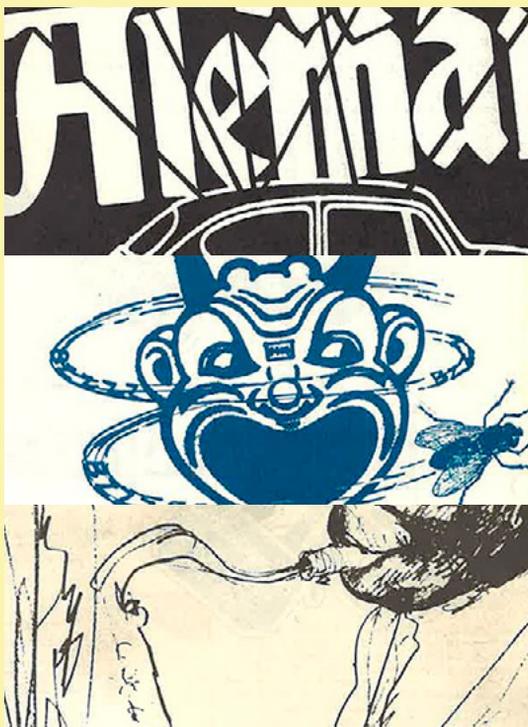

La gráfica de la (contra)cultura. Un ensayo visual

Jaume Pujagut Grau

BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona (Barcelona)

jaumepujagut5@gmail.com

Cómo citar este artículo:

Pujagut, J., 2023. La gráfica de la (contra)cultura. Un ensayo visual. *Inmaterial. Diseño, Arte y Sociedad*, 8 (16), pp. 72-98

DOI 10.46516/inmaterial.v8.108

Resumen

¿Pueden las portadas de revistas y publicaciones explicar un mundo? ¿Una época? ¿Una cultura? ¿Un país? Recorriendo bibliotecas, archivos y hemerotecas podemos averiguar muchas cosas de nuestro pasado, reconstruir la historia, nuestra historia.

En unos tiempos, los nuestros, en los que estamos sometidos al dominio de la imagen en pantallas y dispositivos de todo tipo, este ensayo visual trata de contar una historia a partir de las portadas, cabeceras, ilustraciones y fotografías de algunas de las revistas y publicaciones que definieron un periodo concreto de la historia de España, que ha venido a llamarse «de transición». Para mí, una historia de la (contra)cultura, con dos ejemplos destacados, *Star* y *Ajoblanco*.

Star (1974-1980) fue un proyecto personal de Juan José Fernández que inició su andadura como una revista de comix –el 85 % del contenido estaba dedicado a ellos– y terminó siendo una revista contracultural que, en su último número, el 57, dedicaba solo el 20 % de su contenido a los cómics. De espíritu punk y apolítico, la auténtica revista *Underground* de la contracultura, con incidencia en las principales ciudades del país.

Ajoblanco (1974-1980 / 1987-1999) fue un proyecto colectivo iniciado por Pepe Ribas, Toni Puig y Fernando Mir. La publicación aglutinó a filósofos, poetas, arquitectos y artistas con contenidos políticos y sociales de ideología libertaria y ácrata. La revista contracultural por excelencia, que influyó en el desarrollo de los jóvenes españoles tanto de grandes ciudades como de pueblos y aldeas de todo el país.

Sin olvidar a otras propuestas alternativas de distribución escasa, vida breve, intereses, como *Ozono*, *Nueva Lente*, *La Luna de Madrid*, *Barcelona*, *Underguía*, las publicaciones del colectivo *Aiguadevidre*, *Alfalfa*, *Bang*, *Nosotros Somos Los Muertos (NSLM)*, *Disco Expres*, *El Víbora*, *Madrid Me Mata*, *Sal Común* o el *underboletín EINA*.

Palabras clave

comix, contracultura, publicación alternativa, portada, historia

The graphics of (counter)culture. A visual essay

Abstract

Can the covers of magazines and publications explain a world? A time? A culture? A country? By visiting libraries, archives and newspaper archives we can find out many things about our past, reconstruct history, our history.

In times, ours, when we are subject to the dominance of the image through screens and devices of all kinds, this visual essay tries to tell a story from the covers, headers, illustrations and photographs of some of the magazines and publications that defined a specific period in the history of Spain, which has come to be called transition. For me, a history of (counter)culture, with two notable examples, *Star* and *Ajoblanco*.

