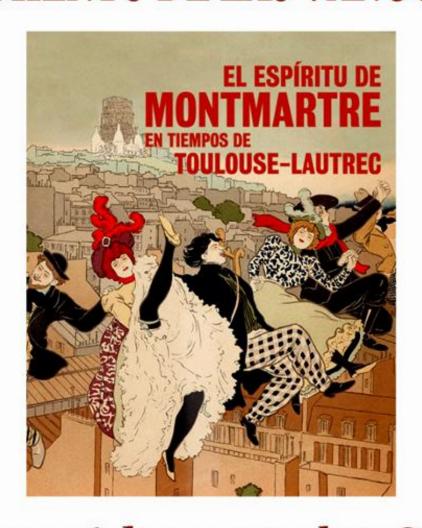


# VISITA CULTURAL EL NACIMIENTO DE LAS VANGUARDIAS



## Viernes, 6 de marzo a las 18:30 h.

Inscripciones desde el miércoles 12 de febrero a las 18:30 h. hasta el martes 25 de febrero o completar aforo máximo de 30 personas.

En la Conserjería del Club.

## Precio de la visita 3 €

Punto de encuentro: CaixaForum Sevilla. Centro Comercial Torre Sevilla.

Otra visita cultural, organizada por nuestro club, esta vez ha sido para ver una exposición en la Caixa Fórum denominada El Nacimiento de las Vanguardias, el espíritu de Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec.

La visita estuvo guida por en empleado de la Caixa, bastante instruido y de agradable charla.

Empezó hablando un poco de Paris, y de cómo se convirtió, desde mucho tiempo atrás, en la ciudad de la luz, de la pintura, y del arte en general. Dentro de ella nos habló de Montmartre, como centro del arte, y donde se daban cita todos los artistas, así mismo nos contó la historia del surgimiento de los cabarets. En una colina no muy alta, unos 120 metros, en primer lugar hubo



molinos, que después se convirtieron en cabarets, por ejemplo el Moulin Rouge, que los vamos a ver en esta exposición.

Esta exposición tiene por objeto presentar Los principales aspectos del arte francés radical de finales del siglo XIX, un arte que se consideró "moderno" en su época y que fue practicado, no solo por Toulouse-Lautrec, sino también por numerosos artistas menos conocidos hoy en día. Por ello, además de revelar los grandes logros estéticos de Henri de Toulouse-Lautrec, la muestra también sitúa su arte en el contexto del de sus "colegas"

conspiradores contra el sistema e ilustra la riqueza del fecundo intercambio que se produjo entre artistas de mentalidad similar a lo largo de la breve vida de Lautrec y poco después. Asimismo, la exposición muestra el importantísimo papel que tuvieron en la trayectoria de Toulouse-Lautrec y de sus coetáneos las producciones artísticas efímeras: los grabados, los carteles, las ilustraciones de libros y prensa y los diseños de partituras musicales ofrecieron a los artistas un medio para ampliar su público y ganarse la vida fuera del restrictivo sistema académico. Montmartre fue el denominador común geográfico para la mayoría de los artistas de la exposición. Vivieron o trabajaron allí, frecuentaron las salas de baile del Moulin Rouge y el Moulin de la Gatette, asistieron al cabaré Le Chat Noir, con su dinámico teatro de sombras pre cinematográfico, y al cabaret Les Quat'z'Arts, con sus revistas musicales, e incluso participaron en ellos. Muchos empatizaron, al igual que Lautrec, con artistas de circo y prostitutas. Como jóvenes artistas radicales que eran, ellos mismos se situaban al margen de la sociedad establecida. Centrarnos en Lautrec nos permite definir la estética

vanguardista y las principales preocupaciones temáticas de esa época.

Cubierta para La Vía á Montmartre, Pierre Marie Louis Vidal, 1897. Litografía

La portada de Vidal crea la fantasía de una vida bohemia y llena de diversión en Montmartre con jóvenes artistas y modelos femeninas flotando por el cielo de París, al fondo se ve Montmartre y la basílica del Sacrè-coeur todavía en construcción; la segunda figura de derecha. ataviada con sombrero negro y pañuelo rojo, representa al cantante y





Eugène Delacroix.

En 1885 Émile Goudeau, escribió su novela *La vache enragées*, literalmente "la vaca rabiosa", que significa estar necesitado, ser un indigente. En 1896 se fundó la revista "La vache enragées", para la cual Lautrec creó el **cartel** en el cual aparece una vaca rabiosa o loca corriendo por las calles de Montmartre y alterando la vida de la burguesía.

