

Cruz Novillo de Cine Retrospectiva

Cruz Novillo of Cinema Retrospective

La exposición *Cruz Novillo de cine* es el resultado de la colaboración entre Madrid Film Office, servicio público del Ayuntamiento de Madrid –que tiene como misión promocionar la ciudad como escenario idóneo de rodaje de producciones audiovisuales–, y DIMAD (Asociación y Fundación Diseño Madrid). Esta muestra, coproducida por ambas entidades, se celebró del 8 de noviembre al 17 de diciembre de 2019 en La Central de Diseño de Matadero Madrid, sede de DIMAD.

Desde los años sesenta, Cruz Novillo ha desarrollado también una línea de trabajo como diseñador de carteles de cine con el mismo afán renovador que en su obra de diseño corporativo. Se introduce en el ámbito del cine de la mano del director José Luis Borau, con quien coincide en la agencia de publicidad Clarín formando uno de los primeros dúos dibujante-copy de nuestro país. Será Borau quien le conecte con algunas de las figuras más destacadas del Nuevo Cine Español, que se fraguaría durante los años sesenta y setenta en torno a la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC) y la persona que le recomendaría al productor Elías Querejeta, con quien desarrollaría una fructífera colaboración a lo largo de cuatro décadas. Durante todos estos años ha creado más de 80 carteles para películas de cineastas de la talla de Carlos Saura, Luis G. Berlanga, Víctor Erice, Jaime Chávarri, Ricardo Franco, Manuel Gutiérrez Aragón, Montxo Armendáriz o Fernando León de Aranoa, entre otros.

La exposición presenta la práctica totalidad de la cartelería cinematográfica de Cruz Novillo y se adentra en la dimensión más audiovisual de su obra como artista plástico, centrada en el concepto de *Diafragma*, donde trabaja con elementos cromáticos, fotográficos, tridimensionales y sonoros para jugar con todas las combinaciones posibles de sus variables.

Diferentes facetas de un diseñador y artista integral cuyos trabajos nos acercan al objetivo preferente que atraviesa el conjunto de su obra: la significancia y perdurabilidad.

Soledad
Hernández de la Rosa

Diseñadora, Presidenta
de Dimad (Asociación
Diseñadores de Madrid)

Fig. 1. Moto de Pepe Cruz Novillo. Yamaha Royal Star 1300. Medio de transporte habitual desde 1997. Fotografía Adrián Vázquez

José María Cruz Novillo
(Cuenca, 1936)

Diseñador, escultor y artista plástico. Premio Nacional de Diseño, Académico de la Real Academia de Bellas Artes y Socio de Honor de DIMAD. Es uno de los padres del diseño gráfico español contemporáneo y el artífice de la iconografía que modernizó la imagen de instituciones públicas y compañías privadas emblemáticas de España, con trabajos como los primeros billetes de la Transición, la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid o los más de 350 logotipos realizados a lo largo de sus 60 años de carrera profesional, entre ellos Correos, Renfe, Policía Nacional, Tesoro público, PSOE, Endesa, Repsol, Diario 16, El Mundo, TVE, Antena 3 y Fundación ONCE.

Fig.2. Imgen de la exposición Cruz Novillo de Cine, en Dimad-Central Matadero Madrid. Fotografía Adrián Vázquez

Fig. 3. Una pareja de asistentes a la exposición observando una de las producciones audiovisuales de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

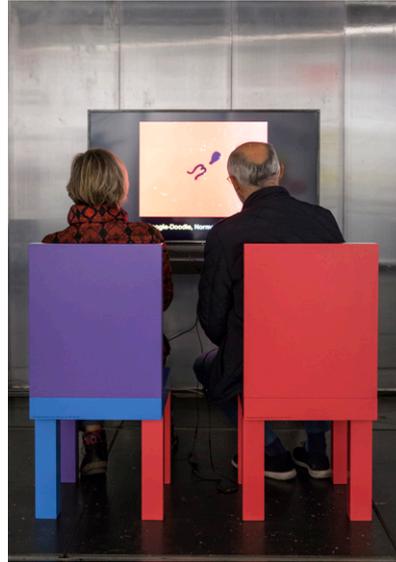

Fig. 4. Desplegable de la exposición. Diseño de Roberto Turégano. Gráfica Aplicada Antonio Pita

