

Cartel

FABIOLA BAHENA JIMENEZ

Red Tercer Milenio

CARTEL

CARTEL

FABIOLA BAHENA JIMENEZ

RED TERCER MILENIO

AVISO LEGAL

Derechos Reservados © 2012, por RED TERCER MILENIO S.C.

Viveros de Asís 96, Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, C.P. 54080, Estado de México.

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio, sin la autorización por escrito del titular de los derechos.

Datos para catalogación bibliográfica

Fabiola Bahena Jiménez

Cartel

ISBN 978-607-733-092-9

Primera edición: 2012

DIRECTORIO

José Luis García Luna Martínez
Director General

Jesús Andrés Carranza Castellanos
Director Corporativo de Administración

Rafael Campos Hernández
Director Académico Corporativo

Héctor Raúl Gutiérrez Zamora Ferreira
Director Corporativo de Finanzas

Bárbara Jean Mair Rowberry
Directora Corporativa de Operaciones

Alejandro Pérez Ruiz
Director Corporativo de Expansión y Proyectos

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
MAPA CONCEPTUAL	6
UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN AL CARTEL	7
MAPA CONCEPTUAL	9
INTRODUCCIÓN	10
1.1 HISTORIA DEL CARTEL Y DEFINICIÓN	11
1.2 HISTORIA DEL AFICHE	18
Actividades de aprendizaje	20
1.3 CARTELES DE TOULOUSE- LAUTREC	21
Actividades de aprendizaje	26
1.4 CARTELES DE RAMÓN CASAS	27
Actividades de aprendizaje	30
1.5 CARTELES PABLO PICASSO	32
Actividades de aprendizaje	37
1.6 CARTELES DE GEORGES BRAQUE	38
Actividades de aprendizaje	43
1.7 CARTELES VASILY KANDISKY	44
Actividades de aprendizaje	48
1.8 CARTELES PAUL COLIN	49
Actividades de aprendizaje	52

1.9 LA CORRIENTE DEL DADAISMO EN LOS CARTELES	53
Actividades de aprendizaje	57
1.10 LA CORRIENTE DEL CUBISMO EN LOS CARTELES	58
Actividades de aprendizaje	62
1.11 LA CORRIENTE DEL SURREALISMO EN LOS CARTELES	63
Actividades de aprendizaje	82
1.12 LA CORRIENTE DEL IMPRESIONISMO EN LOS CARTELES	83
Actividades de aprendizaje	88
1.13 LA CORRIENTE DEL POP ART EN LOS CARTELES	89
Actividades de aprendizaje	97
1.14 LA CORRIENTE DEL ART NOUVEAU EN LOS CARTELES	98
Actividades de aprendizaje	106
AUTOEVALUACIÓN	107
UNIDAD 2 EL CARTEL Y SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	112
MAPA CONCEPTUAL	113
INTRODUCCIÓN	114
2.1 IMAGEN	115
Actividades de aprendizaje	118
2.2 TIPOGRAFÍA	119
Actividades de aprendizaje	120
2.3 FORMATO Y TAMAÑO	121

Actividades de aprendizaje	123
2.4 CARACTERÍSTICA EMOTIVAS DEL CARTEL	124
Actividades de aprendizaje	126
AUTOEVALUACIÓN	127
UNIDAD 3 CLASIFICACIÓN DEL CARTEL	129
MAPA CONCEPTUAL	130
INTRODUCCIÓN	131
3.1 CARTELES PREVENTIVOS	132
Actividades de aprendizaje	134
3.2 CARTELES INFORMATIVOS	135
Actividades de aprendizaje	137
3.3 CARTELES FORMATIVOS	138
Actividades de aprendizaje	139
AUTOEVALUACIÓN	140
BIBLIOGRAFÍA	142
GLOSARIO	144

INTRODUCCIÓN

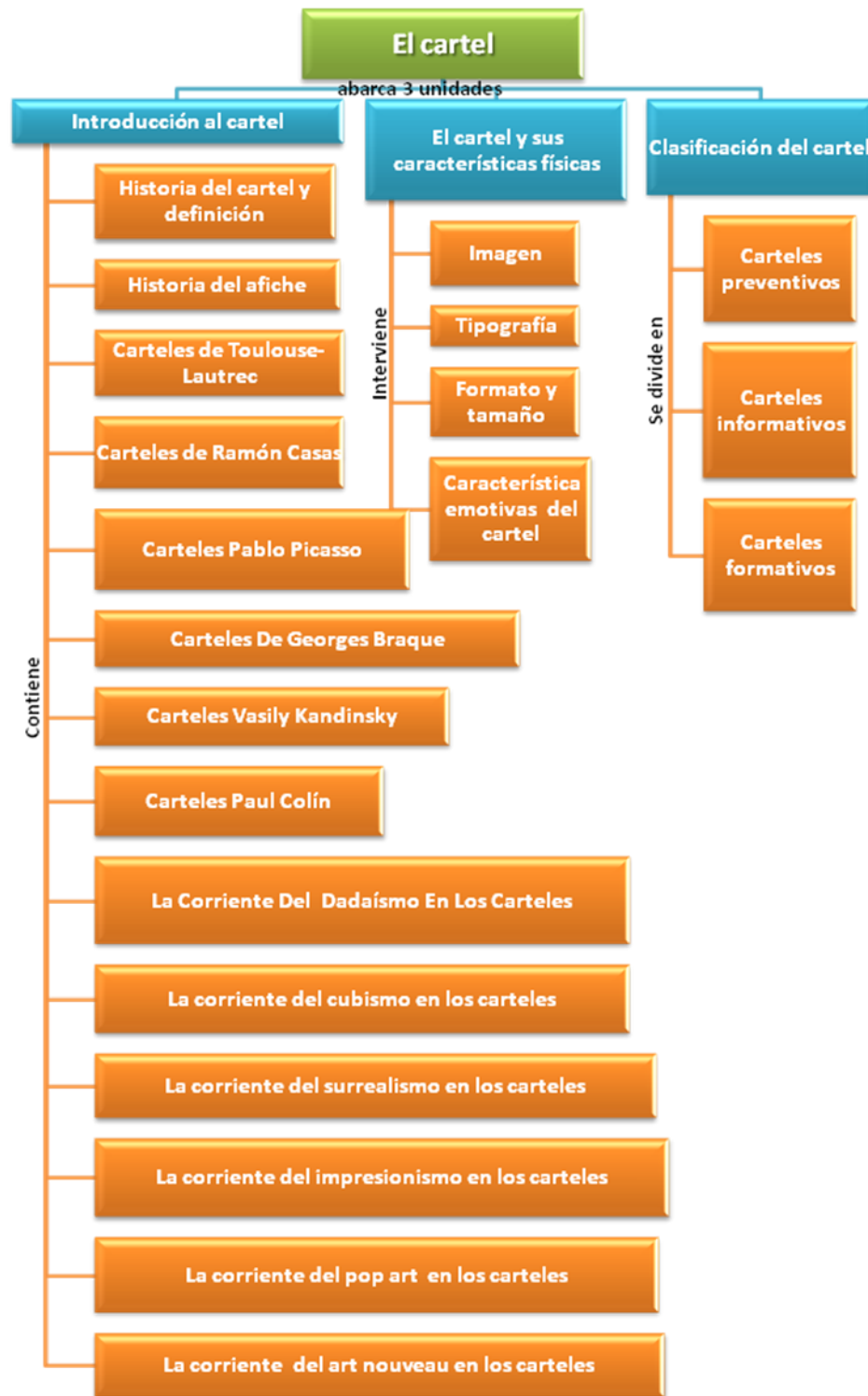
La época actual se ha caracterizado por la utilización sin precedentes de la imagen; con los avances tecnológicos se han desarrollado como nunca los medios masivos, lo cual ha generado un crecimiento de lo publicitario en el mercado.