En aquel París, surgió el cabaret Chat Noir (gato negro), que fue un refugio de artistas, escritores, pintores,..., y en este cartel vemos a su fundador

Rodolphe Salís:

Caricatura de Rodolphe Salís en el Chat Noir, Georges Tiret-Bognet, c de 1890.

Antiguo artista que no tuvo mucho éxito en la pintura, la dejó y creó este

cabaret, para refugio de sus amigos.

Grabado de gatos callejeros



compositor Aristide Bruant; la vaca en primer término hace referencia a las procesiones de artistas que tuvieron lugar entre 1896 y 1897

como

Alexandre Steinlen, 1903

enragées («La vaca rabiosa»); este término remite con humor a las penurias asociadas con el carácter rebelde y anti burgués de los

La Libératrice, Théophile

En esta obra, el artista quiso

reflejar cómo el pueblo francés, vivía una época oscura; los poderes políticos y religiosos controlan al pueblo. Está claro que es una referencia al famoso cuadro de "La

bautizadas

artistas.

La

vache

PODOLPHE SALIS

AU CHAT NOIR

UNE

CERVOISE

MES

GENTILSHOMMES







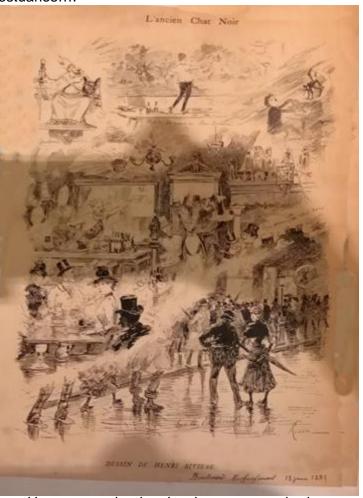
**El antiguo Chat Noir**, revista Le Chat Noir, 13-06-1885. Fotograbado.



En el mismo panel nos encontramos estos grabados de gatos callejeros.

#### **Cartel Le Chat Noir**

Este primer local del Le Chat Noir, pronto se quedó pequeño, todo el mundo quería visitarlo, y apenas cabían 30/40 personas. Su socio fundador, Rodolphe Salís, lo mudó a un local muchísimo más grande, a otra calle, a un edificio que tenía tres plantas, incluía restaurante, un taller de pintura, un pequeño cenáculo para declamar poesía, vestuarios....



Hay una serie de planchas para grabados, que se utilizaron realmente en estas revistas.

Al tener mucho éxito, el propietario decidió exportarlo fuera de París, e incluso fuera del país, a Bélgica y a Rusia, en un teatrillo ambulante.

Hay cuatro carteles del que consideramos el padre del cartelismo Jules Chéret, (1836 1932), ya que elevó a una obra de arte, un simple trozo de papel, están dispuestas al modo al que lo estaba imprimiendo.

Ambassadeurs: Aristide Bruant, 1892. Henri de Toulouse-Lautrec, Litografía

Colección particular, cortesía de Galerie Documents, Paris reacio para promocionar la actuación de Bruant en el exclusivo café concierto Ambassadeurs del centro de Paris, aquí Lautrec representa al cantante con sus emblemáticos pañuelo rojo y capa y sombrero negros, delante de un fondo con la silueta de un gánster de Montmartre, que simboliza la temática de sus duras canciones callejeras.

### Baile en el Moulin Rouge, 1889

Nuestro guía nos habla del cabaret "Quatre Arts", ("Cuatro Artes"), como son la Pintura, la Escultura, la Arquitectura, y los Grabados, muy cerca del Moulin Rouge, y tomaba el nombre de una especie de desfile, o fiesta primaveral, que celebraban los alumnos en París de estas cuatro artes; es interesante el muro gigantesco que existía dentro del Quatre Arts, y donde los artistas que quisieran podían exponer su obra, de manera libre, supieran o no el arte.

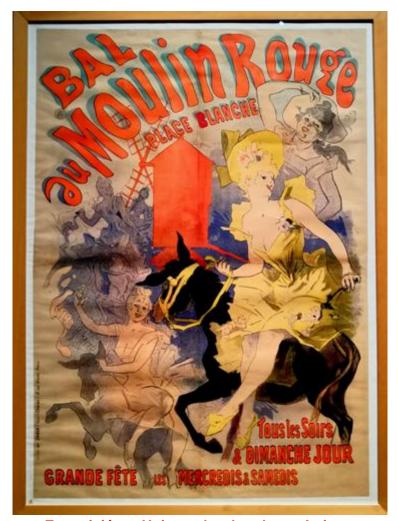
En estos cabarets se reunían los llamados artistas incoherentes.



