

RUTA GRÁFICA

El diseño del sonido de València

***RUTA GRÁFICA* ES EL PRIMER ESTUDIO SISTEMÁTICO QUE SE REALIZA SOBRE EL IMAGINARIO GRÁFICO DESARROLLADO EN TORNO A LA ESCENA VALENCIANA EN LOS 80's Y 90's**

***RUTA GRÁFICA* ESCRIBE LA HISTORIA DE UNO DE LOS APARTADOS MÁS DESCONOCIDOS DE LA EVOLUCIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO EN NUESTRO PAÍS**

***RUTA GRÁFICA* RECOGE, POR PRIMERA VEZ, TODO EL ESPLENDOR Y LA EXUBERANCIA ARTÍSTICA DE LA MOVIDA VALENCIANA DE LOS AÑOS 80's Y 90's**

***RUTA GRÁFICA* RASTREA LOS ORÍGENES Y LA EVOLUCIÓN DE UNA ESTÉTICA MUY PARTICULAR NACIDA EN VALÈNCIA EN LOS AÑOS 80**

***RUTA GRÁFICA* RECUPERA LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNO DE LOS CAPÍTULOS MÁS OLVIDADOS DE LA HISTORIA RECIENTE DE NUESTRA SOCIEDAD**

***RUTA GRÁFICA* CARTOGRAFÍA Y PONE EN VALOR TODO EL DISEÑO QUE SE DESARROLLÓ EN EL ENTORNO DE LA ESCENA DE CLUBS VALENCIANOS EN LOS 80's Y 90's**

Ficha técnica

Estudio y documentación: Moy Santana y Antonio J. Albertos

Dirección editorial: Alberto Haller

Prólogo: Paco Roca

Diseño editorial: Jorge Gregori

Diseño de cubierta: Ausias Pérez

Colección: fuera de colección

Páginas: 320

Formato: 21x30cm. A todo color.

ISBN: 978-84-123319-6-7

Publicación: 02 de marzo de 2022

Precio: 32€

Importancia de la obra

Ruta gráfica. El diseño del sonido de València es el **primer estudio** en adentrarse en toda la imaginería desarrollada en torno a la escena de clubs nacida en los años 80's en la ciudad de València, que ya entrados los años 90 acabaría conociéndose a nivel popular como *Ruta del Bacalao*. Si bien al mencionarse toda esta historia se tiende a pensar en un primer momento en aspectos relacionados con la música, lo cierto es que la parte gráfica y de diseño, en buena medida *olvidada*, fue ampliamente importante.

Paco Roca, Mariscal, Francis Montesinos, El Hortelano, Sento Llobell, Ramón Marcos, Edu Marín, Paco Salabert, Daniel Torres, Mique Beltrán, Micharmut, Gonzalo Mora... son solo algunos de los artistas ampliamente relevantes a día de hoy que desarrollaron carteles para las salas valencianas a lo largo de estos años, en los que la **efervescencia creativa** de la ciudad del Turia fue una seña de identidad en plena resaca de un Franquismo todavía muy presente.

Es por ello que **esta obra es pionera** en rescatar todo este desarrollo artístico sin precedentes del **estigma** que en sus etapas tardías acabó afectando al **fenómeno social de la Ruta**.

Resumen general

A lo largo de la década de **los 80** y parte de la de **los 90**, floreció en València una subcultura juvenil de ámbito local que recorrería un camino gradual desde lo minoritario hasta verse transformada en un fenómeno social de masas. Bajo el difuso paraguas del **término accidental *Ruta del Bacalao***, que acabaría definiéndolo, se desarrollaron numerosas disciplinas artísticas en un sentido particular, creativo e innovador. Si bien es probable que sean los aspectos relacionados con la música lo primero que acuda a nuestra mente en esta historia, lo que este trabajo pretende desentrañar es un sentido vagamente explorado y que bien merece ser puesto en valor.

Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València es un libro que recoge la producción gráfica desarrollada a lo largo de estos años en torno a la escena de clubs, dotándola de **discurso y sentido**. Fruto de más de año y medio de investigación, su principal razón de ser es la de **recuperar del olvido una parte de la historia del diseño de nuestro país apisonada por el rodillo del estigma**.

La muerte de Franco y el posterior proceso transicional insufló aires de renovación política y social a un país aislado durante décadas de su contexto. Tras el desasosiego propio de la incertidumbre del cambio, y un coletazo final en forma de intento de Golpe de Estado, **los años 80 se perfilaron como idóneos para una distensión paulatina**. Fue el momento en que surgieron en paralelo numerosos **movimientos juveniles a nivel estatal** que reivindicaban la modernidad, sobre todo estética, como uno de los sellos de identidad que debía impregnar a un país en pañales democráticos. Esta explosión supuso, en el caso de València, **la génesis de una subcultura que encontró su espacio de desarrollo en clubs y discotecas**.

