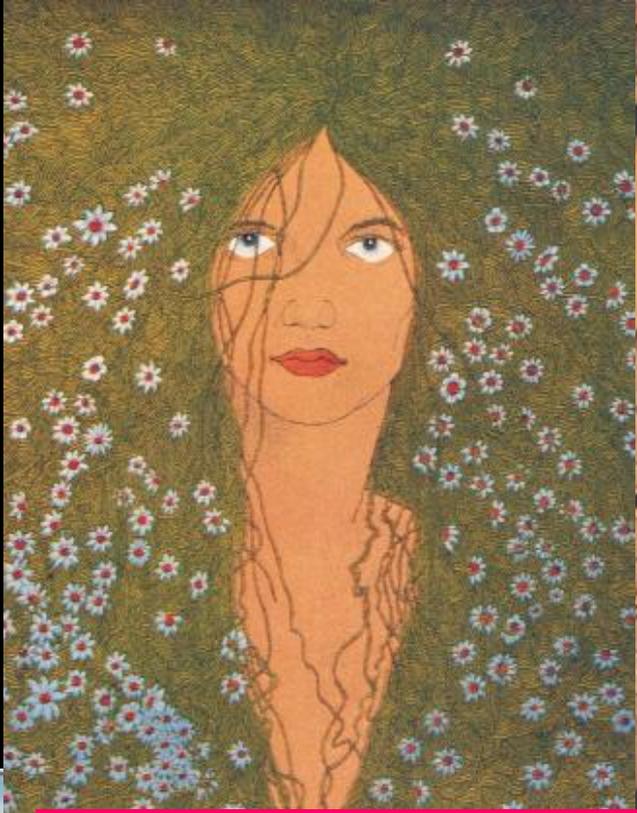
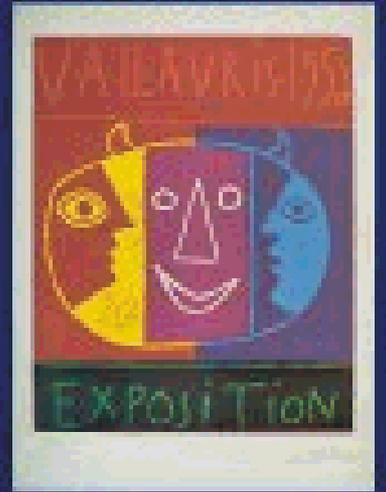

MR. JONES MR. SMITH

PICASSO

L'art des affiches

Die Plakatkunst

Conception

The Art of the Poster

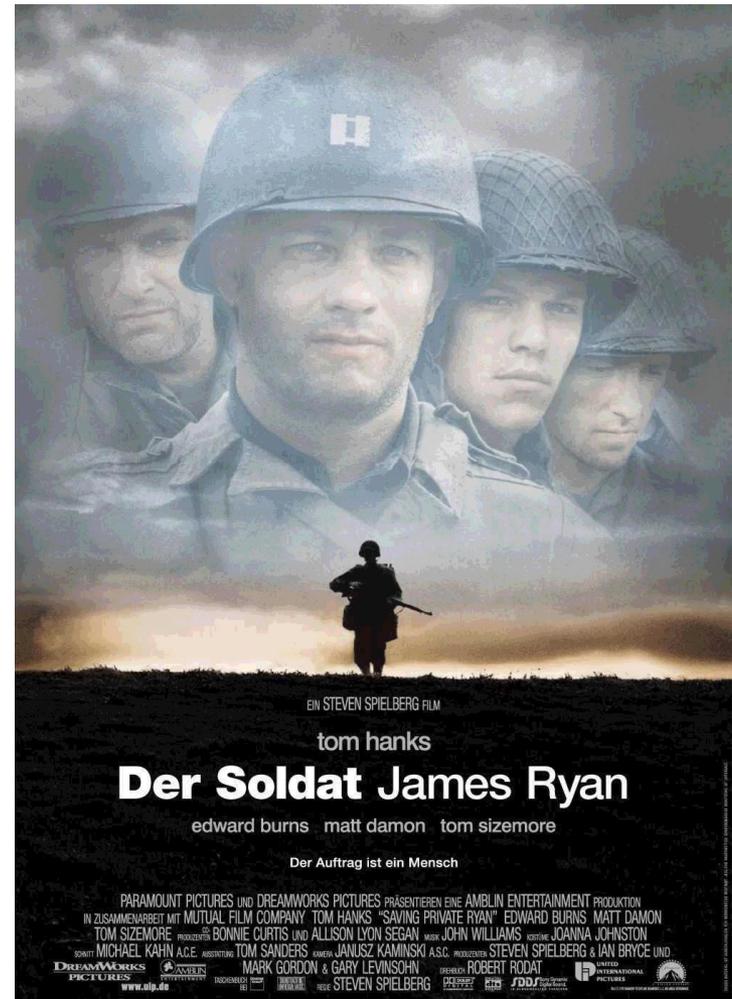
El Cartel Historia

El Cartel - Historia

Historia.

El Cartel (afiche se deriva del término francés “affiche” y “poster” es el término original en inglés), a diferencia del aviso o anuncio, presupone un concepto moderno de “público” y de “espacio publico”. En tanto el aviso o anuncio es un elemento pasivo que requiere que el espectador se detenga ante él para leer su mensaje, el cartel reclama su atención a distancia.