Comisariado y discurso expositivo

Los ejes conceptuales sobre los que discurrió el discurso expositivo fueron la yuxtaposición de los siguientes aspectos:

cruz novillo de cine

Comisariado: Soledad Hernández de la Rosa
 Diseño expositivo: mariano
 Gráfica expositiva: Roberto Turégano, Antonio Pita
 Coordinación expositiva: Concha Moreno
 Documentación: Noa Losada
 Audiovisuales: Fran López
 Comunicación: Valentina Volpato
 Dirección de montaje: Yetta Aguado
 Montaje y producción: Héctor Marce, Fazeta Producciones
 Administración: Jonathan Estrada, Alba García, Yessica Barbacid
 Impresión: Brace, Gráficas Muriel
 Seguros: Medicorasse

Madrid Film Office: Ángeles Vacas, Victor Aertsen

CENTRO DE DISEÑO
 Pza de Legazpi, 8
 28045 Madrid (Matadero Madrid)
 T (34) 91 474 67 80 / 87
 info@dimad.org

Entrada gratuita

Horario
 De martes a viernes de 16h a 21h
 Sábados, domingos y festivos de 11h a 21h
 Lunes cerrado

Transporte
 Metro: Legazpi (líneas 3 y 6)
 Autobuses EMT: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

Más información
 dimad.org
 madridgrafica.org
 cityofmadridfilmoffice.com

#cruznovillodecine
 IG: @dimad_ | @madridfilmoffice
 TW: @di_mad | @Madrid_FO

ORGANIZA **di_mad**

COLABORA

1. Descubrir al joven dibujante que se abre camino en el Madrid de finales de los 50, sus inicios, sus influencias y mostrar aquellas facetas más íntimas de un diseñador que posteriormente se convertirá en referente y maestro de toda una generación de diseñadores.

2. Dar a conocer, a través de los más de 80 carteles realizados para el cine, la relación de Pepe Cruz Novillo con Elías Querejeta y el nacimiento de lo que posteriormente se denominó el “Nuevo Cine Español”, sus protagonistas y su despliegue creativo desde principio de los años sesenta hasta la actualidad.

3. Mostrar, con apenas unas pinceladas de su variado y polifacético recorrido, un Pepe Cruz Novillo donde no existe una estricta evolución formal, sino la expresión, ya sea mediante la pintura, la escultura o el diseño, de un artista integral con una clara coherencia y fidelidad interna.

4. Describir la realidad socio cultural y política en la que Cruz Novillo desarrolló su trabajo junto a la de los productores, cineastas y resto de actores involucrados en la España de la época.

- 1964
 - + El rapto de T.T. José Luis Vitoria
 - + Brandy. José Luis Borau [Títulos de crédito]
- 1965
 - + Crimen de doble filo. José Luis Borau [Títulos de crédito]
 - + El juego de la oca. Manuel Summers
- 1966
 - + Nueve cartas a Berta. Basilio Martín Patino
- 1967
 - + Peppermint Frappé. Carlos Saura
 - + Último encuentro. Antonio Eceiza
- 1968
 - + No somos de piedra. Manuel Summers
 - + Stress es tres tres. Carlos Saura
- 1969
 - + La madriquera. Carlos Saura
 - + Del amor y otras soledades. Basilio Martín Patino
 - + Los desafíos. Claudio Guerin, José Luis Egea y Victor Erice
 - + ¿Por qué te engaña tu marido? Manuel Summers
 - + Urtain, el rey de la selva o así. Manuel Summers
- 1970
 - + El jardín de las delicias. Carlos Saura [dos carteles]
 - + Las secretas intenciones. Antonio Eceiza
- 1973
 - + Ana y los lobos. Carlos Saura
 - + El espíritu de la colmena. Victor Erice
 - + Habla mudita [dos carteles]. Manuel Gutiérrez Aragón
- 1974
 - + La prima Angélica. Carlos Saura
- 1975
 - + Hay que matar a B. José Luis Borau
- 1976
 - + Cría cuervos. Carlos Saura [tres carteles]
 - + El desencanto. Jaime Chávarri
 - + Pascual Duarte. Ricardo Franco
 - + Vuelve, querida Nati. José María Forqué
- 1977
 - + A un dios desconocido. Jaime Chávarri
 - + Elisa, vida mía. Carlos Saura
 - + Homenaje a Luis Cuadrado. Varios autores
 - + In memoriam. Enrique Brasó
- 1978
 - + La escopeta nacional. Luis García Berlanga [dos carteles]
 - + Las palabras de Max. Emilio Martínez-Lázaro
 - + Los ojos vendados. Carlos Saura
- 1979
 - + Mamá cumple 100 años. Carlos Saura [dos carteles]
- 1980
 - + Dedicataria. Jaime Chávarri
 - + Los primeros metros. Varios autores
- 1981
 - + Deprisa deprisa. Carlos Saura
- 1982
 - + Dulces horas. Carlos Saura
 - + Hablamos esta noche. Pilar Miró
 - + Nacional III. Luis García Berlanga
- 1983
 - + Coto de caza. Jorge Grau
 - + El Sur. Victor Erice
- 1984
 - + Feroz. Manuel Gutiérrez Aragón
 - + Tasio. Montxo Armendáriz [tres carteles]
- 1985
 - + Homenaje a Elías Querejeta. Varios autores
- 1986
 - + El año de las luces. Fernando Trueba
 - + 27 horas. Montxo Armendáriz
- 1989
 - + Siete huellas. Varios autores [siete carteles]
- 1990
 - + Las cartas de Alou. Montxo Armendáriz
- 1992
 - + Una estación de paso. Gracia Querejeta [dos carteles]
- 1993
 - + El aliento del diablo. Paco Lucio
- 1995
 - + Historias del Kronen. Montxo Armendáriz [tres carteles]
- 1996
 - + El último viaje de Robert Rylands. Gracia Querejeta
 - + Familia. Fernando León de Aranoa
- 1997
 - + El partido del siglo. Varios autores
 - + Shampoo horns. Manuel Toledano
- 1998
 - + Barrio. Fernando León de Aranoa
 - + Doñana. Memoria de un desastre. Javier Corcuera
 - + Euskadi en clave de futuro. Eterio Ortega
 - + Primarias. Azucena Rodríguez, Fernando León, Gracia Querejeta
- 1999
 - + A través de Euskadi. Eterio Ortega
 - + Cuando vuelvas a mi lado. Gracia Querejeta
- 2001
 - + Asesinato en febrero. Eterio Ortega
- 2002
 - + Los lunes al sol. Fernando León de Aranoa
 - + La espalda del mundo. Javier Corcuera
- 2019
 - + El hombre que diseñó España. Miguel Larraya