Un aspecto importante de la comunicación, en general, y de lo visual, en particular, es la gran responsabilidad social que conlleva todo lo relacionado con lo esto, lo cual implica que los emisores de mensajes deben crear imágenes certeras y objetivas.

El cartel tal y como lo conocemos ahora es producto de un proceso insertado en la evolución de la cultura. Puede afirmarse que el cartel es en sí un medio popular por su proyección y que al contar con una amplia comunicación se hace más accesible al público, pero se debe saber diferenciar una idea nueva con un mensaje claro, directo y positivo, de una imagen tendenciosa y complaciente, aunque esté bien hecha, la cual, lejos ser una contribución al diseño gráfico, forma parte de la abundante contaminación visual de la sociedad moderna.

MAPA CONCEPTUAL

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN AL CARTEL

OBJETIVO

El estudiante reconocerá y describirá las características del cartel a partir de los principales representantes del género y de estilos en el *cartelismo*.

TEMARIO

MAPA CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

1.1 HISTORIA DEL CARTEL Y DEFINICIÓN

1.2 HISTORIA DEL AFICHE

Actividades de aprendizaje

1.3 CARTELES DE TOULOUSE- LAUTREC

Actividades de aprendizaje

1.4 CARTELES DE RAMÓN CASAS

Actividades de aprendizaje

1.5 CARTELES PABLO PICASSO

Actividades de aprendizaje

1.6 CARTELES DE GEORGES BRAQUE

Actividades de aprendizaje

1.7 CARTELES VASILY KANDISKY

Actividades de aprendizaje

1.8 CARTELES PAUL COLIN

Actividades de aprendizaje

1.9 LA CORRIENTE DEL DADAISMO EN LOS CARTELES

Actividades de aprendizaje

1.10 LA CORRIENTE DEL CUBISMO EN LOS CARTELES

Actividades de aprendizaje

1.11 LA CORRIENTE DEL SURREALISMO EN LOS CARTELES

Actividades de aprendizaje

1.12 LA CORRIENTE DEL IMPRESIONISMO EN LOS CARTELES

Actividades de aprendizaje

1.13 LA CORRIENTE DEL POP ART EN LOS CARTELES

Actividades de aprendizaje

1.14 LA CORRIENTE DEL ART NOUVEAU EN LOS CARTELES

Actividades de aprendizaje

AUTOEVALUACIÓN

MAPA CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

“Todo tiene relación con todo”, a partir de esta afirmación podemos abordar el tema del cartel bajo la visión psicológica de Maslow, importante teórico humanista-existencialista, que planteó en su *Teoría sobre la motivación humana* (1943), una jerarquización de necesidades y una definición de la necesidad estética del hombre, la cual la define como la unificación de la necesidad del orden, la necesidad de la simetría y la necesidad de cierre.

Estética, una de las más elevadas necesidades del hombre, que se satisface, a través de diseñar, hacer y vivir en alrededores hermosos y circunstancias agradables, que a su vez favorece el desarrollo de las personas y es detonante de que la persona pase, de un estado, a otro, de nivel superior, apoya directamente a satisfacer la necesidad humana de trascendencia.

Aunado a lo anterior, el ser humano tiene otra gran necesidad, la de la comunicación, así pues podemos afirmar que el cartel tiene la virtud de cubrir y unificar la necesidad social de comunicación, la necesidad social de vivir rodeado de lugares estéticos, y la necesidad de trascender.

Por ello es importante conocer el origen y evolución del cartel con un enfoque artístico a través de su historia, estudiando a sus representantes; conociendo sintéticamente las fases de la vida de cada uno de ellos, las características de su obra, las diferentes corrientes artísticas en las que incursionó durante su periodo productivo artístico, su obra, así como el significado, el origen, características, importancia en el mundo publicitario y los seguidores de las principales corrientes artísticas en el mundo del cartel.

1.1 HISTORIA DEL CARTEL Y DEFINICIÓN

El origen de los carteles se puede ubicar en dos épocas distantes y determinadas por la finalidad para la cual fue diseñado.

