

2020- 2021

MENCIÓN:

ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO:

¡FUEGO A DISCRECIÓN!

Crónica de un pasado ilustrado.

ESTUDIANTE:

NACHO BLANQUER GARRIDO

DIRECTOR/A:

SILVIA MERCÉ CERVELLÓ

CARTELERIA, DECONSTRUCCIÓN, DETERIORO, COMUNICACIÓN, TIEMPO

CARTELERY, DECONSTRUCTION, DETERIOR, COMMUNICATION, TIME

¡FUEGO A DISCRECIÓN! Crónica de un pasado ilustrado.

Viajemos al pasado, concretamente al 17 de julio de 1936.

Estalla la Guerra Civil Española originando así una de las mayores catástrofes que podemos recordar a nivel histórico nacional y que se extendió hasta el 1 de abril de 1939.

El país permanece dividido por dos bandos, el bando republicano con el poder del gobierno, y el bando nacional encabezados por el General Francisco Franco que son los artífices de la sublevación hacia los cargos del gobierno.

La necesidad de ambos bandos al llamamiento de nuevas tropas hace que la cartelería adquiera una severa importancia como medio de comunicación por su poder mediático.

Por un lado el bando nacional con eslóganes sobre la unidad del país, unidos a la fe y al catolicismo además de la fuerte presencia del prototipo de "Super-hombre".

Por otro lado el bando republicano resaltando en sus eslóganes campos como la educación y la lucha contra el fascismo usando reiterativamente herramientas como la hoz y el martillo para señalar un ideal obrero y luchador.

El artista une en este proyecto a ambos bandos aplicando su propia gráfica que ubica la obra en la actualidad además de metaforizar la importancia que tuvo el cartel en su época, y de comunicar mediante las arrugas un mensaje de desgaste, desuso y olvido.

FIRE AT WILL! Chronicle of an enlightened past.

Let us go back to the past, to the 17th of July, 1936.

The Spanish Civil War broke out, thus giving rise to one of the greatest catastrophes that we can remember on a national historical level and that lasted until April 1, 1936.

The country remains divided by two sides, the republican side with the government power, and the national side led by General Francisco Franco, who are the architects of the uprising to government positions.

The need of both sides to call for new troops makes the posters assume a severe importance as a means of communication because of its media power.

On the one hand, the national side with slogans about the unity of the country, united to faith and Catholicism in addition to the strong presence of the prototype of "Super-man."

On the other hand, the Republican side highlighted in its slogans fields such as education and the fight against fascism using repeatedly tools such as sickle and hammer to signal a workers' and fighter ideal.

In this project, the artist unites both sides by applying his own graphics that situates the work today, as well as metaphorizing the importance of the poster in his time, as communicating through wrinkles a message of wear, disuse and forgetfulness.

“He emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella.”

Eugène Delacroix

INDICE:

- 1) Propuestas y objetivos. (Pág 1.)**
- 2) Referentes. (Pág 2.)**
- 3) Justificación de la propuesta. (Pág 3.)**
- 4) Proceso de producción. (Pág 4.)**
- 5) Resultados. (Págs 5, 6, 7, 8)**
- 6) Bibliografía. (Págs 9, 10)**

1. PROPUESTAS Y OBJETIVOS

Este proyecto intenta mediante una mirada gráfica, latente y propia, fortalecer la perspectiva del espectador sobre un tema condenado al desinterés y desuso por el paso del tiempo y que se ve eclipsada por una era tecnológica, que lo reduce a algo meramente físico, más allá de su naturaleza estética y visual.

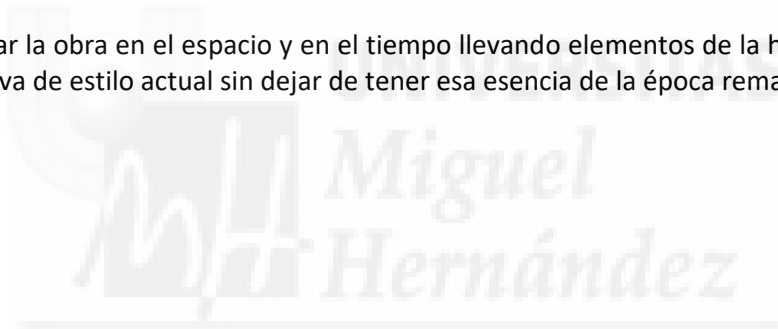
Enaltece la importancia de las tipografías por su mensaje estético, breves referencias a la cartelera bélica y su importancia como arma mediática, forma de comunicación y forma de expresión gráfica.

