumentarium, Stimmung, Abgabetermine, Bestreben, Sehnsüchte usw. aus. Ob finale oder Entwurfsversion – wahrscheinlich wird sie in gewissem

Maße auch noch von anderen weiter beeinflusst: von dem Inker oder Koloristen, dem Redakteur oder Designer, dem Drucker oder dem Zensor. Möglich ist aber auch, dass die Arbeit ihren Zielort rein und unverändert erreicht.

Trotzdem spiegeln Illustrationen – wie Babys – ihre Schöpfer wider. Vielleicht nicht unbedingt deren Ambitionen, beste Leistung oder ihr persönliches Lebensmotto, aber sie weisen Aspekte ihres Lebens auf: Deadlines und Rechnungen, Netzwerke und Temperament, Erziehung und Umgebung und ihre künstlerischen Entscheidungen.

Vielleicht birgt das die Möglichkeit, die diesem Job eigene Zurückgezogenheit auszugleichen, doch wenn die Illustration erst einmal vom Tisch und verkauft ist, findet man nur selten einen Illustrator, der sich nicht nach Kontakt sehnt. Täglich finden sich Gruppen von Enthusiasten oder professionellen Verbindungen, deren Teilnehmer Tausende von elektronischen Botschaften über die unterschiedlichsten Aspekte ihres Berufs austauschen und ihre Ansichten in sozialen Netzwerken und Online-Verzeichnissen bloggen. Persönliche Begegnungen, seien sie übers Internet vorbereitet oder komplett in virtuellen Gefilden organisiert, werden nun immer häufiger und zugänglicher. Manchmal scheuen sich Illustratoren ein wenig, die eigenen vier Wände zu verlassen, um Kollegen und Gleichgesinnte, Bewunderer und Idole zu treffen, an den in aller Welt organisierten Zeichen-Marathons oder Comic Conventions teilzunehmen, Vorträge und Debatten zu besuchen, Aktsitzungen zu machen oder einfach gemeinsam ein Bier zu trinken – alles in der Hoffnung, vielleicht eine weitere Illustration an den Start zu bekommen.

Darum sind solche Publikationen wie die, die Sie gerade lesen, so wichtig. Sie hilft, Profi-Illustratoren nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit ihrer eigenen Gegenwart zu verbinden. Hier wird eine Sammlung und Aufzeichnung des „NOW!“ in der Illustration geschaffen, um Debatten anzufachen, bekannte und unbekannte Talente zu feiern und zu entdecken. Damit wachsen wir alle weiter und entwickeln uns, indem wir die Welt durch die Augen der anderen sehen. Und in einer Welt voller Bilder, Informationen, Klang und Wut wird auch ein wenig die Einsamkeit des Illustrators gelindert.

Seul dans la foule : l'illustrateur Now !

par Bruno Porto

Père depuis peu d'un merveilleux petit garçon, j'ai commencé à trouver des points communs entre la naissance d'un enfant et celle d'une illustration, les deux pouvant en théorie se produire en solitaire (comme mon travail) ou dans une pièce bruyante remplie de gens et de machines (comme quand Artur est né). Les grossesses commencent en général avec deux personnes (ne rentrons pas plus dans le sujet), mais même si le partenaire est extrêmement présent et participatif, la mère porte l'enfant seule. De façon semblable, la tâche d'un illustrateur m'a toujours parue solitaire.

Tel est le cas non seulement des artistes qui s'évertuent seuls dans leur studio, mais aussi de ceux qui travaillent en équipe ou en partenariat avec d'autres illustrateurs, directeurs artistiques/créatifs, concepteurs, éditeurs ou écrivains. Le simple fait de poser un outil sur une surface (un crayon sur du papier, un pinceau sur une toile, un stylet sur une tablette) est une action qui se fait en solitaire. Comme la femme enceinte, l'artiste peut se voir entouré mais au final, il est livré à lui-même. La future mère suit les conseils des docteurs, des amis et de Google ; l'artiste est pour sa part orienté par des critères artistiques ou budgétaires, quand il s'inspire d'une photographie, interprète un manuscrit, suit des instructions établies il y a plusieurs décennies ou simplement, pour se divertir, passe d'une ligne à l'autre.

