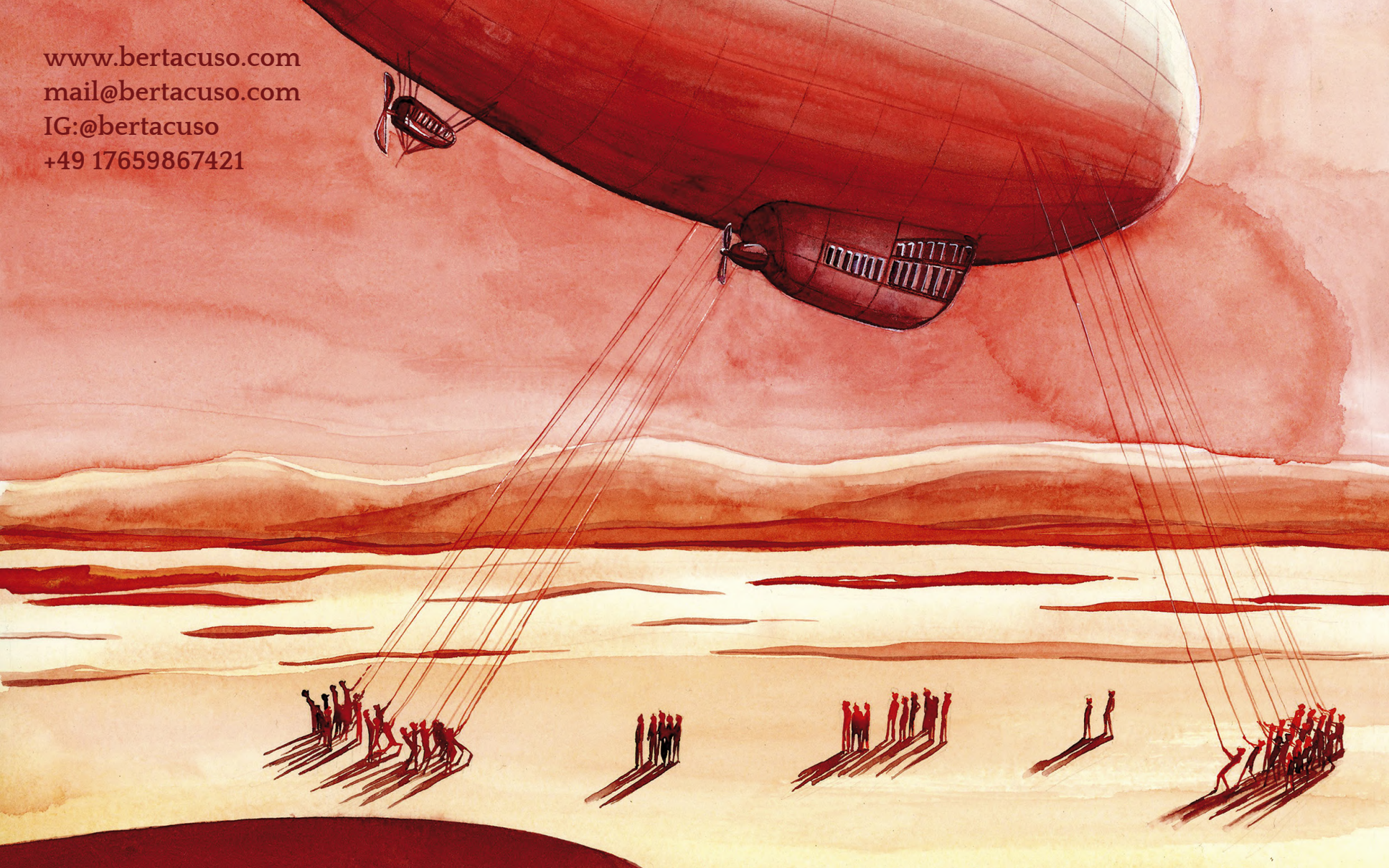
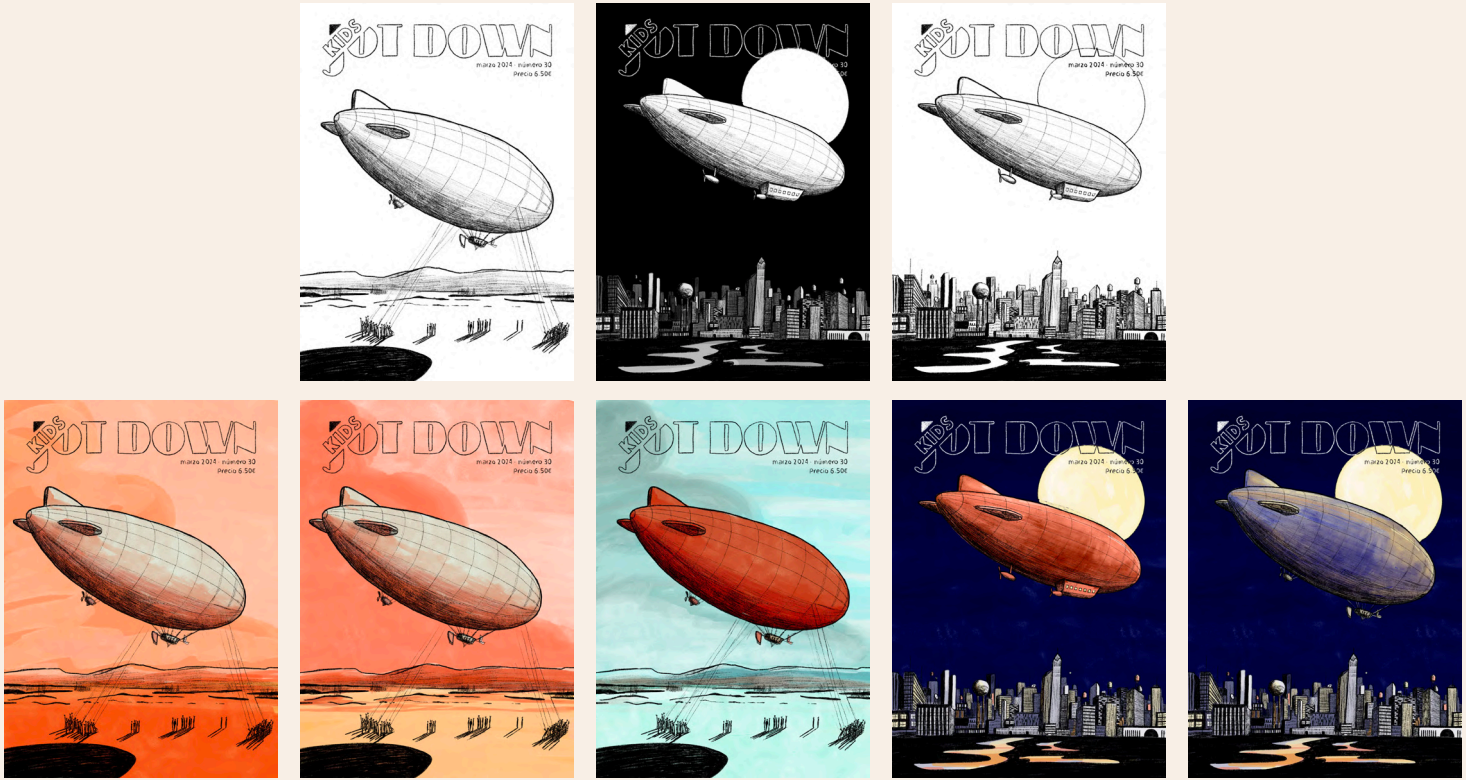