cruz novillo de cine

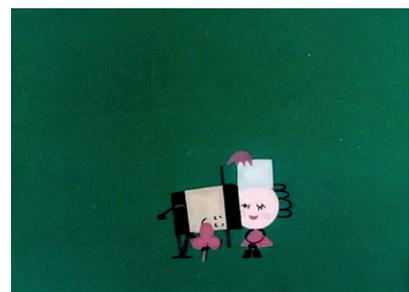
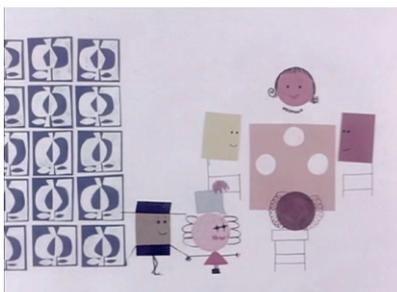
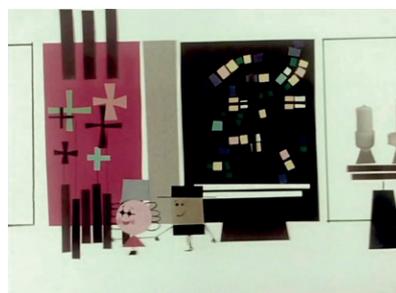
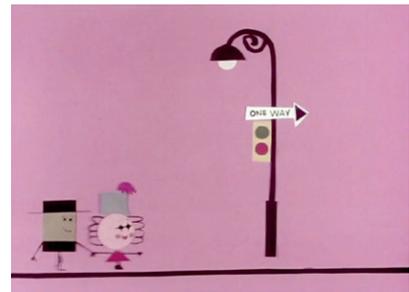
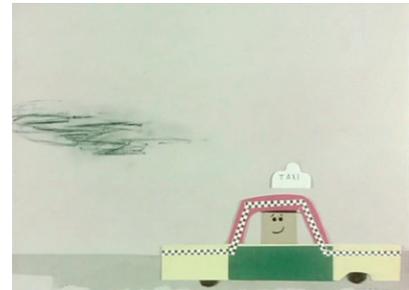
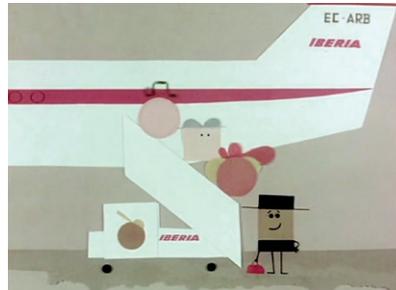
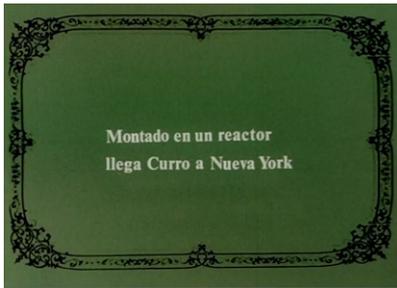
CENTRAL DE DISEÑO
Matadero Madrid

