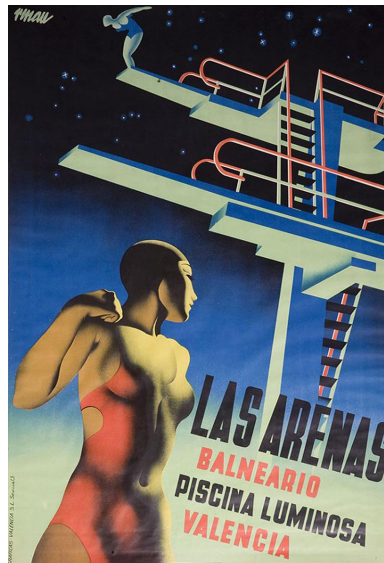

“BALNEARIO DE LAS ARENAS de JOSEP RENAU, 1929.**1º Ficha técnica de la obra:**

- “BALNEARIO DE LAS ARENAS”, de Josep Renau, 1932 (68×100 cm.)
- Cartel
- Litografía en color sobre papel
- Estilo Art Decó.
- Museo de Arte de Cataluña

2º: Contexto histórico y social. Estilo. Autor:• **Breve Descripción:**

Observamos un cartel publicitario en formato rectangular vertical largo, en el que aparece una bañista con gorro y bañador a la moda art decó de los años 20-30, representada en plano medio-largo y en ángulo contrapicado. Tras de sí y ocupando prácticamente todo el fondo superior, unos trampolines con sus escaleras de ascenso se dibujan de manera simple y geométrica, recordando las formas constructivistas de inspiración cubista típicas, tanto del art decó, como de la cartelería comunista de la Unión Soviética y el Neoplasticismo holandés. En su parte superior, una segunda bañista está a punto de lanzarse a la piscina, que sólo se insinúa en la escena.

• **El Estilo:**

Como acabamos de comentar, varios elementos en el cartel nos indican un **estilo Art Decó:**

- El bañador, el gorro y la manera ligeramente escultórica, geométrica e hierática de representar el cuerpo femenino, recordando ligeramente los cuerpos brillantes y poderosos de la polaca Tamara de Lempicka, o la solemnidad del estilo egipcio.
- Los trampolines del fondo, totalmente geometrizados, simplificados, con predominio de la línea recta y la curva geometrizada son también elementos típicamente decó, debido a su inspiración cubista, si bien nos enlazan directamente a las formas neoplasticistas holandesas de De Stijl, si consideramos, además, los colores empleados: los básicos rojo, azul y amarillo.
- Por último, la tipografía empleada, sencilla, sin serifa, conectan más con el carácter constructivista de la cartelería rusa de la URSS.

Características generales del Art Déco que fueron utilizadas tanto en decoración, como en arquitectura :

- El Art Déco se basa principalmente en la geometría imperante del cubo, la esfera y la línea recta, además de los imprescindibles zigzags.

- Tratan de representar algunas abstracciones que muestran en la naturaleza, rayos luminosos radiantes, fluidos acuáticos, nubes ondulantes..
- Representación faunística haciendo referencia a ciertas cualidades como la velocidad y usan para ello gacelas, galgos, panteras palomas, garzas..
- Representación de elementos fitomorfos se utilizan las flores, los cactus, las palmeras, representados por medio de delineaciones geométricas. Utiliza imágenes de fuentes congelas de formas ascendentes.
- Utilización de nuevos materiales como la baquelita, el cromo y el plástico, maderas nobles el ébano y el palisandro, pieles naturales de zapa, de tiburón y el carey.
- Se utilizan motivos de las culturas prehispanas de las culturas azteca, maya o inca y motivos inspirados en los objetos de los descubrimientos arqueológicos de Egipto, Mesopotamia, vikingo o de los pueblos africanos o indios.
- En mobiliario conviven dos estilos: Neo-imperio y Aerodinámico (Streamlined Moderne).
- En arquitectura, además de las formas geométricas, se recurre a remates terminados escalonadamente y con proas marítimas que sostienen mástiles que sirven como astas (Streamline); arcos y puertas ochavadas y lujosos materiales como el mármol, el granito y el aluminio consuman el aparato decorativo.