-Realizar una investigación de aspecto formal, social, conceptual etc...
que vincule el todo por el todo las capacidades del artista con el tema escogido.

-Encontrar una caligrafía gráfica personal centrada en una época pasada marcada por los conflictos de la Guerra Civil Española.

-Provocar en el espectador la comprensión de la metáfora que suscita el proyecto del paso del tiempo y el deterioro del papel del propio cartel como tal.

-Ubicar la obra en el espacio y en el tiempo llevando elementos de la historia pasada a una perspectiva de estilo actual sin dejar de tener esa esencia de la época remarcada.

2. REFERENTES

El proyecto surge de la necesidad de investigar armando muchas voces, se hace referencias a algunos elementos tanto musicales, como referentes visuales, como propios.

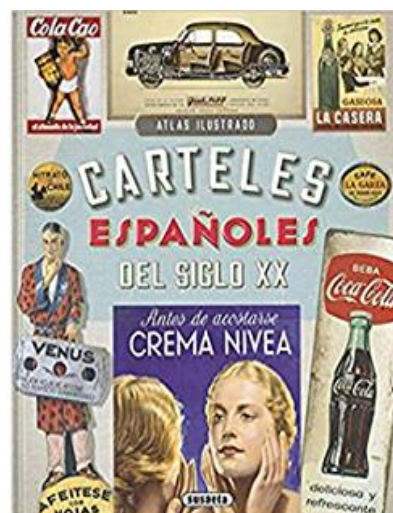
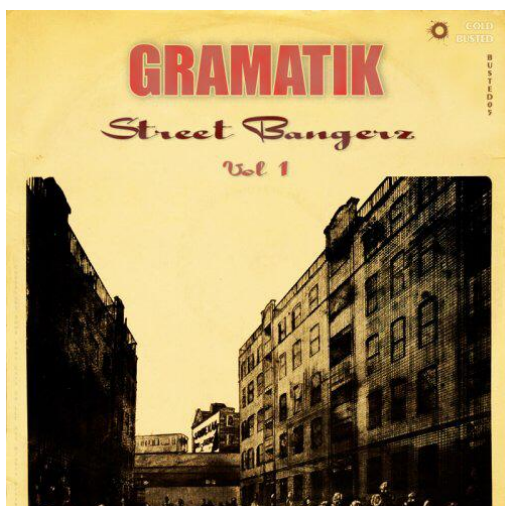
El productor esloveno Denis Jašarević, más conocido por su alias "Gramatik", comentó en 2019 en una entrevista para una cadena de radio local, una extraña investigación propia, donde reconocía reducir gran parte de sus temas a su aspecto más básico, (ritmos y sonidos simples), para crear una composición final de aspecto complejo, mediante una deconstrucción. Precisamente, este procedimiento, es recreado por el artista para crear sus composiciones, donde al arrugar el papel, consigue reducir todo el campo de dibujo a formas básicas abstractas, para con la unión de todas ellas crear una superficie, donde él mismo tiene capacidad absoluta para improvisar sus composiciones, sin que salga de la misma línea de trabajo.

Como referentes visuales podemos encontrar la cartelera rusa, vietnamita y polaca por el uso del color característico para crear composiciones con mucha fuerza, mensajes claros y rotundos y su función apelativa por el llamamiento de las tropas a formar en el campo de batalla.

También, contar con la presencia de Emeterio Melendreras o Josep Renau como algunos de los autores de algunos de los carteles, que junto a otros muchos cartelistas del estado español marcaron la gráfica de esa época.

El autor, no usa referentes de uso directo con sus antiguas obras, pero si que es verdad que el proyecto, sigue una línea de investigación propia en el campo de las texturas y las formas, que él mismo lleva desarrollando desde hace años y que aparecen en las composiciones. No tienen nada que ver en cuanto a los referentes, ya que se trata otro tema y está enfocado de una manera más crítica.

Dos libros son fundamentales para la realización de este proyecto, el libro de la editorial "Susaeta" llamado **CARTELES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX** y el libro de "el país" llamado **LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA** ya que el autor muestra un gran fanatismo por los carteles y medios de propaganda antiguos y son justo estos libros los que el autor toma como referencia para el posterior desarrollo de su proyecto.

