

Una breve historia del cartel

Cheret y el nacimiento del cartel

Aunque la litografía fue inventada en 1798 por [Aloys Senefelder](#), esta técnica era al principio demasiado lenta y costosa para la producción de los carteles. La mayoría de los carteles eran producidos en bloques de madera (xilografía) o grabados del metal con poco color o diseño.

El desarrollo del proceso litográfico de tres colores de Cheret abrió una brecha que permitió que los artistas alcanzaran cada color del arco iris con tan sólo tres piedras -generalmente rojas, amarillas y azul - impresas en un registro cuidadoso.

Aunque el proceso era difícil, el resultado era una intensidad notable del color y textura, con sublimación de las transparencias y los matices imposibles en otros medios (incluso hoy día). Esta capacidad de combinar palabra e imagen en un formato tan atractivo y económico, finalmente hizo al cartel litográfico, una innovación de gran alcance. Comenzando en 1870 en París, se convirtió en el medio dominante de la comunicación de masa en las ciudades de Europa y América. Las calles de París, de Milán y de Berlín fueron transformadas rápidamente en la "galería de arte de la calle," entrando de lleno en la edad moderna de la publicidad.

La Belle Epoque

Durante el 1890, En plena belle Epoque en Francia, la afición por el cartel estaba en plena floración. En 1891, el primer cartel de Toulouse-Lautrec's, "Moulin Rouge", elevó el estado del cartel al la categoría de arte. Las exposiciones, los expositores y los distribuidores del cartel proliferaron, satisfaciendo la demanda del público por el cartel. Al comienzo de la década, el distribuidor parisino pionero Sagot numeró 2200 carteles en su catálogo de las ventas.

International Workshop | Talleres De Arte
Of Arts In Spain | Contemporáneo

II TALLERES DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CÓRDOBA

27 de junio a 8 de julio de 2005

Talleres de Pintura, Escultura e Instalación, NT/Internet, Serigrafía y Video
Tienes hasta el 30 de mayo para solicitar tu beca. [Infórmate](#)

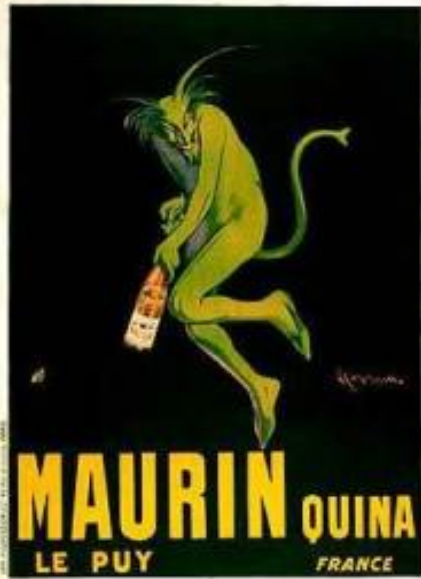
En 1894, [Alphonse Mucha](#) (1860-1939), un funcionario checo residente en París, creó la primera obra maestra del cartel de Art Nouveau. El estilo florido, adornado fue llevado prácticamente durante la noche cuando Mucha fue presionado para producir un cartel para Sarah Bernhardt, la brillante actriz que había tomado París. Llevando influencias de los Pre-Rafaelistas, y del arte bizantino, este estilo dominó la escena parisina en los diez años próximos y se convertiría en el movimiento decorativo internacional principal del arte hasta Primera Guerra Mundial.

La belle Epoque fuera de París

El cartel tomó lentamente el asimiento en otros países en el 1880s, pero aceleró durante el belle Epoque. En cada país, el cartel vino a la delantera celebrar a las instituciones culturales únicas de la sociedad. En Francia, el culto del café (ajenjo (absenta) incluyendo y otros productos alcohólicos) era omnipresente; en Italia la ópera y la manera; en España las corridas de toros y los festivales; en la literatura y los productos de Holanda para el hogar; en las ferias comerciales y los compartimientos de Alemania, en los diarios literarios de Gran Bretaña y de América y el circo.

Las primeras demostraciones del cartel fueron llevadas a cabo en Gran Bretaña e Italia en 1894, Alemania en 1896, y Rusia en 1897. La demostración más importante del cartel siempre, a muchos observadores, fue llevada a cabo en Reims, Francia en 1896 y ofreció los 1.690 carteles increíbles dispuestos por el país.