Por primera vez nacen para avisar, informar o anunciar a la sociedad en el siglo xv, como consecuencia de la invención de la imprenta, donde su principal característica es la carencia de ilustración. Aquello que se ilustraba, era a través de la técnica del grabado, hecho que provocaba que su producción fuera muy compleja y difícil para la época.

<http://3.amazonaws.com/akpoecan/deciv/files/litografija.jpg>
LITOGRAFIA.

La llamada era moderna del cartel surge a la par de la invención de la litografía, dos años antes de 1800, con las aportaciones y diseños de Chéret, que “aseguró incluso que para él, los carteles no eran necesariamente una buena forma de publicidad pero que, en cambio, eran excelentes murales”.¹

A partir de esto, su finalidad se amplía, además de avisar, informar y anunciar, se suma el propósito de publicitar para modificar la respuesta de los consumidores frente a un producto, provocando el consumo del producto.²

¹ Barnicoat, J., *Los carteles su historia y su lenguaje*, p.6.

² Barnicoat, J., *op. cit.*, p.7.

<http://us.123rf.com/400wm/400/400/Rarelink/Rarelink0702/Rarelink070200014/782731.jpg>

Durante este periodo, el cartel está impregnado de las leyes y cánones de las bellas artes academicistas, plasmadas en un pliego de papel u otro material imprimible de gran formato con la característica de ser producido en grandes cantidades para bajar los costos, para exhibirse en público. Debido a la influencia de la evolución industrial de la época con la división del trabajo.

La división del trabajo también se instala en la producción del cartel, el primer ejemplo lo encontramos con Alphonse Mucha que a partir de 1897 industrializó su producción tomando como base un conjunto de ayudantes, con la finalidad de atender las necesidades crecientes de la demanda.

<http://picturesofwar.files.wordpress.com/2008/10/propaganda-2g-mundial1.jpg>

El siguiente hecho importante que influyeron notablemente el desarrollo y evolución del cartel fue la primera Guerra Mundial, este acontecimiento añadió nuevas funciones al cartel: adoctrinar y movilizar masas, alcanzando niveles altos de patriotismo, y se utilizaba como un medio muy eficaz para descalificar al enemigo de guerra.

Por su importancia se le llamó *cartelismo político*, que continuó de manera intensa su desarrollo en la Unión Soviética debido a la manifestación de este estilo de cartelismo como un fenómeno social de alto impacto; se reguló y limitó en 1931, denominándosele “realismo socialista”.

La época de la revolución del cartelismo se da a inicios de la década de 1920, en ese tiempo, el diseño y elaboración dejan de ser exclusivo de los pintores de la época para pasar a ser la obra de los nuevos *diseñadores gráficos*, profesionales incipientes de las artes aplicadas, esto hecho permite arrancarle al cartel su característica de producto artístico y convertirlo en un medio técnico de comunicación. Este enfoque se enriqueció con los conocimientos psicológicos de la percepción provenientes de la corriente Gestalt, el psicoanálisis de Freud y la comunicación de masas.

<http://www.flyingsnail.com/Dahbud/images/doccam2.jpg>

En la década de 1930 se adicionan los estudios de marketing para orientar los hábitos de consumo de los ciudadanos, moviendo emociones a partir de necesidades detectadas para persuadir al consumidor a la compra mediante nuevas formas de reproducción fotomecánica de imágenes. Con ellos se propició que el cartel se convirtiera en un instrumento de marketing.

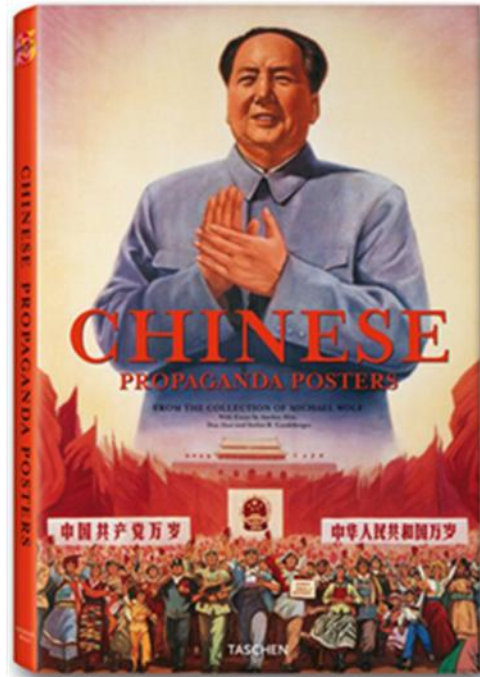

<http://img2.allposters.com/images/CART/M690.jpg>

La época entre el periodo anterior y la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por la gran influencia de la propaganda nacionalista proveniente de la Primera Guerra Mundial, que se convirtió en el culto al líder providencial del movimiento, trasladando la majestuosidad del pensamiento nacionalista a la de exhibir los rostros del líder por medio de fotografías gigantes. Como ejemplo, se tiene a Mussolini, Stalin, Franco o Mao Tse-Tung.

http://www.elpais.com/recorte/20081123elpdmgre_p_6/LC0340/les/Cartel_retrato_frases_Stalin_colocado_Puerta_Sol.jpg

<http://www.manuelcheca.com/wp-content/uploads/2009/07/mao.jpg>

La Segunda Guerra Mundial marco, indeleblemente, el desarrollo e importancia del cartel como una herramienta de comunicación y adoctrinamiento de la sociedad; los acontecimiento llevaron a la utilización de manera más eficaz de la radio y el cine, posteriormente la televisión, por ser los mayores canales publicitarios de la sociedad de consumo. Desplazando con ello al cartel clásico.