Aunque pueda resultar sorprendente, fueron buena parte de los integrantes de la denominada **Nueva Escuela Valenciana** de cómic los que comenzarían a dotar de imágenes e identidad visual a este incipiente circuito todavía muy de minorías. Estos historietistas, ligados al mundo de la

experimentación gráfica, trabajarían a lo largo de los primeros años de la década de los 80 para estas salas pensadas por y para minorías, cuyo *leitmotiv* sería el de desarrollar **una cultura de vanguardia** alejada de los circuitos culturales mayoritarios.

En su materialización física, buena parte de la cartelería desarrollada a lo largo de esta primera década buscaría la **innovación** no solo en aspectos estéticos o conceptuales, sino también formales. Los modos de trabajo, en ocasiones cercanos a la pura artesanía, alumbrarían piezas de un **valor artístico incommensurable**.

Un libro que se convierte en exposición

Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València comienza a desarrollarse como un proyecto de libro en la primavera de 2020. **Moy Santana**, coautor del estudio y a su vez coleccionista de *flyers* de discotecas valencianas tiene la idea original de hacer un libro sobre esta cuestión, y es entonces cuando contacta con **Antonio J. Albertos** explicándole la idea. Es en ese momento cuando se ponen en contacto con **Alberto Haller**, de la editorial **Barlin Libros**, quien se acaba sumando al proyecto.

Comienza entonces, por parte de Moy Santana y Antonio J. Albertos, el trabajo de documentación, en el que comienzan a rastrear, tirando de diversos hilos, todos los materiales que han acabado formando parte del volumen, así como a grabar en video entrevistas a todos los agentes que, de un modo u otro, formaron parte de esta historia: **artistas, impresores y promotores de la época**.

En paralelo, comienza por parte de Alberto Haller, desde la editorial, la labor de búsqueda de colaboradores. Es en esta fase cuando acaban sumándose al proyecto la **Institució Alfons el Magnànim** y la **World Design Capital (WDC)**, encantados con la idea de contribuir a recuperar todo este imaginario que forma parte de la historia de nuestro país. Al ofrecérsele al **Institut València d'Art Modern (IVAM)** la posibilidad de programar una exposición con estos materiales, la directora, **Nuria Enguita**, se muestra entusiasmada. Es de este modo como el proyecto *Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València* acaba trascendiendo el formato papel que en un principio iba a albergarlo, **para acabar transformándose —también— en una exposición** comisariada por Moy Santana, Alberto Haller y Antonio J. Albertos.

Datos de interés y curiosidades

- 1) *Ruta gráfica. El diseño del sonido de València* contiene, en sus páginas dedicadas al apartado gráfico, **más de 400 carteles y flyers** de salas míticas como Barraca, Chocolate, ACTV, Spook o Espiral, entre otras.
- 2) La parte del estudio se ha documentado a través de **más de 40 entrevistas** realizadas a los principales agentes involucrados en toda esta historia (artistas, impresores y promotores de la época).
- 3) El prólogo del libro es obra del popular historietista valenciano **Paco Roca**. En él, explica cómo **comenzó su carrera como artista diseñando carteles para las principales salas de la Ruta**.
- 4) El diseño de la cubierta del libro está firmado por el valenciano **Ausias Pérez**, uno de los diseñadores más importantes en la actualidad, responsable de la imagen de artistas como **Rosalía** o **Nathy Peluso**, entre otros.
- 5) El libro contiene un apartado dedicado en exclusiva a la sala **ACTV**, por ser el primer proyecto de diseño gráfico que nació con la voluntad de **generar marca** y crear una **identidad** propia. No en vano, a día de hoy se ha convertido en el icono absoluto de toda esta historia. Sus responsables, **Quique Company y Paco Bascuñán**, procedían de La Nave, uno de los primeros estudios de diseño que existió en València, referencia absoluta a nivel nacional por su trascendencia histórica.
- 6) En el libro, a parte de explicar los momentos esplendorosos del fenómeno, también se da cuenta del **declive** que sufrió el movimiento a partir de los primeros años 90.
- 7) En el libro se dedica un apartado en exclusiva a subrayar la labor de las pocas diseñadoras que trabajaron en esta historia. El motivo de incluir **un apartado específico sobre mujeres** es el de visibilizar esta ausencia casi endémica, precisamente como una forma de reivindicar la necesidad de abandonar estos desequilibrios de género.

