

VÍDEOCONFERENCIA

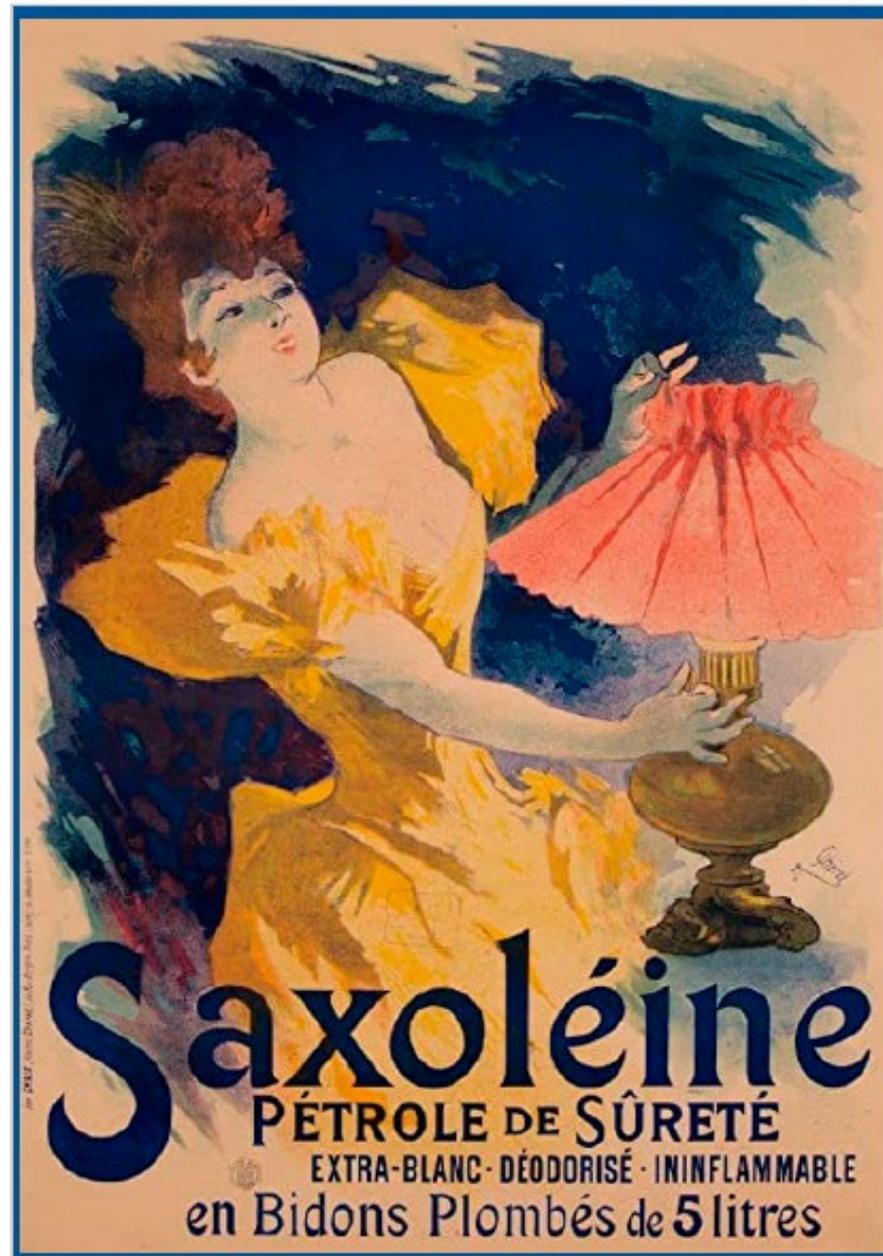
*Y la imagen conquistó
la vía pública:
del inicio del cartel a
la edad de oro del
cartelismo modernista*

Dr. Óscar J. Martínez

Profesor de la Escuela de Arte de Albacete y
grabador

Programa Universitario "José Saramago"
50 Plus (Campus de Albacete – UCLM)

05 de mayo de 2021

La gran revolución gráfica del siglo XIX

El contexto de la Revolución Industrial como uno de los mayores cambios de la historia
De mapas, anuncios, enciclopedias y carteles: el impacto extraordinario de la litografía
Los antecedentes del fenómeno del cartel

Los primeros grandes creadores del cartelismo

Jules Cheret y su labor pionera
La nueva mirada de Toulouse-Lautrec

La renovación artística y gráfica del Modernismo

Pétalos, zarcillos y raíces: la inspiración biológica del Art Nouveau

Alphonse Mucha y la escena del cartel francés
Jugendstil, Stilo Floreale, Modern Style y Modernisme

La geometrización del lenguaje modernista en Glasgow y Viena

“The Four of Glasgow” o de cómo un puñado de genios pueden cambiarlo todo
La Secesión vienesa y sus grandes cartelistas

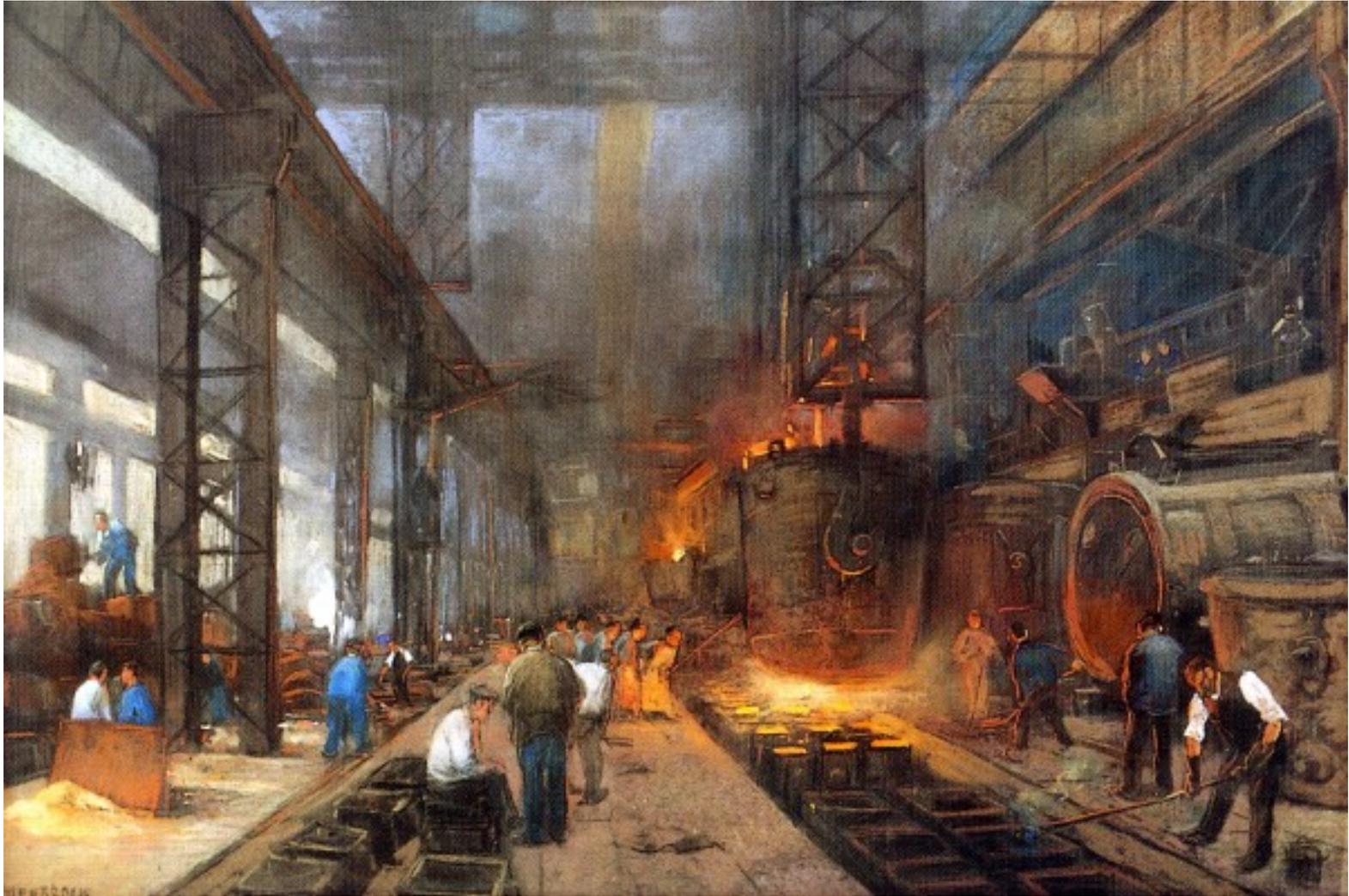
El fin de una época

La gran revolución gráfica del siglo XIX

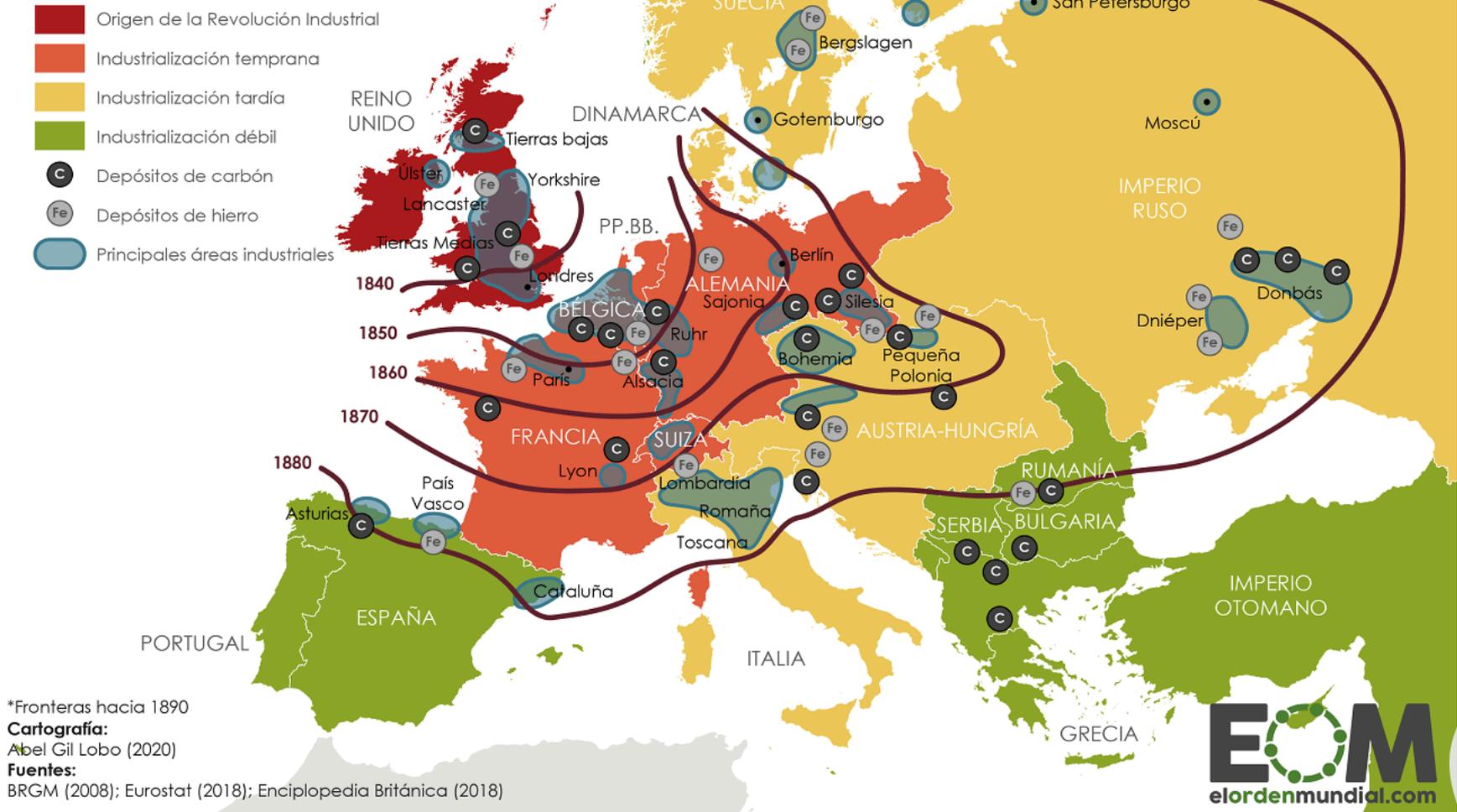

El contexto de la Revolución Industrial como uno de los mayores cambios de la historia

La expansión de la industrialización en Europa*

1840-1914

Mapa de la industrialización en Europa (1840-1914)

Grandes almacenes, marcas, logotipos, embalajes...