www.bertacuso.com
mail@bertacuso.com
IG:@bertacuso
+49 17659867421

www.bertacuso.com

Jot Down Kids
Magazine cover, 2024
Art dir. Ángel Fernández

www.bertacuso.com



Jot Down Kids: sketches and color tests
Magazine cover, 2024
Art dir. Ángel Fernández

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com

Tener tiempo dirigit per Mario Alejandro Arias, Gabriela Alonso Martínez i Nicolás Martín Ruiz

«Acció Cinema va dur a terme el Concurs «Implica't», que animava als estudiants a crear curtmetratges amb temàtiques lligades a l'àmbit LGTBI+ i a les llibertats individuals i col·lectives dels joves»

L'interès de la gent jove s'accentuava al poder parlar amb persones vinculades amb el tema de debat», explica Carlos Rodríguez.

El primer debat va tractar l'espai públic i l'art urbà a partir de la projecció del film *Full Better*, un documental que retrata la vida que es desenvolupa a la Plaça dels Àngels. Els joves participants van poder parlar amb la directora del film, Eva Garrido, i amb Zosen Bandido, artista urbà i aluner.

La segona pel·lícula projectada, *Tener tiempo*, és un retrat de Madrid en plena pandèmia, que recull com funciona la ciutat i com un grup de joves sobrevia en aquest context convuls. El debat posterior, amb la presència del codirector Nicolás Martín i la periodista Rita Roig, membre del pódcast Gent de Merda, va tractar el valor de no fer res, la implicació i l'activisme polític dels joves i les diferents formes de resistència.

La transfòbia va ser el tema central del darrer debat, que va acompanyar la projecció de la pel·lícula *Mi vacío y yo*, un film que parla de la cerca d'identitat i les diferències abismals entre el món que projectem i el que ens envolta. Els espectadors van tenir l'oportunitat de parlar amb l'actriu protagonista, Raphaëlle Pérez, i Jose Jaycoff, artista multidisciplinar i activista pels drets LGTBI+.

El D'A no és l'únic festival que ha volgut ajudar els joves a convertir-se en creadors. Al Festival Fire!! de cinema LGBTI de Barcelona, Acció>cinema va dur a terme el Concurs «Implica't», que animava l'alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius a crear curtmetratges amb temàtiques lligades a l'àmbit LGTBI+ i a les llibertats individuals i col·lectives dels joves. Aquesta edició es va centrar en la temàtica de la LGTBIfòbia i com afecta els joves que han de lluitar-hi durant el seu procés de desenvolupament personal.

VALORS ENCARNATS

Berta Cusó il·lustra la portada del número de Núvol dedicat a Acció Cinema

MARTA ROMERO

La primera vegada que vaig veure el treball de Berta Cusó (Barcelona, 1989) vaig quedar atrapada en el seu món, dins d'una realitat suspesa entre la vida real i la psique. De seguida em vaig familiaritzar amb la seva particular manera de retratar i de comunicar, gairebé sempre a través de personatges excèntrics. I m'hi vaig obsessionar. Seré honesta. Quan vaig començar a escriure aquest article, encara no sabia com seria la il·lustració final de la portada. Però, amb la simple descripció que em va donar Cusó i sent ja coneixedora del seu estil, vaig poder imaginar perfectament el resultat. No em vaig equivocar gens, i això diu molt de l'univers que ha aconseguit crear l'artista.

La imatge que il·lustra la portada d'aquest especial d'Acció Cinema ha sigut creada expressament per a l'ocasió. A la peça hi apareixen una sèrie d'individus que marxen en corrua. El destí: un món més just. El camí per arribar-hi: els valors que transmet el cinema. Matreveixo a dir que aquesta munió de persones caminant en una direcció evoca l'escena final de la pel·lícula *Otto e Mezzo* de Federico Fellini.

Resulta admirable la capacitat que té l'artista per caracteritzar l'abstracció. Quina forma li donaríeu a la inclusió? Per molts de nosaltres és difícil d'imaginar. Per Cusó, aquest és un procés natural i espontani. «Tendeixo a convertir-ho tot en personatge», ens diu l'artista. I això és el que trobem a la portada, individus que representen els valors d'Acció Cinema amb un toc d'humor implícit.