El Cartel - Historia

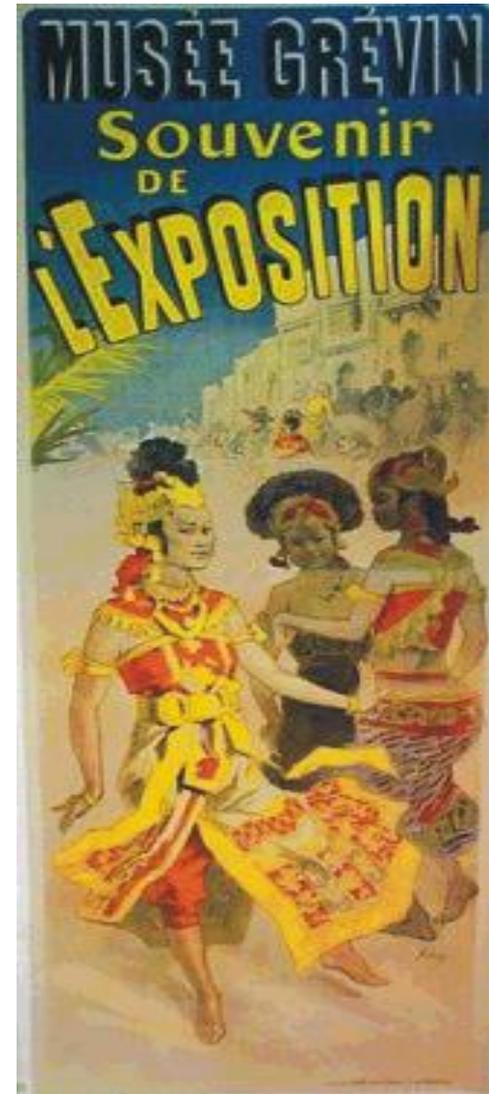
La historia del cartelismo es evolutiva. Los anuncios públicos tienen una larga historia cuyos orígenes se remontan a la Antigüedad. No obstante, es más realista iniciar este estudio de la evolución con un ejemplo más reciente, como el primer anuncio impreso aparecido en Inglaterra, obra de William Caxton. En el siglo XVII, se prohibió en Francia colocar anuncios sin permiso previo. En 1715 encontramos una pintura anunciando sombrillas plegables, y en 1800 aparece Bonne Bierre de Mars, representando parejas de jóvenes que beben en una posada, ambos casos en Francia.

Esta ilustración pertenece al libro *The Game and Playe of the Chesse*. Realizado en colaboración con el tipógrafo Colard Mansion, fue uno de los primeros ejemplares en salir de la imprenta de William Caxton alrededor del 1475.

El Cartel - Historia

Pero estos dos ejemplos no eran mayor que la página de un libro. Hay que esperar a 1869, cuando empiezan a aparecer los carteles de Chéret (1836 – 1933), para encontrar un pequeño anuncio de este tipo en el que apunta ya el diseño nuevo y sobrio que será después la característica esencial del cartel. Chéret empezó a producir en París carteles litográficos en color con su propia prensa. La forma del cartel que ha llegado a nosotros data de estos años y se debe a la coincidencia de dos factores: ciertas mejoras técnicas en la impresión litográfica y la presencia del propio Chéret.

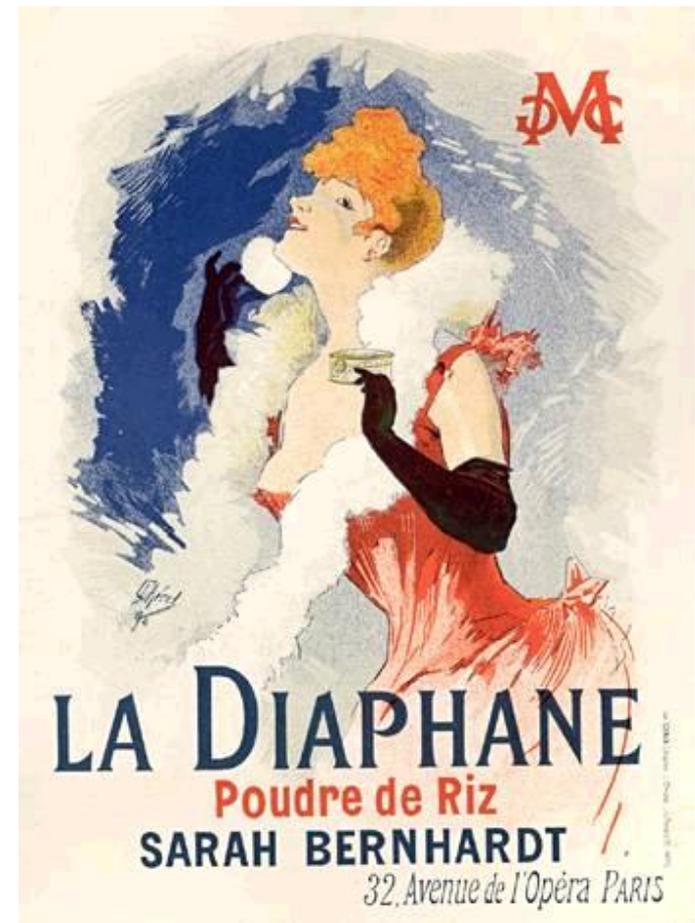
El Cartel - Historia

La litografía no era un procedimiento nuevo; lo había inventado Alois Senefelder en Austria en 1798, aunque su método se perfeccionó después.

Hacia 1848 era posible ya imprimir hojas a razón de 10.000 por hora.

En 1858 Chéret realizó su primer diseño litográfico en color pero su verdadero aporte a la historia del cartel se inició con su regreso a París tras una estancia de siete años en Inglaterra; fue entonces cuando empezó a realizar carteles con una maquinaria inglesa nueva, basada en los diseños de Senefelder.

Desde entonces, la litografía se había utilizado en general simplemente como un procedimiento para reproducir otras formas de expresión artística.