De mapas, anuncios, enciclopedias y carteles: el impacto extraordinario de la litografía

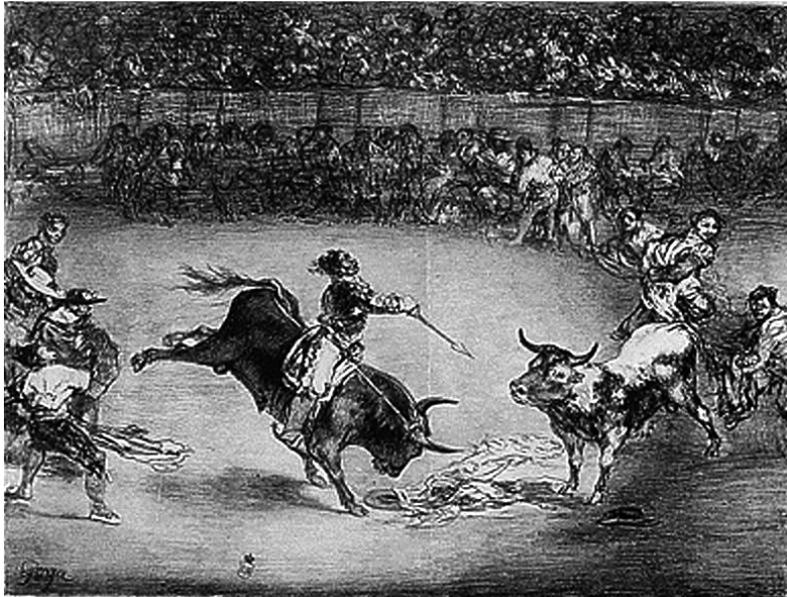
A. SENEFELDER

(1771-1834)

G. ENGELMANN

(1778-1839)

Empleo artístico de la litografía durante el XIX

Los antecedentes del fenómeno del cartel

If it please ony man spirituel or temporel to bye ony
pyes of two and thre comemoraciōs of salisbury use
enpryntid after the forme of this presēt lettre whiche
ben wel and truly correct, late hym come to westmo-
nester in to the almonesrye at the reed pale and he shal
haue them good chepe . . .

Supplicatio stet cedula

William Caxton – Anuncio de libros (1477)

REALES HOSPITALES.
HAVIENDO DE CELEBRARSE DOS CORRIDAS
DE TOROS
 EN LA PLAZA, QUE SE HALLA ARMADA
 EN LA DEHESSA DE ESTA VILLA,
 INMEDIATA AL SOTO LUZON.

PARA CONVERTIR SU PRODUCTO EN ALIVIO DE LOS POBRES ENFERMOS de los Reales Hospitales, General y Pasion, de esta Corte, el primero el dia 19 de este mes de Septiembre, con Ganado de Robles: Y la segunda, el 30. con Ganado de la Serrania de Avila, en que por la mañana saldrá D. Joseph Rodriguez con Varas de detener, y pañar. ¶ Por la tarde los Cavallos que han de Resonar, apadrinados del Excmo. Señor Conde de Fuenfaldá, serán D. Gonzalo Gamboa, y D. Joseph Fernandez de Cadorniga: y precediendo el riego de la Plaza y retirados los Cavallos, habrá otras invenciones, que completen el guiso: y matarán un Toro, en forma de ruyza, los Maestros Practicantes. La Plaza ha de presidir formada la Real Junta de Hospitales. Y se hace saber, para que quien quisiere arrendar el Balconage, y Graderia, acuda, desde oy 15. del corriente, hasta el Martes 17. de el, á Don Joseph Moreno, que vive en la Carrera de San Geronymo, Casas nuevas: y respecto de administrarse los Tendidos, se ponen al pie de este los precios fixos de cada classe de asiento, para evitar la confusion, que trae consigo el modo de apañarlos.

PRECIOS DE ASIENTOS POR LA SEMANA segundamente se Tendidos.		POR LA TARDE.	
		Desde el numero 10. hasta el 150. Desde este hasta el 14. que se repete Sombra.	Desde el numero 11. hasta el 94. incluyese.
En la Delantera, á Barrena.....	30d.	En la Delantera, á Barrena.....	30d.
En Tablancilla.....	20d.	En Tablancilla.....	20d.
En el Tendido.....	10d.	En el Tendido.....	10d.

¶ Y se previene, que la Fiesta se empezará á las dos y media de la Tarde. ¶

PLAZA DE TOROS
 EN LA TARDE
 del
LUNES 24 DE MARZO DE 1856,
 se verificará (si el tiempo no lo impide).
LA 1.ª MEDIA CORRIDA DE TOROS.
 PRESIDIRÁ LA PLAZA EL EXCMO. SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.

Se lidiarán **SEIS TOROS** de la ganadería de D. Juan Manuel, con el color de rojo, con orejas amarillentas y orejadas, caras rosadas y cuernos con las siguientes:

NOMBRES		BUNCA		TOROS		NOMBRES		BUNCA	
1.º	Torero.....	1.º	Blanco, sin pinta.....	1.º	Blanco, sin pinta.....	1.º	Blanco, sin pinta.....	1.º	Blanco, sin pinta.....
2.º	Castellano.....	2.º	Blanco.....	2.º	Blanco.....	2.º	Blanco.....	2.º	Blanco.....
3.º	Milagros.....	3.º	Blanco.....	3.º	Blanco.....	3.º	Blanco.....	3.º	Blanco.....

LIDIADORES.

El Lidiador: **Don Juan y Antonio**, con plaza de torero, que por el uso de sustituirse los toros, podrá lidiar con alguno otro.

El Aparador: **Julian Cases y Antonio Sanchez** al Tiro, á cuyo cargo están los correspondientes cuadrillos de banderilleros.

El Encargado de la plaza es el Sr. D. Juan Manuel, con el color de rojo, con orejas amarillentas y orejadas, caras rosadas y cuernos con las siguientes:

El Encargado de la plaza es el Sr. D. Juan Manuel, con el color de rojo, con orejas amarillentas y orejadas, caras rosadas y cuernos con las siguientes:

LA CORRIDA SUPERA Á LAS CUATRO.

Anuncios de espectáculos taurinos (1737 y 1856)

CHESNUT STREET THEATRE
 LEWIS, JAMES SWINDELL, MERRILL WHITE, IN THE
 PLAN OF THE THEATRE

PRICES OF ADMISSION:
 Box Seats and Parquet 50 Cents
 Reserved Seats and Family Circle 30 Cents
 Third Tier 20 Cents
 Private Boxes, including 10 Parquet, 4 Balcony
 100 Cents
 Single Seats in Parquet Boxes 10 Cents
 Balcony Seats 5 Cents
 Children will sit at 2 1/2 cents generally.
 There open at half past 7 o'clock.

**SUMMER SEASON
 PLEASING ENTERTAINMENTS!**

**OPERATIC
 GEMS**

GENTEEL COMEDIES

LAST NIGHT OF THE ENGAGEMENT BY
SIGN'R STRINI
 THE CELEBRATED PRIMA DONNA
MRS. ADA KING,
 The Favorite Tragic and Comic, and
MR. EDWARD WARDEN
 The First of the Comedy and Tragic of the Theatre

SATURDAY EVENING, June 17, 1854

THE SECRET

MRS. DUPUIS. MRS. ADA KING

After which, CAVATINA from the Opera of Gloriana by Signor STRINI

PERFECTION!
 Or, The Maid of Munster.

KATE O'BRIEN, with Songs. MRS. ADA KING

IRISH LION!

MR. LYSANDER THOMPSON,
 The Celebrated Comedian.

**LEAP YEAR CALICO
 BALL!**

**AT
 GRANGE HALL,
 CANAAN, N. H.,
 FRIDAY EVENING, MAY 4, 1868.**

**MUSIC
 GARDNER & MESSER'S ORCHESTRA
 FOUR PIECES.**

YOU ARE ORDINALLY INVITED TO ATTEND AND BRING YOUR BEST FELLOW,
 AND ALL ARE REQUESTED TO APPEAR IN CALICO DRESS.

COMMITTEE OF ARRANGEMENTS
 Chairman, J. L. & Dora, Mrs. L. J. Barber, Mrs. Frank Lovell, Mrs. Geo. E. Cobb, Dan L.
 Barney, Mr. Sam. Cutler.
 Organist, Frances McLean, Isaac K. Dean, Billy Younger.
 Secretary, Mrs. F. E. Goodwin, Mrs. Jerry Lewis, Fred Stone.
 Refreshment, Corrie Chamberlain, Joseph H. Hunt, Lady Rogers, Mrs. Frank Curtis.

FLOOR MANAGERS.
 MRS. MARY E. HOWE, MRS. KATE E. DAVIS, MISS MOKER L. DAVIS.

Committee of Introduction.
 Ellen F. Stevens, Liza E. Murray, Mrs. A. F. Johnson, Mrs. A. J. Harvey, Mrs. Mrs. H. Goodwin.

**SUPPER WILL BE SERVED AT THE GARDNER HOUSE AT 50 CENTS A COUPLE.
 DANCING 50 CENTS PER COUPLE.
 SPECTATORS IN CHIEFS' PLACE.**

1776. 1876.

**CENTENNIAL!
 MARYLAND
 DAY!**

**EXCURSION TICKETS
 TO
 PHILADELPHIA
 BALTO. & POTOMAC
 RAIL ROAD,
 Will be sold Oct. 16th, 17th, 18th and 19th, 1876
 AT \$4.50
 FOR THE ROUND TRIP,
 Good Ten Days from Date of Issue.**

For Additional Information, Tickets, &c, call at Offices,
 N. E. cor. 8th St. and Penna. Avenue, N. E. cor. 12th St. and
 Penna. Avenue, and Depot 5th St. and Penna. Avenue

D. W. BOYD Jr. Gen'l Pass Agent. ED. S. YOUNG Asst'l Gen'l Ticket Agent.

Anuncios tipográficos (siglo XIX)

José García Ramos – Baile por bulerías (1884)

Cartel litográfico coloreado a mano (1857)

Los primeros grandes creadores del cartelismo

Jules Cheret y su labor pionera

JULES CHÉRET

(1836-1932)

Chéret – La Biche au Bois (1866)

QUATRE VÉRITABLES GRANDS SUCCÈS

LES BERISOR
Glofiateurs Romains

Les DEUX SŒURS
JUMELLES
VAIDIS

Tous les Soirs
REPRÉSENTATION à 8^h 1/2

HIPPODROME

Représentations Supplémentaires
DIMANCHES JEUDIS & FÊTES
à 3 heures

Les incomparables
PETITS MARTINETTI

Mre GUERRA
Ecrivain de talent

Imp. J. Chéret, 18, Rue Brunel, Paris

HIPPODROME

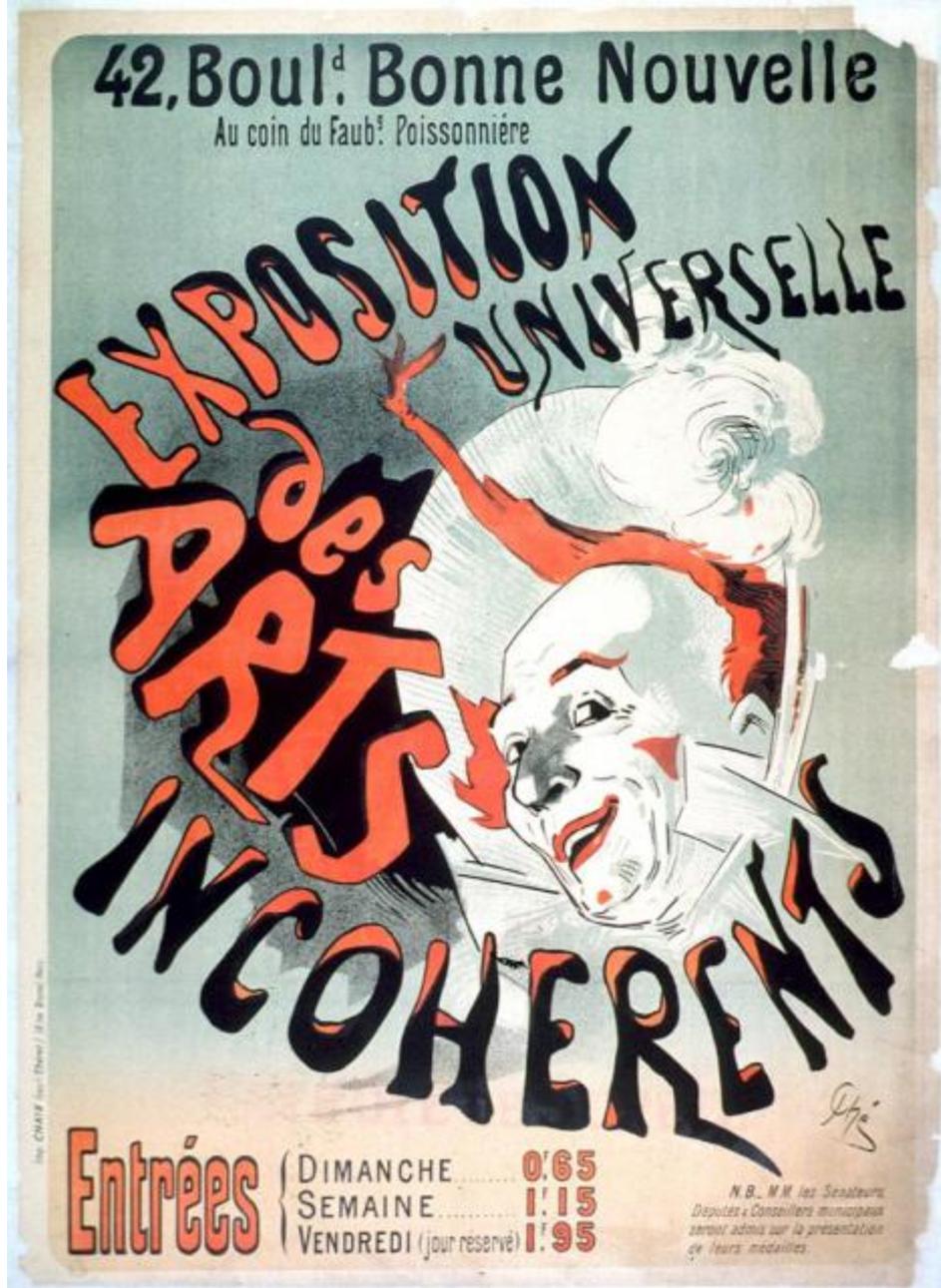
Tous les Soirs

Leona Dare

Chéret

Imp. CHAIX, Succursale Chéret, 18, rue Brunel, Paris

Chéret – Hippodrome (1882 y 1883)

Chéret – Exposition Universelle des Arts Incohérents (1888)

Chéret – Moulin Rouge y Fête des Fleurs (1889 y 1890)

Chéret – Saxoléine (1894)

“Recomiendo limpiarse los ojos, quedándose un buen rato delante de esas vallas donde estallan las sorprendentes fantasías de Chéret, esas fantasías de colores tan ágilmente dibujadas y tan vivamente pintadas. Hay mil veces más talento en el más modesto de esos carteles que en la gran mayoría de los cuadros que he tenido la triste suerte de comentar.”