8 de noviembre
17 de diciembre, 2019

MADRID

Fig. 5. Carpeta fotogramas Feria en Nueva York (9'). José Cárdenas y Pepe Cruz Novillo, con música de Luis de Pablo, 1963. Filmoteca Española

La exposición se divide en cinco grandes etapas por claras razones de eficiencia narrativa

Etapa 1. Los Primeros Años

Cruz Novillo nace en Cuenca en 1936. En 1956, coincidiendo con el nacimiento de RTVE, llega a Madrid para hacer el servicio militar y estudiar Derecho. En 1958 abandona los estudios y empieza a trabajar como dibujante en la agencia de publicidad Clarín, donde terminará siendo director creativo. A través de Clarín entra a colaborar en la Sociedad de Estudios de Diseño Industrial (SEDI) y se integra en el Grupo 13.

En 1963 viaja a Nueva York como parte de la expedición del Pabellón español en la feria mundial de Nueva York de 1964 y dirige el cortometraje de animación *Feria en Nueva York*.

Durante esta etapa hace sus primeras incursiones en el cine y realiza el cartel de *El rapto de T.T.* (1963), dirigida por José Luis Vilorio, así como los títulos de crédito de *Brandy* (1963) y *Crimen de doble filo* (1964) de José Luis Borau. En 1965 se independiza y monta su estudio propio junto con Fernando Olmos.

Etapa 2. El nuevo Cine Español

José María García Escudero ocupa la Dirección General de Cinematografía entre 1962 y 1968, implanta un sistema objetivo de ayudas al cine e impulsa la escuela de cine. El hasta entonces Instituto de Investigaciones y Experiencia Cinematográficas (IIEC) pasa a denominarse Escuela Oficial de Cinematografía (EOC). Por sus aulas pasaría una nueva generación de cineastas comprometidos con la renovación de un cine español que refleje la realidad social de su época, como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Basilio Martín Patino, José Luis Borau, Manuel Summers, Antonio Eceiza o Víctor Erice, entre otros. Esta generación de cineastas pasó a denominarse «El Nuevo Cine Español».

Figs. 6-8. Primeros planos obra gráfica Cruz Novillo. Fotografías Adrián Vázquez

Fig. 9. Panorámica colección de carteles de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

Etapa 3. Elías Querejeta y una generación de creadores

Elías Querejeta será el productor de referencia de un cine de autor y sello de producciones de calidad durante varias décadas. Funda su productora en 1963 y reúne en sus filas a nuevos directores y técnicos del entorno de la EOC. Entre los primeros destaca la colaboración con Carlos Saura en una decena de películas y otros directores como Antxon Eceiza, Víctor Erice, Basilio Martín Patino, Jaime Chávarri o Ricardo Franco.

En el equipo técnico recurrente están Luis Cuadrado, director de fotografía; Teo Escamilla, 2º operador; Pablo del Amo, montador; Primitivo Álvaro, jefe de producción y el músico Luis de Pablo.

Fig. 10. Panorámica colección de carteles de Cruz Novillo. Fotografía Adrian Vázquez

Etapa 4. De mayo del 68 a la democracia

Las películas producidas por Elías Querejeta comienzan a ser reconocidas internacionalmente desde mediados de los 60.

Los primeros premios llegan con *La Caza* (1966) y *Peppermint Frappé* (1967) de Carlos Saura, ambas premiadas con el Oso de Plata al mejor director en el Festival Internacional de Berlín. A lo largo de los 70 se suceden los galardones. Los diseños de los carteles de Cruz Novillo proyectan una imagen renovada del cine español.

Fig. 11. Reproducción del documental *Identidad Corporativa* cedido por *Experimenta*, imágenes de *Un edificio cantado* cedido por *Noticias Telecinco 2008* y *Maestros* cedido por *Domestika*

Fig. 12. *Botella de vino de Feroz*. Manuel Gutiérrez Aragón, 1984. Vidrio con etiqueta impresa sobre papel

Fig. 13. Panorámica colección de carteles de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

Etapa 5. La Llegada de la democracia

Con la llegada de la democracia y la celebración de las primeras elecciones democráticas en mayo de 1977, en España está todo por hacer. Una época de cambios, de adaptación a una nueva realidad, en la que se suceden grandes cambios a nivel social, económico y cultural. A las producciones cinematográficas y directores consagrados, se suma una nueva generación de directores de cine con nuevas propuestas.

