

RAMÓN PUYOL. AUNQUE PASEN CIEN AÑOS...

MARÍA DEL PILAR PINTOR ALONSO, Museo Municipal de Algeciras.

RESUMEN

La obra pictórica de Ramón Puyol Román se fundamenta en su voluntad de vanguardia que le llevó a romper con los postulados academicistas en los que se había formado, apostando por el nuevo lenguaje artístico propio de las corrientes renovadoras en Europa. Transcurridos más de cien años de su nacimiento, en este artículo se aborda la vida y obra del artista, cuya trayectoria alcanzó una proyección nacional e internacional.

PALABRAS CLAVE

Vanguardia, portadismo de “avanzada”, Renovación Formal, Puyol, Algeciras.

ABSTRACT

The pictoric work of Ramón Puyol Román has its fundament in his mind of vanguard that guided him to rupture with the academist postulates on which he was formed, holding the new artistic style peculiar of vanguard tendencies commanding in Europe. Passed away more than a hundred years of its birth, in this article is approached the life and work of the artist, whose trajectory reached national and international projection.

KEYWORDS

Vanguard, onward portal, Formal Renewal, Puyol, Algeciras.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de su formación en el academicismo puro, Ramón Puyol Román pronto apostó por la nueva tendencia ante el ejercicio del arte, la vanguardia. Transcurridos cien años de su nacimiento, en este trabajo se aborda la vida y obra de Puyol cuya trayectoria artística alcanzó una proyección nacional e internacional.

El Museo Municipal, que custodia en sus fondos varias obras del afamado artista, procedentes en su mayor parte del legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso¹, en su labor de custodiar, conocer y difundir el patrimonio histórico-artístico local, inició en el año 2005 un trabajo de investigación con motivo del montaje de la exposición *Fondos pictóricos municipales: del academicismo a la vanguardia en la pintura algecireña*, donde se mostró una importante colección de obras, correspondientes a los fondos pictóricos municipales, de pintores protagonistas directos de la historia de la pintura desde finales del siglo XIX hasta el XX, en su vertiente académica, de vanguardia o local. Se expusieron obras de José Alcoba Moraleda, Pablo Baglietto, José Román Corzánego, Rafael Argelés Escriche y de Ramón Puyol Román².

Este trabajo iniciado con motivo de la citada muestra se continuó con una labor de documentación y catalogación de la obra de Puyol, cuyo centenario hemos conmemorado en el 2007. En efecto, durante ese año tuvieron lugar varias celebraciones, a las que se sumó el museo con la organización de varias actividades. El objetivo era difundir su vida y su obra, no sólo de la que forma parte de su Colección de Pintura, sino también de aquella internacionalmente conocida del artista como la que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, esto es, las famosas litografías que envió a la Exposición Internacional de París de 1937, y las depositadas en instituciones como el IVAM o la Fundación "Pablo Iglesias".

Por este motivo los grupos de escolares que visitaron durante el año 2007 nuestras instalaciones conocieron de primera mano las obras que de este artista se exponen en sus salas. El Departamento de Educación de esta institución distribuyó durante este curso material didáctico

sobre la vida y obra del artista a los centros escolares de primaria de Algeciras³. Asimismo, de cara a la celebración del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, se programó una Semana Cultural, en la que se desarrollaron diversas actividades que se ofrecieron al público, que consistieron en visitas guiadas, conferencias y concursos infantiles⁴.

2. VIDA Y OBRA DEL ARTISTA

Un recorrido por la vida y la obra de Ramón Puyol evidencia, por un lado, una actividad muy fecunda representada en un amplio número de dibujos, carteles y pinturas que repartió a lo largo de su existencia y, por otro, un compromiso definitivo con los acontecimientos históricos que le tocó vivir, sobre todo, durante la Guerra Civil, en que la imagen cobró para nuestro artista un protagonismo que los debates entre escritores de "avanzada" o "de vanguardia", le habían quitado hasta entonces. Y para los testigos de su tiempo su nombre quedó unido a los de grandes de la pintura como Goya⁵ o Daumier⁶.

Finalizada la contienda civil, fue encarcelado y condenado a muerte, pero consiguió rebajar su pena ya que, en 1942, es reclamado para restaurar las pinturas murales de El Escorial.

1.- Son un total de doce cuadros que proceden del Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso, al que hay que sumar otro, el Retrato de José Román, obra de su sobrino Ramón Puyol, que ingresó en el Museo en el 2006 a través del Legado de Florentina Román Manzanete, y que se expone junto al resto en la sala VI.

2.- La muestra se celebró en las salas de exposición de la Fundación Municipal de Cultura "José Luis Cano", del 5 de agosto al 7 de octubre del 2005. Con tal motivo se editó un catálogo.

3.- La actividad consistía en una parte teórica, con la proyección de un montaje audiovisual en los que se mostraba la obra del artista, tanto la que se encuentra en el Museo Municipal de Algeciras como la que se halla dispersa en otras instituciones, y una práctica con el desarrollo de trabajos individuales y en grupo.

4.- Fueron en total dos actividades las que se programaron dentro de la Semana Cultural: "Una vida pintada. La historia de un artista a través de su pincelada" dirigida a alumnos de Primaria y Secundaria, y "Sintiendo a Ramón Puyol", enfocada a grupos de adultos.

5.- *Álbum "La guerra civil. 32 dibujos de Ramón Puyol"*, Ediciones Populares. Incluye un texto de Victorio Macho: "La Guerra de la Independencia tuvo en Goya su intérprete genial. En nuestra revolución se destaca ya vigorosamente el artista Puyol. Sus dibujos personalísimos deben ser coleccionados como lo más expresivo que se está haciendo sobre la gloriosa muerte y resurrección de España".

6.- *Álbum 10 Litografías*, por Ramón Puyol. Editado por la Sección de Artes Plásticas de "Altavoz del frente", Madrid, febrero de 1937. Está dedicado "A mi hermano Miguel, asesinado por las hordas fascistas". El texto que los acompaña señala que en los dibujos de Daumier, como en los de Puyol, alternan figuras heroicas y monstruosas (ABC 1937).