El Cartel - Historia

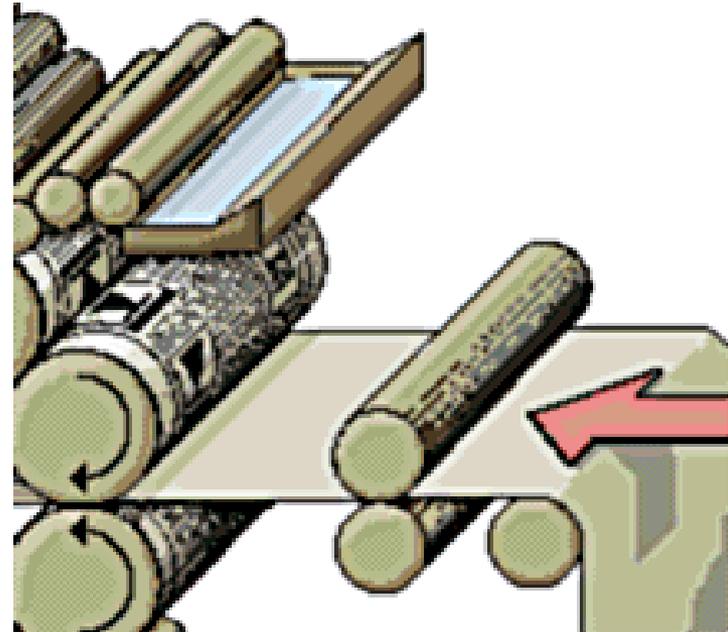
Chéret le dio dinámica al cartel utilizando el color negro, que rebordeaba sus figuras y en especial el tipo de mujer joven que creó y que pronto se convirtió en representativo de todo un concepto popular de la misma durante las dos últimas décadas del siglo XIX, del mismo modo que otros lo han hecho en épocas posteriores.

El artista francés Jules Chéret revolucionó el arte del cartelismo durante la segunda mitad del siglo XIX al dar un papel preponderante a la ilustración por encima del texto. Esta fotografía reproduce la imagen que ideó para la marca de polvos faciales *La Diaphane*. Diseñado en 1890, participa de la estética estilizada y decorativa del arte de finales de siglo.

El Cartel - Historia

Litografía

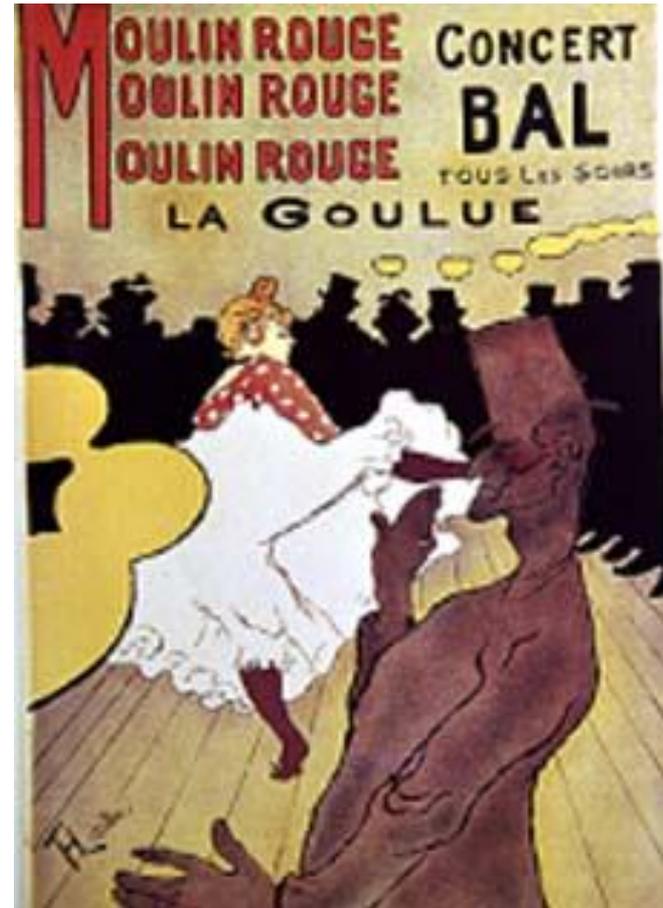

Offset

A menudo tomaba más de una semana completar un solo cartel. Entonces se acostumbraba imprimir entre 500 y 1000 carteles, aunque los que hoy se venden nunca fueron expuestos. Los que no se utilizaban eran almacenados con los lito-impresores, razón por la cual hoy se encuentran en una condición casi perfecta.

El Cartel - Historia

Continuando con este relato, a finales del siglo XIX y el comienzo del XX el cartel celebró su época dorada. Bajo las manos maestras de Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre Bonard, Alphonse Mucha y Theophile Steinlen. Esta forma de publicidad encontró un nuevo estatus como arte innovativo, que permitía la distribución masiva de imágenes particulares creadas por un artista.

