

BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL DISEÑO GRÁFICO EN ARAGÓN, AÑOS OCHENTA Y NOVENTA. UNA HISTORIA DE NOMBRES PROPIOS

CARLOTA SEN LAFUENTE¹

HISTORIADORA DEL ARTE

La historia del diseño gráfico en Aragón nace en el pasado siglo xx, íntimamente relacionada con la cultura popular –a través del cartel– y con el desarrollo de la prensa publicitaria como soporte de las ilustraciones gráficas. Aragón cuenta ya, desde los primeros años del siglo, con notables representantes dentro del mundo de dibujo, la pintura, el diseño, el humor y el cartelismo. Aunque será en los años ochenta, y más que nunca –dentro de la historia del diseño en Aragón–, cuando podamos ya empezar a hablar de estudios y diseñadores gráficos de un modo particular y definido. De una profesión y unos profesionales, perfectamente asentados en el tejido de la sociedad y con unas empresas serias y demandadas, al igual que en el resto de España, estos creadores gráficos derivarán de diferentes ramas como el dibujo, el cómic, el diseño industrial, la publicidad o la pintura.

Fruto de la todavía cercana democracia, el auge creativo de finales de los años setenta, irrumpe como una sabia nueva en Aragón y de manera especial en el campo del diseño gráfico. Unos diseños y diseñadores innovadores, que comenzarán a desarrollarse apoyados, desde el comienzo, por diferentes organismos oficiales como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o Museos. Éstos, se convertirán en los principales demandantes del nuevo diseño desarrollado en nuestra comunidad, recayendo en buena parte sobre ellos, el éxito del asentamiento y la consolidación tanto del diseño como de la gran mayoría de los creadores gráficos aragoneses.

¹ Este texto se presenta como una breve aproximación histórica del diseño gráfico producido, y llevado a cabo en Aragón, en los años ochenta y noventa del siglo XX. Es fruto de mi actual investigación en este campo creativo del diseño y la ilustración aragonesa, continuando con la labor investigadora comenzada años atrás, por diferentes investigadores como Josefina Clavería o Manuel García Guatas, entre otros.

De finales de los años setenta y comienzos de los ochenta destaca el nacimiento de interesantes revistas de innovadora estética como *Zootropo* o *El pollo urbano*, lanzadas ambas en el año 1977. Sergio Abraín –fundador, editor, director y diseñador– aparece como padre de *Zootropo*, una rompedora revista de poesía visual, que contaría únicamente con cuatro números en la calle. Por otro lado, Dionisio Sánchez, responsable de *El pollo urbano*, presentará públicamente por primera vez, el día 11 de marzo de 1977, su primer número, donde él mismo aparece como editor y el profesor Túa Blesa Lalinde como director. Una publicación ácida y mordaz, que contará con una vida de 14 números, más cinco seguidos, de los cuales dos fueron realizados por Paco Simón y José Bofarull en serigrafía y los otros tres en despleables. El siguiente paso será desde el 4 de diciembre de 1988 su publicación en el periódico *Heraldo de Aragón* a página completa, hasta el 12 de marzo de 1995. Siendo en este período cuando podríamos afirmar que comienza a ser conocida por el público la revista y sus contenidos críticos, de análisis o gráficos.

Zeta, aparecida en 1978, se muestra como una de las publicaciones gráficas y narrativas del momento más *underground*, y aunque en ella participarían importantes dibujantes e ilustradores aragoneses como Lahuerta, Rojo o Soleras, entre muchos otros, esta publicación contará, solamente, con tres números publicados. Justo al año siguiente, nacerá, la publicación del grupo creativo de cómic *Bustrófedon*, que vería la luz en marzo de 1979 integrada prácticamente por la misma nómina de ilustradores y dibujantes que conformaban la anterior revista *Zeta* –Azagra, Aznar, Castillo, Joven, Lahuerta, Gregorio, Mastral, Royo, Soleras y Strader–. A finales del año 1979 variaría sustancialmente tanto el grupo de dibujantes así como la dirección editorial adoptada, y se encaminarían hacia las exposiciones y una fuerte apuesta comercial fuera de Aragón.

