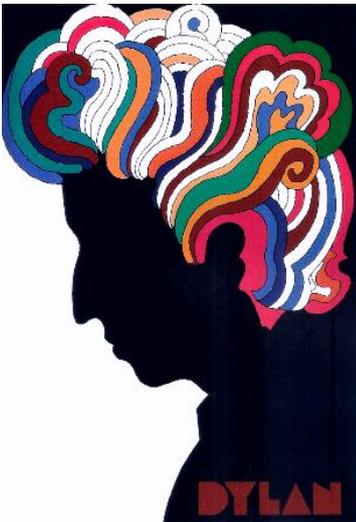

Gráfica Pop

Robert Indiana recibió el encargo de hacer una tarjeta de Navidad para el MOMA, en 1964. El diseño, consistente en la palabra *Love* escrita en letras mayúsculas y con la letra "o" inclinada hacia la derecha se ha convertido en un famoso icono pop.

Posteriormente, Robert Indiana realizó una serie de obras artísticas con la palabra *Love*. Esto demuestra la cercanía que existió entre el diseño y el arte pop. Un diseño de tarjeta, años más tarde se convirtió en el elemento protagonista de obras pictóricas y escultóricas.

Milton Glaser, 1968. Con el cartel que acompañaba el álbum *Greatest Hits* de Bob Dylan, Milton Glaser no sólo creó un clásico del diseño gráfico, sino que al mismo tiempo contribuyó a consolidar la conexión entre música y gráfica.

A principios de la década de 1960, el Pop Art empezó a influir en el diseño gráfico y se manifestó en todas las áreas de la cultura visual, en especial en el grafismo de la música y la moda. En Gran Bretaña, el arte pop proporcionó la personificación visual de los locos años sesenta con las tipografías extravagantes y las imágenes multicolores y audaces que engalanaban las portadas de los discos, las camisetas y las fachadas de las tiendas de las londinenses Carnaby Street y King's Road. El artista pop británico Peter Blake creó la portada del Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band junto con la que era entonces su esposa, Jann Haworth, en 1967, el mismo año en el que Andy Warhol creó el plátano del álbum de Velvet Underground del mismo nombre. Es bien sabido que Warhol –formado inicialmente como ilustrador comercial- declaró que una cultura vernácula era una base legítima para las bellas artes, y combinó con éxito arte y grafismo para crear todo un estilo de vida. Al hacerlo, brindó a los diseñadores la idea de recurrir a una gama más amplia de influencias, acercándose así un paso más al Postmodernismo.

Push Pin Studios

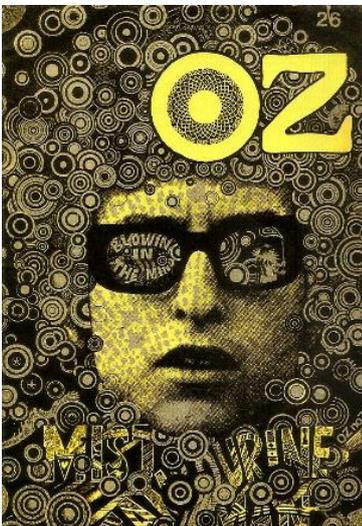
Push Pin Studios nació como una colaboración entre cuatro graduados de la escuela de arte Cooper Union de Nueva York: Seymour Chwast, Reynold Ruffins, Edward Sorel y Milton Glaser. Push Pin se fundó en 1954, cuando Chwast y Sorel dejaron sus empleos en la revista *Esquire* el mismo día usaron sus cheques de la liquidación para alquilar un piso en Manhattan como sede del estudio. Glaser se incorporó a Push Pin pocos meses más tarde tras completar un año de estudios en Bolonia (Italia). En 1958 Chwast y Glaser eran los únicos socios.

Desde su formación, la firma estableció un estilo ecléctico propio que no seguía los principios del estilo moderno ni del estilo internacional. Las fuentes de inspiración que compartían, desde los recuerdos victorianos, el Art Nouveau y el art déco al cómic y las tiras cómicas vernáculas, hacen pensar que la pareja estaba bien situada para abandonar el estilo tipográfico moderno y la rígida imposición de la cuadrícula. Aunque no sería exacto afirmar que rechazaba de plano los principios básicos que gobiernan el diseño gráfico funcional moderno, casi podríamos definir a Chwast y Glaser como unos recuperadores que, por primera vez en unos treinta años, validaron las referencias a estilos históricos anteriores y la combinación de éstos para crear algo nuevo.

Su principal contribución a la industria del diseño gráfico quizá sea el restablecimiento de la ilustración, como una opción popular entre los diseñadores frente al creciente predominio de la exigencia de realismo fotográfico. En los años cincuenta, los directores de arte optaban cada vez más por la

Seymour Chwast Cartel para protestar por el bombardeo de Hanoi, 1968.

Portada de la revista *Oz* de octubre de 1967. Su diseño se basó en un póster anterior de Bob Dylan diseñado por **Martin Sharp**.

Martin Sharp Cubierta del álbum de Cream, *Disraeli Gears*, 1967. El diseño se basa en un motivo psicodélico sobre una fotografía de los miembros de la banda.

fotografía como elemento ilustrativo, a menudo presionados por los clientes, que querían presentar sus productos exactamente como se veían en la vida real. La alternativa ofrecida por Push Pin permitió introducir de nuevo el ingenio y la interpretación visual en la mezcla, ya que las limitaciones naturales de la fotografía (al menos de la fotografía de aquella época), no existían para los ilustradores y diseñadores de talento. Esta combinación de eclecticismo visual y estética de dibujo a mano colocó a Push Pin Studios en primera línea como uno de los principales precursores del estilo de diseño posmoderno.

