

MNCARS

El espectáculo está en la calle

El Cartel Moderno Francés: Cassandre, Colin, Carlu y Loupot

14 de noviembre de 2001 a 21 de enero de 2002

Paul Colin, *La Revue Nègre*, 1925
157 x 117 cm.
Bibliothèque Nationale de France, Paris

14 de noviembre de 2001
a 21 de enero de 2002
Planta 3ª

Comisariado

Françoise Lévêque
Carlos Pérez

Coordinación

Cristina Armada

Restauración

Manuela Gómez
Pilar Hernández
Eugenia Gimeno

Montaje

Diseño: Aurora Herrera
Realización: Exmoarte

Patrocina

Unicaja

Tríptico

Coordinación

Ángel Serrano (MNCARS)

Diseño

Carlos Serrano G.A.H./AM3

Maquetación

Julio López (MNCARS)

Realización gráfica

Alvi, S.A.

Ilustraciones

© VEGAP, para las reproducciones autorizadas, Madrid, 2001
©.MOURON.CASSANDRE. All rights reserved

D. Legal: M, 48600 - 2001
NiPO: 181-01-001-7

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Santa Isabel, 52
28012 Madrid
Tels: 91 467 50 62 - 91 468 30 02
Fax: 91 467 31 63

Horario de exposiciones

Lunes a sábado
de 10,00 a 21,00 h.
Domingo
de 10,00 a 14,30 h.
Martes, cerrado

Información del Museo en Internet:
museoreinasofia.mcu.es

Con la colaboración de:

Embajada de Francia

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

El espectáculo está en la calle

El Cartel Moderno Francés: Cassandre, Colin, Carlu y Loupot

El título de la muestra hace referencia directa al del cuaderno que Blaise Cendrars dedicó al diseñador Adolphe Mouron Cassandre (Karkhiv, Ucrania, 1901 - París, 1968), *-Le spectacle est dans la rue*, editado por los talleres de Draeger Frères en 1935-, a quien consideró "primer director escénico" de las calles de París porque sus carteles transformaron la capital francesa en "uno de los espectáculos más prodigiosos que se puedan imaginar". El texto de Cendrars, aunque centrado en Cassandre, rindió un homenaje a los diseñadores gráficos que habían encontrado una alternativa muy eficaz para difundir, masivamente, las propuestas del arte moderno y presentarlas fuera de los espacios habituales como las galerías y los museos. En dicha actividad -que, en cierta manera, continuó la llevada a cabo por Jules Chéret y Henri de Toulouse-Lautrec a finales del siglo XIX- fue decisiva, además de la aportación de Cassandre, la contribución de Paul Colin (Nancy, 1892 - Nogent-sur-Marne, 1985), Jean Carlu (Bonnières-sur-Marne, 1900-1997)

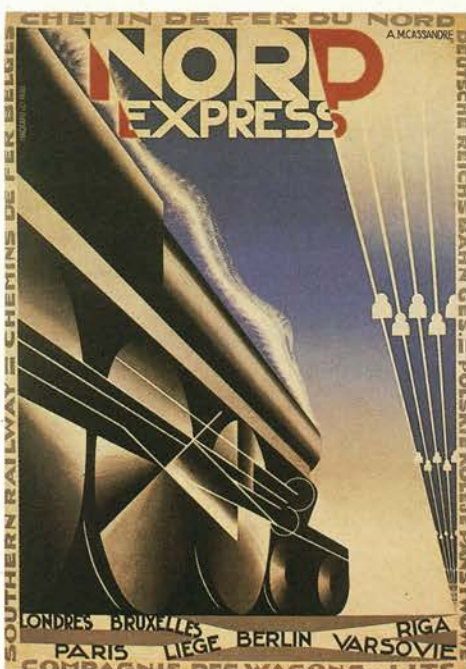
y Charles Loupot (Niza, 1892 - Marsella, 1962).