Exposición Universal de los Artistas incoherentes, Jules Chéret, 1889/ cartel, Litografía

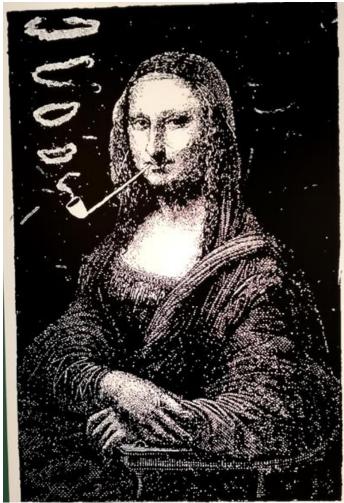
Estos artistas incoherentes, recibían la visita de numerosas personalidades, políticos e incluso artistas reconocidos como Manet o Renoir, pintores impresionistas.

Estos artistas incoherentes tomaron como nota común la comedia, la crítica, lo satírico, era un arte que parecía ridículo muchas veces, y que se reía de lo que se veía entonces.



Exposición Universal de los Artistas incoherentes, Jules Chéret, 1889/ cartel, Litografía Émile Cohl, Henri Patrice Dillon, Henri Gray, Henri Pille

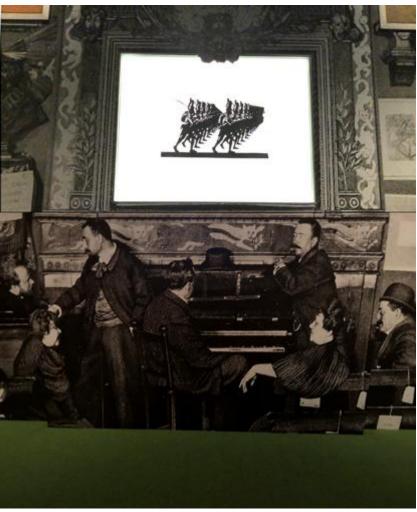




Reunión de intelectuales en el Quatre Arts



Aquí estamos viendo a La Mona Lisa, con una pipa; ¿a quien se le va a ocurrir modificar un icono como este?, solo a estos artistas incoherentes. Lo importante es que estos artistas estaban sentando las bases de lo que va a venir en el siglo XX, con movimientos tan importantes como dadaísmo, surrealismo, o como el arte conceptual.



Caricatura de Henri de Toulouse Lautrec enfrente del Moulin Rouge, Ferdinand Bac, 1890.

En una carta de 1886 dirigida a su madre, Toulouse Lautrec escribía "me estoy divirtiendo mucho últimamente aquí en el Chat Noir. Montamos una orquesta e hicimos bailar a las gentes. Fue divertidísimo...". Lautrec y Ferdinand eran clientes asiduos del Chat Noir; Lautrec vivía a cuatro pasos de la Chat Noir. En 1893 le encargaron el diseño de la portada de la canción *Camont Malade* de Eugène Lemercié, una burla de la débil presidencia de Camont.

Nos recuerda que la mayoría de los carteles expuestos son litografía, es decir planchas de metal o piedra llamada matriz.

En esta época hubo un señor que inventó una nueva técnica, que consistía en fotografiar los originales de una obra, y esos negativos se revelaban en las planchas, que era sometida a unos ácidos para

darles el relieve a las formas, que se van a entintar, y que ya así, se pasan al papel; este proceso abarató hasta diez veces la forma que hasta entonces se usaba. Hay un grabado de una pintura de

Pablo Ruiz Picasso, una bailarina de cancán.

Estos artistas rechazaban para exponer sus obras, a los grandes: museos, salones, o exposiciones, que tenían, lo que pudiéramos llamar, el arte académico y oficial; crearon unos salones aparte, como este: Salón des Cent (salón de los cientos), donde, de alguna manera totalmente libre, exponían un centenar de artistas y lo que estamos viendo son los carteles anunciadores de las mismas. Simbólicamente representa a un soldado por su poder militar, aunque también podría representar a un artista clásico, que a regañadientes está pagando un franco para entrar en esa exposición y ver a estos nuevos artistas.