- 8) En el libro se rescata la figura de artistas importantísimos en la historia del cómic de nuestro país, encuadrados dentro de la que se conoció como ***Nueva Escuela Valenciana***, que participaron con sus ilustraciones y diseños en este movimiento. **Una realidad muy desconocida por el gran público.**
- 9) Un aspecto destacable de toda esta historia es que, si bien la música de la Ruta era muy vanguardista en sus primeros momentos, esta era casi siempre **de importación**. No obstante, **toda la producción gráfica que nutrió a esta vanguardia fue de producción totalmente local**. Es por ello que resulta tan importante rescatarla del olvido, pues fue un movimiento **100% autóctono**.

Sinopsis

A principios de los años 80 floreció en València una subcultura que, en su viaje desde el más puro *underground* hasta su consolidación como fenómeno de masas, acabaría originando importantes reverberaciones a nivel nacional. Hablamos de eso que *a pie de calle* se conoció como *bacalao*.

Cuestiones sociopolíticas de amplia envergadura conformaron un estigma que, durante décadas, condicionaría todo lo relacionado con este movimiento hasta el punto de invisibilizar, en muchos casos, la riqueza y exuberancia de las dinámicas artísticas que generó. Si bien forman parte del imaginario colectivo los aspectos musicales, el apartado gráfico del que se acompañó ha permanecido oculto en buena medida... hasta ahora.

Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València recupera todo este universo poniéndolo en contexto y dándole un valor hasta ahora descuidado. Fue la génesis espontánea de una estética particular que, espoleada por el torrente vital que supuso el fin de la dictadura, influyó decididamente sobre varias generaciones. Elisa Ayala, Paco Bascuñán, Quique Company, Sento Llobell, Ramón Marcos, Edu Marín, Pablo Mira, Paco Roca, Armando Silvestre... son solo algunos de los artistas que desfilan por estas páginas, responsables en buena medida de poner imagen a los anhelos de libertad de aquella noche eterna.

Autores y responsables de la publicación

Moy Santana (València, 1979) es productor audiovisual y dj. Desde el año 2010 dirige tv2beat, productora especializada internacionalmente en la creación de contenido creativo para eventos musicales y artistas. Copresenta el programa *Observatory*, en Openlab Radio, y es cofundador del sello Sungate, centrado en la electrónica más contemporánea. Su interés por el diseño gráfico le llevó a ser un coleccionista empedernido de materiales relacionados con la escena valenciana, de donde surge la idea del proyecto *Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València*. Es coautor del estudio junto con Antonio J. Albertos.

Antonio J. Albertos (València, 1968) es promotor, comisario artístico, dj y colaborador en prensa musical especializada. Ha colaborado en *Wah Wah*, *Mondo Sonoro*, *AB*, *Punto H*, *Contrastes*, *A little beat* y *El Hype Magazine*. Participó en el libro coral *Historia del Rock en la Comunidad Valenciana*. En Radio 9 tuvo una sección en el programa *Al teu Ritme*, y dirigió el programa *Antenna* en +Radio. En TV colaboró en el programa *Colp D'Ull* de Canal 9 y compuso una de sus sintonías. Trabajó como comisario para Ciberart, Observatori, Festival Este y en el Octubre CCC de València. Actualmente dirige el festival Volumens. Es coautor del estudio junto con Moy Santana.

Alberto Haller (València, 1989) es editor, guionista y traductor. Licenciado en historia por la Universitat de València, con un año de estancia en Universidad Libre de Berlín, posee también un máster en ciencias políticas por la Universidad de Leiden (Países Bajos). Actualmente dirige la editorial de no ficción Barlin Libros, donde ha ganado hasta en dos ocasiones el premio de la Generalitat Valenciana al libro mejor editado. Es el editor del libro.

Sobre la editorial

Barlin Libros es una editorial independiente fundada en el año 2017 en la ciudad de València, dirigida por Alberto Haller. Para captar todos los matices de nuestra realidad presente, cabe zambullirse en ella no solo desde el ahora, sino indagar bajo las capas y los entresijos de un pasado que nos sugiere, advierte y afecta. Analizar la interacción entre **lo que fue, es y será**, es el leitmotiv de nuestro proyecto. Así, entendemos la realidad que nos envuelve como «un todo», por lo que dentro de la etiqueta «**no ficción**» abarcamos **géneros diversos**, que van desde la historia al periodismo, pasando por el libro ilustrado de temática social, la biografía o los estudios literarios.

Si hay una palabra que nos guste para autodefinirnos es «**transversalidad**». Esta vocación universalista hace que nuestros libros dialoguen en un catálogo heterodoxo y multidisciplinar, en el que nuestro objetivo último es la comprensión de **la naturaleza humana es su condición poliédrica y diversa**.

Para más información, o cualquier asunto relacionado con el libro *Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València*:

Mail: prensa@barlinlibros.org

Teléfono de la oficina: 96 382 27 32

Teléfono móvil: 636 48 53 81