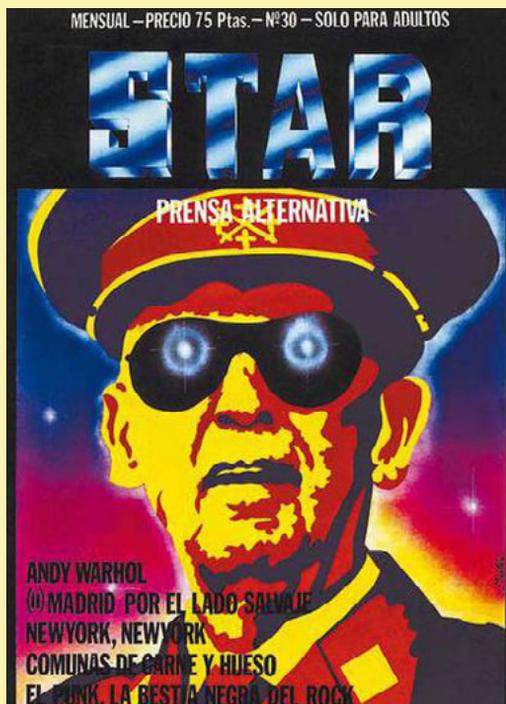
Star (1974-1980) was a personal project of Juan José Fernández that began its journey as a comix magazine –85% of the content was dedicated to this– and it ended up being a countercultural magazine that, in its last issue, number 57, dedicated only 20% of its content to comix. With a punk and apolitical spirit, the authentic underground magazine of the counterculture, with an impact in the main cities of the country.

Ajoblanco (1974-1980 / 1987-1999) was a collective project initiated by Pepe Ribas, Toni Puig and Fernando Mir. The publication brought together philosophers, poets, architects and artists with political and social content of libertarian and anarchist ideology. The countercultural magazine par excellence, which influenced the development of young Spaniards both in large cities and in towns and villages throughout the country.

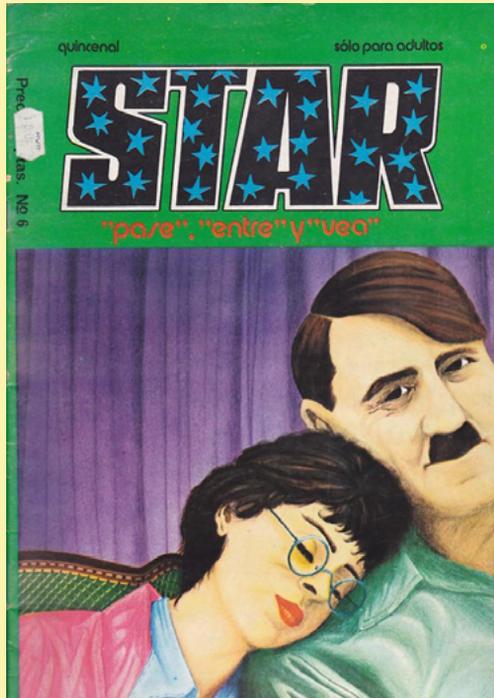
Not forgetting other alternative proposals with limited distribution, a short life or specific interests such as *Ozono*, *Nueva Lente*, *La Luna de Madrid*, *Barcelona*, *Underguía*, the publications of the Aiguadevidre collective, *Alfalfa*, *Bang*, *Nosotros Somos Los Muertos (NSLM)*, *Disco Expres*, *El Vibora*, *Madrid Me Mata*, *Sal Comun* or *underboletín Eina*.

Keywords:

comix, counterculture, alternative publishing, cover, history

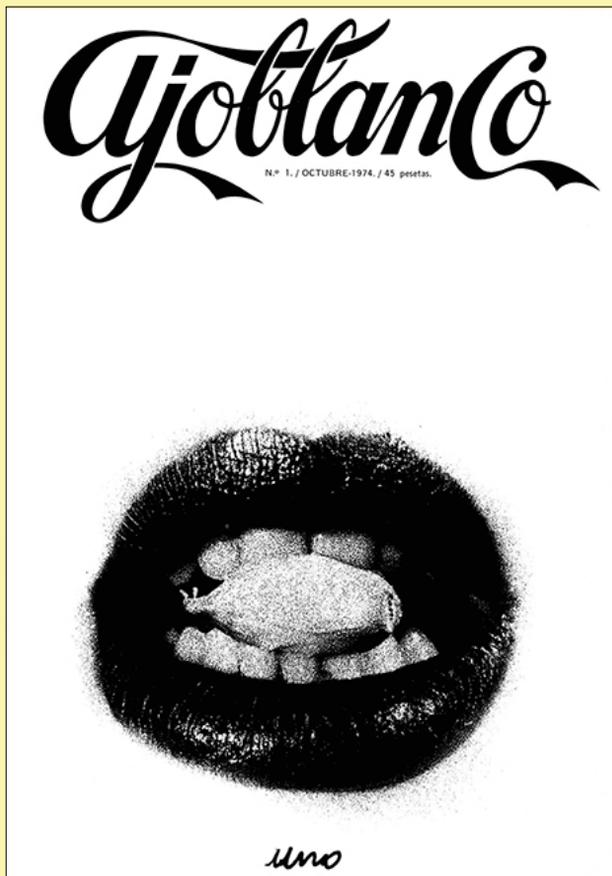
1. Dictador psicodélico. Portada revista *Star*, núm. 30, 1976. Diseño: Montxo Algora

