

Re-Diseñando la
MÚSICA

Un proyecto expositivo sobre diseño gráfico y discos

PACO MÁRMOL

Re-Diseñando la **MÚSICA**

Un proyecto expositivo sobre diseño gráfico y discos

PACO MÁRMOL

Del 4 de octubre al 15 de noviembre de 2019
Sala de Exposiciones del Campus de la Asunción
Edificio Despachos y Seminarios

En la magia del LP, un formato pretérito, el placer auditivo se conjuga con el atractivo visual y la complementaria información en un juego de sinestesias: sonidos que se vislumbran y paladean, imágenes que sugieren calidades sonoras, texturas tímbricas y hasta aromas que se desprenden del cartón impreso. El disco de vinilo aparece así como un artefacto pop en sí mismo y dotado de irresistible magnetismo. La fisicidad de uno de los objetos fetiche de los años sesenta y setenta -aún en los ochenta- se articula en la superficie cuadrada de doce pulgadas -31 x 31 cm., una ventana equilátera donde se muestra la sintaxis plástica de formas, colores y logotipos que dan lugar a la iconografía del rock y demás géneros y subgéneros. Por allí aparece Elvis Presley en 1956 con su guitarra acústica en ristre y el gesto lúbrico del rock and roll, y luego The Beatles, artífices del sonido de los sesenta, desde el beat en blanco y negro hasta la psicodelia abigarrada de *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*, para dar paso al rock progresivo de King Crimson, al espacial de Pink Floyd o al sinfónico de Emerson, Lake & Palmer. Y el flujo creativo no se detiene; diseños atrevidos, tramas y ritmos, configuran la paleta del Rock de los años setenta, ya con la mayúscula resonante de un arte significativo: el decadente Glam Rock de Bowie y sus epígonos, Lou Reed y Marc Bolan, para llegar al punk de la tipografía de rescate, de corta y pega, de háztelo tú mismo: *God Save The Queen*. Y a renglón seguido la Nueva Ola de los ochenta y su vuelta a los orígenes, el eterno retorno del formato single -cara A y cara B- en la búsqueda del hit instantáneo y puede que efímero. En los noventa la industria se recicla hacia la pulcritud del CD: mejor sonido / menor espacio, hasta que muere, o casi, el formato físico en el amanecer del nuevo milenio. No obstante el LP de vinilo sigue vivo, se redime, resucita y se reedita en esta segunda década del siglo XXI. Tiene público, seguidores, consumidores y adictos..., Paco Mármol es uno de ellos y nos propone en esta exposición un juego abracadabrante de prestidigitación gráfica: los discos de su vida trastocados, rediseñados, alucinados. La música sigue allí pero la faz es otra. Pasen y vean..., pasen y escuchen...

Edi Clavo

Músico, ex-batería de Gabinete Caligari

Vamos al gimnasio

(La música rediseñada)

La creatividad es como un músculo de nuestro cuerpo. Si no lo ejercitamos, se vuelve frágil, débil y hasta incluso se atrofia. Para evitar llegar a esto, para que los procesos creativos en diseño gráfico no se agoten, los diseñadores van al gimnasio, aunque no a un gimnasio cualquiera. En épocas de poca actividad profesional en materia de diseño hay que recurrir a la imaginación e imponerse tareas a uno mismo para que esa creatividad de la que hablamos se mantenga en forma; exactamente igual que cuando cogemos las mancuernas para trabajar los bíceps, pero con lápiz, papel, ordenador y software de diseño gráfico.

Ese es el origen de esta exposición. Re-Diseñando la música nace en un momento de bajón creativo en el que me planteo que tengo que hacer algo y ese algo surge como “¿Y si ahora llamas a la puerta para encargarme el diseño de la portada de un disco como el Sgt. Pepper’s de los Beatles, por ejemplo?” A partir de ahí, cada cierto tiempo recibía el “encargo personal” de diseñar la cubierta de algún disco que me gustaba y poco a poco fue creciendo una colección de nuevas portadas para discos de siempre. Normalmente, ese era el camino natural, iba del “encargo” al proceso de diseño, pero en otras ocasiones era a la inversa: mientras buceaba en bancos de imágenes buscando recursos para otros proyectos me encontraba con imágenes que, sin saber muy bien el mecanismo, me contaban que eran ideales para la portada de tal o cual disco y entonces me ponía manos a la obra para re-diseñarla completamente. Luego se completaba la pieza final para la exposición, en un formato 70 x 50 cm., que recogía la nueva portada, la cubierta original más pequeña, los datos del disco (título, artista, año, discográfica...), un breve texto y la lista de canciones que contiene.

