

COMUNICACIONES / PAPERS

Señala la línea de investigación del Programa de Doctorado EAPA:

- Arte en la Era Digital
 Investigación en Imagen y Diseño
 Otros:

TÍTULO: Diseño gráfico en Barcelona desde la muerte de Franco hasta los Juegos Olímpicos. “Acerca del cartelismo y la gráfica de la Barcelona de los 70-90, a través de la obra de un estudio de diseño en Barcelona”

Nombre y apellidos del comunicante: **Pilar Villuendas Andrés**

Organismo o Institución a la que pertenece: **Universitat de Barcelona**

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

El periodo comprendido entre los años 1975 y 1995, finales del franquismo y los Juegos Olímpicos de 1992 representa un momento importante en el estudio de la historia del diseño gráfico en nuestro país. Con los restos del franquismo, todavía presente en la vida cotidiana de la ciudad, se inició un cambio de ideas, de concepciones, de estilo, que marcó toda una época, aportando a la imagen un nuevo lenguaje.

Diversos autores ya han investigado sobre este periodo (1), su lectura me ha animado a aportar a estos trabajos mi propia experiencia como diseñadora y autora. La gráfica de este periodo es un testimonio importantísimo que he podido seguir y analizar a lo largo de estos 25 años de trabajo profesional, a los que voy a dedicar esta investigación.

El carácter socio-cultural de la mayor parte del trabajo del Estudio Villuendas + Gómez y la diversidad de mis colaboraciones con asociaciones de vecinos, grupos políticos e instituciones democráticas me llevó a analizar el diseño de este periodo tanto de la ciudad de Barcelona como de las ciudades circundantes.

He seleccionado alrededor de 300 obras de diseño gráfico, entre carteles, revistas y logotipos, que he considerado más representativas **desde el punto de vista gráfico**, como **comunicación visual** y por su **significación social**, también por su **carácter representativo**. Al final, un recorrido en el tiempo, en acciones y en variedad creativa.

Es una selección muy amplia en la que están representados una serie de temas que he considerado interesantes porque definen muy bien la época. Se ha centrado en el periodo comprendido entre mediados de los años 70 y el final de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

ABSTRACT

The period between late 70 and the next two decades represents a large gap in the study of design history in our country. With the remains of Franquismo still present in the daily life of the city, started a change of style that marked an era, giving the image a new language.

The graph in this period is a very important testimony I could follow and analyze over the last 25 years of professional work.

The socio-cultural character of most of the work of Studio Villuendas + Gómez and the diversity of my collaborations with neighborhood associations, political groups and democratic institutions to approach encouraged me to analyze the design of this period both the city of Barcelona as the surrounding towns.

I have selected about 300 works of graphic design, including posters, magazines and logos, of which I considered most representative from the standpoint of graphic, visual communication and social significance. Selected for their interest a graphic work, others for their representative character. A journey in time, in equity and creative variety.

A very wide selection in which are represented most of the issues that comprise the index of labor, which has focused on the period from mid-70 and the end of the Olympic Games in Barcelona.

PALABRAS CLAVE

activismo, Barcelona olímpica, democracia, diseño gráfico, franquismo

KEY WORDS

grafic design, franquismo, olimpic Barcelona, social activism, social democracy

INTRODUCCIÓN

El cartel como fenómeno de la realidad urbana y de su paisaje puede convertirse, por su apropiación del mundo de la calle y su proximidad a una estética *readymade*, en un elemento esencial de análisis para estudiar la eterna (necesaria pero esencial) y difícil relación entre diseño y sociedad.

Cada época deja sus rastros para analizar su historia. Miles de mensajes se superponen en nuestra retina. En estos tiempos de frágil memoria, su análisis y estudio, permitirá adentrarnos y descubrir códigos y sistemas gráficos que forman parte ya de la imaginaria

gráfica de nuestra historia más reciente. Parte de esos rastros son la enorme cantidad de material impreso generado en sus más diversas formas: cartelismo, grafismo, portadas, pegatinas, murales, pancartas, anuncios, revistas, etc.

Se trata de un material gráfico de épocas diversas, realizados, sobre todo los más antiguos, con una gran economía de medios que le confieren un carácter muy efímero; lo que, unido a su dispersión, hace que sea un material frágil que tiende a desaparecer, en peligro de extinción, por lo que cualquier intento de catalogación e investigación será bien recibido.