Que la source soit donc externe ou interne, l'illustrateur porte l'illustration en lui-même et devra y faire mentalement face seul. En quête de plusieurs façons de créer une représentation visuelle artificielle (à savoir, de l'ART) d'un aspect de la réalité, son esprit canalise toutes les connaissances, références et expériences tant personnelles que professionnelles qu'il a acquises depuis son premier griboillage, et les conjugue avec les outils, l'humeur, les délais, les aspirations du moment, etc. Brouillon ou copie finale, l'œuvre connaîtra sans doute des interférences extérieures (encreur, coloriste, éditeur, concepteur, imprimeur, censeur), mais peut aussi atteindre sa destination finale en ayant conservé toute son intégrité.

Malgré cela, comme les bébés, les illustrations sont à l'image de leurs illustrateurs. Sans parler forcément de leurs

ambitions, de leur potentiel ou de leur devise, elles reflètent au moins certains aspects de leur vie : leurs délais, leurs factures, leur réseau, leur caractère, leur éducation, leur environnement, leurs choix artistiques.

Pour compenser l'isolement du travail, une fois l'illustration sortie du four, il est rare qu'un illustrateur ne recherche pas le contact. Chaque jour, des membres de groupes de passionnés ou d'associations professionnelles échangent des milliers de messages sur les différents aspects de leur profession et publient leurs opinions sur des réseaux sociaux et des répertoires en ligne. Les rencontres, annoncées en ligne, entièrement virtuelles ou en face à face, sont devenues plus courantes et accessibles. Parfois un peu timide, l'illustrateur quitte sa tanière pour rencontrer ses pairs, ses admirateurs et ses idoles à l'occasion de randocroquis à travers le monde, de salons de la bande dessinée, de conférences et de débats, de séances de dessin d'après modèle, ou tout simplement autour d'une bière. Avec l'espoir de créer une nouvelle illustration.

C'est pourquoi les publications comme celle que vous êtes en train de lire sont si importantes. Elles permettent de mettre en contact les professionnels de l'illustration avec d'autres personnes, mais aussi avec leur époque. Pour créer une archive des illustrations du moment présent, pour alimenter le débat, pour rendre hommage à des talents connus et méconnus, pour nous permettre d'évoluer en voyant le monde à travers le regard d'autrui. Et aussi pour combattre un peu la solitude de l'illustrateur dans un monde rempli d'images, d'informations, de sons et de rage.

Illustration Now Not Then

by Steven Heller

My ignorance is revealed each time I make the prediction that the *Illustration Now!* series has reached the end of a very successful run. I should know by now, for invariably editor Julius Wiedemann calls triumphantly to announce the next installment is finished – and asks if I might rise to the challenge of writing another foreword. I cannot refuse the godfather.

Wiedemann is always finding new ways to expand the taxonomies of illustration. In addition to editing this fourth volume in 7 years, he oversaw another one devoted entirely to portraits which was published earlier this year with just as much weight and heft as the omnibus volumes. This collection of around 150 new illustrators – some veterans but many neophytes – belies the persistent fallacy that illustration is a dying art form. While the outlets for certain kinds of editorial and advertising illustration may be drying up, the inclination among artists to create narrative, symbolic, metaphoric, comic, witty, and satirical pictures for mass consumption continues unabated – and perhaps with more vigor than ever.

If examples in this and the previous volumes of *Illustration Now!* are any indication, the inclination is bolstered by a determination to keep illustration a youthful art. This is not to say there is any age-limit on who can practice illustration – some of the finest “contemporary” illustrators (Seymour Chwast, R.O. Blechman) are 80 years old. Their work is full of youthful vigor cut with experience and emotion – and both mentioned have been in previous *Illustration Now!* volumes. By youthful, I mean that illustration “now” is not encased in amber or a slave to past verities. I defy anyone to find anything in this book that is stodgy, timeworn, or antique. If anything it’s like walking into a gallery in a hip cultural center.

Sure, there are more than a few retro styles, but irony prevails. Yes, there is craft that echoes the precision of old masters, but why not! And definitely, there are influences that date back to earlier generations, but that is the essence of all art – and especially illustration. This “illustration now” is art of the zeitgeist. While the messages and concepts range across time and space, the word “NOW” is quite apt. There is nothing in this book to suggest “THEN.”