Cruz Novillo será el artífice de la iconografía que modernizó la imagen de instituciones públicas y compañías privadas emblemáticas de España. En el ámbito del cine continúa la fructífera colaboración con Querejeta y otros productores como Emiliano Piedra, Alfredo Matas o Andrés Vicente Gómez.

Fig. 14. Carteles y vitrina con la producción cinematográfica de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

Fig. 15. Carteles y vitrina con la producción cinematográfica de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

El espacio

La Central de Diseño, espacio situado en la Nave N°17 del Centro de creación contemporánea Matadero Madrid, es la sede de DIMAD (Asociación y Fundación Diseño Madrid) donde se realizan periódicamente exposiciones emblemáticas como la Bienal Iberoamericana del Diseño, Madrid Gráfica, Producto Fresco, Complementarios, Talleres Mutantes, entre otras muchas otras actividades asociativas, formativas y divulgativas del diseño hecho en Madrid y fuera de Madrid. La Central de Diseño es pues, un lugar comprometido con la difusión del diseño y la cultura del diseño cuya arquitectura interior ha conservado el aspecto industrial de las Naves originales construidas por el arquitecto Luis Bellido en la década de 1920.

El diseño expositivo

El diseño expositivo corrió a cargo de Mariano Martín del estudio Mariano. El carácter marcadamente industrial del espacio, donde la intervención ha sido mínima, hace de la Central de Diseño un espacio con cierta complejidad para hacer una exposición dominada fundamentalmente por la gráfica, donde las