(Huysmans en 1880)

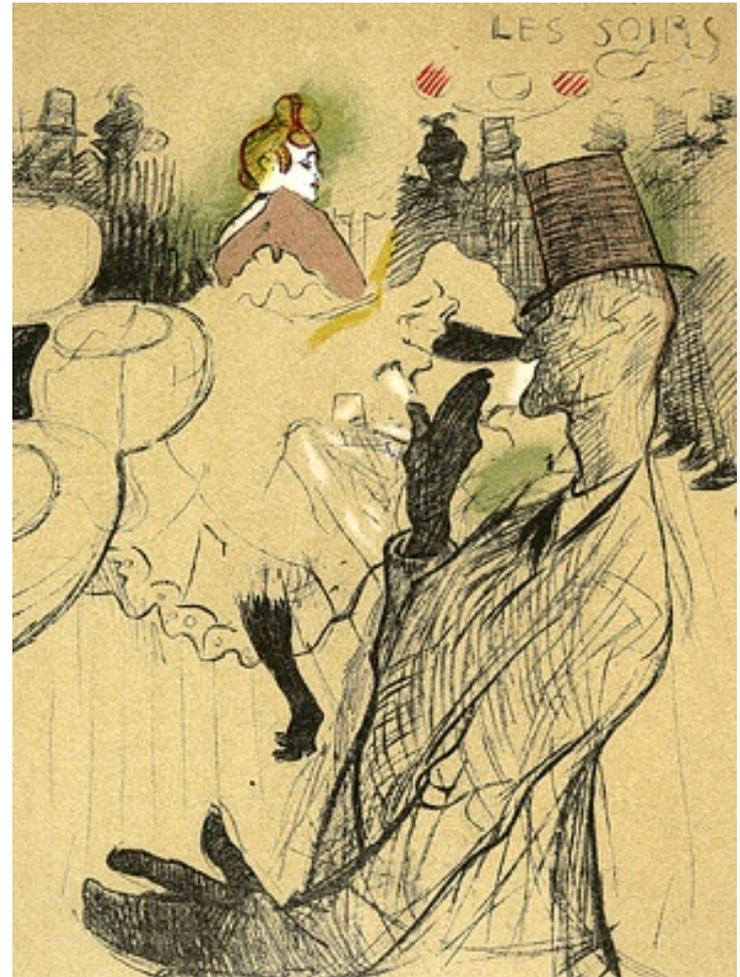
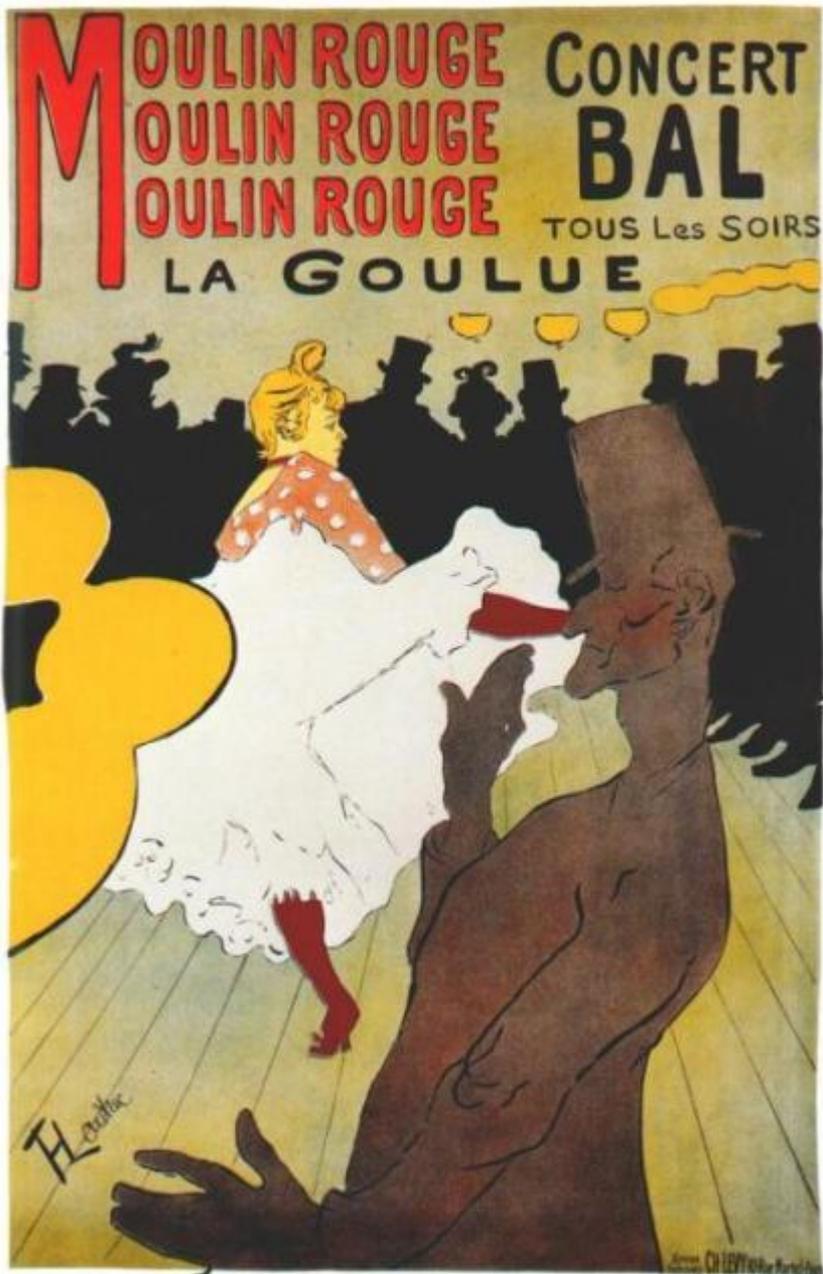
Manet – Au Café (1878)

La nueva mirada de Toulouse-Lautrec

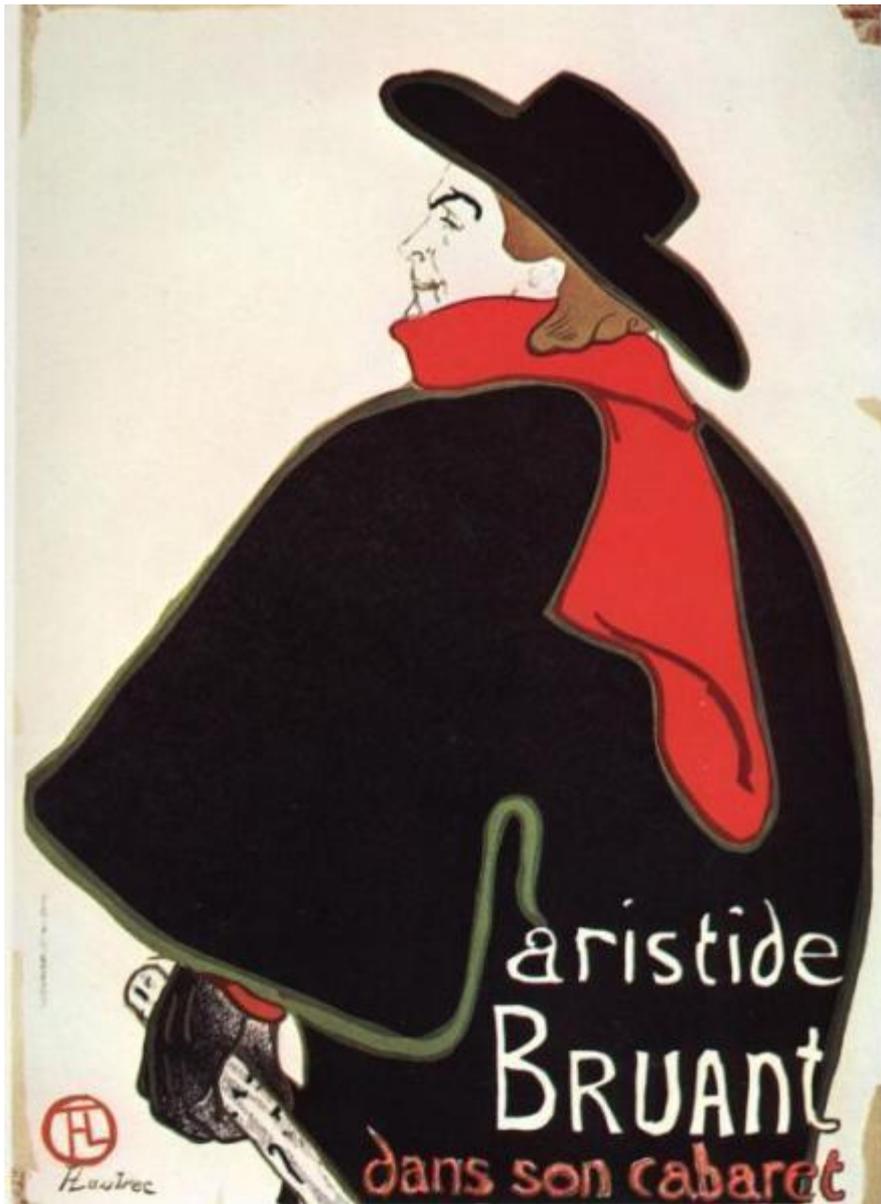

HENRY DE TOULOUSE-LAUTREC

(1864-1901)

Toulouse-Lautrec – Moulin Rouge. La Goulue (1891)

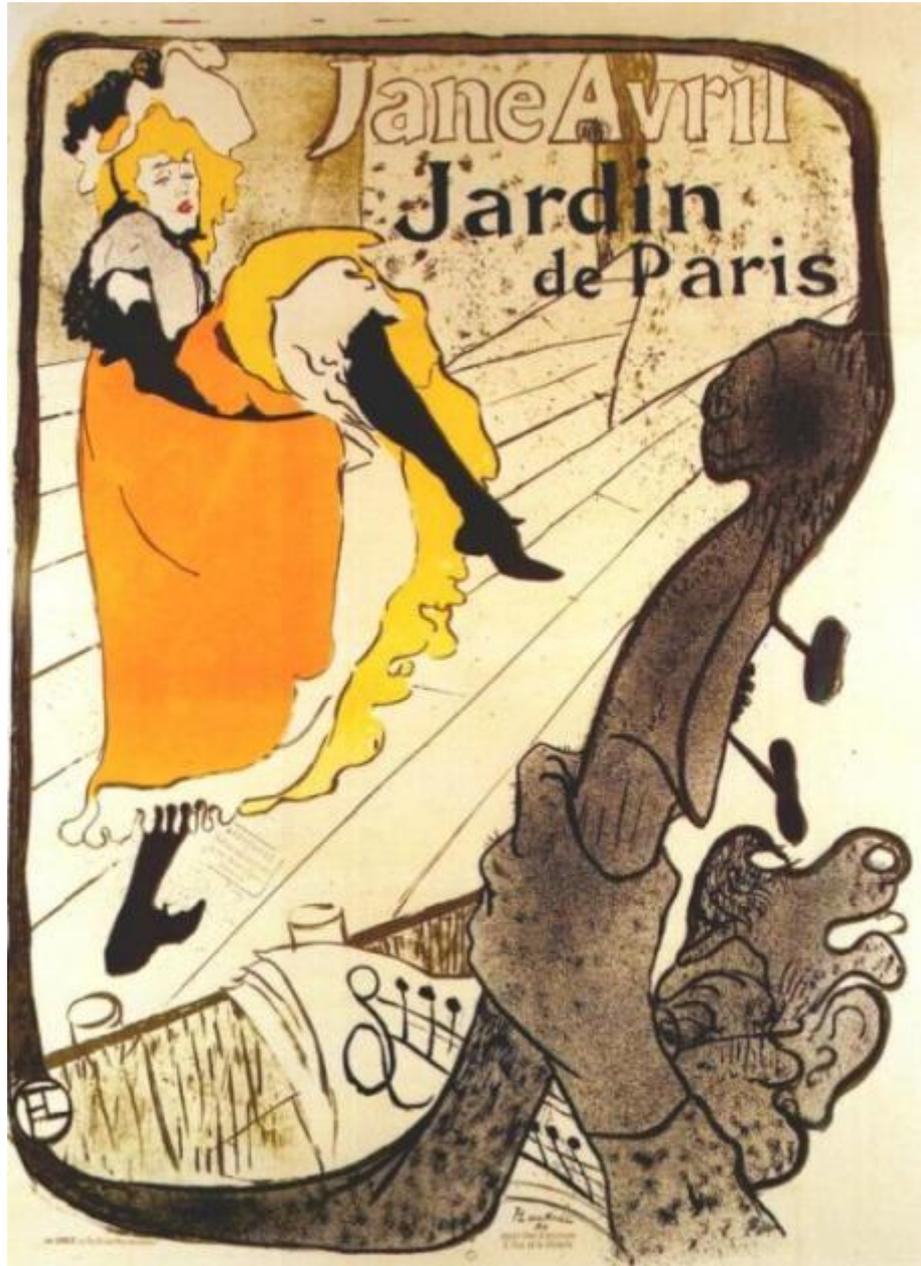
Toulouse-Lautrec – Aristide Bruant dans son cabaret (1892)

Toulouse-Lautrec – Divan Japonais avec Ivette Gilbert (1892)

Toulouse-Lautrec – Jane Avril (1899)

“Lautrec es considerado, más allá de su tiempo y de toda frontera, el maestro absoluto del cartel, pues con sus mejores piezas en este ámbito abandona el campo de la pintura, de la ilustración o de la estampa por el universo del signo, abriendo la puerta de la modernidad para la cartelística.”