2. Dictador hogareño. Portada revista *Star*, núm. 6, 1974. Diseño: Farriol

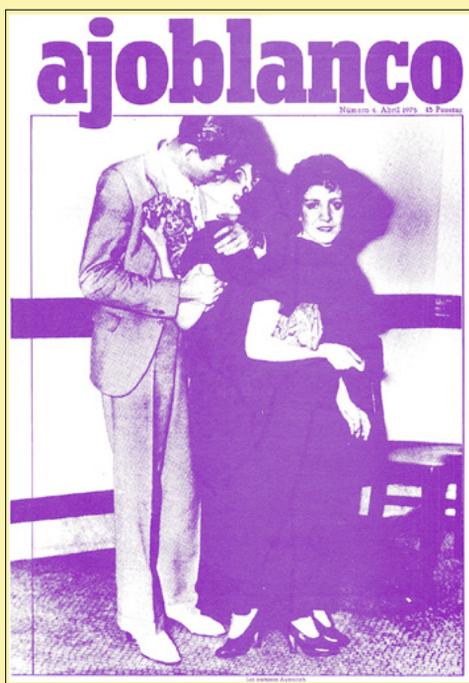
3. Muestra de diversos diseños
aparecidos del logotipo de la revista
Star a lo largo de su historia

4. Portada revista *Ajoblanco*, núm. 1, 1974. Diseño de la portada: Manel Esclusa. Diseño del logotipo: Quim Monzó.

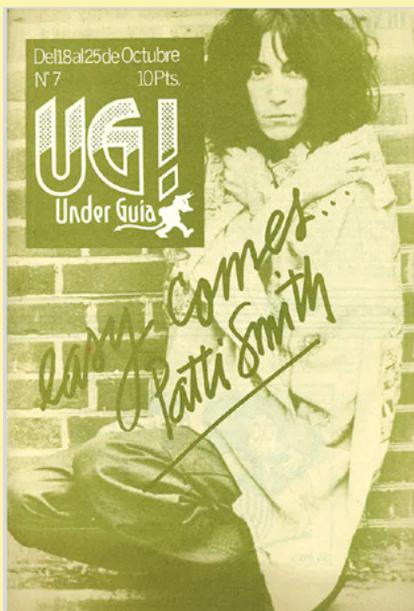
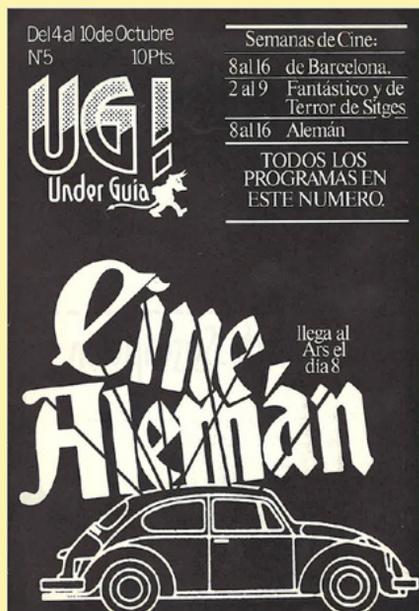
5. Selección de portadas de la revista *Ajoblanco*, núms. 18, 23 y 24.
Compaginación: Carles Guillén.
Equipo fotográfico: Pep Domenech.

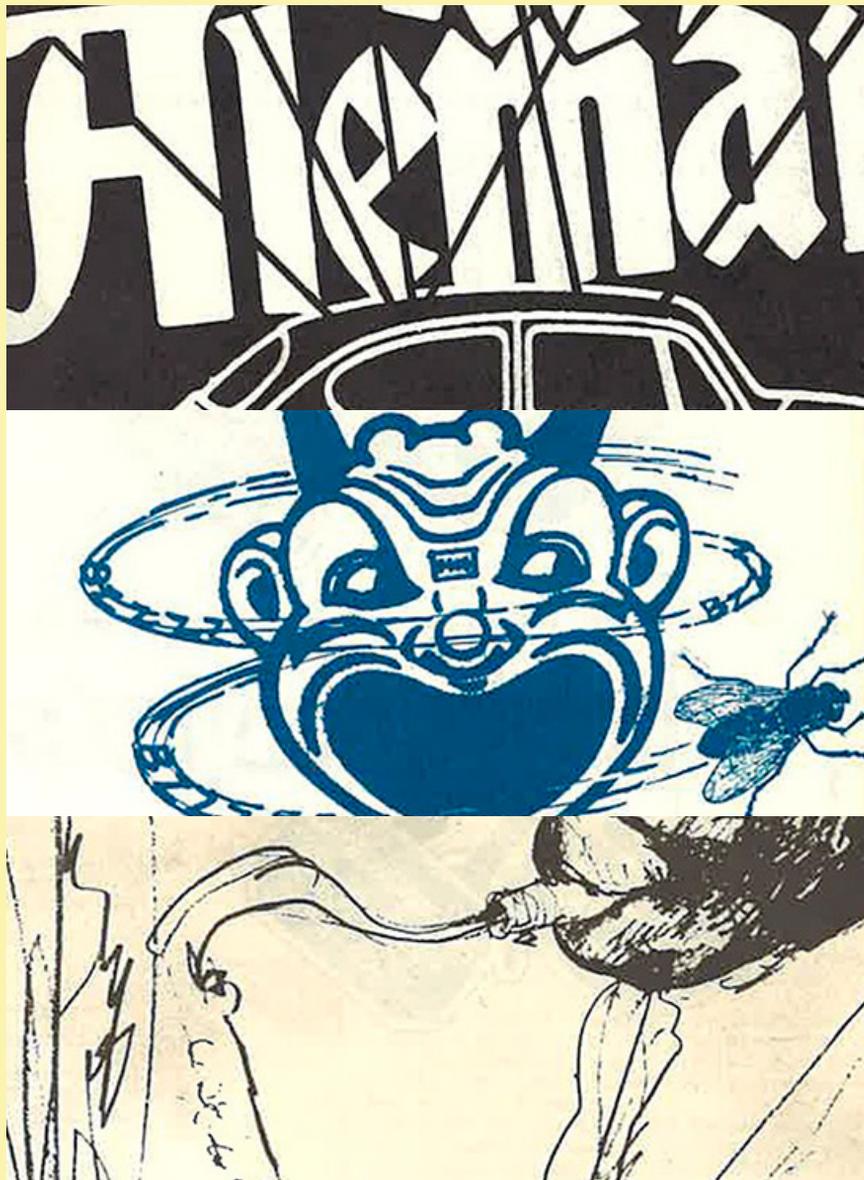
6. Selección de portadas de la revista *Ajoblanco*, núms. 4 y 5.
Diseño: Equipo Ceferino Namuncurá (America Sanchez).

