

Cantos del diseño

Lenguajes del exilio republicano en México

23 de junio - 13 de octubre, 2023

Museo Reina Sofía, Edificio Nouvel, Biblioteca y Centro de Documentación, Espacio D

De lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h

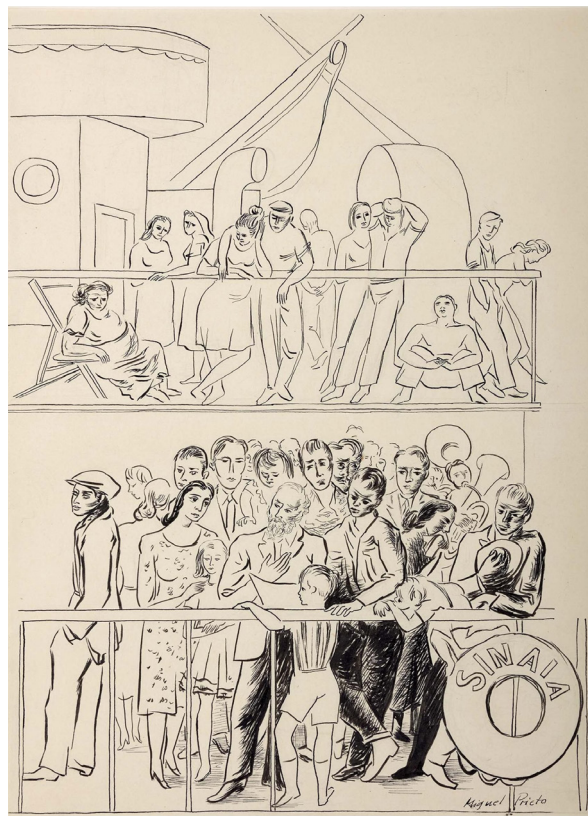
Miguel Prieto, programa de la actuación del bailarín José Limón en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, 1951.
Fondo Miguel Prieto. Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía

En 1939, al mismo tiempo que se cumplían cuatrocientos años de la llegada a América de la imprenta tipográfica, comenzó la dictadura franquista y una represión político-social que forzó al exilio a muchos partidarios del bando republicano. Uno de los países que más los acogió fue México, gracias a la política de asilo que implementó el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. La inclusión de estos exiliados en el tejido social mexicano, sobre todo de artistas e intelectuales, propició un intercambio cultural y artístico en diversos ámbitos y disciplinas. *Cantos del diseño. Lenguajes del exilio republicano en México* propone una lectura de este éxodo que muestra la producción gráfica mexicana de la época, la cual permitió continuar con una creación de vanguardia que la censura imposibilitó durante la España franquista. A partir de los fondos de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía, esta muestra se articula en torno a dos casos de estudio: los trabajos de diseño gráfico de Miguel Prieto (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1907 - Ciudad de México, 1956) y de Vicente Rojo (Barcelona, 1932 - Ciudad de México, 2021), artistas que representan dos generaciones dentro del éxodo republicano en México.

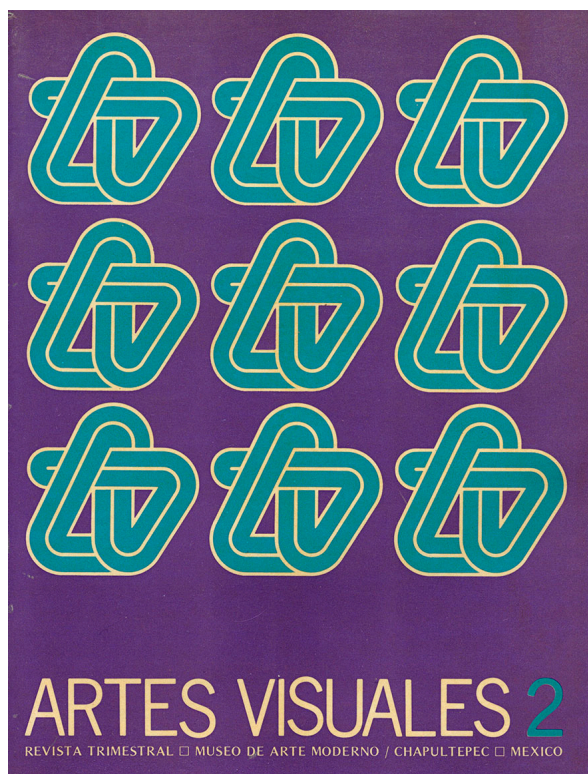
México: arte y política en la primera mitad del siglo XX

