

DISEÑO GRÁFICO EN LA ERA MECÁNICA: LA COLECCIÓN MERRILL C. BERMAN

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

24 junio / 3 octubre 1999

Esta exposición presenta más de doscientas obras, desconocidas la mayoría, representativas del diseño gráfico del periodo de entreguerras, procedentes de la amplia colección de Merrill C. Berman. Esta colección, una de las más importantes colecciones privadas dedicada al tema del diseño gráfico de entreguerras, está formada por más de 20.000 piezas y ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de esta actividad a lo largo de este siglo.

En la muestra se puede contemplar una magnífica selección de carteles, anuncios, maquetas, revistas y libros, así como algunos de los mejores fotomontajes y *collages* de conocidos artistas, entre los que se incluyen a Lissitzky, Ródchenko, Schwitters, Heartfield, Oskar Schlemmer, Man Ray y Theo van Doesburg, e importantes diseñadores gráficos como Jan Tschichold, Solomon Telingater, Hendrick Werkman, Bart van der Leek, Lester Beall y Marianne Brandt, entre otros.

Como indica Deborah Rothschild, una de las comisarias de esta muestra, junto a Darra Goldstein y Ellen Lupton, "En los años veinte y treinta muchos artistas de vanguardia en Europa y en Rusia intervinieron en el diseño gráfico. Aplicaron sus experimentos formales y teóricos al trabajo práctico de la publicidad, el comercio, la difusión y la propaganda. Combinando cubismo y constructivismo con la nueva tipografía y los avances en la reproducción fotomecánica, los artistas gráficos crearon carteles y diseñaron elementos y objetos para captar la atención del espectador y hacer que las ideas fueran comprensibles instantáneamente... Estos artistas emplearon su talento para vender de todo, desde aceite para ensaladas o cigarrillos, hasta ideas comunistas, la utopía socialista o la misma vanguardia...".

Esta aproximación al campo del diseño gráfico se ha dividido en cuatro áreas temáticas:

Diseño y Vanguardia. Al iniciarse el siglo XX, los artistas de vanguardia exploraron las formas y las tecnologías de los medios de comunicación de masas. Nacido en 1909, el Futurismo italiano rechazaba el pasado y glorificaba la era de la máquina. Dadá, dedicado a destruir el *status quo*, surgió en Zúrich en 1916 y a continuación en Nueva York, Berlín y París, como reacción ante el absurdo y el horror de la Primera Guerra Mundial. Los poetas futuristas y dadaístas dispersaron diferentes estilos y orientaciones de los tipos a través de las páginas, empleando técnicas de la publicidad y estrategias literarias. En Rusia, los constructivistas combinaron ideas de la pintura abstracta con la tipografía experimental, creando un nuevo lenguaje de uso público.

Diseño y Comercio. Los radicales experimentos de los artistas de vanguardia abrieron nuevas vías a la expresión visual en los ámbitos de la publicidad, de la impresión y de la propaganda. En la Unión Soviética, Aleksandr Ródchenko y Vladímir Mayakovski publicitaron los logros del estado en los primeros años veinte empleando tipos de gran escala y motivos abstractos. En 1928 Jan Tschichold publicó en Berlín su libro *La Nueva Tipografía*, donde mostraba cómo los deliberados y subversivos experimentos poéticos del futurismo y de Dadá conformaron las bases de una racional y funcional aproximación al diseño de material impreso para los negocios y la industria. En Francia, el artista y cartelista Cassandre expresó el dinamismo de la era mecánica con contundente y estilizada imaginaria. Su publicidad revela tanto la influencia de la pintura cubista como el deseo de inundar los sentidos del espectador con formas visuales explosivas.

Diseño y Cambio Social. Las naciones desarrollaron en los años veinte y treinta complejas infraestructuras para proporcionar energía, agua y bienes de consumo a la gran parte de la población. Los fotomontajes de Gustav Klucis incitaban al aumento de la productividad en la URSS al mismo tiempo que las exposiciones diseñadas por El Lissitzky promocionaban el progreso social del Soviet entre las audiencias europeas. Carteles en Rusia, Alemania, Francia, etc., abogaban por el ejercicio físico y por la higiene personal y doméstica. Este consenso internacional por la salud corporal y por una vida más simple se reflejó en los nuevos estilos del diseño que favorecieron las sobrias formas geométricas sobre las ricas decoraciones. En Estados Unidos destacó la figura de Lester Beall, que promocionó diferentes proyectos de obras públicas en los años treinta.

Diseño y Política. Los artistas modernos han empleado el cartel y otras formas publicitarias en su participación en las convulsiones políticas de su tiempo. En respuesta a la revolución rusa de 1917 y a la guerra civil que la siguió, los artistas que trabajaban para la Agencia Rusa de Telégrafos (ROSTA) crearon carteles informativos destinados a espacios públicos. Si los carteles del ROSTA estaban hechos a mano o impresos con toscas plantillas, diseñadores como Gustav Klucis y Mijail Razulevich emplearon fotomontajes reproducidos mecánicamente al servicio del estado soviético en los años 20 y 30. En Alemania John Heartfield empleó el fotomontaje en su propaganda contra la ascensión del nazismo; a través de la combinación de elementos fotográficos con ingeniosas citas sacadas de los medios de comunicación, consiguió estimular la oposición política.