mariano

Fig. 16. Croquis de la exposición.
Tinta y acuarela Mariano Martín

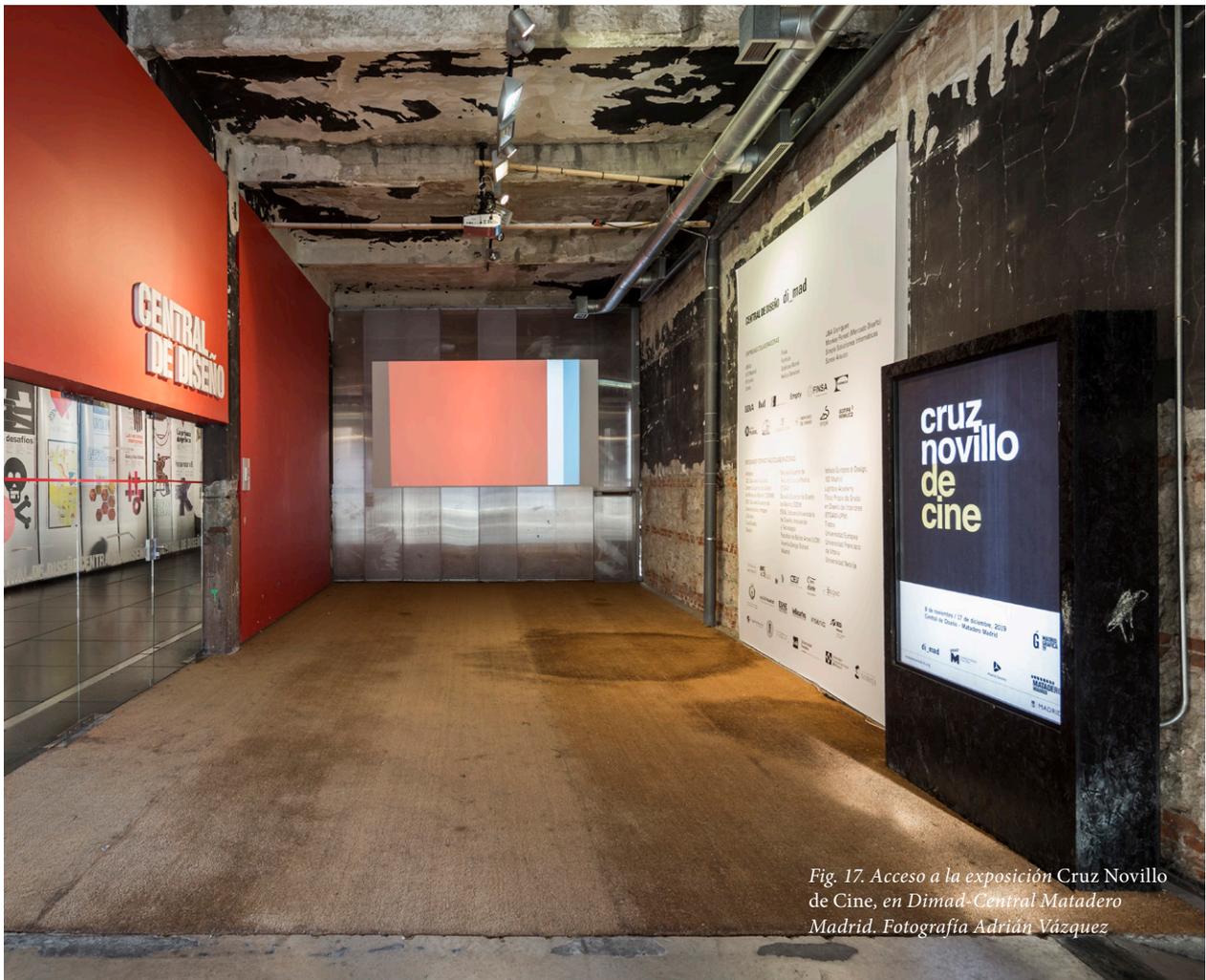

Fig. 17. Acceso a la exposición Cruz Novillo de Cine, en Dimad-Central Matadero Madrid. Fotografía Adrián Vázquez

Fig. 18. Carteles y expositores con la producción cinematográfica de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

Fig. 19. Carteles y expositores con la producción cinematográfica de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

piezas expuestas corren el riesgo de ser anuladas por la propia fuerza de los materiales constructivos. Por esa razón se decidió sobredimensionar las medidas de los carteles de Pepe Cruz Novillo, piezas alrededor de los cuales gira el resto de la exposición.

Para el estudio Mariano fue un verdadero reto encontrar el lenguaje expositivo justo donde debían convivir la cartelería y el resto de las piezas gráficas y audiovisuales.

El papel es tratado como actor principal, como herramienta clara de una época, un material que poco a poco va cayendo en desuso, un único sistema constructivo..., todo ello para fijar la atención en lo importante: los maravillosos carteles que Pepe Cruz Novillo supo hacer de una forma única. Enormes rollos ploteados que a veces son pared y otras mesa que de una forma actual nos acerca a otra época en la que todo se hacía a mano, donde queda claro que no se pretende replicar sino explicar el fructífero trabajo de una época y que la falta de medios no fue razón para no dar la máxima calidad. Así, los carteles en vertical en la misma hoja, se convierten en fotogramas de las películas en horizontal y sólo se interrumpen por ciertas piezas originales que, protegidas como se merecen, aparecen como pequeños relieves sobre las grandes mesas.

Fig. 20. Cartel de la exposición. Diseño Turégano

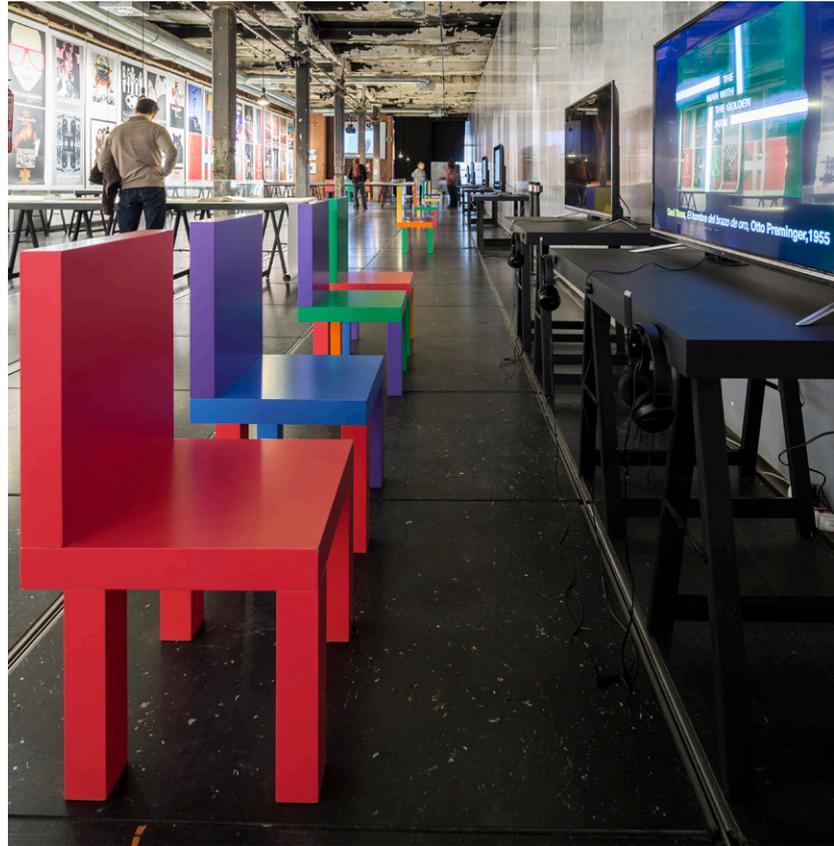
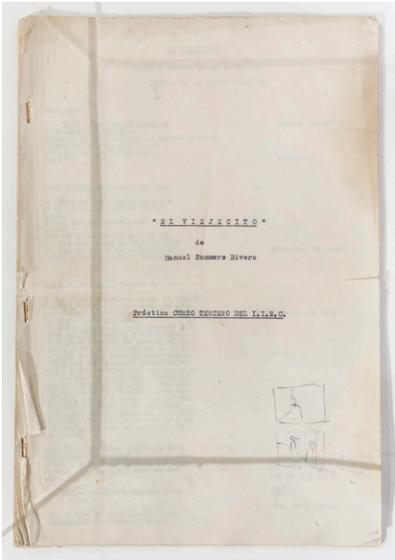
Fig. 21. Sillas del Diagrama Hexafónico. Pepe Cruz Novillo, 2007. Pintura lacada sobre madera (Cortesía de Galería Fernando Pradilla)