7. Diseño del logotipo: Vivenc
Viaplana. Collage: Juma

8. Diseños realizados por Carlos Rolando para la revista *Underguía*, publicada en el año 1976

9. Detalle de las portadas núm 5, núm.
7 y núm. 8 de la revista *Underguía*,
Octubre - Noviembre de 1976

10. *Parking de les feres*, pieza editada por el colectivo Aiguadevidre (mediados de los años 70).

Pollen d'Entrecuix

Biel Mesquida, I

NO VA ESSER SA PU-D'OR DE PIX-
 VM, DUES VORES: UNA PLACIÀRIA I
 ASENXADA UNA BUIDA MÒBIL: S'ES-
 CRIPTURA D'UNA ESCALA AL PALAU del
 CINEMA COLEGIO NACIONAL CADA PIC
 MÉS TAQUICARDIÉS. DIU: PROHIBIDO PAS-
 AR DIU: P **BAIXERAS** ROHIBIDO
 I ES LLUM D'AVALLA LENTA I LENTA-
 MENT,

.....

SON DOS.

VESTITS.

AMB SA BRAGUETA XAPADA.

I PAS.

ENCEN-BOLETIN DE INFORMACION A LA FAMILIA DRE.

FVM QUASI LILA

.....
 DUR L'EXPERI-NIVEL 6° ENCIA A DUR

LO MÉS LLUNY POSSIBLE: SA VIDA

1976-71

JO M'INSTRUEISC QUAN MÉS ERULETENC.

Alumn Del Valle Sobar, Luis

UNA OMBRELLA BLANCA: ETS SEUS CALÇONS

BLANCS ENCULATS DES MEU PARDAL.

Profesor NO HI HA RES DIT.

.....