Destacada será la representación de Aragón por este colectivo en el *VII Salón Internacional de la Bande Dessinée* de Angoulême en Francia.

Unas revistas que acompañarán, igualmente, los proyectos de comprometidos y renovadores protagonistas de la evolución creativa de Zaragoza, entre ellos: Andrés Galdeano fundará en 1970 la Galería *Galdeano*, Antonio Fortún en 1971 fundará la Galería *Atenas*, un espacio que desde los orígenes ofrecería una excepcional programación, tanto de artistas consagrados como de jóvenes valores. La unión de Alberto Ibáñez, Juan Colón, Concha Orduna y Sergio Abraín pondrá rostro al espacio *Patagallo*, situado en origen en la calle del Temple nº 10, estando en funcionamiento desde diciembre de 1979 hasta agosto de 1980. Si duda, esta joven galería perseguía unos avanzados y sumamente modernos fines artísticos y culturales, con una peculiar manera de concebir el arte, entre otras actuaciones, prontamente expondría la obra de notables creadores aragoneses de la talla de Pepe Bofarull, Vicente Villarocha, Enrique

Larroy, Horacio Sampere, José Antonio Labordeta, Ignacio Mayayo, José Luis Rodríguez, José Luis Cano, Ocaña o el propio Sergio Abraín².

Entre todos estos nuevos e innovadores espacios, que surgen en paralelo al auge de los estudios de diseño, destacará la Galería *Caligrama* fundada en la calle la Paz nº 7, en diciembre de 1982, por los emprendedores Chus Torrens, Alberto Ibáñez, Jorge Martínez, Juan Colón y Sergio Abraín, la cual cerraría sus puertas definitivamente en 1985. Esta galería de arte vanguardista, prontamente, dedicará una especial atención al mundo del diseño como bien reflejan las consecutivas muestras: *Su Disco Favorito* del año 1983, donde 96 creadores de todo el país diseñarían cien portadas de discos, o un año más tarde, en enero de 1984, la celebración de la *I Muestra de Pop-Rock*. Ambas galerías zaragozanas –*Patagallo* y *Caligrama*– se alzaron a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta como claros estandartes de libertad, renovación y tendencia.

Entre los estudios y diseñadores más interesantes surgidos en Zaragoza en estos años ochenta destaca el trabajo en solitario de Pedro Rubio, en activo desde la segunda mitad de los años setenta, pero que alcanzaría una notable calidad y refinamiento en los primeros años ochenta, como se refleja en el catálogo *Nuevas formas para la escultura* que diseñó en el año 1985.

Desde 1980 con una minuciosa forma de trabajar de corte realista aunque, de clara evolución hacia el esquematismo, se podría definir el trabajo llevado a cabo por Víctor Lahuerta. Sus diseños se definirán tempranamente, por la utilización de fondos sencillos, un correcto uso tipográfico y un gusto por las formas puras y geométricas, que le llevarán a conformar unas creaciones surgidas de la experimentación con la xerocopia y el aerógrafo. Su sólida base de dibujante le lleva a la configuración de creaciones de sumo detallismo y veracidad, evolucionando desde comienzos de los ochenta hacia unos diseños de mayor sencillez y experimentación técnica. Dos de los trabajos que –bajo nuestro criterio– mejor resumen y presentan la línea creativa de Víctor Lahuerta en estos años son, sin duda, el diseño de los catálogos para el Museo Pablo Gargallo y el de la exposición de Antonio Fortún, ambos de 1988, así como la carpeta para la exposición *El collage surrealista en España* de 1989.

Sin duda, otra de las grandes promesas del diseño aragonés en estos años es José Luis Romeo, un creador que prontamente encuentra en la fotografía la herramienta perfecta con la que materializar sus ideas y el cual conseguirá

² En palabras de TORRENS OTÍN, M. J., «Patagallo y Caligrama, dos décadas de arte en Aragón», *Artígrama*, núm. 20, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, 2005, pp. 575-578. Desde el nacimiento de la galería en palabras de su fundador -Sergio Abraín- se buscó: Fijar la atención en los movimientos marginales y las tendencias radicales, mantenerse al margen de los intereses económicos y autogestionarse, evitar los cánones y prototipos de galería tradicional, estar ligado a la cultura popular y a la creación contemporánea internacional.