(Anne-Marie Sauvage)

La renovación artística y gráfica del Modernismo

FIAMMIFERI
 senza **FOSFORO**
 del **DOTTOR CRAVERI**

SOCIETÀ ITALIANA DEI
 FIAMMIFERI IGIENICI
 SENZA FOSFORO
 TORINO-CARIGNANO

THE GLASGOW
INSTITUTE
OF THE FINE ARTS
 OPEN FEBRUARY TILL MAY

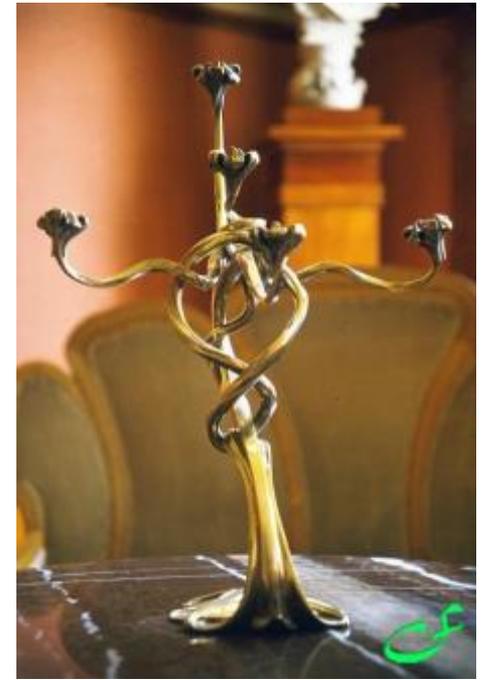
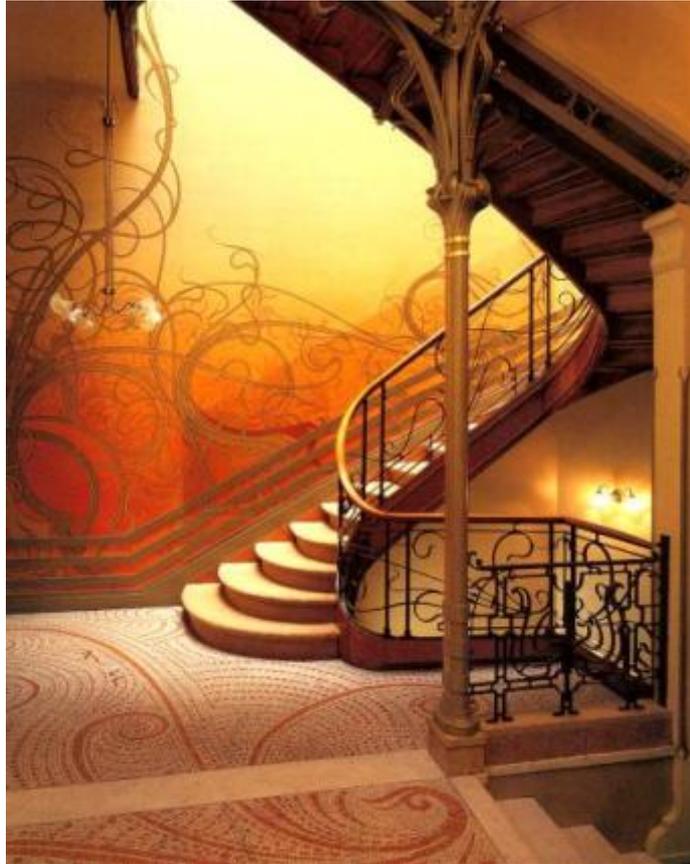
XIII AVSSTELVNS
 D. VEREINIGVNS
 BILDENDE ARVNSI
 LEA OSTENRICHIS
 SECESSION

GEOPFNEI v. 9 - 7 vmp
 GINTAII 1 NADONE

Pétalos, zarcillos y raíces: la inspiración biológica del Art Nouveau

“Nuestras raíces están en el fondo de los bosques, al borde de los manantiales, sobre los musgos.”

(Émile Gallé)

Alphonse Mucha y la escena del cartel francés

ALPHONSE MUCHA

(1860-1939)

Alphonse Mucha – Gismonda (1894)

Alphonse Mucha – Carteles para Sarah Bernhardt (1896)

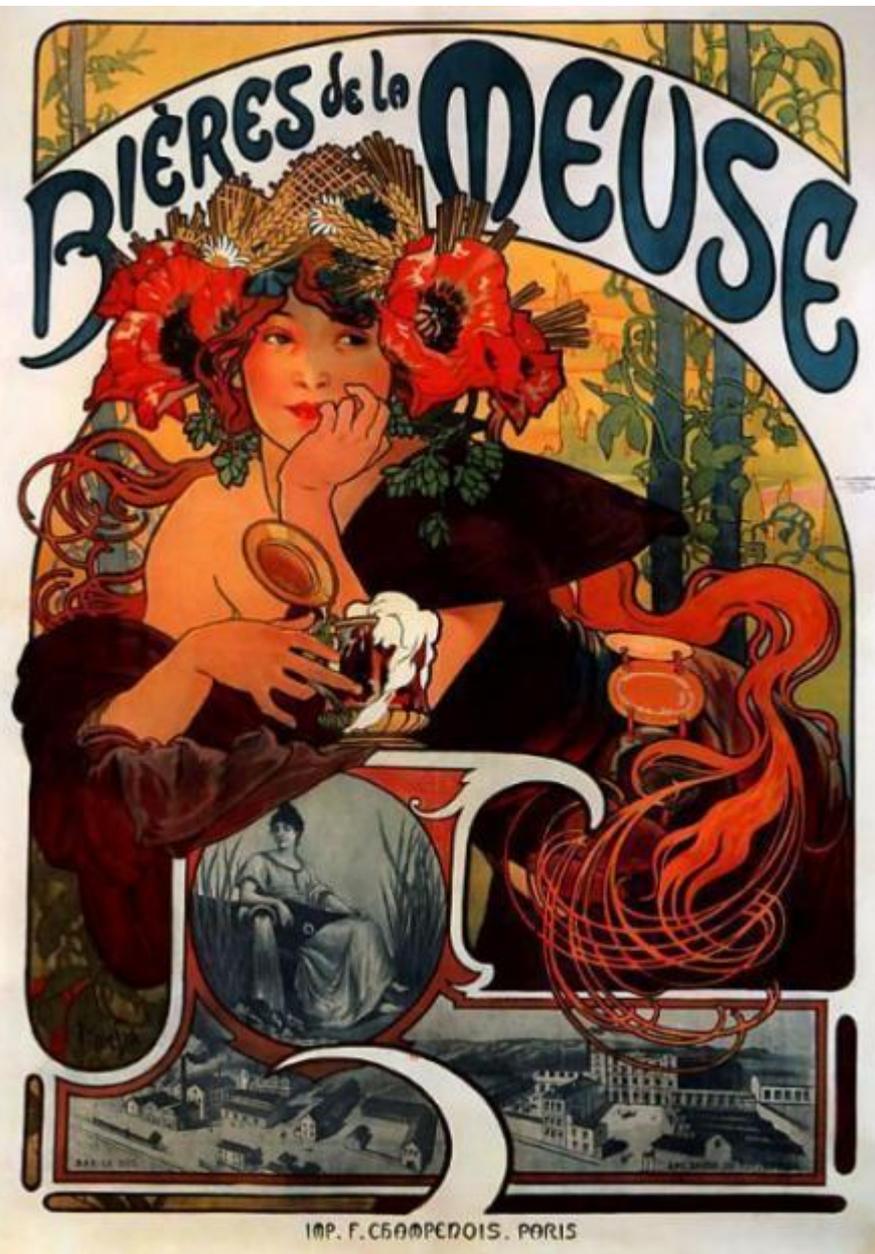

Alphonse Mucha – Carteles para Sarah Bernhardt (1896)

Alphonse Mucha – Papier Job (1898)