11. Pollen d'entrecuix, pieza editada
 por el colectivo Aiguadevidre
 (mediados de los años 70).

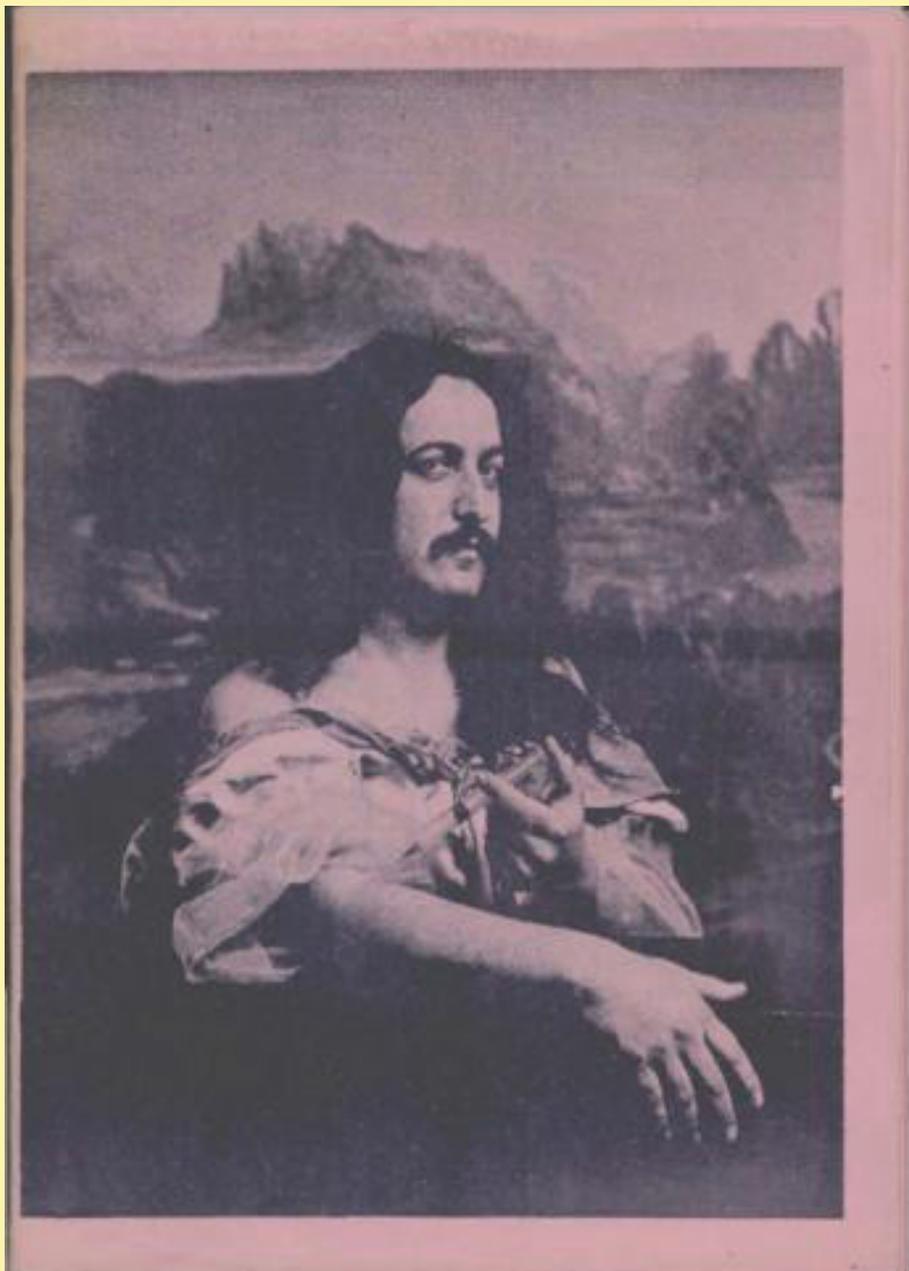
12. Selección de portadas de comics, fanzines y revistas, publicadas desde los años 70.

13. Selección de portadas de comics, fanzines y revistas, publicadas desde los años 70.

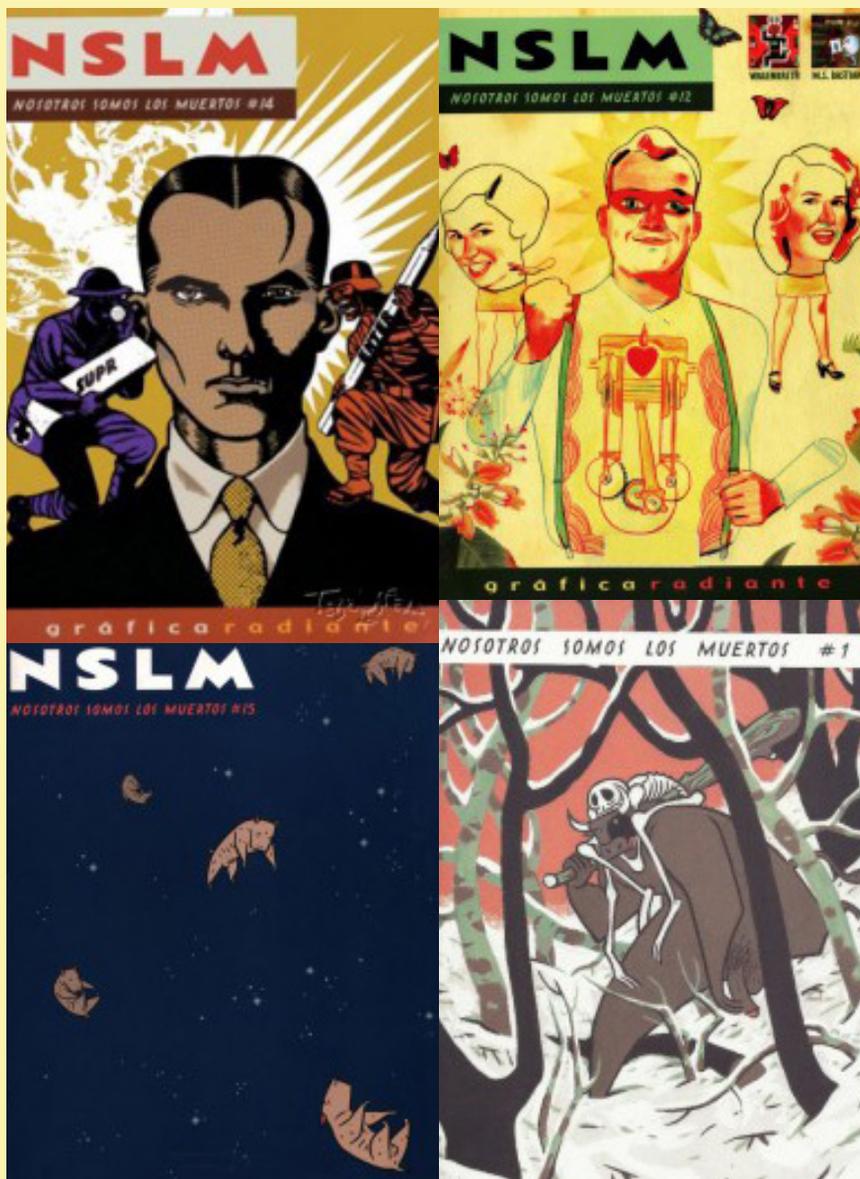
14. *Underboletín Eina*. Una publicación del Taller de Diseño Gráfico de la escuela Eina. Año 1972-73.

