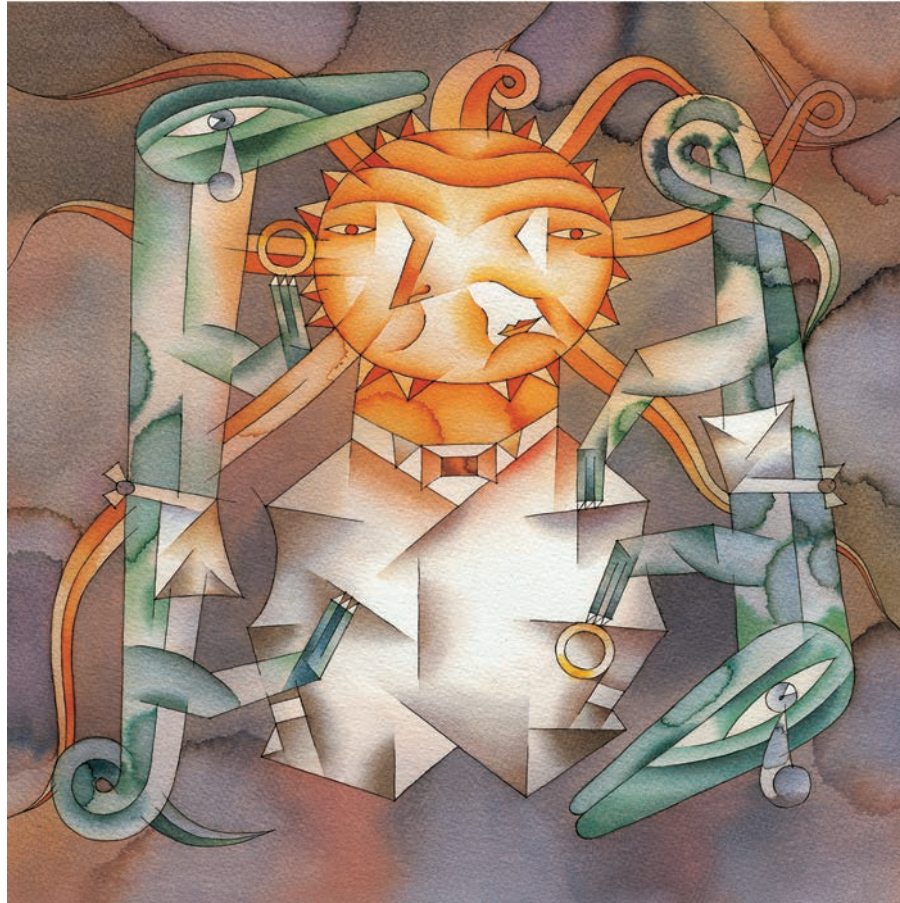

MIGUEL CALATAYUD

UN MUNDO PROPIO

MIGUEL CALATAYUD

UN MUNDO PROPIO

‘Un mundo propio’ ha unido a Benidorm con Miguel Calatayud. Ambos, ciudad y artista, han hecho de la creatividad un emblema y, cada uno en su ámbito, han sido visionarios, transgresores, libres. Por eso, y otras muchas razones, para Benidorm ha sido un orgullo exhibir parte de la obra de este alicantino ilustre, referente y precursor de la Nueva Escuela Valenciana y que ha exportado el talento ‘de la terreta’ al mundo y divulgado aspectos de la cultura autóctona desconocidos en otros rincones, puesto que en su obra se dan la mano la vanguardia, incluso el futurismo, con tradiciones y enseñanzas centenarias valencianas.

El arte de Calatayud, reconocido en varias ocasiones con el Premio Nacional de Ilustración, es, además, un alarde de color, que casa a la perfección con la policromía de Benidorm, y que despierta emociones en los ojos que lo contemplan.

Y más allá de ese color, late en su propuesta un mensaje, muy necesario en estos momentos. Y es que en tiempos como los actuales, en los que la polarización va ganando terreno, reconforta poder disfrutar del espacio de conciliación y diálogo que nos regala Calatayud; una experiencia que plantea como de la conjunción de visiones contrapuestas pueden surgir propuestas heterogéneas de lo más interesante.

Agradecer al artista no sólo su interés porque su obra recalara en Benidorm, sino también que nos acompañara en la puesta de largo de una exposición con la que el Museu Boca del Calvari sigue engrosando su particular lista de propuestas de éxito firmadas por autores de renombre nacional e internacional.

Toni Pérez Pérez
Alcalde de Benidorm

En ocasiones, las oportunidades nacen de la casualidad. Y la llegada de ‘Un mundo propio’ a Benidorm responde al azar primero y al trabajo y confianza mutua después. Fue durante la muestra ‘Ilustración alicantina’ en nuestros Espais d’Art Urbà cuando uno de los artistas participantes apuntó la similitud entre Benidorm y el tratamiento de la cultura del ocio que Miguel Calatayud plasmó en su cómic ‘La Pista Atlántica’.

A partir de ese paralelismo, se construyó y trazó la exposición que ha traído a Benidorm a uno de los artistas que más ha contribuido a la renovación de la ilustración gráfica española y a marcar nuevas tendencias en el cómic valenciano, que vive hoy uno de sus momentos más dulces y de mayor reconocimiento.

‘Un mundo propio’ es una compilación del universo de Miguel Calatayud, con la que se ha podido conocer todas las facetas y aristas que componen su imaginario artístico e incluso los pintores que de algún modo han podido influir en su obra y que lideraron movimientos relevantes como es el caso de Dalí, Miró o Chagall.

Una vez finalizada esta muestra en nuestro Museu Boca del Calvari, la misma puede ser revisitada en ‘Benidorm Virtual’, iniciativa con la que el Ayuntamiento apuesta por las nuevas tecnologías al servicio del arte y la cultura. Así, gracias a ‘Benidorm Virtual’, cualquier persona puede sumergirse en el ‘mundo propio’ de Miguel Calatayud.

Ana Pellicer Pérez
Concejal de Patrimonio Histórico y
Cultural de Benidorm

El origen de esta exposición parte de una muestra que se realizó en Benidorm sobre la Ilustración alicantina en 2022. Uno de los participantes y gran amigo de Miguel Calatayud manifestó la similitud existente entre la ciudad de Benidorm y el aspecto y tono relacionado con la cultura del ocio tan presente y reconocible en un cómic de Miguel Calatayud titulado *La Pista Atlántica*. Durante no demasiado tiempo, la idea de prestar atención al asunto fue tomando forma como muestra expositiva, que terminó por definirse coincidiendo precisamente con la reedición de dicha obra a cargo de la editorial valenciana Desfiladero. Además, el nuevo volumen incorporaba una segunda parte —*El proyecto Cíclope*, editada originalmente por entregas en la revista Cairo— con contenidos visuales muy semejantes a la primera. Por último se tomó la decisión de ampliar la exposición a otras dos plantas: la primera dedicada a una selección de sus ilustraciones dirigidas a publicaciones de Literatura Infantil y Juvenil; y la segunda concebida como contenedor de un conjunto de sus trabajos para carteles, elaborados con criterio de ilustración original y editados durante décadas. También se han preparado una serie de proyecciones que incluyen un vídeo para dar a conocer al visitante la novela gráfica del mismo autor *El pie frito*, auténtico homenaje a las estampas populares.