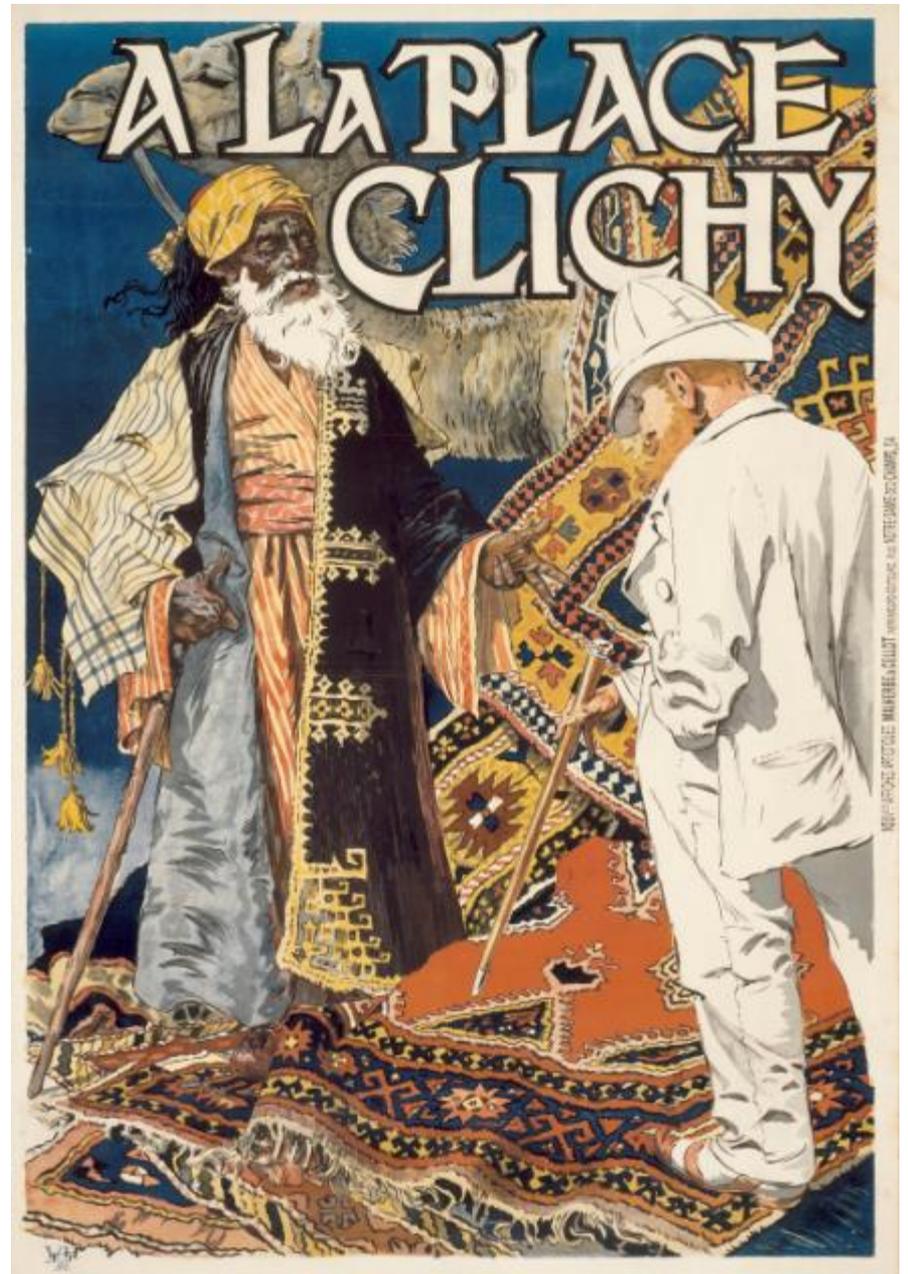

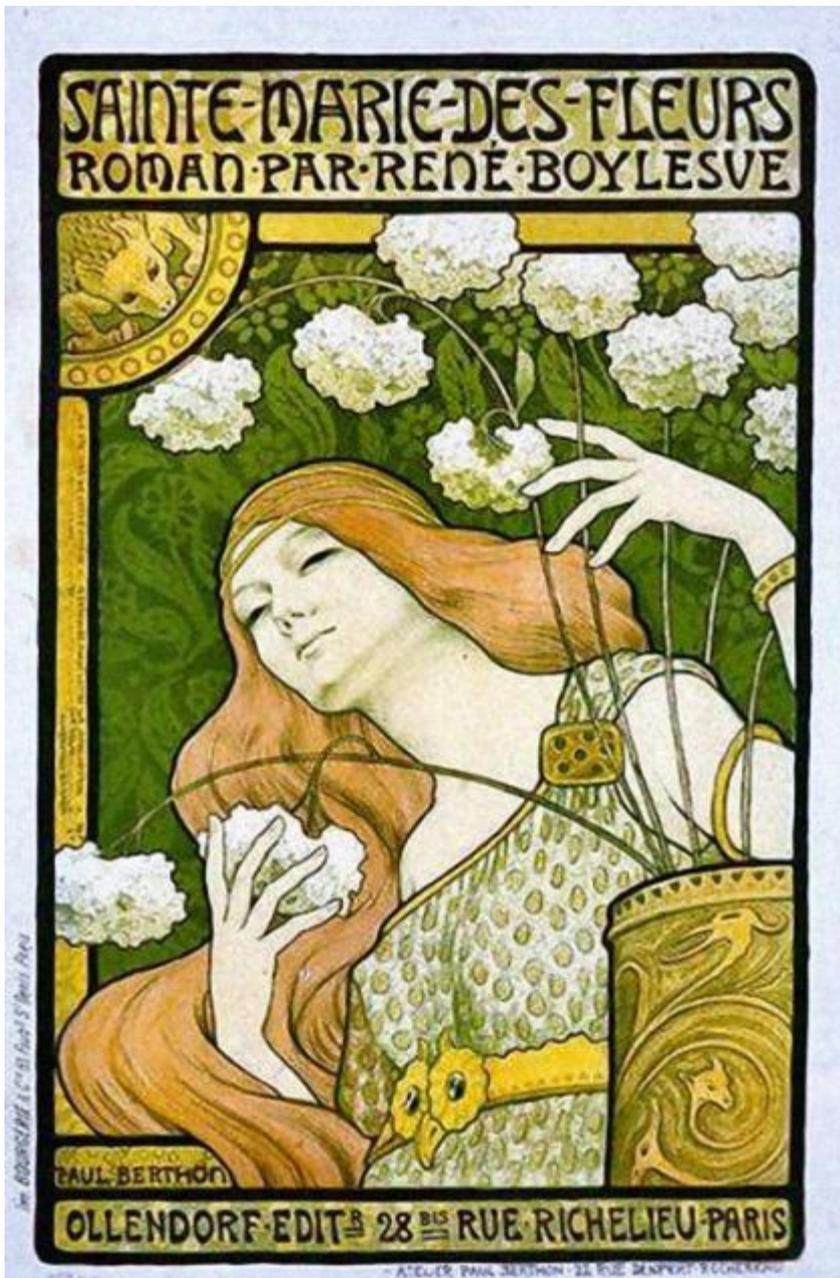
Alphonse Mucha – Chocolat Ideal y Bières de la Meuse (1897)

Alphonse Mucha – Monaco-Monte Carlo (1897)

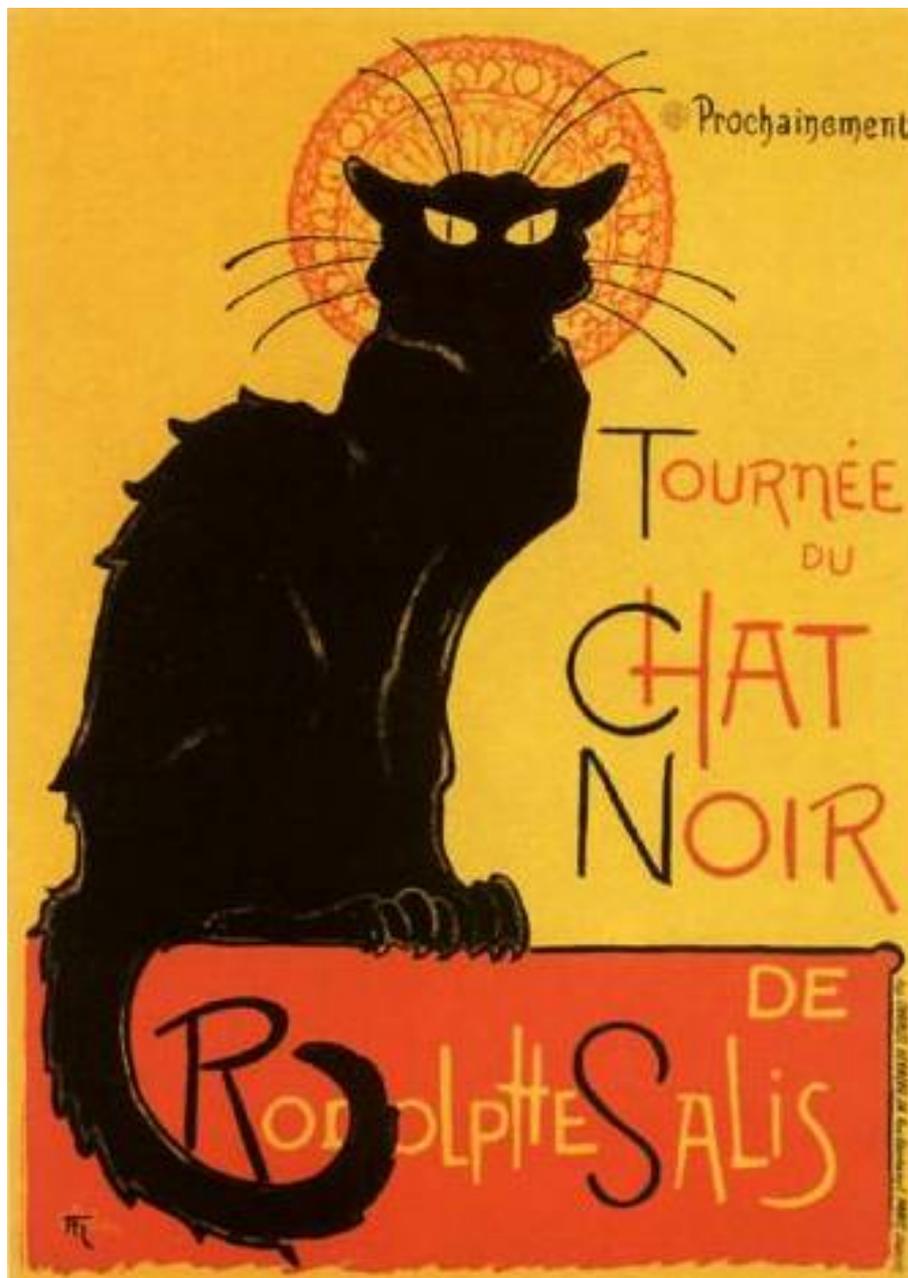
Grasset – Jeanne D'Arc y A la Place Chichy (1890's)

Berthon – Carteles (1890's)

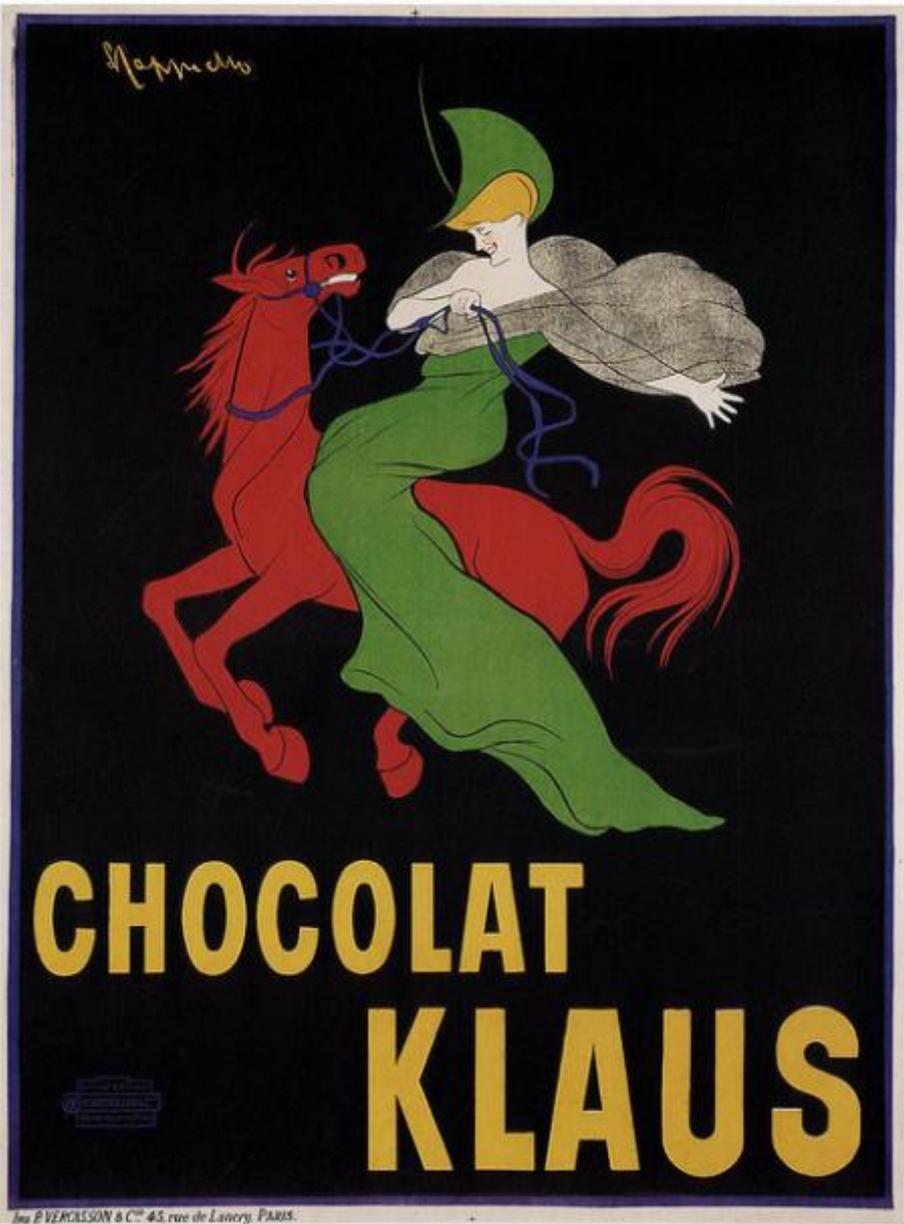
Steinlen – Carteles (1890's)

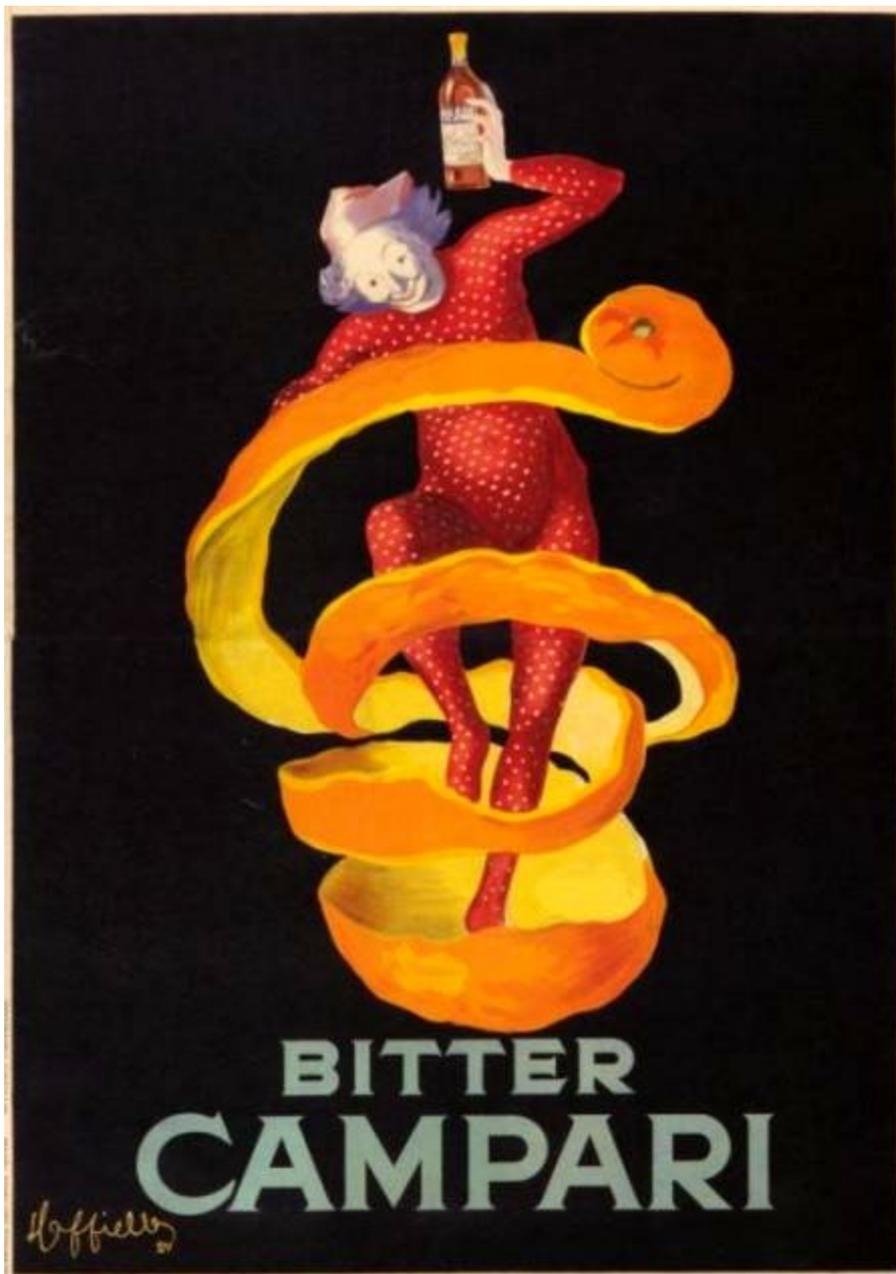
Steinlen – Le Chat Noir (1899)