15. *Underboletin Eina*. Una publicación del Taller de Diseño Gráfico de la escuela Eina. Año 1972-73.

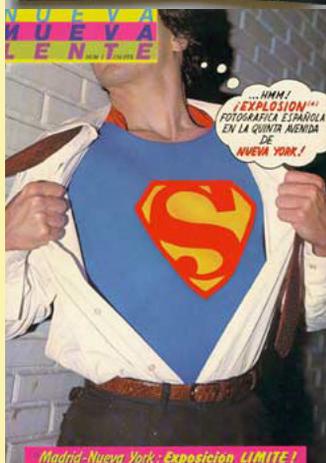
16. Selección de portadas de *Nosotros Somos Los Muertos* (NSLM), revista española de cómic alternativo, publicada de 1995 a 2007.

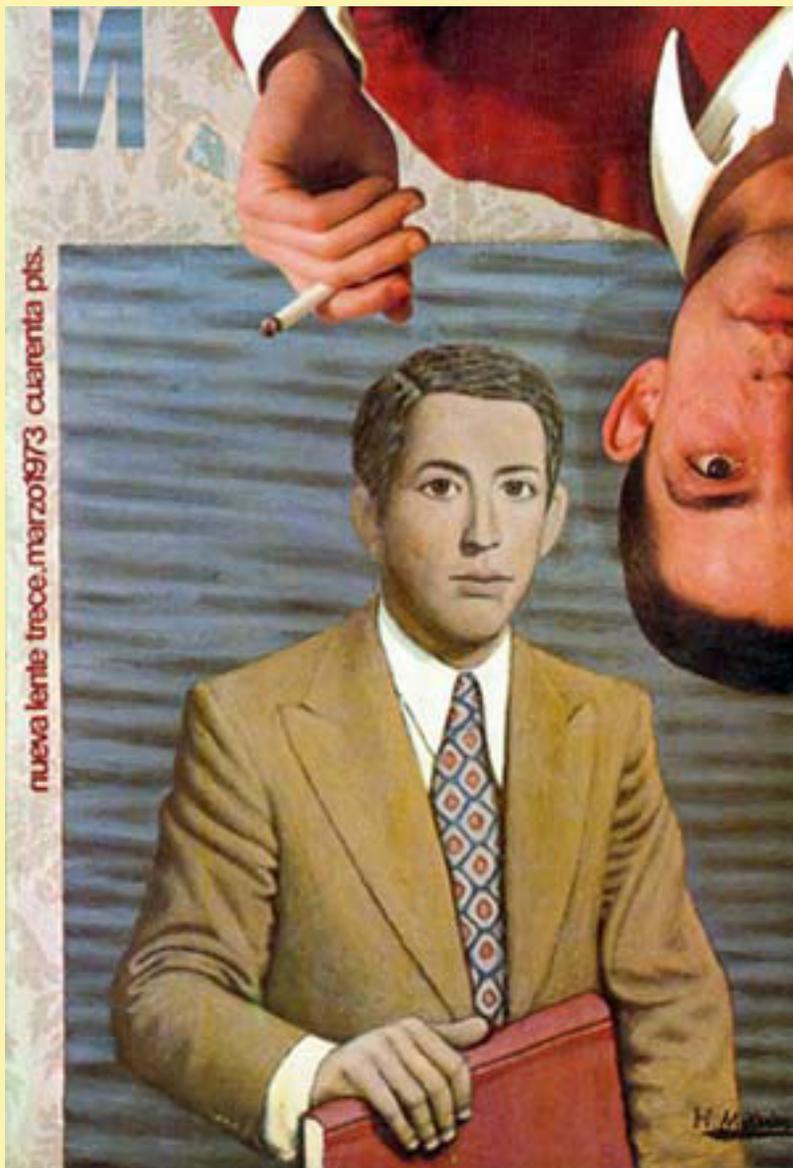
17. Selección de portadas de *Nosotros Somos Los Muertos* (NSLM), revista española de cómic alternativo, publicada de 1995 a 2007.

18. Revista de fotografía española
Nueva Lente. Colección particular de
Jaume Pujagut

19. Selección de portadas de la revista *Nueva Lente*, publicada desde 1971 a 1983. Colección particular de Jaume Pujagut

20. Portada revista *Nueva Lente*, núm.
13, Marzo de 1973.

Información adicional. Contexto

Muchas de las imágenes que aparecen en este ensayo visual pertenecen a mi colección particular. En algunas como *Barcelona*, *Disco Expres*, *underboletín EINA*, *Underguía* he participado de forma más o menos directa. En otras como las publicaciones de Aiguadevidre, *Ajoblanco*, *La Luna de Madrid* y *Star* he sido impresor, colaborador o he aparecido en sus páginas.

