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.

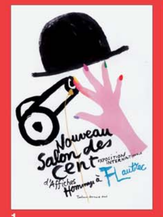
Raquel Pelta, comisaria de la exposición

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

Obra Social
Fundación "la Caixa"

Diseñadores para un MITO
Homenaje a Toulouse Lautrec

Obra Social
Fundación "la Caixa"



1

2

3

4

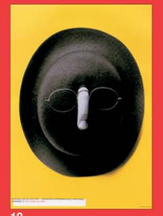
5

6

7

8

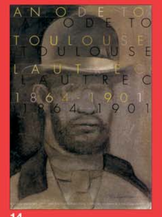
9


10

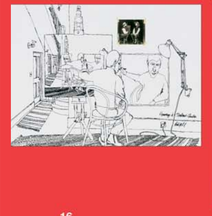
11

12

13


14

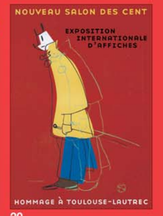
15


16

17

18

19



20

21

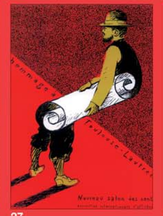
22

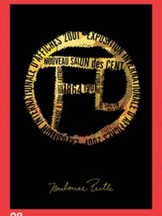
23

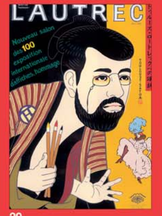
24

25

26


27


28



29

30

31

32

33

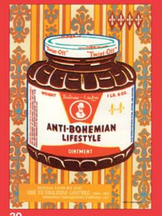
34

35

36

37

38



39

40

41

42

43

44

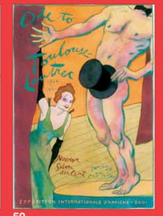
45

46

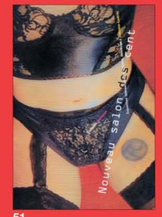
47

48

49



50



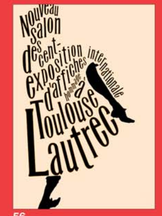
51

52

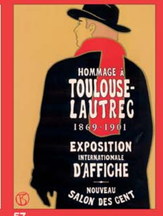
53

54

55



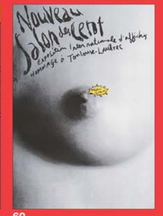
56



57

58

59



60

1 PIERRE BERNARD
Francia, 1942

2 MICHAEL BIERUT
EE UU, 1957

3 YURI BOKSER
Rusia, 1953

4 MICHEL BOUVET Francia, 1955 y STÉPHANIE COUDERC Francia, 1977

5 IVAN CHERMAYEFF
Reino Unido, 1932

6 SEYMOUR CHWAST
EE UU, 1931

7 GERT DUMBAR
Países Bajos, 1940

8 HEINZ EDELMANN
República Checa, 1934

9 STASYS EIDRIGEVICIUS
Lituania, 1949

10 ISIDRO FERRER
España, 1963

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

16 BOB GILL
EE UU, 1931

17 GÜNTHER KIESER
Alemania, 1930

18 RUEDI KÜLLING
Suiza, 1935

19 ALAIN LE QUERNEC
Francia, 1944

20 JAVIER MARISCAL
España, 1950

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

26 VAUGHAN OLIVER
Reino Unido, 1957

27 ISTVAN OROSZ
Hungría, 1951

28 WOODY PIRTLE
EE UU, 1944

29 U. G. SATO
Japón, 1935

30 HENRY STEINER
Austria, 1934

31 SWIP STOLK
Países Bajos, 1944

32 STUDIO BOOT
Países Bajos, 1993

33 ROSMARIE TISSI
Suiza

34 GEORGE TSCHERNY
Hungría, 1924

35 JAN VAN TOORN
Países Bajos, 1932

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

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

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

51 PIERRE NEUMANN
Australia

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

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

© de las reproducciones autorizadas, VEGAP, 2003
© de las reproducciones, los autores o los derechohabientes