1889 Inauguraciom Moulin Rouge

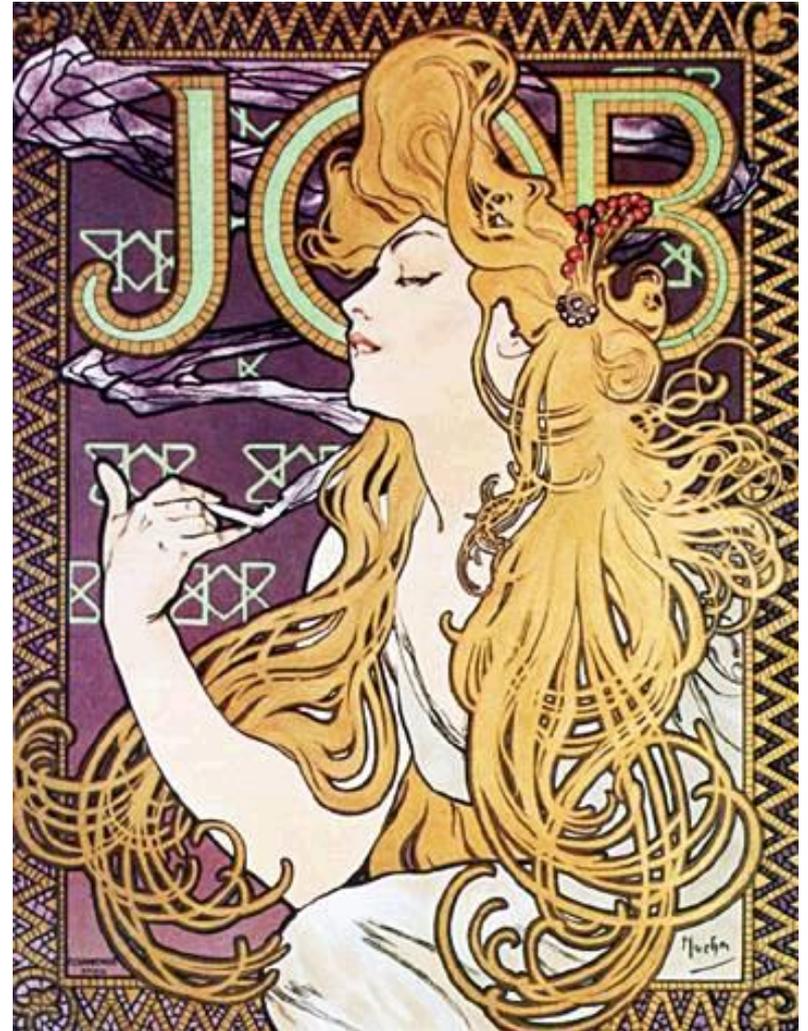
El Cartel - Historia

Toulouse-Lautrec, uno de los cartelistas más destacados del siglo XIX, introdujo importantes cambios en su contenido y en su estilo artístico. Abandonó el impresionismo lírico de los estilos precedentes para utilizar grandes zonas de colores lisos, técnica tomada de los grabados japoneses.

El Cartel - Historia

Los representantes del Art Nouveau introdujeron un estilo pictórico alternativo al de Toulouse-Lautrec, creando carteles de imágenes exóticas y estilizadas por medio de líneas fluidas y de elegantes formas alargadas. Entre los artistas de carteles estilo Art Nouveau más representativos se encuentran el inglés Aubrey Beardsley, el francés nacido en Checoslovaquia Alphonse Mucha.

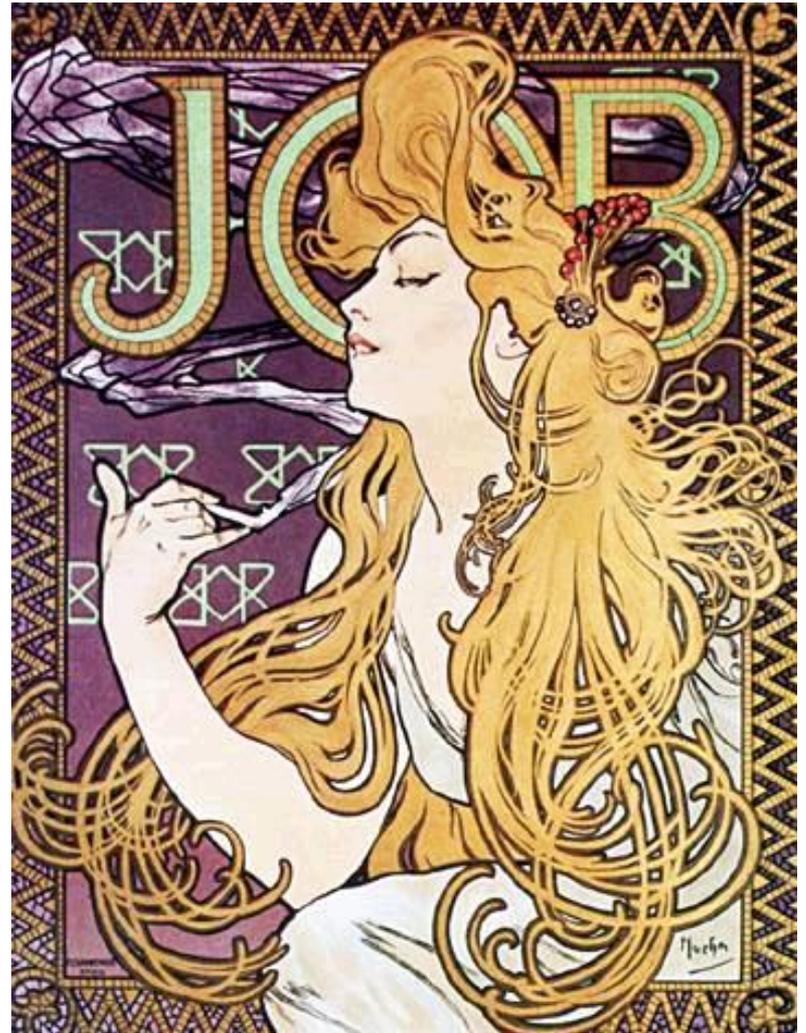

Alphonse Mucha

El Cartel - Historia

Alphonse Mucha (1860-1939), pintor y cartelista checo, fue uno de los artistas más destacados del periodo Art Nouveau. Sus diseños se caracterizan por las líneas sinuosas, los arabescos, flores de tallos finos y retorcidos, mujeres de largas y sueltas cabelleras y profusión de sedosos pliegues.

