

Universidad Nacional Autónoma de México escuela nacional de artes plásticas

El Cartel y su Historia Cartel y cultura

Tesis

Que para obtener el título de:

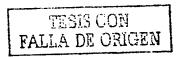
Licenciado en Diseño Gráfico

Presenta Ericka González Gómez

Director de Tesis: Lic. Adrián Flores Montiel Asesor de Tesis: Lic. Cuauhtémoc García Rosas

México, D.F., 2002

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Autorizo a la Dirección General de Bibliolecas de la UNAM a difundir en formato electronico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Cricke Concelet

Geme 7

FECHA: 18 Septiaba/2007

AGRADECIMIENTOS

Que difícil es empezar a dar las gracias, cuando tienes a tantas personas presentes, y que han significado tanto en mi vida, bueno creo que ya he dado el primer paso, lo primero y más importante le doy gracias a Dios por todas las alegrías y satisfacciones que me ha dado, pero sobre todo por haberme dado a mis padres y a mi Paco.

Madre me has dado la fuerza y el carácter para llegar hasta donde estoy, Moris eres la persona que más admiro en la vida la fuerza y la nobleza que te caracteriza en los momentos difíciles es algo que admiro mucho, los quiero.

Paco gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo y confianza pero sobre todo gracias por tu amor.

Hermanos gracias por respetar mi espacio, pero sobre todo por estar en los momentos difíciles.

A mis cinco terribles, por sus sonrisas. A mis amigos, Miriam, Ade, Lole, Cuq y a Betitoooo (te estimo) por estar siempre a mi lado.

Gracias a las personas que hicieron posible este seminario, Adrián, Cuauhtémoc y a todos los que participaron.

Gracias a todos por darme la oportunidad de compartir este momento y muchos otros.

CONTENIDO

Introducción 5	
Capítulo 1	
El contexto histórico 7	
Antecedentes del cartel moderno	
Capítulo 2	
Orden cronológico	
De 1901 a 1910 45	
De 1911 a 1920 55	
De 1921 a 1930	
·	
De 1941 a 1950	
De 1951 a 1960	
De 1961 a 1970 77	
De 1971 a 198083	
De 1981 a 1990 87	7
De 1991 a 2000 91	1
Análisis 99	5
Allanoio	
Conclusión 10	O 1
Conclusion	_
Bibliografía1	^
Bibliografía ¹	Ų.

INTRODUCCIÓN

Las imágenes han llegado a ser un instrumento de comunicación a través del tiempo, han servido para informar, persuadir, intimidar, exaltar, conmover, enseñar, advertir y consumir.

Los mecanismos ideológicos y la sociedad impone sus exigencias, pero no es posible entender la evolución del cartel, sin mencionar los medios de comunicación, desde las pinturas rupestres, códigos, emblemas, sellos, pasquines y todos los medios impresos que aparecieron a través del tiempo.

El cartel tiene grandes capacidades comunicacionales, que a su vez propone condiciones determinadas de recepción de su individuo, ésta recepción esta arraigada a medios de vida, costumbres conocimientos, desarrollo artístico, científico e industrial, en resumen se deteremina por una cultura y una sociedad.

El cartel fue el primer medio publicitario y afortunadamente no ha perdido vigencia, gracias a la variedad de temas y sobre todo que es un medio que se puede admirar ya sea en un museo o en la calle.

El cartel ha demostrado y continúa demostrando, su efiacia como emisor de mensajes; modificando la ideología y las necesidades de la sociedad.

El cartel ha sido participe junto con otros medios de comunicación de grandes movimientos políticos, artísticos y sociales siempre con el objetivo de influir en la opinión pública. 6

El cartel ha sido difícil de ignorar, en cualquier espacio siempre acaba englobando y acaparando la atención.

Se puede considerar que en las diferentes etapas de la historia mundial el cartel ha reflejado las tendencias, estilos, actitudes y cambios en el pensamiento humano a través del tiempo y es por eso que me atrevo a llamarle espejo del tiempo.

HISTORIA DEL CARTEL

EL CONTEXTO HISTÓRICO

En todas las épocas, el hombre ha creado objetos y ha descubierto todo lo que puede contribuir a su existencia. Se ha esforzado por conseguir poder, libertad y seguridad material, ha creado símbolos y ha acumulado un extenso conocimiento gracias a su poder de reflexión acerca de su entorno social y cultural.

Para poder analizar el cartel es necesario un recorrido y un análisis en la historia a través de los acontecimientos culturales y sociales que sirvieron como base para dar origen al cartel.

Del paleolítico superior (35 000 a. C.) al neolítico (hacia 4000 a. C.) no se puede hablar de culturas en formación sino de culturas hechas, en donde su influencia es la naturaleza. Esta cultura no cuenta con una documentación escrita.

La prehistoria tuvo una verdadera sociedad, en donde la mentalidad mágico-religiosa determina en gran parte su vida; el culto a los difuntos e ideas innatas en relación al más allá. Cada grupo humano tenía sus reglas e igualmente sus características comunes. El hombre lucha contra el medio natural. No obstante se perfila una sociedad que va desde el jefe que dirige la cacería y que obviamente se impone ante su grupo, hasta llegar a su jefe religioso o mago. Esta vida lo lleva a manifestarse por medio de escultura o pinturas rupestres por mencionar algunas las de Lascaux (fig.1), Pech-Merle, p.e. en Francia, las de Altamira (fig.2), Castillo, p.e. al norte de España. En donde sus motivos son manos, animales, figuras humanas, símbolos de

fig.1 Toro de Lascaux (Francia).

fig. 2 Bisonte cueva de Altamira, Santander España.

fertilidad, escenas de lucha y de caza. Para los primitivos el significado de estas pinturas era puramente utilitario, social y mágico-religioso.

"El arte primitivo constituye una expresión directa de la vida práctica":

fig. 3 Libro de cuentas, Babilonia, c. 1800 a. C.

En la época de 3300 - hacia 1700 a. C. Mesopotamia (Región entre ríos) en su formación social tuvo una determinación geográfica. Las inundaciones del Tigris y Eufrates hicieron que esta nación tuviera un gran desarrollo agricola. Aunque su historia se halla dividida en varios períodos como los sumerios del sur de Babilonia, los asirios de Nínive y la aparición del nuevo imperio Babilónico. Los sumerios y caldeos vivieron dedicados a la agricultura, los asirios se dedicaron a la guerra y al pastoreo. Uno de sus grandes hallazgos fue la escritura cuneiforme (fig. 3) cuyos signos se imprimian en la arcilla en tablillas que servían como soporte, gracias a esta invención se conservaban en forma escrita cartas, contratos, decretos, leyes, disposiciones sacerdotales. Por el código de Hammurabi (fig. 4) se conoce a la sociedad de Babilonia en donde existían los hombres libres, los esclavos y los musskinum una clase intermedia. También cabe mencionar que este pueblo tenía intensas relaciones comerciales con la civilización del Indo, los países mediterráneos y Egipto; además de sus invenciones como la moneda, la rueda que facilita el transporte.

¹ Müller-Brockmann Josef, Historia de la comunicación visual, p. 10.

fig. 4 Código de Hammurabi.

fig. 5 Escriba, Egipto, c 1700 a. C.

En la época 1200 a. C. - 31 a.C. Los griegos buscaron la expresión en el humanismo, el racionalismo y el idealismo. Su pasión fue el ser humano, en sus relaciones sociales y en su ambiente natural y sobre todo la posición del hombre dentro del orden universal de las cosas. Los griegos participaban en los asuntos públicos por un fin común. En cuanto a lo político y social siempre mantuvieron un equilibrio por la aristocracia conservadora y el individualismo liberal, que les dio a los griegos una democracia; en cuanto a religión el griego representa a sus dioses en forma humana, pero le da un sentido superior o sobrenatural, sus dioses personificaban los vicios y las virtudes humanas en donde hay un gran acercamiento con el hombre.

"La belleza fue sobrenatural y el mundo real e ideal, provoca un orden perfecto"?

Los mercados y ferias eran frecuentados y celebraban festividades religiosas y deportivas. El comercio con otros países se desarrollaba por tratados comerciales. El florecimiento de las matemáticas, astronomía, física, geografía, arquitectura, pintura, escultura, artesanía, el teatro y la danza. La tinta y el buril eran sus utensilios y sus soportes eran la piedra, el pergamino, arcilla, tejido, metal, madera y cerámica; en esto soportes se representaban temas de gran variedad (fig. 5), aunque predominan los temas de la vida diaria, sacrificios, batallas o temas religiosos

En la época de 3400 a. C. - 640 d. C. los egipcios constituyen un cultura con personalidad propia; pues aunque no se relacionaron con otros pueblos; influyeron a otras civilizaciones. Su concepto divino del faraón y del más allá es determinante en su vida. Los egipcios inventaron el papiro, cortaban en tiras los tallos de la planta y obtenían una hoja delgada siendo este el primer soporte natural de escritura (la palabra papel proviene de la palabra papiro) aparecen también el cuero; el pergamino que era de piel de cordero. La invención de la escritura jeroglífica; en donde sus palabras eran expresadas por imágenes destinadas a perdurar

² Lozano Fuentes José Manuel, Historia del Arte, p. 111.

Fig. 6 Signo comercial "Sawa no Tsuru". Envase de vino de arroz.

eternamente y así se fijaron textos religiosos resoluciones judiciales, decretos y anuncios públicos por ejemplo: uno que data del año 146 a. C. en donde se ofrecía una recompensa por unos esclavos.

Los chinos (2000 a.C.), a consecuencia de las invasiones tártaras empezaron a ponerse en contacto con el mundo; después de haberse encontrado aislados de influencias exteriores. China creó una gran sabiduria. Durante toda la historia de este pueblo, el crecimiento de su población generó un sentimiento de obediencia y de amor a su tierra, además de la sumisión religiosa. Su religión fue de tipo monoteísta, aunque después se convirtió en politeísta. Construyeron puentes, templos, palacios y la gran muralla china; inventaron un calendario lunar que duraba diecinueve años; fundaron escuelas y universidades; mantenian su comercio con el cercano oriente, la India, Asia Occidental y Europa a través de la Ruta de la Seda; además se destacaron en la impresión de libros, donde hubo dos etapas, la primera consistía en grabar sobre bloques de madera y la segunda se utilizaron tipos móviles obtenidos de metal fundido.

" Esta invención puede considerarse la más importante de la historia de la humanidad después de la escritura."

La tinta facilitó la impresión para el uso de clisés de madera. Los signos chinos (fig. 6) eran utililizados primero como motivos ornamentales en cerámica hasta convertirse en signos de escritura y han sufrido modificaciones, hasta la actualidad.

Roma (siglo VII a. C.- siglo V d. C.), se distinguió por su religión, leyes y su civilización todo esto gracias a la guerra. El imperio heredó de la antigua Persia el criterio para que los pueblos sometidos se autogobernasen, aunque estaban vigilados por el gobernador y de ninguna manera fueron combatidas las costumbres locales, ni tampoco fueron perseguidas las religiones tribales. A esto se debió el éxito que como administrador tuvo el pueblo de Roma. También se

³ Müller-Brockman Josef, Historia de la comunicación visual, p.17.

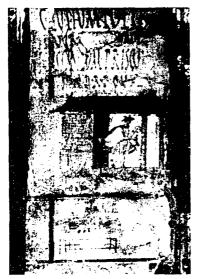

Fig. 7 Pintura al fresco a la entrada del taller de un tintorero, Pompeya, c. 70 d. C.

Fig. 8 Propaganda electoral, llamada dipinti o programmata.

menciona la construcción de puentes, acueductos, carreteras y otras obras públicas, en donde la arquitectura forma una parte esencial. Los temas y los estilos eran para la élite culta y privilegiada y otra para la plebe. Otra característica del pueblo romano eran sus conceptos filosóficos y consideraban en un alto grado la conducta humana; el estoicismo sería su filosofia y el epicureismo como idea de placer. En Roma había plazas dedicadas al comercio y mantenian sus relaciones con provincias lejanas y las costas occidentales de África y de Asia y transportaban sus mercancias a través de las vias fluviales de Europa Algunas calles de Roma tenían nombres de oficios como Calle de los Zapateros, Vidrieros, etcétera y se puede decir que es ya una forma de publicidad colectiva (fig. 7). Los romanos tomaron su alfabeto de los griegos y los estruscos, dándole una forma clásica y adecuada, se empleaba en decretos, leyes, dedicatorias e informaciones de las autoridades del gobierno (fig.8), como soportes utilizaban la piedra, madera, pergamino, papiro, arcilla, cera y metal

"En el año 378 d. C. se escribió en 31 volúmenes una historia de Roma (Ammiamus Marcellinus, de 96 a 378 d. C.) "4

"En el 379 apareció una farmacopea romana con reproducciones en color de 600 plantas medicinales."⁵

Además su mayor aportación fue el Derecho Romano que eran las leyes tanto como para poderosos y humildes.

Con el nacimiento de **Cristo** se marca un gran cambio en la historia, a partir del mismo se adopta el cristianismo, hasta convertirse como un símbolo de salvación. Cuando Roma empezó a declinar las relaciones con los los países lejanos y Europa fueron interrumpidas durante 300 años a partir del siglo VIII. Liquidado el imperio, en todo Occidente desaparecieron las ciudades, los gobernantes de las ciudades perdieron sus residencias, los gobiernos, tribunales, comercios y manufacturas se apagaron hasta que dejaron de existir.

⁴ lbidem. p.21

⁵ Loc. cit.

Los árabes (siglo VII d. C. - siglo XIV d. C.), un pueblo con una cultura excepcional, en donde su doctrina, el Isiam se encuentra en el libro sagrado de la Recitación o Corán, en donde no sólo se hallan sus preceptos religiosos, sino también los de índole administrativo, político y civil. Su principal dogma es la idea del monoteismo, además de conservar el fatalismo y la predestinación. La religión obliga a la Guerra Santa, ayuno (Ramadán) y autoriza la poligamia. El califa y los gobernadores de provincias llamados emires, fueron la primera clase social, el pueblo participó en la arquitectura de defensa (murallas). Los árabes aprendieron de los chinos la fabricación del papel, desarrollandose una gran producción de mapas alcanzando un alto grado de calidad, los soportes utilizados fueron el papel, piedra, metal y los medios comunes de su comunicación visual fueron los mapas, calendarios, libros y monedas.

Durante la Edad Media, la Iglesia absorbe el barbarismo, dando como resultado el ascetismo y la jerarquía eclesiástica, en donde estas formas eran alcanzar un paso hacia el mundo futuro. En el año 1000 fue una época de transformaciones sociales, políticas y económicas, ocurrieron invasiones tardías de los normandos, la pirateria sarracena y el movimiento eslavo, que hicieron que fuera un periodo de inseguridad. En lo espiritual el misticismo llegó a convertirse en un símbolo de terror y el año 1000 fue esperado, como el fin del mundo. Cuando pasó la crisis causada por este año, la fe se reafirma en los hombres del medioevo, y la vida es enfocada hacia la religión y hacia el mundo del más allá. La sociedad estuvo regida por el feudalismo que basa su explicación entre señores y vasallos en una sociedad rural poco evolucionada. Pero el feudalismo es además de los aspectos jurídicos-institucionales e ideológicos-funcionales, un modo de producción en una sociedad que con un bajo nivel tecnológico solo se permite en poca cantidad producción agraria y en donde la fuerza de trabajo tiene como base la familia campesina.

En la educación con la cristianización de Occidente la iglesia toma un papel educativo, en

Figura 9 Libro xilográfico uno de los más antiguos impresos con bloques de madera. Primera página del Apocalipsis. Haarlem, Holanda, 1420.

Figura 10 Emblema medieval.

Figura 11
Taller y escaparate de un fabricante de espuelas.

10

donde los monasterios llegaron a ser el centro de actividad cultural y espiritual. Los reyes y principes buscaban en ellos sus cancilleres, secretarios y notarios, pero lamentablemente el pueblo seguía en el analfabetismo. La escuela de Richenau tuvo renombre gracias al arte de ilustrar códices, destacándose por sus imágenes llenas de colores intensos. La impresión de libros (fig. 9), grabados y fabricación de papel continuó.

