

Alfons Mucha

EL ARTE DEL CARTEL

<http://arzucomunicacion.lunaazul.org/2017/10/09/alfons-mucha-alegorias-cartelas/>

INTRODUCCION

Alfons Mucha fue un adelantado a su tiempo dentro del mundo de la publicidad, contribuyó de manera importante a la popularización de las artes gráficas y está considerado como uno de los padres de la ilustración moderna. En su obra, tan reconocible como prolífica, podemos encontrar diseños de interiores, decorados teatrales, vestuario, muebles, alfombras, escaparates, joyas; e incontables ilustraciones para libros, calendarios, postales, sellos o billetes.

Autoretrato de Alfons
Mucha (1907).

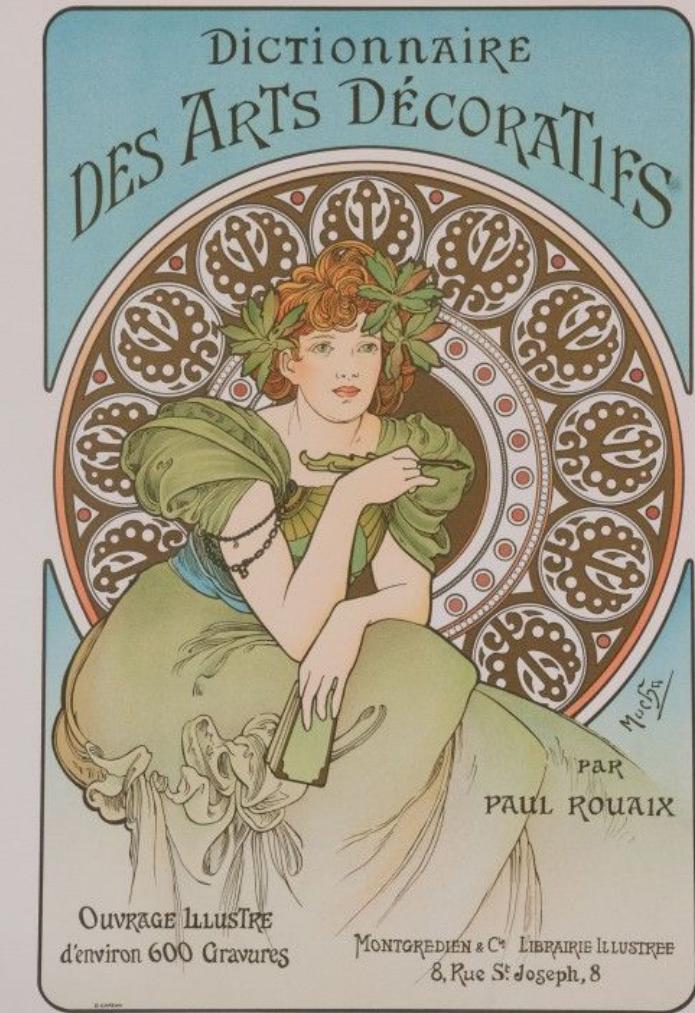

Mucha en París

Tras trabajar como pintor decorativo de escenarios teatrales en su Moravia natal y en Viena, estudió en la Academia de Bellas Artes de Munich bajo el mecenazgo del Conde Kart Khuen de Mikulov; quien previamente había quedado muy satisfecho con unos murales que le había encargado para decorar un castillo. En 1887, Mucha se mudó a París, donde completó sus estudios en la Académie Julian y en la Académie Colarossi (ambas, pioneras a la hora de permitir la matriculación de mujeres, y en que estas pudieran dibujar modelos desnudos).