Figura 1: Vanguardia Aragonesa en la década de los setenta, Vértigo de Diseño (Francisco Rallo y Miguel Sanza Pilas), 1988.

especializarse con éxito en el trabajo con fotografías. Su amplio *corpus* gráfico se fundamenta en creaciones en torno al concepto y la búsqueda del justo equilibrio entre texto e imagen, como bien reflejan sus cientos de carteles, además de sus catálogos, logotipos y libros.

El 1984 nace en Zaragoza el *Estudio del Prado*, con Carlos Prado a la cabeza como responsable. Un equipo de trabajo con unas creaciones que pronto derivan hacia el diseño editorial y las cuales se fundamentaban en torno a la investigación con la forma, la tipografía y el color, siempre tratados de manera racional y muy analítica. Aunque surgidos a mediados de los ochenta, este estudio será ya, en los primeros años noventa, cuando se centre en la producción y experimentación de trabajos más próximos al campo de la publicidad.

La empresa de diseño gráfico *Vértigo de Diseño* verá la luz en octubre 1988-1992, de la mano de los pintores Francisco Rallo y Miguel Sanza, los cuales trasladarán, desde ese punto de partida común que es la pintura, una cierta plasticidad a sus creaciones a través de una sabia utilización de los colores y un dominio de las composiciones. Reflejo de su personal modo de trabajar son el diseño del catálogo *Vanguardia Aragonesa en la década de los setenta*, del año 1988, o del libro *Homenaje de Zaragoza a Goya*, del año 1990. Ambos

diseñadores reelaborarán sus personales bagajes pictóricos, aunándolos en unas creaciones definidas notablemente por un fuerte componente plástico, un gran énfasis por la experimentación y una rica utilización de los colores así como de las texturas.

Un año más tarde, en 1989, nacerá el estudio *Taiszen*, compuesto por Sergio y Sonia Abraín, donde se gestarán, en estos años, novedosos trabajos herederos de una marcada influencia de las vanguardias históricas del primer tercio del siglo xx. El futurismo, las aportaciones tipográficas alcanzadas por Bauhaus y los postulados del constructivismo ruso se combinarán y reflejarán de manera sutil, en unas creaciones caracterizadas prontamente por su gran sencillez, acusada geometrización y notable calidad formal.

El último de los grandes focos creativos surgidos a finales de los años ochenta será el *Estudio Camaleón*, formado en noviembre de 1989 e integrado en origen por Samuel Aznar, Isidro Ferrer, Luis Royo y con Manuel Estradera como director gerente. Desde su formación, este grupo de creadores plásticos unirán sus diferentes profesiones de origen: el cómic, la pintura, el diseño gráfico y la decoración, para afrontar de una forma novedosa y moderna sus encargos. Este estudio pronto destacará del resto de empresas, mediante la aportación de diferentes soluciones como respuesta a sus encargos y, al cual nos atreveríamos a calificar, como uno de los equipos creativos que más contribuyó en los años ochenta y noventa al desarrollo y normalización del diseño en Aragón.

Un grupo de profesionales con un alto dominio cromático, una acertada utilización de los colores, constructores de minuciosas composiciones a través de la línea, interesados por la recreación sobria de los espacios y, además, poseedores de un marcado gusto por la geometrización y la búsqueda del equilibrio como elemento imprescindible. Como resultado, estos diseñadores producían unos trabajos de notable calidad e impacto visual, junto con un buen dominio de los medios e instrumentos, que dotaban a sus creaciones de un aire siempre innovador. Desde sus inicios, este estudio trabajó el diseño de manera global: diseño editorial, carteles, ilustración, diseño de producto. Reflejo de su personal forma de entender y de enfrentarse al diseño son el cartel para el día de *San Jorge* o el *Calendario para el Ayuntamiento de Zaragoza*, ambos realizados en el año 1990.