"Los recuerdos para peregrinos se conocia desde la Antigüedad; los cruzados exhiblan distintivos consagrados en Tierra Santa "

"1150: sellos de las ciudades, y blasones entre los caballeros. Estos últimos se originaron de lo que a la vez era escudo protector y seña de identidad." (fig. 10)

"1250 se impone la escritura gótica, fundamento de la letra actual"

Aparecen mercados que por lo gerieral tenían sólo importancia local, se fundan gremios y guildas en varios países europeos como medida de proteción contra competidores y para mantener una calidad en sus productos; durante algunos períodos se prohibe la publicidad particular pues es considerada un acto de competencia desleal. Artesanos, posaderos, boticarios y comerciantes adoptan un símbolo para su establecimiento y es exhibido de manera visible, estos escudos colgantes se transforman en símbolos gremiales y corporativos e incluso en la actualidad todavía se pueden apreciar en algunas poblaciones.

La situación comercial de algunas poblaciones costeras era ventajosa y cimentó, su posición en el Mar del Norte y el Mar Báltico y ya en los siglos XIV y XV, la liga Hanseática alemana comprende más de 70 ciudades.

Ya en el siglo XV, mejora la situación del comercio y la industria, surgen nuevos emporios y se fundan grandes sociedades. En la edad media el escaparate (fig. 11) desempeñó un papel importante como en la

⁶ Ibidem. p.25

⁷ Ibidem. p.27

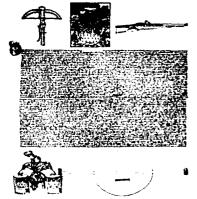
⁶ Loc.Cit.

actualidad, ya que su función es la exhibición directa de algún producto con el espectador. En esta época cuando florecieron los gremios constructores, fue común el uso de signos grabados en piedra que le daban una identificación. Los soportes utilizados eran el papel que empieza a producirse en Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Suecia, Rusia y en Italia, ya que era más barato que el pergamino y el papiro y que siguió dando un notable impulso a la producción de libros.

Con la invención de la imprenta en el siglo XV, este invento de Johannes Gutemberg, revolucionó no sólo la reproducción de palabras e imágenes, o dibujos sobre papel, sino también revolucionó a la publicidad, la palabra hablada se convierte en palabra impresa.

A Special of its main's regioner fluctor : 10 tension for special communication fluctor in particulation or communication fluctor in particulation or communication fluctor in particulation or communication or communication of the communicat

Figura 12 Biblia de Gutenberg, Maguncia, 1452-1455.

€"

Figura 13 Hoja suelta en la que se invita a participar en un concurso de tiro, 1501.

La impresión de libros aceleró grandes tiradas y con ellas la difusión de las obras (fig. 12). Los grabadores e impresores realizaban imágenes de santos y para juegos de cartas, además de ilustrar libros y hojas sueltas, los temas eran variados desde la invitación para participar en concursos (fig. 13), hasta asuntos relacionados con herencias; aparece la primera hoja volante a la que se llamó Zeitung (periódico), y ya en 1518 se imprime en Rostock el primer cartel utilizando la técnica del grabado y en 1520 aparece el primer cartel teatral impreso. En el siglo XVI los carteles públicos empiezan a ser utilizados como anuncios de gobiernos, y las corporaciones municipales, y a veces eran escritos manualmente.

Durante los siglos XIV y XV, Europa Occidental vivió una agitada época de transición entre la decadencia del medievo y el origen del renacimiento, este periodo se caracterizó por la recesión demográfica, la crisis económica, las agitaciones sociales y la conmoción política en un contexto de guerra generalizada.

Las monarquias occidentales combatieron entre si. Francia e Inglaterra comenzaron el enfrentamiento bélico llamado La Guerra de los Cien Años. Los reinos ibéricos alternaron las luchas, como una gran participación en el conflicto anglo-francés. La corona de Aragon prosiguió su expansión marítima en el Mediterráneo iniciada en el siglo XIII. También la iglesia sufre las consecuencias de la presencia de la guerra. Durante el siglo XIV ocurre el Pontificado de Aviñón, transladándose a esta ciudad francesa por varias razones, una de ellas es la crisis que vivía Italia y el Cisma de Occidente con la elección de Urbano VI y Clemente VIII. Ya con la elección de Martín V el Cisma es extinguido y además la peste que recorre Europa, estos acontecimentos inducen a posturas y sentimientos que se contraponen, aunque la cultura sigue estando en manos de los clérigos, se aprecia el laicismo humanista, esta doctrina defiende la independencia del hombre o la sociedad. particularmente del estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa.

"1461: Albrecht Pfister publica en Bamberg las primeras obras impresas ilustradas. Simultáneamente se imprimen en Maguncia, durante una querella de obispos, hojas sueltas y carteles de ambas partes- primera aparición de panfletos y carteles de contenido político."

"1470: Peter Shöffer imprime en Maguncia el primer catálogo en forma de cartel"10

El mundo europeo a finales del siglo XVII sufre grandes transformaciones. La Europa del renacimiento va dejando paso a un mapa político, social y cultural que cambia radicalmente. Se consolidan los estados nacionales, es el final de un proceso que duró desde la Edad Media

La monarquía impone nuevos modos sociales, en donde la clase ociosa, la nobleza cortesana se dedica al servicio del monarca. En esta época se producían carteles pequeños con texto poco legible y de carácter informativo y generalmente no iban ilustrados, daban aviso de proclamaciones reales, decretos municipales, ferias y mercados y en algunos casos anunciaban libros. Los carteles eran considerados poco relevantes. Las guerras y la diplomacia se vuelven mensajes que son manejados en cancillerías y ocupan los asuntos europeos. Los avances científicos y tecnológicos y el triunfo del mercantilismo como el sistema económico dominante dan paso al conocimiento y a la exploración de regiones alejadas, como Japón, China o la India con las que se mantiene un comercio o simplemente explotar sus materias primas, especialmente en África.

También a finales de este siglo XVII, todavía dominaba a Europa la Francia de Luis XV, pese a la coalición agrupada entre Inglaterra, España, Austria y las Provincia Unidas (Los Países Bajos). En este conflicto que también es llamado Guerra del Rey Guillermo o Guerra de los Nueve Años, participando las cinco potencias del Occidente europeo combatiéndose a todo lo ancho del mundo, ya que esas monarquias del

7.

⁹ Ibidem. p.34

¹⁰Loc.cit

viejo continente (con Portugal) extendían sus dominios a tres quintas partes del globo. En las décadas finales de este siglo los soldados, comerciantes y misioneros salidos de las costas atlánticas habían llevado a todos los continentes poder, religión, intereses económicos.

La India, China y Europa están relativamente pobladas y en ellas vive más de la población mundial. Los ingleses, holandeses, franceses, suecos y daneses implantan factorías comerciales por las costas de África, Asia y América anque no buscan asentamientos para colonos; sin embargo se inicia una etapa histórica marcada por el protagonismo de adquirir territorios coloniales.

A comienzos del siglo XVIII no se ha producido una emigración de europeos masiva, excepto por la presencia de españoles y portugueses en América Central y del Sur, apenas hay colonias de franceses, holandeses, ingleses, daneses y alemanes, fuera del viejo mundo; además de la presencia de esclavos europeos. África es la región más deprimida, en comparación de Maghreb, Libia y Egipto, los enemigos de la Europa cristiana gozan de un nivel de vida no muy diferente del de los otros pueblos mediterráneos y comienza el siglo colonial por excelencia. Es el siglo de la Ilustración, de las Luces que define el trato que los europeos dan al resto de los hombres.

"El imperialismo de la Europa del siglo XVIII tuvo algunas características abominables. Fue cruel, cínico y voraz. Unía el egolsmo a la insensibilidad para los sufrimientos de otros pueblos, repugnaba no sólo por el mejor pensamiento de nuestra época, sino también por el siglo XVI"."

El mundo occidental se caracterizó por el crecimiento económico y las ideas políticas y económicas empezaron a cambiar; las relaciones coloniales entre las potencias europeas y sus posesiones ultramarinas, que se establecieron bajo criterios mercantilistas, empezaron a replantearse gracias a los cambios que estaban ocurriendo. La revolución política

[&]quot;www.artehistoria.com, Superioridad europea y dominio del mundo

Figura 14 Tarjeta comercial, Inglaterra, S. XVIII.

Mit Bober Berigheitäder Beriffigung

Songl Production & Darforth. Codefidera

Dech Zorft. Branchetter. Funct. Meffent.

Dech Zorft. Branchetter. Funct. Meffent.

Dech Zorft. Branchetter. Funct. Meffent.

Dech Commod in few Com

Figura 15 Programa teatral. Hamburgo, 1735.

que significó la independencia de los Estados Unidos afectó a Europa y al resto de América. Su influencia sobre la revolución francesa fue notable, y a su vez la toma de la Bastilla condujeron a la emancipación de Haití, esto tuvo un influjo en los procesos emancipadores de la América Hispana y Portuguesa.

En este siglo comienza a abrirse camino la publicidad comercial, proliferaron los anuncios en los periódicos y se imprimieron tarjetas comerciales (fig. 14), programas(fig. 15), menús y etiquetas, todos con ilustraciones.

C:

17

13:

*1754: un hotel de Basilea crea el primer cartel turístico para anunciarse a los viajeros."

"13

"A finales del siglos XVIII se constituye el gremio de los grafistas comerciales. Estos fueron los diseñadores de los primeros carteles publicitarios." ¹³

En Alemania se publica por primera vez un periódico en 1722. El periodismo alemán reflejaba su vida pública petrificada e intelectualmente pobre, pues el gobierno no toleraba ningún comentario ni críticas contra él o sobre las medidas que tomaba.

En Rusia, Pedro el Grande fundó el primer periódico ruso e incluso él mismo lo dirigía.

A finales del siglo XVIII, La Revolución Francesa, desata una crisis económica. La nobleza vivía con grandes lujos dando un sentido colectivo de frustración social y discriminación esto contribuyó a unir grupos diversos en donde sus condiciones de vida eran difíciles y en donde fue más fácil que hubiera un aumento de precio de pan que por una reivindicación de tipo salarial. Los campesinos constituían en Francia las tres cuartas partes de la población total del reino, de ahí la importancia de la cuestión campesina en el proceso de la revolución.

Con el estallido de la Revolución Francesa el 14 de

13Loc.cit.

¹²Müller-Brockman Josef, Historia de la comunicación visual, p.37.

REGIMENT
DE ROYAL-PIEMONT.
CAVALERIE.
COMPAGNIE DE D'AMBRUN.

Figura 16 Cartel para reclutamiento de soldados.

Julio de 1789, los cambios empezaron y se reflejaron en las paredes de las ciudades estas fueron decoradas por los carteles que llamaban a los ciudadanos a las asambleas, en estas épocas de revueltas representaban una amenaza para el orden.

Los carteles reflejaban una época en tensión en donde la pasión, en donde grupos opositores se enfrentaban en este periodo de lucha. El cartel era crudo, directo, dado que en estos tiempos de guerra no podía ser sutil, este guiaba las demandas, invitaba a la participación e incitaba a la gente. El cartel es un registro del tiempo, en donde palabras como libertad, igualdad y fraternidad fueron vistas en las calles y que recordaba los eventos revolucionarios más importantes.

Los periódicos difundieron a los ciudadanos violentas opiniones (fig. 17). La revolución arrastró a todos los niveles de la sociedad, creando un nuevo punto de vista, acerca del papel del hombre en el universo y el papel del hombre en el mundo y el esfuerzo para establecer la felicidad de la raza humana.

Se desata una revolución agricola fue impulsada por los teóricos, que tanto en Inglaterra (Backewell,

fug. 17 Vendedora de periódicos 1791

1.1

Towsend, Young), como en Francia (Quesnay, Dupont de Nemours), Italia (Genovesi, Galiani, Verri) o España (Campomanes, Jovellanos) difundieron la idea de romper con viejos esquemas económicos. También la presión demográfica no sólo determinó la revolución agraria sino que también fue el origen de la Revolución Industrial que comenzó en el siglo XVIII y que continuó en el siglo XIX. Sobre todo Inglaterra, Francia Alemanía y Austria, en 1760 se produce un avance industrial especialmente textil y metalúrgico.

En Julio de 1790 había pasado el peligro y se esperaba un clima en donde reinara la estabilidad y la paz. El triunfo de la Revolución dio un lugar a un proceso de expansión de sus principios por toda Eruropa. La actitud que tomaron los países fue distinta por sus aspectos políticos, sociales y económicos.

En agosto de 1792, Francia está sin un gobierno, la Monarquía seguía existiendo pero no había un rey. De hecho había una república pero no una constitución, se empiezan a desatar ejecuciones y se prohiben los hábitos religiosos y de las manifestaciones públicas, era una discriminación por parte de los revolucionarios más radicales que creían que la iglesia seguía ligada a la monarquía.

En esta época el papel del cartel cambió también, se utilizó como un medio de expresión y de propaganda, en donde maneja una clara evidencia de la relación que se establece entre el ciudadano y la Revolución (fig. 18).

La ejecución de Luis XVI y el temor ante la expansión de la propaganda revolucionaria, contribuyeron a reavivar las aspiraciones de la Europa monárquica de acabar con la Revolución, los franceses continuaron con sus éxitos. Francia recupera sus fronteras,

El 22 de mayo de 1790 se promulga un decreto en el que menciona que Francia renuncia a emprender ninguna guerra para obtener conquistas y que no

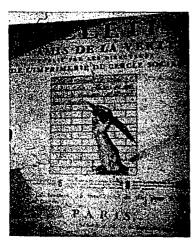

fig. 18 Cartel para el boletín de Amis de la Vérité. 1792.

atentará ante la libertad de ningún pueblo, este decreto daba una ruptura con el Derecho internacional, pero además podía acrecentar la agitación en los países vecinos como Bélgica, Suiza, Saboya y llevar a los franceses a sostener guerras fuera de Francia. Los nobles Alemanes se vieron afectados por las medidas que suprimían los derechos señoriales.

La Bastilla se convirtió en un símbolo, que ilustró las publicaciones, se utilizó con fines de mercadotecnia en el cartel (fig 19). Napoleón asciende al poder en 1799, los ciudadanos ya no creaban disturbios, ni se reunían para manifestarse. Los ciudadanos ahora actuaban sólo como observadores.

En el exterior la Revolución francesa segula

fig. 19 La Bastille, 1840-50

€..

C.

haciendo ruido, algunos de los principios de 1799 segula marchando con el ejército de Napoleón, despertando a la gente del exterior (Italia 1796, Alemania y Polonia en la campaña militar de 1805) causando gran hostilidad.

Mientras tanto en Austria nace la litografía por Alois Senefelder en los años de 1796-1798, Senefelder descubrió que si se hacía un dibujo sobre una piedra caliza plana con un lápiz graso, los trazos atraían y conservaban la tinta aceitosa o grasa cuando la piedra estaba húmeda, mientras que las demás zonas no absorbían la tinta.

Los diseñadores pronto sacaron provecho de ésta posibilidad de crear nuevos tipos ornamentales y en cuanto a su calidad se sintieron sus efectos en los programas, formularios, páginas para ilustrar libros, hasta llegar a los grandes formatos como el cartel, este empieza a evolucionar, con la combinación de color, tipografía y personajes y sobre todo por los medios de impresión.

Aparecieron pasquines y carteles que satirizaban a Napoleón, siendo Londres el centro de esta violenta y cruel propaganda. En Francia también circulaban pasquines algunos de ellos puestos sobre las paredes, en donde mostraban la popularidad del "Inmortal Napoleón" (fig. 20).

En Francia había una aparente obediencia y contento en las ciudades, monumentos y obras de arte fueron robados de las grandes capitales europeas. Los carteles proclamaban al inmortal Napoleón.

Napoleón no era noble, el consolida la igualdad haciendo que la clase media fuera el núcleo vital de Francia, administra las finanzas y distribuye impuestos, con su imperio centraliza el poder y da muchos derechos a los capitalistas.