★★★★☆ 10

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Para interpretar la creación de este proyecto, se tiene que entender la base de la que parte el artista, que llega a la realización del trabajo tras un largo tiempo de investigación y estudio en el campo de la textura, abstracción y formas, entre otros muchos marcos.

Para representar formalmente la propuesta, el artista utiliza el como técnica la experimentación gráfica del bolígrafo como herramienta para potenciar su lenguaje personal, ya que ha estado desarrollando esta técnica a lo largo de sus últimos años.

Se parte de la idea ambigua de investigar el concepto de tiempo, pero se desecha tras unos meses de indagar sobre este tema, ya que precisamente por ser un campo tan amplio y controvertido, dificultaba la creación y la interpretación del proyecto y además, no se obtenían unos resultados gratificantes.

Una vez desechada la idea del tiempo, el artista continúa realizando entrevistas a diversos focos de su entorno, viajando al pasado y focalizándose en el periodo de la Guerra Civil Española, tras hacerse con unas memorias bélicas de uno de sus antepasados.

Se propone hacer una intervención sobre un libro de la Guerra Civil Española uniendo en el tema de tiempo pero enseguida se desecha esta idea por falta de experiencia. Este proyecto implicaba un tiempo y dedicación muy extensa, sin conseguir al final centrarnos en uno de los objetivos principales del TFG que era dibujar y reforzar una gráfica propia y un lenguaje personalizado.

Este proyecto, consta de una serie limitada de diez ilustraciones realizadas con bolígrafo BIC, donde se intenta mostrar una perspectiva nueva y personal del artista sobre el concepto de cartelería bélica. Mediante el uso de las sombras logra mostrar un efecto tridimensional que parece dar más profundidad a la pieza y le otorga su naturalidad, le da forma dentro del espacio. Tras un estudio de las formas y figuras geométricas se consigue crear una textura que ubica la obra en la actualidad. Se establece una relación directa con el lenguaje de carácter hiperrealista, por considerarlo muy adecuado para este proyecto; al mismo tiempo, se genera un estilo gráfico que utiliza como recurso la simulación de la textura del papel arrugado.

Se especula con la unión de los dos bandos en una misma mirada artística y poder dar más razón y certeza al expresidente del país Adolfo Suárez ¹

El propio artista continúa su investigación propia con esta serie de 10 dibujos que serán el recurso formal que junto con el tratamiento de un tema personal que ha surgido tras entrevistas a sus propios familiares, darán un aporte más riguroso a su propuesta de TFG.

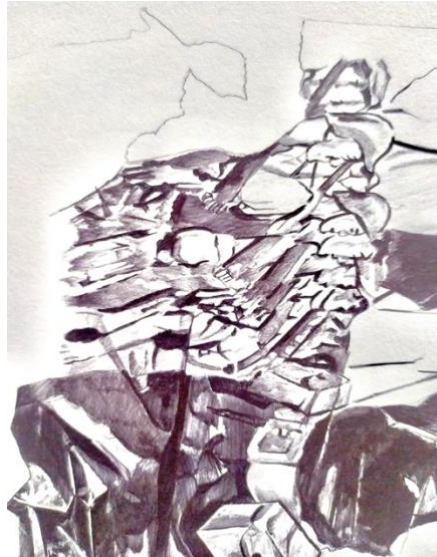
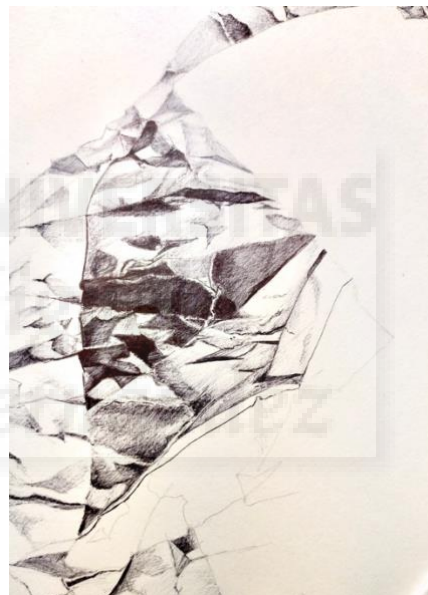
Adolfo Suárez González (Cebrenos, 25 de septiembre de 1932-Madrid, 23 de marzo de 2014), ¹²¹ duque de Suárez y grande de España, fue un político y abogado español, presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981. En su epitafio podemos leer las palabras "LA CONCORDIA FUE POSIBLE"