Aiguadevidre (1972-1975)

Un estudio de diseño y taller de serigrafía formado por Alex Ferrer, Oriol Treserra, Jaume Vallcorba y Pucci Villurbina, que aglutinaban escritores, artistas y filósofos como Josep Morgades, Narcís Comadira, Quim Monzó, Oriol Pi de Cabanyes, Fernando Trias, Antoni Marí o Francesc Parcerisas y editaron piezas como *Parking de les feres*, *Anotaciones-31 de desembre de 1974*, *Exercicis de cal·ligrafia*, *Notes nocturnes* o *Pol·len d'entreuix*.

Ajoblanco (1974-1980 / 1987-1999 / 2017-)

Un proyecto colectivo iniciado por Pepe Ribas, Toni Puig y Fernando Mir. La publicación reunió a filósofos, poetas, arquitectos y artistas con contenidos políticos y sociales de ideología libertaria y ácrata. La revista contracultural por excelencia influyó en el desarrollo de los jóvenes españoles tanto de grandes ciudades como de pueblos y aldeas de todo el país.

Alfalfa (1977-1979)

Revista de crítica ecológica y alternativas. Nacida a partir de la publicación de un número extra de *Ajoblanco* dedicado a las energías libres y coordinado por el colectivo TARA. En la gestación del proyecto, algunos de los miembros lo abandonaron para realizar la publicación *Userda*, en catalán.

Bang (1968-1977)

Una revista española de información y estudios sobre la historieta, lanzada por el Grupo de Estudios de las Literaturas Populares y de la Imagen (GELPI). En sus inicios la dirigieron Antonio Martín y Antonio Lara. Llegó a publicar 15 números. Además de estos números normales, editó cincuenta boletines informativos, una antología del cómic de ciencia ficción y tres cuadernos de reediciones.

Barcelona (1980)

Con solo cuatro o cinco números publicados, fue una rara avis dentro de este panorama. Se trataba de un proyecto claramente comercial –una revista de anuncios con

distribución gratuita y una sola página dedicada a unos peculiares «ecos de sociedad»-, pero que con la obligatoriedad de un solo anuncio por página y su formato tabloide la convirtieron en un artefacto gráfico visualmente interesante y un reflejo del comercio alternativo de aquellos días.

***Disco Expres* (1968-1984)**

Una revista sobre música, que nació y se desarrolló en una ciudad tan alejada de la modernidad como Pamplona. Una publicación semanal que acogía a los mejores críticos del país. Creada por un locutor radiofónico, pasó a manos de la empresa donde se imprimía para ser finalmente adquirida por el promotor musical Gay Mercader, que trasladó la sede a Barcelona y cambió su periodicidad de semanal a quincenal y finalmente a mensual.

***La Luna de Madrid* (1982-1988)**

Una revista de artistas, con una redacción abierta a colaboradores que, en una gran medida, desinteresadamente participaban en el producto que se hacía ligada a La Movida. Un emblema de la modernidad y, sobre todo, de lo que se empezó a denominar como posmodernidad. El primer director y aglutinador del grupo fundador fue Borja Casani.

***Madrid Me Mata* (1984-1985)**

Una revista de La Movida Madrileña creada, diseñada y dirigida por Oscar Mariné que contó con la colaboración de Moncho Alpuente, Jordi Socías, Pepe Fuentes y Juan Antonio Moreno. De periodicidad semimensual, se publicaron en total dieciséis números. La publicación exploró Madrid como espacio urbano y sociocultural de vanguardia. Siempre centrada en la capital, la revista observó y documentó la vida de sus habitantes y su compleja relación con ella.

***Nosotros Somos Los Muertos (NSLM)* (1995-2007)**

Revista española de cómic alternativo editada desde Palma de Mallorca por Max y Pere Joan. En una época de crisis, se caracterizó por presentar a algunos de los autores más renovadores del momento, tanto españoles como extranjeros. Su nombre proviene de una autopublicación de Max, un duro relato sobre la guerra en los Balcanes. Publicaron 15 números en tres épocas, del 1 al 7, hasta 1999. Reanudaron la edición en 2003. A partir del número 12, y hasta su cancelación con el número 15, sus historietas fueron cada vez más experimentales y vanguardistas.

***Nueva Lente* (1971-1983)**

Revista española de fotografía de carácter experimental y vanguardista. Aunque fue fruto del trabajo de un equipo dirigido por Bonifacio Varea, los directores artísticos fueron Carlos Serrano y Pablo Pérez-Mínguez. La publicación ofrecía un panorama totalmente diferente del modo de hacer fotografía, hacía propuestas críticas sobre la fotografía como medio, técnica o lenguaje; también se podían encontrar portafolios, reportajes y la obra de fotógrafos extranjeros relevantes. A partir de 1975, Jorge Rueda, como nuevo director, potenció el diseño gráfico de la publicación y la abrió al neosurrealismo. Una actitud provocadora que implicó una fuerte caída de la publicidad y la crisis económica de la revista. A finales del invierno de 1979 volvieron a la dirección Carlos Serrano y Pablo Pérez-Mínguez que editaron tres números más: 81, 82 y 83. Con el nombre de *Nueva Nueva Lente* quisieron relanzar la revista, pero no alcanzaron el éxito deseado.