Algunas de las distracciones en ese tiempo eran los bailes de disfraces en donde la aristocracia solía asistir (fig. 21). Las diferencias de clases eran notables y se vivía de acuerdo a sus principios.

fig. 20 El inmortal Napoleón. París

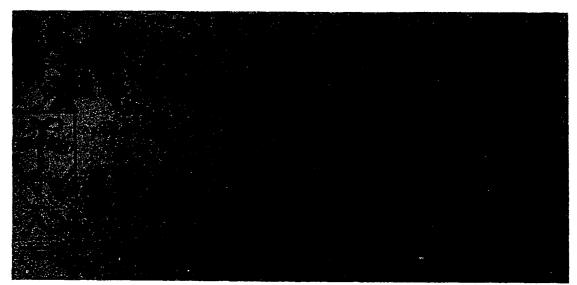

fig. 21 Cartel Grand Bal Paré, 1810

La función económica y comercial del cartel será más evidente, llegando a ser uno de los símbolos persuasivos. Su papel en la revolución fue intrépido por su lenguaje. Los carteles comerciales durante el imperio alentaba potencialmente a los compradores, con productos como la cerveza y el tabaco (fig. 22), en donde mostraban a hombres con sombreros y uniformes de militar.

fig.22 Tabaco Royal 1820. París.

fig.23 Cartel para la exposición Internacional de la industria. Londres, 1851.

La expansión de la industria fue incesante desde la segunda mitad del siglo XVIII, se da una competencia entre empresas y las ferias tradicionales se transforman en exposiciones, los carteles son utilizados para promover dichas exhibiciones (fig. 23). La primera exposición de maquinaria se celebró en Londres en 1761 y en 1798 Francia celebra la primera exposición "Temple de l'Industrie" con más de 200 expositores de artículos producidos por máquinas. Las exposiciones fueron un éxito, ayudaron al impulso de las industrias y gracias al interés que causaron en otros países industriales, se organizaban con más frecuencia.

Las cuatro décadas centrales del siglo pasado, entre 1830 y 1870, es un periodo en donde la prosperidad material se acentúa, gracias a las transformaciones que se produjeron en el mundo de los transportes y a los progresos en el abastecimiento de los productos alimenticios

"Desde mediados de siglo, especialmente esta expansión económica resultó notable y claramente perceptible en países como el Reino Unido y Bélgica, que tenían un indudable liderazgo en los procesos de transformación económica que llevaron a la sociedad capitalista, pero también empezaron a notarse en Francia, en Prusia y en otros pequeños Estados alemanes". 14

Durante 1830 la burguesía está en plena posesión de su poder. La aristocracia ha desaparecido en la escena de los acontecimientos históricos, ahora su existencia es meramente privada. El triunfo de la clase media es indiscutible. El Romanticismo fue un movimiento burgués que se comportaba de modo sumamente aristocrático dirigiéndose exclusivamente a la nobleza; las novelas de Sthendhal y Balzac son los primeros libros que expresan la vida misma y de los vitales de ese tiempo, dificultades y conflictos morales desconocidos para las generaciones anteriores. Cuando la emancipación de la burguesía se consuma, comienza la lucha de la clase trabajadora por la influencia política, siendo este un movimiento de importancia decisiva para el siglo XIX. Al despertar una conciencia de clase del

proletariado, la teoría socialista adquiere sus primeras formas concretas, el racionalismo económico, que va de la mano con la industrialización progresiva y la victoria total del capitalismo, el progreso de las ciencias históricas y exactas, el cientificismo general del pensamiento ligado a este progreso, la experiencia de una revolución fracasada y el realismo político que trajo como consecuencia una contribución a los fundamentos del siglo XIX.

Los fines de la lucha de clases se aclaran y los métodos de lucha se agudizan, todo aparece anunciar una nueva revolución. El liberalismo, a pesar de las constantes reacciones, gana terreno y va preparando lentamente el camino para la democracia occidental europea. La ley electoral es modificada y el número de electores aumenta. Surgen los primeros estudios del sistema parlamentario y los fundamentos de coalición de las clases trabajadoras. El dinero domina la vida pública y privada; todo está a su servicio.

Con la politización creciente de la vida entre 1830 y 1848 se intensifica también la tendencia política de la literatura. Los valores literarios son considerados como las premisas obvias de una carrera e influencia política. La prensa produce un efecto revolucionario, en 1836 Emile de Giradin, escritor y hombre de negocios, inaugura el periódico La Presse, es un acontecimiento de innovación que inaugura una época, el precio de suscripción era de cuarenta francos anuales, los anuncios y avisos emplezan a publicarse.

Las nuevas empresas que van surgiendo obligan a los editores a la competencia en el contenido de los periódicos. Se ofrecen a los lectores articulos de interés general, principalmente descripciones de viajes, historias y escándalos e informaciones judiciales, pero las novelas constituyen la mayor atracción para la gente son las obras de Balzac (fig. 24), Eugenio Sue y Alejandro Dumas.

Nietzche, Durkheim y Freud trabajaron en desarrollar el pensamiento en las primeras décadas

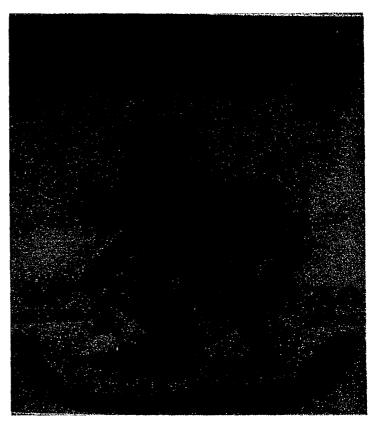

fig. 24 Poster de Las pequeñas miserias de la vida conyugal. En honor a Balzac, París 1845

del siglo XX, pero en su obra de finales del siglo XIX está ya el núcleo de lo que será su mayor contribución a la historia intelectual europea. La revisión crítica del marxismo llevada a cabo por Berenstein, es representativa en la orientación intelectual. En los años de 1890 había un ambiente propicio para manifestaciones artísticas peculiares y para la introspección psicológica. La influencia ejercida de Sigmud Freud en las ideas de su tiempo fue extraordinaria.

El desarrollo de la publicidad trajo consigo el diseño de nuevos tipos de letras, en Londres Robert Thorne diseña la antiqua negrita, Vincent Figgins diseñó la slab serif y con la ayuda de la litografía dio un nuevo

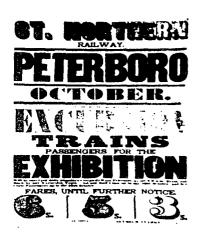

fig.25 Cartel del Gt. Northern Railway. EE.UU. (desconocido).

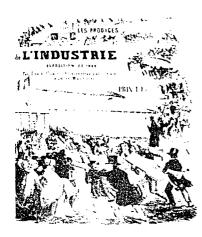

fig.26 Detalle de exposición 1848.

impulso a estas tendencias. Los diseñadores hicieron uso de esta posibilidad dando como resultado varios tipos de letra, entre ellos muchos ornamentales las cuales se reflejaron en carteles, programas y formularios que se caracterizaban por el uso de formas sombreadas y de diferentes letras construidas con líneas (fig. 25).

En el siglo XIX, la comunicación visual se enriqueció con la invención de la fotografía. Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) en 1826 obtuvo una imagen fotográfica sobre una placa metálica cubierta de un asfalto sensible a la luz, Jean Louis Daguerre (1787-1851) en 1837 inventó el daguerrotipo, que fue el primer sistema que permitía el positivado directo. Tras la importancia de este invento se adquieren los derechos que la Academia de Ciencias cedió en 1939 al público para su libre uso. En Inglaterra, Alemania, Austria y Suiza la fotografía se desarrolló rápidamente

En 1844 algunos carteles anunciaban exposiciones industriales (fig. 26), los artistas mostraban a los trabajadores con golpeando martillos sobre yunques o llegando en antiguas locomotoras. En las exposiciones industriales ellos eran indispensables, aunque no tenían el papel principal.

Desde 1848 hay una gran metamorfósis en Europa y el mundo, el ferrocarril que en un principio es usado como medio de enlace entre pueblos de minas de carbón, ahora cruzan por entero a Norte América. Los viajes entre Europa y el Extremo Oriente son más cortos. La división de África y Asia, se perfila en 1848, se completa este hecho cincuenta años después. En Europa los movimientos nacionalistas son frustrados ante toda resistencia.

Hasta 1848 la mayoría de las creaciones artísticas y las más importantes de ellas pertenecen a la escuela activista, después de 1848, a la quietista.

Con la exposición Internacional en Londres en 1851, 14 mil empresas expusieron sus productos, fue la primera demostración próspera y consciente del progreso el Crystal Palace construido por Joseph Paxton para albergar la Exposición, ponía en manifiesto el esplendor del progreso material.

"Las celebraciones de esta nueva liturgia continuarian con las exposiciones de Paris (1855), Londres (1862), de nuevo Paris (1867), Viena (1873) y ya fuera de Europa, Filadelfia (Centennial Exhibition de 1876)."'5

En al segunda mitad del siglo XIX, **William Morris** se interesa por la edificación, las bellas artes y el arte industrial. Las nuevas máquinas permitieron a los fabricantes lanzar al mercado artículos que eran baratos, en el tiempo que requería su producción, los materiales y las técnicas prevalecían en la industria. Morris tomó una actitud de repudio hacia los métodos modernos de producción. El movimiento de las Artes y oficios trajo un renacimiento de la artesanía artistica y no del arte industrial.

"Las concepciones de Morris influyeron decisivamente en los fundadores del Deutscher Werkbund y de la Bauhaus." ¹⁸

William Morris propuso el retorno a la habilidad artesanal sin ornamentos, correcta y con el objetivo de tener alguna utilidad.

Con los avances tecnológicos y científicos, propician mejoras en la vida diaria y los habitantes de los países más avanzados empiezan a adquirir el convencimiento de que era posible un cambio permanente.

La mujer ocupó un papel muy importante en ese tiempo. Excluida del trabajo la mujer de clase media, tuvo que realizar fortuna valiéndose de su físico. Los carteles anunciaban las aberturas de tiendas de belleza, otros anunciaban aparadores decorados con encajes, cordones grabados en colores brillantes. La mujer adquirió otra apariencia con la compra de productos de belleza.

¹⁵Loc. cit.

¹⁶Müller-Brockman Josef, Historia de la comunicación visual, p. 43.

Los movimientos laborales empiezan a sacudir a Europa, los trabajadores se organizan políticamente. Como antecedente Marx en el año de 1864 ayuda a fundar La Asociación Internacional de Trabajadores, en donde uno de sus objetivos fue preparar al proletariado ante el colapso del capitalismo. En Inglaterra se forma el Partido Social Demócrata, en el año de 1869.

El derecho electoral se lleva a la práctica con la población masculina adulta, lógicamente causó efectos sobre el papel de la política en la sociedad.

"En síntesis, una nueva política democrática de masas sustituyó a la política liberal de minorias."17

En 1866, Jules Chéret (1836-1933) empieza a producir en París carteles litográficos en su prensa como ejemplos de algunos de sus carteles se encuentran: Bal Valentino (fig. 27), La Pantomime y Carnaval (fig. 28). Con Chéret nacen los primeros carteles artísticos, haciendo uso de la litografía.

fig.28 Carnaval, 1893.

¹⁷www.artehistoria.com, Partidos y elecciones.

En 1889 es inaugurado el Moulin Rouge y Chéret diseño el cartel anunciando la inauguración.

Henri de Tolouse-Lautrec, fue otro personaje importante en esta época, en sus carteles representaba los cabarets de Montmartre, escenas domésticas de los habitantes de París, como ejemplos de sus carteles puedo mencionar Divan Japonais (fig.29), Reine de Joie (fig. 30) y Jane Avril (fig. 31).

fig.29 Divan Japonais.

5

fig.30 Reine de Joie.

fig.31 Jane Avril.

El mundo ha sufrido un cambio, el progreso técnico, los cambios en los sectores agrícolas y comerciales, las innovaciones en los transportes, las nuevas formas de organización económica, social y política, la generalización de la educación, las modificaciones en los comportamientos humanos, la higiene, la sanidad, la movilización geográfica, todos estos factores forman parte de una Revolución Industrial, a partir de los años setenta del siglo XIX.

Se inicia en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se extiende a muchos otros países. Este periódo 1870-1900 se caracteriza por la incorporación al desarrollo de una buena parte de la población que se integra en la sociedad de masas. Se constituyen imperios financieros que influirán en la política y que son manejados por los políticos.

Las injusticias entre las clases y entre los grupos sociales persisten. La sociedad es cruel con lo pobres, el proletariado y la clase trabajadora, que son un gran número en las ciudades industriales. Las causas de estos conflictos se basaban en las condiciones de trabajo en que se desarrollaban. Las industrias crecían y las invenciones de máquinas, por ejemplo: las máquinas de costura, las producciones de vestidos, ropa interior, muebles y zapatos. Los carteles actúan como medio de publicidad en donde muestran los artículos invitando al espectador a hacer uso de estos.

Mientras tanto el papel de la Familia, para la sociedad burguesa es la célula básica sobre la que se sustenta no sólo el sistema social sino también el económico y el político. Ahora con la adquisición de nuevos conceptos como nacionalidad o ciudadanía, los individuos aprenden nuevos códigos de comportamiento así como nuevas formas de pensar, valores y estructuras. Las posesiones familiares pasan a un segundo plano, ahora la casa y su contenido son la parte fundamental del patrimonio.

La industria del hierro, creció y la producción era de artículos que requrían una gran inversión, maquinaria poderosa, llegó a remplazar a la madera y a la piel en muebles. En ese tiempo Gustavo Eiffel con su famosa torre inicia una era llamada del hierro, acero y hormigón, ahora las estructuras son de acero son forradas con mármol o cantera la llamada arquitectura funcional. Surgen almacenes Bon Marche y Lafeyet, en Paris.

Los carteles funcionan como medio de propaganda de tipo comercial que motivaban a los compradores (fig.32).

En nueva York es construida la Estatua de la Libertad, convirtiéndose en el lugar con más vanguardia junto con la ciudad de Chicago; Incluso la fábrica más importante de acero llamada Willinken, Bros se encuentra en Chicago.

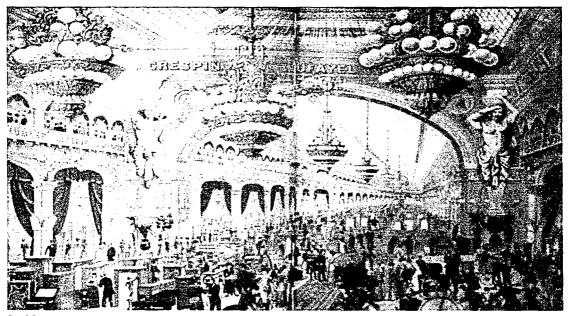

fig.32 Crespin & Dufayel, almacen de París.

La industria química hace su aparición en la mitad del siglo XIX, ayudó a la vida diaria, contribuyó a incrementar la producción agrícola con fertilizantes e insecticidas, jabones y nuevas medicinas estos productos contribuyeron a la limpieza y al cuidado de los habitantes. Algunos carteles mostraban a personas cuidando sus dientes y cabello.

El entretenimiento en esta época, consistía en reunir a la gente para disfrutar y bailar los valses de Strauss, polkas y mazurkas o para escuchar la música de Jacques Offenbach, las Óperas de Charles Gounod's (Fausto), Richard Wagner y Giusepe Verdi.

Los periódicos en esta época mostraban anuncios de los productos que hacía uso la sociedad, los periódicos tuvieron grandes ganancias por estos anuncios.

El turismo empieza a tener un gran auge, y los

34

Todos los cambios y actividades de la Europa Occidental, se reflejaron en la sociedad, derivados y desarrollados por su economía, que cada vez fue incrementada con una disponibilidad de capital.

En los Estados Unidos aparecen un gran número de indigentes e inmigrantes Europeos, los cuales esperaban que esa tierra estuviera llena de libertad y oportunidades. Un cartel muestra a una mujer ondeando las estrellas y barras, simbolizando la determinación de los Norteamericanos de mantener, la unidad, la libertad y la igualdad para todas las razas; muchos artístas elegían a la mujer como representante ya sea como esposa, madre y diosa, simbolizando un ideal popular.

El cartel servia como medio de cuestionamiento dirigido a las mujeres en donde se tocaban temas de política, derechos sociales y si creían que era necesario ser reconocidas y tomadas en cuenta como a los hombres.

Con los movimientos socialistas de 1880 las mujeres teóricamente tenían la misma igualdad que los hombres. Algunos carteles en París expresaban el punto de vista de los trabajadores acerca del divorcio, en ese tiempo los trabajadores tenían una esposa solamente para vivir, sufrir y morir con ella.