Posteriormente, siguió trabajando pero tuvo que renunciar al proyecto político-cultural vivido hasta 1939. Con una técnica de clara inspiración impresionista, sus obras (óleos, acuarelas, grabados, etc.) muestran ahora una clara preferencia por el género costumbrista que había triunfado en Europa en el siglo XIX, en sus distintas facetas de escenas populares, fiestas o paisajes urbanos, que están presentes en su obra posterior. En todos ellos, su paleta es suelta y luminosa, de grandes manchas de color que emplea para conseguir el movimiento, la algarabía.

2.1. Primeros años (1907-1928)

El 25 de febrero de 1907 nacía en Algeciras Ramón Puyol, en una casa que aún existe con el número 6 del callejón de Jesús, ahora llamada José Román, dedicada al polifacético artista, tío del pintor. Nace en el seno de una familia acomodada. Sus padres fueron Miguel Puyol Aljama y Lucía Román Corzánego, hermana del citado José Román. Aquel 1907 había sido un año importante para la ciudad de Algeciras. Su nombre aún resonaba en la prensa extranjera, por los elogios que de ella hicieron los representantes de las naciones participantes en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906.

Recibió una completa educación y, desde muy niño manifestó su afición por el dibujo. Comenzó su etapa de formación artística en el taller del pintor gibraltareño Gustavo Bacarissas (1873-1971), figura destacada dentro del panorama de la pintura sevillana de la primera mitad del siglo XX⁷. Sería exagerado considerar a este pintor artista de vanguardia, aunque sí supo superar los convencionalismos de la pintura decimonónica, creando un estilo muy personal de clara influencia modernista e impresionista, pero sobre todo del arte *fauve*. Tenía predilección por los cuadros de ambiente nocturno a los que supo dotar de una atmósfera bajo la que fluye una gran emoción lírica⁸.

Con dieciséis años, en 1923, Puyol se traslada a Madrid donde va a iniciar su primera etapa de formación académica ingresando en la Real Academia de Bellas de Artes de San Fernando, igual que lo hicieran años antes sus paisanos José Alcoba Moraleda, en 1895, y Rafael Argelés

Escriche, en 1912, estudios que completará con una beca en la Academia Española de Bellas Artes de Roma. De la capital italiana marcha a París, donde entrará en contacto con los círculos artísticos del momento. Su periplo por Europa culmina en Inglaterra, desde donde regresa a España⁹.

Lamentablemente, de este período inicial conocemos poco de su obra. En 1923, trabajó para la Editorial Mercurio, en Madrid, y entre los años 1926-1927 realizó los carteles de feria de La Línea de la Concepción (Cádiz), decantándose enseguida hacia los círculos de vanguardia.

La inauguración del *Salón de Artistas Ibéricos* el 28 de mayo de 1925 en el Parque del Retiro de Madrid supuso un paso trascendente hacia el afianzamiento del arte español contemporáneo. Todas las ramas de la cultura del país se unieron para conformar la Sociedad de Artistas Ibéricos. La SAI (Sociedad de Artistas Ibéricos), fue un grupo de artistas de la vanguardia española, formado con motivo de la citada muestra celebrada en el Palacio del Buen Retiro de Madrid que tenía como propósito ser una alternativa a la política cultural vigente en la época¹⁰.

En julio de ese mismo año, la revista coruñesa *Alfar* publicó un número monográfico sobre el grupo, que incluía información gráfica, su manifiesto, algunas crónicas de la prensa y un artículo sobre la génesis de la SAI. El manifiesto estaba firmado por un amplio grupo de escultores, pintores, músicos, poetas y escritores, críticos de arte y un arquitecto, todos ellos comprometidos con la renovación cultural española, entre ellos: José Bergamín, Francisco Durrio, Óscar Esplá, Manuel Abril, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Victorio Macho, Gabriel García Maroto

7.- En una carta dirigida a su amigo José Riquelme lo comenta el propio pintor (RIQUELME 1993).

8.- Sobre la obra de este artista gibraltareño. Véase: RIQUELME 1989.

9.- Sobre esta primera etapa de la obra de Puyol. Véase: DELGADO 1981.

10.- La aparición de la SAI supone el final de toda la época artística anterior, que había mostrado poca eficacia en pro del arte moderno. Si antes había predominado la actuación personal, individual, ahora se propiciaba el asociacionismo de artistas, intentando contar, además, con el apoyo del Estado de 1925, esto es, la dictadura de Primo de Rivera.

y Daniel Vázquez Díaz, entre otros¹¹. No está documentado que Puyol asistiese a esta muestra con alguna obra, aunque así aparezca recogido en los datos biográficos del artista en el catálogo que se hizo con motivo de la exposición que, con sede en el Casino de Algeciras, se dedicó al artista en 1981¹². No obstante, sabemos que, igual que el resto de los artistas que habían acudido a la muestra de la SAI, viajó a Roma en 1926, como ya se ha comentado antes, pensionado por la Academia Española de Artes de Roma, viajando después a París y a Londres.

A su regreso a Madrid, en 1928, se incorpora al Regimiento Inmemorial del Rey para realizar el servicio militar, y continúa con su faceta de ilustrador gráfico, iniciada en 1925 en la revista *Gaceta Literaria*, ahora continuada en *La Esfera*, *Mundo Gráfico*, *Estampa*, *Crónica* y otras revistas y periódicos.

2.2. Etapa de portadista (1929-1936)

El año 1930 se inaugura con la caída de Primo de Rivera y la formación de un gobierno que, bajo las órdenes del general Berenguer, abrió el período conocido como la "Dictablanda"¹³. Durante este año, en Madrid la relación de exposiciones es importante ya que, a través de ellas, surgió una nueva oleada de artistas. Así, del 1 al 15 de octubre se celebra en *El Heraldo de Madrid* el 2º *Salón de Los Independientes*¹⁴ en la que participa Ramón Puyol junto a artistas como Rodríguez Luna, Vázquez Díaz (hijo) o Luis Gutiérrez Solana.

La proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 fue algo más que un acontecimiento político: trasfiguró radicalmente toda la vida española, todos los sectores, y entre ellos el cultural. Algunos artistas fueron conscientes del hecho, como por ejemplo, los que firmaron en este año el *Manifiesto dirigido a la opinión y poderes oficiales* que decía así:

Queremos que el hundimiento de un régimen político confeccionado con la opresión y la arbitrariedad traiga consigo, como consecuencia, renovación en todas las manifestaciones sociales que, como la artística, han estado sujetas a un régimen opuesto a toda idea que significase un cambio en las viejas costumbres.

El procedimiento seguido por los representantes oficiales del arte en el régimen caído valió con la organización absoluta de toda manifestación artística nacional para crear un arte oficial viejo, caduco y representativo de la España muerta.

Ha valido para hacer de nuestros museos de arte almacenes particulares llenos del polvo, cuyas llaves se han guardado celosamente contra todo lo que significase renovación.

Para que gran número de artistas españoles de fama mundial, sintiendo sus voces ahogadas en España, se mantengan fuera de ella y de toda manifestación de arte dentro de su país.

La organización absurda de los certámenes oficiales, unida a la notoria incapacidad y arbitrariedad de sus dirigentes, ha desprestigiado nuestra actividad social en la conciencia de la opinión española y la europea.

Queremos y nos organizamos en Agrupación Gremial de Artistas Plásticos y hacemos un llamamiento a la opinión y a los artistas con la seguridad de ser secundados en nuestros propósitos.

Lucharemos contra todo lo que signifique arbitrariedad y daremos, en la medida que nos permitan nuestras fuerzas, un sentido amplio y renovador a la vida artística nacional, recabando los derechos que como clase nos corresponden, para garantizar el libre ejercicio de nuestra actividad (VV.AA. 1931).

Lo firmaba la *Agrupación Gremial de Artistas Plásticos* (AGAP) formada por Emiliano Barral, Javier de Winthuysen, Planes, Mateos, Moreno Villa, Castedo, Souto, Climent, Díaz Yepes, Pérez Mateos, Francisco Maura, Rodríguez Luna, Santa Cruz, Masriera, Isaías Díaz, Pelegrín, Badía, Botí, Servando del Pilar, Rafael Dieste, Santiago

11.- El manifiesto fue publicado en la revista *Alfar* en julio de 1925 que incluía también información gráfica, algunas crónicas de la prensa y un artículo sobre la génesis de la SAI.

12.- Los datos biográficos que se relacionan en el catálogo de la muestra, recogen que en 1925 participa en el *Salón de Artistas Ibéricos*, junto a otros artistas del momento como Palencia, Climent, Villa, Alberti, Castelao, Alberto, etc.

13.- Es un término que surgió en el último período del reinado de Alfonso XIII, inmediatamente después de la dictadura de Primo de Rivera. Fue originalmente acuñado de forma popular en España en 1930 cuando el general Dámaso Berenguer sustituyó al general Primo de Rivera al frente del gobierno. Gobernó por decretos y trató de apaciguar los ánimos tras la Crisis del 29 y las revueltas sociales, derogando parte de las medidas adoptadas por el dictador. Paradójicamente, la denominada "Dictablanda" ejecutó más sentencias de muerte por motivos políticos que la dictadura a la que sucedió.

14.- "Esta tarde se ha inaugurado el *Salón de los Independientes...*", (HERALDO DE MADRID 1930).

Almela, Cristino Gómez, Colinas, Valiente y Ramón Puyol¹⁵.

Aparte del expresivo manifiesto, la actividad artística en general, tanto desde el punto de vista teórico como desde las realizaciones prácticas, se vio considerablemente incrementada, tal como lo recoge Valeriano Bozal, que señala cómo se produce una “Renovación Formal” (BOZAL 1972), abandonándose el eclecticismo que había caracterizado los últimos tiempos del movimiento renovador. Esta renovación se polarizó en dos tendencias: realismo y surrealismo, claramente mayoritaria la primera, que quedó distribuida geográficamente entre el País Vasco, con Aureliano Arteta y Julián de Tellaeché; Galicia, con Arturo Souto o Luis Seoane; el grupo de Valencia que giró en torno a Joseph Reanu, verdadero renovador del cartelismo y la gráfica en nuestro país; y Madrid, que se convirtió en el centro fundamental de la actividad realista. Es en la capital donde se publican las principales revistas en las que colaboran los artistas realistas, entre los que se encuentra Puyol, con textos e ilustraciones, y donde están las sedes centrales de las organizaciones en que militan.

A esta etapa corresponde su excepcional labor, alrededor de los años 30, como portadista (BONET 1981a), trabajo que desarrolló junto a una importante generación de artistas de este género como Mauricio Amster, Maroto, Barradas, Josep Renau, Helios Gómez, Sáenz de Tejada, y otros muchos más que realizan un “portadismo de *avanzada*” para las editoriales izquierdistas, incorporando a sus portadas los hallazgos de los grandes creadores foráneos, así, el art-Decó, el Estilo Bauhaus, el Cartelismo ruso o el Expresionismo alemán, o como ha señalado Bonet Correa, de la estampa Mexicana Revolucionaria. A todos ellos debemos la responsabilidad de crear un arte gráfico de alto nivel, sin el que no se puede explicar el importante fenómeno del cartelismo español durante la Guerra Civil.

El nuevo grafismo de los años veinte y treinta se va a dejar influir por las estéticas nuevas, convenientemente adaptadas a veces, eso sí, a un estilo moderno, pero digerible para un público más o menos amplio. Del abanico de posibilidades vanguardistas que se ofrecían a los grafistas e ilustradores de la época fue el Cubismo el que tuvo un mayor peso.

Es a través de la revista y del cartel como la huella de la vanguardia se divulgó entre el gran público. No se trataba, claro está de la vanguardia en estado puro, sino de una adaptación de sus posibilidades expresivas a un género que necesitaba hallar imágenes claras y visualmente efectivas para propagar mejor el producto o acontecimiento anunciado.

De la actividad de Puyol como portadista nombraré sólo algunos ejemplos. Así, en 1928 y 1929 realiza las portadas de *El Blocao* y *La Venus Mecánica*, ambas obras de José Díaz Fernández publicadas en la colección de novela social de la Editorial Historia Nueva (CHOCARRO 2005). La relación entre ambos personajes debe remontarse al año 1928, un momento clave puesto que los dos se habían significado políticamente con su trabajo para estas editoriales. *El Blocao* fue un éxito editorial ya que a los tres meses de

Lámina 1. *La Venus Mecánica*, de José Díaz Fernández. Portada realizada por Ramón Puyol Román. Año 1929.

15.- La AGAP siguió funcionando año y medio bajo diferentes denominaciones, como Federación de las Artes o Nueva Federación de las Artes. Véase PÉREZ 2000: 15-40.

su publicación salía la segunda edición y, antes de salir la tercera, fue traducida al inglés y al francés. Se trataba del primer libro crítico con la guerra de Marruecos. El contenido político se explicita también como denuncia social en la siguiente obra de José Díaz Fernández, *La Venus Mecánica* (Lám. 1), publicada en 1929, donde muestra el Madrid de la Dictadura de Primo de Rivera, a través de sus protagonistas, un periodista comprometido con la lucha obrera y una bailarina.

De las cubiertas realizadas por Puyol entre 1929 y 1931 he elegido para su reproducción en este trabajo, además de las ya citadas, un grupo de cubiertas, a caballo entre la vanguardia y el realismo socialista, realizadas para la literatura extranjera que traducían las editoriales “de avanzada”: novelas sociales americanas, novelas expresionistas alemanas, novelas rusas. En la mayoría se trata de composiciones sencillas, con acento épico y un poder de impacto inmediato¹⁶.

Junto a su intensa actividad como portadista, entre los años 1931-1933 Puyol colaboró en, además de las revistas ya mencionadas, el semanario *Nueva España* donde publicó dibujos políticos, siendo el diario *Mundo Obrero* en el que podemos encontrar un mayor número de éstos, tanto de él como de conocidos viñetistas como Helios Gómez, Carnicero y otros.

1933, año en que obtuvo la Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Pintura, fue muy intenso en su actividad creadora. Realizó los decorados para la obra teatral *Asturias*, de César Falcón, viajó a Moscú para colaborar en el montaje teatral de *La Chinche*, de Vladimir Maiakovski y, del 1 al 12 de diciembre, participó en la *Primera Exposición de Arte Revolucionario*, organizada por la revista *Octubre* y celebrada en el saloncillo bajo del Ateneo de Madrid. En

16. A este grupo pertenecen los más de cincuenta libros cuyas portadas fueron realizadas por Puyol que se encuentran depositados en la biblioteca del IVAM, en Valencia.

Lámina 2. Sección “La cara del día”, en *Frente Rojo* (Valencia, 30 de octubre de 1937). Dibujo de Ramón Puyol Román.

ella participaron entre otros: Cristóbal Ruiz, Rodríguez Luna, Pérez Mateos, Miguel Prieto, José Renau y Yes. La exposición constaba de dibujos panfletarios de periódicos, carteles de agitación, fotomontajes, esculturas, etc. Fue una exposición ante la que desfilaron gran número de trabajadores a diario. Eran unas obras destinadas a una clase concreta. En uno de los ángulos del saloncito se leía el siguiente letrero: “El hecho de concurrir a esta exposición significa: estar contra la guerra imperialista, contra el fascismo, por la defensa de la Unión Soviética junto al proletariado” (ANÓNIMO 1934).

En septiembre de 1936 tiene lugar la Exposición de Homenaje al 5º Regimiento, sólo de cartelería, organizada por la Cámara Oficial del Libro de Madrid, celebrada en los soportales de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, donde presentan sus carteles Bardasano, Bartolozzi, Abril, Morales, Penagos y Puyol, entre otros.

Al estallar la Guerra Civil, encontramos a nuestro artista como responsable de la Sección de Artes Plásticas de *Altavoz del Frente*, organismo dirigido por César Falcón, encargado de propaganda en la zona republicana, cuya actividad en Madrid fue muy intensa. Entre sus méritos destaca la organización de una “Exposición de Guerra”, en octubre de 1936, en la que Ramón Puyol presentó un cuadro cubistizante titulado *Pasado, presente y porvenir*, junto a otras obras de Mateos, *El Miliciano herido* y *Proceso contra la verdad en Burgos*. Esta exposición fue un primer paso en la idea de crear el Museo de la Guerra y/o de la Revolución (SERENA 1936).

En noviembre de 1936, ante los temores de la caída de Madrid se traslada a Valencia. En esta ciudad se establece también la dirección de *Mundo Obrero* que, ante la imposibilidad de garantizar la distribución a nivel nacional, decide poner en marcha un nuevo diario, *Frente rojo*. Su sección “La cara del día” estaba dedicada a personalidades del lado republicano. Ni que decir tiene que la censura fue práctica habitual tanto en el bando franquista como en el republicano (Lám. 2).

2.3. Etapa de los carteles y la prensa gráfica (1937-1939)

En 1937, participa en la publicación *Madrid. Álbum de homenaje a la gloriosa capital de España* que el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad de la República Española editó, cuyo primer capítulo es un escueto manuscrito de Antonio Machado al que siguieron trece extraordinarias láminas de José Solana, Victorio Macho, Miciano, Arturo Souto, Jesús Molina, Bardasano, Puyol (Lám. 3), Espert, Julián Lozano, Servando del Pilar, Francisco Mateos, Eduardo Vicente y Enrique Climent, autor de la cubierta.

El Ministerio de Propaganda a su vez creó la firma Ediciones Españolas, a la que se debe colecciones como *Los dibujantes en la guerra de España*, de 1937, que bajo la realización de Gabriel García Maroto agrupó obras del ingenuo didactismo realista de Arturo Souto y Eduardo Vicente con otras representativas del expresionismo caricaturesco de Mateos o del humor “surrealista” de Ramón Puyol, quien participó con veintiséis dibujos. Esta misma editorial oficial, con pie de imprenta a caballo entre Madrid y Valencia, publicó los *Dibujos de guerra* de Souto, y una iniciativa distinta, denominada Ediciones Populares, dio a luz *La guerra civil. 32 dibujos* (Lám. 4), de Ramón Puyol, de 1937, muy elogiados por Victorio Macho que prologó la obra.

Como ya se ha dicho, la Guerra Civil le coge en Madrid. Marcha para el frente de Somosierra, para posteriormente pasar a El Pardo, Barcelona y Valencia. La defensa de Madrid proyectó imágenes que, a través de los carteles y de la prensa, reflejaban la enfebrecida resistencia del pueblo madrileño. “No pasarán” gritaban los carteles editados por las Brigadas Internacionales, como consigna de resistencia que se mezclaban con los gritos de huida como primer camino del éxodo para algunos (“Evacuación”). En 1937 Puyol realiza su célebre *No pasarán* (Lám. 5), reproducido en varias ocasiones, para significar la resistencia que el pueblo de Madrid impondría a los avances de las tropas de Franco. En una

Lámina 3. "Héroes de la sierra", en Madrid. Álbum de homenaje a la gloriosa capital de España (1937). Ramón Puyol Román.

ocasión, a la pregunta de cómo nació el citado cartel, Puyol responde: "Nunca pensé que podíamos perder la guerra; no lo creía nunca, hasta última hora cuando todo era irremediable. de ahí nacido. Dolores Ibarruri "La Pasionaria lo vio y dio el visto bueno para su impresión, como consigna de guerra".¹⁷.

En este mismo año, se celebra en París la *Exposición Internacional de París (Exposition Internationale de Arts et Techniques)*, cuya preparación corrió a cargo de los gobiernos de Madrid, la Generalitat de Barcelona y el Gobierno del País Vasco, en condiciones de precariedad de medios y de tiempo. La exposición tuvo un carácter unitario y el pabellón español se convirtió en una "denuncia al fascismo".

Puyol presentó en el Pabellón Español de la citada muestra sus *10 litografías*, que constituyeron un ejercicio de su buen hacer, creatividad y fantasía surrealista con una clarísima intención crítica. En esta serie, que reunió títulos como *El estratega* (Lám. 6), *El pesimista*, *El acaparador*, *El derrotista o El rumor* (Lám. 7), el dibujo tiene volumen, pese a encontrarse en un plano y sus formas parecen

Lámina 4. "Las caries del fascismo", en la Guerra Civil. 32 dibujos (1937). Ramón Puyol Román.

17.- Son palabras del artista que se recogen en una entrevista publicada en: *ÁREA* 1979a. Se observa error en la cita: "de ahí nacido" (de ahí nació).

Lámina 5. "No pasarán" (1937). Ramón Puyol Román.

modeladas más que dibujadas. Puyol ilustra de una forma original el tema del "faccioso", del "infiltrado" en el bando republicano. Visión satírica y terrorífica del espía, visión surrealista del enemigo, transformado en un monstruo con tentáculos que lo ve y oye todo. Los mismos temas fueron sacados como carteles en color y de mayor tamaño para Socorro Rojo Internacional. Como señala Carmen Grimau (GRIMAU 1979) la cartelística de Puyol es particularmente original dentro de la práctica del cartel de guerra, por su análisis crítico de la realidad. La prensa, destacó en su momento, como ya se ha señalado en este artículo, su parentesco con el arte de Daumier, pero "en Puyol hay algo muy español, y es el gusto por los símbolos, las alegorías, los emblemas, las moralidades (...). Podría decirse que Puyol es un pintor conceptista: ha plasmado día a día las consignas de la guerra civil" (ABC 1937).

Junto a este álbum envió al Pabellón Español dos óleos, *En el frente* y *Descanso en el frente* (Lám. 8), dos escenas de milicianos y soldados en el frente, expuestas junto a obras de grandes artistas españoles como Pablo Ruiz Picasso

Lámina 6. "El estratega". "10 Litografías" (1937). Ramón Puyol Román.

Lámina 7. "El Rumor". "10 Litografías" (1937). Ramón Puyol Román.

Lámina 8. "Descanso en el frente" (1937). Ramón Puyol Román.

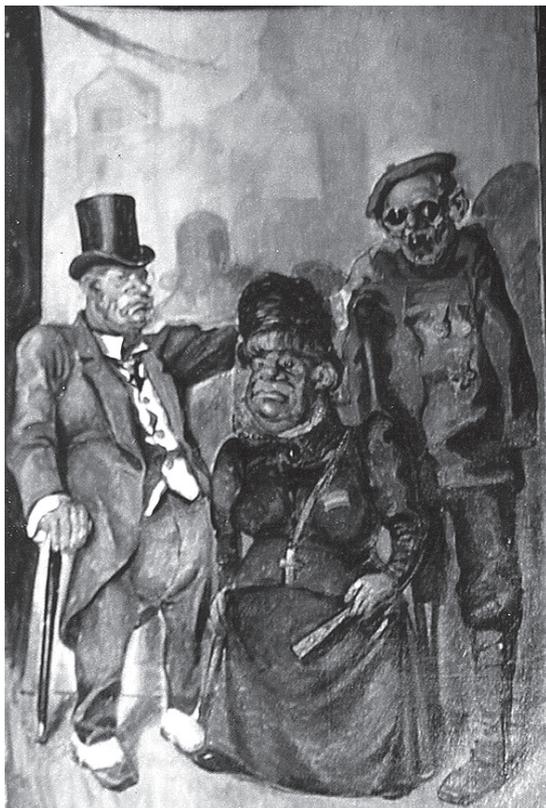

Lámina 9. "La familia del requeté" (1938). Ramón Puyol Román.

(*Guernica*), Joan Miró, Gutiérrez Solana o Vázquez Díaz. Ambos cuadros poseen un acentuado signo expresionista, con dominio de las líneas curvas y un deseo de marcar la fortaleza y reciedumbre de los personajes representados.

En agosto de 1938, en la *II Exposición Trimestral de Artes Plásticas*, celebrada en Barcelona, Puyol participa, junto a otros artistas como Bardasano, Climent, Ramón Gaya y Helios Gómez, entre otros, con la obra *La familia del requeté* (Lám. 9), que representa la ridiculización del adversario, dentro del conjunto de obras presentadas a la muestra que recogía, en su mayor parte, escenas o personajes bélicos que abarcaban el repertorio de la propaganda republicana.

2.4. Etapa de represión (1940-1946)

"Fui capturado nada más acabar la guerra en el puerto de Alicante, junto a 21.000 compañeros más. Me llevaron al 'talego' pronto. Después nos repartieron en diferentes campos de concentración, estuve cuatro meses así", refiere Puyol en relación a este trágico episodio

Lámina 10. "Puente de Toledo". Año 1963. Ramón Puyol Román. (Seudónimo: Luis Alonso).

de su vida (ÁREA 1979a). Al finalizar la Guerra Civil, fue encarcelado y condenado a muerte¹⁸. El mundo carcelario que le tocó vivir durante estos años, lo reflejó en una serie de acuarelas, otra de las técnicas cultivadas por el artista, que reproducen la temática de la prisión.

Consiguió rebajar su pena y, en 1942, es reclamado para restaurar las pinturas murales de El Escorial, donde permaneció durante seis meses, lo que se le valoró en años de reducción de la pena. Allí trabajó, como él mismo expuso, junto a otros artistas en sus mismas circunstancias, en techos, paredes y tapices. En 1946 consigue su libertad. Pero es una libertad a medias, porque durante años, hasta 1968, tendrá que seguir presentándose en distintas comisarías cada determinado período de tiempo.

2.5. Años difíciles (1947-1972)

Tras su salida de prisión comienza para Puyol una etapa difícil¹⁹. Hay que subsistir y, durante

algunos años, el artista recurrirá a pintar puertas y ventanas (ÁREA 1981b). Pero pronto llegan los encargos. En 1947, expone en la Galería Bucholdt de Madrid, con una serie de obras donde representa el paisaje urbano madrileño, a través de diversas panorámicas de los lugares más castizos de Madrid, que recibió las mejores críticas²⁰. En 1950 recibe el encargo de la Embajada de Venezuela en Madrid, una serie de acuarelas titulada *Venezuela es tu Patria*, sobre temas de la historia de su independencia y otros aspectos del país sudamericano. A esta misma etapa corresponde su aportación a una muestra colectiva de acuarelas, realizada en octubre de 1959 en Madrid, y organizada conjuntamente con la revista *Trenes* y la Agrupación Española

18.- La condena es "garrote vil", conmutada por fusilamiento. Hay una nueva revisión y la muerte por fusilamiento es conmutada, a su vez, por la cadena perpetua (ÁREA 1979a).

19.- "Son años difíciles en los que el trabajo es una necesidad y un bálsamo, al que se entrega con rigor, con profesionalidad y con infinito gozo" (GARCÍA 1981).

20.- Folleto de mano de la Exposición de 1947 de la Galería Buchholz de Madrid, firmado por Eugenia Serrano, en www.ramon-puyol.es.

de Acuarelistas, titulada *Cien acuarelas sobre temas ferroviarios*²¹.

Una de las particularidades de la obra de Puyol en esta etapa de pintor proscrito es el empleo de seudónimos a la hora de firmar sus obras. El Museo Municipal de Algeciras posee una de ellas, procedente del Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso²². Me refiero a su cuadro "*Puente de Toledo*"²³ (Lám. 10) firmada por el artista bajo el seudónimo de Luis Alonso y fechada en 1963, aunque empleó otros como Ramón Román. Pertenece al grupo de las que Andrés Bolufer denomina "Variaciones sobre maestros antiguos" (BOLUFER 2000: 246) en las que Puyol hace su peculiar homenaje a los maestros de la pintura, en este caso a Goya y a su conocida obra *Pradera de San Isidro*. Elige una escena costumbrista, ambientada en el conocido monumento madrileño, donde los personajes, ataviados a lo goyesco, con los trajes de majos y majas del siglo XVIII, se disponen en primer término durante una jornada de mercado o festiva. El puente se dispone en diagonal, contribuyendo a dar profundidad a la composición, cuyo fondo coincide con la emulada pradera de San Isidro.

En 1968, regresa a Algeciras con motivo del fallecimiento de su madre, circunstancia que va a suponer el reencuentro del artista con su ciudad.

2.6. Regreso a Algeciras (1973-1981)

En 1973 regresó a Algeciras para establecerse definitivamente. Continuó su labor pictórica con escenas de género y cotidianas donde la vitalidad y la presencia humana son las protagonistas. Emplea una paleta suelta y luminosa, con grandes manchas de color, de clara inspiración impresionista, que le ayudan a conseguir el movimiento, la bulla, como sucede en *Carnaval en la Plaza Alta*²⁴ (Lám. 11), fechada en este año. Esta obra, además de representativa de la última etapa del pintor, ha sido la que más veces se ha

21.- Ambas muestras aparecen recogidas en el apartado "Datos biográficos", en www.ramon-puyol.es.

22.- A Puyol le unía una gran amistad con Luis Carlos Gutiérrez Alonso, a quien dedicó un retrato que se expone, junto con el resto de la obra del artista en la sala VI del Museo Municipal de Algeciras (Nº Inventario: 2.691). Leyenda en la parte inferior derecha: "Para Luis carlos, pintor, poeta y... ¡amigo! Con mi amistad!"

23.- Colección Pintura. Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso. Museo Municipal de Algeciras. Nº Inventario: 2.658.

24.- Colección Pintura. Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso. Museo Municipal de Algeciras. Nº Inventario: 2.627.

Lámina 11. "Carnaval en la Plaza Alta". Año 1973. Ramón Puyol Román.

empleado como cartel de las fiestas populares algecireñas²⁵. Se representa la fiesta y la algarabía en un día de carnaval, situándose la composición en la Algeciras de los años veinte del siglo XX y, concretamente, en la Plaza Alta presidida por su antiguo obelisco, ayudando al espectador a comprender cómo fue esta panorámica de la ciudad, hoy desaparecida. Puyol hace un verdadero ejercicio de recuperación del pasado, con la alegría y el color como protagonistas de la escena para lo que emplea una amplia gama cromática.

Del año 1974 es su interesante obra titulada *Interpretación de El Greco*²⁶, una de las que conforman la colección que, de Puyol, posee el Museo Municipal. Se trata de un boceto para biombo pintado en óleo sobre base metálica y tabla en el que Puyol vuelve sobre la temática de los pintores clásicos. La estética de El Greco está presente, tanto en la composición, que sigue el modelo del *Martirio de San Mauricio* del pintor cretense, como en las figuras, así como la de otros grandes de la pintura como Cezanne, cuyas *Bañistas* se emulan en algunos desnudos, o los recursos cromáticos de Van Gogh empleados en el cielo atormentado que cubre Toledo²⁷.

En *Plazoleta de San Isidro*²⁸, fechada en 1975, Ramón Puyol reproduce una panorámica del conocido barrio algecireño, tal como lo encuentra a su regreso a la ciudad. En ella emplea

Lámina 12. "Paseo de la Feria. Año 1977. Ramón Puyol Román.

la acuarela y describe con maestría minuciosa, a pesar de la técnica empleada, todos los elementos que aparecen en la composición.

La temática de la Feria Real de Algeciras es abordada, en varias ocasiones, por nuestro artista durante estos años. En 1977, realiza *Paseo de la Feria*²⁹ (Lám. 12), reproducido para la Feria Real de ese mismo año. Al igual que lo hiciese en *Carnaval en la Plaza Alta*, Puyol realiza un ejercicio de recuperación del pasado, ya que la escena se desarrolla en un espacio muy emblemático del antiguo Real de la Feria algecireña, parte de la actual Avenida de Blas Infante y la Plaza de Andalucía, presidido por la antigua Plaza de toros de la Perseverancia. Sólo dos años más tarde, en 1979, realiza un nuevo cartel de feria³⁰. En *Cartel de Feria 1979* nuevamente escoge elementos emblemáticos de Algeciras, como el Acueducto de los Arcos o la Piedra Belmonte, dejando como fondo la bahía y el Peñón de Gibraltar, que se mezclan con la simbología popular andaluza, representada en las dos figuras femeninas dispuestas en primer término³¹.

Varias exposiciones celebradas entre 1975 y 1981 dan muestra de la intensa actividad pictórica de Puyol en estos últimos años. Dos en la Galería Carteia (Algeciras), en 1975 y 1977 respectivamente, una en la Finca Arabesco en Sotogrande (San Roque), en 1975, dos en la Caja de Ahorros de Cádiz, en 1977 y 1981, y una en el Casino de Algeciras, también en este último año. Entre óleos, acuarelas, gouaches y dibujos coloreados reproduce paisajes de Algeciras, La Línea, Castellar y otras localidades de la Comarca

25.- Fue empleado en 1973 como Cartel de la Feria Real de Algeciras, y como Cartel de Carnaval en los años 1981, 1982 y 1987.

26.- La leyenda que aparece en la hoja derecha, en su ángulo inferior así lo recoge: *Interpretación de El Greco*. Colección Pintura. Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso. Museo Municipal de Algeciras. Nº Inventario: 2.622.

27.- La obra se incluye dentro del grupo que el profesor Bolufer denomina "Variaciones sobre maestros antiguos" (BOLUFER 2000: 246-247).

28.- Colección Pintura. Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso. Museo Municipal de Algeciras. Nº Inventario: 2.626.

29.- Colección Pintura. Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso. Museo Municipal de Algeciras. Nº Inventario: 2.668.

30.- Colección Pintura. Legado de Luis Carlos Gutiérrez Alonso. Museo Municipal de Algeciras. Nº Inventario: 2.667.

31.- Se trata de una donación hecha por el artista a su ciudad, Algeciras. "Estaba prácticamente obligado por una atención a Algeciras donde he nacido", es un extracto de una entrevista realizada al pintor en 1979 con motivo de la citada donación (ÁREA 1979b).

del Campo de Gibraltar, con la añoranza y el recuerdo de un mundo que él vivió en su niñez, y también retratos, toda una muestra de lo que es capaz un artista de su talla, con más de cincuenta años de profesión, y un basto conocimiento de las técnicas y de las fuentes del hacer artístico.

En su continua actividad creadora realizó en 1976 la portada del libro *Versos de Ayer y Hoy* de la poetisa algecireña Lola Peche y, en 1977, con motivo de la publicación de la tercera edición del libro *Algeciras. Pasado y presente de la ciudad de la bella bahía*, de Cristóbal Delgado Gómez, Cronista Oficial de la ciudad, también ilustró su portada.

El año 1981, año de su muerte, transcurre lleno de homenajes hacia el pintor: se inaugura una avenida en la ciudad que lleva su nombre; se coloca una placa en su honor en la calle donde nació; se organizan conferencias que abordan su trayectoria artística, una a cargo de Carmen Grimau que disertó sobre su labor como cartelista, y otra de Juan Manuel Bonet Planes sobre su actividad como portadista. Se inauguran las ya citadas muestras en la Caja de Ahorros de Cádiz y el Casino de Algeciras, antológica y actual, respectivamente, y es nombrado presidente honorario de la Sociedad Casino de Algeciras. Por último, el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras le concede el título de Hijo Predilecto de la ciudad³². El acto se celebra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial con la asistencia de su esposa e hijos, Ramón y Angelines.

El 4 de agosto de 1981 fallecía, tras una grave enfermedad, en Algeciras. El Hospital Punta Europa de esta localidad aún conserva

Lámina 13. "Las tapadas". Colección APBA. Ramón Puyol Román.

en una de las salas de enfermería de la planta quinta un cuadro que el propio artista regaló en agradecimiento al cuidado recibido durante su estancia hospitalaria³³.

Años después de su pérdida, en 1993, se organizó una exposición-homenaje a la figura del artista algecireño. Fue una muestra antológica que tuvo como sede la Galería "Ramón Puyol" de la Fundación Municipal de Cultura "José Luis Cano".

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

A través de estas páginas he realizado un recorrido por la trayectoria personal y profesional del que ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes artistas plásticos que ha dado esta tierra, Algeciras, el Campo de Gibraltar, cuyo arte trascendió al ámbito meramente local, entrando a formar parte de la órbita de artistas de la llamada vanguardia española, durante la República y la Guerra Civil. Incluso, no me equivoco si digo que es el pintor más importante que ha dado Algeciras hasta el momento. Su amplio historial habla por sí mismo, ya que, si no todo, sí una importante parte ha quedado recogida en los libros de Historia del Arte y de "la otra" Historia. Me refiero a su proyecto anterior a 1939: caricaturas, carteles, folletos, decorados teatrales..., fundamentalmente, su labor como grafista al servicio de la causa republicana, que nada tiene que ver con su creación posterior. Como señaló Bonet pocos días después del fallecimiento de Puyol: "Pienso que jamás he conocido caso más radical de 'exiliado interior', de creador para el cual la entrega a las circunstancias fuera total que, una vez abolidas esas circunstancias, le fue imposible renacer, y hubo de esforzarse en sobrevivirse a sí mismo lo más dignamente que pudo" (BONET 1981b).

En efecto, tras su salida de la cárcel, apenas realizó ya nada en el campo de lo gráfico, centrándose, como hemos visto, en una

32.- Siendo Alcalde de Algeciras Francisco Esteban, en sesión plenaria del 28 de abril de 1981, la corporación acordó, por unanimidad, otorgar el nombramiento de "Hijo Predilecto" de Algeciras a Ramón Puyol Román (ÁREA 1981a).

33.- Se trata de un óleo sobre lienzo donde reproduce una escena marinera de La Atunara linense con el Peñón de Gibraltar al fondo.

producción de factura impresionista con el color como protagonista, que no desmerece en absoluto, pero que nada tiene que ver con su actividad de preguerra. Este otro artista es el más conocido para sus paisanos. El de la paleta narrativa donde plasmó sus recuerdos de la infancia, de lo que estuvo ayer y hoy comprobamos que ha desaparecido. Es este Puyol que decora los salones de las casas de los coleccionistas de arte o de las de aquéllos que conocieron y admiraron su obra. Es el artista cuya obra ha quedado para su admiración colgada de las paredes de la sede del Partido Comunista en Algeciras o de la sala de reuniones de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras³⁴ (Láms. 13-14). Y es el Ramón Puyol que se expone en una de las salas del Museo Municipal de Algeciras.

Este artículo pretende ser un instrumento más que se sume a la labor de difusión de la obra de este genial artista que, aunque pasen cien años,

permanece viva en el recuerdo de muchos de sus paisanos y en aquellos que amamos la Historia del Arte.

AGRADECIMIENTOS

A título póstumo, a Cristóbal Delgado Gómez, Cronista Oficial de Algeciras. También a Mª Ángeles Puyol Gómez, hija del artista por su aportación a este artículo con fotografías y documentación, y a mis compañeros del Museo Municipal de Algeciras.

34.- Izquierda Unida conserva un cuadro sobre el tema de la pesca, regalado por el artista al Partido Comunista, que se encuentra en su sede de la Reconquista, en Algeciras. Respecto a los tres cuadros que posee la Autoridad Portuaria de Algeciras, dos de ellos reproducen escenas sobre la actividad de la pesca y, un tercero, titulado *Las tapadas de Tarifa*, muestra una temática costumbrista.

Lámina 14. "En la lonja". Colección APBA. Ramón Puyol Román.

BIBLIOGRAFÍA

- ABC (1937): 16 de marzo de 1937, Madrid.
- ANÓNIMO (1934): “Primera Exposición de Arte Revolucionario”, *Revista Octubre*, IV-1934.
- ÁREA (1979a): 11 de febrero de 1979, La Línea de la Concepción.
- ÁREA (1979b): 8 de junio de 1979, La Línea de la Concepción.
- ÁREA (1981a): 12 de mayo de 1981, La Línea de la Concepción.
- ÁREA (1981b): “Semblanza biográfica del gran pintor algecireño, del cronista oficial de la ciudad, don Cristóbal Delgado Gómez”, 24 de mayo de 1981, La Línea de la Concepción.
- BOLUFER VICIOSO, Andrés (2000): “Tres artistas algecireños en el Museo Municipal de Algeciras: Román, Argelés y Puyol”, *Caetaria*, 3, Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano”, Algeciras (239-252).
- BONET PLANES, Juan Manuel (1981a): “Un portadista excepcional”, *Ramón Puyol. Exposición Antológica*, Ayuntamiento de Algeciras, Algeciras, 1981 (9-15).
- BONET PLANES, Juan Manuel (1981b): “Un artista de avanzada”, *EL PAÍS*, 6 de agosto de 1981.
- BOZAL FERNÁNDEZ, Valeriano (1972): *Historia del Arte en España*, Ediciones Istmo, Madrid.
- CHOCARRO BUJANDA, Carlos (2005): “José Díaz Fernández y Ortega. Literatura, arte y política (1925-1936)”, *Revista de crítica arquitectónica*, 13-14, pp. 162-173.
- DELGADO GÓMEZ, Cristóbal (1981): “Ramón Puyol”, *Ramón Puyol. Exposición Antológica*, Ayuntamiento de Algeciras, Algeciras, pp. 5-8.
- GARCÍA VALDIVIA, Rafael (1981): “Ramón Puyol: la pasión de la pintura”, *Ramón Puyol. Exposición Antológica*, Ayuntamiento de Algeciras, 1981 (24-28).
- GRIMAU, Carmen (1979): *El cartel republicano en la Guerra Civil*, Ediciones Cátedra, Madrid.
- HERALDO DE MADRID (1930): Madrid, 1-X-1930.
- PÉREZ SEGURA, Javier (2000): “Moreno Villa y los emblemas de lo moderno”, *José Moreno Villa, pintura y poesía*, Granada, Huerta de San Vicente.
- RIQUELME SÁNCHEZ, José (1989): “El pintor Gustavo Bacaristas (Gibraltar, 1873-Sevilla, 1971)”, *Almoraima*, 1, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, pp. 73-76.
- RIQUELME SÁNCHEZ, José (1993): “Ramón Puyol en la Exposición Internacional de París de 1937”, *Almoraima*, 10, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, pp. 83-88.
- SERENA, Antonio de la (1936): “Los Museos de la Revolución”, *Mundo Gráfico*, núm. 1.309, 2 de diciembre de 1936, Madrid.
- www.ramón-puyol.es