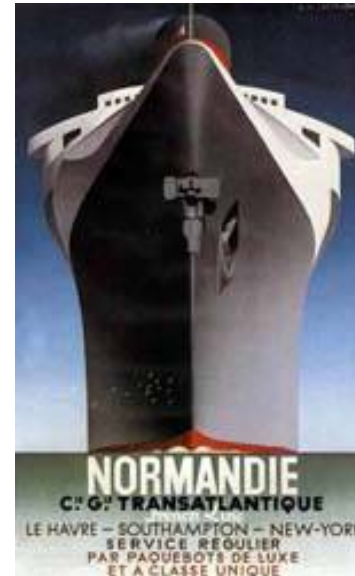
A pesar del cruce, los estilos nacionales distintivos llegaron a ser más evidentes mientras que progresó el belle Epoque. Los carteles holandeses fueron marcados por el alojamiento y el orderliness; Carteles italianos por su drama y escala magnífica; Carteles alemanes para su franqueza y medievalismo. La influencia todo-de gran alcance de Francia había encontrado un contrapeso. Nouveau continuó después de acabado el siglo, aunque perdió mucho de su dinamismo con la imitación y la repetición. La muerte de Toulouse-Lautrec en 1901 y del abandono del arte del cartel por Mucha y Cheret -ambos dieron vuelta a la pintura- a dejó un vacío en Francia en el nuevo siglo. Este fue llenada por un joven caricaturista italiano llamado Leonetto Cappiello, que llegó en París en 1898.

Influenciado fuertemente por Cheret y Toulouse-Lautrec, Cappiello rechazó el detalle quisquilloso del arte Nouveau. En lugar él se centró en crear una imagen simple, a menudo chistoso o extraño, que capturaría inmediatamente la atención y la imaginación del espectador en un bulevar ocupado. Su 1906 cartel del ajeno de Maurin Quina, diablo verde dañoso en un fondo negro con el deletreado simple del bloque, marcó la maduración de un estilo que dominaría arte parisiense del cartel hasta el primer cartel de Deco de arte de Cassandre en 1923. Esta capacidad de crear una identidad de la marca de fábrica estableció Cappiello como el padre de la publicidad moderna. Es autor entre otros famosos carteles, de los de Cinzano.

Mientras tanto, los artistas que trabajaban en la escuela de Glasgow de Escocia, la Secesión de Viena de Austria, y Deutscher Werkbund de Alemania también transformaban el espíritu modernista temprano de Nouveau del arte. Estas escuelas rechazaron el ornamentation curvilíneo en favor de una estructura rectilínea y geométrica basada en functionalism.

Una consecuencia dominante de estos esfuerzos modernistas era el "Plakatstil" alemán(1906 – 1918), o el "Poster Style", que fue comenzado en 1905por Lucien Bernhard en Berlín. Para una competición del cartel patrocinada por los fósforos de

Preister él tomó el acercamiento de la novela de dibujar dos fósforos grandes y de escribir la marca sobre ellos en letras limpias, en negrilla. La simplicidad rígida del diseño lo ganó la competición. Bernhard minimalized naturalism y el énfasis en colores y formas planos hizo su trabajo el paso siguiente hacia crear un extracto - y moderno - lengua visual.

Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique

S ignificó un nuevo papel del cartel: propaganda. De hecho, la guerra llevada en la campaña publicitaria más grande hasta la fecha, crítica a las necesidades de comunicación del tiempo de guerra de cada combatiente - de recaudar el dinero, a soldados de reclutamiento y de alzar los esfuerzos voluntarios, a estimular la producción y a provocar ultraje en las atrocidades enemigas. América solamente produjo cerca de 2.500 diseños y aproximadamente 20 millones de carteles - casi 1 del cartel para cada 4 ciudadanos - en poco más de 2 años.

Las lecciones de la publicidad americana brillante en WWI no fueron perdidas en los bolsheviks, que dieron vuelta al arte del cartel al triunfo de la ayuda a su guerra civil contra los blancos. Lenin y sus seguidores demostrados ser los amos pioneros de la propaganda moderna, y el cartel se convirtieron en una arma cuál sería utilizado a través del siglo en guerras calientes y frías por todas partes.