Cartel Aliado

<http://oyse.com/plea.com/wp-content/uploads/2009/09/Carte-Aliado-contra-el-Nazismo.jpg>

El cartelismo europeo es considerado como el precursor de la cinematografía, como ejemplo de ello se tiene la obra del francés Cassandre, su trabajo se caracteriza por la secuencia de imágenes con una dinámica narrativa.

http://farm3.static.flickr.com/2354/2508974920_7885ef2e61.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_-RECjJksv7M/Rjgg7W0nqII/AAAAAAAAABtw/zKOW7jy-LFA/s400/Cartel_original_Blade_Runner.jpg

Del otro lado del mundo se halla el cartelismo norteamericano, que, en contraste, se beneficia del realismo de la fotografía a color, el foto montaje, el aerógrafo y el sombreado tridimensional con la finalidad de darle al trabajo un grado más alto de verosimilitud, de convencer y que acepte el consumidor que lo que se cuenta podría haber ocurrido aunque sea mera ficción.

1.2 HISTORIA DEL AFICHE

A través de varios escritos del tema nos encontramos que las palabras panfleto, bando de ordenanzas, cartel, afiche, poster, o incluso anuncio de pared, hacen referencia a lo mismo.

A un mensaje que se imprime en materiales diversos de gran formato, para ser expuestos al público, con funciones y objetivos diversos y con una combinación de elementos tan grandiosa como la imaginación del diseñador tenga.

Con lo anterior se puede concluir que la palabras panfleto, bando de ordenanzas, cartel, afiche, poster o incluso anuncio de pared, deben manejarse

como sinónimo para su estudio, y para evitar confusiones, es importante unificar criterios, determinar que el nombre genérico para identificar a todos es cartel.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El estudiante realizará un ensayo de la importancia de las diferentes funciones del cartel.

1.3 CARTELES DE TOULOUSE- LAUTREC

<http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Photolautrec.jpg>

Semblanza biográfica

Uno de las figuras artísticas más originales del arte del siglo XIX llevó como nombre a:

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec.

Nacido en la hermosa villa de origen romano, Albi, Francia, en el año de 1864, en el seno de una familia aristocrática, donde tuvo una infancia y una adolescencia felices, dedicadas en buena medida a la práctica del deporte.

En la práctica deportiva sufre dos caídas graves, se rompe las dos piernas, lo que provoca un atrofiamiento, quedando contrahecho e impidiendo el completo desarrollo de su estatura, aunado a esto, el natural y desproporcionado tamaño de su cabeza, dieron pie a que enfrentara al rechazo de su padre, lo que provocó su amargura de carácter, lo cual no impidió mantener una vida social normal.

Dibujante desde la tierna infancia, pintor y cartelista profesional, se forma como artista en academias como la de Bonnat y Cormont.

En el periodo de 1884 a 1893 se considera su lapso más fecundo, de bohemia, de excesos en la bebida, de burdeles y de gusto por la vida social

marginal, donde se da un natural desnudismo de sus modelos, lo que le permite hacer cambios a su percepción y representación, deformando la figura. En 1891 crea los más famosos carteles del Moulin Rouge. En contradicción a lo anterior, se puede afirmar que era un artista responsable, puntual y dedicado.

En 1885 abre su taller y se dedica a la creación pictórica, en este periodo de su vida se integra armónicamente al ambiente artístico parisino, donde tiene contacto con Van Gogh, P. Bonnard y P. Gauguin, de este último tomó algunos de sus rasgos estilísticos, pero, lo que más influyó en su estilo y tomó como referente, fue a Degas y las estampas japonesas de ukiyo-e.

Su muerte es considerada como prematura a los 36 años, su obra en esta época está envuelta de tintes sombríos debido a su crisis de salud.

Corriente artística

Su vida artística inicia como impresionista, las principales características de esta corriente manifiestan el claro síntoma de una nueva visión, percepción y conceptualización del mundo y las artes, centrado en las formas y los colores, los estilos pasan a formar parte de un grupo de artistas.

En la época donde se integra al ambiente parisino, ya había iniciado la búsqueda artística de la superación del impresionismo, para llegar a la vanguardia histórica, donde a las características fundamentales en el movimiento heterogéneo se unieron diversas tendencias, formaciones y niveles intelectuales, ahí se defendía la visión interior del artista y su intuición.

Su trabajo como cartelista

Creador del cartel moderno, imprimiendo en ellos un tipo de figura humana estilizada e influyendo profundamente en la utilización de ciertas tonalidades en la elaboración de estos trabajos.

Identificado como un gran observador, las características de su trabajo se perciben en el uso de los contornos pronunciados y la representación de los movimientos específicos y fugaces, utilizando para ello una técnica rápida, donde el dibujo pierde todo concepto tradicional academicista de la reproducción y descripción de la apariencia y se vuelve el vehículo de expresión de sus fobias y gustos. No critica, pero presenta temas reales, en ocasiones inadecuados, donde el aspecto artístico lleva el principal peso de la obra, dejando en segundo plano el tema.

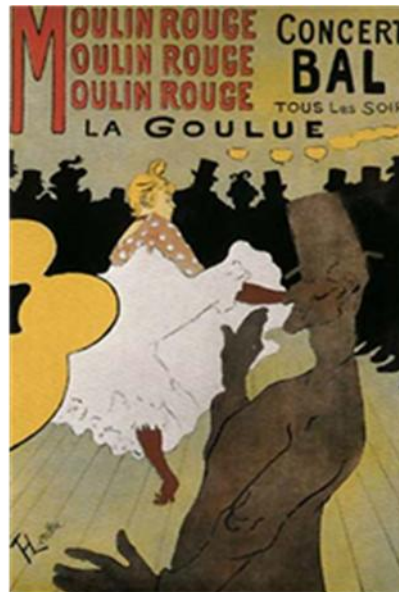
Su principal gusto es representar a los seres vivos, sobre todo la hermosura de la figura humana en movimiento, las carreras de caballos, donde expresa su gran capacidad de captar la psicología del modelo.