Entre els milers de detalls de la il·lustració s'hi entreveuen la igualtat, el feminisme, la sostenibilitat i, de manera més explícita, la diversitat. Valors que interactuen entre ells i es complementen, com els personatges i com allò que representen a la vida real.

Els personatges onírics i perfectament perfilats de l'autora en semblen extraordinàriament propers. Però, si trobo un punt de genuïnitat en les caracterितzacions de l'autora és perquè ella mateixa ha expressat que s'inspira en les persones que l'envolten per dibuixar. «Tots som molt particulars», assegura. Al capdavall, vivim en el paradigma de la imatge i la representació, en un món on tots interpretem un personatge a través de l'aparador de les xarxes socials.

No tots els elements que apareixen a la portada prenen forma humana, la composició també presenta figures impossibles, properes al surrealisme, com la càmera voladora. De fet, trobareu pocs objectes inerts en la perspectiva de Cusó. L'artista utilitza el color amb precisió, fa servir un to pèrsiec que funciona molt bé amb el caràcter surrealista. En els traços s'observa el dibuix a mà, fet a llapis de grafit i amb guaix.

Formada en arquitectura i art, Berta Cusó resideix actualment a Berlin. La seva feina se centra en la il·lustració i en el còmic per a un públic tan infantil com adult. Un dels seus últims treballs ha consistit a il·lustrar el llibre infantil *En Paradiamps*, amb text d'Alba Dalmau. També va ser finalista del Premi Ara de Còmic en Català l'any 2020.

Núvol
Magazine cover, 2022.
Commissioned by Acció>Cinema
Design by Laia Serch

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com

The Walker's
Magazine cover, 2021
Art dir. Masayuki Koito

www.bertacuso.com

AUF EINEN PADDELSCHLAG VERLIEBT

Eigentlich dachte unsere Autorin, dass das nichts werden würde, mit ihr und der Natur – bis sie einmal in einem Kanu mitten im Spreewald saß. Eine Liebesgeschichte

Text: Aida Baghernejad Illustration: Berta Cusó

Eigentlich ist die Natur ja nicht so meins. Ja, ich bin eine Fahrrad fahrende Ökotante mit einem Kühlschrank voller regionaler Biolebensmittel – aber den Nahkontakt, den vermieden die Natur und ich in gegenseitigem Einvernehmen. Wandertouren, Mountainbiking, Joggen in den Müggelbergen, Zelturlaub in der Uckermark? Bitte nicht. Gebt mir ein funktionierendes Badezimmer! Ein gemütliches Sofa! Gebt mir Asphalt und Beton und Menschengewusel!

Eigentlich. Denn vor einigen Jahren entdeckte ich dann doch meine Liebe zu einem Outdooerlebnis. Nur eben nicht auf dem Offroadfahrrad, im Wanderoutfit oder im instagramaffinen Retro-Kombi mit Zelt auf dem Dach. Sondern auf dem Wasser, genauer gesagt: in einem Kanu in den Kanälen, Wasserläufen und Fließen des Spreewalds.

Paddeln oder paddeln lassen?

Dass ausgerechnet Kajaks und Kanadier meine Einstiegsdroge zu mehr Grün und Natur würden, hätte ich mir auch nicht ausmalen können: Was am Boot so romantisch sein sollte, erschloss sich mir spätestens nach einem Streit mit meinem Ex-Partner ums korrekte Paddeln im Ruderboot nicht mehr. Und für die Gesundheit und allgemeine Fitness setzte ich mich lieber auf die Rudermaschine im Fitnessstudio oder schwamm meine Bahnen im Prinzenbad. Warum also selbst das Ruder anpacken, wenn man sich im Spreewald doch eigentlich auch vortrefflich auf alten Kähnen durch die alten Kanäle paddeln lassen kann und dabei auch noch Kaffee und Kuchen genießt?

Meiner ersten Kanutour, einer Schnapsidee beim Sonntagsausflug mit Freund:innen, stand ich also eher kritisch gegenüber. Würde das gut gehen? Kippt das Kajak nicht eh gleich um? Und: Kann das wirklich so viel Spaß machen? Nach den ersten Minuten auf dem Wasser, noch bevor wir die Karte falsch lasen, erst in die entgegengesetzte Richtung und dann in eine moorige Sackgasse fuhren und schließlich doch viel zu früh Halt für eine Runde Spreewaldgurken und Leinöleis machten, war die Diagnose dennoch klar: Ich war schockverliebt.

Verliebt in die Biber und Fischotter, die an uns vorbeischwammen, und die ins Wasser ragenden Baumwurzeln. Verliebt in die neue Perspektive vom tief liegenden Kajak aus auf die Landschaft und die Libellen, die unsere Fahrt begleiteten. Verliebt in das Zelt, das die Baumkronen über den Kanälen bildeten, verliebt in die meditativen Schläge mit dem Paddel, die uns dann irgendwann doch noch durch die Kanäle trugen. Verliebt in die kleinen Pausen im Grün, die alle natürlich von Gewürz- und Senfgürkchen begleitet wurden. Und vor allem verliebt in das Gefühl, ganz weit weg vom Alltag zu sein und auf Augenhöhe mit der Natur um mich herum. Ganz losgelöst, in völliger Ruhe und ganz ohne das Gefühl, mich kompetitiv messen zu müssen.