Meunier – Café Rajah (1897)

Leonardo Cappiello – Chocolat Klaus y Cinzano (1903 y 1910)

Leonardo Cappiello – Bitter Campari (1921)

Leonardo Cappiello – Maurin Quina (1906)

MAURI JINA LE PUY DANCE

MAURI

JINA

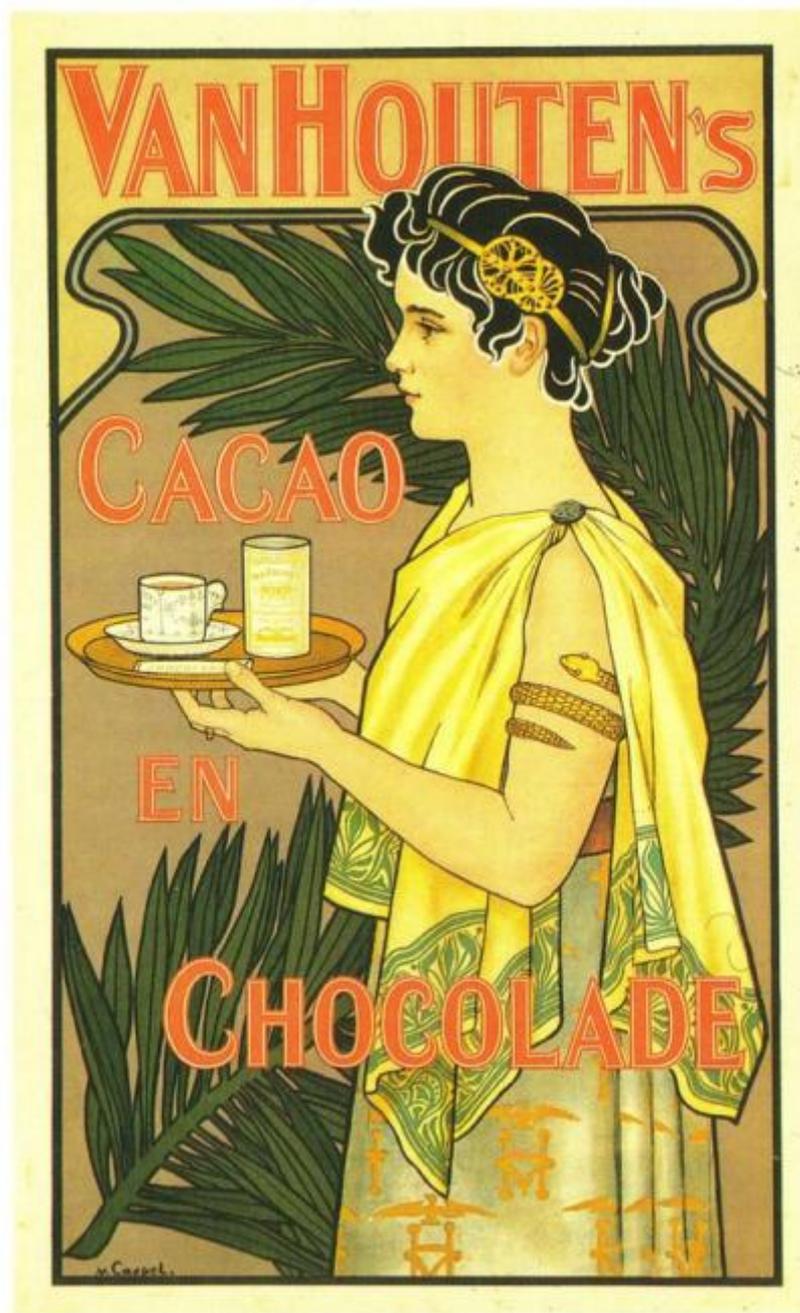
LE PUY

DANCE

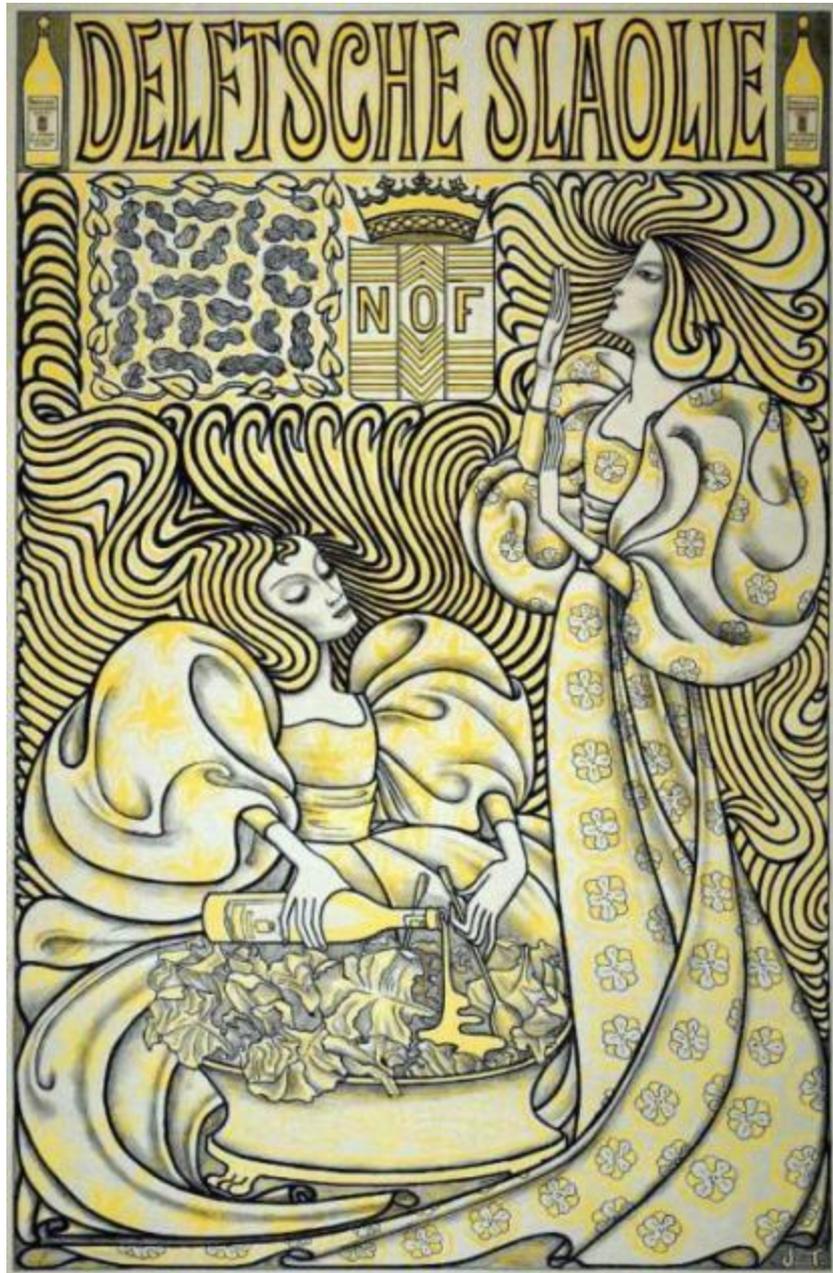

Jugendstil, Stilo Floreale, Modern Style y Modernisme

Johan Georg Van Caspel – Cacao (1899)

Jan Toorop – Aceite de Delft (1894)