Se ha procurado que el conjunto de lo que presentamos aproxime al espectador a la obra de este alicantino cuya irrupción profesional a comienzos de los años setenta contribuyó a la renovación de la ilustración gráfica española y desde entonces ha mantenido una amplísima trayectoria que abarca libros, cómics, ilustración en revistas, carteles, creación de imagen, colaboraciones institucionales, etc. Su obra hace gala de una calidad y una coherencia inusitadas, y manifiesta una profunda originalidad, fruto del inconformismo y el carácter transgresor del autor. Sus creaciones componen un imaginario propio inconfundible que no se pliega a los dictados del mercado y que apunta a un espacio de libertad que no entiende de géneros y fronteras.

Loreto Rodríguez
Comisaria de la exposición.

LA PISTA ATLÁNTICA

En un entorno futurista de inequívoco ambiente retro, lo primero que llama la atención en la construcción de su universo es el brutal clasicismo que tiene en su base. El arquetipo del investigador privado, ese que ha funcionado durante todo el siglo XX con una precisión admirable, le da ese tono a una historia que, en sí misma, quiere ser innovadora y vanguardista, que quiere explorar los terrenos de una ciencia ficción distinta, en la que hay por supuesto avances tecnológicos y sociales evidentes, pero en la que destaca la percepción de los personajes dentro de una sociedad que sabe jugar entre las semejanzas y las diferencias con respecto a la nuestra. O, mejor dicho, comparada con la que teníamos hace algunas décadas. Podemos disfrutar del arquetipo de su protagonista, del tono de buddy movie que también se emplea, de la particular manera en la que se introduce a los personajes femeninos, más como figuras relevantes que como femme fatales o damiselas en apuros, que es lo más tradicional del género. Quizá podamos pensar, y no nos faltaría razón, que su vanguardismo y atrevimiento procede en buena medida del dibujo. Calatayud emplea unas formas muy llamativas que no tiene miedo a exagerar ni para la composición de unos fondos apabullantes ni para potenciar la presencia física de sus personajes. Una obra única y distinta. Lo cierto es que lo que vemos del mundo de Gili Lacosta deja con ganas de más, porque ni por asomo da la sensación de ser algo agotado.