Alles im Fluss

Nach einer lustigen Irrfahrt rund um Schlepzig wollte ich unser Kanu schließlich gar nicht mehr abgeben – und hatte

tipBerlin
Full page illustration, 2023
Art dir. Jonas Schulte

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com

Circus Festival Circ Cric
Poster, 2022.
Commissioned by Circ Cric

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com

Women Series
Personal work

www.bertacuso.com

Women Series
Personal work

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com

Bandàstic
Concert poster & brochure, 2024
Commissioned by L'Auditori

www.bertacuso.com

Bandàstic
Concert poster & brochure, 2024
Commissioned by L'Auditori

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com

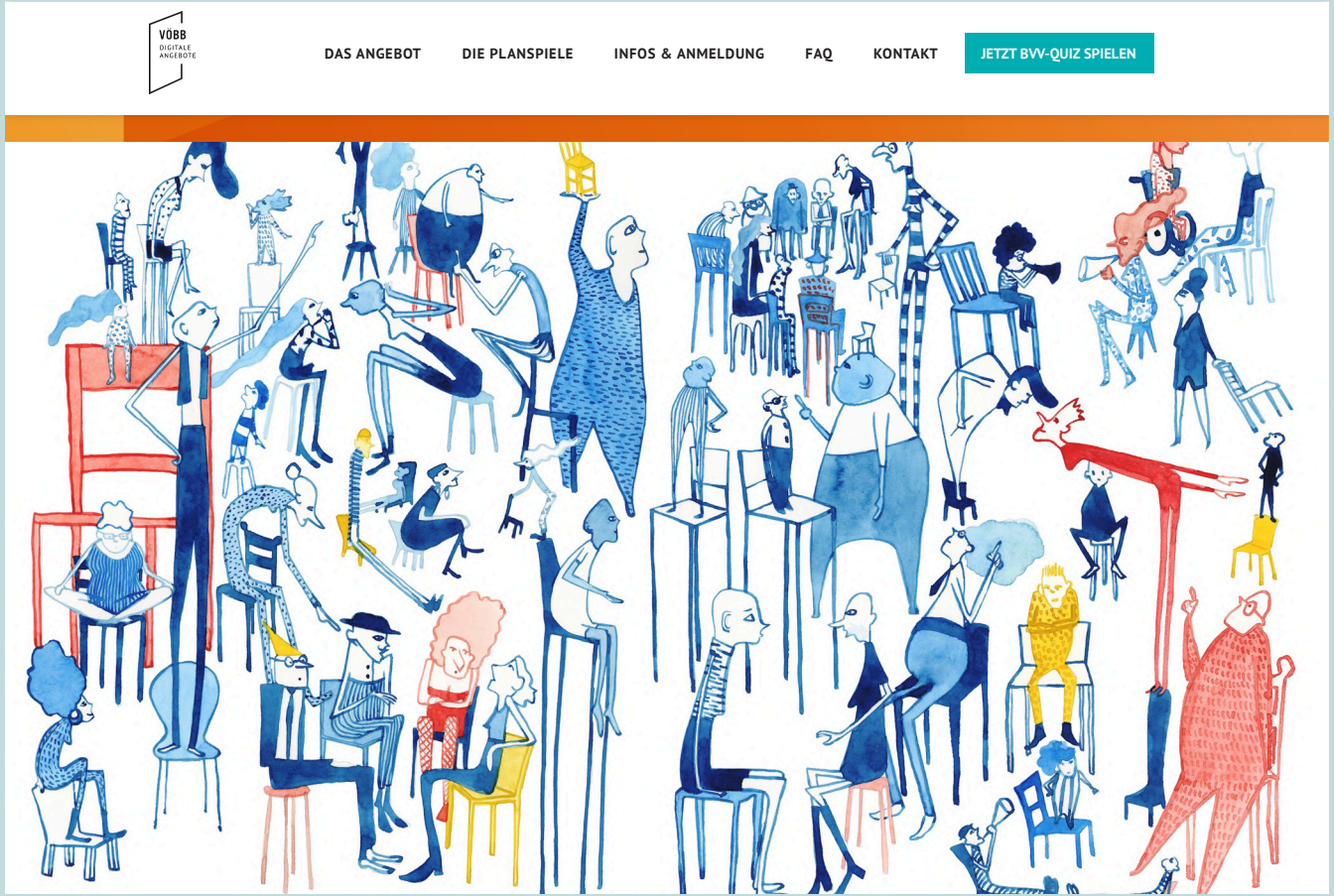
El dia en què...
Album art, 2024
Commissioned by Ares Gratal