El divorcio fue aceptado en una sociedad diferente en donde las mujeres recibían salarios y en donde la pobreza no fuera problema.

En cuestiones de salud, ahora el nivel de vida de la población alcanzó una gran longevidad, gracias a la prevención de enfermedades y epidemias.

La Feria Mundial celebrada en Paris en el año de 1889, fue testigo de los últimos descubrimientos en ciencia e industria. El Segundo Congreso Internacional reunió a los países socialistas de Europa, y es declarado el primero de mayo como el día del trabajo. Los trabajadores reciben la noticia de que su día laboral se reduce a una jornada de ocho horas.

Las reformas electorales no fueron la única causa de este cambio, también influyeron los factores sociales, como la aceleración del proceso urbanizador, aspectos culturales e ideológicos, la enseñanza, la prensa y la difusión del marxismo y de un nuevo nacionalismo que se extendieron rápidamente.

Los anarquistas lucharon contra estas instituciones, no participaban en la vida política y lo característico de la acción anarquista fue la llamada "propaganda por la acción", la acción violenta llevada a cabo por un reducido grupo de hombres cuyos impulsos los mueven a tomar un desquite con la sociedad.

Las últimas décadas del siglo XIX fueron las más pacíficas del siglo en Europa, después de 1871, sólo las diversas guerras de carácter limitado que se desarrollaron en las fronteras occidentales del Imperio Turco.

Las relaciones entre las potencias europeas fueron complejas y a veces se desarrollaron en un ambiente de temores y amenazas. La reacción proteccionista que provocó en todos los países, excepto el Reino Unido; la orientación de Austria Hungría hacia los Balcanes, después de haber sido desalojada de Alemania y de Italia que suponía un enfrentamiento con las tradicionales aspiraciones de Rusia.

La existencia de una Alemania unificada, Gran Bretaña, Francia y en los demás Estados occidentales el proceso democrático estaba más avanzado, las cosas sólo fueron relativamente diferentes.

En 1890, el boom del cartel estaba en pleno apogeo, se realizaban ediciones especiales para coleccionistas; y a veces se robaban los carteles de las calles.

En París se realizaban exposiciones de carteles y en 1890 el Grollier Club organizó otra en Nueva York™

En el invierno de 1894 en Estados Unidos el cartel artístico era desconocido. Lo único que se conocía eran los carteles de escaparate hechos por Edward Penfield para Harper's Magazine (fig. 33).

fig.33 Edward Penfield Diseño para Harper's, marzo de 1894.

¹⁸Barnicoat John, Los carteles su historia y su lenguaje, p. 42.

ANTECEDENTES DEL CARTEL MODERNO

En 1895 es instituido el Premio Nobel de la Paz, aunque resulta contradictorio ante la situación de los países que mantienen una defensiva militar. Etiopía es invadida por Italia en 1895 y otros países que tenían problemas internos como la violencia anarquista en España. Mientras tanto Austria, Alemania e Italia forman la triple alianza y Francia, Rusia e Inglaterra forman el Triple Convenio. En todos los continentes desde el Nilo a Afghanistan, de China a Cuba se mantenían confrontaciones.

El fin de siglo, la belle époque, las dos últimas décadas del siglo XIX y primeros años del XX, fueron para Europa y para Estados Unidos una etapa de transformaciones que alteraron la estructura de la sociedad, la política, la vida cotidiana, las relaciones sociales, la organización, la producción del trabajo y del ocio. La llamada segunda revolución industrial, causó un crecimiento que la población experimentó y que al mismo tiempo fue determinante en el avance social y cultural.

El desarrollo de las ciencias sociales, Durkheim resulta representativo, en la nueva orientación del pensamiento, por el lugar central que lo subjetivo ocupa en su obra, su publicación de 1895 Les Regles de la méthode sociologique, en su estructura social como individual, da la posibilidad de mejorar el conocimiento de la realidad, destacando los límites de lo racional en la personalidad humana y por primera vez se utiliza el concepto de "psicología colectiva"

fig.34 Alphonse Mucha, Gismonda, 1894

fig.36 Poster de Le Journal's , publicación de Émile Zola

El Art Nouveau fue el estilo característico del cambio de siglo. El diseño de carteles formó parte de este movimiento (fig. 34), este estilo surge por el movimiento inglés de Artes y Oficios, desarrollándose en países de Europa y en los Estados Unidos.

Los grandes descubrimientos en 1895 fueron también una parte importante del desarrollo social, Guillermo Marconi (1874-1937) inventó el telégrafo sin hilos, utilizando el descubrimiento de las ondas de radio hecho por Heinrich Hertz unos años antes. Marconi envio señales através del Atlántico, de Terranova a Cornualles. También en 1895 Wilhelm K Röntgen descubre los rayos X y los hermanos Louis y Auguste Lumière, proyectan en Paris la primera película animada.

"En 1896, comenzó la fabricación de automóviles en Coventry (Inglaterra), Detroit (EEUU) y Auchincourt (Francia), por iniciativa, respectivamente, de Harry S. Lawson, Henry Ford y Armand Peugeot "19

En Alemania un grupo de diseñadores y escritores comienzan a publicar la revista Die Jugend (fig. 35) que empieza a publicarse en 1896. En este año aparece en Munich otra revista, Simplicissimus, estas publicaciones son un estímulo para los diseñadores especialmente en el campo de los carteles. En Austria el movimiento modernista reune a los artistas de la Secesión que son pintores y arquitectos agrupados en torno a la revista Ver Sacrum. Los carteles de la seseción no tienen carácter comercial, sino que proceden del campo cultural.

En el campo social y político la prensa juega un importante papel. En Francia, los periódicos conservadores ejercen una influencia en el público ante los movimientos anarquistas. Émile Zola describe como la gente puede actuar de acuerdo a sus pasiones (fig. 36).

Las actividades de los anarquistas estan siempre en evidencia y sus irracionables crímenes sirven como pretexto ante algunos movimientos de trabajadores (fig. 37).

¹⁹www.artehistoria.com. La sociedad de masas

fig.35 Ludwig von Zumbusch, cubierta para Jugend 1897.

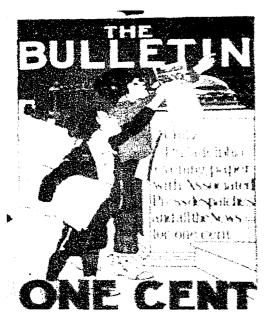

fig 37 Arriba: Cartel de La Masquen Anarquista

En 1895 surge el periodismo amarillista, que luego designaría a la prensa sensacionalista, en el World como en el Journal se publicaba un cómic coloreado con el título El chico amarillo, y durante la guerra de Estados Unidos y España alcanzó grandes ventas.

"La aparición del periodismo de masas fue inseparable del nacimiento de la opinión pública moderna"20

Los periódicos y los libros eran publicados gracias a las nuevas técnicas de impresión: las rotativas y las máquinas de escribir facilitaban la publicación. Los periódicos ocupaban un papel muy importante en las ciudades y los carteles anunciaban nuevas historias que serían publicadas (fig. 38, 39).

En 1896, sucedieron una serie de revueltas agrarias y urbanas derivadas de la crisis económica no sólo en Francia sino también Alemania, Inglaterra e Italia.

En la historia de las exposiciones Inglaterra ocupó el primer puesto. La sociedad Expositora de Artes y

²⁰Loc.cit.

Oficios exhibió obras de artesanía artística, en 1896 Van de Velde organiza una "salle de five o'clock". Dos años más tarde se realiza la primera exposición en Alemania. El Art Nouveau es relacionado con la libertad novedad y iuventud.

"Como revolución, es de una sofisticación y refinamiento sospechosos y, lo que es la duda más singular, carecía completamente de una conciencia social."²¹

Entre 1896 y 1898 se publican diversos artículos, en donde se expone una serie de ideas tomadas en forma más amplia y sistemática en los supuestos del socialismo y la tarea de la socialdemocracia. Bernstein en esta obra lleva a cabo una crítica de la base teórica del marxismo y proponía un nuevo discurso para el partido social demócrata alemán. Analizaba con una metodología marxista la situación de Alemania, la justicia y la igualdad deberían ser definidos por razones éticas.

"Las artes plásticas, en especial la pintura y la literatura, impulsaron y reflejaron de una manera muy intensa el nuevo papel que la imaginación y la subjetividad habían empezado a desempeñar nuevamente en la vida intelectual y artística."

También la quiebra de la creencia en el progreso y, con ella, se toma una actitud pesimista sobre la vida. Esta idea de decadencia se difundió especialmente en los países latinos, a fines de siglo. En este contexto la generación del 98 en España es un reflejo, de extraordinaria calidad, de un fenómeno europeo. El debate intelectual de la época, en el campo de la historiografía, tiene particular interés no sólo por la influencia en el desarrollo posterior a esta disciplina, sino por el planteamiento de problemas básicos acerca del conocimiento.

Estados Unidos en 1898 se instala en Filipinas y toma el control de Cuba. A pesar de la violencia fue un año en donde se dió un gran progreso y expansión, la luz eléctrica se hizo presente en las casas de la sociedad de clase media, el descubrimiento del radio por Pierre y

²¹Pevsner Nikolaus, *Pioneros del Diseño Moderno*, p. 83.

²⁷www.artehistoria.com, Desarrollo de las ciencias sociales.

Fig. 41 Manuel Orazi, loie Fuller, 1900.

Marie Curie. Las ciudades se convirtieron en lugares de debate e intercambio de ideas, la sociedad tenla contacto con estos nuevos inventos y los hacia parte de su vida diaria, la población mundial se estimaba 1.600 de habitantes, los imperios europeos en África, Asia y América sumaban 400 millones. La vida Europea se extendía fuera del continente.

La ascendencia del pensamiento, del arte y de la literatura europea era indiscutible. En 1900 Londres era la ciudad más grande del mundo, era el prototipo de la vida moderna, París era el centro del arte y la vida elegante, Praga, Munich, Barcelona, Roma, Florencia eran los epicentros del modernismo.

En las ciudades aumentó la publicación de libros y periódicos (fig. 40), los carteles eran utilizados para anunciar publicaciones y exposiciones (fig. 41) y los vendedores de periódicos ofrecían las últimas noticias por las calles de Europa. La prensa tuvo un gran desarrollo gracias a las nuevas técnicas de impresión y comunicación, como la linotipia, el telégrafo, los teléfonos, la fotografía impresa y la radio; la libertad legal de expresión y el creciente número de lectores en todo el mundo

En Inglaterra empieza un nuevo periodismo, diarios y semanarios como el Pall Mall Gazette, el Star, el Titbits y el Answers incorporaron a sus ejemplares novedades, crucigramas, entrevistas; creando un estilo nuevo, ágil y variado. Este tipo de periodismo influyó norteamérica. En las ciudades aparecen las tiendas de libros, las mujeres se vuelven grandes lectoras, en donde las historias de amor con destinos y personajes diferentes eran temas atractivos para mujeres urbanas de clase media; era una sociedad de libertad en donde había acceso para hombres y mujeres al mundo exterior dando una vision diferente a una sociedad.

El interés por coleccionar carteles duró poco tiempo, pero solamente lo han mantenido hasta ahora un grupo muy reducido de especialistas.

Fig. 40 Detalle de cartel anunciando el New York Times

S. .

"La revista The Poster fusionó con the Art Collector en 1900, significativo indicio del declive general que experimentaba ya el extraordinario entusiasmo que había despertado la aparición de los primeros carteles"²³

Con respecto a la educación hacia 1900, la población escolar de las escuelas primaria públicas, ya había superado a las privadas, se determinó que no se

²³Barnicoat John, Los carteles su historia y su lenguaje, p. 42.

debía enseñar ningún catecismo de ninguna iglesia, aunque había una cláusula religiosa por las escuelas que recibían dinero del estado, ya sean privadas o públicas debían permitir que un niño asistiera a clases de instrucción religiosa, si sus padres así lo pedían.

Las ceremonias públicas, relativas a acontecimientos en la vida de los monarcas o a su muerte, fiestas nacionales, erección de monumentos, el uso de la bandera, de los himnos nacionales y de otras composiciones musicales vinieron a satisfacer necesidades y gustos populares que se manifestaron con el desarrollo de la publicidad y los espectáculos de masas.

ORDEN CRONOLÓGICO

DE 1901 A 1910

Uno de los hechos más importantes dentro de la historia política de los países europeos es el reconocimiento de los principios democráticos, llevando una revolución en sus sistemas de gobierno.

Entre 1901 y 1913, Brasil y Argentina recibieron tres millones de imigrantes, la mayoría eran italianos y españoles, durante ese tiempo. Estados Unidos tenía veinte millones de habitantes de los cuales el cincuenta por ciento eran Italianos, eslavos y judíos. Las migraciones dentro de Europa facilitaron la apertura de Ilneas de ferrocarril, propiciando que la gente pudiera trasladarse de un lugar a otro, una de las causas de que la gente emigrara a otros lugares, fue la pobreza de la que eran sujetos, tanto mujeres, niños y ancianos desertaban buscando otro nivel de vida.

Para la gente que tenía posibilidades económicas, era fácil darse el lujo de pasar veranos en Venecia y en las costas del Mediterráneo. Las mujeres formaron parte en este mundo de comodidades, incluso en los carteles se plasman a estas, con gran elegancia perfectamente vestidas y arregladas.

En 1903 se realiza el primer Tour de Francia, logrando que el ciclismo se convierta en un deporte, las bicicletas se convierten en un negocio y hacen uso de los carteles para anunciarse, otra vez son recurridas las imágenes de mujeres y hombres paseando, dando una visión de romanticismo. Las bicicletas Peugeot mostraban a dos soldados, uno montado en un caballo.

y el otro con una bicicleta, dando a entender que la bicicleta era igual de noble que el caballo.

La aparición de la mujer en carteles idicaba la importancia de que eran un comprador potencial, además de que era un gran paso en la liberación femenina tomando un papel más independiente (fig. 41).

Londres se convierte en el centro financiero del mundo y principal núcleo industrial con industrias textiles, fábricas de muebles, centrales eléctricas y de gas, talleres ferroviarios, destilerías de cerveza y metalurgia ligera. Centralizaba la red nacional de carreteras y ferrocarriles y de 1900 a 1910 cuenta con una red de metro electrificada. En 1904 tenía autobuses urbanos, y taxis desde 1907, hoteles, restaurantes y cafés de lujo como el Royal, museos y centros de arte como el Museo Británico, la Galería nacional y el Museo Victoria y Alberto en 1909. Londres era la capital del comercio y

fig.41 Cartel de las bicicletas Gladiador

consumo con grandes almacenes como Harrod's (1905), Mariks & Spencer (1907), W. H. Smith que se especializaba en libros.

En las grandes ciudades se modifica la vida colectiva, adquiriendo un carácter impersonal y anónimo, donde la ascendencia tradicional de las familias y personalidades notables se desarrollaba en sus propios círculos y ámbitos. Los clubs, salones, hipódromos, ópera, casinos, parques, lugares de veraneo y las avenidas se distinguian en las ciudades y donde la vida religiosa se desvanecía poco a poco. Un diario londinense el Daily Telegraph, en 1904 abre una encuesta entre sus lectores para determinar si Inglaterra seguía siendo un país creyente.

Los deportes al aire libre, tuvieron gran popularidad, como el esqui, el patinaje, tenis y las competencias en bote (fig. 42), los dos últimos fueron originarios de los países Anglosajones, como consecuencia de los deportes y del turismo, se crearon nuevas industrias.

fig.42 Cartel de competencia entre Harvard y Yale.

Regularmente la gente joven acudía a las playas y a los estadios para practicar deportes. En 1908 se fundan los exploradores (Boy Scouts), la vida al aire libre se vuelve popular y además implanta una moda.

En las ciudades el estándar de la moral pública, fue cambiando, en especial como había mencionado anteriormente el papel de la mujer que ahora podían dusfrutar de una gran libertad, la gente rica, la gente con talento, y todos aquellos que vivían al margen de la sociedad, tenían un fin común: disfrutar la vida. En la literatura se empiezan a tratar temas, acerca de las pasiones y la prostitución que antes se consideraban como algo realmente inmoral. La chica fácil, con su mirada vaga, sus hombros desnudos, y con una pose insinuante, fueron también el tema de los carteles.

Las cafeterías fueron centro de reunión, para la gente, era un lugar en donde se podía socializar, además de que era una distracción en aquella época (fig. 43), las mujeres asistían a los cafeterías, no solo porque algunas de ellas se dedicaban a atender los establecimientos, sino para comprar y pasar el tiempo.

En París una vez recuperada de la guerra Franco-Prusiana, fue el centro de la frivolidad europea, el Montmartre se convirtió en el lugar de la vida nocturna, el Moulin Rouge combinaba conciertos y espectáculos nocturnos. La mejor gente de París asistía para disfrutar y entretenerse. Tolouse-Lautrec, en sus carteles capturó la vida nocturna de ese tiempo. Habían otras formas de entretenimiento, como la ópera, la opereta y el teatro.

Los avances científicos y técnicos, además de los nuevos movimientos artísticos, dieron origen a otra visión del mundo; los medios de comunicación visual se perfeccionaron y el cartel como el anuncio periodístico desempeñan un papel importante.

"Con el tiempo, el anuncio periodistico se reveló como la mejor manera de vender productos"²⁴

El arquitecto de origen belga, Henry Van del Velde

fig. 43 Cartel de V. Ceccanti para una de las primeras máquinas de café expréss

1.

está ligado a los progresos más significativos del siglo XX, en 1907 fue uno de los fundadores del **Deutscher Werkbund** y después de que abandonara Alemania en 1914, **recomendó a Walter Gropius**, que luego fue director de la Bauhaus, Van del Velde sólo diseñó un cartel para los productos Tropon (fig. 44), este cartel sigue siendo una muestra clave del Art Nouveau.

Manuel Orazi, diseñador de joyería para la tienda Meier-Graefe, con su cartel La Maison Moderne, muestra los accesorios de moda en esos años (fig. 45).

Una segunda empresa europea, la de Camillo Olivetti fundada en 1908 en Ivrea basa su imagen en criterios de diseño, que incluso fue un modelo para

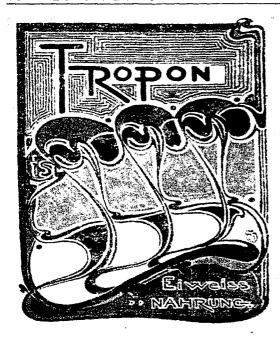

fig.44 Tropon de Henry Van del Velde

fig.45 Manuel Orazi, La Maison Moderne, 1905 ap.

> Europa. En arquitectura Peter Behrens en 1907 trabaja como asesor artístico de AEG en Berlín, diseñó cajas, catálogos, anuncios, carteles, papeles de cartas, salas de exposiciones y aparatos eléctricos.

> La arquitectura, los métodos de producción, la forma del producto, el diseño de los locales y las formas de publicidad se sometieron a normas de calidad.

"El prospecto y el calálogo eran complementos del cartel y el anuncio"25

²⁵lbidem. p. 79.

Muy pocos diseñadores aceptaron que una envoltura también era una tarea que se debía realizar. Los prospectos se imprimían de forma tradicional y en ocasiones eran demasiado ornamentados. Los escaparates aún exhibían sus artículos mal organizados.

La competencia industrial se intensificó, las naciones más competitivas fueron Inglaterra, Estados Unidos y especialmente Alemania Inglaterra tuvo problemas, a pesar de haber sido el número uno en la revolución industrial, su maquinaria se volvió obsoleta. La reacción de Inglaterra no se hizo esperar, con carteles reflejaban un creciente resentimiento dirigido a los extranjeros. Un cartel mostraba tiendas llenas de artículos importados y a un hombre anunciando el libre comercio, reuniéndose sólo extranjeros y al fondo un empleado haciendo una demostración (fig. 46).

fig.46 Cartel político Británico 1906

10

Los carteles políticos, fueron soportes de las derechos de los aranceles, propuestos por la Unión Liberal Conservadora, su lider Joseph Chamberlain, aseguró la política Británica del libre comercio, imponiendo tarifas y fortaleciendo la supremacía comercial. En la batalla de las tarifas los carteles eran un arma política, algunos eran completamente realistas,

fig.47 Cartel de Morgan Envelope Company.

fig.48 Cartel para la navidad de 1903

otros más simbólicos. Los carteles apelaban la razón y la imaginación, pero en esencia sumaban los argumentos políticos, a veces eran peligrosos por el impacto que causaban en la mente de la gente por sus exageraciones y argumentos.

Después de la Revolución Rusa, la sustitución creciente de trabajo manual, por la automatización; las legislaciones sociales, que gracias a ellas mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores, y que ahora se podía satisfacer, por medio del dinero las necesidades y lujos de esa época. Era formidable poder comprar automóviles y cámaras, productos que hacían la vida más confortable. Un cartel americano anunciaba papel de baño (fig. 47) y en Chicago otro cartel ofrecía al público, un confortable dormitorio.

Uno de los importantes mercados que no se había explorado, era el de los niños. Los niños mostraban en carteles que para ellos habían ciertas necesidades y que requerían de productos especiales (fig.48), como la comida y el jabón. Estos carteles reflejaban la nueva relación entre los niños y sus padres. El núcleo familiar también tuvo transformaciones, las familias eran más reducidas, ahora con dos o tres hijos por familia, este concepto se extendió en las ciudades. El niño de clase media a menudo vivía en un departamento con un limitado espacio y en donde su madre era trabajadora y luchaba por un futuro.

La mortalidad infantil disminuyó, por los descubrimientos médicos, los antisépticos y las vitaminas, ayudando a los doctores a dar una mejor calidad de vida a sus pacientes. Las epidemias desaparecieron por completo en Europa. Las carencias se habían reemplazado por la gran abundancia y variedad de productos y servicios.

Las calles se iluminaron con la luz eléctrica, la gente gozaba de tranquilidad y podía vivir en cualquier lugar que fuera posible.

En muebles y arquitectura el hierro y el acero

seguían siendo usados; por ejemplo, las entradas del metro de París eran decoradas al estilo Art Nouveau. En 1908 son construidos en Estados Unidos, varios rascacielos.

El cambio en la imagen de los hombres no fue tan rápida como en las mujeres, sin embargo se dio un cambio, el hábito del abrigo fue desapareciendo; el incómodo sombrero de copa, que por mucho tiempo fue símbolo de la clase media se sustituyó por el sombrero de bombín, el sombrero de paja y en ocasiones por una gorra. Algunas de las causas, del cambio en la moda fueron los descubrimientos tecnológicos, por ejemplo la gente de ciudad se trasladaba de un lugar a otro en transportes públicos y requerían ropa cómoda por el tipo de vida que llevaban. Los carteles mostraban imágenes de parejas vistiendo este tipo de ropa dando una imagen de comodidad e implantando una moda.

Una novedad eran los cigarros, que eran atribuidos al hombre moderno, que llegó a convertirse en un hábito. Muy pronto la gente trabajadora pasó a formar parte de la clase media, adoptando hábitos y vestimentas. En reconocimiento.

En 1907 hubo problemas por excesos de producción que afectarón la economía, desde esta crisis hubo un tiempo en que los precios eran elevados, pero no fue causa de que se detuviera la expansión económica. Algunos socialistas aseguraban que los esfuerzos para controlar los excesos de producción y la crisis económica terminarían en las armas. El capitalismo traería la guerra, fue lo que advirtió el socialista Francés Jean Léon Jaurès. La guerra Rusa-Japonesa en 1904-5, las guerras de los Balcanes y las expediciones para colonizar África.

El movimiento feminista tuvo gran fuerza en los países anglosajones. Inglaterra en 1905, los carteles y las peticiones se multiplicaron, el movimiento estaba compuesto por mujeres de clase media y universitarias, lo que es de destacarse es que la imagen de una mujer hasta cierto punto sumisa, cambio para clamar por sus derechos (fig. 49).

fig.49 Cartel por Emily J. Harding 1900

El cinematógrafo fue una forma popular de arte, los documentales de la coronación de Nicolás II, o episodios de la guerra entre Rusia y Japón de 1905, aunque eran peliculas cortas causaban gran curiosidad entre la sociedad y en 1902 se realizó la película Viaje a la Luna, que fue producida en América. El cine fue considerado un arte para las masas, mientras que la elite prefería el teatro y los libros.

La fragmentación cultural, ocurrida en Europa, sobre todo en las viejas ciudades como Francia, Italia con su antagonísmo de norte a sur, Alemania y el Imperio. Astro-Húngaro. Grupos, clases y regiones mantenían una división, aunque encontraron diferentes caminos de vida y de cultura.

El siglo XX fue marcado por los medios de transporte, desde los automóviles hasta el **Zeppelin** (fig.50), que era una nave aérea, que transportaba pasajeros y que viajaba treinta millas por hora. En 1909 Louis Blériot cruzó el Canal Inglés en 26 minutos.

fig.50 Cartel de E, Mountaut para la primera exposición aérea en 1909

DE 1911 A 1920

El desarrollo de los mercados domésticos y del comercio internacional, sobre todo en los países desarrollados, favorecidos por una estabilidad del sistema monetario internacional tras la aceptación general del oro como valor de reserva, que se produjo en todas las economías europeas, salvo Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Dinamarca y en la norteamericana. La colonización de Angola y Mozambique por Portugal, la ocupación de Libia por Italia en 1912, no aliviaron la situación económica de Italia y Portugal. Las inversiones exteriores más rentables fueron el ferrocarril en Rusia, América Latina y España. En 1914 las colonias aportaron y beneficiaron a ciertos sectores económicos y a determinadas empresas. En 1913 Alemania era el segundo país industrial del mundo por detrás de Estados Unidos y por delante de Gran Bretaña. Suiza se convierte en uno de los grandes fabricantes de productos farmacéuticos. Holanda de fertilizantes y Suecia en explosivos y rodamentos metálicos.

Entre 1870 y 1914 se ha reconocido como el tiempo de la inveción de la tradición. En ella participaron en gran medida la mayoría de los países, por ejemplo: el carácter simbólico de la Monarquía británica por medio de ceremonias en donde la reina participaba, los estados italiano y alemán trataron de imitar costumbres de las antiguas monarquías, pero no tuvieron tanto éxito como en Francia.

La profundización en el conocimiento de la naturaleza humana, proporcionaría un nuevo punto de

vista, este era un tema de gran interés en la sociedad, desde 1910 comienzan las publicaciones de revistas científicas.

El nacionalismo y el socialismo, fueron al menos las dos fuerzas colectivas que cambiaron el clima político en Europa, antes de la I Guerra Mundial, los problemas de nacionalidades hicieron imposible un sistema político en Austria-Hungría, creando tensiones que desembocaron en la guerra mundial de 1914. Otro factor desencadenante de la guerra fueron las huelgas, y numerosas protestas laborales, sobre todo en los años 1910-14, el ascenso de los partidos socialistas y obreros, el Estado se transformó como consecuencia del malestar laboral. Estos aspectos fueron utilizados como temas para los carteles.

"El pintor expresionista alemán Ludwig Meidner (1884-1966) pintó en aquellos años doce cuadros premonitorios, verdaderos "paisajes apocalípticos" - por usar el título de uno de ellos-, en los que pintaba la destrucción de ciudades y vidas en el fragor de una guerra devastadora"."

"Cuando en 1912 se hundió el trasatlántico británico Titanic, otro pintor alemán, Max Beckmann (1884-1950), pintó un cuadro. El hundimiento del Titanic, en el que mostraba a los naúfragos luchando desesperadamente en un mar embravecido, como una metáfora del destino que parecía aguardar a la civilización europea, con acierto simbolizada en aquel barco extraordinario."

Los diversos movimientos artísticos del siglo XX, tienen su origen en los años 1900-1917 (fig. 51), el elemento importante es la búsqueda de un orden estructural, como ejemplos puedo mencionar el cubismo y el constructivismo.

La emancipación de las repúblicas iberoamericanas afrontaron un proceso de construcción nacional, que definieron nuevas estructuras económicas y políticas. Las exportaciones agrarias eran la base de su economía, y los grupos urbanos y sindicatos intentan hacer valer sus derechos. Los guerras de independencia entre

fig.51 Wladimir Lebedew, Éjército y Armada Rojos, 1919

²⁶www.artehistoria.com, negros presagios

²⁷Loc. cit.

países tienen como objetivo definir su identidad. Estados Unidos experimentaun gran desarrollo, su potencial industrial le permite ponerse a la cabeza del mundo como la nación más desarrollada. Sin embargo, graves desigualdades internas ponen en peligro la solidez del sistema, generando respuestas como el sufragio universal, prensa libre, etcétera, que más tarde serán adoptadas en otras naciones.

El 28 de junio de 1914, un joven serbio Gavrilo Princip, asesina en Sarajevo al heredero del trono austrohúngaro archiduque Francisco Fernando y a su esposa, la duquesa Sofía. El 23 de julio, casi un mes después del asesinato, Austria-Hungria, presenta un ultimatum a Serbia que lo responsabilizaba del atentado. El día 28 Austria-Hungria declara la guerra a Serbia. Rusia decreta la movilización de sus tropas, lo que le situaba en pie de guerra con Austria-Hungria. Alemania pide a Rusia que detuviera la movilización pero ante la respuesta negativa, le declara la guerra a Rusia y a Francia, después de la invasión a Bélgica por Alemania, Gran Bretaña, le declara la guerra a Alemania y pronto Turquía y Bulgaria entrarán en querra por lado de los poderes centrales Japón, Italia, Portugal, Rumania, Estados Unidos y Grecia se unieron a los aliados. Sólo España, Suiza, Holanda, los países escandinavos y Albania permanecieron, neutrales.

"Resumiendo las "causas últimas" de la guerra fueron dos: el problema de los nacionalismos balcánicos y la política exterior de Alemanía desde la proclamación de la "Weltpolitik" en 1889. El atentado de Sarajevo revelaba casi a la perfección la potencialidad desestabilizadora de los nacionalismos."²⁸

En la Primera Guerra Mundial los carteles eran de tipo político, aunque algunos no apreciaron este tipo de cartel, después de estar acostumbrados a carteles que reflejaban estilos de moda o decoración. Los carteles de la Primera Guerra Mundial, se presentaban en dos tipos: los que se encargaban del reclutamiento y los que solicitaban dinero como préstamo de guerra.

²⁸ bidem. Causas de la guerra.

También estaban los que divulgaban las atrocidades de la guerra (fig. 52). Se puede decir que este último no correspondía al tipo comercial, como los otros.

fig.52 Michael Biro, cartel antiguerra del SDP,1914

En Gran Bretaña, el cartel de reclutamiento es el que se diseñó con más frecuencia. Alfred Leeted con su cartel, Your Country Needs You (Tu pals te necesita), tiene un efecto claro y directo, ante el espectador (fig. 53).

Frank Brangwyn y Spencer Pryse, relizaron litografías de estilo documental, retratan la vida que se da en el campo de batalla. La evolución del cartel político, se produce en Rusia, considerándose como uno de los medios más importantes de la comunicación.

Otros carteles mostraban las imágenes de una familia, suplicando y defendiendo a su país. Era una

fig.53 Alfred Lete, Tu país te necesita, 1914

vida difícil, la comida fue escasa, las mujeres trabajaban en las fábricas obteniendo un bajo salario y la aparición del mercado negro por la escasez de productos hicieron que se redujera el nivel de vida Ante estas dificultades el cartel actuaba en los ciudadanos creando una conciencia.

Los carteles se caracterizaban por ilustrar los cambios que estaban ocurriendo, las palabras no eran necesarias, pues sus imágenes eran demasiado concretas y no era importante un gran texto para entenderlas, como mencionaba anteriormente su propósito principal era el de llegar a las emociones del espectador (fig.54,55).

La Primera Guerra Mundial, dejó por lo menos un saldo de 10 millones de muertos y cerca de 30 millones de heridos, desatándose una catástrofe demográfica, que fue agravada por la epidemia de gripe

fig.54,55 Cartel De Estados Unidos

en 1919, el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población fue demasiado evidente en toda Europa, las viudas, huérfanos y los mutilados de guerra se contaron por millones.