Los cuatro componentes del estudio, junto con Emilio Casanova y Juanjo Vázquez, crearán la empresa *Avenida Goya* y ampliarán, de esta manera, su actividad al campo audiovisual y a la organización de exposiciones. Destacada muestra de estos trabajos son la realización de exposiciones, videoinstalaciones y publicaciones para el Pabellón de Aragón y el de la Comunidad Autónoma de Madrid en la Expo-92 de Sevilla, además de la instalación de exposiciones y la edición de catálogos para el Gobierno de Aragón e IberCaja en 1991 y 1992.

Este estudio se completará con la ayudante de diseño Ana Benedicto y en asuntos de secretaría y administración con Pilar Sanmartín, a las que más tarde, se unirían Francisca Sánchez y la comercial Isabel Martínez de Aragón.

A comienzos del año 1992, Luis Royo abandonará el estudio iniciando una imparable carrera en el campo de la ilustración profesional, casi siempre dentro del género de la fantasía y ciencia ficción y, principalmente, como ilustrador de todo tipo de portadas. Su consagración nacional e internacional no tardará en llegar, como bien refleja la concesión del premio *Silver Award Spectrum III: The Best in Contemporary Fantasy Art*, concedido en Estados Unidos. A finales de 1995, Isidro Ferrer se trasladará a Huesca y, un año más tarde, crea su propio estudio y comienza a trabajar en diferentes áreas como: diseño gráfico, ilustración infantil, comisariado de exposiciones, diseño editorial o autoencargos, conformando, poco a poco, su personal mundo creativo hasta la actualidad.

Tendremos que esperar a comienzos de los años noventa para presenciar la consolidación del diseño en Aragón y el decisivo nacimiento en el año 1993 de Foro de Diseño, Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón, de la que Manuel Estradera es presidente desde julio de 1994. Una asociación formada³ por un grupo de diseñadores gráficos zaragozanos con un alto nivel de actividad y centrada, desde su origen, en el desarrollo y la promoción del diseño.

En sus comienzos formada por 36 miembros, entre los que ya se encontraban destacados creadores como Samuel Aznar, José Luis Cano, Manuel Estradera, Isidro Ferrer, Alberto Gamón, Ana González Lartitegui, Francisco Rallo, Óscar Ribote o Miguel Sanza, entre otros muchos. Todos, prontamente conformaron una modélica asociación que año tras año –hasta la actualidad– ha continuado ampliándose y enriqueciéndose con las jóvenes generaciones de diseñadores e ilustradores aragoneses.

La labor realizada por este colectivo desde su fundación se define como parte esencial del propio desarrollo de la profesión en Aragón, a través de numerosas actuaciones y actividades de notable trascendencia. Sin lugar a dudas, la mejor carta de presentación del diseño gráfico producido en Aragón a mediados de los años noventa se materializa en esta asociación y en sus miembros.

³ En origen, Foro de Diseño estaba constituido por José F. Ara Daluz, Néstor Ayats, Samuel Aznar, José Belbiure, Jesús Bernal, José J. Blasco, Luis Ángel Blasco, José Luis Cano, Manuel Estradera, Isidro Ferrer, Alberto Gamón, Alberto García, Gerardo Gargallo, Ana González Lartitegui, José Ángel Gracia, Julio Izquierdo, Carlos Ladrero, José Luis López Velilla, Jorge Manjench, José M. Oñate, José Pérez, Carlos Prado, Francisco Rallo, Mario Ramos, Manuel Rebolledo, Matilde Requena, Óscar Ribote, Fernando Rodríguez, Miguel Romanos, Enrique Royo, Rafael Saldaña, M.ª Jesús Samper, Manuel Sanz, Miguel Sanza, Francisco Valverde y Fernando Zárate.

Figura 2: Sin título, Estudio Camaleón (Samuel Aznar y Manuel Estradera), Diputación de Zaragoza, 1988-1989.

En Foro de Diseño pronto nacen, importantes proyectos como las *I Jornadas sobre Diseño Gráfico* celebradas en el año 1994, donde participarían algunos de los entonces mejores diseñadores gráficos del panorama nacional: Ricard Giralt-Miracle –junto con su hijo Daniel–, Enric Satué, Javier Mariscal o Alberto Corazón. Al año siguiente, en 1995, se celebrarían las *II Jornadas sobre Diseño Gráfico*, con la participación nuevamente de importantes representantes del mundo del diseño y la ilustración: José María Cruz Novillo, Raúl Fernández, Yves Zimmermann o Pere Torrent –conocido como Peret– participarían como ponentes de excepción en estas mesas. En 1997 se llevan a cabo las últimas jornadas sobre diseño celebradas en Zaragoza, bajo el lema: *III Jornadas sobre Diseño Gráfico*. Para esta ocasión, Foro de Diseño contó con la participación de Juan Carlos Pérez Sánchez –conocido como América Sánchez–, Roberto Turégano, Daniel Nebot, y los componentes del estudio Ipsum Planet; Javier Abio, Rubén Manrique y Ramón Fano.

A la par que la dedicación otorgada al conocimiento y estudio sobre diseño, la Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón⁴ realizaría importantes muestras de difusión de una notable calidad y sonada trascendencia. Entre las exposiciones cabe destacar las realizadas bajo el lema: *Santos sin devoción* en el

⁴ A la que continuarán uniéndose, poco a poco a lo largo de los años noventa, nuevos creadores y diseñadores, entre otros: Félix Bolea, Alfonso Domingo, Ana Galicia, David Sancho Bello, Jesús Rivero Martínez, Carlos Prado Valero, Miguel Frago, Ricardo Martínez Gil, Carlos Pueyo, Juan Tudela, Jorge Rabadán, Miguel Iguacén, Dani Ezquerro, Marta Ester, Inés Gran Marco, Héctor Ferré, Gustavo Solana, Jorddie o Jesús Ángel Ciarreta Palacios.

Figura 3: ¡Objeta!, EQUX (Miguel Sanza Pilas), 1993.

Figura 4: Estudio Camaleón, imagen corporativa, Estudio Camaleón, 1989.

año 1995, *Señas de Identidad* en 1997 o *Encargos Canallas* en el año 2000-2001. Además, estas destacadas exposiciones siempre fueron acompañadas de notables publicaciones concebidas como verdaderos libros objeto de cuidado tratamiento en la presentación, además, como no, de la elaboración y redacción de textos de notable calidad, firmados por importantes investigadores dentro del campo del diseño como Raquel Pelta. Destacables por sus calidad y contenidos, huellas palpables del buen hacer de este colectivo son los catálogos: *Santos sin devoción*, *nuevos anales de vidas ejemplares* –1995–, *Señas de Identidad* –1997– y *Encargos Canallas*, *colección de proyectos imposibles* del año 2000.

En plenos años noventa, el campo del diseño en Aragón presenta una variedad y una calidad desconocida hasta la fecha. Diseñadores surgidos en años anteriores –sesenta y setenta– como Francisco Belsué, José Luis López Velilla o Juan Tudela⁵, alcanzan un gran reconocimiento nacional y se alzan como pioneros del diseño gráfico en Aragón. Del mismo modo, continúan con su producción numerosos diseñadores surgidos a finales de la década de los ochenta, mientras otros, deciden establecerse en solitario o crear nuevos estudios.

Con toda esta productividad y efervescencia, Aragón se hace un hueco en el panorama nacional gracias al trabajo de notables diseñadores como Isidro Ferrer, que comienzan a despuntar en estos años noventa, con importantes encargos y cosechando –en fechas muy tempranas– sus primeros premios.

Por su lado Alfonso Meléndez –uno de lo mejores tipógrafos– apuesta por unos trabajos que reflejan su gran amor por la letra impresa. Mediante la combinación y la experimentación en sus creaciones, alcanzará unos resultados de gran calidad formal. El *Gabinete Técnico Echevarría*, integrado por Miguel Ángel y Francisco Echevarría, logra abrirse paso fuera de Aragón fruto de su profesionalidad a la hora de enfrentarse a los proyectos de forma clara.

De nuevo, el diseñador Francisco Rallo, esta vez junto a Áurea Plou⁶ y Carlos Pueyo, funda en 1993 la empresa zaragozana *Futuro Espacio de Diseño*. Un nuevo estudio especializado en diseño y comunicación gráfica: Imagen corporativa, diseño editorial, comunicación gráfica, señalética, packaging, ilustración, infografía, indumentaria, exposiciones, museos y stands, que pronto se convertirá en una de las empresas más sólidas de Aragón, dónde abordarán la creación de forma global, a través de un prisma siempre moderno y con unos trabajos reflejo de la realidad del mensaje. A través de la utilización de unos códigos claros de transmisión, de notable libertad, sus creaciones reflejarán un cuidado deleite y refinamiento en los procesos.

⁵ A quien se le ha dedicado una merecida exposición monográfica, coordinada por la investigadora Josefina Clavería.

⁶ Gran figurinista, madre de notables producciones de diseños para el teatro y alta costura.

Figura 5: Film Polski, Técnica mixta sobre papel, Festival de Cine de Huesca, Isidro Ferrer, 1996.

A finales de 1992 aparece también la empresa de creación propia *Equx, Estudio de Diseño* en Zaragoza, con Miguel Sanza Pilas al frente. Poco a poco, se situará en una estable posición dentro del mundo del diseño gráfico en Aragón y, a la vez, dará sus primeros pasos en España.

El pintor José Luis Cano continúa en estos años 80 y 90 con sus más de veinte años dedicándose al mundo del diseño gráfico y prosiguiendo con su ejemplar carrera como dibujante con una viñeta en el periódico *Heraldo de Aragón*. Un jovencísimo Alberto Gamón, comenzará en el año 1995 a colaborar semanalmente con *El Periódico de Aragón* y se preparará para dar el salto al mundo de la ilustración infantil. Con Justo Peña, Ana Bendicho y Ana Maladía, se formará en 1994 *Activa*, una empresa que concibe el diseño como un proceso racional y ordenado, con productos y resultados de una notable calidad hasta nuestros días. Por otra parte, una de las últimas empresas en hacerse un hueco en el mundo del diseño de estos finales años noventa es, en 1996, *Trifolio*. De la mano de José Manuel Pisaverdines, Wenceslao Sanahuja y Carlos Rodríguez se conformará un grupo que trabajará en torno al producto, packaging e imagen corporativa.

Bajo nuestro punto de vista, al igual que en el resto de España, el día a día del diseño gráfico producido y llevado a cabo en Aragón se afianza en los años noventa de la mano de consolidados estudios y diseñadores, entre los que destaca el diseñador/ilustrador Isidro Ferrer, como máximo exponente del diseño gráfico y la ilustración, seguido de notables creadores y estudios de renombre: Ana Bendicho, Samuel Aznar, Paco Rallo, *Versus*, Miguel Sanza, Manuel Estradera, José Luis López Velilla, José Luis Cano, Juan Tudela, *Novo Diseño*, David Sancho Bello, Jesús Rivero, Óscar Ribote, *Tráfico Visual*, Jorge Rabadán, Carlos Prado, Carlos Muñoz, *Nodográfico*, Alberto Gamón, José Luis Lizano, Miguel Iguacén, Javier Solchaga, Inés Gran, Ana Galicia Nicolás, Miguel Frago, Héctor Ferré, Dani Ezquerro o Miguel Bielsa.

Todos ellos conforman una nómina de creadores que, poco a poco, desde sus estudios o bien de manera individual, en estos veinte años de dura profesionalización, han trabajado con rigor y han demostrado que sus soluciones y aportaciones dentro de la disciplina del diseño y la comunicación responden a un destacado nivel y son una herramienta de diferenciación y de venta. Unos profesionales capaces de dar respuestas adecuadas a las variadas necesidades actuales de comunicación, además de ofrecer unas creaciones de notable belleza plástica y destacada agudeza creativa.