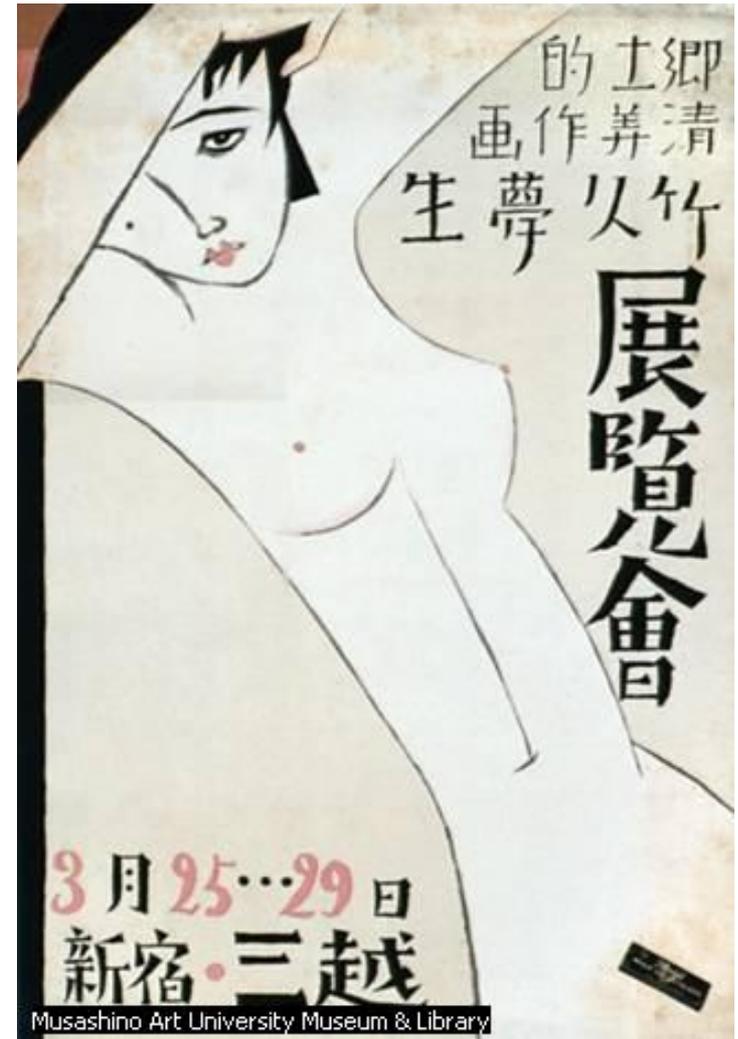
Este cartel, diseñado para la marca de papeles de fumar *Job*, presenta las típicas formas de ese estilo.

El Cartel - Historia

Sin ser un artista muy prolífico, Bonnard introdujo una importante innovación en esta modalidad artística. En un cartel anunciador del periódico *La Revue Blanche*, realizado en 1894, utilizó el texto como parte integral de la ilustración, entrelazando las letras con el dibujo y empleando como fondo palabras en caracteres muy pequeños.

Este nuevo estilo ejerció un efecto vigorizante sobre el posterior diseño de carteles que duró hasta bien entrado el siglo XX.

Cartel Japonés

El Cartel - Historia

En el primer cuarto del siglo XX, los diseños ilustrados fueron reemplazados por temas intrépidos que reflejaban las formas fluidas de los artistas Art Deco. Brillantes exponentes como A.M. Cassandre combinaron la simpleza geométrica con el arte figurativo para crear formas reconocibles con chispa natural.

El Cartel - Historia

El distrito histórico de Art Déco está situado en el extremo sur de Miami Beach, Florida. Este estilo de diseño, que se caracteriza por sus elegantes líneas geométricas y formas estilizadas, proliferó en el área de Miami durante el desarrollo económico que tuvo lugar durante las décadas de 1920 y 1930. Este distrito histórico se compone de más de 800 edificios de la época, muchos de los cuales se restauraron gracias a las inversiones privadas realizadas en la década de 1970.

El edificio Chrysler (1930) de Nueva York se considera la obra arquitectónica más destacada del Art Déco. Proyectado por William van Allen, está inspirado en las imágenes maquinistas de los pintores futuristas. Este rascacielos, coronado por una pirámide metálica escalonada, alcanza una altura de 255 m y fue el edificio más alto del mundo hasta la construcción del Empire State.

El Cartel - Historia

Con el estallido de la I Guerra Mundial en 1914, el arte del cartel experimentó un cambio radical. Los pósters pasaron a ser instrumentos de propaganda y se utilizaron también para llamar a filas y para vender bonos de guerra. Comparándolos con los estilos anteriores, resultaban artísticamente toscos, pero con un mensaje contundente.

Este póster de James Montgomery Flagg se utilizó en Estados Unidos para reclutar hombres durante la I Guerra Mundial. Muestra al personaje del tío Sam, símbolo popular del gobierno estadounidense, y la frase "Te necesito", inspirados en un cartel británico que mostraba a lord Kitchener en la misma postura.

El Cartel - Historia

Durante las décadas de 1920 y 1930, los carteles reflejaron numerosísimas influencias: cubismo, surrealismo, dadaísmo y Art Déco, entre otras. Entre los artistas del género se encontraban los franceses Cassandre (nombre profesional de Adolphe Mouron, 1901-1968) y Jean Carlu, y el estadounidense E. McKnight Kauffer

En *El beso* (1907-1908, Österreichische Galerie, Viena) Gustav Klimt refleja un breve momento de pasión entre dos personas. El erotismo y la desesperación son características estilísticas de la secesión vienesa, movimiento artístico que buscó expresar las preocupaciones y las emociones del hombre de su época.