www.bertacuso.com

Kuentista
Album art, 2024
Commissioned by Davagariko

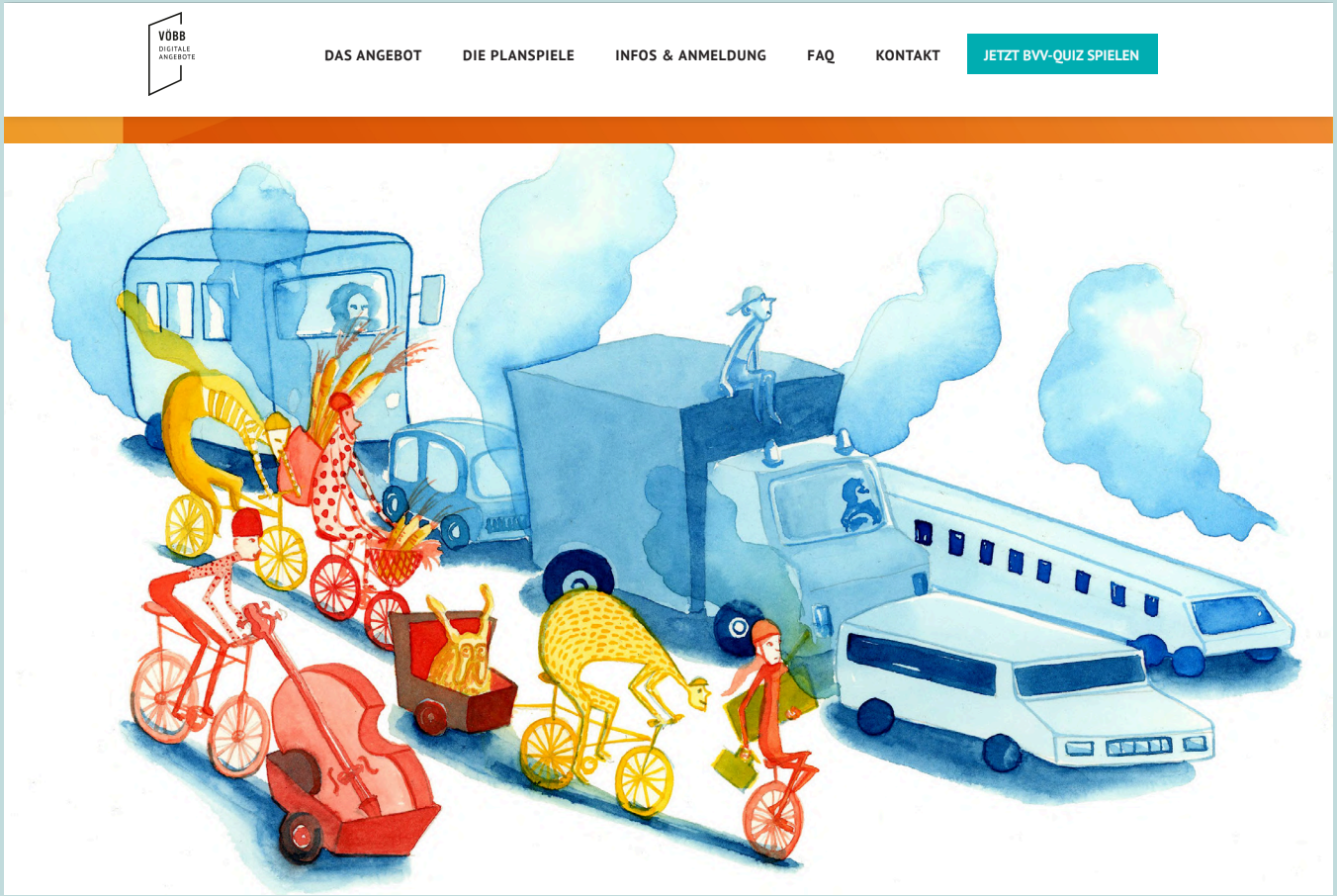
www.bertacuso.com

www.bertacuso.com



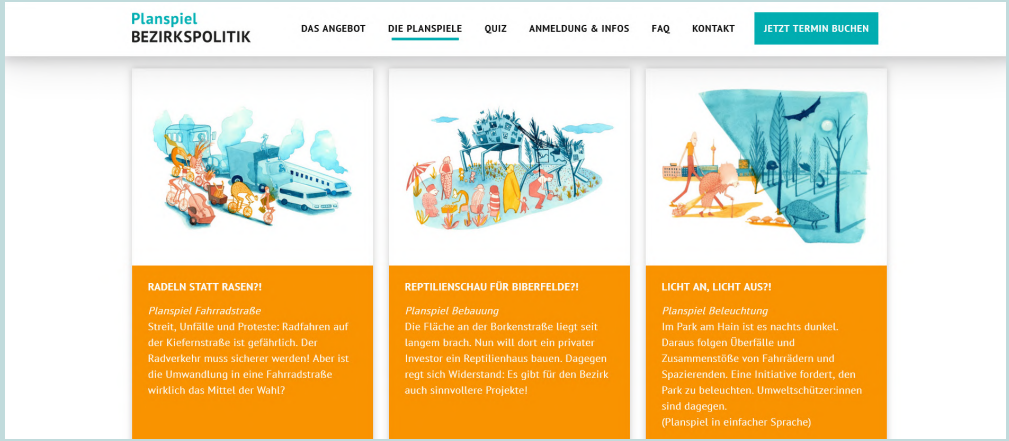
Public Libraries of Belin
Illustrations for a simulation game about neighborhood politics, 2022.
Commissioned by Planpolitik

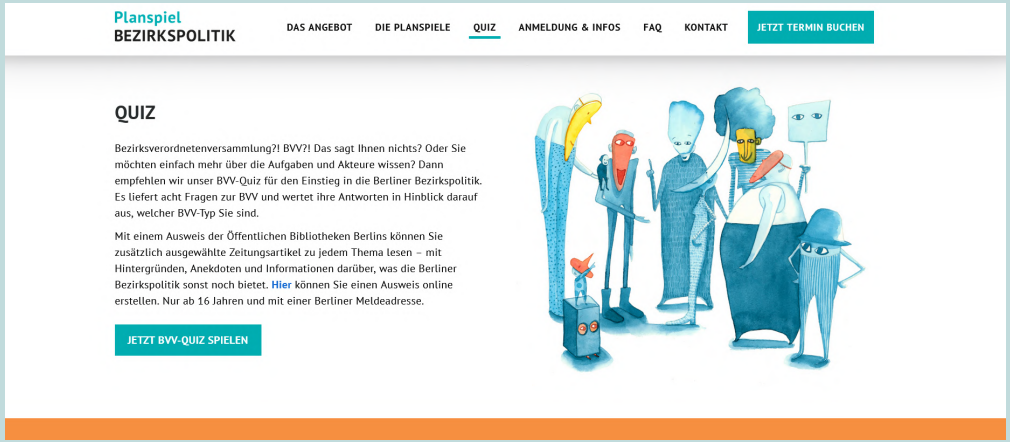
www.bertacuso.com



Public Libraries of Belin
Illustrations for a simulation game about neighborhood politics, 2022.
Commissioned by Planpolitik

www.bertacuso.com

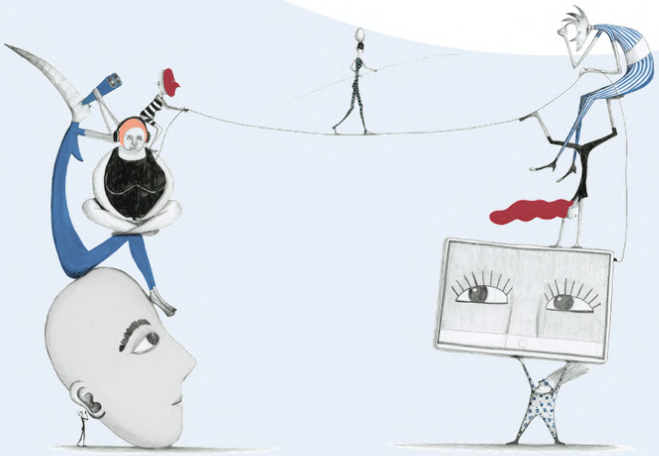




Public Libraries of Belin
Illustrations for a simulation game about neighborhood politics, 2022.
Commissioned by Planpolitik

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com



Komplexe Inhalte spielerisch erfahrbar machen!