FIAMMIFERI
 senza **FOSFORO**
 del DOTTOR CRAVERI

177
 SOVENE SI
 SINGOLI
 TORINO

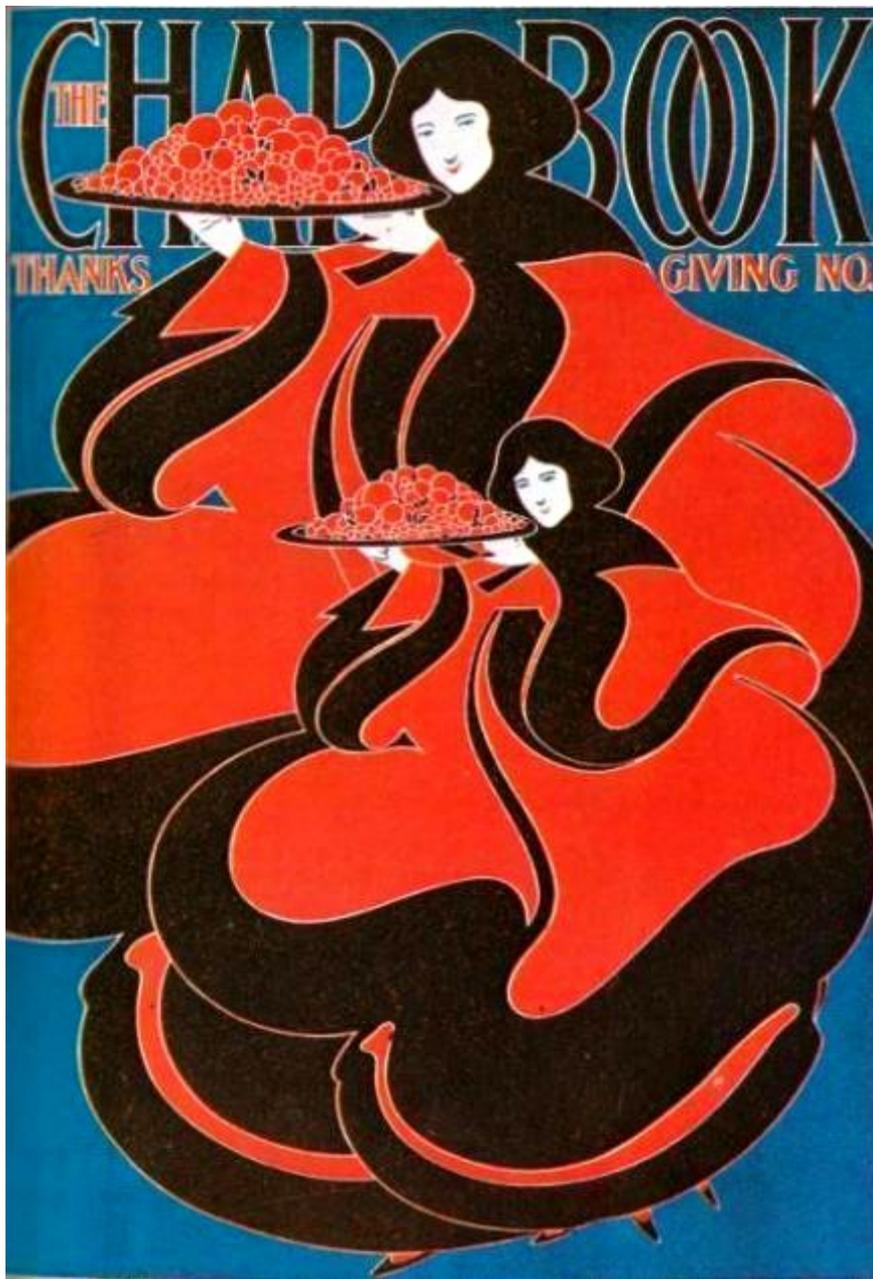
SOCIETÀ ITALIANA DEI
 FIAMMIFERI IGIENICI
 SENZA FOSFORO
 TORINO-CARIGNANO

MONOWATT
 LAMPADA A FILAMENTO METALLICO

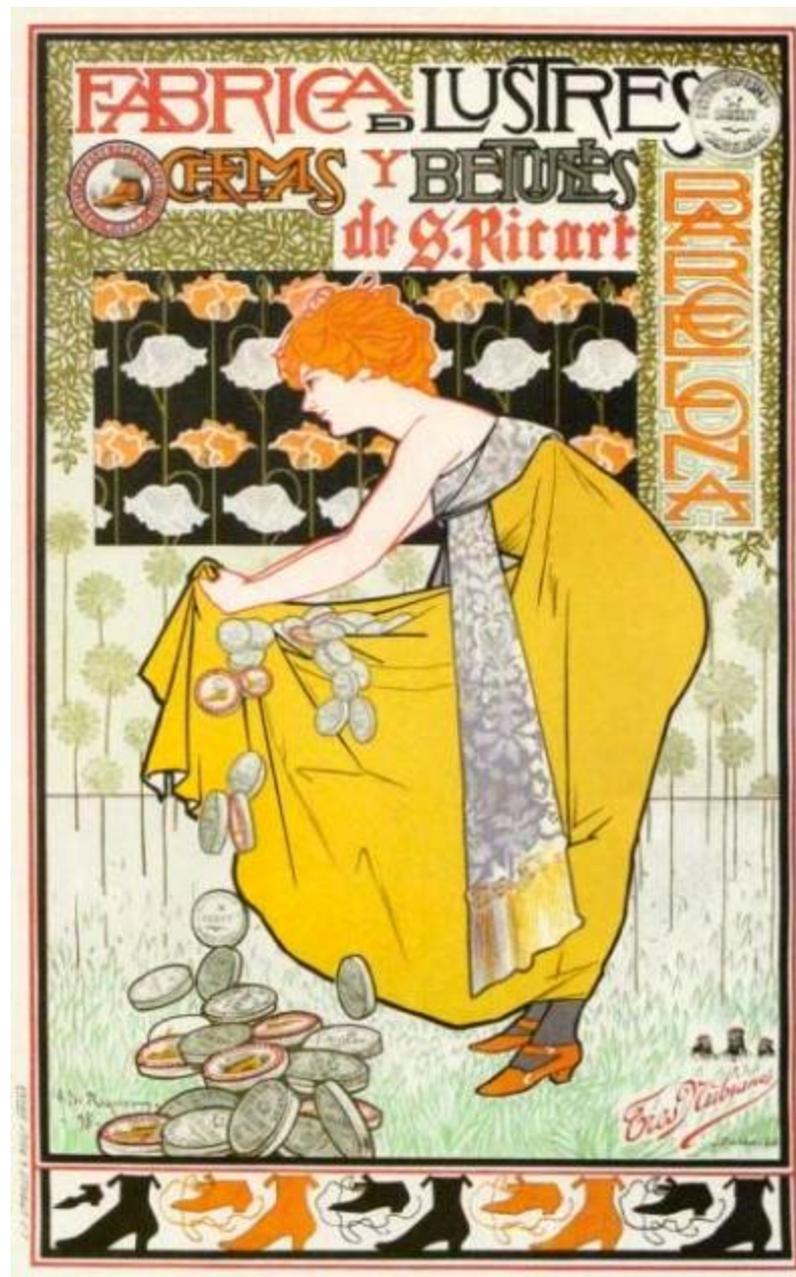
75% di risparmio
 sul consumo

FABBRICA LAMPADE INCANDESCENZA WATT
 I-SCHOTTENRING 17, VIENNA (Austria)

Hohenstein – Fiammiferi y Monowatt (1899 y 1900)

Bill Bradley – The Chap Book y Modern Poster (1894 y 1897)

Alexander de Riquer – Cartel para marca de betún (1898)

Alexander de Riquer – Cartel para mosaicos (1900)

BARCELONA

MADRID

SEVILLA

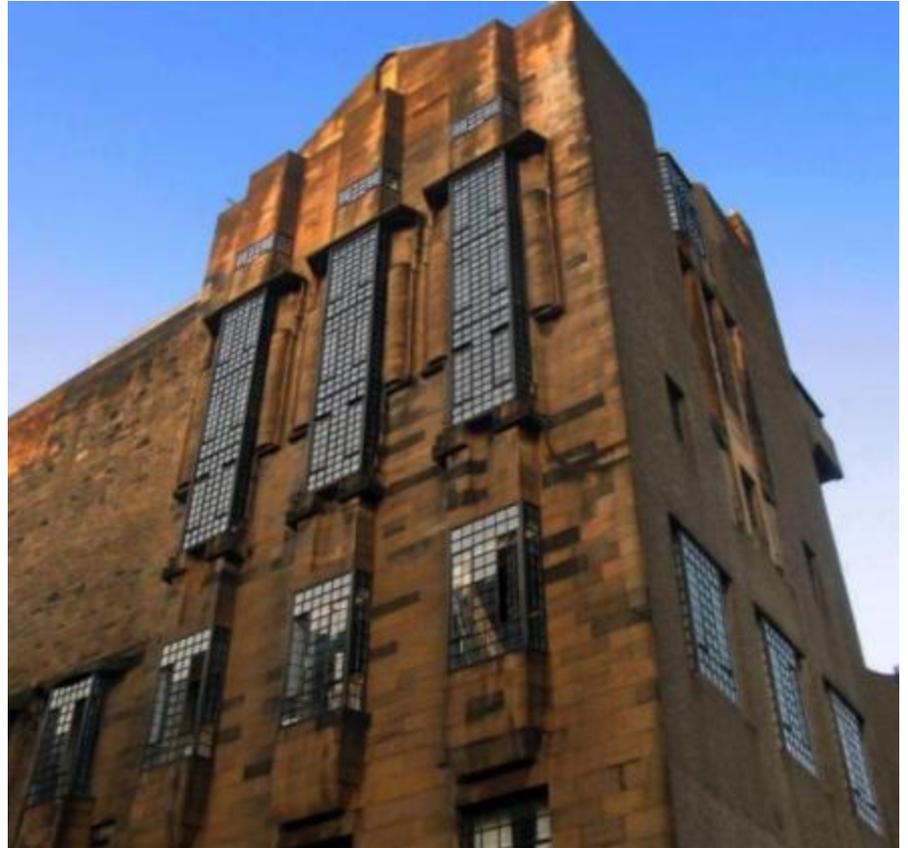

La geometrización del lenguaje modernista en Glasgow y Viena

“The Four of Glasgow” o de cómo un puñado de genios puede cambiarlo todo

M. Macdonald, F. Macdonald y H. Macnair – Carteles (1897)

Margaret Macdonald – Willow Tea Room (1903)

Mackintosh – Hill Chair y Willow Chair (1901-1903)

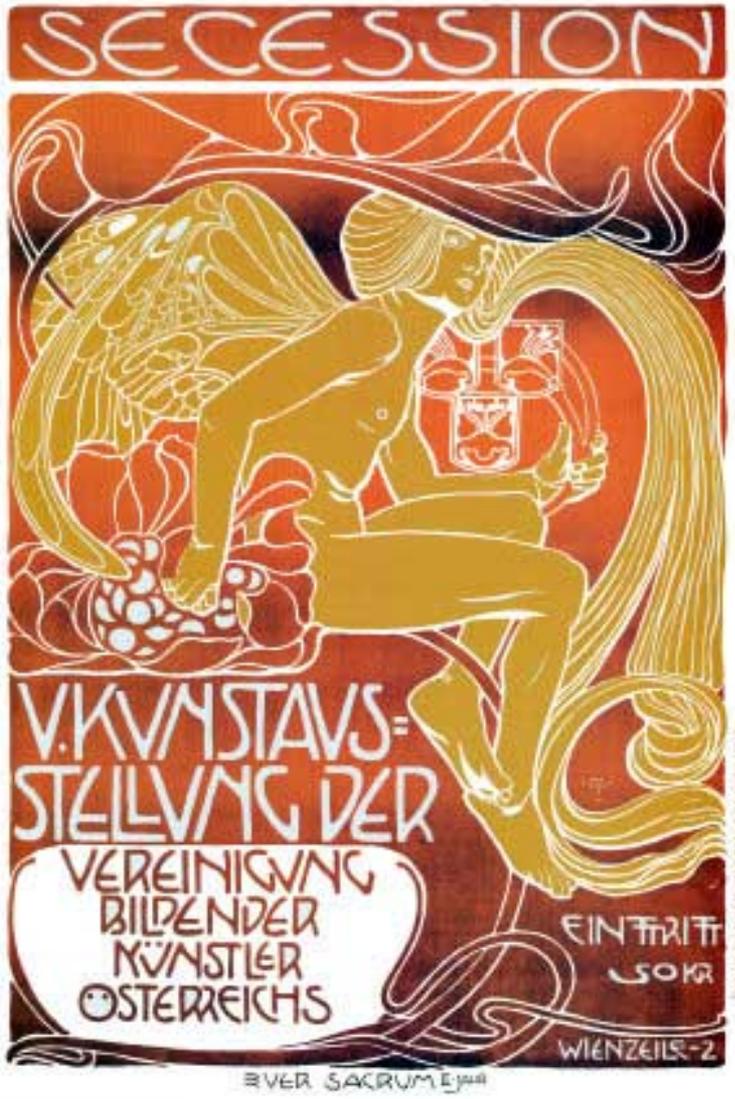
Macdonald y Mackintosh – VIII Exposición Secesión (1900)

La Secesión vienesa y sus grandes cartelistas

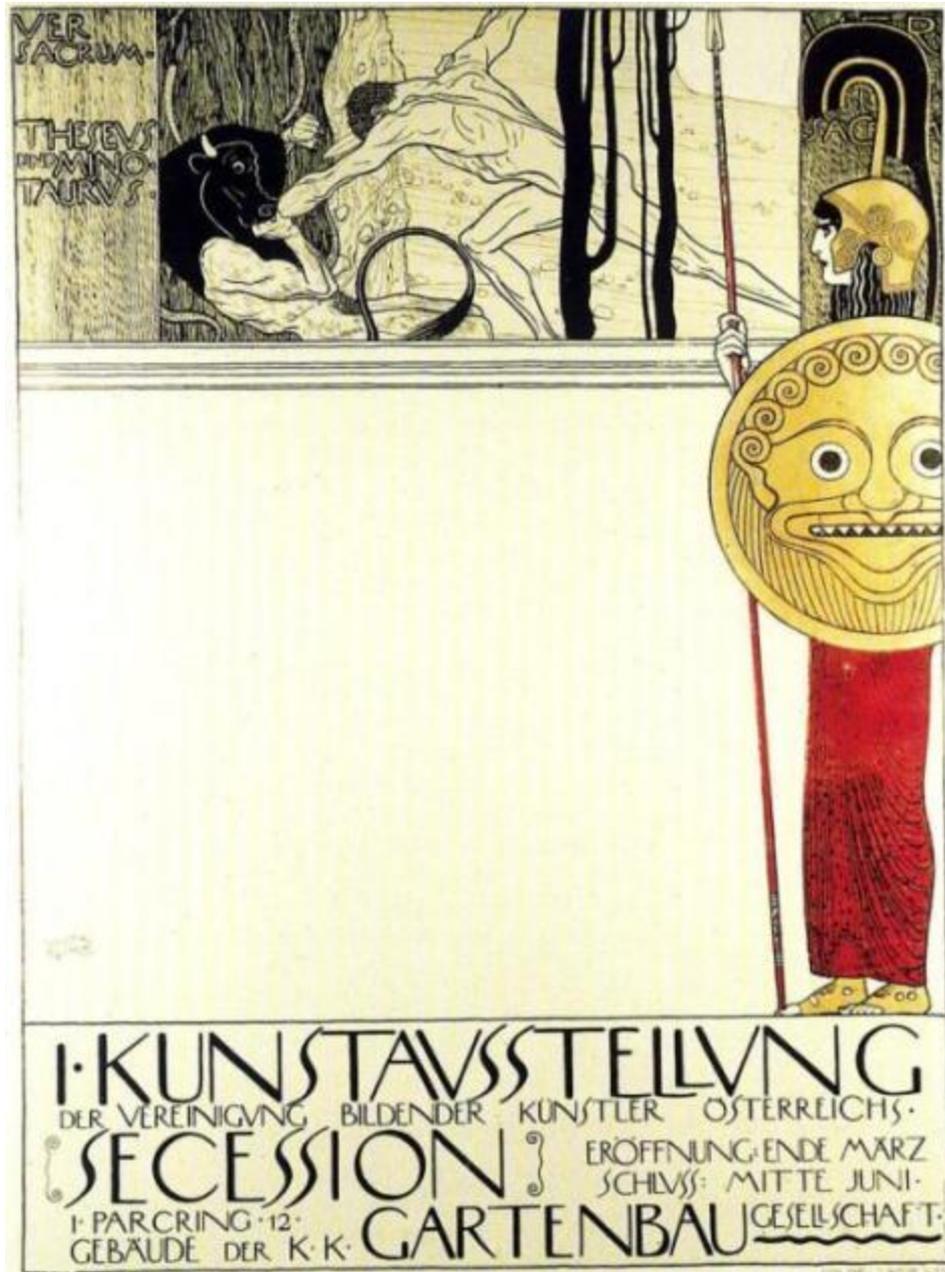

Olbrich – Pabellón de la Secesión en Viena (1897-98)