El trabajo del diseño trasciende a su propio objeto y genera miles de “pistas” de gran valor para los historiadores, puesto que es reflejo de las distintas expresiones colectivas de la personalidad de grupos humanos. Cada uno de estos productos nos envía un mensaje que captamos, o no, en función de muchos factores.

El diseño y la comunicación gráfica responden a una situación determinada, a una realidad existente o que se desea cambiar. A menudo, el análisis o la crítica del diseño se realiza a posteriori y con pocas referencias al contexto histórico en que fue realizado, sin informaciones de primera mano de “los porqué” y “para qué”.

La finalidad de esta investigación, es recoger alguna de esas pistas, o claves, que orienten la lectura visual desde la problemática y la sensibilidad de la comunicación gráfica. Una relectura que nos permita ver mejor lo que hay detrás para contribuir a su conocimiento y profundización de la historia reciente de Cataluña, no sólo en su aspecto artístico sino también en el ámbito de la comunicación social.

El periodo comprendido entre los años 1975 y 1995, finales del franquismo y los Juegos Olímpicos de 1992 representa un momento importante en el estudio de la historia del diseño en nuestro país. Con los restos del franquismo, todavía presente en la vida cotidiana de la ciudad, se inició un cambio de ideas, de concepciones, de estilo, que marcó toda una época, aportando a la imagen un nuevo lenguaje. Diversos autores ¹ como E. Satué, A.

1

CALVERA, Anna:

- *Cinco décadas de grafismo 1950-2000*. Oviedo: Caja de Asturias, Obra social, 1996.

- “Presentación. Historiar desde la periferia, historia e historias del diseño”, en Calvera, A.; Mayol, M. (eds.): *Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño. Actas de la primera reunión científica internacional de Historiadores y Estudiosos del Diseño*, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2001.

PELTA, Raquel:

- “Un siglo de diseño gráfico en España”. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 591. Madrid: AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional, Septiembre 1999.

- “Entre el Art Deco y el Pop: la estética de la publicidad durante el franquismo”. *100 años de Arte Comercial en España*. Segovia: Caja Segovia, 1999.

SATUÉ, Enric:

- *Història del disseny gràfic a Catalunya*. Barcelona, Els llibres de la Frontera, 1987.

- *El diseño gráfico, desde los orígenes hasta nuestros días*. Madrid, Alianza Editorial, 1988.

- *El diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva*. Madrid, Alianza Editorial, 1997.

Calvera, R. Pelta, entre otros que ya han investigado sobre este periodo, su lectura me ha servido de gran ayuda y, sobre todo, animado a aportar a esta investigación mi propia experiencia como diseñadora y autora.

El carácter socio-cultural de la mayor parte del trabajo de mi estudio y la diversidad de mis colaboraciones con asociaciones de vecinos, grupos políticos e instituciones democráticas me llevó a analizar el diseño de este periodo tanto de la ciudad de Barcelona como de las ciudades circundantes.

La gráfica de este periodo es un testimonio importantísimo que he podido seguir y analizar a lo largo de estos 25 años de trabajo profesional, y a los que voy a dedicar esta investigación.

He seleccionado alrededor de 300 obras de diseño gráfico, entre carteles, revistas y logotipos, que he considerado más representativas desde el punto de vista gráfico, como comunicación visual y por su significación social, también por su carácter representativo. Al final, un recorrido en el tiempo, en acciones y en variedad creativa.

Es una selección muy amplia en la que están representados una serie de temas que he considerado interesantes porque definen muy bien la época. Se ha centrado en el periodo comprendido entre mediados de los años 70 y el final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

El momento social y político del periodo que estudiamos es tan especialmente intenso que los cambios experimentados en España, Cataluña, Barcelona y su periferia, se pueden rastrear en todo este material.

METODOLOGIA DEL TRABAJO

Esta investigación se ha ocupado de ordenar y catalogar toda la obra gráfica del Estudio Villuendas + Gómez de Diseño Gráfico, ubicado en Barcelona, con la finalidad de investigar una parte de ella, la considerada de utilidad pública. Creada durante el periodo entre 1976 a 1993 final de los JJ.OO. de Barcelona.

La realización del trabajo se ha dividido en **dos fases** diferentes:

En primer lugar, la recogida y ordenación de la documentación del Archivo-colección del Estudio de Diseño Villuendas + Gómez. Operación que ha comportado un primer trabajo de selección y clasificación y numeración que ya se empezó en nuestro Estudio desde finales de los 90, justo poco después de presentar el primer proyecto de tesis a la Universidad de Barcelona.