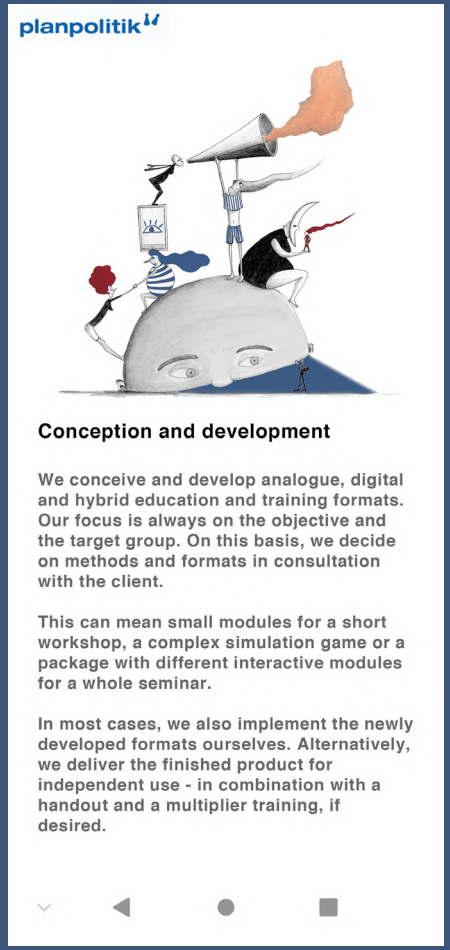
Gute Ideen entstehen, wenn Menschen aktiv eingebunden werden. Sie lernen nachhaltiger, wenn sie dabei Spaß haben. Deswegen setzen wir auf spielerische und interaktive Formate in unseren Bildungsangeboten. Damit möchten wir auch einen Beitrag zur Stärkung von Solidarität, Teilhabe und demokratischen Kompetenzen in der Gesellschaft leisten.

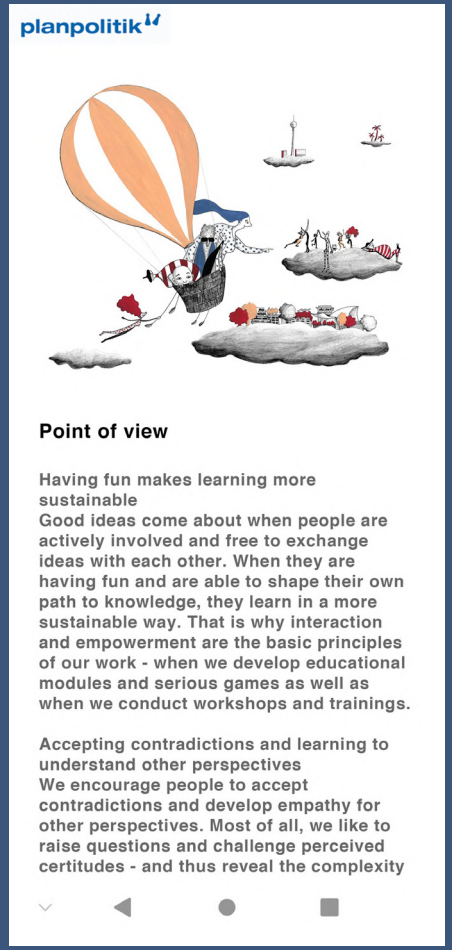
Die inhaltliche, methodische und technische Kompetenz zur Umsetzung unserer Projekte findet sich bei planpolitik dabei unter einem Dach: Konzeption und Entwicklung, Moderation und Veranstaltungsorganisation, Beratung und Schulung sowie technische und visuelle Umsetzung – für ganz kleine und sehr große Projekte, online und vor Ort.

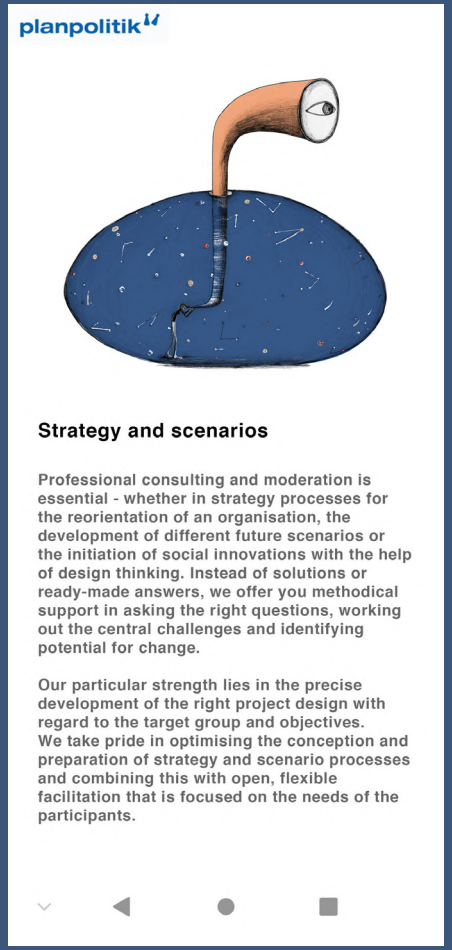
Planpolitik website
Illustrations for Planpolitik's new website, 2022.
Commissioned by Planpolitik

