

DISSENYADORS PER A UN **mite** Homenatge a **Toulouse Lautrec**

Henri de Toulouse-Lautrec

va ser, sens dubte, un dels grans artistes del segle XIX.

Amb una manera molt personal d'entendre la pintura, va aconseguir sorprendre els seus contemporanis per la seva capacitat de percepció incomparable i la seva habilitat per retratar les coses quotidianes, transcendint i dignificant fins i tot allò que podia semblar més sòrdid.

Potser va ser gràcies a aquesta capacitat que es va poder moure amb comoditat en un terreny tan difícil, per la interacció amb la realitat del carrer, com el del cartell. Aquest mitjà li va permetre actuar de cronista d'una època nascuda al compàs frenètic d'un tombant de segle que havia de dur invents nous i revolucionaris, però també dues grans guerres.

Creador de la imatge del París alegre i noctàmbul que ja pertany a l'imaginari col·lectiu, es va iniciar com a cartellista l'any 1891. Des d'aquell moment, i en tots els seus cartells, va demostrar un agut sentit de l'efectivitat visual, una gran habilitat per crear coses noves i una immensa facilitat d'adaptació a la tecnologia disponible. Va saber aprofitar tot allò que li oferia la litografia per produir una gràfica original que va obrir noves perspectives al disseny gràfic del segle xx.

Sense adoptar cap fórmula concreta, va dur al cartell els colors plans, les perspectives traçades a partir dels contrastos entre figura i fons, la llibertat tipogràfica i la integració de la lletra en la il·lustració. Un tret d'absoluta modernitat és que va obrir les portes a la parti-cipació de l'espectador, ja que la seva manera de construir les escenes obliga a integrar-s'hi.

Malgrat que la seva carrera va quedar interrompuda abans d'hora per la mort, quan el pintor encara no havia fet els trenta-sis anys, va arribar a ser molt conegut i va influir considerablement en nombrosos artistes, com ara els Beggarstaffs Brothers, Will Bradley, Ramon Casas i Adrià Gual, per esmentar-ne només alguns.

Cent anys després de la seva desaparició, Toulouse-Lautrec és encara, per als creadors del nostre temps, un exemple de sinceritat, llibertat intel·lectual i innovació. Entre aquests creadors hi ha molts dissenyadors gràfics que es consideren els seus hereus més directes.

Això explica, segurament, que responguessin amb entusiasme a la crida que va fer l'any 2001 el A DiptiClub des Partenaires du Musée Toulouse-Lautrec d'Albi, quan, amb motiu del centenari de la desaparició de l'artista, va convocar cent dels millors grafistes del món per tal que, sota la direcció d'Anthon Beeke, retessin homenatge a qui va ser un revolucionari visual.

Cadascun d'aquells dissenyadors va crear un cartell en què feia evident el seu punt de vista sobre el gran cartellista francès i demostrava un coneixement profund de la seva figura.

La Fundació "la Caixa" va adquirir un joc d'aquells cartells —obres impreses que serveixen de magnífic exemple de les diferents tendències del disseny gràfic actual. D'entre tots els cartells, se n'han seleccionat seixanta que es presenten al públic per primera vegada a l'Estat espanyol en aquesta exposició.

La mostra s'ha dividit en dos àmbits. En el primer, trobem els cartells que fan referència a la seductora personalitat de l'artista i a tota la iconografia que l'envolta. Barret fort, bastó i les nombroses aparences amb què Toulouse-Lautrec es va deixar fotografiar han servit de font d'inspiració per als dissenyadors gràfics en el seu homenatge a aquest artista. A continuació, trobem els cartells basats en el món de l'espectacle i la nit parisenca, dels quals Toulouse-Lautrec va ser un cronista excel·lent.

Aquestes seixanta obres gràfiques s'exhibeixen al costat de fotografies de Toulouse-Lautrec i de reproduccions dels seus cartells que serveixen de context per a les creacions dels dissenyadors contemporanis, ja que els han servit de referència.

Raquel Pelta, comissària de l'exposició

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

DISSENYADORS PER A UN **mite** Homenatge a **Toulouse Lautrec**

1 PIERRE BERNARD França, 1942	2 MICHAEL BIERUT Estats Units, 1957	3 YURI BOKSER Rússia, 1953	4 MICHEL BOUVET França, 1955 i STÉPHANIE COUDERC França, 1977	5 IVAN CHERMAYEFF Regne Unit, 1932	21 CHAZ MAVIYANE-DAVIES Zimbabwe	22 JOHN McCONNELL Regne Unit	23 ABBOTT MILLER Estats Units	24 PIOTR MLODOZENIEC Polònia, 1956	25 BRUNO MONGUZZI Suïssa, 1941	41 KENNETH CATO Austràlia, 1946	42 ÉTIENNE DELESSERT Suïssa, 1941	43 SHIGEO FUKUDA Japó, 1932	44 ANDRÉ FRANÇOIS Romania, 1915	45 ALAN FLETCHER Regne Unit, 1928
6 SEYMOUR CHWAST Estats Units, 1931	7 GERT DUMBAR Països Baixos, 1940	8 HEINZ EDELMANN República Txeca, 1934	9 STASYS EIDRIGEVICIUS Lituània, 1949	10 ISIDRO FERRER Espanya, 1963	26 VAUGHAN OLIVER Regne Unit, 1957	27 ISTVAN OROSZ Hongria, 1957	28 WOODY PIRTLE Estats Units, 1944	29 U. G. SATO Japó, 1935	30 HENRY STEINER Àustria, 1934	46 GARY KELLEY Estats Units	47 MAX KISMAN Països Baixos, 1953	48 UWE LOESCH Alemanya, 1943	49 HOLGER MATTHIES Alemanya, 1940	50 JAMES McMULLAN Xina, 1934
11 STEFF GEISSBUHLER Suïssa	12 KARL DOMINIC GEISSBÜHLER Suïssa, 1932	13 LIU KAI Taiwan, 1957	14 MILTON GLASER Estats Units, 1929	15 FRIEDER GRINDLER Alemanya, 1941	31 SWIP STOLK Països Baixos, 1944	32 STUDIO BOOT Països Baixos, 1993	33 ROSMARIE TISSI Suïssa	34 GEORGE TSCHERNY Hongria, 1924	35 JAN VAN TOORN Països Baixos, 1932	51 PIERRE NEUMANN Austràlia	52 FINN NYGAARD Dinamarca, 1955	53 NICO OTT Alemanya, 1947 i BERNARD STEIN Alemanya, 1949	54 HARRY PECCINOTTI Estats Units	55 RAYMOND SAVIGNAC França, 1907-2002
16 BOB GILL Estats Units, 1931	17 GÜNTHER KIESER Alemanya, 1930	18 RUEDI KÜLLING Suïssa, 1935	19 ALAIN LE QUERNEC França, 1944	20 JAVIER MARISCAL Espanya, 1950	36 WIESLAW WALKUSI Polònia, 1956	37 MIECZYSLAW WASILEWSKI Polònia, 1942	38 TADANORI YOKOO Japó, 1936	39 CHARLES ANDERSON Estats Units, 1959	40 ANTHON BEEKE Països Baixos, 1940	56 PAULA SCHER Estats Units, 1948	57 MICHAEL SCHWAB Estats Units, 1952	58 KAN TAI-KEUNG Xina, 1942	59 IKKO TANAKA Japó, 1930-2002	60 JAMES VICTORE Estats Units, 1962