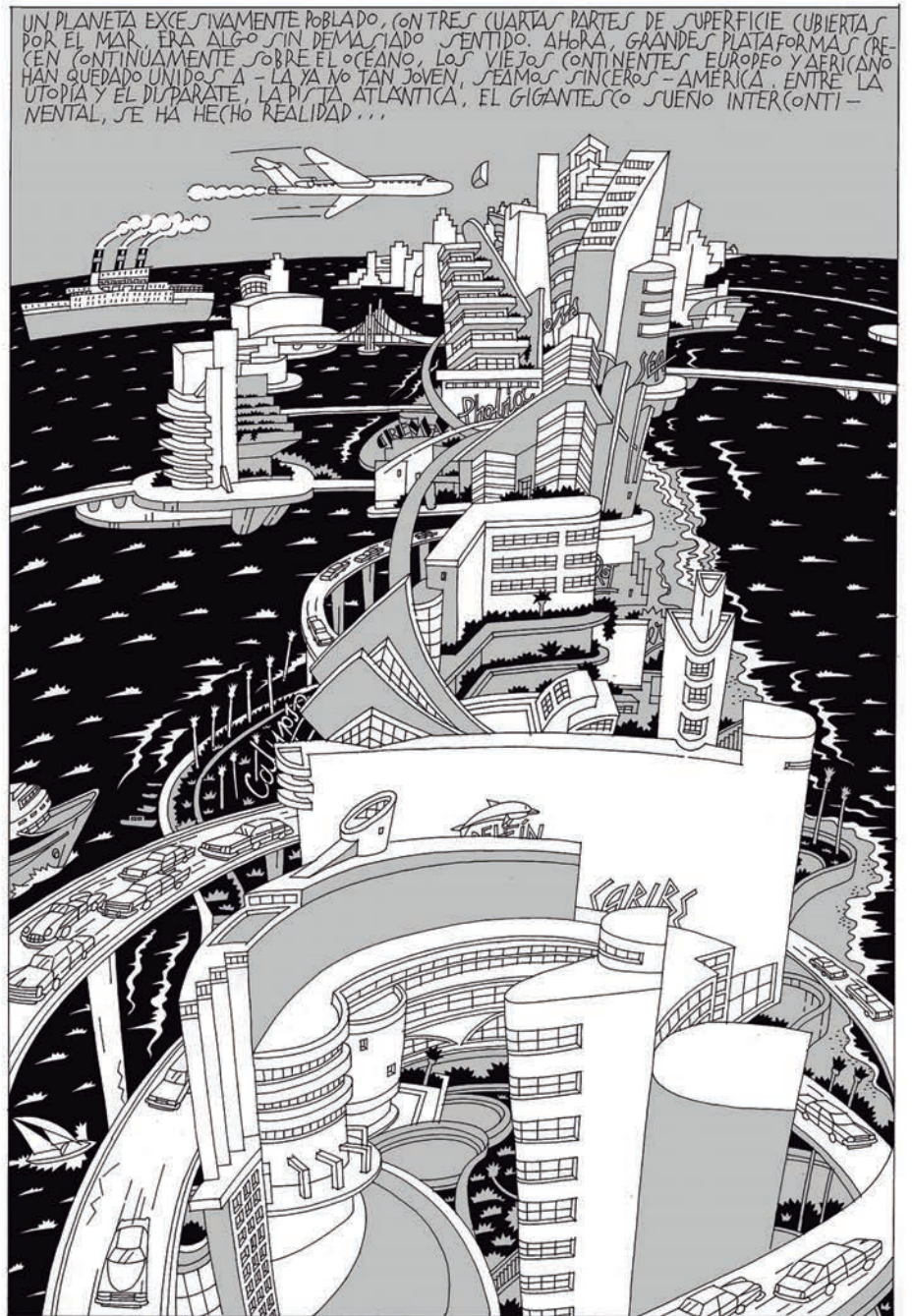
Juan Rodríguez Guzmán

LA PISTA ATLÁNTICA

MIGUEL CALATAYUD

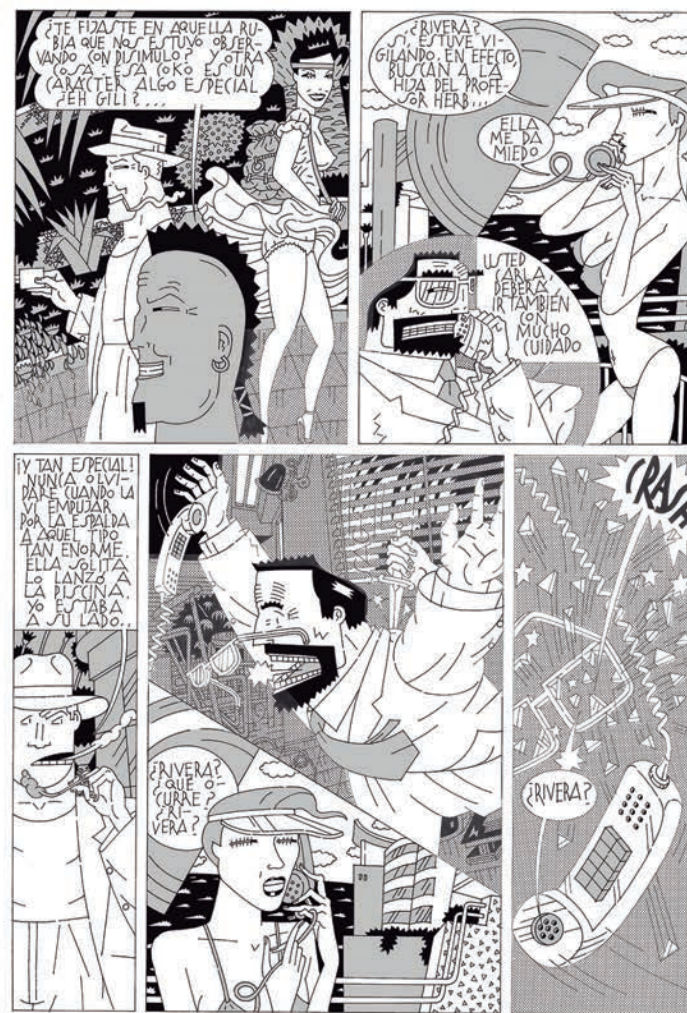
LA PISTA ATLÁNTICA

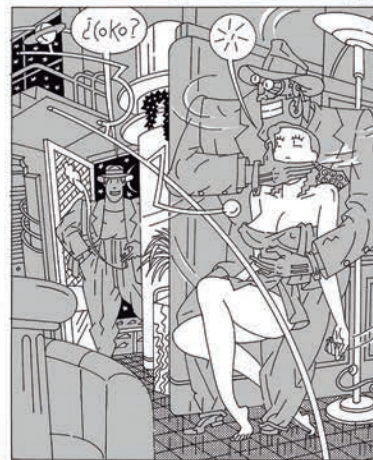
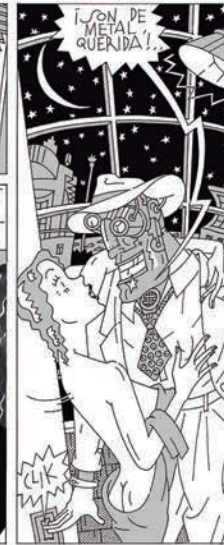
1

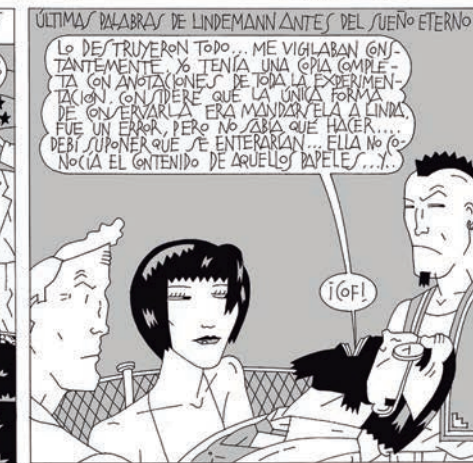
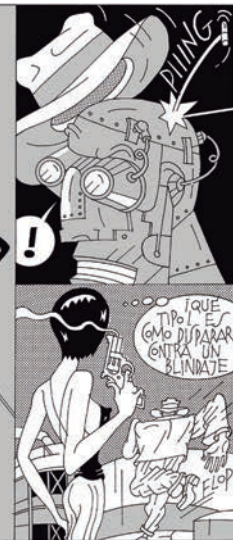
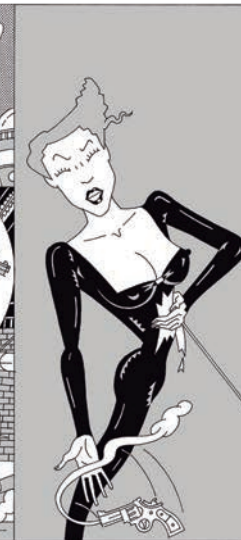
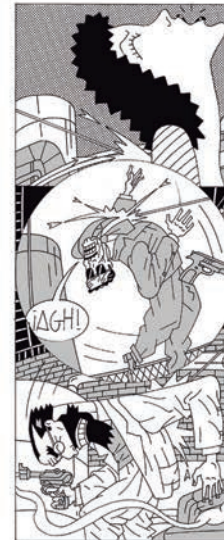
LA PISTA ATLÁNTICA