Juega con el uso de las técnicas con gran maestría y el uso de la textura y el color. Como ejemplos representativos tenemos lo siguiente:

http://www.spanisharts.com/history/de_l_impres_s_XX/neoimpresionismo/toulouse_lautrec.html

T. Lautrec, Baile en “Moulin Rouge”, 1890, óleo sobre tela, 115’5 x 150 cm, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art.

http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s_XX/neoimpresionismo/toulouse_lautrec.html

T. Lautrec, "Moulin Rouge": La Goulue, 1891, litografía a colores (cartel), 191 x 117 cm, Milán, Cívica Raccolta di Stampe Bertarelli.

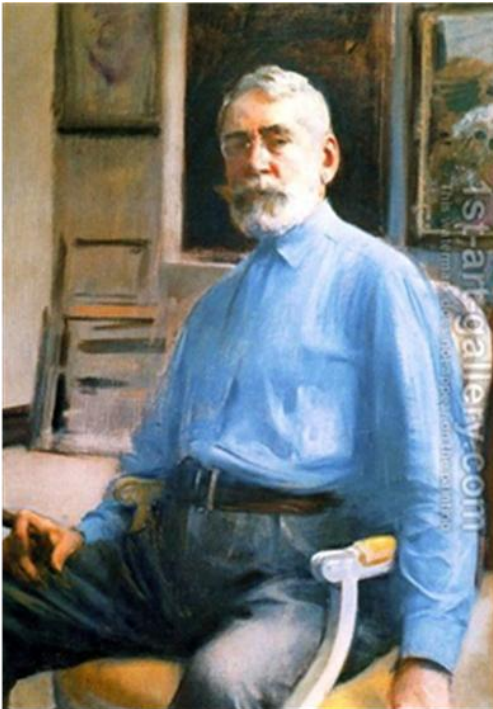
http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s_XX/neoimpresionismo/toulouse_lautrec.html

T. Lautrec, Justine Dieuhl en el Jardín de "Père Forest", 1890, óleo sobre cartón, 74 x 58 cm, París, Musée d'Orsay.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

El estudiante realizará fichas de trabajo donde se describan las características más representativas de los carteles de Toulouse-Lautrec.

1.4 CARTELES DE RAMÓN CASAS

<http://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/171337/1/Autorretrato.jpg>

Semblanza biográfica

Nacido en 1866 en Barcelona, España. Su fortuna familiar provenía de los negocios paternos en Cuba y de la herencia por parte de la madre, lo que le permitió forjarse como pintor retratista y caricaturista de la elite social de Barcelona, Madrid y Paris.

Esta posición social acomodada le permitió desde la temprana edad asistir a la academia de pintura del maestro Joan Vicens y dedicarse a las artes, a los 16 años se traslada a París a estudiar con Carolus Duran. Muere en Barcelona en 1932, sus últimas obras son pinturas de paisajes, retratos y carteles de su lucha contra la tuberculosis, enfermedad a la que sobrevivió en la juventud.

Corriente artística

Considerado como iniciador del modernismo, definido así, por considerar la elaboración de sus carteles y postales entre el estilo académico y el de los impresionistas, que delinearon el movimiento artístico catalán de la época.

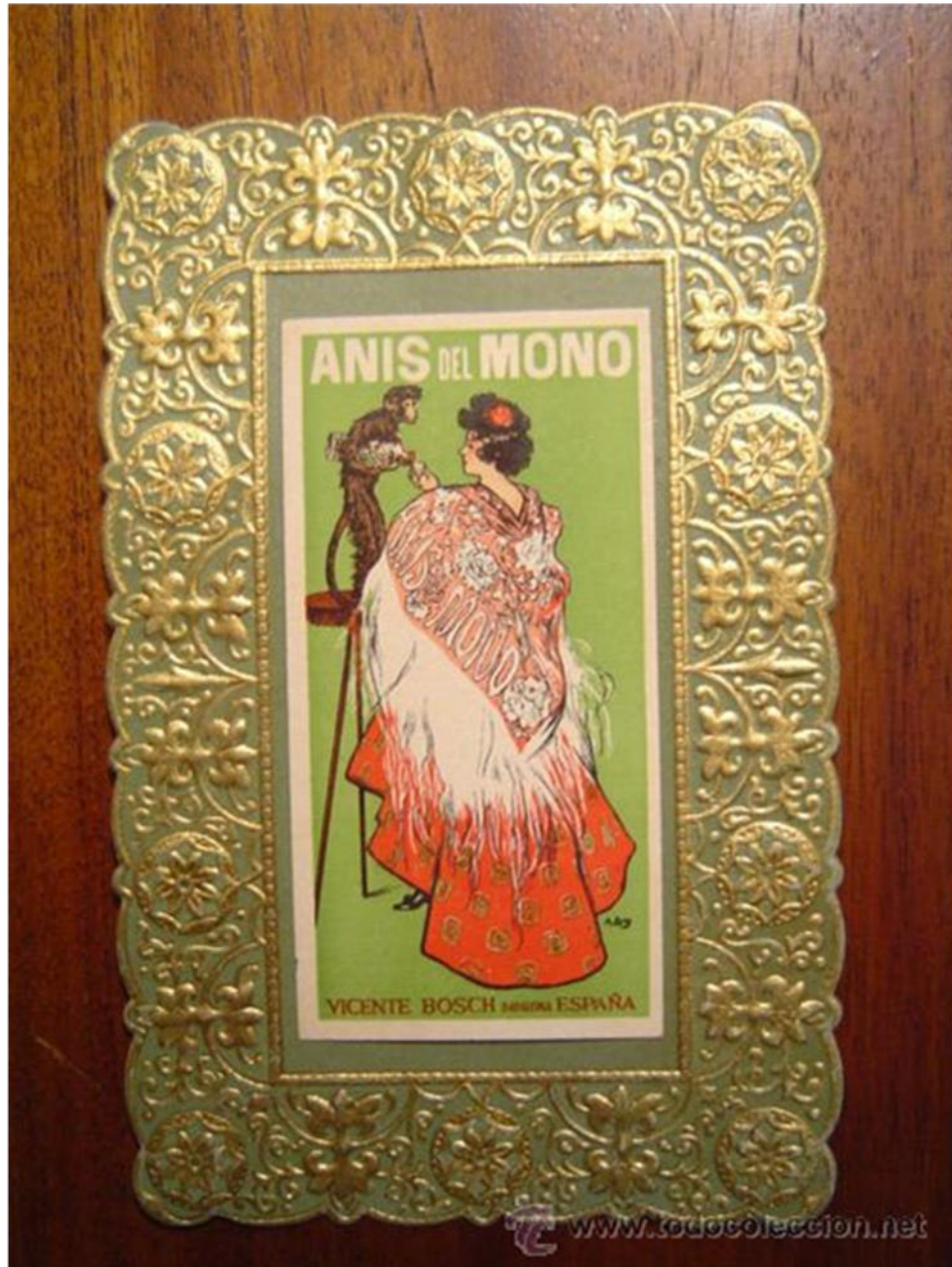
Sus principales características son el dibujo sintético y realista, cercano al estilo de Toulouse–Lautrec y Steilen.