Planpolitik website
Illustrations for Planpolitik's new website, 2022.
Commissioned by Planpolitik

www.bertacuso.com



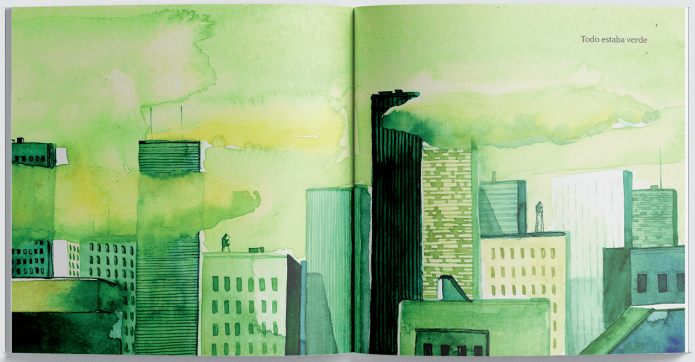


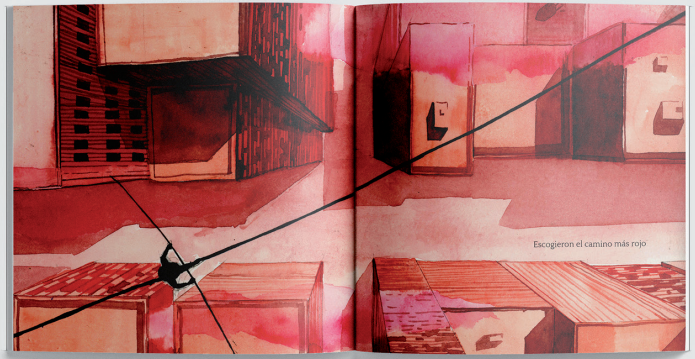


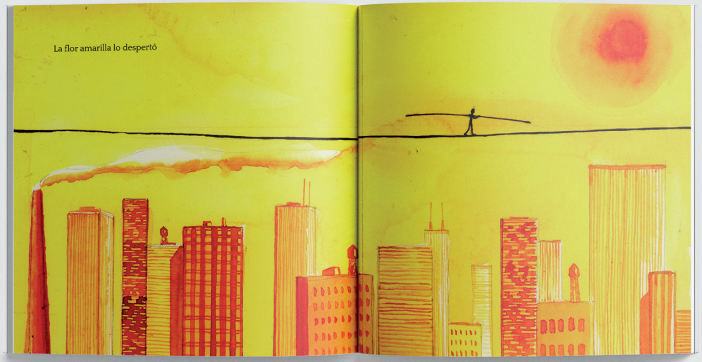
Planpolitik website
Illustrations for Planpolitik's new website, 2022.
Commissioned by Planpolitik