El Cartel - Historia

Durante esos años se generalizaron dos nuevos tipos de cartel, el de cine y el de viajes. El éxito alcanzado por el cine mudo y, después de 1929, por el cine sonoro, acarrió un enorme aumento en la producción de carteles cinematográficos.

La quimera del oro (1925), protagonizada por Charlie Chaplin, es una de las más famosas películas del cine mudo. Charlot, el personaje creado por Chaplin, es transportado a Alaska, donde encuentra mil dificultades que él soluciona de una manera singular. En esta escena, Chaplin aparece junto a Georgia Hale.

El Cartel - Historia

En los años veinte y treinta alcanzaron también gran importancia los carteles no comerciales realizados por artistas, sobre todo en Alemania y en Rusia.

El fotomontaje es una de las técnicas más empleadas en el diseño de carteles, especialmente durante las primeras décadas del siglo XX, años en los que tendencias artísticas como el constructivismo ejercieron gran influencia en este arte. En este ejemplo, diseñado por Gustav Klucis en 1930, la composición en diagonal y la utilización de motivos figurativos para obtener imágenes casi abstractas son típicas de este movimiento de origen ruso.

El Cartel - Historia

La escuela alemana de la Bauhaus, en Weimar, Dessau y Berlín, fue la pionera en crear nuevas formas de arte gráfico, integrando el texto del póster en el dibujo y utilizando, en algunos casos, las palabras o las letras para componer todo el dibujo.

El concepto arquitectónico de Walter Gropius no sólo se aprecia en sus grandes edificios públicos, como el Museo de la Bauhaus en Berlín que muestra la fotografía, sino también en las obras de menor escala. Fue uno de los maestros pioneros en el empleo de los nuevos materiales industriales, en especial del acero laminado, el hormigón armado y el vidrio plano en grandes dimensiones.

El Cartel - Historia

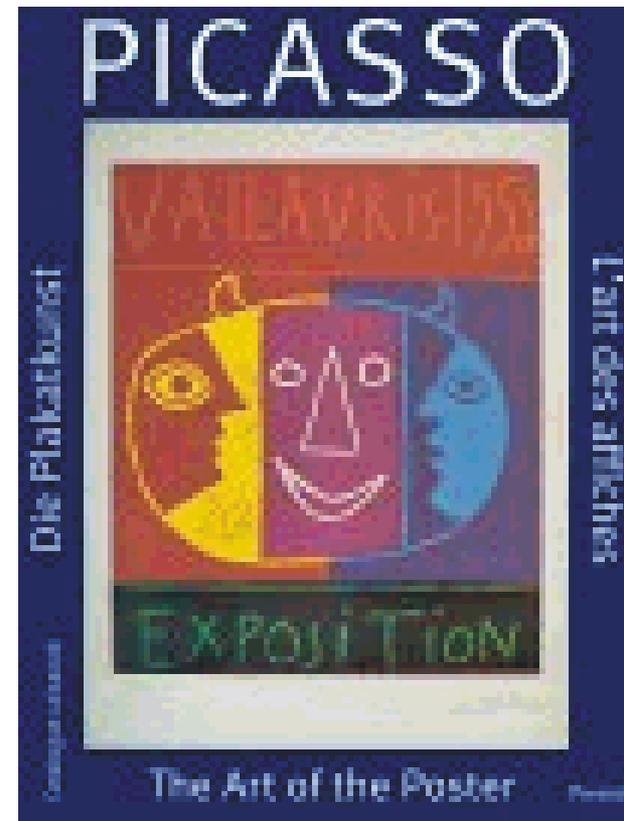
Marcel Breuer inventó desde su taller de acero en la Bauhaus las sillas de tubo metálico curvado, un nuevo tipo de mueble adecuado para la producción industrial y que aprovecha de forma admirable la elasticidad del material.

Este sillón fue diseñado en 1965 por Warren Platner para la Compañía Knoll de Nueva York. Está realizado con alambres de acero bronceado y nilón y continúa la concepción de diseño establecida por innovadores de la Bauhaus como Marcel Breuer y Ludwig Mies van der Rohe.

El Cartel - Historia

En los carteles de la posguerra se adaptaron y refinaron las tendencias anteriores. Pintores como los españoles Pablo Picasso y Salvador Dalí, el francés Henri Matisse, el suizo Max Bill y el estadounidense Roy Lichtenstein, realizaron carteles, de la misma forma que los artistas gráficos de Estados Unidos Peter Max, Milton Glaser y Tomi Ungerer. En Latinoamérica destaca la escuela cubana, que desarrolló un estilo propio, encabezado por el diseñador gráfico Félix Beltrán.

El Cartel - Historia

Resumiendo mucho, podemos decir que el arte simbolista afectó al diseño de carteles reintroduciendo en él la iconografía como elemento pictórico. Los artistas utilizaban las retorcidas configuraciones lineales y los contornos amorfos para describir tanto lo sagrado como lo profano. Las imágenes que podían expresar, en términos equivalentes, la pasión y las excitaciones estaban cargadas de referencias clásicas o religiosas pues así lo exigía una sociedad que necesitaba enmascarar sus sentimientos.

El pintor francés Pierre Puvis de Chavannes se alejó del realismo imperante en su época y eligió temas alegóricos y clásicos para plasmarlos en sus obras. *El sueño*, pintado en 1883, se encuentra en el Museo de Orsay en París, Francia.

El Cartel - Historia

Igualmente encontramos carteles Hippies, los diseñadores del cartel hippy recurren mucho al pasado, resucitan esa búsqueda de cualidades espirituales. Las largas túnicas, las barbas, el viento, las drogas y el unisexo son expresiones tan simbolistas como hippies.