Su trabajo como cartelista

A partir de la primera exposición catalana en 1896 de carteles extranjeros, donde expuso sus obras Toulouse-Lautrec, Chéret, Léfèvre, Hardy, Price o Robertson, se visualizó al cartel como un importante herramienta publicitaria para industriales y comerciantes de la región.

Ramón Casas propone la figura femenina como un eje importante en el cartel. Como ejemplo se tiene el cartel realizado para una de las famosas tabernas modernistas de la época “Els Quatre Gats”, donde se llevaban a cabo las más famosas e interesantes tertulias de la región, ahí se presenta como un asiduo visitante Pablo Picasso; la idea de reunirse periódicamente para debatir sobre un tema de interés, se convirtió en una revista del mismo nombre que la taberna, posteriormente se publicó con el título de *Pel i Ploma*, donde colabora con innumerables afiches.

Fue el creador de un cartel publicitario considerado como elegante y eficaz. Su cartel más representativo fue Anís del Mono.

<http://62.15.226.148/tc/2009/01/07/11440213.jpg>

Sombras, Quatre Gats, (66x90 cm), 1897.

http://usuarios.lycos.es/ramoncasas/obra/cartells/cartells_es.htm

Affiche imaginaire. Pèl&Ploma
(62x46 cm), 1900

http://usuarios.lycos.es/ramoncasas/obra/cartells/cartells_es.htm

Affiche imaginaire Pèl&Ploma
(63x46cm), 1903

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

El estudiante realizará fichas de trabajo donde se describan las características más representativas de los carteles de Ramón Casas.

1.5 CARTELES PABLO PICASSO

<http://grahamnunn.wordpress.com/2009/10/25/happy-birthday-pablo-picasso/>

Semblanza biográfica

Considerado como uno de los mayores artistas del siglo XX, de nombre oficial Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, mejor conocido como Pablo Picasso. Se declaraba pacifista y comunista por convicción.

Nacido en Málaga, España, en el año de 1881, bajo el cuidado de una madre de carácter fuerte a la que le debía respeto y ternura, un padre con gustos hacia la enseñanza y el dibujo.

Inició en el arte de la pintura a los ocho años bajo la dirección de su padre, con la obra “El pequeño picador”. Es considerado como un artista brillante, precoz e infatigable (pintaba de uno a dos cuadros por noche).

En el libro biográfico de Gertrude Stein se afirma que Picasso, a los 19 años se muda a París, donde, salvo en muy raras ocasiones, realizó visitas cortas a España, su temperamento español vuelve a hacerse presente cuando volvió a país en 1902, expresándolo en la pintura de anuncios en su periodo azul.

Corriente artística

Pablo Picasso fue influenciado de una manera muy especial, determinada por periodos, colores y sentimientos; con características muy especiales en cada uno de ellos.

El primer periodo de vida artística estuvo determinado por el modernismo, el pensamiento anarquista, la guerra de Cuba.

A partir de 1900 fue influenciada por Nonell y Lautrec, la miseria la marginación, el impresionismo.

En el periodo azul, de 1901 a 1904, plasmó el dolor, la tristeza, la pobreza y la dureza de la vida; dividido el espacio del cuadro en dos, manejó figuras alargadas como las plasma el Greco, este periodo es detonado por el suicidio de su amigo Carlos Casagemas. Otros autores que influenciaron su obra en esta fase son Van Gogh (psicológicamente) y Gauguin (en el manejo de contornos definidos).

El periodo rosa, de 1904 a 1912, plasmó la alegría y la inquietud existencial, manejó colores paste y tonos cálidos, líneas suaves y delicadas, con figuras alargadas. En este lapso conoce a su primero y verdadero amor “La belle fernande”; los autores que influyeron su obra en esta época fueron los poetas André Salmon y Guillaume Apollinaire, este último identificado como el precursor del surrealismo.

La paleta roja, de 1906, periodo fugaz donde rompe totalmente su estilo anterior, plasmando la simplificación de rasgos y volúmenes, siendo esto el inicio del cubismo, teniendo como autor de gran influencia a Gósol.

Protocubistas, donde la línea se convierte en un elemento estructural dominante, la obra llena de color. El periodo negro, de influencia africana, se dio entre 1907 a 1909. Posterior a esto, rompe con los cánones del realismo (profundidad espacial y perspectiva).

Inicia, con este antecedente, el cubismo o periodo verde, subdividido en varias épocas: cubismo cezannesco, cubismo analítico, retrato cubista y ballets

ruso, que se posterga a inicios de 1925, donde vuelve a romper con sus propios cánones de trabajo.

Surrealismo, de 1925 a 1936, este periodo expresaba una rabia histórica, retratando su infierno interior.