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

Llegado al tema de entreguerras, el artista se encuentra con otro libro de cartelería antigua que le sugiere la idea de realizar una serie de ilustraciones inspiradas en las dos facciones del periodo de la Guerra Civil Española. En un principio la idea sería la de realizar un total de seis ilustraciones. Viendo que disponía de tiempo, el autor decide hacer un total de diez ilustraciones, ya que por tamaño y entorno podrían quedar mejor y potenciar con más fuerza la propuesta del TFG. Para llevar a cabo las composiciones, el artista realiza una serie de pasos previos al resultado final.

Mediante varias fotos y procesos de arrugado se origina una serie de figuras o formas geométricas; varias de ellas nacen de un microverso de arrugas, que el propio artista domina y del cual es pionero, generando así una serie de composiciones abstractas, que unidas, en su conjunto final, consiguen dar un resultado más que eficaz.

Aquí, entra en juego, el fanatismo del artista por las tipografías y su resultado gráfico. Con estas transformaciones, el autor genera un punto de partida que se utiliza la mayoría de veces como punto de inicio del proceso gráfico.

5.RESULTADO

¡Fuego a discreción! Es un proyecto que nace del interés, las ganas y la motivación del artista por la realización de un trabajo de rigor gráfico con una temática historico-social, que plasmado en una serie de ilustraciones con un gran resultado pictórico y de una experiencia única dentro del campo del dibujo, consigue cumplir los objetivos de la propuesta de forma gratificante y rigurosa.

Se generan unas ilustraciones de aspecto monocromático pero con algunos detalles remarcados mediante el color llamativo, escogido tras un previo estudio de la imagen, muchas de las veces relacionados con la tipografía y su potencia dentro de la composición.

La serie, cuenta con un hilo argumental, inspirado en un periodo crudo y triste del pasado de la historia de un país, que sufrió el dolor de la guerra y crisis originada en el periodo de post-guerra. Esta crudeza misma, se encuentra en muchas de las ilustraciones con imágenes realmente aberrantes con carácter imperativo y con tonos rojos vivos, que mezclados con la propia geometría creada por la gráfica del artista, generan unas composición con un perfecto acabado. El artista, pretende llamar más si cabe la atención del espectador, mediante estas mezclas de colores y formas completamente abstractas, formando una especie de microverso creado por él, y que él mismo domina, tras haber salido directamente de su modo de trabajo.

El resultado final, además de contar con la serie de ilustraciones de los carteles, también cuenta con un extracto por cada cartel de su tipografía propia, como ya he dicho, como punto de partida de cada elemento del proyecto y para reforzar el discurso que el artista expone sobre la importancia de las tipografías.

El objetivo del artista, mucho más lejos de querer mostrar una actitud combativa con un proyecto reivindicativo, se centra más en una muestra de estilo, capacidades y aptitudes enfocadas a un tema, que desgraciadamente, ha azotado el país y que ha hecho mella en él, ya no solo en el momento en el que surgieron los acontecimientos, sino que también, en un período de post-guerra marcado por la pobreza, la hambruna y por qué no decirlo, la muerte.

¡Fuego a discreción! premia el esfuerzo del artista y su capacidad de resolución del proyecto, especialmente satisfactorio en su conjunto, como muestra de desarrollo en su obra artística personal.

Agradecimiento a todas las personas que han participado directamente en el proyecto pero sobretodo agradecimiento a todas las personas que participen de forma indirecta como espectadores, por acercarse a mi lenguaje gráfico y por hacer posible que esta gran rueda que es el arte continúe girando y no se rompa.