Re-Diseñando la música es una exposición de diseño gráfico y de discos. Parece una afirmación de perogrullo, pero no lo es. Es una muestra de diseño gráfico porque pretende estudiar cómo el diseño gráfico de un producto hace que lo percibamos de una manera u otra muy diferente. El mismo disco que salió en su día, hace treinta años, con una cubierta con diseño de aquella época, nos puede parecer otro producto totalmente diferente si lo “vestimos” con una portada más contemporánea, más actual, con otra tipografía, otros colores, otra composición, otra imagen. Es la importancia del diseño, que, casi sin darnos cuenta, nos condiciona para percibir el mundo de una manera determinada. Pero también es una muestra que habla del disco como producto en sí mismo. Las nuevas generaciones consumen música como píldoras sueltas en plataformas digitales, quedando muy lejos del disfrute de un disco como un proyecto completo, con sentido, con un valor y, en ocasiones, con un mensaje que lo recorre desde la primera canción hasta la última. De joven compré mucha música por correo (a través de la famosa revista Discoplay, que me traía a casa la música que no encontraba en las tiendas de discos que entonces había en mi ciudad) y recuerdo el nerviosismo de aquellos momentos en que recogía el paquete en la oficina de Correos y tenía en mis manos la portada en su formato original, muy alejada de la miniatura con la que se anunciaba en la revista, y podía disfrutarla al completo, con sus colores, sus imágenes, sus textos, sus letras de las canciones... Desde este sentido, la exposición es un homenaje personal a aquella época dorada de los discos de vinilo, cuando el diseño de una cubierta completa (y no digamos si se trataba de un disco doble) obligaba a los creativos a dar todo lo mejor de sí para que el disco funcionara como se merecía.

Paco Mármol

ELVIS
Presley

RCA VICTOR

SGT. PEPPER'S LONELY HEART CLUB BAND
THE BEATLES

BJÖRK
Debut

A photograph of a single banana, slightly curved, set against a solid, vibrant yellow background. The banana is positioned diagonally, with its stem at the top right and its tip at the bottom left. The lighting is soft, creating a subtle shadow beneath the banana. The text 'the velvet underground & nico' is overlaid in white on the left side of the banana.