Sin sacrificar sus intenciones estéticas ni sus temas, la creación de carteles proporcionó a Lautrec su primer gran éxito, que le llegó con la publicación en diciembre de 1891 de su primer cartel que presentó su obra a todo color a un público numeroso y receptivo. Podría ser esto lo que le convenció de que la pintura debía tener un papel secundario en su arte e inspiró al joven artista a implicarse de forma más activa en la creación de grabados per se...

Este dinámico cartel representa a los populares bailarines Mes Renaudin, a quien llamaban Valentin le Désossé (Valentin el Deshuesado), en primer término, y Louise Weber, apodada La Goulue (la Glotona), bailando el cancán en la sala de baile Moulin Rouge, abierta en Paris en 1889 en la Place Blanche de Montmartre. Lautrec enfatiza el provocativo y desvergonzado erotismo de



Otro cartel con claras influencias japonesas, utilizando las tintas claras..

Moulin Rouge, la Goulue, Henri de Toulouse Lautrec, 1891, Litografía, Colección particular, cortesía de Galerie Documents, Paris



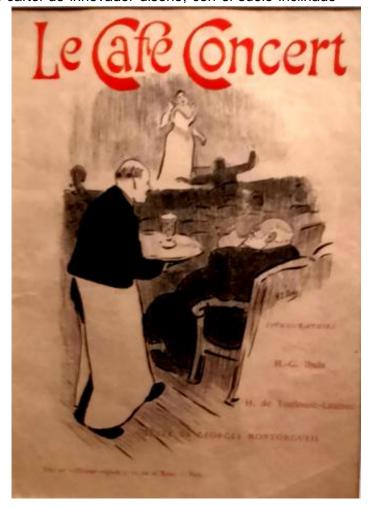
la actuación de La Goulue centrando nuestra atención en su ropa interior y en la parte baja de su espalda. La composición plana y abstracta de su cartel de innovador diseño, con el suelo inclinado

hacia arriba y las figuras silueteadas al fondo, se inspira tanto en los grabados japoneses como en el teatro de sombras de Le Chat Noir que Lautrec conocía tan bien Lautrec incluye también imágenes de personas de su propia esfera social. Las manchas amarillas simbolizan los focos de luz que había en el salón.

Entre las siluetas, de izquierda a derecha, están representados: el primo de Lautrec, Gabriel de Tapié de Céleyran (primero por la izquierda), gane Avrit (con un gran sombrero), el inglés William Warrener (con sombrero de copa) y Misia Natanson (con sombrero de plumas).

Abandonamos los carteles, para adentrarnos en el mundo de los cafés y de los cafés conciertos. Los cafés eran unas simples tabernas, a las que se le añadían un gran escenario y se convertían en un café concierto, que podrían acoger entre 400 y 1.500 personas

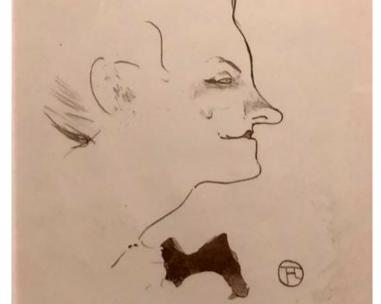
Solo recordar que Toulouse Lautrec, era un hombre muy curioso, media 1.52 m, de altura, debido a una enfermedad que tuvo de pequeño, y que afectaba al desarrollo de los huesos; entre mayo de 1878 y agosto de 1879 sufrió dos fracturas en los fémures de ambas piernas, que le impidieron crecer más. Iba siempre con su



bombín, y era una persona súper simpática y jovial. Tanto se insertó en el barrio de Montmartre, que se

le consideraba el "Cronista de la Belle Époque". Él firmaba sus obras con círculo un en el cual insertaba sus iniciales. como en esta obra: la H, la T, y la L.





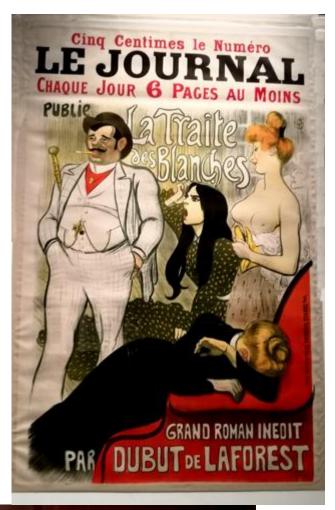
Dos amigos (mujer y gato negro), Adolphe Léon Willette, c 1881. Oleo sobre lienzo.

En este punto nos recuerda el cartel que hemos puesto en la página 4 de este artista Aristide Bruant, realizado por Henri de Toulouse-Lautrec.

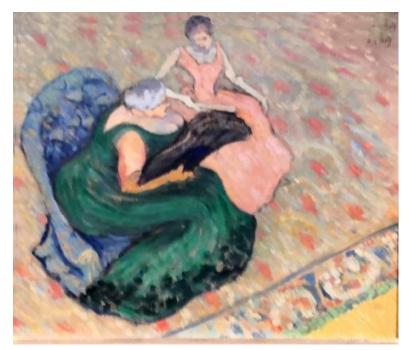
Pasamos a otra sala, donde el tema es el teatro, la danza y el circo. Había tres circos el circo de invierno, el de verano, y el circo Fernand que podía acoger a cerca de 1.500 personas. La burguesía iba al circo a ver "milagros" como consideraban a los acróbatas y a los payasos, a los domadores de animales: "milagreros". Hay un álbum de veintidós láminas, de las cuales seis pertenecen a Toulouse-Lautrec hechas con tiza, con lápices de colores, con nos dan unas tonalidades impresionantes, mucho más desenfadadas.

Pasamos ya a la última sala, dedicada a los artistas, a esas bailarinas, y sus protectores, como este cartel, que claramente está anunciando una novela: "La trata de blancas", es decir prostitución; vemos a unas artistas desnudas, (algo indecoroso para un artista clásico), llorando. En definitiva es la hipocresía.

Estos son **programas de mano** de las obras que se interpretaban en el café concierto; y empiezan a aparecer personajes que hasta ahora no se había hecho, como cantantes, payasos, propietarios de estos establecimientos, prostitutas...







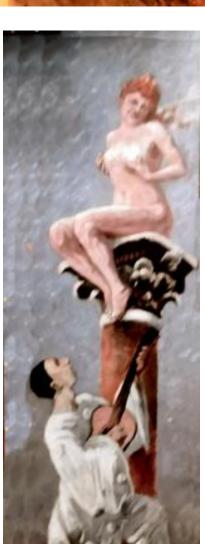
Madre moderna, Henri-Gabriel Ibels 1893. Oleo sobre lienzo

Loïe Fulle (vestido naranja en el primero y vestido amarillo en el segundo), Charle Maurin, c. 1195. Pastel y carboncillo sobre papel. Tras debutar en el Folies Bergère en 1892, la bailarina americana Loïe Fulle se convirtió en musa de numerosos artistas, como Chéret, Toulouse-Lautrec, Steinlen, De Groux, y el escultor Pierre Roche, En su exótica y conocida danza Serpentine hacía ondear su vestido, largo y vaporoso, con ayuda de unos largos bastones para sugerir el movimiento de una

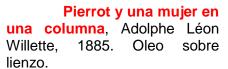




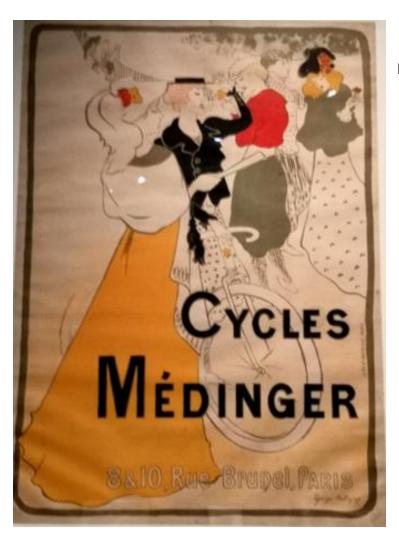
mariposa, Su baile producía formas movimientos abstractos bajo una luz de colores parpadeante. La utilización de la luz y el color en sus actuaciones fue equivalente teatral de la paleta post impresionista.



La bella judía sale de compras, en la revista Le Rire. Hermann-Paul, 23.05.1896 Acuarela y tinta sobre papel







Estudio para el cartel de Moulin de la Galette, Auguste Roedel 1894. Láoiz sobre papel



Cartel para la exposición H.G. Ibels, Adolphe Léon Willette 1894



Mujer con pájaros o La mujer-flor, Georges de Feure, c 1893. Acuarela sobre papel.

CON ESTO DIMOS POR TERMINADA LA VISITA