Se utiliza la figura humana de hombres gimnastas, obreros, habitantes de las urbes, luciendo el "look" de la época, junto a la de mujeres resueltas que participan en la producción económica, vistiendo una moda más atrevida, con el pelo corto a la "garzón" que fuman y participan en cócteles, denotando su liberación.

- **El Autor y su contexto histórico-social:**

Josep Renau nació en Valencia en 1907. Y fue allí donde desarrolló la etapa más interesante y prolífica de su carrera durante la Segunda República Española, en los años 30, época a la que pertenece el cartel que nos ocupa. Republicano convencido y militante del partido comunista, su estilo ilustrando cartel social entronca con la propaganda de la Unión Soviética y ese aire belicista y grandilocuente de la época, ligado al Constructivismo ruso. Renau era un revolucionario que defendía la transformación social y el compromiso de los intelectuales con la sociedad y la política. Prueba de ello son sus numerosos carteles agitando a las masas obreras, que pronto le convertirían en un representante de la propaganda política de nuestro país.

Precoz en todo, Josep Renau se formó en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Con menos de 30 años fue nombrado Director General de Bellas Artes, en 1936. Ocuparía el cargo hasta el final de la Guerra Civil, en 1939. Fue precisamente en esta etapa cuando encargó a Picasso pintar El Guernica, y cuando sus carteles se tornaron más virulentos contra el fascismo. También se encargó de la ardua labor de evacuar las obras del Museo del Prado en el 37, para salvarlas de los bombardeos sobre la capital.

Durante los prolíficos y agitados, culturalmente hablando, albores de los años 30, Josep Renau era muy reconocido en la escena cultural valenciana. En su ciudad realizó carteles para el cine y la publicidad, como este mítico anuncio del Balneario de Las Arenas de Valencia, en la playa de la Malvarrosa.

Se vio obligado a salir del país en 1939, acabando como tantos otros españoles en el campo de concentración de Argéles-sur-Mer. La temida Playa de Argéles al sur de Francia.

Sin embargo, tuvo suerte, y logró salir de allí en menos de un año y embarcar rumbo a México. Pasando a formar parte del nutrido grupo de intelectuales y artistas españoles exiliados de la dictadura de Franco en este país. Allí, trabajó para revistas, como muralista y también haciendo carteles de cine y fotomontajes.

Renau vivió hasta casi los años 60 en México. Después se trasladó al Berlín comunista, donde fallecería en 1982. Durante su etapa mexicana el artista exploró otras formas de cartelería, introduciéndose en la técnica del fotomontaje collage. Pero siempre sin perder su peculiar visión cercana al cartel social. Así, creó la serie The American Way of Life. Interesantes obras que critican el capitalismo feroz y el anticomunismo que comenzaba a instalarse en el país vecino. En sus collages, Renau parodiaba el lenguaje publicitario típico americano de los anuncios de Coca-Cola.

3º Análisis formal:

Líneas: se observa un contraste entre líneas rectas y curvas, todas ellas de carácter geométrico, tanto en la representación de los trampolines, como en la del cuerpo femenino, levemente geometrizado e idealizado.

En la tipografía, sencilla, sans serif, predomina la recta.

Las formas: existe un claro contraste entre formas geométricas y formas orgánicas del cuerpo femenino, si bien éstas últimas con carácter geometrizado. Poseen un grado de iconicidad medio-alto.

Los colores: la paleta de color es simple. Predomina la tonalidad azul, plana y saturada en el trampolín, pero degradada en sentido ascendente hacia negro y en el descendente hacia claro, con ayuda de la técnica del aerógrafo, algo por lo que Renau destaca de manera original. En contraste con esta tonalidad fría destaca el rojo saturado y plano del bañador y las letras mayúsculas. Junto a estos dos tonos primarios, destaca el amarillo dorado de la cara y el torso de la chica, fruto de una iluminación muy directa, saturado y plano. Este uso de los tres colores primarios recuerdan, una vez más, las influencias neoplasticistas. Un último color mucho más luminoso, degradado y poco saturado, de cierta calidez, completa la escena.

Las texturas: tanto las superficies arquitectónicas como las orgánicas poseen un carácter liso, pulido, escultórico, típico del art decó.

El espacio : la disminución comparativa de tamaño entre el primer plano medio-largo de la bañista principal y el plano general trasero del conjunto geométrico insinúan un espacio en profundidad. El conjunto adquiere cierta magnificencia gracias a la ligera deformación perspectiva del plano contrapicado.