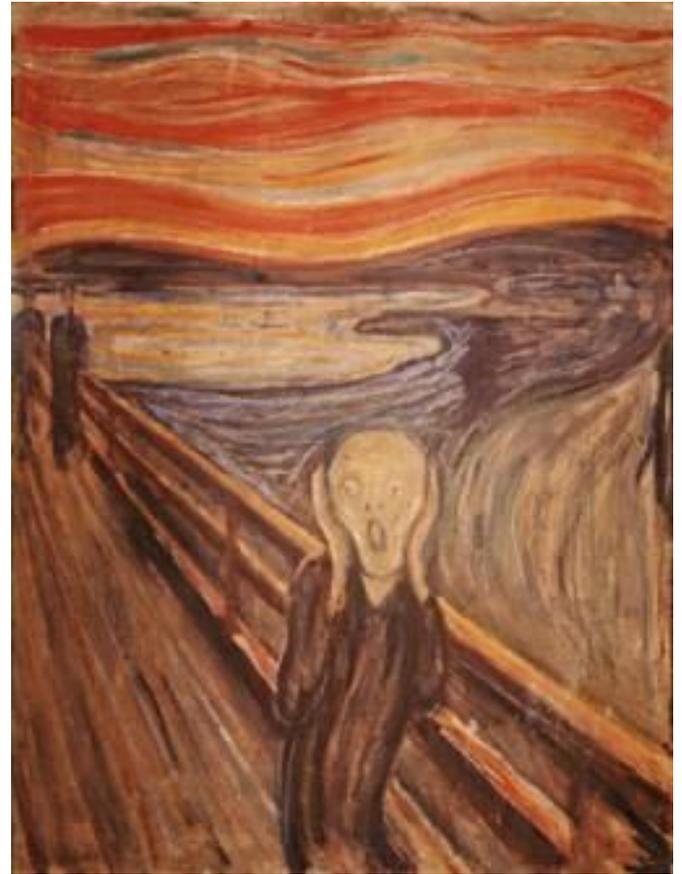

El grupo de rock británico Pink Floyd, compuesto por Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason y Rick Wright, se constituyó en Londres en 1965. En 1968, el guitarrista David Gilmour se unió a la banda y Barret la abandonó poco tiempo después. Uno de sus principales éxitos fue el álbum *Dark Side of the Moon*, publicado en 1973, que se mantuvo durante quince años entre los 200 discos más vendidos del mundo.

El Cartel - Historia

El cartel y los movimientos artísticos de vanguardia van a estar ligados hasta nuestros días. Los carteles del modernismo influenciados por la Bauhaus con artistas como Laslo Moholy- Nagy y Man Ray entre otros, de allí surgieron carteles bellamente decorados.

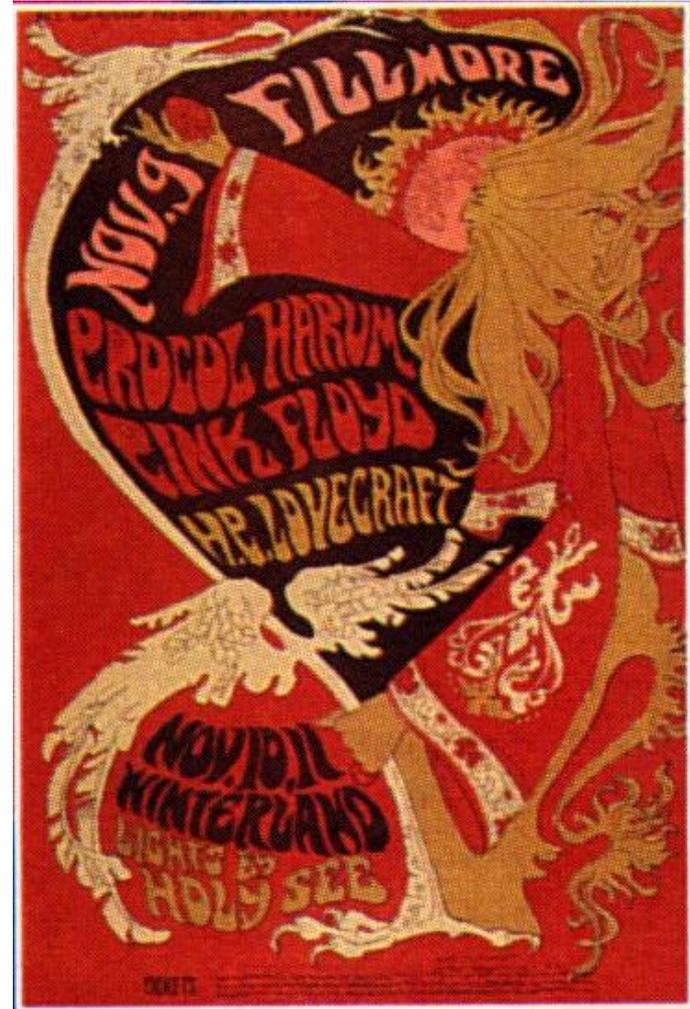
Posteriormente vendrían carteles Expresionistas, con todo el dolor de la primera y segunda guerra mundial.

El grito (1893) de Edvard Munch se considera el primer cuadro expresionista. Aunque el pintor noruego no militó en las filas de este movimiento, está considerado como su principal precursor por la capacidad para retratar los conflictos internos de sus personajes.

El Cartel - Historia

Luego vendrían los carteles Realistas, Surrealistas, carteles políticos, de revolución y guerra. Llegándose a aplicar a estos últimos toda la técnica tanto de impresión como fotográfica.