F1

F2

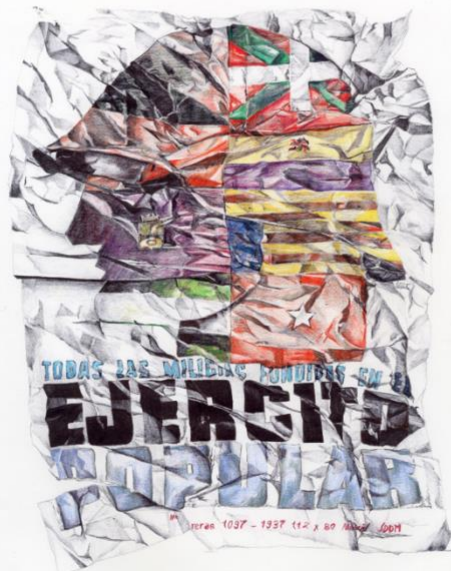
F3

F4

F5

F6

⚡ F7

⚡ F8

⚡ F9

⚡ F10

FICHA TÉCNICA:

- **Figura 1:** *¡Por las armas!* Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310mm aut. *J. Cabanas 1936*
- **Figura 2:** *Obreras del hogar*, Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310mm aut. *Cantos 1937*
- **Figura 3:** *El generalísimo*, Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310 mm aut. *Pedrero 1936*
- **Figura 4:** *¡Aplastar al fascismo!*, Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310 mm aut. *Carles Fontseré 1936*
- **Figura 5:** *Los Nacionales*, Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310 mm aut. *J. Antonio Morales 1937*
- **Figura 6:** *Ejercito Popular*, Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310 mm aut. *Melendreras, 1938*
- **Figura 7:** *Arriba España*, Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310 mm aut. *Anónimo 1939*
- **Figura 8:** *Les milicies us necessiten!* Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310 mm aut *Cristóbal Arteché 1936*
- **Figura 9:** *Camaradas de la retaguardia*, Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson, 130g, 2020, 425 x 310 mm aut. *Desconocido.*
- **Figura 10:** *Subsidio al combatiente* Nacho Blanquer Garrido, bolígrafo sobre papel Canson 130g, 2020, 425 x 310 mm aut *Anónimo 1940*

BIBLIOGRAFÍA

Malefakis, Edward (1986) "LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 1936-1939" Barcelona. Editorial Altamira 28022 (Madrid)

Velasco Murviedro, Carlos. Suau Gomila, Ángela. Velasco Calzas, Roi (2019) "CARTELES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX" Madrid.SUSAETA EDICIONES SA. Editorial Susaeta 28022.(Madrid)

"SIETE DIAS DE JULIO DEL 36" Díaz Villanueva, Fernando [Youtube] <https://youtu.be/DcumlHoB8Rs>

"LOS JUICIOS DE NÜREMBERG" Díaz Villanueva, Fernando [Youtube] <https://youtu.be/AjZtmEwsULI>

Burnet, Andrew (2017) "50 discursos que cambiaron el mundo" Barcelona. Editorial Burnet.

https://open.spotify.com/artist/179BpmLkQCRloU68Co80f5?si=y-xB09_sQyiqsGn57_XRvA&dl_branch=1 Jašarevič, Denis (Gramatik)

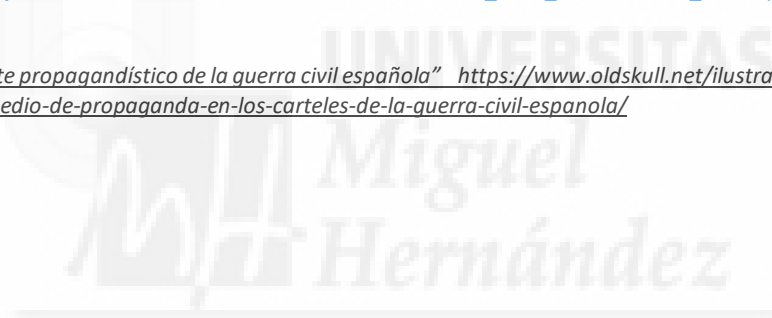
"Los carteles de la Guerra Civil Española como medio de estudio de la ideología de ambos bandos contendientes" <https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/28545>

"El arte de los pósters soviéticos" <http://43419.tilda.ws/page1930522.html>

"Vietnam a través de su propaganda" https://elpais.com/cultura/2008/09/30/album/1222725602_910215.html#foto_gal_4

"Análisis de los carteles propagandísticos de la guerra civil Española" Ramos Ylenia. http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/189624/TFG_2020_RamosGuirao_Ylenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

"Cartelismo, el arte propagandístico de la guerra civil española" <https://www.oldskull.net/ilustracion/la-creatividad-y-el-arte-como-medio-de-propaganda-en-los-carteles-de-la-guerra-civil-espanola/>

“Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos.”

Adolfo Suárez.