Estos diseñadores tuvieron en común el haber partido de elementos compositivos de la pintura cubista y purista a los que, para llegar a un estilo personal, fueron agregando -de manera más notable en caso de Cassandre- fórmulas del dadaísmo, del surrealismo y de las tendencias de inspiración clásica; corrientes que, durante el periodo de entreguerras, dinamizaron la escena artística de París, cuando la ciudad, por las circunstancias históricas, se convirtió en el centro de la vanguardia internacional y en obligado punto de referencia del arte moderno.

Con el paso del tiempo, se ha dado en considerar la obra de los cuatro cartelistas como un ejemplo relevante del diálogo que mantuvieron, en la época mencionada, las bellas artes y las artes aplicadas; un intercambio de ideas y formas que, además de fijar algunas de las bases más firmes del grafismo moderno, posibilitó la aparición del diseñador profesional.

La mayor parte de los trabajos de Colin, Cassandre, Carlu y Loupot se inscribieron en la publicidad comercial -"la flor de la vida contemporánea", según Cendrars-, a la que articularon con recursos plásticos de vanguardia para, como ha escrito Darra Goldstein, "despabilar y reanimar a una población sombría y aburrida, haciéndole ver que la manipulación artística también podía elevar palabras y objetos cotidianos a un alto nivel estético, incluso espiritual". En la actualidad, las obras de estos diseñadores se han dado en considerar como uno de los testimonios más representativos del "espíritu moderno" de los años veinte y treinta -según Fernand Léger, el momento de aparición del "arte del escaparate" que convirtió las calles en un espectáculo de creciente intensidad-

Para la exposición se han seleccionado las obras más significativas de Colin, Cassandre, Carlu y

A. M. Cassandre, *Nord Express*, 1927

105 x 75 cm.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Loupot, realizadas, desde los años veinte hasta los años cincuenta -en los que aún permanecían activos-, con el estilo que los diferenció, enraizado en los movimientos plásticos modernos; una serie de trabajos que destacó, aún, en el arte gráfico de mediados del siglo XX -al que ellos tanto influenciaron- y del que, sin embargo, se distanciaron, ya que a partir de los años cuarenta los diseñadores abandonaron las formulaciones de vanguardia y, en su mayoría, optaron por entregarse al entramado del comercio y actuar de meros proveedores del mundo publicitario.

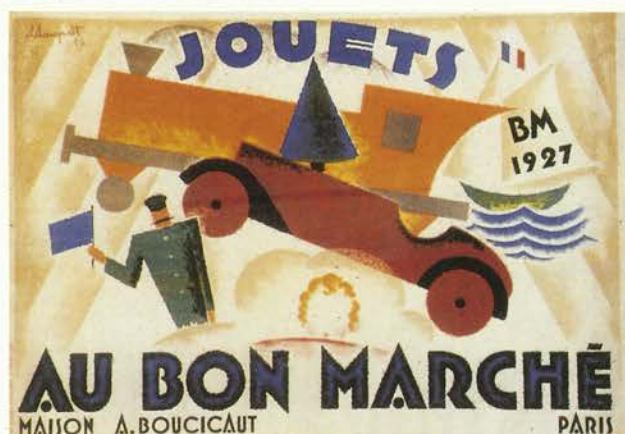
En la muestra se presentan algunas de las imágenes que, durante más de cuatro décadas, animaron el paisaje urbano de París y constituyeron el telón de fondo de la vida de sus ciudadanos: desde el cartel de la mítica *Revue Nègre* -que dio a conocer a Josephine Baker, al que incitó a viajar a Nueva York a bordo del paquebote Normandie y, también, aquellos que, en la década de los cincuenta, mucho tiempo después de la aparición del cubismo, insistieron en las formas geométricas rígidas y en las líneas dinámicas para invitar a degustar el aperitivo Saint Raphaël, los vinos Nicolas o el agua de Vichy.

Jean Carlu, *Paris-Soir*, 1928.

157,5 x 118 cm.

Bibliothèque Forney, París

Charles Loupot, *Jouets au bon marché*, 1926

98 x 138,5 cm.

Colección particular