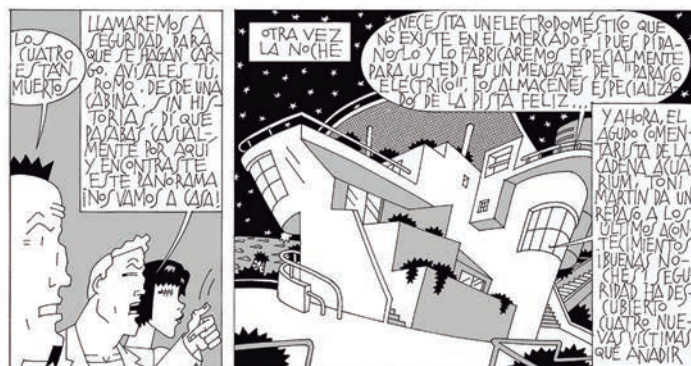
LA PISTA ATLÁNTICA

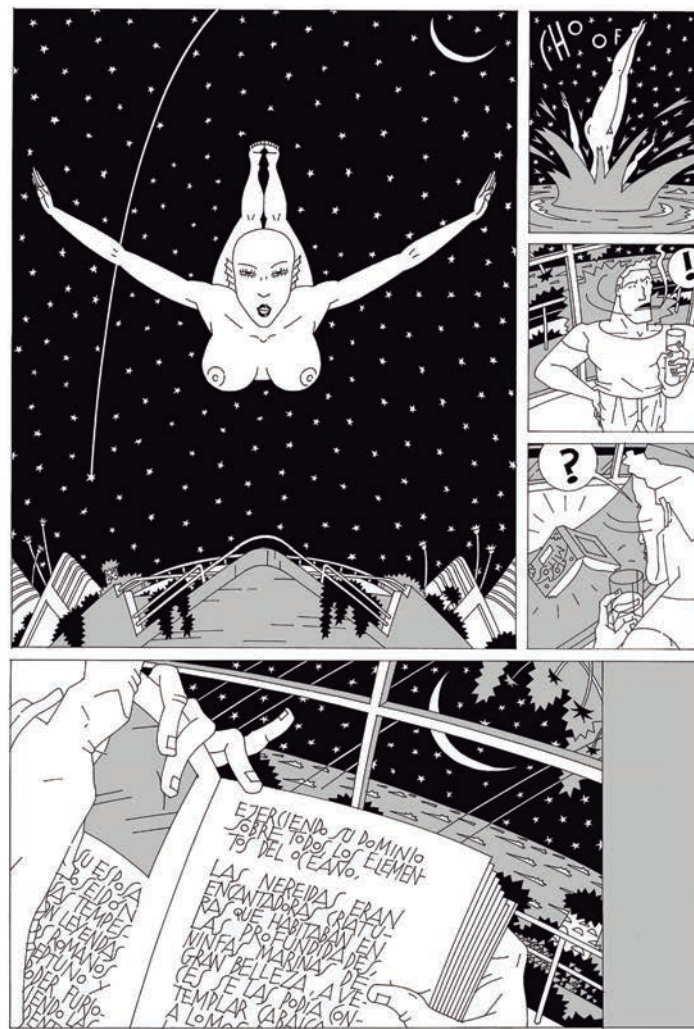
LA PISTA ATLÁNTICA

LA PISTA ATLÁNTICA

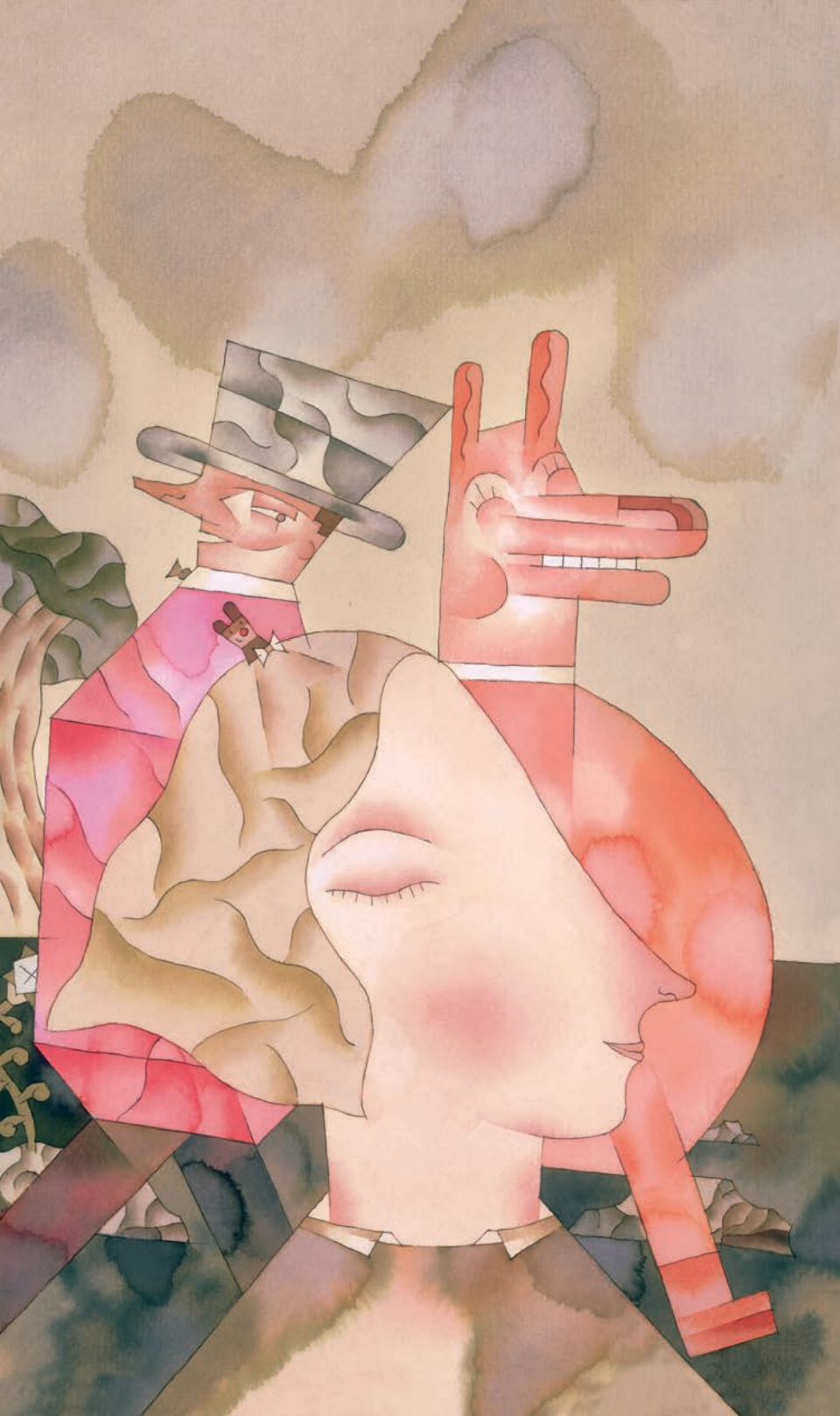
LA PISTA ATLÁNTICA

ILUSTRACION EDITORIAL

Muchas ilustraciones que van a lo esencial de la historia, nos la devuelven en un lenguaje nuevo, en una imagen muda, de manera que se convierte en resumen, signo y a veces en representación de la historia completa o de alguno de sus episodios más significativos. Éste es uno de los méritos del trabajo de Miguel Calatayud. Su arte potencia y magnifica, hasta límites insospechados, la narración. Su sentido mediterráneo —yo diría más exactamente valenciano— de los colores y de las formas hacen olvidar la delicadeza de sus colores, la explosión controlada de las formas. Es una especie de caos ordenado de luces. La explosión de los colores, a primera vista, parece que borre las formas, pero al final se impone la forma generosa, exuberante y cálida. Miguel Calatayud es un artista optimista. Hay artistas para los cuales el mundo no es nada más que un despliegue mágico de colores. Son los pintores de la estética feliz.

Emili Teixidor

¡AY, FILOMENA, FILOMENA!

AÑO: 1977

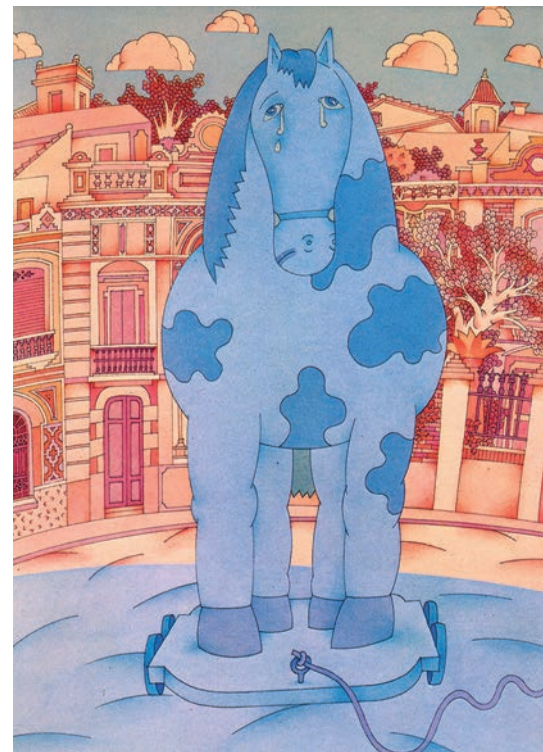
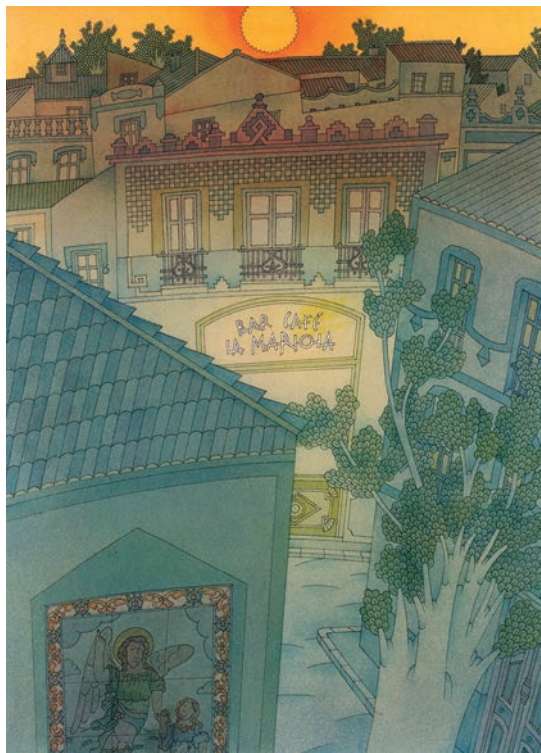
TEXTO: MIQUEL OBIOLS

EL CAVALLET DE CARTÓ.