When I first became interested in illustration – in fact, I really wanted to be an illustrator but lacked the skills to do so – the Society of Illustrators in New York was the gatekeeper or governing body, so to speak. From its exclusive competitions, exhibitions, and annuals derived the “standards” that defined the profession. Arguably, those standards were rooted in rules of 19th-century painting techniques and illustration narratives. On one side were studio-realist masters like Thomas Eakins and Robert Henri, who handed down hard-learned traditions that dated back to the Renaissance. On the other side were the painter/illustrators, like Winslow Homer and Howard Pyle, who soaked up the inspirations of these past masters and found new means of illuminating old texts. For the better part of the 20th century, illustrators – even the most famous, like Norman Rockwell – carried the DNA of the past. Rockwell, who Brad Holland has called the “American Vermeer,” exemplified an American pictorial narrative that was firmly situated in old ideas of art. While his work entertained a contemporary audience, his underpinnings were not modern – in fact, quite anti-modern.

Illustrators tended to save their “modern” or abstract work for Sundays, not for the daily job. Despite the art world’s avant-garde adventures, most commercial clients were suspect for injecting progressive art into the average American’s visual diet. Until the mid-1950s, when a new generation of expressionist, impressionist, and surrealist illustrators emerged (some influenced by European artists), illustration was a means to romanticize – or simply bolster the *status quo*. Like Soviet Socialist Realism, American realist/romantic illustration was a subversive propaganda tool for insuring semi-official mediocrity.

The generation of conceptual illustrators, now into their early 70s (Marshall Arisman, Robert Grossman, Paul Davis, James McMullan) and 80s (most notably the late Robert Weaver, who would be in his 80s), helped alter the paradigm of conventional illustration from a *status quo* art to a progressive one. While rampant experimentation was impossible in the marketplace, these artists were content to shift the lines in the sand, pushing forward in a continu-

***“This ‘illustration now’ is art of the zeitgeist.
While the messages and concepts range across time
and space, the word ‘NOW’ is quite apt.
There is nothing in this book to suggest ‘THEN.’”***

ous motion and incrementally changing popular attitudes about “what is illustration?”

Thirty years ago, *American Illustration* annual was founded as a progressive alternative to the then entrenched Society of Illustrators. At the time, the founders (including me) were in our twenties and thirties and energized to make a “new illustration.” Rather than follow the dictates of the Society of Illustrators concerning the standards of original work, *American Illustration* was mostly concerned with the printed piece – and valued smart concept as much as style and form. It allowed for less-mannered approaches, less-finished work, including *l’art brut*, which was on the rise, collage and neo-expressionism. Raw methods co-existed with highly polished ones. The only restriction: the work had to be about “NOW” not “THEN.”

Over the thirty-year span illustration has changed and changed again. A revitalized Society of Illustrators is now indistinguishable from *American Illustration*; and *American Illustration*, while retaining its franchise of showcasing younger artists, is inevitably more establishment than alternative. Styles emerge and submerge. Artists of all kinds have contributed to the overall illustration language(s) – some are incredibly original, while others are palpably derivative. The result is an extremely eclectic medium that welcomes almost all approaches (and even embraces Rockwellian approaches if not simply being a digital copy of the old).

Illustration Now! started its own tradition. The first edition was a distinct blend of the progressive old and new. Each subsequent edition shows that talent does not need to be called old or new, for regardless of chronological age, the illustrations therein and herein fit only one specific category and that is “NOW” not “THEN.”

Illustration heute, nicht damals

von Steven Heller

Ich stolpere jedes Mal wieder über meine Ignoranz, wenn ich die Vorhersage treffe, die sehr erfolgreiche Reihe *Illustration Now!* sei nun mittlerweile am Ende angekommen. Das sollte ich mittlerweile kapiert haben, denn irgendwann ruft todsicher deren Herausgeber Julius Wiedemann an und verkündet, die nächste Folge der Serie sei fertiggestellt. Und unweigerlich fragt er mich, ob ich mich der Herausforderung stellen wolle, ein weiteres Vorwort zu schreiben. Damit macht er mir ein Angebot, das ich nicht abschlagen kann.