La exposición ha sido organizada por el Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts en asociación con Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Museum y hecha posible por The Mead Corporation and The Andrew W. Mellon Foundation

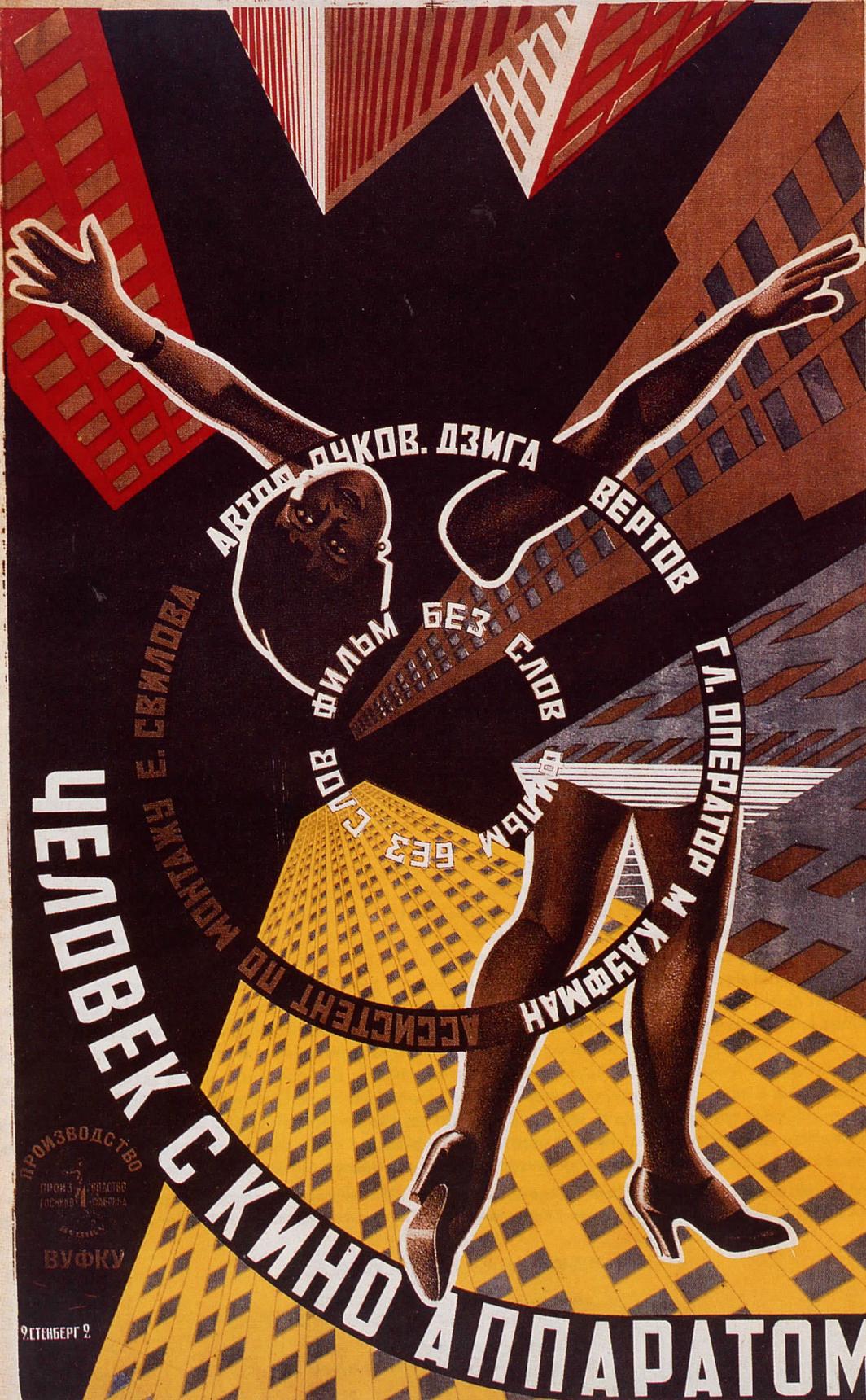
IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

Guillem de Castro, 118 - 46003 Valencia
Tel. 96 386 30 00 - Fax 96 392 10 94 - E-mail: ivam@ivam.es

De martes a domingo de 10 a 19 horas
Domingo, día del Museo, entrada gratuita
Lunes cerrado

 GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

VLADIMIR AUGUSTOVICH
STENBERG Y GEORGI
AUGUSTOVICH STENBERG
Chelovek Kinoapparatom
(Hombre con cámara), URSS 1929

АРТОВ, ПУКОВ, ДЗИГА

ВЕРТОВ

ФИЛЬМ БЕЗ СЛОВ

Г.А. ОПЕРАТОР

М. КАЦФМАН

АССИСТЕНТ ПО МОНТАЖУ Е. БВИЛОВА

ЧЕЛОВЕК С КИНО АППАРАТОМ

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЦ. РАСТВОР
ГОСКИНО
ВУФКУ

Г. СЕНБЕРГ 2