Después de la Revolución, que terminó con la promulgación de la Constitución de 1917, México atravesó un periodo de gran agitación cultural impulsado por nuevos movimientos políticos que buscaban continuar con los ideales revolucionarios. En este contexto, el muralismo fue adoptado por el Estado como el medio artístico oficial para representar a la clase trabajadora y campesina, mostrar con orgullo el pasado indígena y así crear una nueva identidad nacional después del Porfiriato. Por su parte, en 1937, la creación del Taller de Gráfica Popular retomó el grabado tradicional como una vía para poner el arte al servicio de causas sociales revolucionarias, como la lucha contra el fascismo, trazando una sólida red de colaboración con distintos artistas internacionales. Sin embargo, durante las siguientes décadas, la evolución del Partido Nacional Revolucionario (PNR) al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su continuidad ininterrumpida en el poder —hasta el año 2000— hicieron girar al Estado de los ideales de izquierda hacia políticas de centroderecha. Ante las gastadas temáticas y valores del muralismo, y un nuevo contexto político-social en la década de 1950, una nueva generación de artistas —llamada muchas veces la Generación de la Ruptura— generó una fuerte reacción a través de una producción donde prevalecía la experimentación formal y la innovación estética sobre la denuncia política explícita.

En medio de este panorama, los exiliados que se dedicaron a la gráfica en este país buscaron materializar y poner en circulación iniciativas de militancia política y producción cultural afines al bando republicano español, las cuales requerían de un soporte visual. Concretamente, los artistas exiliados encontraron en la industria editorial uno de los campos que mayor

Miguel Prieto, *Cómo llegué a México*, 1945. Museo Reina Sofía

Vicente Rojo, *Artes visuales*, n.º 2, 1974.

Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía.

© Vicente Rojo Almazán, VEGAP, Madrid, 2023

desarrollo alcanzó a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, dando lugar a la publicación de libros, folletos, carteles, revistas y periódicos que muestran las inquietudes artísticas e ideológicas del momento.

Miguel Prieto

Como primer caso de estudio, Miguel Prieto —miembro y militante del Partido Comunista de España— fue uno de los exiliados que viajaron a bordo del barco Veendam en 1939. Junto con otros exiliados como Josep Renau o Manuela Ballester, Prieto contribuyó a la gráfica mexicana desde el diseño editorial. Uno de sus proyectos más destacados fue la revista quincenal *Romance* (1940-1941) —fundada junto con José Herrera Petere, Juan Rejano, Adolfo Sánchez Barbudo, Adolfo Sánchez Vázquez y Lorenzo Varela—, que operó como vehículo de expresión para la intelectualidad exiliada y lugar de encuentro entre autores de ambos continentes.

Luego, en 1947, Prieto se incorporó a la oficina de ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde produjo catálogos de exposiciones institucionales y diseños de invitaciones para diversos eventos culturales. Su trabajo, caracterizado por la incorporación de nuevas tipografías, el equilibrio entre texto e imagen y el carácter poético de las ilustraciones, contribuyó a la evolución del oficio. Esto queda ejemplificado en los poemarios *Canto general* (1950), de Pablo Neruda, y *Canciones de la paz* (1955), de Rejano, libros en los que su maquetación da la misma importancia a lo visual que lo textual, sugiriendo nuevas posibilidades en el diseño editorial mexicano.

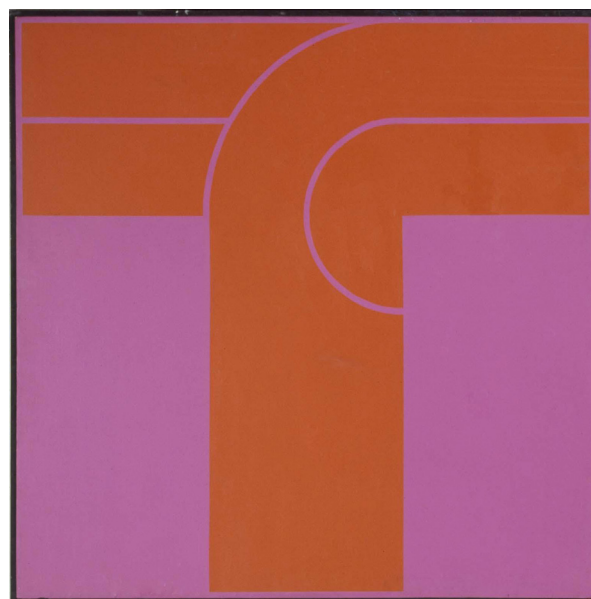
Vicente Rojo

Como segundo caso de estudio, Vicente Rojo, que llegó en 1949 a México cuando tenía diecisiete años, representa la segunda generación del exilio en este país. Su producción gráfica supuso una evolución significativa respecto a las propuestas estéticas y políticas de Prieto, con quien comenzó a trabajar como ayudante en el INBA en 1950. Años después, con los diseños que produjo para diversas obras literarias, Rojo experimentó con la geometría aplicada a la tipografía y propuso alternativas a los formatos tradicionales del libro. Destacan objetos despleables o modelos de lectura no lineal como *Marcel Duchamp o el castillo de la pureza* (1968) y *Blanco* (1972), ambos en colaboración con Octavio Paz.