Julius Wiedemann findet stets neue Wege, um die Systematik der Illustration zu erweitern. Neben diesen vier Bänden in sieben Jahren hat er einen weiteren Band betreut, der sich ausschließlich den Porträts widmet. In Umfang und Gewicht steht er den anderen Sammelbänden in nichts nach. Die hier vorliegende Sammlung mit etwa 150 neuen Illustratoren – einige Veteranen, aber viele Neueinsteiger – straft die beharrliche Fehleinschätzung Lügen, dass es sich bei der Illustration um eine sterbende Kunstform handelt. Zwar werden für bestimmte Arten von redaktioneller und Werbeillustration die Absatzgebiete dünner, aber Künstler finden unvermindert erzählerische, symbolische, metaphorische, komische, geistreiche und satirische Bilder für den Massenkonsum – und diese Bilder sind vielleicht sogar noch kraftvoller als je zuvor.

Wenn die Beispiele aus diesem und den vorigen Bänden der Reihe *Illustration Now!* ein Indiz dafür sind, dann wird dieses Streben der Künstler noch durch ihre Entschlossenheit unterstützt, die Illustration als jugendliche Kunst zu bewahren. Das bedeutet nun nicht, dass es eine Altersgrenze gibt, bis zu der man Illustrationen machen darf – einige der besten „zeitgenössischen“ Illustratoren wie Seymour Chwast oder R. O. Blechman sind 80 Jahre alt. Ihre Arbeiten sind voller jugendlicher Vitalität, getränkt mit Erfahrung und Emotion – und die beiden eben Genannten wurden auch in den anderen Bänden von *Illustration Now!* vorgestellt. Mit „jugendlich“ meine ich, dass Illustration „jetzt“ nicht in Stein gemeißelt ist oder sklavisch an vergangenen Wahrheiten hängt. Ich werde jeden zur Rede stellen, der meint, in diesem Buch irgendwas schwer Verdauliches, Abgenutztes oder Antiquiertes zu finden. Wenn überhaupt,

ist dieser Band wie ein Spaziergang in der Galerie eines hippen Kulturzentrums.

Sicher, hier finden sich durchaus einige Retro-Stile, aber die Ironie bleibt weiterhin vorherrschend. Ja, sicher gibt es Beispiele, in denen das Handwerk die Präzision alter Meister widerspiegelt, aber warum auch nicht? Und es gibt definitiv einen Einfluss früherer Generationen, doch so ist das Wesen aller Kunst – und insbesondere das der Illustration. Dieser Band aus der Reihe *Illustration Now!* zeigt die Kunst des Zeitgeistes. Botschaften und Konzepte mögen sich in Raum und Zeit verändern, aber das Wort „NOW“ ist nach wie vor ziemlich passend. In diesem Buch findet sich nichts, was an ein „THEN“ denken ließe.

Als ich mich zum ersten Mal für die Illustration interessierte (tatsächlich wollte ich mal Illustrator werden, doch mir fehlten dafür Geschick und Talent), war die *Society of Illustrators* in New York sozusagen Türhüter oder Dachverband. Aus ihren exklusiven Wettbewerben, Ausstellungen und Jahrbüchern leiteten sich die „Standards“ ab, die den Berufsstand definierten. Zweifellos wurzelten diese Standards in Regeln über Maltechniken und die Erzählweise von Illustrationen aus dem 19. Jahrhundert. Auf der einen Seite waren es die Meister der realistischen Kunst wie Thomas Eakins und Robert Henri, die hart erlernte, bis in die Renaissance zurückreichende Traditionen weitergaben. Auf der anderen Seite standen Maler und Illustratoren wie Winslow Homer und Howard Pyle, die die Inspirationen dieser alten Meister aufsogen und neue Wege fanden, um alte Texte zu illustrieren. Im 20. Jahrhundert trugen die Illustratoren – sogar die bedeutendsten wie Norman Rockwell – meist die DNA der Vergangenheit in sich. Rockwell, der von Brad Holland als „amerikanischer Vermeer“ bezeichnet wurde, stand für eine amerikanische bildliche Erzählung, die fest mit den alten Ideen von Kunst verbunden war. Während sich ein zeitgenössisches Publikum von seinen Arbeiten unterhalten ließ, waren seine Wurzeln gar nicht so modern – tatsächlich sogar ziemlich antimodern.

Die Illustratoren neigten dazu, ihre „modernen“ oder abstrakten Arbeiten für den Sonntag aufzusparen und nicht in die alltäglichen Arbeiten einfließen zu lassen. Trotz der