El periodo Guernica y el pacifismo, se detona debido a las revueltas aguas de la vida política de España, en la guerra civil, entre la Segunda Republica española y los nacionales de Franco, apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. Picasso apoyó con su trabajo a presentar a Franco como un personaje malvado y grotesco. Creando una de sus más importantes y famosas obras “Guernica”, mural que representa el horror de la guerra civil española y la tragedia de la muerte de las muchas víctimas inocentes. Ese trabajo fue elaborado para la Exposición Internacional de París, y solicitado por el Presidente de la República Española, Manuel Azaña.

El periodo identificado como de un alto compromiso con el partido comunista se caracteriza por representar el optimismo y la alegría, de 1946 a 1953. Incluido en la fase anterior se encuentra un lapso importante llamado Vallauris, situado en 1947, donde se plasma el rompimiento con el surrealismo y el comunismo. El nacimiento de sus hijos, la característica del escaso color y las líneas fuertes.

Trabajó pintando, dibujado, esculpiendo, grabando, haciendo cerámica, grabados, litografías y agua fuertes. Muere en 1973 a los 91 años de edad.

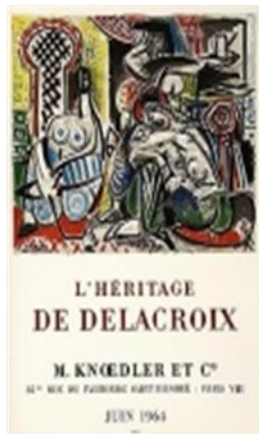
Su trabajo como cartelista

Su incursión en el mundo del cartel se da en el final del periodo de Guernica y del pacifismo, cuando conoce al impresor Mourlot, quien puso a su disposición el taller, donde imprimió litografías y carteles; una de las imágenes más importantes diseñadas por Picasso fue la “Paloma de la paz”, a lápiz de tonalidad azul y que creó para el Congreso Mundial de Partisanos por la Paz,

en 1949. Otra influencia importante en este campo fue el impresor Arnera, que a partir de 1946 lo animó a trabajar sobre linóleo para corridas y exposiciones.

<http://www.postershop-espana.com/Picasso-Pablo/Picasso-Pablo-Friedenstaube-blau-9973047.html>
Reproducción, Picasso Pablo 56 x 71 cm

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

El estudiante realizará fichas de trabajo donde se describan las características más representativas de los carteles de Pablo Picasso.

1.6 CARTELES DE GEORGES BRAQUE

<http://www.ianart.co.uk/Images/George-Braque.jpg>

Semblanza biográfica

Se le otorga la paternidad del cubismo junto con Picasso y a Juan Gris.

Pintor y escultor francés nacido en 1882, proveniente de una familia de artesanos, estudió en la Escuela de Bellas Artes.

La experiencia de conocer la obra Fauvista, la obra retrospectiva de Cezanne, de conocer y tratar a Picasso, de asistir a la Primera Guerra Mundial, de su traslado a Normandía y de experimentar la Segunda Guerra Mundial, fueron los eventos que marcan e influyen en el estilo de su obra.

A partir de 1947, y durante 16 años, su vida se ve empañada por la enfermedad constante; murió en agosto de 1963, a la edad de 81 años.

Corriente artística

Fauvista, a partir de de 1905, con un marcado uso de los rosas y los violetas. Y un insipiente cubismo representado en sus paisajes lineales.

Conocer el trabajo retrospectivo de Cézanne y la amistad entablada con Pablo Picasso provocó en él un cambio de estilo, lo que daría pie a la evolución del cubismo, dividido en tres fases:

1. Cubismo. Se caracteriza por el manejo del cubo de manera compleja, las superficies superpuestas, planos angulares y pocos tonos cromáticos.
2. Cubismo analítico. Donde el objeto era descompuesto en facetas, quedando irreconocible.
3. Cubismo sintético. Se caracteriza por el manejo de la unidad compositiva. Fue ferviente impulsor de este tercer momento del cubismo. Luego, introduciría las palabras pintadas a su obra (1911).

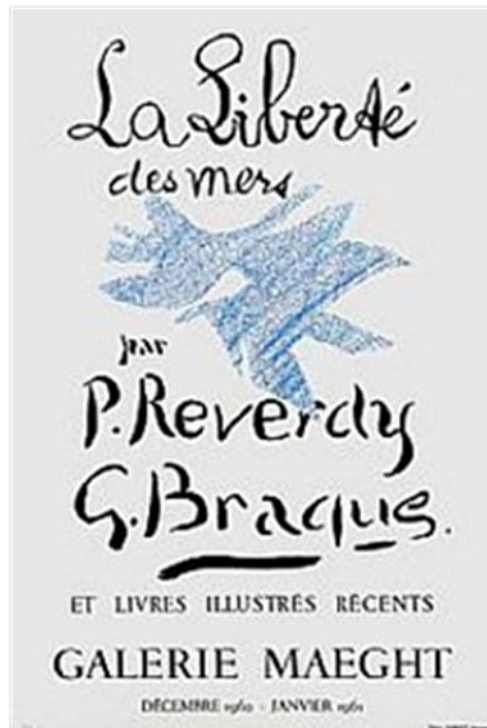
Después de su experiencia en la Primera Guerra Mundial, se caracterizó por el manejo de los colores brillantes y las texturas de las superficies, trabajando naturalezas muertas o bodegones.

Luego de su traslado a Normandía, pinta paisajes y reaparece la figura humana en sus obras, mujeres llevando frutas.

La Segunda Guerra Mundial provoca el manejo de la obra más seria y austera, expresada a través de pájaros y trabajos de estudio.