En 1960 fundó Ediciones Era junto con los hermanos Espresate (Jordi, Neus y Quico) y José Hernández Azorín, exiliados vinculados a posiciones antifranquistas (al igual que otras como Imprenta Madero, Xóchitl, Rex, EDIAPSA, Grijalbo o Leyenda). Todas estas editoriales articularon un giro cultural y político alineado con la denominada nueva izquierda de la década de 1960, alejada de la militancia de Prieto y su gene-

Miguel Prieto, cartel para el lanzamiento de la revista *Romance*, 1940. Cortesía de la Fundación Pablo Iglesias

Vicente Rojo, *Negación 18*, 1973. Museo Reina Sofía
© Vicente Rojo Almazán, VEGAP, Madrid, 2023

ración, preocupada por nuevas reivindicaciones sociales, entre ellas la lucha por los derechos civiles y políticos, la igualdad de género en todos los ámbitos y los movimientos anticoloniales e indigenistas. Las publicaciones de la editorial Era también contribuyeron a la difusión de obras de autores iberoamericanos, como Salvador Elizondo, Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis o Augusto Monterroso.

Rojo también fue un reconocido representante de la abstracción, perteneciente a la Generación de la Ruptura antes mencionada. Entre sus proyectos plásticos destaca *Negaciones* (1971-1974), donde desarrolló una gran diversidad de repeticiones visuales de la letra T. En 1973 el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) expuso esta serie pictórica bajo el título *El cuaderno escolar de Vicente Rojo*, en cuyo catálogo se reflejan distintas fórmulas para subvertir el uso del espacio tipográfico. Este proceso de creación serial y mecánico, tras el cual subyace la intención de negar la propia autoría y las marcas de estilo, muestra la tensión típicamente moderna entre la voluntad de expresión artística individual y el compromiso social.

A través de diferentes proyectos realizados por Prieto y Rojo —como revistas, folletos, libros de artista, fotolibros e ilustraciones—, *Cantos del diseño* busca esbozar la evolución que la industria del diseño editorial mexicano experimentó en esta época, explorando las analogías y divergencias —tanto estéticas como políticas— de los lenguajes gráficos utilizados por ambas generaciones de exiliados republicanos en este país.

Octavio Paz y Vicente Rojo, *Marcel Duchamp o el castillo de la pureza*, 1968.
© Vicente Rojo Almazán, VEGAP, Madrid, 2023

Organización

Exposición realizada por el grupo de estudiantes del itinerario de Teoría y Crítica de Arte del máster universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía

Comisariado

Joan Arnau, Lucía Batalla Tuero, Emma Bloch-Mazier, Sarah Crozier, Paula Eslava Jaime, Anne González Aspiazu, Paula Lorenzo Chiva, Claudia Luque, Pedro Muñoz Fumero, Marta Padilla Rojas, Pablo Paillole, Lucía Pérez y Noelia Plata Barrueco

Programa

Muestras documentales, Biblioteca y Centro de Documentación

Agradecimientos

A tod+s nuestr+s compañer+s del máster por su cariño y apoyo. A nuestra tutora Diana Angoso por todo el afecto y acompañamiento. A todo el equipo de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo, especialmente a Almudena Gómez y Alberto Medina por la paciencia y trabajo. A Noemí de Haro, Alicia Fuentes Vega, Lidia Meras y Rocío Robles Tardío por su labor como coordinadoras. A los departamentos de Actividades Editoriales y Actividades Públicas por su acompañamiento. A Juan Albarrán, Pablo Allepuz, Miguel Cabañas, Mela Dávila, Germán Labrador, Jaime Narváez y Rosario Peiró por compartir sus experiencias y conocimientos. A las familias de Miguel Prieto y Vicente Rojo por su colaboración en el proyecto. A Fundación Pablo Iglesias, RTVE, Archivo ABC, Filmoteca Nacional Española y Filmoteca de la UNAM por sus permisos y apoyo con las obras expuestas.

NIPO: 828-23-004-3

Programa educativo
desarrollado con el patrocinio de:

