

Diseñadores para un MITO

Homenaje a Toulouse Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec fue, indudablemente, uno de los grandes artistas del siglo XIX.

Con una manera muy personal de entender la pintura, consiguió sorprender a sus contemporáneos por su incomparable capacidad de percepción y su habilidad para retratar lo cotidiano, trascendiéndolo y dignificando incluso aquello que puede parecer más sórdido.

Tal vez gracias a esa capacidad se movió a las mil maravillas en un terreno tan difícil por su interacción con la realidad de la calle como es el cartel, a través del que actuó como cronista de una época nacida al frenético compás de un cambio de siglo que traería nuevos y revolucionarios inventos pero, asimismo, dos grandes guerras.

Creador de la imagen del París alegre y noctámbulo que ya pertenece al imaginario colectivo, dio sus primeros pasos como cartelista en 1891. Desde ese momento, y en todos sus carteles, demostraría un agudo sentido de lo visualmente efectivo, gran habilidad para crear algo nuevo y una enorme facilidad para adaptarse a la tecnología disponible —en este caso concreto, la litografía—, a la que no solo sacó el máximo partido posible sino que supo también extraer de ella todo lo necesario para dar lugar a una gráfica original que abrió nuevas perspectivas al diseño gráfico del siglo xx.

Sin adoptar ninguna fórmula concreta, llevó al cartel los colores planos, las perspectivas trazadas a partir de los contrastes figura-fondo, la libertad tipográfica y la integración de la letra en la ilustración. En un rasgo de absoluta modernidad, abrió las puertas a la participación del espectador, pues su manera de construir las escenas obliga a este a integrarse en ellas.

A pesar de que su carrera fue truncada por su temprano fallecimiento, antes de cumplir los treinta y seis años, alcanzó una gran notoriedad, influyendo enormemente en numerosos artistas como los Beggarstaffs Brothers, Will Bradley, Ramon Casas y Adrià Gual, por citar solo a unos cuantos.

Cien años después de su muerte, Toulouse-Lautrec sigue siendo para los creadores de nuestro tiempo un ejemplo de sinceridad, libertad intelectual e innovación. Entre esos creadores, son muchos los diseñadores gráficos que se sienten sus herederos más directos.

Eso explica, seguramente, que respondieran con entusiasmo a la convocatoria realizada en el año 2001 por el Club des Partenaires du Musée Toulouse-Lautrec de Albi que, con motivo del centenario de la desaparición del artista, se dirigió a cien de los mejores grafistas del mundo para que, bajo la dirección de Anthon Beeke, rindieran su homenaje a quien había sido un revolucionario visual.

Cada uno de esos diseñadores creó un cartel en el que dejó patente su punto de vista sobre el gran cartelista francés, demostrando un profundo conocimiento de su figura.

La Fundación "la Caixa" adquirió un juego de esos carteles, obras impresas que sirven de magnífico ejemplo de las distintas tendencias del diseño gráfico actual. De entre ellos, y para esta exposición, se han seleccionado sesenta que se presentan al público por primera vez en España.

La muestra se ha dividido en dos ámbitos. En el primero, encontramos los carteles que hacen referencia a la seductora personalidad del artista y a toda la iconografía que lo rodea. Bombín negro, bastón y las numerosas apariencias bajo las que Toulouse-Lautrec se dejó fotografiar han servido como fuente de inspiración a los diseñadores gráficos en su homenaje a este artista. A continuación, encontramos los carteles basados en el mundo del espectáculo y la noche parisina, de los que Toulouse-Lautrec fue excelente cronista.

Estas sesenta obras gráficas se exhiben junto a fotografías de Toulouse-Lautrec y reproducciones de sus carteles que sirven de contexto a las creaciones de los diseñadores contemporáneos, pues les han servido de referencia.

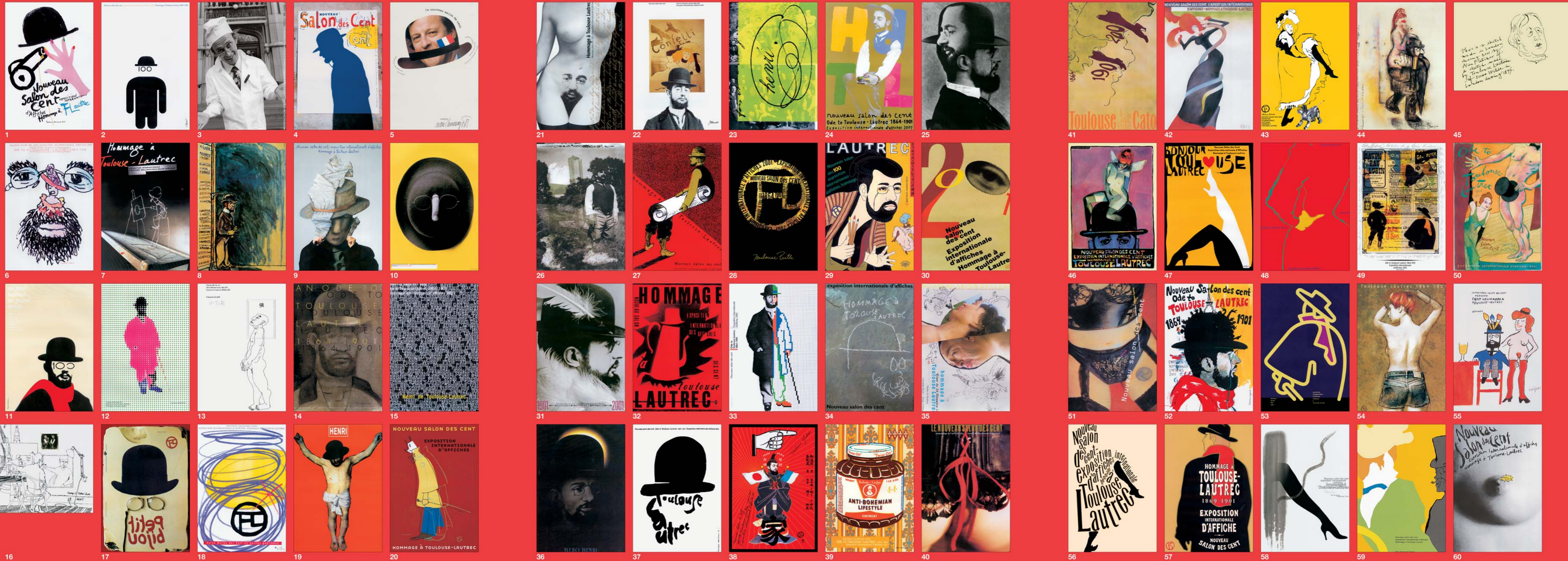
Raquel Pelta, comisaria de la exposición

Retrato de Toulouse-Lautrec, 1895. © Musée Toulouse-Lautrec, Albi.

Diseñadores para un MITO

Homenaje a Toulouse Lautrec

1 PIERRE BERNARD
Francia, 1942	2 MICHAEL BIERUT
EE UU, 1957	3 YURI BOKSER
Rusia, 1953	4 MICHEL BOUVET Francia, 1965 y
STÉPHANIE COUDERC Francia, 1977	5 IVAN CHERMAYEFF
Reino Unido, 1932	21 CHAZ MAVIYANE-DAVIES
Zimbabue	22 JOHN McCONNELL
Reino Unido	23 ABBOTT MILLER
EE UU	24 PIOTR MLODOZENIEC
Polonia, 1956	25 BRUNO MONGUZZI
Suiza, 1941	41 KENNETH CATO
Australia, 1946	42 ÉTIENNE DELESSERT
Suiza, 1941	43 SHIGEO FUKUDA
Japón, 1932	44 ANDRÉ FRANÇOIS
Rumania, 1915	45 ALAN FLETCHER
Reino Unido, 1928
6 SEYMOUR CHWAST
EE UU, 1931	7 GERT DUMBAR
Países Bajos, 1940	8 HEINZ EDELMANN
República Checa, 1934	9 STASYS EDRIGEVICIUS
Lituania, 1949	10 ISIDRO FERRER
España, 1963	26 VAUGHAN OLIVER
Reino Unido, 1957	27 ISTVAN OROSZ
Hungria, 1951	28 WOODY PIRTLE
EE UU, 1944	29 U. G. SATO
Japón, 1935	30 HENRY STEINER
Austria, 1930	46 GARY KELLEY
EE UU	47 MAX KISMAN
Países Bajos, 1953	48 UWE LOESCH
Alemania, 1943	49 HOLGER MATTHIES
Alemania, 1940	50 JAMES McMULLAN
China, 1934
11 STEFF GEISSBUHLER
Suiza	12 KARL DOMINIC GEISSBÜHLER
Suiza, 1932	13 LIU KAI
Taiwán, 1957	14 MILTON GLASER
EE UU, 1929	15 FRIEDER GRINDLER
Alemania, 1941	31 SWIP STOLK
Países Bajos, 1944	32 STUDIO BOOT
Países Bajos, 1993	33 ROSMARIE TISSI
Suiza	34 GEORGE TSCHERNY
Hungria, 1924	35 JAN VAN TOORN
Países Bajos, 1932	46 GARY KELLEY
EE UU	52 FINN NYGAARD
Dinamarca, 1955	53 NICO OTT Alemania, 1947 y
BERNARD STEIN Alemania, 1949	54 HARRY PECCINOTTI
EE UU	55 RAYMOND SAVIGNAC
Francia, 1907-2002
16 BOB GILL
EE UU, 1931	17 GÜNTHER KIESER
Alemania, 1930	18 RÜEDI KÜLLING
Suiza, 1935	19 ALAIN LE QUÉRNEC
Francia, 1944	20 JAVIER MARISCAL
España, 1950	36 WIESLAW WALKUSI
Polonia, 1956	37 MIECZYSLAW WASILEWSKI
Polonia, 1942	38 TADANORI YOKOO
Japón, 1936	39 CHARLES ANDERSON
EE UU, 1959	40 ANTHON BEEKE
Países Bajos, 1940	56 PAULA SCHER
EE UU, 1948	57 MICHAEL SCHWAB
EE UU, 1952	58 KAN TAI-KEUNG
China, 1942	59 IKKO TANAKA
Japón, 1930-2002	60 JAMES VICTORE
EE UU, 1962