Fig. 22. Imágenes de la gráfica comercial de Cruz Novillo. Fotografía Adrián Vázquez

Fig. 23. Primer plano espacio proyecciones documentales

Fig. 24. Guión El Viejecito. Manuel Summers, 1960. Papel mecanografiado (Familia Summers)

Diseño de la imagen

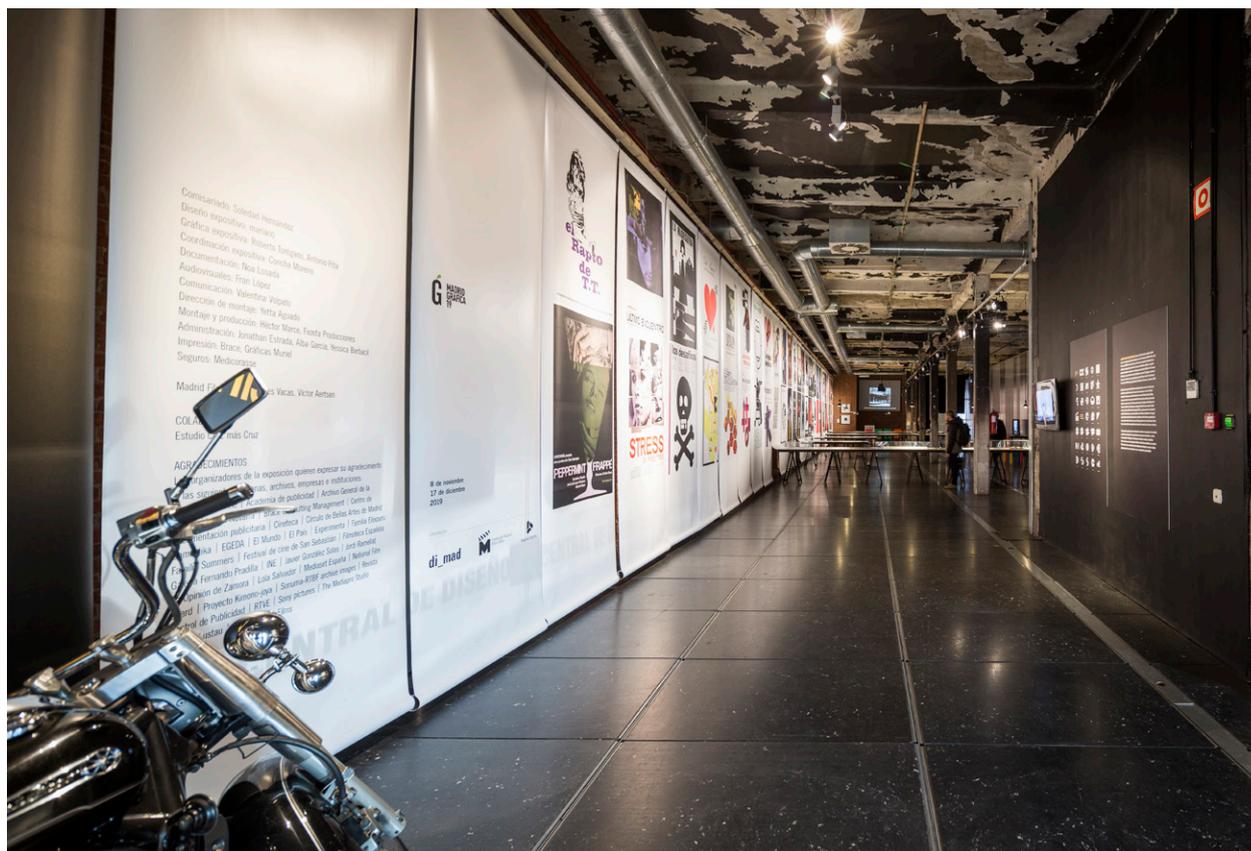
El diseño de la imagen gráfica corrió a cargo de Roberto Turégano, reconocido diseñador gráfico que optó por la sobriedad y la elegancia en las piezas que se desarrollaron. Como anteriormente explicamos, la mayor parte de la exposición se imprimió en papel continuo de techo a suelo en algunos casos y de techo a suelo pasando por las cinco grandes mesas temáticas donde, no solo se imprimieron los carteles, fotografías de rodaje, foto-cromos de películas, pies de foto, etc.; sino que debían conservar espacios vacíos para «las piezas originales» expuestas con exactitud. La aplicación gráfica la realizó Antonio Pita con una especial meticulosidad.