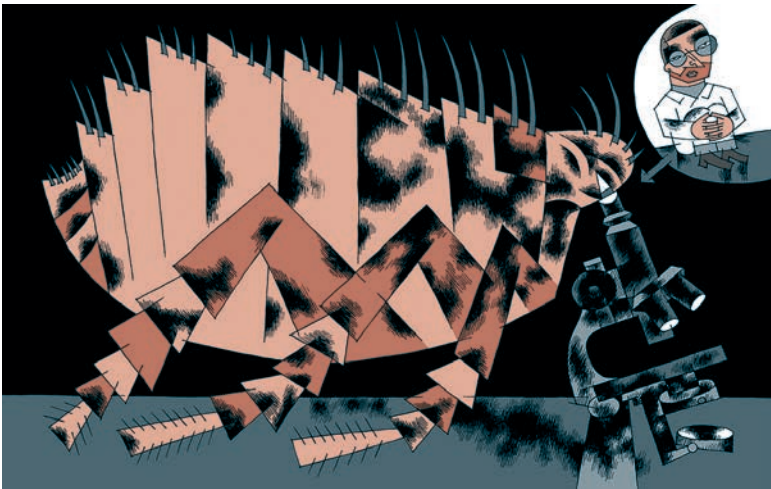
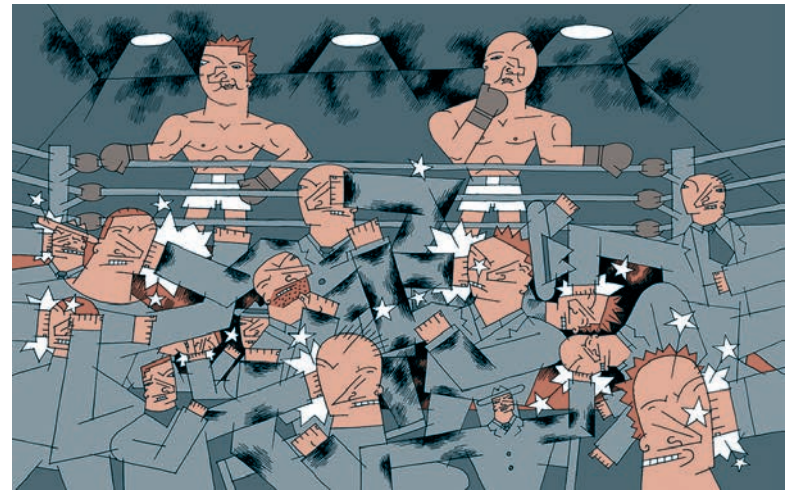
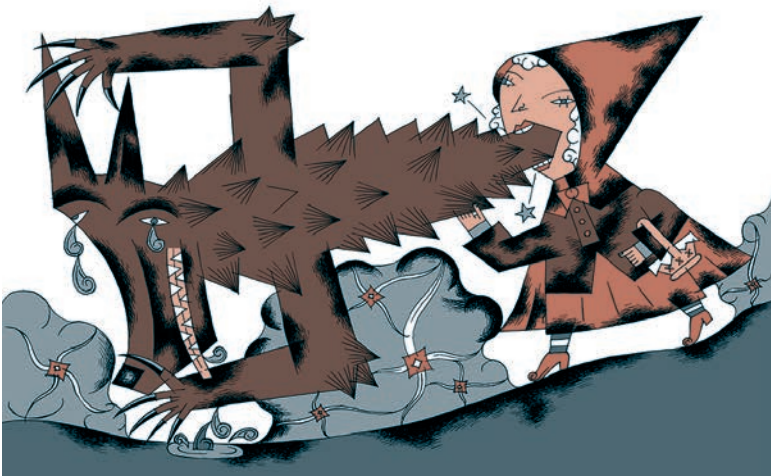
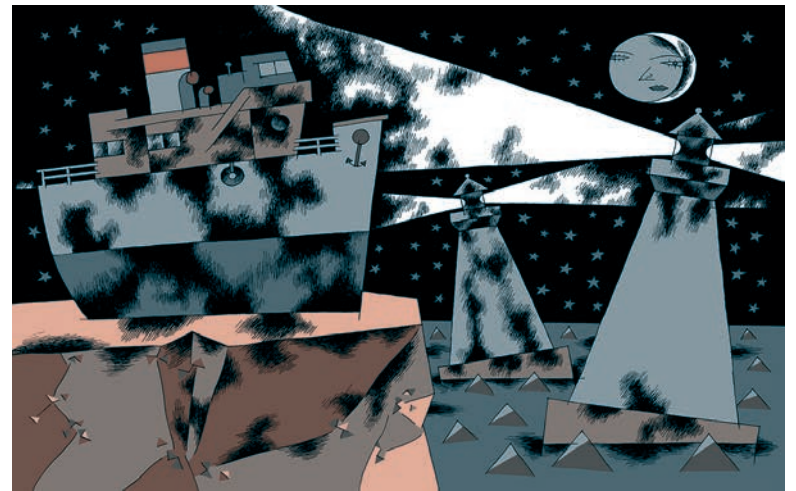
AÑO: 1984
TEXTO: JOSEP LOZANO

EL MUNDO AL REVÉS.

Año: 2001

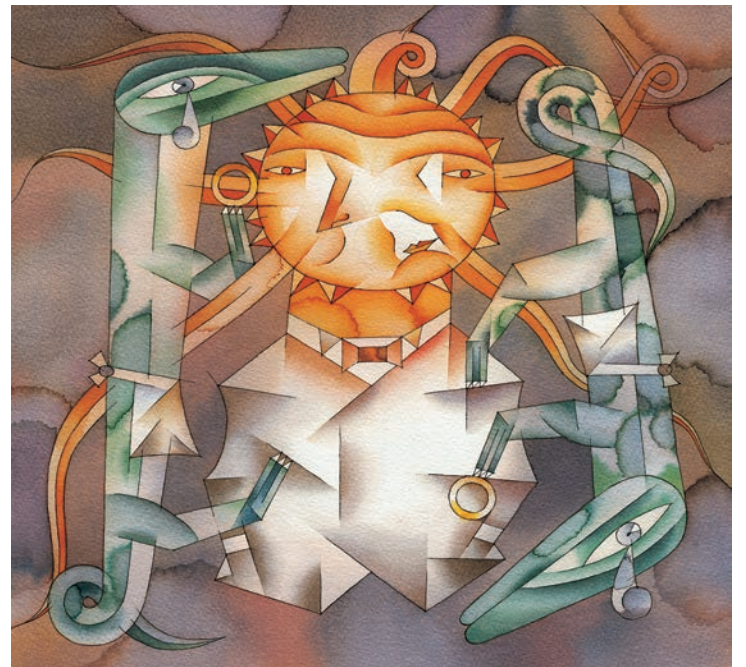

FEDERICO GARCÍA LORCA PARA NIÑOS Y NIÑAS... Y OTROS SERES CURIOSOS.