La asociación terminó en 1974, cuando Gleiser la dejó para fundar Milton Gleiser Inc., pero Chwast sigue manteniendo el nombre Push Pin hasta el presente.

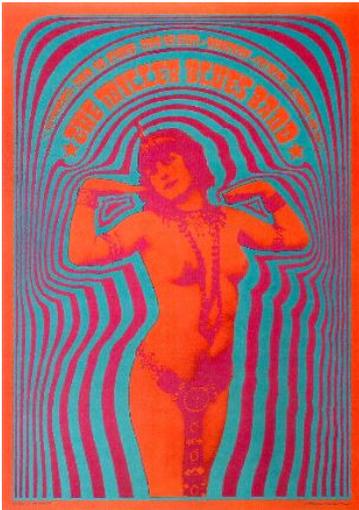
Psicodelia

La palabra *psicodélico* fue acuñada por el psicólogo británico Humphry Osmond en 1957 a raíz de su investigación de las sustancias alucinógenas y fue adoptada para describir el estilo de arte psicodélico. La actitud liberal y abierta se debió sin duda en parte al acusado aumento del uso de drogas alucinógenas como el LSD, durante la década de 1960, por grupos de jóvenes descontentos e insatisfechos del modo en que la sociedad seguía insistiendo en adoctrinar a las nuevas generaciones en los valores moralistas que ellos juzgaban anticuados. El psicólogo estadounidense Timothy Leary propuso a la juventud: “turn on, tune in, and drop out” (“ilumínate, conéctate, libérate”) y miles de jóvenes se congregaron en la meca del hipismo – la costa oeste de EE.UU. y en especial San Francisco- para hacer precisamente eso.

La psicodelia es en gran medida un estilo que surgió de un contexto social, como respuesta a la necesidad de oponerse al cariz cada vez más empresarial que había tomado el estilo internacional dominante en la década anterior. Los colores se yuxtaponían para crear imágenes vibrantes y la tipografía se distorsionaba. Sus influencias derivaban del Pop Art, el Op Art y las formas sinuosas del Art Nouveau. Varios diseñadores gráficos se situaron en primera línea, creando estilos inéditos que fueron imitados durante décadas. Hapshash & Coloured Coat fue un proyecto que unía diseño gráfico y música, llevado a cabo por Michael English y Nigel Waymouth. Desde inicios de la década del 1960, diseñaron carteles psicodélicos para anunciar eventos clandestinos en clubes londinenses y conciertos musicales. Su estilo reflejaba elementos de Alphonse Mucha y Aubrey Beardsley, entre otros. Su nueva técnica de serigrafía les permitía degradar de un color a otro con una sola separación, y empleaban tintas metálicas caras, algo inédito en los carteles publicitarios. Contribuyeron al inicio de la venta comercial de carteles como objetos de arte.

Wes Wilson para Bill Graham y el Fillmore, este cartel de 1967 anuncia conciertos en noches consecutivas de Otis Rush Chicago Blues Band, Grateful Dead y The Canned Heat Blues Band.

Victor Moscoso, 1967.

Martin Sharp se convirtió en el artista pop más importante de su país, Australia. Gran parte de su obra temprana apareció en la revista contracultural satírica australiana *Oz*, que él mismo cofundó en 1963, y en su versión británica lanzada en 1967.

En Estados Unidos, un grupo algo disperso compuesto mayoritariamente de jóvenes diseñadores sin formación y que vivían en la zona de la Bahía de San Francisco desarrolló un estilo visual expresionista que se convirtió en el diseño psicodélico. Entre ellos destacaban Rick Griffin, Alton Kelley, Victor Moscoso, Stanley Miller (más conocido como Stanley Mouse) y Wes Wilson, conocidos hoy como los “cinco grandes” de la psicodelia. Gran parte de obra adoptó la forma de carteles encargados por los promotores musicales de la floreciente escena californiana, y algunos de los mejores ejemplos son pósters de conciertos de rock promovidos por Bill Graham en el Fillmore Auditorium. Posiblemente debido a la falta generalizada de formación académica en diseño gráfico, y sin duda con el fin de refutar a los principales componentes de la ilustración y la tipografía del estilo moderno, el diseño psicodélico deba poca importancia a la legibilidad y prefería en cambio dar rienda suelta a los principios expresionistas subyacentes en el estilo. Graham pedía a veces que se añadieran notas en tipos de letra más legibles para asegurarse de que los potenciales asistentes a los conciertos pudieran comprobar que habían leído correctamente la información. Durante la época de apogeo, el diseño psicodélico continuó combinando una mezcla embriagadora de estilos tomados de la historia sin preocuparse por el bagaje de ideologías políticas o morales que los acompañaba, y en este sentido la psicodelia representa a la perfección la sensación de libertad indeleblemente asociada con los años sesenta.

Bibliografía

Seddon, T. (2015). *El diseño gráfico del siglo XX: una retrospectiva de los estilos gráficos y los nombres clave del diseño*. Barcelona: Promopress Editions.

Wilhide, E. (2017). *Diseño toda la historia*. Barcelona: Blume.