

QUADERN
DE SALA

MARISCAL

CHICO & RITA
DISPARARON AL PIANISTA
- IL·LUSTRACIONS -

EXPOSICIÓ

Casa de Cultura de Felanitx
de l'18 d'octubre al 8 de desembre de 2024

Catalina Soler Torres

Batlessa de Felanitx

Mariscal a Felanitx

Comptar amb un tast de l'obra de Javier Mariscal a la Casa de Cultura és un orgull per a Felanitx. La creativitat desbordant que ofereix en els seus dibuixos en la seva pintura ens trasllada a espais plens de llum i expressivitat. Uns dibuixos i una manera de fer que va saber traslladar a la pantalla gran. Així, juntament amb Fernando Trueba, ens han duit l'animació feta cinema, primer amb Chico & Rita (2010) i més recentment amb Dispararon al pianista (2023).

Més enllà de la popularitat que li donà Cobi, la mascota de les olimpíades de Barcelona 92, Mariscal ha sabut traçar una trajectòria que l'ha duit pel disseny, l'escultura, el còmic... Amb tot, sembla que Mariscal sempre ha anat una passa per davant, sigui amb els seus dissenys o apostes arriscades i futuristes.

Ara, la Casa de Cultura té l'oportunitat de rebre aquesta petita gran mostra de l'obra de Mariscal i, fins i tot, de la seva visita. Gràcies, Javier!

Mariscal en Felanitx

Contar con una cata de la obra de Javier Mariscal en la Casa de Cultura es un orgullo para Felanitx. La creatividad desbordante que ofrece en sus dibujos en su pintura nos traslada a espacios llenos de luz y expresividad. Unos dibujos y una manera de hacer que supo trasladar a la gran pantalla. Así, junto con Fernando Trueba, nos han duit la animación hecha cine, primero con Chico & Rita (2010) y más recientemente con Dispararon al pianista (2023).

Más allá de la popularidad que le dio Cobi, la mascota de las olimpiadas de Barcelona 92, Mariscal ha sabido trazar una trayectoria que lo ha duit por el diseño, la escultura, el cómico... Con todo, parece que Mariscal siempre ha ido una pasa por delante, sea con sus diseños o apuestas arriesgadas y futuristas.

Ahora, la Casa de Cultura tiene la oportunidad de recibir esta pequeña gran muestra de la obra de Mariscal y, incluso, de su visita. Gracias, Javier!

Así que invítaros a todos a reflexionar con esta propuesta artística.

Anna Maria Rovira

Centre Cultural de Felanitx

Pensar a dur Mariscal a Felanitx era un somni per tots nosaltres, que segur que ha estat possible per algun vincle de joventut entre Mariscal i Mallorca i sobretot amb Portocolom.

Som d'una generació que Javier Mariscal ens va canviar la manera de veure i sentir el disseny, des de la Barcelona Olímpica, la mascota... el Gambrinus, li tenim verdadera admiració i és que el seu traç te un punt de simpatia i alegria.

La idea que ens van aportar l'equip de Mariscal de dur una exposició de les il·lustracions de les pel·lícules que ell ha realitzat amb Fernando Trueba junt amb el fet de poder oferir les seves projeccions, a la sala d'actes de la Casa de Cultura, ha estat una oportunitat única i una proposta molt atractiva culturalment per a Felanitx i Mallorca, on a més de poder gaudir del treball artístic previ de Javier Mariscal per acompanyar al guió de Fernando Trueba, podem veure com prenen vida els llocs i els personatges amb la projecció de les pel·lícules.

Creiem que la proposta de *Mariscal Felanitx* ajuntarà públic amb interès per les exposicions i el cinema i sobretot per veure a Mariscal.

A més de tenir de la sort de comptar amb l'exposició de l'artista, que ja és atractiva per ella mateixa, poder tenir la presència del mateix artista i una taula rodona acompanyat per experts en cinema audiovisual, ens acostarà de primera mà a un gènere al qual no estem acostumats com és el cinema d'animació per a adults.

A les pel·lícules de Mariscal i Trueba tots els detalls estan molt cuidats: guió, imatge, música i llenguatge verbal i no verbal. *Chico&Rita* ha rebut molts premis, entre altres, Premi Goya a la millor pel·lícula d'animació (2011). *Dispararon al pianista* té al darrere un gran treball d'investigació i de recerca sobre la vida i mort del protagonista, que fa que s'acosti al cinema documental i es mereixi més reconeixement del que ha tingut.

Presentem l'exposició *Mariscal Felanitx*, a la Sala d'Exposicions, situada a la planta baixa de la Casa de Cultura de Felanitx, on a la primera sala trobarem il·lustracions de la seva primera pel·lícula *Chico&Rita* (2010) i a la segona sala, de la segona pel·lícula *Dispararon al pianista* (2023).

Pensar en traer a Mariscal a Felanitx era un sueño para todos nosotros, que seguro que ha sido posible por algún vínculo de juventud entre Mariscal y Mallorca y sobre todo con Portocolom.

Somos de una generación a la cual Javier Mariscal nos cambió la manera de ver y sentir el diseño, desde la Barcelona Olímpica, la mascota... el Gambrinus, le tenemos verdadera admiración y es que su trazo tiene un punto de simpatía y alegría.

La idea que nos aportaron el equipo de Mariscal de traer una exposición de las ilustraciones de las películas que él ha realizado con Fernando Trueba junto con el hecho de poder ofrecer sus proyecciones, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, ha sido una oportunidad única y una propuesta muy atractiva culturalmente para Felanitx y Mallorca, donde además de poder disfrutar del trabajo artístico previo de Javier Mariscal para acompañar al guion de Fernando Trueba, podemos ver como toman vida los lugares y los personajes con la proyección de las películas.

Creemos que la propuesta de 'Mariscal Felanitx' juntará público con interés por las exposiciones y el cine y sobre todo para ver a Mariscal.

Además de tener de la suerte de contar con la exposición del artista, que ya es atractiva por ella misma, poder tener la presencia del mismo artista y una mesa redonda acompañado por expertos en cine audiovisual, nos acercará de primera mano a un género al cual no estamos acostumbrados cómo es el cine de animación para adultos.

En las películas de Mariscal y Trueba todos los detalles están muy cuidados: guion, imagen, música y lenguaje verbal y no verbal. 'Chico&Rita' ha recibido muchos premios, entre otros, Premio Goya a la mejor película de animación (2011). 'Dispararon al pianista' tiene detrás un gran trabajo de investigación y de investigación sobre la vida y muerte del protagonista, que hace que se acerque al cine documental y se merezca más reconocimiento del que ha tenido.

Presentamos la exposición 'Mariscal Felanitx', en la Sala de Exposiciones, situada en la planta baja de la Casa de Cultura de Felanitx, donde en la primera sala encontraremos ilustraciones de su primera película 'Chico&Rita' (2010) y en la segunda sala, de la segunda película 'Dispararon al pianista' (2023).

Javier Mariscal

València, 1950

Mariscal va començar molt aviat a dibuixar i a viure d'això, i també aviat es va rebel·lar contra moltes coses: això va marcar el seu caràcter. Es va decidir de seguida per la part gojosa de la vida: i això imprimeix estil. Es va avorrir, a la primera oportunitat, de dedicar-se a una sola cosa: i això li va fer multidisciplinari. Dona una mica de vertigen veure-ho, com un equilibrista de circ, saltant d'una disciplina a l'altra, del disseny a l'obra artística.

Passats pel prisma de Mariscal, els objectes es converteixen en subjectes que aporten optimisme, alleugereixen els missatges i ens orienten d'una forma positiva. Ens proposa un vincle amb la nostra cultura mediterrània, amb tots aquells que van crear imaginaris perdurables abans que ell –que ell aprecia i nosaltres coneixem– i exposa una manera d'entendre el món i la vida que li és pròpia, que és de Javier Mariscal, però amb la qual connectem amb facilitat. Perquè ens tranquil·litza o ens diverteix o ens proporciona una nova perspectiva. El seu treball ens obre una porta, mai ens la tanca.

No és que els dibuixos de Mariscal representin sempre una mica més que l'explícit, però sempre, en alguna part del seu treball, dels seus dibuixos (perquè tot el seu treball parteix d'un primer dibuix) i dels seus personatges, hi ha alguna cosa que, encara que no sapiguem exactament què és, ens diu: "això pot ser així". I des del moment en què el dibuixa, existeix aquesta possibilitat que es pugui representar i, per tant, ser d'una altra manera. I, d'alguna forma, aquesta altra manera està en la nostra memòria, en els nostres propis records. D'aquí, aquesta complicitat personal que el públic estableix amb l'obra de Mariscal.

Javier Mariscal té projecció internacional i gran repercussió mediàtica, "Premi Nacional de Disseny" en 1999 i en 2006 es converteix en membre honorari de la Royal Design Industry. Se'l coneix per ser el creador de Cobi, la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona '92.

Mariscal empezó muy pronto a dibujar y a vivir de ello, y también pronto se rebeló contra muchas cosas: eso marcó su carácter. Se decidió enseguida por la parte gozosa de la vida: y eso imprime estilo. Se aburrió, a la primera de cambio, de dedicarse a una sola cosa: y eso le hizo multidisciplinar. Da un poco de vértigo verlo, como un equilibrista de circo, saltando de una disciplina a la otra, del diseño a la obra artística.

Pasados por el prisma de Mariscal, los objetos se convierten en sujetos que aportan optimismo, aligeran los mensajes y nos orientan de una forma positiva. Nos propone un vínculo con nuestra cultura mediterránea, con todos aquellos que crearon imaginarios perdurables antes que él –que él aprecia y nosotros conocemos– y expone una forma de entender el mundo y la vida que le es propia, que es de Javier Mariscal, pero con la que conectamos con facilidad. Porque nos tranquiliza o nos divierte o nos proporciona una nueva perspectiva. Su trabajo nos abre una puerta, jamás nos la cierra.

No es que los dibujos de Mariscal representen siempre algo más que lo explícito, pero siempre, en alguna parte de su trabajo, de sus dibujos (porque todo su trabajo parte de un primer dibujo) y de sus personajes, hay algo que, aunque no sepamos exactamente qué es, nos dice: "esto puede ser así". Y desde el momento en que lo dibuja, existe esa posibilidad de que se pueda representar y, por tanto, ser de otra manera. Y, de alguna forma, esa otra manera está en nuestra memoria, en nuestros propios recuerdos. De ahí, esa complicidad personal que el público establece con la obra de Mariscal.

Javier Mariscal tiene proyección internacional y gran repercusión mediática, "Premio Nacional de Diseño" en 1999 y en 2006 se convierte en miembro honorario de la Royal Design Industry. Se le conoce por ser el creador de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92.

Ha realitzat un projecte darrere l'altre i ha exposat en el Centre Pompidou en París, Documenta a Kassel, amb exposicions retrospectives en el Design Museum de Londres, la Pedrera a Barcelona i a Corea.

Ha il·lustrat diverses portades del New Yorker, ha treballat amb editorials com Phaidon i ha desenvolupat identitats gràfiques de multitud de marques, destacant el partit Socialista Suec, The Cornan Shop, Framestore, Bancaixa, Onda Cero Radi, Zoo de Barcelona, la 32 edició Copa America, Camper i el disseny integral d'una de les botigues H&M de Barcelona. En la seva trajectòria s'inclou el disseny de la imatge gràfica de "Los amantes pasajeros" pel·lícula de Pedro Almodovar.

Els seus dissenys de producte són presents en les marques de mobles Morós, Memphis, BD Edicions de Disseny, Nani Marquina, Bidasoa, Vondom i Magis entre moltes altres. La seva àmplia mirada li dona cabuda a treballs d'intervenció artística de gran format com l'exterior del Centre Comercial Glòries a Barcelona, una escultura de gran format al pati de l'Hospital Riu Hortega o el cèlebre Hotel The Artist (abans Hotel Domini) de Bilbao, on signatura - en col·laboració amb Fernando Salas, el disseny integral del projecte.

La seva obra està en diverses col·leccions tant públiques com privades; MOMA, Centre Pompidou, Victoria & Albert Museum, Vitra Design Museum, Museu del Disseny de Barcelona, IVAM, el Museu Nacional d' Art de Catalunya i el Centre National donis Arts Plastiques, entre altres.

La seva gran especialitat és el dibuix, per això la seva actitud enfront de qualsevol encàrrec és artística, utilitzant un llenguatge universal i intemporal que suma valor, singularitat i emoció a les seves propostes. Seguint aquesta pulsio personal pel dibuix, realitza dues pel·lícules d'animació amb Fernando Trueba: "Chico & Rita", premiada en els Goya i nominada en els Óscar 2012. I "Dispararon al pianista" presentada en 2023.

Ha realizado un proyecto tras otro y ha expuesto en el Centro Pompidou en París, Documenta en Kassel, con exposiciones retrospectivas en el Design Museum de Londres, la Pedrera en Barcelona y en Corea.

Ha ilustrado varias portadas del New Yorker, ha trabajado con editoriales como Phaidon y ha desarrollado identidades gráficas de multitud de marcas, destacando el partido Socialista Sueco, The Cornan Shop, Framestore, Bancaja, Onda Cero Radio, Zoo de Barcelona, la 32 edición Copa America, Camper y el diseño integral de una de las tiendas H&M de Barcelona. En su trayectoria se incluye el diseño de la imagen gráfica de "Los Amantes pasajeros" película de Pedro Almodovar.

Sus diseños de producto están presentes en las marcas de muebles Moroso, Memphis, BD Ediciones de Diseño, Nani Marquina, Bidasoa, Vondom y Magis entre muchas otras. Su amplia mirada le da cabida a trabajos de intervención artística de gran formato como el exterior del Centro Comercial Glòries en Barcelona, una escultura de gran formato en el patio del Hospital Río Hortega o el célebre Hotel The Artist (antes Hotel Domine) de Bilbao, donde firma - en colaboración con Fernando Salas, el diseño integral del proyecto.

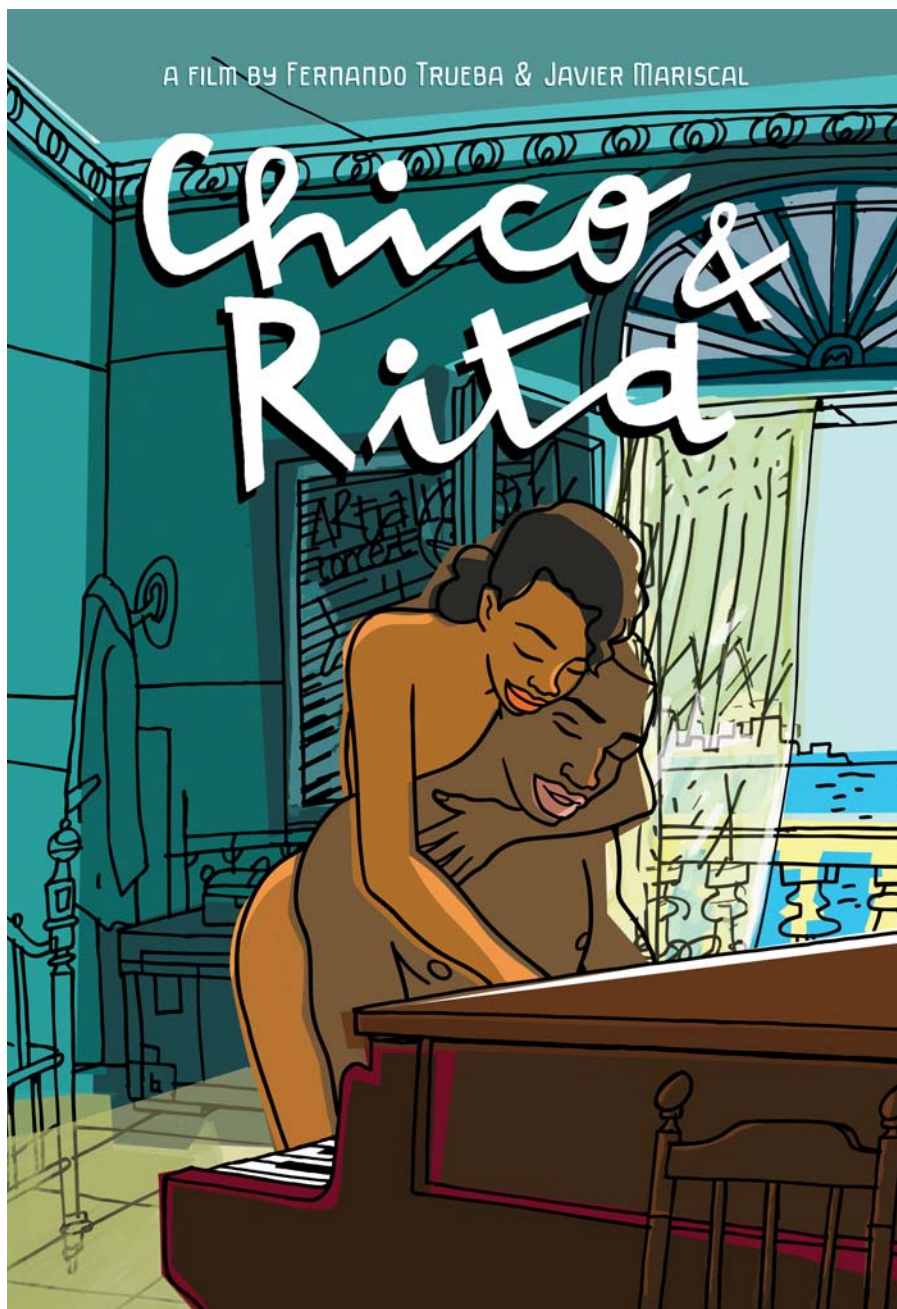
Su obra está en varias colecciones tanto públicas como privadas; MOMA, Centro Pompidou, Victoria & Albert Museum, Vitra Design Museum, Museo del Diseño de Barcelona, IVAM, el Museu Nacional d' Art de Catalunya y el Centre National des Arts Plastiques, entre otras.

Su gran especialidad es el dibujo, por eso su actitud frente a cualquier encargo es artística, utilizando un lenguaje universal e intemporal que suma valor, singularidad y emoción a sus propuestas. Siguiendo esta pulsión personal por el dibujo, realiza dos películas de animación con Fernando Trueba: "Chico & Rita", premiada en los Goya y nominada en los Óscar 2012. Y "Dispararon al pianista" presentada en 2023.

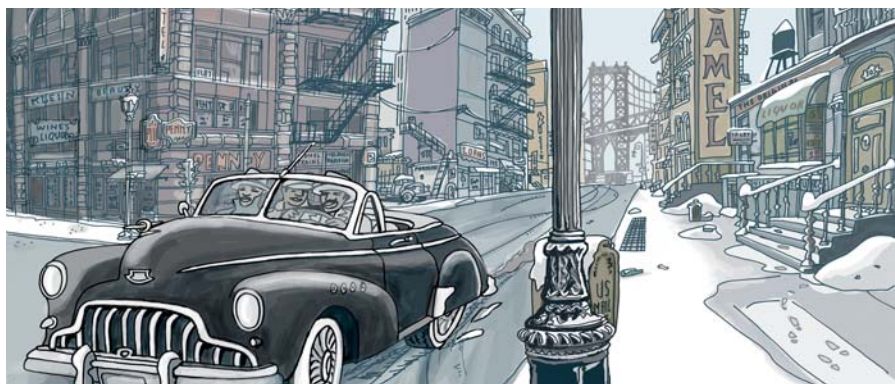

A FILM BY FERNANDO TRUEBA & JAVIER MARISCAL

Chico & Rita

Chico & Rita, 2010
Ilustración digital. 50x70 cm

Chano Pozo conduciendo locamente por NY, 2010

Ilustración digital. 80x40 cm

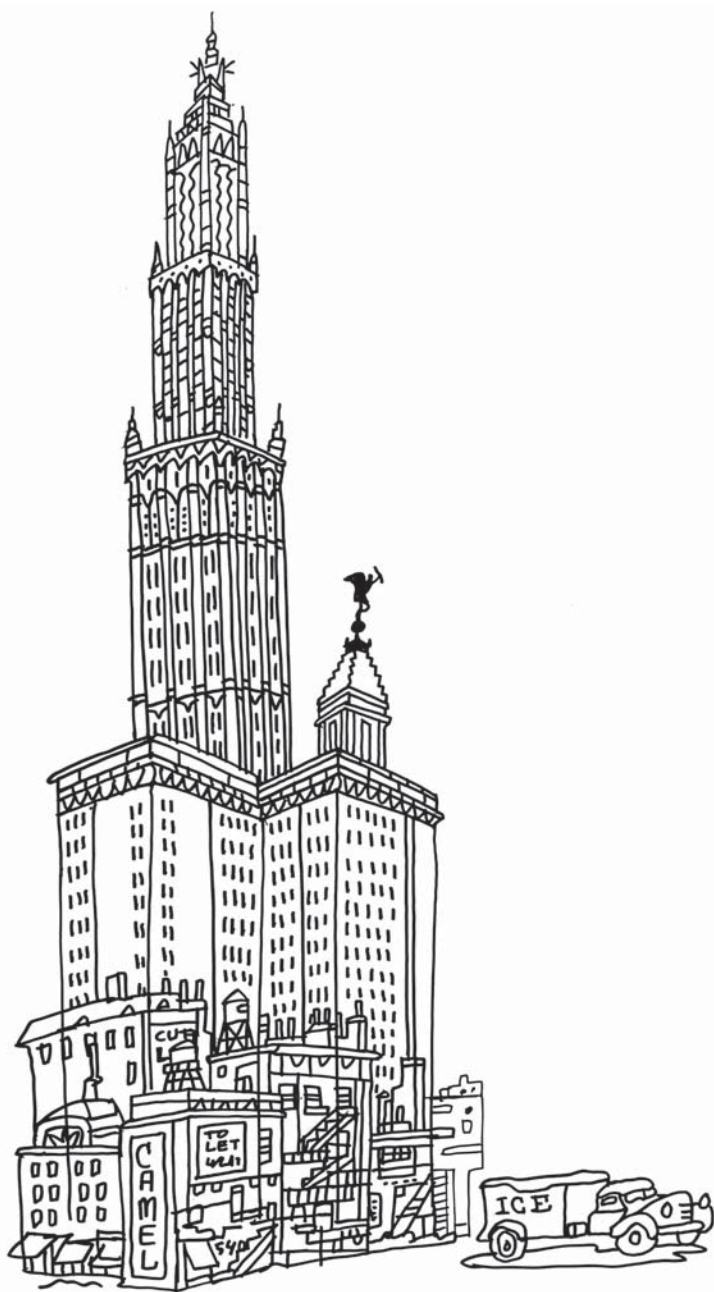
Vistas de Nueva York nevando, 2010

Ilustración digital. 60x32 cm

Chico y Ramón con el cartel Coca-Cola al fondo, 2010

Ilustración digital. 80x40 cm

Apunte para Chico & Rita, 2010
Rotulador sobre papel couché. 42x30 cm

Apunte para Chico & Rita, 2010

Rotulador sobre papel couché. 42x30 cm

Apunte para Chico & Rita, 2010

Rotulador sobre papel couché. 42x30 cm

Chico & Rita en el bar, 2010

Ilustración digital. 40x30 cm

Rita en el bar La Palma, 2010

Ilustración digital. 48x30,5 cm

Apunte para Chico & Rita, 2010
Rotulador sobre papel couché. 69x49 cm

Dispararon al pianista, 2022
Ilustración digital. 50x70 cm

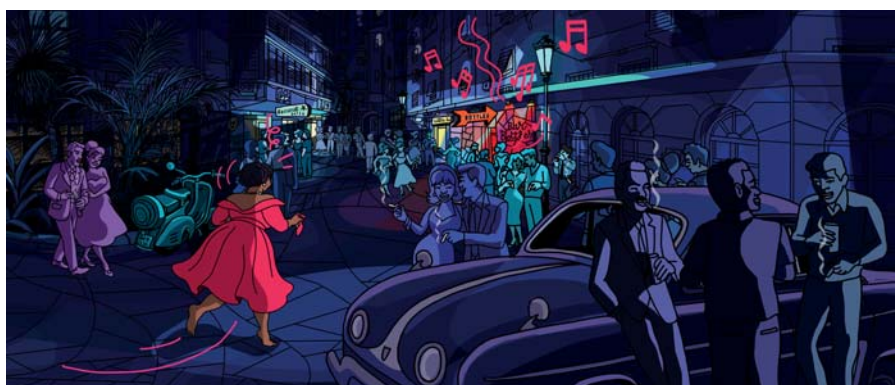
Jeff en su apartamento, 2022

Ilustración digital. 80x40 cm

Carnegie Hall, 2022

Ilustración digital. 80x40 cm

Ella Fitzgerald entrado al Bottle's, 2022

Ilustración digital. 80x40 cm

São Paulo, 2022
Ilustración digital. 50x70 cm

Vinicius Troupe, 2022
Ilustración digital. 50x70 cm

Toca Discos, 2022
Ilustración digital. 50x70 cm

Atardecer en Río, 2022
Ilustración digital. 30x30 cm

Nº 2 de la col·lecció “Quadern de Sala”

Edició: Centre Cultural de l'Ajuntament de Felanitx - Direcció: Aina Maria Rovira
Idea original: Aina Maria Rovira - Disseny i maquetació: Víctor Moreno (Big Graphics)
Imatges cedides per l'estudi Mariscal

Ajuntament de **Felanitx**