En segundo lugar, describiendo el contexto socio-político y cultural de ese periodo para así poder obtener una información directa de los acontecimientos relatados a partir de una cronología histórica, su documentación y de su interpretación.

El primer objetivo que nos propusimos fue convertir el Archivo del Estudio V+G, que en este caso lo podemos considerar como fuentes de primera mano, en una herramienta útil, no sólo de cara a esta investigación, sino al alcance de otros investigadores también interesados en la información sobre la gráfica de este periodo y su contextualización histórica social y cultural.

Con este trabajo creemos que se contribuye a salvar y evitar la dispersión de un patrimonio frágil que tradicionalmente no se le ha considerado importante pero que en su modestia puede contribuir a una importante fuente de información cultural.

Este tema empezaba a ser urgente, pues a pesar del apoyo y la dedicación de todos los miembros de nuestro Estudio, algunas ilustraciones y originales antiguos guardados en no muy buenas condiciones se encontraban dispersos y desordenados: el material impreso, las pruebas de grabador, las maquetas, los originales, los fotolitos, etc se iban acumulando en las mesas y armarios. Por lo tanto era necesario cuanto antes tomar esta decisión: la revisión y catalogación de todo el fondo y archivo de la obra de nuestro Estudio Villuendas + Gómez (en adelante : V + G).

Iniciamos, pues, un plan de búsqueda y mejora de nuestro propio archivo con la intención de salvarlo, preservarlo y prepararlo para una donación a una entidad pública.

Concretamente iniciamos los pasos para una oferta de donación al Ayuntamiento de Barcelona con destinación al Archivo Histórico de la Ciudad (antes: Arxiu Ardiaca) Esta donación sería la herramienta que abarcaba los tres aspectos fundamentales.

1. Por un lado, se trataba de poner orden y accesibilidad de consulta a todo el material ya existente en nuestro archivo, y organizarlo de tal manera que permitiera incorporar con facilidad nuevas entradas de otras obras o las correcciones pertinentes de errores. (sin término de caducidad con la investigación que nos ocupa).

2. Por otro lado recoger y guardar el máximo de esos documentos originales de cara a convertirlos en referencias profesionales aplicadas a cada encargo y sus circunstancias. Profesionalizar este archivo también nos permitiría trazar los rasgos fundamentales de nuestra firma profesional : Villuendas + Gómez Disseny.
3. También creemos, tal como nos propusimos al proyectar este trabajo, que esta donación- archivo se ha convertido en una buena herramienta que contribuye, junto a otras, a trazar una historia documentada de la ciudad de Barcelona y de su Área Metropolitana, así como contribuir y ampliar esta información al servicio de otras investigaciones.

Decidimos, pues, no sólo ordenar el material existente, sino completarlo con más datos y comentarios sobre algunos de los originales y las maquetas a través de la investigación que conlleva este proyecto.

Una vez establecido el criterio cronológico, procedimos a la catalogación de los archivos y de los documentos impresos, al vaciado y a la colocación en sus carpetas correspondientes. Evidentemente este trabajo que conlleva la recogida de un material de este tipo y con referencia a un Estudio-despacho que tiene más de 30 años de historia, es inagotable: aún está en curso y está destinado a permanecer como un *work in progress*.

Sin embargo, con el material entregado hasta ahora al Archivo Histórico de Barcelona y tal como está en estos momentos, creemos que ya se ha convertido en una buena herramienta como base, entre otras, para contribuir a trazar una historia documentada de la ciudad de Barcelona y de su Área Metropolitana.

Finalmente y tal como nos propusimos como **objetivo principal** de nuestra donación, el Archivo Histórico de Barcelona, se compromete y responsabiliza entre otros aspectos a: **integrar** esta colección en sus fondos y ponerla a disposición de los investigadores y de la **consulta pública**.

La obra gráfica perteneciente a esta época consideramos que puede ser un testimonio importante para su conocimiento histórico y socio-cultural, que nos permite conservar y recuperar no sólo lo que se ha dado en llamar la “memoria popular” sino que nos ofrece un registro documental de las muchas actividades, actuaciones y acontecimientos ocurridos en este momento.

ALGUNOS EJEMPLOS:

FECHA: 1978

TÍTULO: Historia del Franquismo

AUTOR/A: PILAR VILLUENDAS

TÉCNICA: Serigrafía artesanal

FECHA: 1980

TÍTULO: 1º CAMPAÑA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CLIENTE: Generalitat de Catalunya

AUTORES: PILAR VILLUENDAS, JAUME BACH