Su trabajo como cartelista

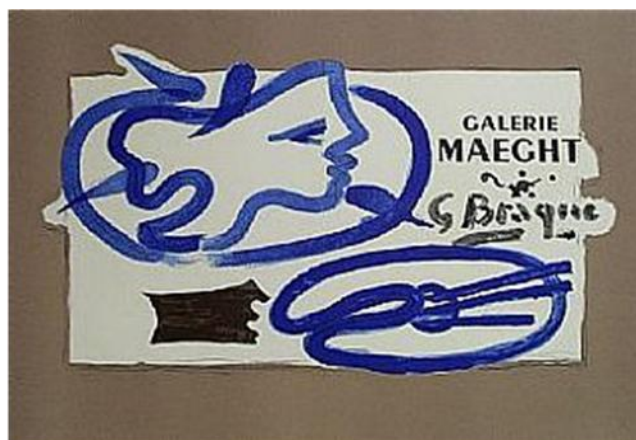
Lo siguiente es una muestra de sus trabajos de cartel:

Galerie Maeght. 1961
Litografía en color, 63 x 43 cm.
mancha, soporte
<http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?IDAUTOR=83>

Braque Graveur. 1953
Litografía en color, 60 x 41 cm.
mancha, soporte
<http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?IDAUTOR=83>

Cartel Original. Galerie Maeght.
 Litografía, 50 x 71,5 cm . m ancha, soporte.
[http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?IDAUT](http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?IDAUTOR=83)
 OR=83

Cartel Original. Papiers collés .1963
 Litografía, 86 x 34 cm mancha, soporte.
[http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?](http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?IDAUTOR=83)
 IDAUTOR=83

Cartel Original. Zürich 1974
 Litografía, 68 x 42,5 cm mancha, soporte.
<http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?IDAUTOR=83>

Cartel Original. Estampes livres
Litografía, 60 x 40 cm m ancha, soporte.
<http://www.tallerdelprado.com/autor.asp?IDAUTOR=83>

1967

Cartel antes de la carta en colores según Georges Braque. Ed. Galerie Maeght, París.
43 x 60 cm
<http://www.mchampetier.com/Cartel-Georges-Braque-25289-obra.html>

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

El estudiante realizará fichas de trabajo donde se describan las características más representativas de los carteles de Jorge Braque.

1.7 CARTELES VASILY KANDISKY

http://www.azidoria.com/publicaciones/biografia/steleto/steleto_suj0006_kandinsky_vasily.htm

Semblanza biográfica

Vasily Vasilievich Kandinsky

“El colorista”

“Al que el dibujo no le sale bien”.

Moscovita de nacimiento, alemán por amor al arte y francés por decisión nazi.

Nace en Rusia en 1866, en el libro autobiográfico *Mirada Retrospectiva* describe a su madre como “famosa por su belleza, inteligencia y encanto”, su madre de origen moscovita, su padre, amante del arte, siberiano de nacimiento. Él por su parte y atraído por sus raíces decide ir con su esposa, la hermana de su esposa e hijo de tres años, a vivir a Siberia, pero ahí sólo encuentra el infortunio y la familia se disuelve por la falta de adaptación a las costumbres de provincia.

Su estado socioeconómico es acomodado, lo que lo llevo a estudiar derecho y economía. Afirmó: “Nunca tuve lo que se llama una buena memoria... mi única salvación estaba en la memoria visual...”³

Tenía un gusto apasionado por la pintura como aficionado, se desconoce con exactitud el hecho histórico personal que lo llevo a tomar la decisión de dejar su profesión, la de profesor en Estonia y a su país, para dedicarse a la pintura, se trasladó a Munich, Alemania, a la edad de 30 años.

¿Por qué Munich? Por ser el centro artístico del modernismo más activo de Europa. Sus obras las agrupo en tres categorías:

1. Las impresiones, inspiradas en la naturaleza.
2. Las improvisaciones, expresión de emociones interiores.
3. Las composiciones, la unión de intuición y composición.

Pasados los 40 años de edad, empieza a sustituir su gran capacidad de memoria visual por la de concentración y la notable abstracción que maneja. Logra, con ello, escribir y plasmar su interior en varias obras, entre ellas se encuentra “De lo espiritual en el arte”, “Punto y línea sobre el plano.”

En el transcurso de su vida tiene tres importantes relaciones de pareja, la primera, con su prima, la cual al migrar a Alemania tras los deseos artísticos de su marido, pierde toda la seguridad y el matrimonio se diluye, postergando su divorcio; vive con una de sus más grandes e incondicionales admiradoras, Gabriele Munter, y en el exilio, en Rusia, conoce a Nina Andreievsky y se casa con ésta en 1917.

---

³ Kandisky, W. *Mirada retrospectiva*.

Corriente artística

Sus primeros cuadros están impregnados de características del Impresionismo, el Simbolismo y el Modernismo.

Para 1908, en un viaje por Europa, acompañado de Munter, conoce el Fauvismo y el cubismo, la primera corriente mencionada le deja una impresión duradera en la aplicación del color *fauve*, debido a que desde el inicio de su vida presentó un notable interés por el color, afirmando que “la belleza de mis obras reside en la riqueza cromática y la simplificación de formas, el objeto, el tema perjudican a mis cuadros”. Se instaló en la corriente de la abstracción.

En su regreso a Alemania, con el compromiso de trabajar para Bauhaus, inicia un periodo de transición artística, que se percibe en la estructuración compositiva como formal, para 1926 experimenta otra transición hacia los trazos circulares y concéntricos.

Su última etapa se caracteriza fielmente en la abstracción, alejándose de la geometría, prefiriendo formas orgánicas y biomorficas.

Su trabajo como cartelista

Wassily Kandinsky
<http://www.postershop-espana.com/Kandinsky-Wassily/Kandinsky-Wassily-Schwerkraft-9979465.html>

KANDINSKY
AQUARELLES & DESSINS
BERGGRUEN
70, RUE DE L'UNIVERSITE - PARIS VII

http://www.mchampetier.com/sitep hp/images/7_Kandinsky_oct091.jpg

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kandinsky.htm>

<http://www.publispain.com/revista/biografia-de-wassily-kandinsky.htm>

Composición Nº 8 (1923) de Kandinsky

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El estudiante realizará fichas de trabajo donde se describan las características más representativas de los carteles de Kandinsky.