En París la industria librera cobró impulso con las nuevas técnicas de impresión de la época. Nacieron nuevas editoriales y surgieron muchos puestos de trabajo para ilustradores. Mucha conocía las labores de imprenta y comenzó a realizar ilustraciones para portadas de publicaciones, calendarios o carteles publicitarios. Las creaba pensando en su facilidad de impresión, con trazos muy marcados; y supervisaba su proceso de coloración con los técnicos del taller. Como ejemplos, las portadas para *L'Illustré Soleil du Dimanche* (1897), *Le Monde Moderne* (1897), *Le Mois* (1898), *Le Monde Illustré* (1899), *Dictionnaire des Arts Décoratifs* (1902) y *Paris Illustré* (1903)

Calendarios del año 1898 para Chocolat Mexicain Masson y para Savonnerie de Bagnolet

Mucha y el Théâtre de la Renaissance de Sara Bernhart

Y es en esa faceta, la publicitaria, en la que Alfons Mucha encontró el éxito profesional; gracias sobre todo a un cartel litográfico para la obra de teatro Gismonda, de Victorien Sardou. El encargo provenía de Sara Bernhardt, actriz protagonista de la obra, empresaria del Théâtre de la Renaissance y una de las personas más influyentes del París de finales del siglo XIX.

Famoso cartel litográfico con la actriz Sarah Bernhardt en el papel protagonista de *Gismonda* (1894).

La Bernhart quedó fascinada con el cartel, que a principios de 1895 inundó las calles despertando el interés de los transeúntes, por su novedosa estética, su formato vertical y su gran tamaño. Por ello, le ofreció un contrato en exclusiva con la compañía que duró seis años; en los que se encargó del diseño de los decorados, del vestuario y de los complementos, y por supuesto de la cartelería (que contribuyó notablemente a difundir la fama de la actriz fuera de Francia). Como ejemplos:

La dame aux camélias
(1895).

La Tosca (1899).

Hamlet (1899).

Las alegorías de Mucha

Son muy célebres sus abundantes alegorías, casi siempre protagonizadas por figuras femeninas (habitualmente jóvenes de frondosas melenas y vestimentas de corte neoclásico), enmarcadas por filigranas y arabescos; muy influenciadas por la linealidad del grabado japonés, tan en boga entre los pintores de su tiempo. Con frecuencia las agrupaba en series temáticas, con cuatro alegorías por serie. Una de las más famosas es Las cuatro estaciones (1896):

Resultó un éxito rotundo de ventas, por lo que el editor de Mucha, Fernando Champenois, le pidió otras dos series con la misma temática en 1897 y 1900:

1900

También fueron muy populares sus cuatro alegorías de la serie *Las artes* (1898); dedicadas a la danza, a la música, a la pintura y a la poesía:

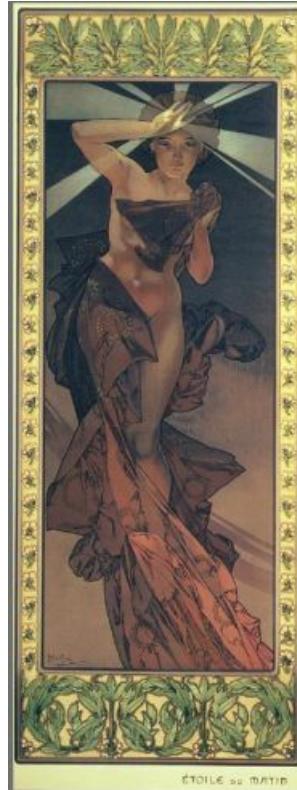
Todas ellas, muy identificables en nuestros días, al igual que las siguientes tres series. La primera trata el tema de *Las horas del día* (1899):

En la segunda aparecen *Cuatro gemas* (1900); *Rubí, amatista, Esmeralda y Topacio*:

Y la tercera está dedicada a *La Luna y las estrellas* (1902); concretamente al *Lucero del alba*, al *Lucero vespertino*, a la *Estrella Polar* y al *Claro de Luna*:

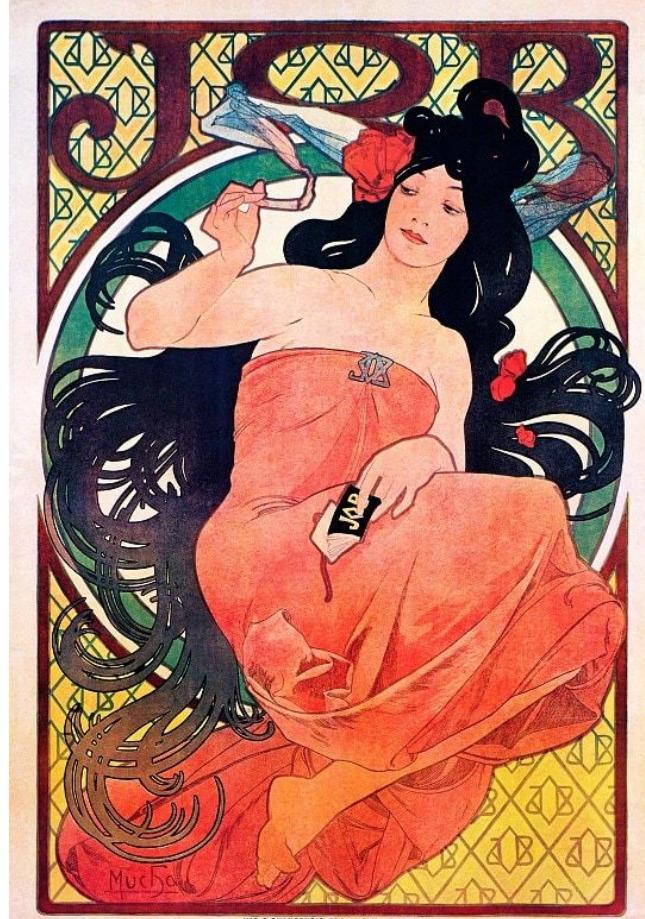
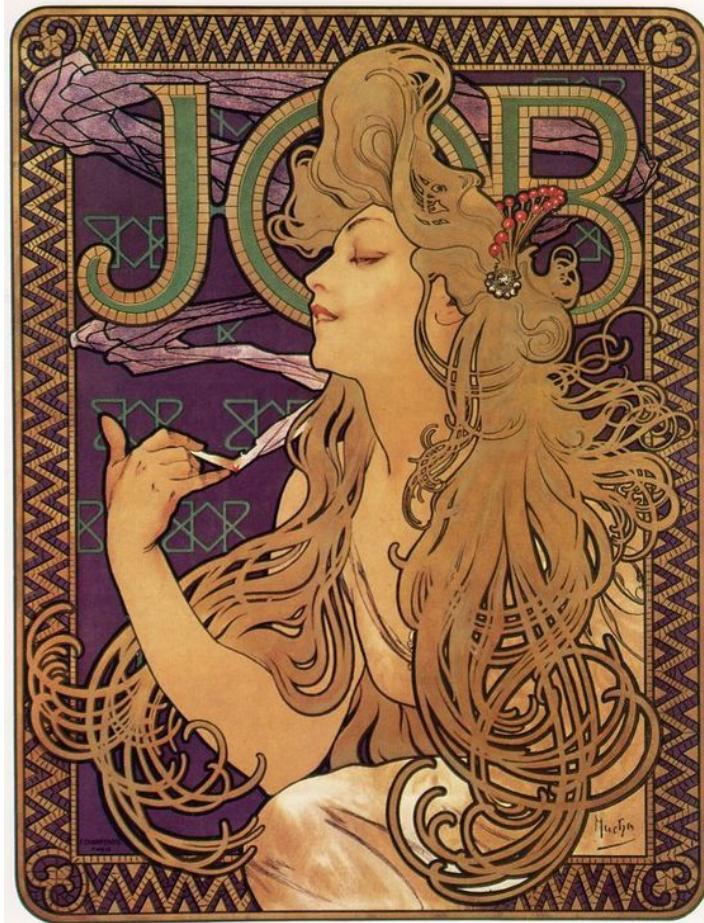
Los carteles publicitarios de Mucha

Mucha vivió en París durante 23 años, ciudad en la entabló amistad con otros artistas como Rodin o Gauguin (con quien llegaría a compartir estudio); y en la que le cambiaron su nombre checo, Alfons, por el francés por el que es internacionalmente más conocido, Alphonse. En la capital francesa desarrolló la mayor parte de su carrera publicitaria. A continuación, algunos de sus carteles más destacables; como los que creó en 1895, 1896 y 1897 para Biscuits Lefèvre-Utile:

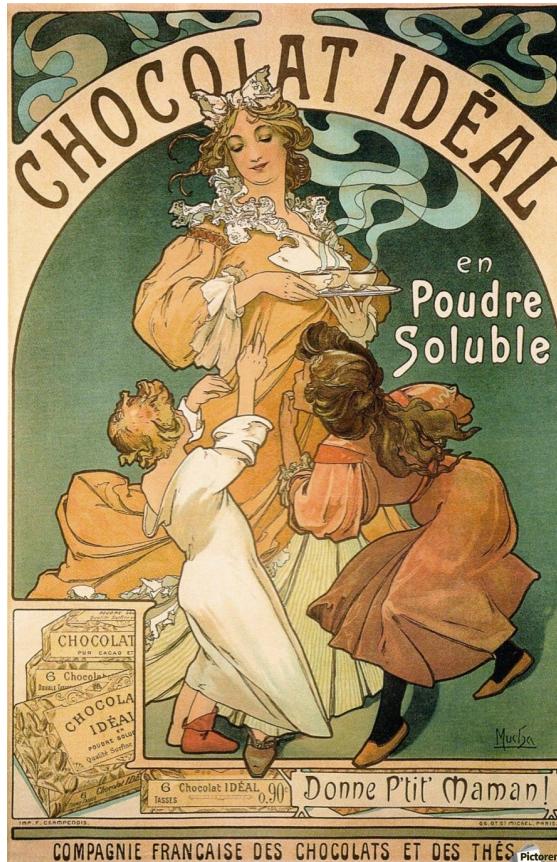

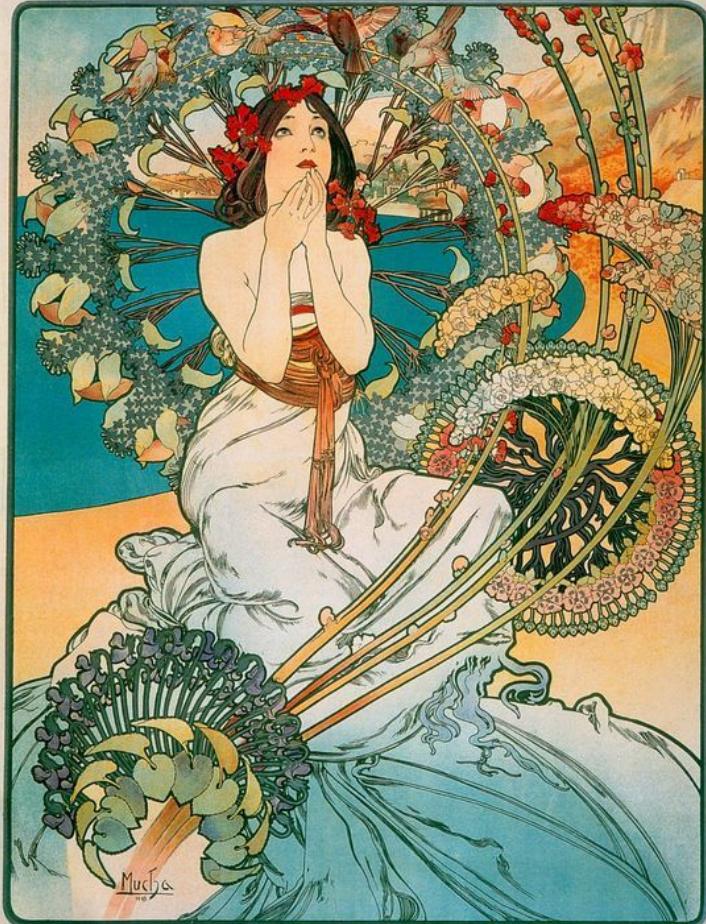
Estos son dos de sus carteles para la marca de papel de cigarillos JOB, de 1896 y 1898:

Estos, los carteles para Lance Parfum Rodo (1896); para Chocolat Idéal (1897); para Bières de la Meuse (1897); y el cartel *Monaco – Montecarlo* (1897) para la ferroviaria PLM:

MONACO-MONTE-CARLO

AFFICHES ARTISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ "LA PLUME"

Imp. F. CHAMPENOIS.

IMP. F. CHAMPENOIS, PARIS

Finalmente, los que Mucha diseñó para su impresor en 1897; para *Chansons D'Aïeules* (1898); para Champagne Moët & Chandon White Star (1899); y para La Plume, librería parisina que vendía todas sus obras:

