

Nombre del alumno: Gregorio Moisés Martínez Palma.

Materia: Historia del arte .

unidad:2

Docente: María Fernanda Monserrath Campos Román

Licenciatura: Diseño gráfico.

Contribuciones Artísticas del siglo XIX.

Jules Chéret.

Las contribuciones artísticas de Jules Chéret fueron cruciales para el desarrollo del diseño gráfico y la publicidad a finales del siglo XIX. Chéret no sólo cambió la forma en que se concebía la publicidad, sino que dejó un legado artístico que influyó a movimientos posteriores y sentó las bases del diseño gráfico moderno.

Jules Chéret fue un artista y litógrafo francés que revolucionó el cartel publicitario en el siglo XIX, convirtiéndolo en una forma de arte visualmente atractiva. Antes de él, los carteles eran simples y funcionales, pero Chéret introdujo composiciones coloridas y dinámicas que captaban la atención del público, haciendo que la publicidad se integrara de manera artística en los espacios urbanos.

1. Revolucionario del cartel publicitario: Chéret transformó el cartel en una forma de arte, utilizando colores vibrantes y composiciones dinámicas que capturaban la atención del público, popularizando esta forma artística en el entorno urbano.
2. Innovación en la litografía en color: Perfeccionó la técnica de litografía en color, permitiendo la creación de impresiones a gran escala con una amplia gama de colores, lo que facilitó la producción de carteles visualmente atractivos.
3. Creación de las "Chérettes": Introdujo la figura femenina alegre y elegante, conocida como las "Chérettes", que representaban a la mujer moderna y libre, convirtiéndose en un símbolo icónico de la Belle Époque.
4. Popularización del arte para las masas: Al llevar el arte a las calles, hizo accesibles sus obras al público general, democratizando el arte y creando una nueva relación entre la publicidad y el arte.
5. Influencia en el Art Nouveau: Su uso de líneas fluidas y colores vivos anticipó características del Art Nouveau e influyó en otros artistas, como Henri de Toulouse-Lautrec.

Raymond de Toulouse.

Fue un pintor y cartelista francés que destacó por retratar la vida bohemia y nocturna de París a finales del siglo XIX. Sus contribuciones artísticas incluyen la creación de carteles innovadores para cabarets como el Moulin Rouge, donde utilizó composiciones audaces, líneas fluidas y colores planos que influyeron en el diseño gráfico moderno. Su estilo, influenciado por el japonismo y el impresionismo, capturó el dinamismo y la expresividad de sus sujetos, especialmente de los artistas y personajes marginados de la época, a quienes retrató con empatía y profundidad psicológica. Su obra contribuyó a la popularización del cartel como una forma de arte y anticipó algunos elementos del Art Nouveau.

Fue clave en el desarrollo del cartel moderno, y su estilo distintivo y capacidad para capturar la esencia de la vida nocturna parisina lo convirtieron en una figura fundamental del arte de finales de siglo XIX.

1. Retrato de la vida nocturna parisina: Toulouse-Lautrec se destacó por capturar la vida bohemia y nocturna de París, especialmente en los cabarets y clubes como el Moulin Rouge. Sus obras ofrecían un retrato sincero y, a menudo, crudo de los artistas, bailarinas, y personajes marginales de la sociedad.
2. Innovador en el cartel artístico: Aunque influenciado por Jules Chéret, Toulouse-Lautrec llevó el cartel publicitario a otro nivel artístico. Sus carteles para espectáculos, como los de Jane Avril y Aristide Bruant, son icónicos por sus audaces composiciones, colores planos y líneas fluidas, que influyeron en el diseño gráfico moderno.
3. Estilo distintivo: Su estilo, influido por el japonismo (arte japonés) y el impresionismo, se caracterizó por el uso de líneas fuertes, colores contrastantes y la capacidad de capturar movimiento y expresión con pocos trazos.
4. Humanización de los marginados: Toulouse-Lautrec retrató a las personas al margen de la sociedad con empatía y sin juzgar. Sus representaciones de artistas, prostitutas y la vida nocturna eran inusuales para la época, lo que lo convirtió en un cronista único de la Belle Époque.
5. Influencia en el Art Nouveau: Aunque no se le asocia directamente con el Art Nouveau, su estilo audaz, los contornos estilizados y el enfoque en la línea y el color influyeron en muchos artistas de este movimiento.

Alfons Maria Mucha.

Fue un destacado artista checo y uno de los principales exponentes del Art Nouveau. Sus contribuciones incluyen la creación de carteles publicitarios icónicos, especialmente para la actriz Sarah Bernhardt, que fusionaban arte y funcionalidad. Su estilo se caracterizaba por el uso de líneas orgánicas, motivos florales y la representación de figuras femeninas idealizadas, símbolos de belleza y naturaleza. Mucha también trabajó en joyería, vidrieras y decoración de interiores, adoptando un enfoque integral del diseño. Su serie "La Épica Eslava" reflejó su deseo de retratar la historia y cultura de los pueblos eslavos. Mucha influyó enormemente en el diseño gráfico moderno y dejó un legado duradero en las artes decorativas.

Fue conocido por ser uno de los principales representantes del Art Nouveau. Sus contribuciones artísticas dejaron una profunda huella en el diseño gráfico y las artes decorativas de principios del siglo XX.

1. Pionero del Art Nouveau: Mucha se convirtió en el máximo exponente de este estilo, caracterizado por líneas orgánicas, formas naturales, y una gran atención al detalle. Sus obras, especialmente carteles, joyería y decoración de interiores, reflejan los principios del Art Nouveau.
2. Transformación del cartel publicitario: Mucha revolucionó el cartel artístico y publicitario al crear composiciones que fusionaban arte y funcionalidad. Su serie de carteles para la actriz Sarah Bernhardt, con la que trabajó extensamente, es un claro ejemplo de cómo sus carteles no solo promocionaban eventos, sino que también eran considerados piezas de arte.
3. Iconografía femenina: Uno de los sellos distintivos de Mucha fue la representación de mujeres idealizadas, a menudo rodeadas de motivos florales y en poses etéreas. Estas figuras femeninas, que aparecían en sus carteles, pinturas y vidrieras, simbolizaban la belleza, la naturaleza y la pureza, contribuyendo a la estética general del Art Nouveau.
4. Diseño integral: Mucha no se limitó al diseño gráfico, sino que también trabajó en joyería, muebles, vidrieras y esculturas. Su enfoque artístico abarcaba todos los aspectos del diseño decorativo, creando una visión unificada y total del arte.
5. El Ciclo Esloveno (Epica Eslava): En su última etapa, Mucha se enfocó en obras más nacionalistas y patrióticas, como su monumental serie de pinturas "La Épica Eslava", que retrataba la historia de los pueblos eslavos. Esta serie refleja su deseo de elevar el arte al servicio de una causa cultural más grande.
6. Influencia en el diseño moderno: Mucha influyó en el desarrollo del diseño gráfico moderno, con su uso de contornos definidos, colores planos y la integración de texto e imagen. Su enfoque sigue siendo una fuente de inspiración en la publicidad y el diseño contemporáneo.

