SOBRE EL CARTEL

Historia:

I889 - aparecen los primeros carteles de Jules Cheret .

I89I - ~~xx~~editan los affiches de Toulouse-Lautrec "La Goulue" ,"Valentin" en el Moulin Rouge,Etc,etc.

Precursores: Gavarni, Daumier,~~xxxxxxx~~, Manet,Constantin Guys, ~~xxxx~~ Felicien Rops;Louis Legrand,Degas.

I892: un jurado compuesto por Detaille,Geromei,Vibert rechaza a Lautrec en un concurso...

Influencias: del arte oriental.El japones Hokusai.De acuerdo com. la influencia de la pintura plana de Oriente. Sufrió el paso de la moda en su forma mas superficial y externa, y también la mas profunda de las otras artes.pintura en especial.

En I900,sometido a la influencia de los grabadores japoneses se empleó un dibujo depurado,simple,Colores planos.Fué el momento del arabesco y de las manchas brillantes de color.

Cubismo: Picasso y Leger le dieron mayor rigor a las reglas de su composicion y construccion. A la seleccion del objeto y a emplear las lineas esenciales y necesarias a la arquitectura general de la composicion.

Trayactoria:

continúa la de la pintura en especial.

Cassandre,Carlú, Loupot,Colin, Cappiello,etc...

SOBRE EL CARTEL

Conceptos:

1 el cartel NO es decoracion ni tampoco pintura. Debe tener primero y sobre todo un considerable poder llamativo para atraer al ojo que se distrae o mira todas partes. Esto se consigue rompiendo la costumbre visual. El cartel debe ser un aspecto no acostumbrado, en cierto modo un accidente visual para el hombre de la calle. Esta es condicion "sine quoi non" de su existencia. No se concibe un affice invisible, como un orador sin voz.

1 Estilo:

pero a quienes se dirige nos xxxxxxxx son solo distraidos o indiferentes, sino también, ante todo, gentes muy apresuradas, por eso se requiere un lenguaje no ANALITICO sino SINTETICO/ o sea: decir xxxxxx mas con lo ménos posible. .. y en el menor tiempo posible. Necesita claras y precisas formas que digan solamente lo esencial, una suerte de estilo telegráfico, tal como se redacta un telegrama, o un cable

1 El cartel, como el empleado del telégrafo, "no concibe ni crea la noticia, solamente la trasmite"

Esto prueba la dificultad en realizarlo. Por desconocimiento de los diversos factores que lo conforman se corre el riesgo del fracaso. Hay que recordar que el transeunte que vá a sus ocupaciones no tiene por fin de su existencia mirar los carteles callejeros, generalmente colocados unos al lado del otro y cuyos colores luchan entre sí. De aquí el peligro de realizar un cartel en la quietud y soledad del taller, y de juzgar sus condiciones de VISIBILIDAD sin considerar que los colores que lox componen deben jugar a gran distancia.

SOBRE EL CARTEL -

Definiciones:

1 # UNGRITO EN EL MURO" (Cassandre)

· "Texto o imágen expuesto a los ojos del público paara anunciarle o recordarle la existencia de una idea, de un producto o de un acontecimiento"

1 Ideograma: o sea la expresion de una idea por medio gráficos

3 Condiciones: El cartel está condicionado. No es arte puro. Es ESENCIALMENTE UTILITARIO. No puede contentarse con soluciones elementales, está subordinado a razones psicológicas y consideraciones de economía comercial. No puede esperar el juicio de la posteridad. (las obras maestras no lo son, llegan a ser) El cartel es una voz repetida que muere junto con su eco " (Camilo Mori)
"Vida efímera"..."Un dibujo concebido para trasmitir un mensaje a las masas"

3 FINALIDAD: siendo el rol del cartel llevar un mensaje al comocimiento de un público tan extendido com sea posible, conviene para alcanzar ese fin:

I°.- darle las dimensiones suficientes
2°.- Exponerlo en sitios adecuados
3°.- Multiplicar los ejemplares

3 Arte comercial : el artista comercial debe tomar especial interés en las reacciones del público al que su trabajo va dirigido. Hay que saber distinguir a que sector público se dirige y si es general o particular .

3 Funciones: I°.- LLamar la atencion
2°.- retener al transeunte
3°.- estimular su interes y convencerlo de sus propósitos o puntos de vista.