Año: 2007

TEXTO: FEDERICO GARCÍA LORCA

**HISTORIA DEL HOMBRE QUE
HABLABA POR LOS CODOS.**

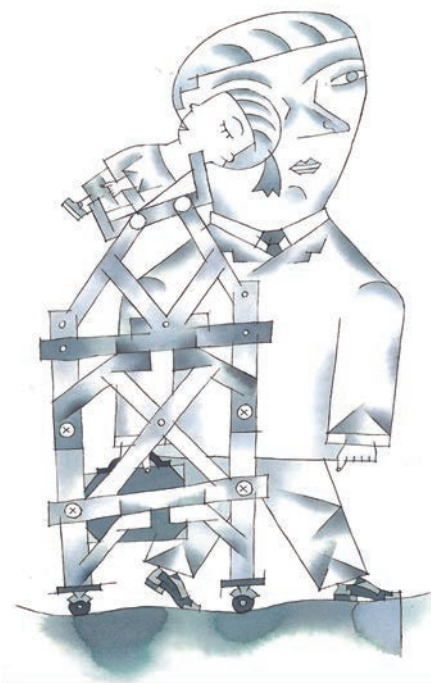
AÑO:2011

Historia del hombre que tenía muy mala sombra

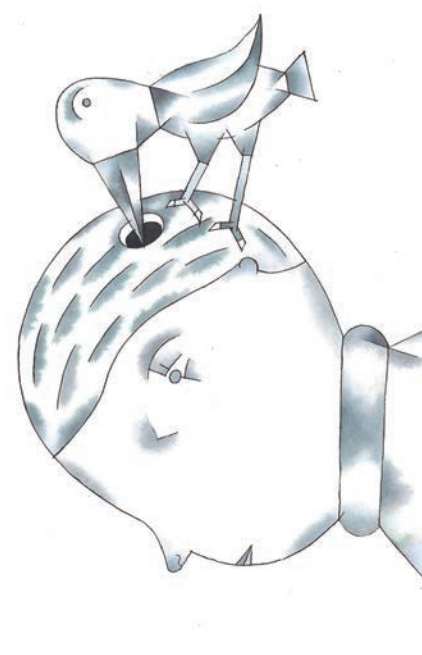
Historia del niño al que se le subía el pavo

Historia de la niña que era el ojo derecho de su padre

Historia del hombre que estaba sordo como una tapia

Historia del niño que tenía la cabeza de alcoraque

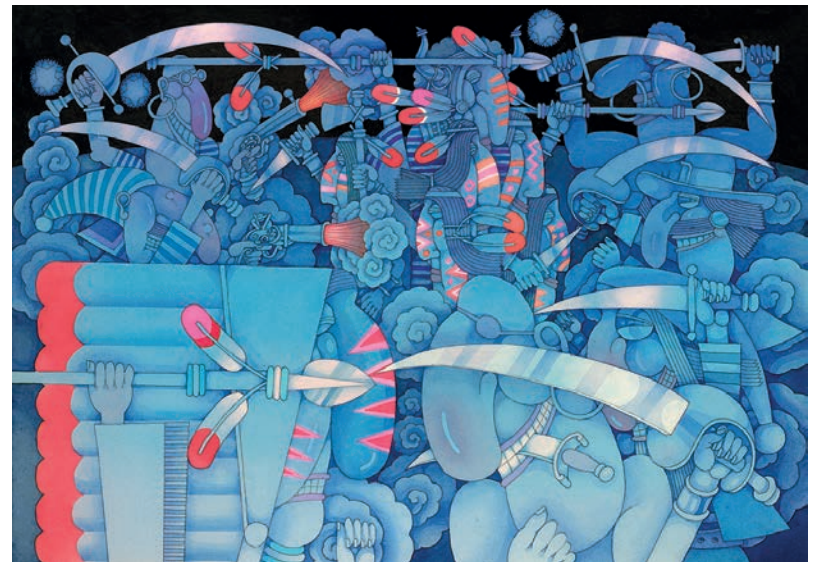
Historia de la mujer que andaba con cien ojos

IMAGINAR A PETER PAN.

Año: 2018

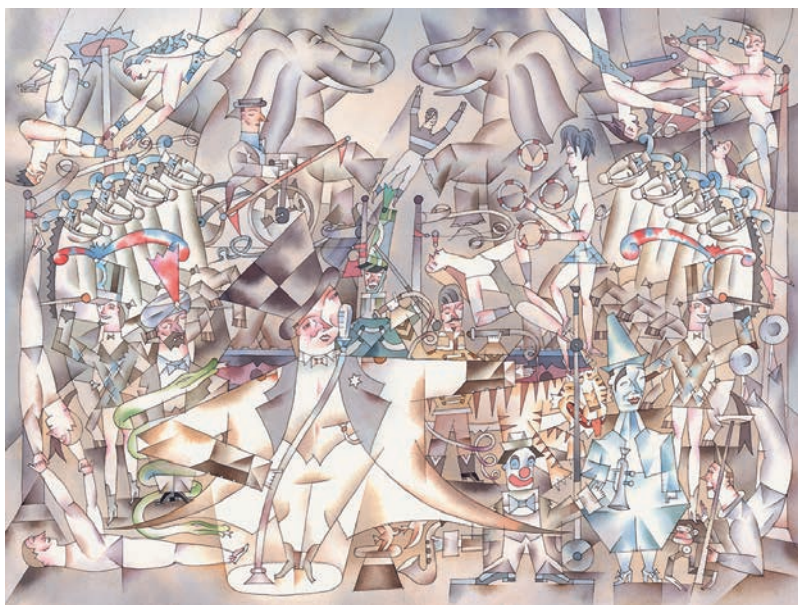
TEXTO: MANUEL ROIG ABAD

**KEMBO: INCIDENTE EN LA
PISTA DEL CIRCO MEDRANO.**

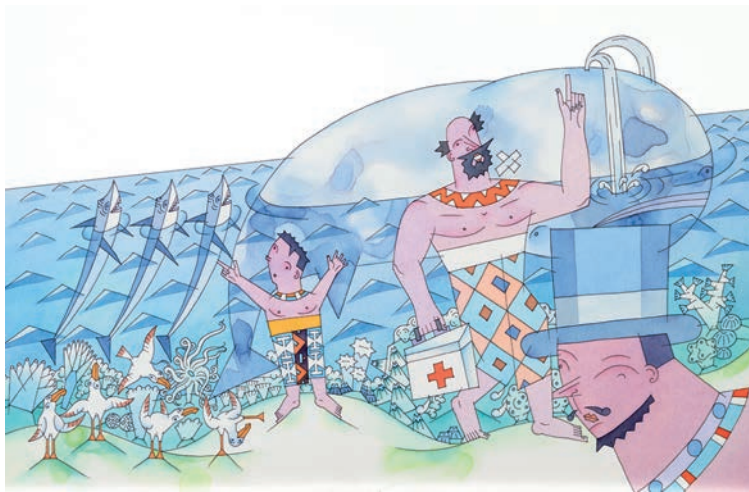
Año:2009
TEXTO: CARLOS PÉREZ

LA BALLENA EN LA BAÑERA.

Año: 1998

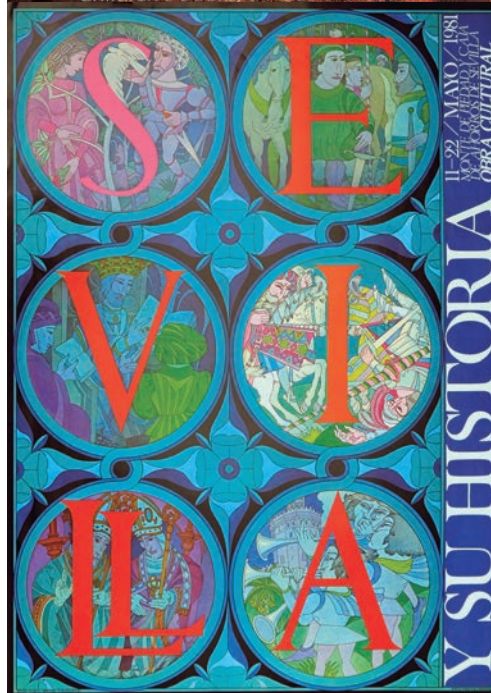
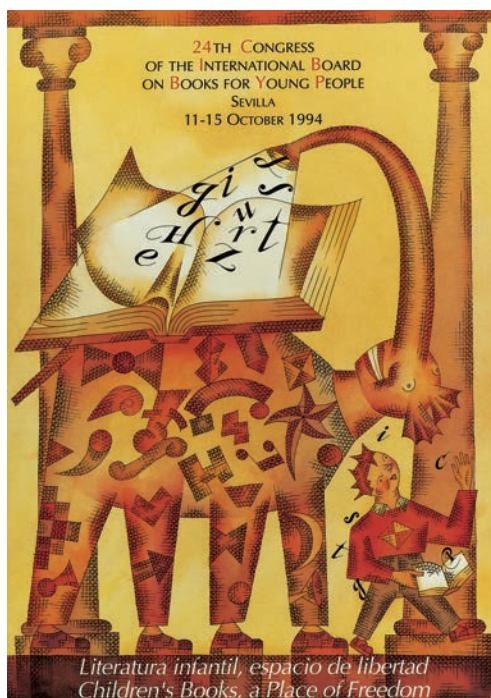
CARTELISMO Y DISEÑO GRÁFICO

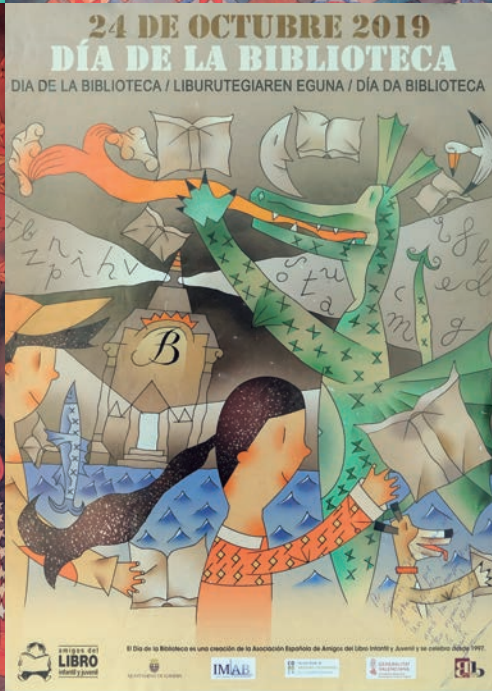
Calatayud, luego de una prolongada posguerra, estaba devolviendo a la cultura popular aquello que, escamoteado por la high culture, había tenido su génesis en el quehacer de los artesanos. Sus tebeos, sus carteles y sus ilustraciones contribuyeron a la renovación del gusto de una generación que empezaba a comprender que entre los apocalípticos y los integrados mediaba un complejo y extenso terreno de valoración y disfrute de artes consideradas hasta entonces menores.

Y se observaba, eso sí, y de hecho ha quedado por escrito, que sus viñetas tenían casi siempre un componente decorativo propio del cartelismo —¡y qué grande fue siempre el cartelismo valenciano!—, a la vez que sus ilustraciones y sus carteles mostraban recursos propios de la narrativa.

Felipe Hernández Cava

LAS PORTADAS DE CARTELERA TURIA

El "arte final", en realidad consistía en varias copias (generalmente dos), ambas siempre resueltas en negro, tratando de asegurar la solidez y limpieza de la forma, antes de su conversión en color. Copias que ya integraban todos los elementos del diseño. Luego, el taller de fotomecánica Carreres se encargaba de la conversión en planchas: una mezcla metálica con gran componente de plomo para restar dureza a las aristas del fotograbado y así evitar el deterioro del papel en la tirada. Por último, allí las entregaban a la imprenta Nácher. No es necesario añadir que todo este proceso, ya en el siglo anterior, pasó a formar parte de la historia de las Artes Gráficas.

En 2012 la Editorial Media vaca recopiló todas las cubiertas realizadas por Calatayud para Cartelera Turia en el volumen titulado Memoria gráfica de la vida cultural vlenciana de 1976 a 1983.

Federico García Herráiz

642

10 PESETAS

cartelera
JURIA

Del 10 al 16 de mayo de 1976

EXTRA

678

15 PESETAS

cartelera
JURIA

Del 17 al 23 de enero de 1977

673

10 PESETAS

cartelera
JURIA

Del 13 al 19 de diciembre de 1976

667

10 PESETAS

cartelera
JURIA

Del 1 al 7 de noviembre de 1976

EXTRA

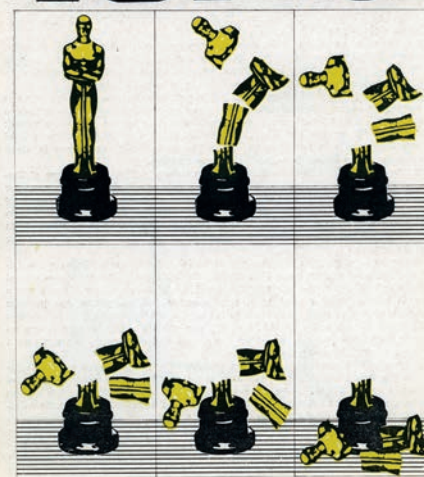
675

15 PESETAS

cartelera
JURIA

Del 27 diciembre al 2 enero 1977

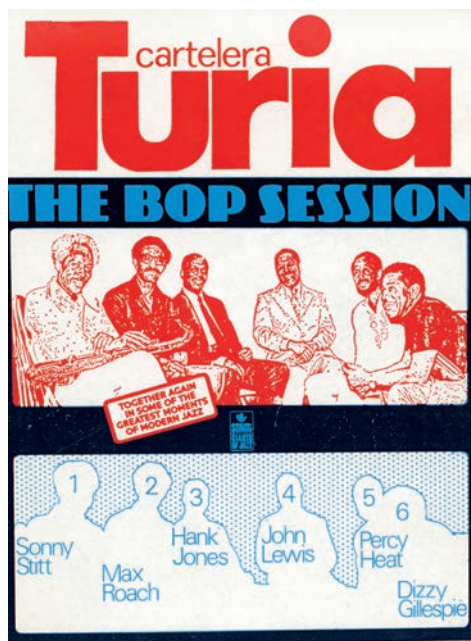
cartelera
Turia

692

25 abril-1 mayo de 1977

15 ptas.

687

21-27 marzo de 1977

15 ptas.

685

7-13 marzo de 1977

15 ptas.

682

14-20 febrero de 1977

15 ptas.

712

26 septiembre - 2 octubre de 1977

15 ptas.

705

25-31 julio de 1977

15 ptas.

756

31 julio - 6 agosto de 1978

15 ptas.

cartelera **Turia**

753

10-16 julio de 1978

15 ptas.

cartelera **Turia**

¿SE PONE EN MARCHA
EL PRINCIPAL?...

745

15-21 mayo de 1978

15 ptas.

cartelera **Turia**

720

21-27 noviembre de 1977

15 ptas.

cartelera **Turia**

736

13-19 marzo de 1978

20 ptas.

cartelera **Turia**

HE RECIBIDO CARTA DE MI
PRIMO ELMER DE HARRISBURG
ME CUENTA QUE LAS ZAVAHO-
RIAS RADIOACTIVAS SON UN
PLATO ALGO
FUERTE PARA
EL ESTÓMAGO
DE LOS CONE-
JOS...
...ASÍ QUE...

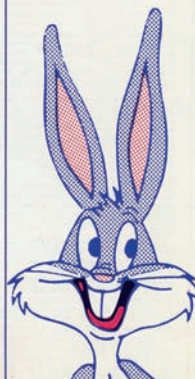

812

27 agosto-2 septiembre de 1979

20 ptas.

¿NUCLEAR?...
¡NO GRACIAS!

cartelera **Turia**

estaciones gastronómicas para
Semana Santa y Pascua

842

24-30 marzo de 1980

25 ptas.

cartelera
Turia

849 12-18 mayo de 1980 25 ptas.

cartelera
Turia

LA OLA DE TERROR QUE NOS INVADIRÁ

893 16-22 marzo de 1981 25 ptas.

cartelera
Turia

“Nadie que viviera en 1968 la represión fascista, puede pensar que aquello de Eurovisión fué una maniobra publicitaria”

ENTREVISTA A SERRAT

923 12-18 octubre de 1981 35 ptas.

N.º 943
1/7
MARZO
1982
35 PTAS.

cartelera
Turia

MISTERIOSO MONK
1920(?) / 1982

Jazzman inclasificable, sacerdote del «bop», coleccionista de sombreros...

cartelera
Turia

740 10-16 abril de 1978 15 ptas.

Extra Nadal amb
Panxegos

★

VALÈNCIA
ESTANISLAV
KONSTANTIN
POLIS

829 24-30 diciembre de 1979 25 ptas.

VÍDEO PROYECCIÓN EL PIE FRITO

En su novela gráfica *El pie frito* —obra insólita e inclasificable— Calatayud elabora una especie de recopilación de aucas, estampas e historietas que, a modo de flases, ilustran distintos episodios de la vida de Jaime José Cayetano Alfonso, bandido alicantino más conocido como "El Barbudo". Su recuperación de las aucas, antecedente inmediato del cómic, que mostraban un relato a base de imágenes con el refuerzo de un pareado, conectan la narración con la cultura popular local y más por su empleo del vestuario, paisajes y motivos extraídos de la cerámica y pintura tradicionales valencianas. La fusión entre texto y dibujo es impecable y susceptible de todas las gradaciones posibles, desde el texto apoyando a la ilustración hasta justo lo contrario, y el autor sigue haciendo un uso a veces asombroso de la elipsis, que le permite narrar multitud de acontecimientos en poco espacio.

Una obra, pues, enormemente rica, fresca y original, que nos devuelve a uno de los grandes dibujantes valencianos de nuestro tiempo.

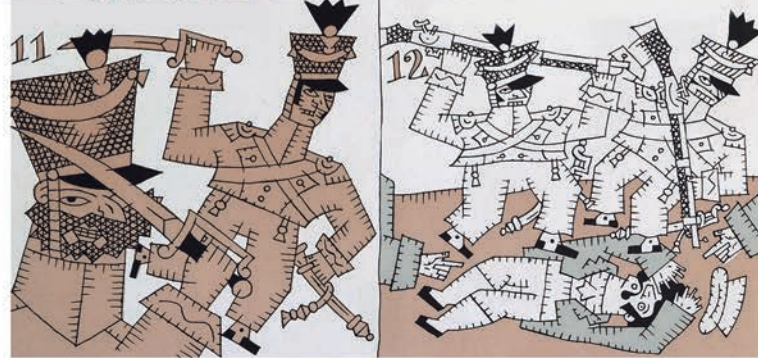
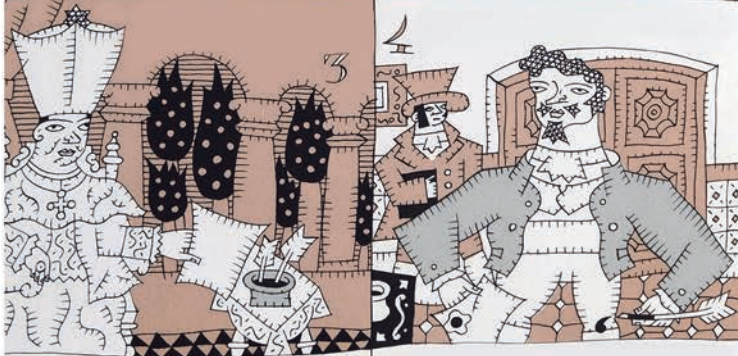
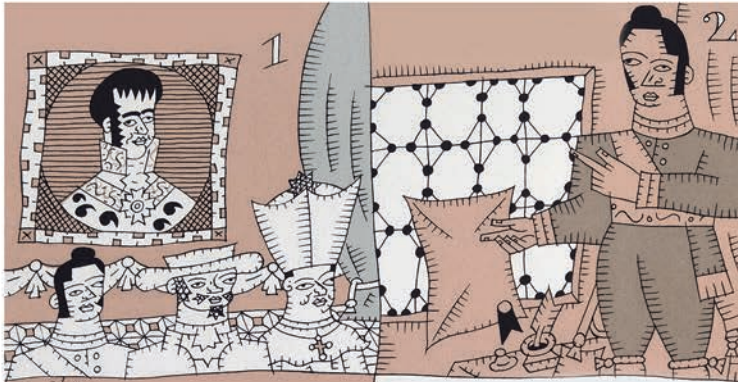
Juan Campos

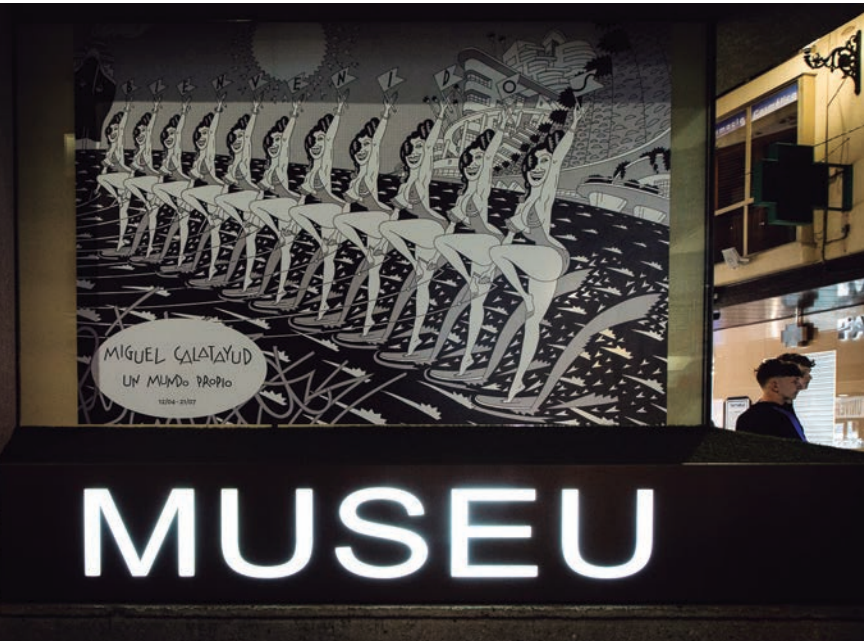

fotografías: Marta Rodríguez

Producción
Ayuntamiento de Benidorm
Concejalía Patrimonio Histórico y Cultural de Benidorm

Impresión
Gráficas Cervantes

12/04 - 21/07/2024