Entre las guerras mundiales: Modernismo y Art-Deco

Después de la Primera Guerra Mundial, inspiración orgánica de Nouveau del arte parecía inaplicable en una sociedad cada vez más industrial. Las nuevas realidades fueron expresadas mejor en los movimientos modernos del arte del cubismo, de Futurismo, de Dada y del expressionismo, que tendrían una influencia profunda en diseño gráfico.

En la Unión Soviética, el movimiento Constructivista tomó el liderazgo en el ` 20s con la meta de crear a una nueva sociedad tecnológica. El edificio en el movimiento de Suprematist de Kasimir Malevich (la consecuencia rusa de Cubo-Futurism), el Constructivists desarrolló un estilo del "agitational" de la composición, marcado por las diagonales, photomontage y color fuertes. Conducido por El Lissitzky, Alexander Rodchenko, Gustav Klutis, y Stenberg, el trabajo del Constructivists tendría un impacto importante en diseño occidental, sobre todo a través del Bauhaus y del movimiento de de Stijl.

Esta lengua científica del diseño fue popularizada en un nuevo movimiento decorativo internacional llamado arte Deco. En este estilo de la edad de la máquina, la energía y la velocidad se convirtieron en los temas primarios. Las formas fueron simplificadas y aerodinamizadas, y los tipos de letra curvados fueron substituidos por los lisos, angulares. El arte Deco demostró una variedad amplia de influencias gráficas, de los movimientos modernos del arte del cubismo, de Futurismo y de Dada; a los avances del diseño de la Secesión de Viena, de Plakatstil, y del Constructivismo ruso; al arte exótico de Persia, de Egipto, y de África.

El arte Deco del término se deriva de la exposición de los "artes decorativos" de 1925 en París, que demostró ser un escaparate espectacular para el estilo. En París, el estilo del caricature de Cappiello llevó a las imágenes geométricas, intelectuales de A.M. Cassandre, que popularizaron las técnicas del cepillo del aire que prestaron una máquina - como superficie a sus imágenes. Sus carteles elevados los revestimientos marinos de Normandie, de Statendam y de Atlantique se convirtieron en iconos de la edad industrial.

Arte Deco, como el arte Nouveau antes de él, se extiende rápidamente a través de Europa. Los artistas Federico Seneca y Giuseppe Riccobaldi en Italia, Ludwig Hohlwein en Alemania, Pieter Hofman en Holanda, Otto Morach y Herbert Matter en Suiza, E. McKnight Kauffer en Inglaterra, y Francisco Gali en España.

Segunda Guerra Mundial y el final de la litografía de piedra El cartel jugó otra vez un papel grande de la comunicación en la Segunda Guerra Mundial, pero este vez que compartió el proyector con otros medios, principalmente la radio y la impresión. Por este tiempo, la mayoría de los carteles fueron impresos usando la técnica de offset, que dio lugar al patrón familiar del punto considerado en periódicos y compartimientos. El uso de la fotografía en carteles, comenzado en la Soviet-unio'n en los años 20, llegó a ser tan común ahora como la ilustración. Después de la guerra, el cartel declinó más lejos en la mayoría de los países mientras que la televisión se convirtió en un competidor adicional.

El último resplandor de la edad clásica del cartel litográfico ocurrió en Suiza, en donde el gobierno promovió pesadamente la industria de impresión y la excelencia del cartel. El establecimiento de un tamaño estándar del cartel y de un sistema nacional del quiosco en 1914 era una ayuda adicional.

Abrogando al sentido suizo de la precisión, del estilo que se convirtió durante WWII y los primeros años 50 en Basilea eran el "Sachplakat", o del "Object Poster Style". Convirtiendo la fabricación de objetos diarios en iconos gigantes, sus raíces van de nuevo al Plakatstil de Lucian Bernhard y el movimiento surrealista. El estilo dependió del suizo espectacular que imprimía para crear sus efectos maravillosos del oeil del trompe. La elegancia visual fue emparejada a menudo por humor apacible. Con el final de la impresión litográfica en el ` 50s, Leupin, Brun y los otros artistas de Basilea Sachplakat dieron vuelta a un estilo chistoso menos confiado sobre el color y las texturas ricos de la impresión litográfica.