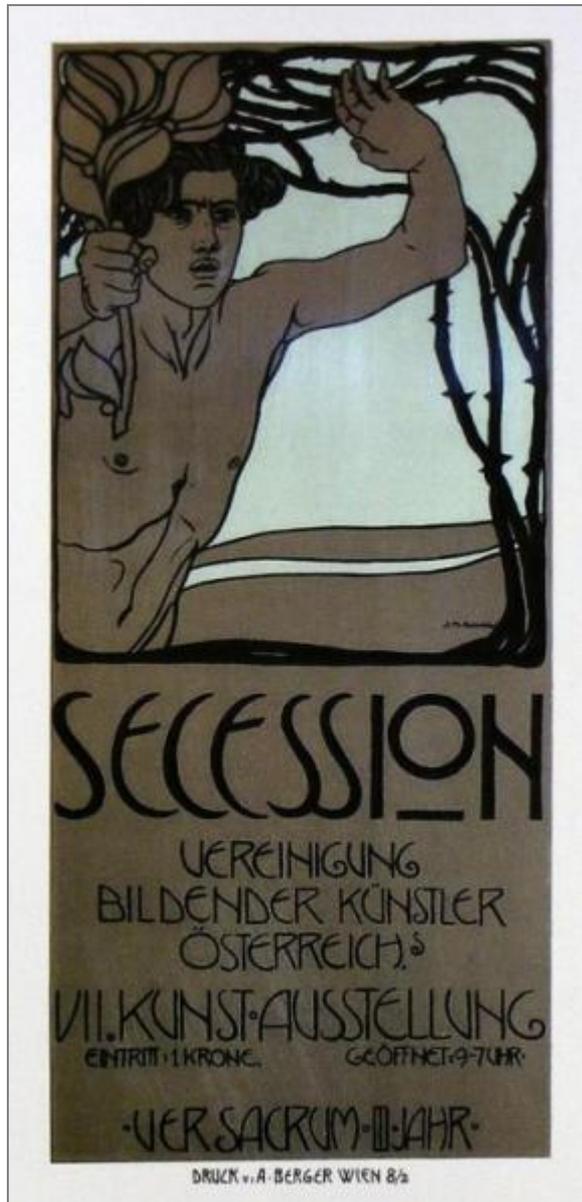
Moser y Wagner – Cartel y Pabellón de metro (1899-1894)

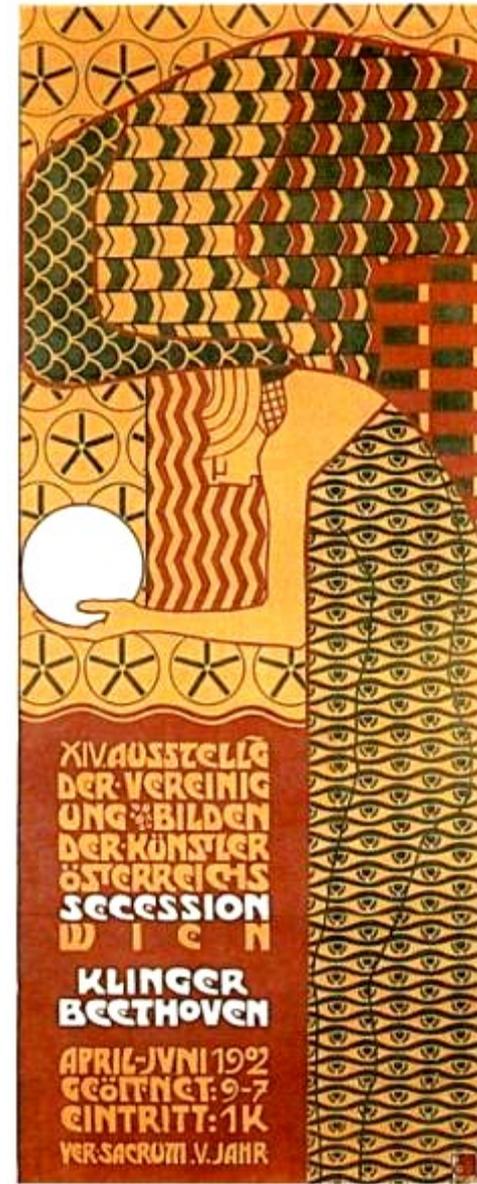
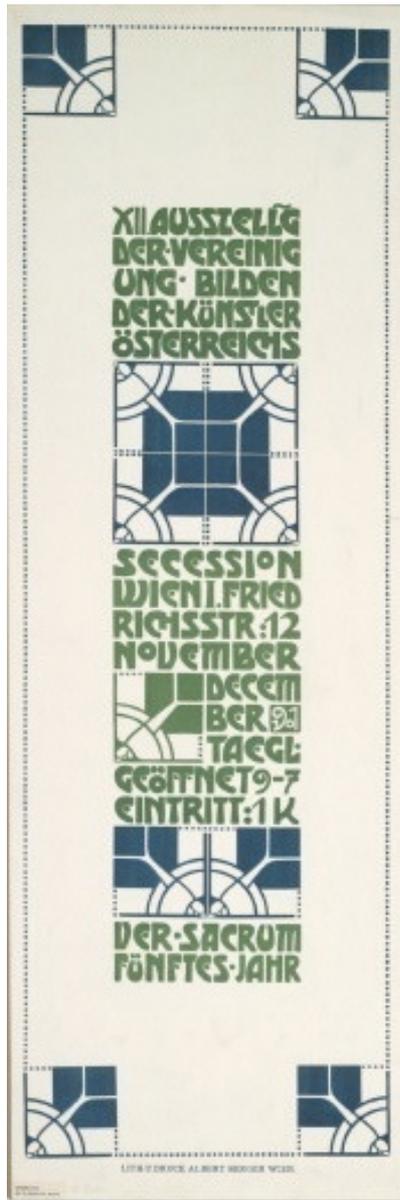
Gustav Klimt – Cartel de la I Exposición Secesión (1898)

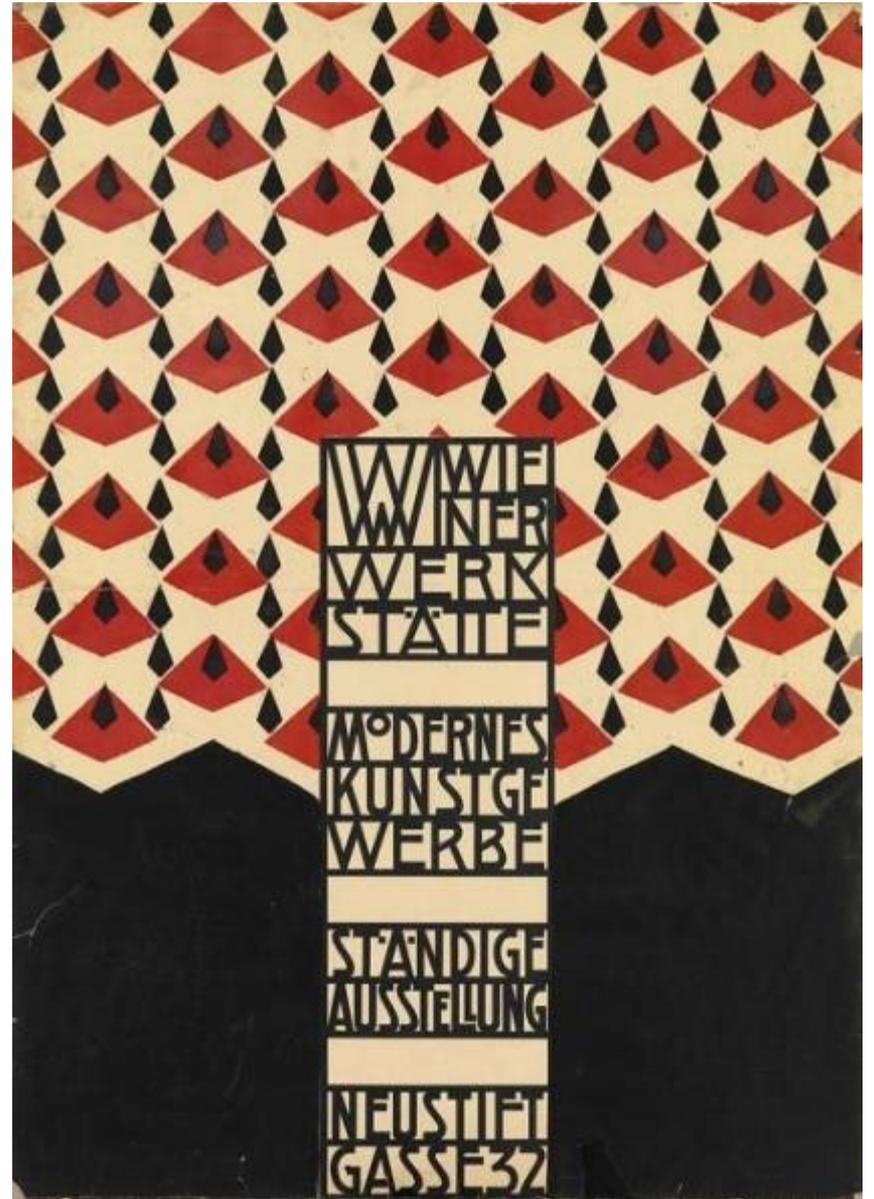
Gustav Klimt – Cartel de la I Exposición (1898)

Auchentaller, Roller y Andri – VII, IX y X Expos. (1899 y 1900)

Roller y Moser – XII, XIII y XIV Exposiciones (1901 y 1902)

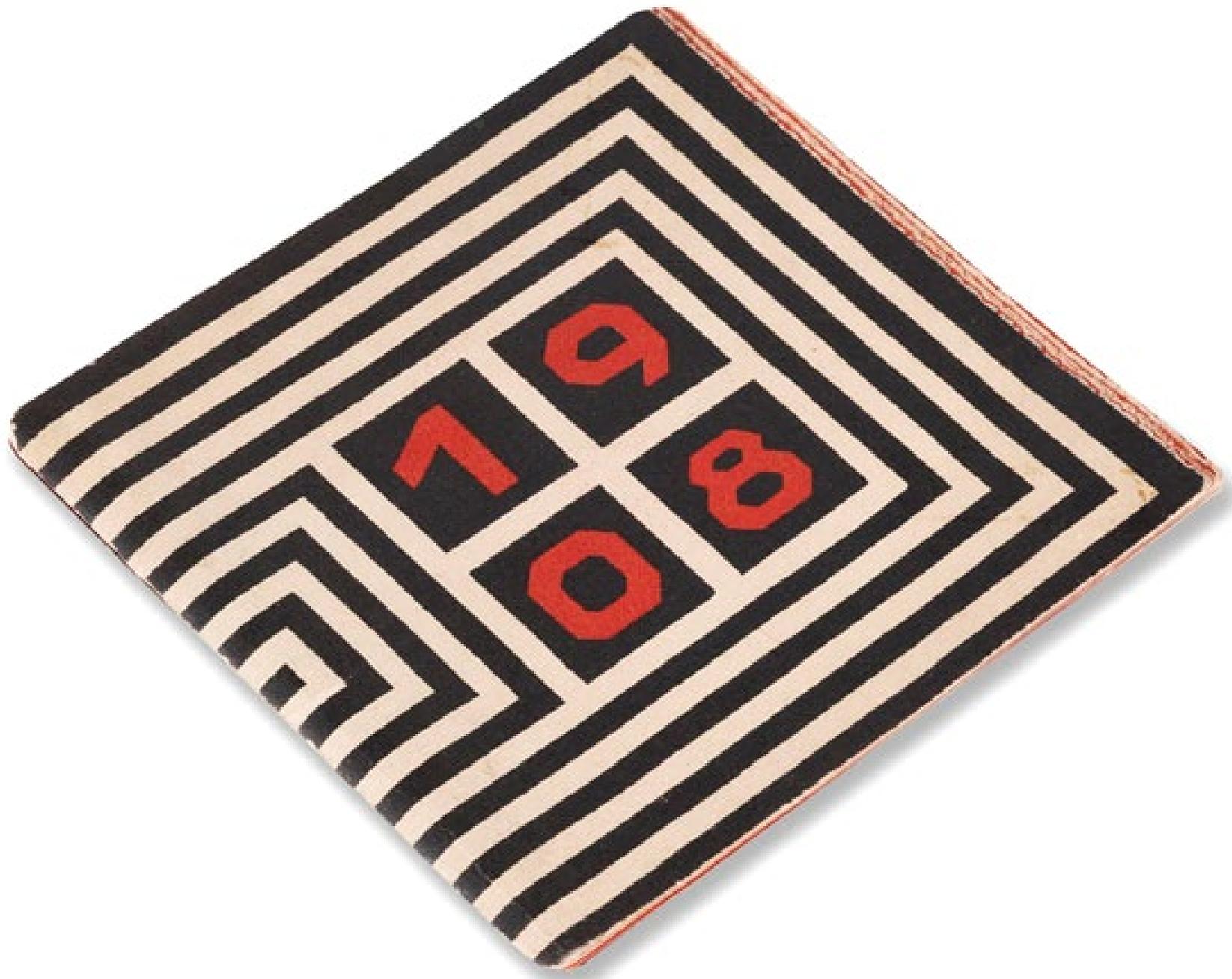
Hoffmann – Carteles para los “Wiener Werkstätte” (1905)

Hoffmann – Sofá Kubus (1910)

Hoffmann – Juego de objetos de cristal (1912)

El fin de una época