www.bertacuso.com

www.bertacuso.com





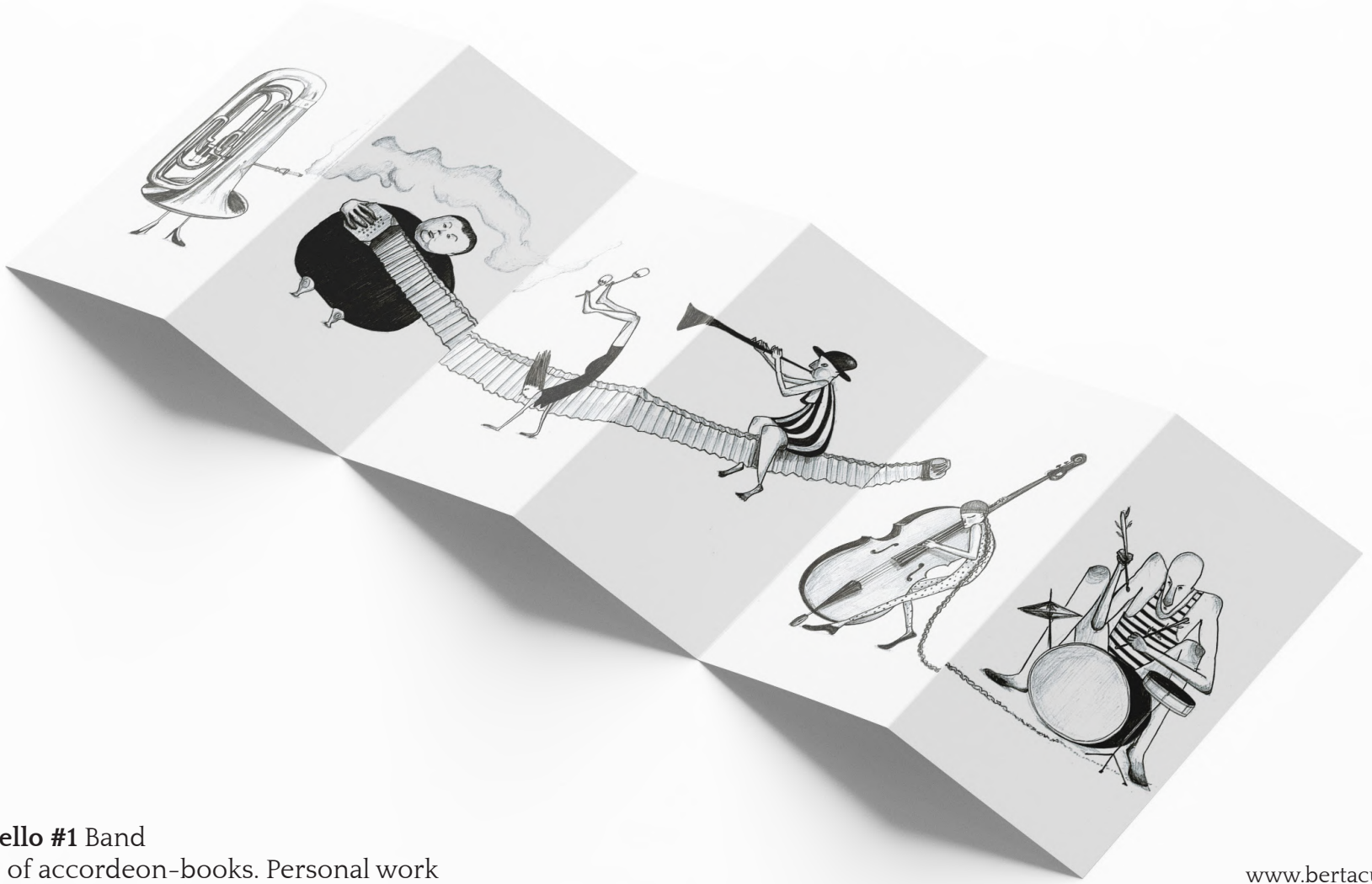


Funàmbul
Zine. Personal work.

www.bertacuso.com

Leporello #1 Band
Series of accordeon-books. Personal work

www.bertacuso.com



Leporello #1 Band
Series of accordeon-books. Personal work

www.bertacuso.com

Leporello #2 Noses
Series of accordeon-books. Personal work

www.bertacuso.com

Leporello #2 Noses
Series of accordeon-books. Personal work

www.bertacuso.com

PRESENTACIÓ

Forn de Calç vol ser la revista de còmics d'Extinció Edicions. Com l'editorial que l'atenyeix, porta un nom basat en una novel·la de Thomas Bernhard i aspira la direcció que va prendre l'autor austríac, que, com en altres projectes editorials que cultiven ela margens de l'oficialitat. En aquest cas, els marges son el còmic que es fa a casa nostra, un ecosistema artístic tan ric com desconegut.

Com altres iniciatives amb les quals em sento agermanat, *Forn de Calç* neix amb la voluntat de ser un aparador del còmic català actual, tan divers com sigui possible, per tal que el lector pugui tastar allò que aquell li pot oferir. Narratives que cridin exposició i ressò i que, subtext, convidin els darrers a cuiguisar-s'hi.

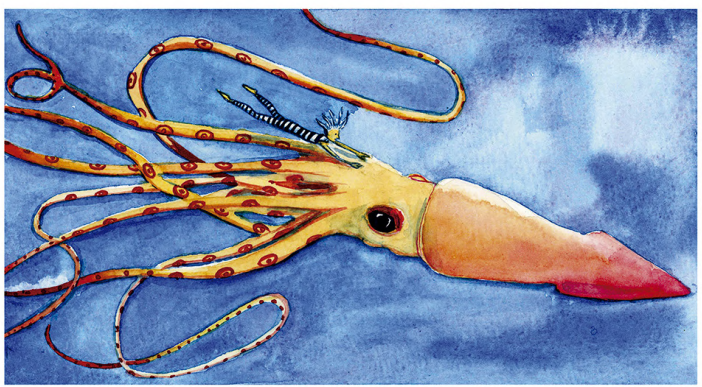
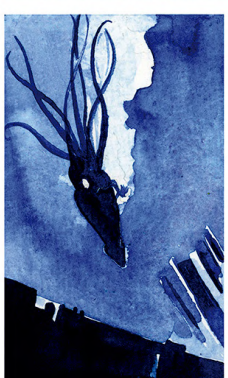
Aquesta antología reivindica la historieta breu davant de la proliferació de la novel·la gràfica i vol donar una oportunitat als creadors per experimentar, crear lliurement i publicar sense gran temps d'espera. L'única guia que hem donat als participants ha estat la línia editorial d'Extinció Edicions, enfocada al surrealisme, el disbaut i l'humor negre. En aquest primer volum trobareu un fil que connecta autors i autores consagrades amb altres de desconegudes. El nostre compromís ha estat produir un artefacte vastal, equilibrat i ben manufacturat. Esperem haver-ho aconseguit i que ens en demanen més.

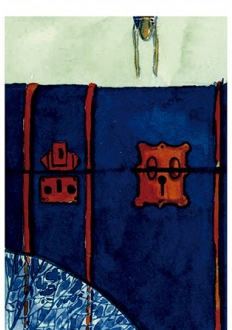
MARC CHARLES

Primera edició abril de 2021. • © de les il·lustracions: Cristian Robles, Peter Jojaio, Sergi Puyol, Nadia Hafid, Pep Brocal, Mar Mascaró, Lorena Rivega, Alexis Nolla, Genie Espinosa, Andrés Magán, Laura Garcia, Gabriel Molist, Berta Cusó • © de l'edició: Marc Charles i Extinció Edicions • ISBN: 978-84-09[illegible]-9-8 • DEPÓSIT LEGAL: B 1[illegible]-2021 • Impremta: Gràfiques Ortada, sl. • Disseny i maquetació: Sergi Puyol • Correcció: Eva Gonzalez • Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, total o parcialment, sense prèvi consentiment per escrit de l'editor. • Mail: info@extincioedicions.com • Web: http://www.extincioedicions.com/ • Twitter: @Extincio2021 • Instagram: @extincioedicions

Forn de calç, Comic Magazine
Comic for the anthology of comics in catalan *Forn de calç*#1
Coordination by Marc Charles, Extinció Edicions, 2021
Authors: Genie Espinosa, Cristian Robles, Peter Jojaio, Andrés Magán, Laura Garcia, Mar Mascaró, Lorena Rivega, Pep Brocal, Sergi Puyol, Alexis Nolla, Berta Cusó, Gabri Molist, Nadia Hafid

www.bertacuso.com



www.bertacuso.com

www.bertacuso.com
mail@bertacuso.com
IG:@bertacuso
+49 17659867421