Documentación

Noa Losada, experta documentalista en temas de arte, cine y diseño, ha pilotado con gran destreza y profesionalidad la ingente labor de documentación necesaria para entrecruzar las variables narrativas del comisariado. Mucho del material visionado y recopilado no ha sido expuesto para salvaguardar la consistencia en el discurso conceptual y expositivo.

Nuestro agradecimiento a todas las personas, archivos, empresas e instituciones que han colaborado:

Academia de cine / Academia de publicidad / Archivo General de la Universidad de Navarra / Brace Consulting Management / Centro de documentación

publicitaria, Cineteca / Círculo de Bellas Artes de Madrid / Domestika / EGEDA / El Mundo / El País / Experimenta / Familia Eléxpuru / Familia Summers / Festival de cine de San Sebastián / Filmoteca Española / INE / Javier González Solas / Jordi Ramellat / La Opinión de Zamora / Lola Salvador / Mediaset España / National Film Board / Proyecto Kimono-joya (Setdart subastas) / Sonuma-RTBF Archive Images / Revista Control de Publicidad / RTVE / Sony Pictures / The Mediapro Studio / Video Mercury Films / Estudio Cruz+Cruz por la cesión de material inédito e imprescindible para comprender la figura de Pepe Cruz Novillo.

Fig. 25. Acceso a la exposición Cruz Novillo de Cine. Fotografía Adrián Vázquez

Piezas Audiovisuales

Fran López, del equipo de Fazeta Producciones, encargados del montaje expositivo, convirtió los audiovisuales en pequeñas piezas exquisitas.

A través de los audiovisuales el espectador pudo disfrutar de secuencias emblemáticas del cine dirigidas por los cineastas para las cuales Pepe Cruz Novillo realizó los carteles. Rinden homenaje a todo un movimiento de directores, ampliamente reconocidos en festivales nacionales e internacionales, como Carlos Saura, Luis G. Berlanga, Víctor Erice, Jaime Chávarri, Ricardo Franco, Manuel Gutiérrez Aragón, Monxo Armendariz o Fernando León de Aranoa entre otros.

Entrevistas, documentales, reportajes, etcétera, dan continuidad expresiva y emocional al conjunto de la exposición y resumen toda la etapa de nuestra

cultura en la que vivió el joven Cruz Novillo y de la que forma parte hasta nuestros días.

Gestión

Esta exposición no hubiera sido posible sin el amplio conocimiento e implicación de Ángeles Vacas en la coordinación y Víctor Aertsen en la comunicación de la Ciudad de Madrid Film Office.

Por otro lado, hay que resaltar la gran experiencia del equipo de DIMAD, encabezado por Concha Moreno en la gestión de grandes exposiciones y eventos en La Central de Diseño Matadero Madrid.

Actividades Paralelas. Cineteca Matadero Madrid

Proyección de la película *El hombre que diseñó España*. Guion y dirección Andrea G. Bermejo, Miguel Larraya. 2019.

Mesa redonda sobre la figura de Pepe Cruz Novillo con Andrea G. Bermejo, Miguel Larraya y Pepe Cruz Jr.

Créditos

Comisariado: Soledad Hernández

Diseño expositivo: Mariano

Gráfica expositiva: Roberto Turégano, Antonio Pita

Coordinación expositiva: Concha Moreno

Documentación: Noa Losada

Audiovisuales: Fran López

Comunicación: Valentina Volpato

Dirección de montaje: Yetta Aguado

Montaje y producción: Héctor Marce, Fazeta Producciones

Administración: Jonathan Estrada, Alba García, Yessica Barbacil