the velvet underground & nico

GOLPES BAJOS

David Bowie / The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

kraftwerk / trans europe express

ALASKA Y DINARAMA
deseo carnal

PARÁLISIS
PERMANENTE

El acto

Michael Jackson
THRILLER

Epic

ORBITAL
2

LOQUILLO y trogloditas

el ritmo del garaje

Cuatro Rosas
Gabinete Caligari

danza invisible

contacto interior

VÍDEO / LA NOCHE NO ES PARA MÍ

091

cementerio
de automóviles

CAMARÓN

LA LEYENDA DEL TIEMPO

el mar no cesa
HÉROES DEL SILENCIO
HÉROES DEL SILENCIO

joan manuel serrat
MEDITERRÁNEO

ROUGH
TRADE

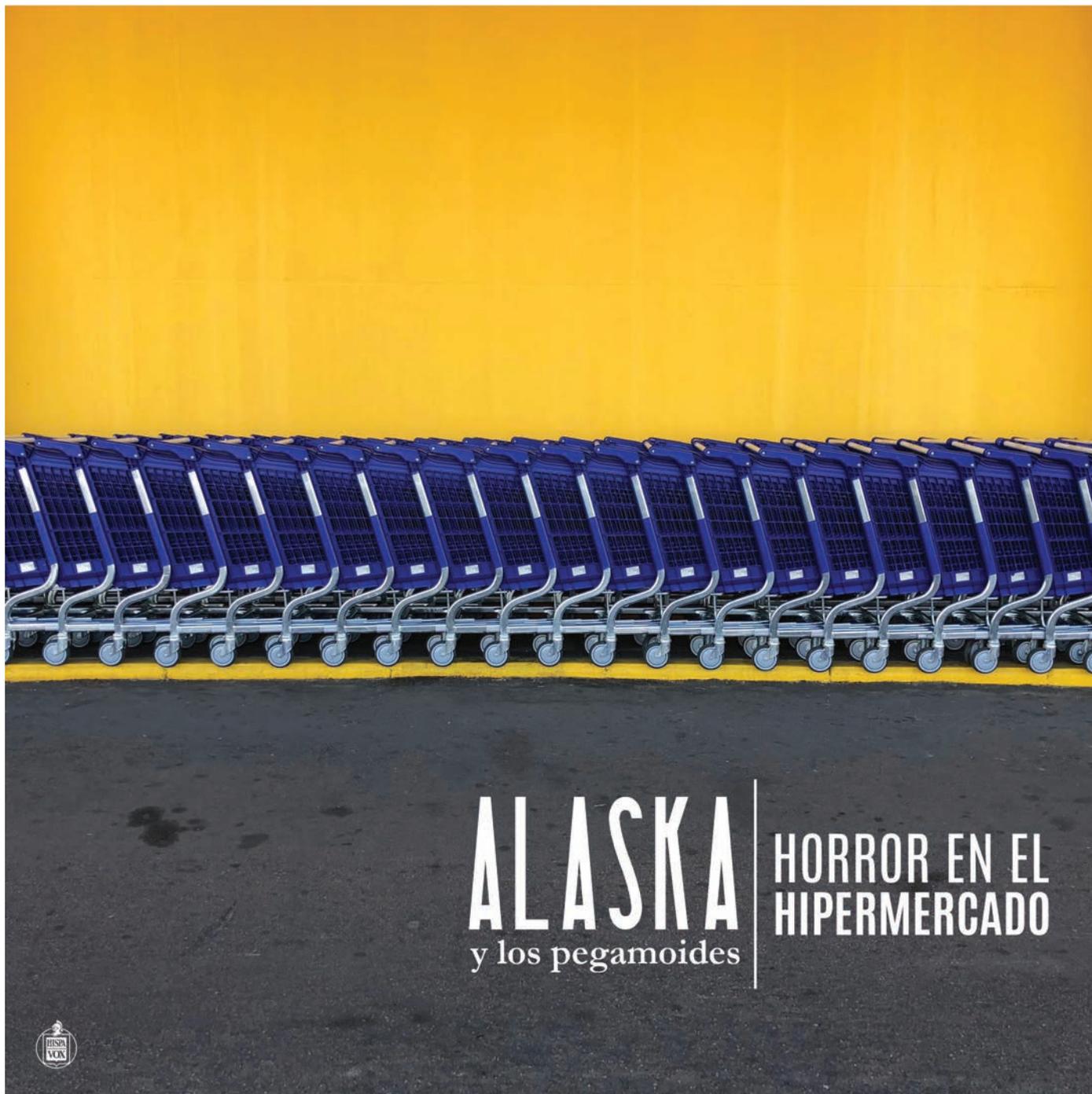

THE
SMITHS
The **queen** is dead

AVIADOR DRO

alas sobre el mundo

ALASKA | **HORROR EN EL
HIPERMERCADO**
y los pegamoides

La Mode
el eterno femenino

PACO MÁRMOL

Cádiz, 1967

www.pacomarmol.com
pacosimplemente@gmail.com
facebook.com/PacoMarmolDibujos
instagram.com/pacomarmol

Querría mostrar desde aquí mi especial agradecimiento a Salvi Catalán, de la Universidad de Cádiz, por creer en este proyecto desde el primer momento que le hablé de él; a Mabel Caballero, por estar siempre ahí, apoyando y ayudando como solo ella sabe hacerlo; a Edí Clavo, por tenderme la mano y aceptar mi petición para que escribiera un texto que acompañara este proyecto; a Dharana, por apostar por un proyecto como este, poniéndole un cariño, tesón y trabajo que jamás podría pagar como se merece; a Gonzalo Bárceña, por la fotografía de Edí Clavo que acompaña su texto y a Miguel Gómez, por la imagen con la que ilustro el arranque de mi texto, y, por supuesto, a Elvis, The Beatles, Bowie, "los Smiths", 091, Gabinete, Loquillo y tantos otros que pusieron la música de fondo a tantas horas de trabajo como hay detrás de una exposición como esta.

A todos, muchísimas gracias.

Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Universidad de Cádiz.

De formación autodidacta, Paco Mármol es un diseñador gráfico y artista plástico que empezó a pintar a mediados de la década de los 80, en plena efervescencia cultural de la llamada “movida”. Empieza experimentando con óleos y acrílicos, haciendo una figuración colorista con tintes surrealistas, en la que jugaba a deformar la figura humana, colocándola en diversas situaciones y escenarios. Posteriormente, abandona la figuración y se sumerge en una línea mucho más austera, de una geometría simple, circular, de tintas planas y colores vivos. Tras un par de exposiciones muy seguidas, en la Galería Manolo Alés, en La Línea de la Concepción, y en el Baluarte de Candelaría, en Cádiz, para las que tuvo que producir mucha obra en un corto período de tiempo, decide parar un tiempo para descansar un poco. Ese período de descanso se prolongará años, en los que prácticamente abandona la práctica de la pintura y encauza su creatividad hacia otros territorios, como el diseño gráfico, el diseño editorial o el dibujo.

Después de probar con algunos retratos a lápiz sobre papel, finalmente se decanta por la técnica de bolígrafo sobre papel, realizando un realismo muy detallista, próximo al hiperrealismo, y siempre con una temática ecologista, animalista, de defensa de los derechos de los animales y de la sostenibilidad del planeta. En esta línea ha producido las exposiciones “Flora y fauna”, realizada con bolígrafo sobre papel, “BYE (planeta voraz)”, con la misma técnica, y “Chatarra”, en este caso con lápiz azul sobre papel.

Profesionalmente es Técnico de Cultura de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, encargándose, desde su Departamento de Comunicación, del diseño y la maquetación de la mayoría de los materiales de difusión de las actividades que emanan de esta institución o la revista digital RVDV. Ha sido también el responsable del diseño y maquetación de la revista “El ático de los gatos” (números 2 a 4) y editor en Dos Mil Locos Editores, además de colaborar con el diseño y maquetación de las publicaciones de las editoriales Cazador de Ratas y Licenciado Vidriera.

Este catálogo se terminó de imprimir el 29 de septiembre de 2019,
el mismo día que en 1935 nació en Luisiana, Estados Unidos,
Jerry Lee Lewis, “the killer”, uno de los pioneros del rock and roll
y el mismo día que, años más tarde, en 1967, nació en Cádiz,
España, Paco Mármol.

Universidad
de Cádiz

Vicerrectorado de Cultura

Servicio de Extensión Universitaria

Universidad
de Cádiz

Vicerrectorado de Cultura

Servicio de Extensión Universitaria