La subida de la edad de la posguerra de la información

La dominación de Suiza del campo del cartel continuó creciendo en los últimos años '50 con el desarrollo de un nuevo estilo gráfico que tenía raíces en el Bauhaus. Debido a su confianza fuerte en elementos tipográficos en negro y blanco, el nuevo estilo vino ser conocido como el estilo tipográfico internacional (International Typographic Style). Refinado en las escuelas del diseño en Zurich y Basilea, el estilo utilizó una rejilla matemática, reglas gráficas terminantes y una fotografía negra y blanca para proporcionar una estructura clara y lógica. Se convirtió en el estilo gráfico predominante del diseño en el mundo en el ` 70s, y continúa ejerciendo su influencia hoy.

El nuevo estilo fue satisfecho perfectamente al mercado de la posguerra cada vez más global. El problema suizo de la lengua (tres idiomas importantes en un país pequeño) se convirtió en un problema mundial, y allí era una necesidad fuerte de la claridad en palabra y símbolo. Las corporaciones necesitaron la identificación internacional, y acontecimientos globales tales como las Olimpiadas llamadas para las soluciones universales que el estilo tipográfico podría proporcionar.

En el mismo tiempo, un acercamiento relajado y más intuitivo tomó el asimiento en varios países, lo más notablemente posible los ESTADOS UNIDOS y la Polonia. Philip Meggs utiliza la imagen conceptual del término del paraguas para describir un nuevo estilo de la ilustración, uno que pidió prestado libremente de Surrealism, de arte pop y de expressionism. Un ejemplo famoso era el relleno de registro 1967 del álbum de Bob Dylan de Milton Glaser. Glaser cristalizó el mensaje countercultural del músico retratando su pelo largo como un arco iris rico de fluir agita. (el cartel de Glaser anticiparía una manía psychedelic breve pero espectacular del cartel en los ESTADOS UNIDOS, que recordaron los excesos florales del arte Nouveau, las imágenes diferidas que pulsaban del De Op-Arte, y las yuxtaposiciones extrañas de Surrealism).

"Glaser's Push Pin Studio" fue emparejado en creatividad por una escuela dinámica del arte del cartel en Polonia del ` 50s a través del ` 80s. La escuela polaca se sabía para una variedad wrenching sardonic y de la tripa de Surrealism en promover el teatro Estado-controlado y las organizaciones culturales. Otros amos de la imagen conceptual incluyen a Armando Testa en Italia, Gunter Rambow de Alemania, y Nicolas Troxler de Suiza.

Poste-Modernism y la era del ordenador

El estilo tipográfico internacional comenzó a perder su energía en el `70s y el ` temprano 80s. muchos lo criticó para ser frío, formal y dogmático. Un profesor joven en Basilea, Wolfgang Weingart condujo la rebelión del palacio que llevó en el estilo gráfico predominante de hoy conocido libremente como diseño Post-Moderno. Weingart experimentó con la impresión offset para producir los carteles que aparecían complejos y caóticos, juguetones y espontáneos -- todos en contraste rígido a las enseñanzas de sus ancianos. La liberación de Weingart de la tipografía era una fundación importante para varios nuevos estilos, de Memphis y de Retro, a los avances ahora que eran hechos en gráficos de computadora.

El papel y el aspecto del cartel ha cambiado continuamente el excedente el último siglo para resolver las necesidades que cambiaban de la sociedad. Aunque su papel es menos central que era hace 100 años, el cartel se desarrollará más lejos como la computadora y la www revolucionan la manera que nos comunicamos en el siglo XXI.

Traducido de: <http://www.internationalposter.com/intro.cfm>

<http://www.ugt.es/ugtpordentro/guerracivil/carteles.htm> El cartel en la Guerra Civil.

<http://www.nodo50.org/fimpv/carteles.htm> Carteles republicanos

<http://carteles.metropoliglobal.com/4indices.php> Carteles de Cine

<http://perso.wanadoo.es/euskosoft/carteles/carteles.htm> Más carteles de cine

<http://www.cubacine.cu/cinemat/afiches.html> Carteles de Cine cubano

<http://www.navalur.com/sanFermines/historico/> Los Carteles de San Fermín

<http://www.mesames.net/uv/cas/abre.asp?pag=coleccion> Carteles españoles comentados y biografías de artistas

http://www.dgt.es/educacionvial/HistoricoCarteles_.html > Corta pero muy interesante colección de carteles de tráfico

[← Atrás](#)

[^ Arriba](#)

© 2004 ENCICLOGRÁFICA es una iniciativa de SITOgraphics S.L. / [Aviso legal](#) / [correo electrónico](#)