SOBRE EL CARTEL

Técnica:

Hay dos métodos : a) haver una representacion realista de un objeto en su mas familiar aspecto
b) sugerir ciertos fines y necesidades a través de abstracciones artísticas, o símbolos -

La fotografía: ha reemplazado al cartel realista. Lo familiar no dá sorpresas, es banal, y esto es enemigo mortal del cartel.

PRESENTACION: SOLO o a la americana, o REPETIDO a la francesa.

Para LUZ ARTIFICIAL (en los subterráneos) o para LUZ NATURAL

Organizacion: la organizacion del cartel debe ser simple, pero no elemental: pocos elementos, NO dispersos, con una DOMINANTE. Tratamiento debe ser simple. Un MINIMUN de diferentes técnicas y un MINIMUN de diferentes letras y estilos.

Unidad: Es la justa relacion, equilibrio u organizacion de los diversos elementos de una composicion.

METODOS para obtener unidad: amarrar los elementos entre si, o bien, llenar los vacios entre los elementos formales con formas dirigidas : flechas, dedos, señale

Equilibrio: Formal o sea SIMETRICO, ESTATICO

INformal o sea ASIMETRICO, DINAMICO

Sorpresa: forma inusitada y original de presentar, de promover interes por una idea, una mercadería o un hecho.

Inversion: forma de "sorprender" por medio de la alteracion de las formas naturales de los objetos, o ampliando totales o fragmentos de formas, o bien reduciédolas.

Pasado y presente: antes bastaba una simple impresion de negro sobre blanco de un largo texto. El transeunte actual NO puede detenerse a leer, debe VER.

SOBRE EL CARTEL

Técnica:

6- Imagen : no basta qué el cartel sea VISTO, hay que tratar que PERMANEZCA en el recuerdo del espectador, por eso es necesaria la UNIDAD...entre palabra e imagen. GOLPEAR.

5- Forma: el artista debe recurrir a las lineas mas esenciales de una forma o de una idea, o deun movimiento. con el fin de obtener EXPRESION y SIGNIFICACION. Así podrá obtener para su cartel VISION y RECUERDO.

5- Color: hay que conocer las leyes del color, las que rigen sus relaciones. La organizacion del especio coloreado, de las analogias y contrastes de color

5- Tonos: la VISIBILIDAD de un cartel no solo depende del contraste de color. sino mas bien de una RELACION DE TONOS o sea de VALORES CONTRASTADOS (claros y oscuros) tomados también como PROPORCION 9Mancha clara sobre fondo oscuro o vice versa.

5- Linea: la simplificacion de lineas lleva a una mejor VISIBILIDAD del cartel, y la simplificacion de las formas a una mejor LEGIBILIDAD. En suma: SINTESIS bajo todos los aspectos.

5-6 Color psicológico: el color aparte de contribuir a la comprension o tema del cartel, debe contribuir a la expresion sentimental.

Los colores provaocan reacciones diferentes. evocan a al espíritu sensaciones variables. Ej: Azul: sensacion de aire, luz, mar, cielo, lejanía, etc. Asi otros colores

5 Clave: una clave de color asociado a una clave de forma o de ambiente o sugerencia

SOBRE EL CARTEL

Técnica

3- Arte y propaganda — Problema para el anun ciador y para el artista. Unidad entre el valor propagandistico y la calidad estetica del cartel .

6- Letras : considerarlas parte INTEGRANTE del cartel. Claridad. Incopporarlas al momento mismo de la concepcion.NO como agregados. Elemento de composicion.LEGIBILIDAD de las leyendas.

7 Procedimiento: componer de acuerdo con los medios gráficos de impresion: litografía.silk-screen,offset,grabado.etc.
ORIGINALES: son los procedimientos en los que inter viene directamentela mano del autor;pochoir,estarcid .transporte de la composicion directamente a la matriz.
FOTOMEC ANICOS : son los que reproducen el diseño por medio de la fotografiá:fotoloitografía,heliograba do,offset,etc.

7 Litgrafía: El affiche ilustrado que apareció en Francia el siglo XVIII,se desarrolló en el XIX gracias a la invem cion de la litografía (en I796 por Aloys Senefelder) que Jules CHERET aplicó al affiche en negro y color o CROMOLITOGRAFIA.

7 Letras: En hay carteles solo de letras. El cartel dada su vida efímera no importa si las letras tienen el estilo de la epoca(Toulouse,Steinlen,Cheret) Claridad,que "el que corre pueda leer "

7 Tipos de carteles: HORIZONTALES A LA ITALIANA.
VERTICALES a la francesa.