***Ozono* (1975-1979)**

Surgida de las cenizas de la revista *Apuntes Universitarios*, la publicación contribuyó a la difusión de la contracultura y el underground en nuestro país. El locutor Juan de Pablos fue el impulsor de la revista que contaba también con nombres como Carlos Finaly, Gonzalo García Pelayo y Diego Manrique. La revista publicaba fotorreportajes, entrevistas y monográficos con un cuidado diseño sobre los artistas de la época.

***Sal Común* (1978-1981)**

Con diseño de Carlos Rolando, fue una publicación alternativa que nació como periódico underground y fue mutando hasta convertirse en una revista cultural que se nutría fundamentalmente de noticias, entrevistas y artículos sobre temas variados de la actualidad cultural y social, dentro de los que destacaba la música, sobre todo en la etapa final. También incluyó habitualmente artículos sobre cómic, además de viñetas e historietas.

***Star* (1974-1980)**

Un proyecto personal de Juan José Fernández que inició su andadura como una revista de cómics –el 85 % del contenido estaba dedicado a ellos–, terminó siendo una revista contracultural que, en su último número, el 57, dedicaba solo el 20 % de su contenido a los cómics. De espíritu punk y apolítico, fue la auténtica revista *underground* de la contracultura, con incidencia en las principales ciudades del país.

***Underboletín EINA* (1972-73)**

Realizada por los estudiantes del Taller de Diseño Gráfico de la escuela EINA, bajo la tutoría de Juan Carlos Pérez Sánchez también conocido como América Sánchez, como parte de los ejercicios del curso. Se editaron dos números.

***Underguía* (1976)**

La aventura de un colectivo de amigos fascinados por el londinense *Time Out*. 10 números con información de carácter alternativo sobre lo que ocurría en Barcelona. Contó con la colaboración desinteresada del diseñador Carlos Rolando que les regaló un personaje (precursor del Cobi de Mariscal) que como mascota aparecía en la gran mayoría de las páginas de esta modesta, pero pionera revista de información.

***El Víbora* (1979-2005)**

Revista española de historietas, de periodicidad mensual y editada por La Cúpula, llegó a publicar un total de 300 números y varios especiales. Con el lema de «Cómics para supervivientes», fue una de las más influyentes, al encauzar por las vías comerciales los cómics alternativos poniéndolos al alcance de todos. Creada por el editor Josep Maria Berenguer buscó satisfacer la demanda de los lectores de las publicaciones underground de mediados de los años setenta. En su origen reunió a una serie de autores que se habían iniciado en este mundo, como Gallardo, Mediavilla, Max, Montesol, Martí, Nazario, Alfredo Pons, Roger y Sento; la revista publicó también la obra de autores clave de la historieta como Robert Crumb, Gilbert Shelton, Peter Bagge, Jaime y Beto Hernández, Martin Veyron, René Pétillon o Tanino Liberatore.

Jaume Pujagut

Después de una infancia dedicada a la práctica del balompié, descubre a los Beatles y el ámbito familiar le lleva a amar el papel, el olor de la tinta y el diseño gráfico. Escribe sobre temas relacionados con el diseño gráfico. Miembro fundador del colectivo Grrr y del colectivo promotor de la Festa del Grafisme. En los últimos años, a veces en solitario a veces en colaboración ha participado en la exposición Gráficas Ocultas (comisario), el libro Laus 05 para ADGFAD (coordinador del proyecto), el programa de radio Tendencias (Com Radio), Diseño gráfico con Mariscal (sección Off), etc. Es autor del libro *Gurus del diseño, volumen 1* (Bau, editorial de disseny), y *Vinil-O* (Fundación Comunicación Gráfica). También ha sido miembro de la junta directiva de ADGFAD desde 1997 hasta el año 2004. Escucha música (en vinilo), lee tanto como puede (especialmente novela negra), hojea El País cada día y es usuario y defensor del transporte público, sin olvidar su amor por el papel, el olor de la tinta y el diseño gráfico.

*After a childhood dedicated to playing football, he discovered the Beatles and the family environment led him to love paper, the smell of ink and graphic design. He writes about topics related to graphic design. Founding member of the Grrr collective and the collective promoting the Festa del Grafisme. In recent years, sometimes alone and sometimes in collaboration, he has participated in the exhibition Gráficas Ocultas (curator), the book Laus 05 for ADGFAD (project coordinator), the radio program Tendencias (Com Radio), Graphic Design with Mariscal (Off section), etc. He is the author of the book **Gurus del diseño, volumen 1**, (Bau, disseny publishing house), and **Vinil-O** (Graphic Communication Foundation). He has also been a member of the board of directors of ADGFAD from 1997 to 2004. He listens to music (on vinyl), reads as much as he can (especially crime novels), browses El País every day and is a user and defender of public transportation, without forgetting his love for paper, the smell of ink and graphic design.*