La composición resulta dinámica, principalmente por el uso del plano inclinado ligeramente aberrante, que insinúa una diagonal ascendente, símbolo de fuerza, ascenso, potencia. Ello envuelve la escena de solemnidad, movimiento, acorde con el carácter deportivo del contexto. Podemos señalar la cabeza de la chica como punto de fuerza compositivo.

No existe simetría en el conjunto, y la inclinación hacia la derecha del mismo y su posible desequilibrio se compensan gracias al peso del cuerpo femenino izquierdo, la masa cromática roja de su bañador y el fuerte contraste lumínico que define un fuerte claroscuro en el mismo. **Dicha luz procede del ángulo inferior izquierdo, y del superior derecho, iluminando de manera muy directa** las zonas inferiores de las plataformas del trampolín y la bañista principal con una luz ciertamente original y de fuertes sombras oscuras..

El sentido de lectura viene dado por las líneas representadas diagonales (brazo, trampolines, plataformas) y la mirada inducida de la protagonista. **La tipografía del cartel** se sitúa en el ángulo inferior derecho, insinuando además la típica **diagonal de interés compositivo usada en publicidad** para dirigir la mirada hacia el texto que transmite la información en su función comunicativa.

4º. Análisis técnico y de materiales:

- **Materiales:** de carácter permanente y eterno.
- **Técnica:** litografía polícroma estampada sobre papel. En la obra original, Renau utiliza una mezcla de técnicas pictóricas, pincel más aerógrafo para el fondo.
- **Herramientas:** pincel y aerógrafo para la obra original. Estampación litográfica para el cartel seriado final.

5º **Análisis iconográfico:**

La temática es claramente **publicitaria**, ya que se trata de un diseño de cartel que responde a un nuevo concepto de cartelería Art Decó típica de los años 20-30, con fuerte protagonismo de la imagen y la tipografía transmisora de información.

6º **Análisis iconológico:**

En la Valencia de los años treinta, además de los cines, surgen algunos ejemplos de **arquitectura racionalista** ligados a tipologías que se identifican con el modo de vida moderno. Construcciones, deportivas y al aire libre, creadas con el espíritu de nuestra época y que responden a la actual vida de playa. El arquitecto Luis Gutiérrez Soto proyecta para Valencia un pequeño complejo deportivo y recreativo en torno a dos piscinas, una grande para competiciones y otra pequeña para niños, todo ello dentro del recinto del Balneario de Las Arenas, uno de los primeros (1888) que de forma fija había acogido la costumbre de la burguesía valenciana de tomar baños en el mar. Una plataforma de hormigón (cimentada por medio de placas) sirve de circulación, estacionamiento y solárium de bañistas, y para graderías, bar y dancing del público espectador. Las obras destacan todavía hoy, por la perfecta resolución de las circulaciones generadas por el complejo programa, la sencillez y modernidad de sus líneas, colorido e iluminación artificial, y la novedad de sus instalaciones técnicas. El conjunto está dotado de un fuerte **sentido aerodinámico**, con diseños y detalles constructivos procedentes de la **arquitectura naval**, lo que indica su **estilo de inspiración Art Decó**.

7º **Conclusiones:**

Las piscinas fueron inmediatamente conocidas gracias al excelente cartel que Josep Renau diseñó para su **inauguración en julio de 1934**, y al año siguiente sirvieron como sede de los campeonatos nacionales de natación. Esta obra, de la primera época del artista, preludia uno de los conjuntos artísticos más interesantes del s. XX, tanto por la **implicación social de su autor, su fuerza propagandística (inspirada en la cartelería constructivista rusa)**, como por sus innovaciones técnicas, como el uso del aerógrafo, la calidad de sus fotomontajes, inspirados en el **dadaísta Heartfield**, o sus murales inspirados en **Siqueiros y Diego Rivera**.

Sus fotomontajes han inspirado a grandes artistas del collage actuales y del diseño gráfico mundial: a Renau se le atribuye la frase "El cartel es un grito en la pared".

Por otro lado, su obra influyó notablemente en el Pop Español del Equipo Crónica, considerándose al valenciano un "precedente de todo lo que supone la sensibilidad pop" en España.

Josep Renau es uno de nuestros artistas más internacionales, cuya figura aún está por reivindicar.