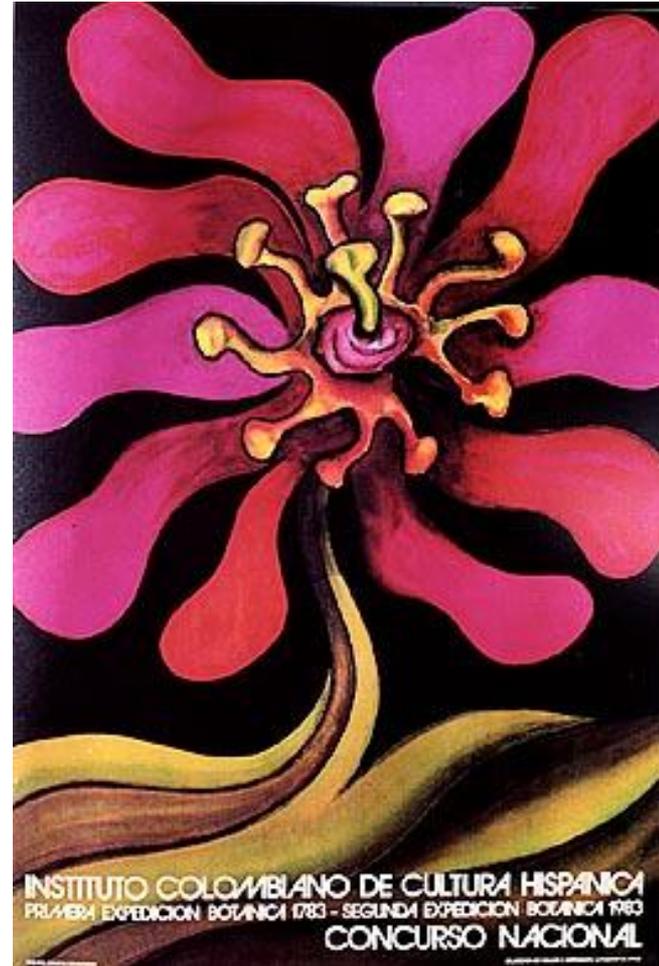
El Cartel - Historia

Y para terminar habría que nombrar los carteles del Pop Art y los carteles llevados a su máxima consecuencia como fueron los carteles tridimensionales.

El Cartel - Historia

La calidad técnica de las artes gráficas ha alcanzado notable desarrollo en nuestro país, lo cual ha llevado a la industria editorial gracias al concurso de diseñadores e ilustradores que se destacan, tal es el caso de [Carlos Duque](#) y Martha Granados entre otros a niveles cada día más satisfactorios y de mayor especialización. Se ha evolucionado notablemente en el aspecto estético del diseño gráfico, en el cual sin embargo, es demasiado notoria aún la influencia de tendencias extranjeras que debilita el esfuerzo necesario para el logro de una expresión más auténtica, más original.

Martha Granados

El Cartel - Historia

Han sido por ejemplo muy bien caracterizados los carteles cubanos después de la revolución y daría para profundizar ampliamente, su papel en la “formación de un hombre nuevo” en ese país. De modo similar ha logrado en Puerto Rico una gran tradición el cartel cultural. Es necesario entonces por parte de los artistas lograr características originales y reconocibles.

La población cubana está constituida por hombres y mujeres pertenecientes a diferentes grupos étnicos, la mayoría descendientes de los esclavos africanos y de los colonizadores españoles. En esta imagen se puede observar a un grupo de ciudadanos cubanos en La Habana durante el funeral en memoria de Ernesto Che Guevara, uno de los principales dirigentes de la Revolución Cubana que murió en Bolivia en 1967 cuando comandaba un grupo guerrillero (integrado por campesinos y mineros) contrario al gobierno militar. Sus restos fueron trasladados a Cuba, donde fue enterrado en 1997.

El Cartel - Historia

Las funciones del afiche

1.- La función de la información

forma parte de una red de comunicaciones que relaciona un emisor con un receptor (el individuo) con vista a llevar un conocimiento y su objetivo a modificar su comportamiento.

2.- La función de persuasión

Lo que propone el afiche, es un repertorio de los significados ideales y emotivos de un producto, que introducen en la persona sentimientos complejos como: deseo de compra, confianza en la marca, originalidad o imagen satisfactoria.

3.- La función económica

el afiche tiene que hacer vender un producto

El Cartel - Historia

Las funciones del afiche

4.- La función de seguridad

El universo creado por la publicidad es un universo estable y seguro...

5.- La función educadora

La imagen por su contacto inmediato y totalizador respecto al receptor implica una nueva estructuración de sus hábitos sensitivos y cognitivos; constituye de hecho, un proceso de educación.

6.- La función ambiental

El afiche hoy en día es un elemento del escenario urbano.

7.- La función estética

El afiche constituye un medio plástico que puede contener un elevado valor estético

El Cartel - Historia

8.- La función creativa

El creador tiene que recurrir a las innovaciones constantemente, del grafismo de la psicología, de las técnicas (nuevos procedimientos de impresión, materiales (backline, gigantografía).

El afiche es un gran crisol en el que se funde arte, ciencia y técnica propiciando muchas veces un alto nivel creativo

El Cartel - Historia

1982 Afiche para la campaña electoral de **Luis Carlos Galán**. Diseño: Carlos Duque, Procesos Creativos. Se convertiría en una de las más importantes imágenes del diseño gráfico colombiano.

1988 Gráfica OP 88: **Carlos Duque se muestra**.

En el MAM de Bogotá se concentra la obra de Carlos Duque que es reconocido por la versatilidad de su obra: diseño de importantes marcas, fotografía e imagen pública y publicidad política. Separado de Procesos Creativos, se constituirá en Arte y Cía. y luego en Duque y Asociados, agencia publicitaria que mantendrá una gran síntesis gráfica, formas libres con clara tendencia al cuidado tipográfico y a la reelaboración de imágenes populares en su producción.