Las clases trabajadoras se encontraban en un estado de desorientación, a causa de la guerra, el asesinato de Jean Léon Jaurès, la cabeza de los partidos socialistas y la consecuente desintegración de la segunda Asiciación Internacional de los Trabajadores, pero sobre todo el contraste de las clases sociales que era cada vez más evidente.

Durante la Primera Guerra Mundial, el cobro de impuestos en varias naciones creció y la supremacía de Europa decayó, por el hecho de que debía dinero a Estados Unidos. Este endeudamiento y la insaciable necesidad de dinero, introdujo un nuevo elemento en el nivel de vida: la inflación.

Los accionistas eran miembros de una sociedad, invertian su dinero, y tenían la inteligencia para vivir año con año, gracias a sus intereses.

La evolución de la maquinaria, fue explotada para la creación de nuevas armas, el desarrollo de la aviación transformando las primeras naves motorizadas en aparatos seguros y fiables. En 1919 se funda La International Air Transport Association (IATA).

La Primera Guerra Mundial no significó el triunfo de la democracia. La dictadura en Rusia (1917), el fascismo italiano y el régimen nacional-socialista alemán, constituyeron un cambio histórico. Estas dictaduras inspiraban una centralización de poder, por medio de la represión y la propaganda.

La fundación del Schweizerischer Werkbund en 1913 y de las escuelas de arte industrial, sobre todo la Bauhaus de Weimar en 1919 por una parte y la aparición de movimientos como el constructivismo ruso, el futurismo, el dadaismo, el surrealismo y De Stijil, marcaron con nuevas ideas un impulso para el diseño y los modos de percepción.

Cuando Europa estaba en guerra nace el Dadaismo en Suiza, en el año de 1916, un grupo de escritores, músicos y artistas deciden que el arte debe ser un acto de rebeldía, de contestación de los valores que habían llevado el caos bélico.

"En julio de 1917 apareció el primer número de la revista *Dada*, dirigida por Tzara"."

"El dadaismo luchó contra las convenciones caducas. La consecuencia de su espíritu independiente y apasionado fue una cadena de descubrimientos de indiscutible riqueza intefectual y artística"³⁰

La revolución en 1917, en Rusia propició que hubiera una evolución en la historia del cartel político. En 1919 aparece un nuevo tipo de cartel, que se le llama Rostras (Ventana Satírica de los Telégrafos Rusos), que eran ilustraciones con una secuencia de cómic. Maikowski desarrolló con gran acierto estas

()

²⁹Müller-Brockman Josef, *Historia de la comunicación visual*, p.94. ³⁰Ibídem, p.95.

composiciones. Eleazar Marcovich, conocido como el Lissitzky, se perfila como la primera figura gráfica constructivista (fig. 56).

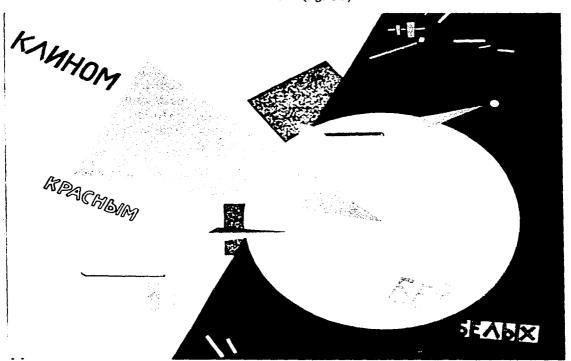

fig.56 Cartel, por El Lissitzky. Rusia

En Alemania, concluida la Primera Guerra Mundial, en 1919 se funda la escuela de diseño llamada Bauhaus. Siendo Walter Gropius, el director, sus ideas era el retorno a la unidad perdida entre artesanía y arte, apuntando a los aspectos teóricos y sociales.

DE 1921 A 1930

En los años veinte, se experimentó una revolución en las comunicaciones. En Estados Unidos por ejemplo, los automóviles desplazaron al ferrocarril, en Europa, los camiones son utilizados como transporte de mercancías. Las fábricas de automóviles (Ford, General Motors, Chrysler, Morris, Austin, Renault, Citroën. Opel), empiezan a orientar su producción hacia vehículos económicos para uso de las masas. En 1920 en Estados Unidos comienzan las emisiones de programas de radio, en 1922 en Gran Bretaña se crea la British Broadcasting Company, en 1927 se establece la comunicación telefónica en Nueva York y Londres y en los años 1926-30, comenzaron en Estados Unidos e Inglaterra las primeras experiencias en televisión.

Socialmente, los años veinte fueron años felices e incluso el escritor norteamericano Scott Fitzgerald, la denominó como la década del Jazz, por el éxito de músicos como King Oliver, Duke Ellington y Louis Armstrong; el tango, el charleston, el deporte, el cine, los night-clubs y cabarets, representaron un cambio trascendente. la aceptación de estos ritmos musicales por toda la gente (fig. 57).

"Ocurre con el tango, música arrabalera argentina, procedente de diversos influjos musicales traídos por los emigrantes, cuya incursión en los círculos burgueses será rápida y exitosa."31

Con los bailes sensuales y sugerentes se percibe una cierta liberación sexual. Los ritmos negros, latinos

²¹www.artehistoria.com, Jazz, tango y cabarets

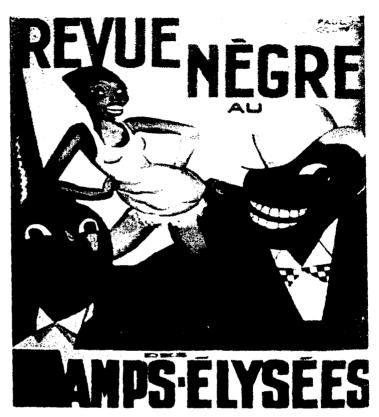

fig. 57 Cartel, por Paul Colin, 1925

desplazan a las tradicionales obras clásicas. La música (fig. 58) se convierte en un consumo inmediato, que es ayudado por la invención del radio, el fonógrafo o el cine musical.

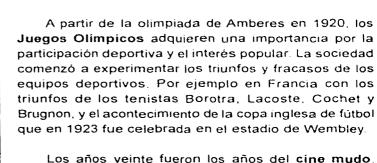
"El papel de la mujer en los bailes acentúa su sensualidad, reforzada con ropajes más ajustados, maquillajes exagerados, el uso de pantalones y el cigarrillo entre los labios."32

La publicidad de esta época, pone una singular atención en la apariencia física. En los carteles se presentaban a las mujeres en apariencias delicadas, delgadas y finas creando en las mujeres una fijación por tener esa imagen (fig.59).

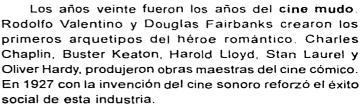

de las casas y autobuses, convirtiéndose en un modelo de publicidad en donde la sociedad era estimulada, para

fig.58 Cartel, por Walter Schnackenberg, 1925

doptar ciertos patrones de vida.

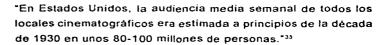

fig.59 Cartel, Tivoli

33 Ibidem, La fábrica de sueños.

fig.60 Cartel, Metropolis, 1926

La liberalización de costumbres y sobre todo de la sexualidad se reflejo en la literatura, en el arte, en el cine y la tolerancia de las clases altas y los círculos intelectuales hacia el adulterio y la homosexualidad, el aumento de divorcios y en las modas femeninas. Las mujeres empezaron a fumar en público y a frecuentar bares, se generaliza el uso de maquillajes faciales, lápices labiales, faldas cortas hasta la rodilla, la ropa interior se simplificó y se estilizó; los trajes de baño se redujeron en forma notable; el cuerpo pasó a ser objeto de atención y con ello el esfuerzo por mantenerlo bello y esbelto. Médicos, higienistas, sexólogos y divulgadores científicos y también pornógrafos descubrieron la sexualidad femenina.

Mucha gente no se daba cuenta, que los avances tecnológicos, se pusieron al servicio de la crueldad, el clima de violencia fue reflejado en películas, muchas de ellas daban una interpetación del futuro de la civilización. Fritz Lang's en su película Metrópolis (fig. 60), es otra evocación, de la violencia de una civilización

La depresión económica de 1929, propició una gran inseguridad, violencia y tensión. La crisis económica fue precipitada por la crisis de la economía norteamericana que comenzó en 1828, con la caída de los precios agrícolas. Como consecuencia, Estados Unidos redujo drásticamente las importaciones de productos, sobre todo, en productos agrarios y minerales procedentes de Chile, Bolivia, Cuba, Canadá, Brasil, Argentina y la India.

DE 1931 A 1940

۲,

A lo largo de los años treinta, la situación internacional empeoró de forma sustancial, sobre todo tras el triunfo de Hitler en Alemania.

Las diferencias entre el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano eran considerables. En Austria profascistas y pro-nazis estaban violentamente enfrentados. El rexismo belga era profundamente católico y la Guardia de Hierro rumana fue integrada por cristianos, la mayoria de los fascismos fueron aconfesionales, ateos o anticlericales. Fascistas italianos y nazis alemanes hicieron de la violencia en las calles una forma de acción política y de intimidación. Los fascismos fueron movimientos que eran apoyados por las pequeñas burguesías urbanas y rurales, y militancia mayoritariamente joven Mussoulini y Hitler eran de origen modesto. La elite nazi estaba integrada por seudo-intelectuales tipos que no tenían clase e inadaptados.

Un cartel de la Unión de Sindicatos Francés, The Confédération Générale du Travail Unitaire, ilustraron el nivel de una sobresimplificación. Pegados sobre la pared daban un simbolismo de poder, por mencionar uno de sus temas es el ataque injusto por parte de la policía y por golpeadores opositores a este sindicato, cuyo líder León Jouhaox, muestra un cuchillo en la parte posterior del trabajador. Este cartel revela los obstáculos en el camino de mostrar la moda liberal de acciones de cooperación, estas grandes verdades una a otra mostraban los focos de la realidad en la comunidad.

Los carteles utilizados por Franco presentaban la revolución insurgente como si fuera una cruzada religiosa (fig. 61,62). En un cartel la sombra cae sobre España sugiriendo que el nacionalismo español debería ser enseñado através de la verdad para así guiar al mundo y mostraba su lucha a través de los rojos, estos temas mobilizaron un ataque frontal a lo tradicional era una unión reaccionaria y en contra de la iglesia católica, en réplica la oposición republicana muestran a un niño que es cruzado por bombas de nazis y fascistas. En Estados Unidos, no fue el capitalismo una amenaza en extremo para una victoria, el sistema sobrevivió, gracias

fig.61 Cartel, El primero de mayo, 1936 fig.62 Cartel, La Guerra Civil Española, 1937

fig.63 Foto mostrando uniformes e insignias.

a Franklin D. Roosevelt y a la nueva ideología. Pero en Alemania cuyo compromiso estaba impactando a través de la fuerza de los comunistas y de su práctica opositora de fragmentación, era la opción entre el nazismo y la revolución. Cuando estas alternativas se enfrentaron, se estableció una unión política, económica y social en contra de la revolución. Hitler, fue el más beneficiado acerca de esta decisión.

Los nuevos regimenes trataron de establecer una relación entre lo religioso o feudalismo, en situaciones de temas y temas maestros, esto ocacionó el uso de banderas, uniformes y emblemas que eran inventados como si fuera un ritual, por ejemplo: las imágenes públicas que mostraba Hitler y Mussolini eran insignias militares de nuevos cargos que ellos mismos establecían (fig.63).

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

fig.65 Un regalo de información, 1943

1

Contrariamente a lo que ocurrió durante la primera guerra mundial, en la segunda existió una confrontación entre dos conceptos opositores de vida y política que no encajaban a un imperialismo la batalla fue entre víctimas y opresores, entre libertad y dictadura, entre civilización y barbarismo (fig. 64)

La segunda guerra mundial fue una guerra de propagandas rivales (fig.65), por ejemplo, los ingleses comunicaban acerca de las ciudades ocupadas, sobre la moral y educación de la población y como sus agentes de inteligencia trabajaban en esos territorios ocupados. La propaganda era utilizada para ganar votos con la población y persuadir a esta para pelear, espiar y confabular contra los alemanes, esta clase de propaganda constituyó un grave daño a toda la población civil, debido a que no eran realmente participes pero si podían juzgar y hacerse responsables de las muertes de la guerra.

fig. 64 Los Héroes de 1940

Al principio de la guerra la propaganda alemana era enfocada a convencer a la gente, que ellos eran la opción para obtener una protección, un ejemplo de esto, se vió en Francia donde la gente instituyó a la Armada Germana para protegerlos de los aliados británicos y americanos.

Alemania atrajo millones de trabajadores con el único fin de enrolarlos en la armada, a través de carteles efectivos, la propaganda alemana reflejaba la actitud de colonizador de poblaciones, de intervenir en la cultura y en el desarrollo económico.

En 1935 se proclamó una ley en donde se prohibía la publicidad de aperitivos.

"La norma restrictiva impide la publicación en los anuncios de texto alguno, excepto la marca."™

El diseño ilustrativo en esa época tuvo diversas direcciones, en cuanto a la concepción y a la solución de problemas. El francés A. M. Cassandre (fig. 66), fue el más notable impulsor del cartel. Charles Loupot, Leonetto Cappiello, Jean Carlu, Nathand-Garamond, Jean Picart Le Doux, Paul Colin, Clavé Antoni realizaron, importantes contribuciones a la cultura gráfica francesa. En Inglaterra Macknight Kauffer, realizó carteles para el Daily Herold, y para el museo de Londres, en esta época los carteles son utilizados para el metro de Londres, los transportes públicos y la compañía Shell.

"Entre 1935, emigraron a América importantes diseñadores europeos, Alexey Brodovitch, Hebert Matter, Georgy Kepes, Laszlo Moholy-Nagy, Georg Giusti, Hebert Bayer, Will Burtin, Ladislav Sutnar, Erik Nitsche, Walter Allner, Georg Tscherny y Saul Steinberg." ²³

En 1937, es fundada en Chicago la School Design, llamada Bauhaus, por Moholy-Nagy.

.

fig. 66 Cassandre, Etoile du Nord.

³⁴Alcácer Garmendia José A., Qué es el mundo del cartel. p. 87.

³⁵Müller-Brockman Josef, Historia de la comunicación visual, p. 127.

DE 1941 A 1950

L

No existía otra raza tratada más inhumanamente por los nazis, como lo eran los Judios, ideas como estas se expresaban en carteles denunciando "Los judios los enemigos poderosos" siendo ésta su excusa para el genocidio cometido, la propaganda contra los judios era publicada en las plazas más importantes de los territorios ocupados con imágenes denigrantes de los campos de concentración como Auschwitz o Treblinka, este tipo de carteles no fueron reconocidos como peligrosos. ya que el mundo parecía apático. Pero no toda la gente ignoraba la brutalidad de los nazis y que ellos debian conocer un castigo ejemplar, a partir de 1942 surgieron unos pequeños grupos de resistencia que apelaban en sus carteles acerca de su ideologia e inaltesiendo su ideología en contra de los Alemanes, a través de información y gráficos simplificados y manifestando actos de sabotaje y asesinatos de los Alemanes en contra de países ocupados.

Desde 1944 esta resistencia se movilizó a través de cientos y después miles de gente, a lo largo de Europa, para ayudar al movimiento de las fuerzas aliadas que desembarcaron en Normandía. En Francia es donde se vieron resultados que contribuyeron a los esfuerzos de los aliados en contra de Alemania. En agosto de 1945 los Estados Unidos, lanzaron la primera bomba atómica en Hiroshima, introduciendo el concepto de un arma con alto potencial destructivo capaz de recordar a cualquiera lo destructivo que el hombre puede llegar a ser. La bomba atómica es considerada un parte aguas.

El año de 1945 vio el fin de la destrucción provocada por la segunda guerra, pero marcó el inicio de una nueva clase de guerra: La Guerra Fría.

Con el colapso de la Alemania nazi, surgieron dos nuevos opositores, formando dos bloques de poder Rusia y Estados Unidos, cada uno por su parte haciendo uso y manipulando la propaganda a su conveniencia, haciéndose rivales en economía, ciencia y sobre todo para influenciar y controlar a los territorios neutrales. Para 1948 la Europa del Este eran poblaciones satélites de Rusia, donde se mostraban planes económicos y de gobierno que Rusia ponía de acuerdo a sus necesidades. En este aspecto Estados Unidos, iniciaron el bloqueo soviético instituyendo el plan Marshall, esto trajo consigo que las publicaciones entre 1948 y 1949 tuvieran un alto contenido de mostrar, las deficiencias del plan económico soviético, firmándose las bases para la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como una alianza para la defensa. Rusia se alía con los comunistas a través del pacto Warsaw, debido que su extensión hacia el este fue detenida. Rusia pone su atención al suroeste de Asia, apoyando a las guerrillas comunistas en Malaya, Filipinas, Indonesia y China, siendo en esta última su más espectacular triunfo, ya que en 1949 tenian el control total del país. Pero fue en Corea donde la Guerra Fria, cambio de temperatura, cuando la ONU. autorizó el envio de tropas a Corea del Sur, que estaba siendo invadida por comunistas norcoreanos, ocasionando la amenaza de una confrontación nuclear.

Esto ocasionó que los gobiernos pusieran interés, no sólo en la paz mundial, sino en la sobrevivencia mundial, las organizaciones de cada uno de estos países iniciaron una intensiva campaña publicitaria, para educar al público acerca de la amenaza y efectos de una guerra nuclear (fig. 67). Un cartel que ocasionó expectación fue el de Hans Enri, que decía que una guerra atómica puede ser la destrucción del mundo.

La economía de posguerra en el este de Europa, cambia el significado en el estilo de vida de la sociedad

fig.67 Hans Henri , Protesta sobre la guerra mundial

<

0

más que nunca las ciudades industriales, se convirtieron en sociedades consumistas, produciéndose carteles que ofrecían bienes de consumo, lugares para vacacionar, entretenimientos, pero no todo era orientado a la clase media europea, existían anuncios para la clase alta poniéndose a la venta automóviles, televisores, ropa y viajes en avión, teniendo en cuenta el poder adquisitivo al que iba dirigido al mensaje, del bien de consumo.

Se desarrollaron carteles que sólo cambiaban el mensaje y beneficios de acuerdo a la audiencia dirigida, después de la guerra los carteles fueron simplificándose cada vez más, incrementadose el mostrar los productos que hablaban por si mismos, y en muchos carteles

aparecía poco texto, o bien carecían de él, un ejemplo fue el de Levi's, que tan sólo con su nombre fue una marca ampliamente conocida (fig. 68). Especialmente en Estados Unidos los carteles tenían un alto grado de impacto por la fotografía, irónicamente los productos y oportunidades para expresar y dar a conocer el producto empezaron a contrastarse al mismo tiempo un ejemplo de ello fueron los automóviles, principalmente en las zonas urbanas, ya que se contrastaba con los problemas de contaminación y crecimiento en accidentes, el anunciar los autos de más alta tecnología con los que se contaba.

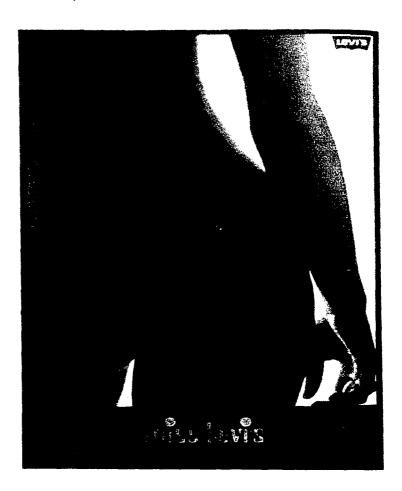

fig.68 Cartel Levi's

fig.69 Cartel. Josef Müller-Brockman

۲.

DE 1951 A 1960

En los años cincuenta, trabajan en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, Canadá, Estados Unidos y Japón muchos diseñadores. Las revistas y anuarios relatan su labor.

En 1951, Josef Müller-Brockman, explora territorios, en sus carteles para la Tonhalle-Gesellschaft de Zúrich (fig. 69).

"La revista internacional *Neue Grafik*, fundada en 1958 por Lohse, Müller-Brockman y Vivarelli informaba a los diseñadores sobre los objetivos y realizaciones de la "escuela suiza ".»

En países como México, Brasil o Argentina, a mediados de la década de 1950, se empezaron a observar un agotamiento en sus políticas. Al limitar la industrialización del mercado interno, todo esto aumentaba los costos de producción y reducía las posibilidades de superar esta situación. Sólo México y Brasil se plantearon una política de de ampliación de exportaciones, pero bastante limitada para dar los resultados esperados. En países como México, Brasil y Argentina se acelera la producción de bienes de consumo, los automóviles y maquinaria agrícola fundamentalmente, gracias a la instalación de filiales de compañías estadounidenses o europeas.

El rasgo más destacado de la sociedad norteamericana, es el crecimiento económico. Esta situación genera un optimismo, que tuvo un gran crecimiento demográfico. Durante la década de los

³⁶lbidem, p. 135.

cincuenta, la imigración siguió siendo relativamente débil. En cuanto a las personas de edad se beneficiaron ampliamente de los avances médicos. En 1952 se inaugura el primer establecimiento Holiday Inn, una cadena hotelera que constituya un buen desarrollo al turismo y en 1955 lo hizo el primer Mc Donalds, hamburguesería destinada a identificarse con los momentos iniciales de esta civilización

El símbolo sexual femenino de los años cincuenta fue Marilyn Monroe. En 1953 Hugh Heffner tenia 27 años y quería lanzar una revista masculina, de modo que compró esas fotos; en un año, la revista Playboy había alcanzado una tirada de 100,000 ejemplares.

Otro signo de la revolución apareció poco después. En 1950, una ardiente propangandista de la causa de la regulación de nacimientos Margaret Sanger financió la investigación acerca del producto que impidiera la concepción, la pildora.

En los años sesenta, aparecen varios nombres de importancia para la publicidad, como Push Pin, Theo Crosby, Alan Fletcher y Colin Forbes (fig. 70).

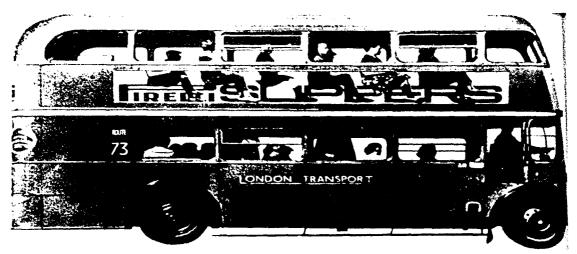

fig.70 Crosby / fletcher / Forbes. Pirelli. 1960

DE 1961 A 1970

Durante los sesentas, se presentó una extensión en el conocimiento de nuevos productos, este conocimiento iba dirigido principalmente al público joven, los cuales ya no veneraban los artículos adquiridos, sino los beneficios que estos le ofrecian, sin embargo los jóvenes no encontraron el cambio de hábitos de la sociedad que era una sociedad de consumo industrial.

De acuerdo con este análisis el costo del crecimiento industrial, sin tomar en cuenta los beneficios que trajo se produjo un serio problema social, dándose lugar a la famosa presión de producción y consumismo, que ocasionó un crecimiento descontrolado y un daño al medio ambiente.

El hombre subitamente empezó a crear alimentos procesados, productos químicos que irónicamente dieron pauta a una nueva y floreciente industria como las que ofrecían agua embotellada, alimentos sanos y substitutos químicos, estos avances ocasionaron que se afectara más y más los niveles de vida de la sociedad, expresando que la gente decidiera regresar a lo natural sin algo artificial.

Estudiantes paricularmente rebeldes contra la sociedad industrial, se manifestaron en distintos sitios y universidades de Europa y Estados Unidos, teniendo como punto el rescatar los valores iniciales de la sociedad.

El reflejo del desarrollo de este creciente movimiento

se manifestó en numerosos carteles, para soportar ideologías políticas y sociales contra: bombas atómicas, contaminación, hambre, sobrepoblación y especialmente en los Estados Unidos la guerra de Vietnam (fig. 71).

fig.71 Rudolph Altrichter *ATD...* (una pequeña nación también quiere vivir

Estos problemas se veian alrededor del mundo. Solamente tenemos que comparar los cientos de carteles ofreciendo máquinas de escribir, televisiones y cerveza y sólo unos cuantos dedicados a los problemas sociales que afectaban realmente el mundo, sin embargo cabe recordar que el número de gentes sin educación creció más que en los últimos 25 años, por lo cual ellos no entendían los problemas de su tiempo.

En 1960, toma un lugar primordial en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, donde reporteros y fotógrafos capturan los horrores de la guerra que se vive en el siglo veinte y por primera vez la televisión trae día con día, la evidencia de este enfrentamiento. Esto origina protestas antiguerra, movimientos a través del mundo, con gran intensidad frente a los gobiernos. Los carteles en Europa y Estados Unidos son utilizados par hacer presente la opinión pública en contra de la guerra (fig.72). Vietnam divide a la sociedad de Estados Unidos en dos corrientes como se presenta en años recientes.

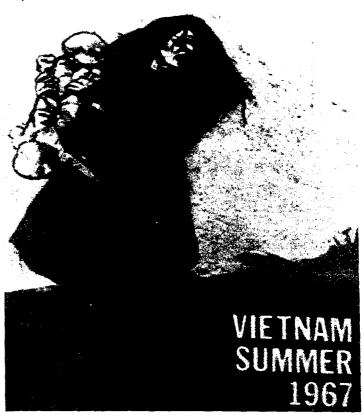

fig.72 Cartel protesta de Vietnam

En Europa grupos radicales consideraron, que era un momento de dominar al este, pero no fue posible ya que eventos más importantes en otros países ocurrían como en Cuba y Chile, cuando estas nuevas revoluciones llegaron a ciudades como París y Roma, se tomaron como asuntos sin importancia

ESTA TO SALA DE LA DESLIOTECA aplicando el pensamiento, "análisis concreto para una situación concreta", los jóvenes soñaban en utilizar los métodos europeos para guiar a Fidel Castro o Mao Tse-tung. Los jóvenes se identificaron con gran pasión, creando una popularidad a los hombres que daban la vida por una causa, entre ellos el Che Guevara, que después de muerto, su vida se popularizó a través de libros, cine y carteles, irónicamente su apariencia en los carteles era la de un héroe revolucionario anticapitalista y fue como se tomó su imagen para campañas contra el imperialismo norteamericano (fig. 73).

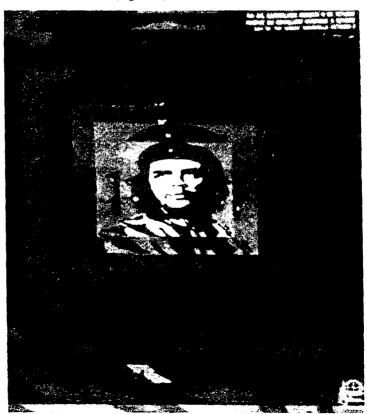

fig.73 Cartel de Cuba

Las propuestas hippies en los sesentas, establecieron un movimiento que fue desde su música hasta su vestimenta, los carteles publicitarios

denotaban la actitud de estos jóvenes con la finalidad de vender una u otra bebida para celebrar, cualquier virtud.

Un cartel de un publicista francés, muestra como la sociedad consumista era flexible y facilmente influenciable.

Los años sesenta fue una época, de crucial importancia en la historia, los años sesenta durarían entre 1958 y 1974. Los cambios que se produjeron no tuvieron que ver primordialmente con aspectos políticos y de Gobierno que sucedieron en los países más desarrollados, sino más bien con una revolución cultural que contribuyó a crear una sensibilidad. Por otro lado, se puede decir que la revolución cultural fue a consecuencia de una contracultura. Lo que hubo en cambio, fue una transformación y permeabilización de la sociedad que la cambió de forma sustancial en sus comportamientos en un plazo corto de tiempo. En todo el mundo se sintió a comienzos de los sesenta una especie de nueva capacidad de enfrentarse con la realidad derivada de la ruptura con el inmediato pasado.

La llamada Revolución del 68, tuvo un carácter libertario, los años sesenta coincidieron con unos años de esperanza casi limitada.

"En noviembre de 1965 se celebró en la University Art Gallery del campus de Berkeley (Universidad de California) una exposición titulada "Jugendstil y Expresionismo en los Carteles Alemanes" fig. 74

La clave de los carteles diseñados en los sesenta, expresan temas comerciales, los que abogan por la sociedad o los que propugnan Amor y Paz, muchos de estos carteles son de alto contenido sensual y representa una ruptura con las actitudes mantenidas en décadas anteriores (fig.75).

El público fue capaz de desarrollar hábitos como el de ver sin leer, oír sin escuchar, tratándose de una

fig.74 Josef Rudolph Witzel, Jugend.

fig. 75 Robert McClay, Funky Features, 1968

esencia y de una actitud mental. Este bombardeo de sentidos crea un público de gustos que se basan en una experiencia visua (fig. 76).

La ingeniería también fue un tema para los carteles, la ciencia ficción y los cómics dan cabida al movimiento underground.

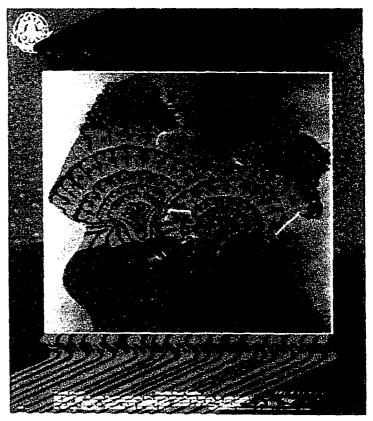

fig.76 Victor Moscoso, Young Bloods, 1967

DE 1971 A 1980

La crisis de los setenta, los problemas de contaminación ambiental, la quiebra de ideologías, el crecimiento urbano, el empeoramiento de la calidad de vida, accidentes como el de Seveso en Italia en 1976 y de Harrisbur en Estados Unidos en 1979, dieron lugar a los movimientos ecologistas, que despertaron una nueva sensibilidad e incluso llegaron a condicionar la acción de los gobiernos.

El movimiento pacifista recorre Europa, a consecuencia de la decisión de la Unión Soviética y los Estados Unidos de fabricar misiles. En abril de 1980 se funda la END (Desarme Nuclear Europeo), sus objetivos primordiales eral la paz de los años ochenta.

El 4 de Noviembre Ronald Reagan, es elegido presidente de Estados Unidos, en ese mismo año un médico norteamericano y otro soviético, fundan la Asociación de Médicos para evitar la Guerra Mundial

Los carteles fueron los últimos intentos frustados en tratar de encontrar un estilo de vida o de como protestar por cualquier situación que se presentara de cual no se estuviera en acuerdo, estos carteles tuvieron que rendirse ante una sociedad consumista.

El constante bombardeo en los sentidos crea un público condicionado, cuyos gustos llegan a ser sofisticados gracias a su experiencia visual. "La consecuencia para la publicidad de este furor por los carteles ha sido en general convertir un anuncio comercial e incluso el cartel político, en un mural decorativo, así como enlazar los carteles de los años 1970 con los diseños de hace casi cien años."

La proliferación de carteles y seudocarteles, en lo que se llegó a llamar la postermanía, da lugar a una masa de material tan grande, que llegó a debilitar este medio de expresión (fig.77).

"Las causas de la decadencia son la facilidad para trabajar bien, el hastio de lo bueno y el gusto por lo extravagante ""

fig.77 Bañadores Nelbarden

Políticamente la sociedad ha ganado campo en crear partidos de real oposición y que pueden existir en la sociedad sin entrar en conflictos como lo era en la época de los cuarentas.

³⁸lbidem, p. 67.

³⁹lbidem, p. 69.

Las dos superpotencias, Los Estados Unidos y la Unión Soviética, fueron claves de influencia en las relaciones internacionales de los demás países del mundo. Ciertamente cada una de ellas con sus notables diferencias.

En Estados Unidos la gente joven puede cuestionar el sistema y hacer oposición frente a cualquier situación en la que se muestre en desacuerdo, en este país en el que la publicidad es parte de la vida diaria, donde todos los políticos son blancos, donde el candidato presidencial debe de comprar y vender su imagen a través de carteles, anuncios de televisión y radio se compra como si fuera una gran compañía donde siempre existen mercados para los productos que desean vender a la población en general.

En la Unión Soviética por el otro lado todo se hace muy estrechamente bajo la supervisión del gobierno ya que cualquier intento de oposición es reprimido. Por lo que su capacidad de expresión a través de los carteles es muy limitada, sin embargo el control político fue más eficiente en Moscú que en Washington.

Sin embargo, ninguna de las dos potencias tiene una absoluta razón acerca de la sociedad ideal y de su expresión, ya que a pesar de que en la Unión Soviética las cosas son más restringidas la orientación hacia el consumidor es mayor, los programas de atención social son más difundidos y se les pone más atención que en los Estados Unidos.

En México, en la década de los 70's, surge un cambio en cuanto al diseño de los medios impresos. Todas las empresas y organismos quieren usar las nuevas tendencias de símbolos geométricos y abstractos. Esto se refleja en los carteles de campañas políticas, su objetivo era reconciliarse con los jóvenes, los obreros y campesinos.

Sin embargo, para mediados de los 70's, la separación cultural y social fue mayor entre el Este y el Oeste del Mundo y no entre Estados Unidos y Rusia exclusivamente, manifestándose en dos caminos el primero de ellos con tendencia hacia el medio oriente y en cuanto al segundo, adoptando ideas basadas en filosofia, moda y drogas de esta región del mundo. Fue cuando las discliplinas de la meditación y el encontrar el karma se pusieron muy de moda, dando con ello que los carteles de la época basaran sus expresiones sobre estos temas y lo que es más la venta de los productos basaba su publicidad en estas áreas de interés común en la población (fig. 78).

Se puede considerar que no solo en esta etapa de la historia mundial el cartel ha reflejado las tendencias, estilos, actitudes y cambios en el pensamiento humano sino que lo ha hecho a través del tiempo.

fig.78 Cartel de Tetuo Miyahara, Jazz St Germain.

DE 1981 A 1990

C

En 1981 se desarrolla en Hamburgo, tras unos encuentros de la Iglesia Evangélica, la primera de las grandes marchas pacifistas que recorrerán Alemania Federal en los ochenta. El 8 de agosto culmina en París la marcha pacifista organizada por la Asociación Internacional Mujeres por la Paz, en conmemoración de la víctimas de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. En Julio de 1982 se celebra en Bruselas la primera Convención de la END, en los años siguientes, tendrán lugar en Berlín, Perugia, Amsterdan, París Coventry, Lund, Vitoria, Helsinki-Tallín y Moscú

En 1983, Washington puso en marcha la iniciativa de Defensa Estratégica, que relanzará la carrera de armamentos y agravará la tensión Este-Oeste. En 1985, Mijail Gorbachov es elegido secretario general del PCUS, se inicia la perestroika y la glasnot, que pondrá en marcha un proceso de reformas que culminará con el desmantelamiento de los régimenes del socialismo real en Europa oriental y la desaparición de la Unión Soviética, así como un continuado proceso de distensión que pondrá fin a la Guerra Fría.

El 12 de marzo de 1986 marcó el punto de inflexión de la influencia, apoyo social y capacidad movilizadora del movimiento por la paz en España. La campaña por la salida de la OTAN impulsó el proceso de renovación de la izquierda del PSOE con el nacimiento de la Izquierda Unida y además dejó un rescoldo que se avivó con el estallido de la guerra del Golfo Pérsico.

La industrialización y la vida urbana ha creado formas nuevas de convivencia y han agilizado las condiciones sociales adecuadas para el desarrollo de las comunicación. Los elementos que conforman la calle, son sobre todo, los anuncios de las vallas publicitarias en donde el cartel es uno de los principales protagonistas (fig. 79). El público actúa como emisor y como portador de propaganda, incentivo y objeto de consumo.

fig.78 Cartel Pan American World Airways. 1987.

En esta época el cartel abarca grandes ámbitos de la vida social y cultural,

La alfabetización sirvió para proporcionar a los lectores a una prensa que influyó, a la vez, la difusión del alfabetismo. Radio, cine y televisión han colaborado intensamente a la difusión de normas culturales y morales, a la creación de públicos nuevos

y amplios para actividades y disfrutes antes reservados a minorias exclusivas.

Los deportes y la práctica de los mismos son idóneos para el fomento de la amistad, del trabajo en equipo o del encuentro entre culturas.

El cartel se pone al servicio del mercado, orientando su función a todo lo que puedaser comprado, llegando a ser un soporte accesible y directo, el cartel no es ignorado e incluso es más frecuente verlo en cualquier lado (fig. 80, 81).

fig.80 Cartel para cerveza Tecate. 1987.

La evolución de América Latina durante las décadas del siglo XX parece seguir una pauta general. El poder de grupos dominantes defienden su posición

hegemónica por movimientos contestatarios que en prácticamente todos lo países les desalojan y discuten la organización y estructura política de cada nación. El auge de las izquierdas de los grupos obreros o estudiantiles. Los Golpes de estado y guerra sucia son pautas de la década de los ochenta. En lo económico América Latina vive alternativamente períodos de desarrollo con etapas de recesión. La necesidad de recibir capitales que se empleen en el desarrollo de la industria y la agricultura y la gestión frecuentemente deficiente de esos capitales realizada por los gobiernos hace que la deuda externa se torne más difícil de pagar.

En febrero de 1982, el peso mexicano se devalúa, provocando una serie de devaluaciones sucesivas que causan la fuga de capitales nacionales y extranjeros.

En la década de los ochentas se nota un gran desarrollo en la producción de carteles, nueva tecnología y especialistas en diseño ayudan al cartei en su evolución. Obviamente, la cantidad y la calidad de estos carteles fue insuperable (fig. 82).

fig.82 Tradición y contemporaneidad, 1989

fig.81 Charles Atlas. 1987.

DE 1991 A 2000

10

Las mayores aglomeraciones urbanas aparecen en los países menos desarrollados, en los noventas hay 280 áreas metropolitanaas que superan el el millón de habitantes Beijing, Bombay, Buenos Aires, El Cairo, Calcuta, Londres, Los Angeles, México, Moscú, Nueva York, Osaka, París, Río de Janeiro, Sao Paulo, Shangai y Tokio, tienen más de diez millones de habitantes, por lo tanto el proceso de urbanización afecta principalmente a las grandes ciudades.

En 1993 se estimaba que la población emigrante en el mundo se situaba en torno a cien millones de personas, incluyendo en esta cifra a los trabajadores legalmente empleados, a sus familiares, a los inmigrantes clandestinos, a los refugiados políticos y a los desplazados por cualquier otra causa.

El imparable crecimiento de la población de estos últimos años, unido al reparto cada vez más desigual de los recursos en el planeta, vienen favoreciendo la extensión de flujos migratorios, otro factor importante es la degradación medioambiental, las persecuciones política y religiosas o étnicas que provocan el aumento de refugiados en las guerras, los medios de comunicación en un medio consumista (fig.83).

Una ordenación histórica de los medios de comunicación, soportes capaces de encaminar un mensaje a un público que a través de los mismos ve legitimado su status y su papel social, permite distinguir, conforme al momento de su aparición, entre carteles

92

fig.83 Cartel La publicidad mata

publicitarios, prensa, cine, radio y televisión, hoy finalmente perffeccionados, potenciados y mundialmente extendidos gracias al desarrollo de la electrónica y mediante las llamadas superautopistas de la información.

Los carteles publicitarios son el más antiguo de los medios de comunicación, funcionan como anuncios urbanos, señales de tráfico, en transportes colectivos, luminosos de gran dimensión, anuncios aéreos, su afluencia a carreteras, autopístas, vallas de edificios, alumbrado, azoteas y otros lugares de intersección urbana resuelven tanto su utilización con fines económicos como su conversión en soportes

políticos de campañas electorales.

En estos años los recursos que utiliza el cartel son de tipo publicitarios, culturales (fig. 84,85), informativos etcétera. Los medios de impresión han avanzado considerablemente hasta llegar al sistema de impresión digital, facilitandole al cartel una gran cantidad de opciones. Además de que en el campo profesional ya hay muchas personas que se encargan de crear este medio de expresión.

La prensa tanto la diaria como la periódica de gran difusión, es ante todo un gran producto de gran consumo.

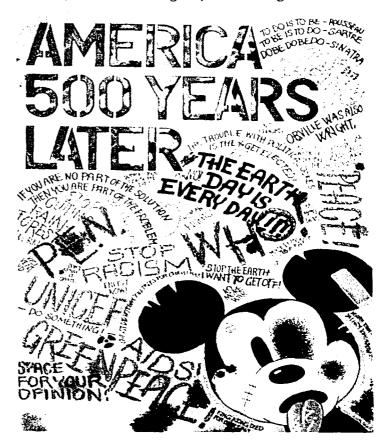

fig.84 Jukka Veistola América 500 años después

13

fig.85 Encuentro Internacional de Música del Caribe

ANÁLISIS

El análisis del siguiente cartel, lo realizaré por medio del método fenomenológico.

El método fenomenológico estudia las realidades tal y como son, por lo cual se manifiestan por sí mismas sin afectar la estructura de afuera, sino respetándola en su totalidad.

La fenomenología no excluye del objeto de estudio, nada de lo que está a su alrededor. En el caso del cartel se analizarán los aspectos sociales históricos y culturales, que le corresponden a su época, tratando de llegar a describir el ambiente que rodea al cartel.

Las características del método fenomenológico son las siguientes:

- 1. Reflejar el fenómeno tal como se presentó
- 2. Tiene que ser lo más completa, sin omitir algún dato que pudiera ser relevante.
- 3. No debe de contener elementos que sean supuestos.
- 4. Describir el fenómeno en su contexto original.
- 5. La descripción debe de ser diciplinada.

A continuación sera presentado el análisis para, explicar de una forma más clara el tema tratado en esta tesis

fig.27 Bal Valentino, 1869,

A continuación analizaré, un cartel de Chéret, del año de 1868. Sus diseños de carteles se pueden artísticos, hizo suyo un lenguaje popular.

Los circos, las ferias y los bailes eran el tipo de entretenimiento de esta época y obviamente eran temas recurrentes en sus carteles, reproducía los carteles por medio de la litografía. La litografía le ofrece un medio práctico de una grán reproducción.

En Bal Valentino, Chéret establece un carácter dinámico en su obra, los colores y los personajes

parecen saltar afuera del cuadro. Para esa época se crea un estereotipo de mujer joven. Chéret recurre en varias ocasiones a éste estereotipo pronto se convirtió en un concepto representativo de esa época.

La iniciativa más popular de los carteles de circo, como ejemplo de un protagonismo de la imagen. El papel de este cartel era invitar y persuadir a una sociedad, que ya esta cansada de guerras.

PROMOTION FOR ANY ONE ENLISTING APPLY ANY RECRUITING STATION OR POSTMASTER

El cartel de Howard Chandler Christy, *Te quiero para la Armada*, fue uno de los muchos carteles que se realizaron durante la Primera Guerra Mundial.

Cartel de Howard Chandler Christy, Te quiero para la Armada.

13

Howard Chandler Christy en los Estados unidos, se dedicó a realizar carteles de tipo publicitario en los años de la Primera Guerra Mundial, junto con Charles Dana Gibson, los dos fueron grandes representantes del cartel publicitario.

En cuanto a los años de guerra, se puede decir que fue una transformación del mundo. Europa fue devastada, las ciudades quedaron en ruinas y millones de personas perdieron la vida. Las causas de la Primera Guerra Mundial como fue mencionado en el Capítulo dos, en los años de 1911 a 1920, además de la causa más conocida por todos, el asesinato del heredero al trono astro-húngaro el archiduque Francisco Fernando, hubieron otros aspectos históricos dentro esta época como la intervencón de varios países como Rusia, Alemanía, Francia, Bélgica, Japón, Italia, Portugal, Rumanía, Estados Unidos, España, Suiza y Holanda.

Las consecuencias de esta guerra, fueron los millones de vidas perdidas, además si tomamos en cuenta la cantidad de lisiados y veteranos de guerra, a estas pérdidas humanas y morales tambien se debe mencionar el aspecto económico que empeoró y afectó como siempre ha ocurrido a la gente de escasos recursos, la desaparición de instalaciones industriales, factorías e infraestructuras. La guerra entre las trincheras y largas batallas han desgastado la movilización de los países. Los partidos socialistas, con su afán de internacionalismo solidario, no pudieron evitar que los grupos de trabajadores y obreros, se encuentren tras la líneas de fuego.

En cuestiones monetarias el cobro de impuestos en diferentes naciones hizo que la supremacía de Europa decayera, causando un endeudamiento, y por la falta de dinero aparece la inflación, la evolución en aspectos tecnológicos fue un aspecto importante para el avance de esta primera guerra, la mayoría de las manufacturas estaba dedicada a la fabricación de armamentos.

El surgimiento del Dadaísmo en Suiza, en el año

de 1916, es un movimiento de expresión ante los acontecimientos de esa época. El Dadaísmo luchó contra las convenciones establecidas y hasta cierto punto caducas, su característica principal fue el espíritu independiente y apasionado que desencadena descubrimientos de indiscutible riqueza intelectual y artística.

Los valores éticos y morales han sufrido un desquebrajamiento, la sociedad ha sido capáz de propiciar una destrucción, solo deja en claro una irracionalidad, este concepto determina algunos aspectos en las artes, en los aspectos políticos del mundo como la revolución y el fascismo.

El sentimiento de exaltación nacional, la glorificación, el heroismo militar y el patriotismo conmovierón a millones de jóvenes.

Después de este marco histórico, pasaré al tema que nos ocupa: el cartel. En ésta época los carteles tienen un papel importante, actúan como propaganda imprescindible, llegando a ser el medio de comunicación mas eficaz y directo. Las necesidades de guerra son las mismas en todos los países, y por tanto la información es similar.

Hay dos fases en el cartel, la primera que abarca de los años 1870 a 1919 en donde se utiliza una publicidad de tipo bélico, enfocada en los mismos términos de la publicidad comercial, y a partir de la Segunda guerra Mundial aparece el cartel político.

Nuestro cartel a analizar pertenece a los carteles de la Primera Guerra Mundial, y era del tipo de reclutamiento, habían otros que informaban las atrocidades de guerra y los que solicitaban dinero, en forma de préstamo de Guerra.

El cartel reclutamiento es el que se ve con más frecuencia, y en donde el diseño se convierte en en un objeto de persuasión para lograr que los ciudadanos se alisten.

3

Christy enfatiza los aspectos tradicionales respecto a los papeles que juegan los sexos en la sociedad. El hombre sigue teniendo la imagen de protector, y su patriotismo se identifica con los intereses del país.

CONCLUSIÓN

Como conclusión puedo decir que el cartel ha demostrado y continúa demostrando su eficacia como emisor de mensajes, incluso con la competencia de otros medios de comunicación.

El cartel ha constituido un soporte accesible y directo que ha creado un convencimiento en la sociedad. El cartel ha llegado a justificarse con la vinculación de la coyuntura que demanda su existencia, la incidencia de factores sociológicos, y el reconocimiento explícito a los valores plásticos y semánticos del cartel.

El cartel se ha incrustado en la sociedad y ha constituye un estímulo visual e ideológico a través de los tiempos, las peculiaridades del cartel definen un lenguaje en diferentes condiciones y ha llegado a tener un lenguaje con el espectador independientemente de las capacidades descriptivas, enunciativas, discursivas, retóricas etcétera.

Aunque el cartel ha evolucionado con el tiempo, su lenguaje gráfico es instantáneo. Los carteles han aparecido en el entorno urbano, y el espectador en función del interés, de su motivación, y de sus aspectos sociales y culturales, pero siempre con el objetivo de llanar la atención, de informar, de crear una conciencia, de consumir o simplemente para admirar.

La economía, la política y las organizaciones culturales han servido en gran parte al cartel, logrando que este medio de comunicación se integre en el mundo contemporáneo como un elemento característico de la sociedad.

Bibliografía

- 1. Alcácer, José A. Qué es el mundo del cartel. España. Ed. Granada. 1991. p. 128.
- Barnicoat, John. Los carteles su historia y su lenguaje. 2a. edición. Barcelona. Ed. G. Gilli. 1973. p. 280.
- 3. Bosch, Carlos. La técnica de la investigación documental. México. Ed. Trillas. 1985. p. 74.
- 4. Enel, Françoise. El cartel. Valencia. Ed. Ferenando Torres. 1977. p. 176.
- 5. Gallo, Max. The poster in history. New Jersey. New American Library. 1972. p. 231.
- López, Juan Manuel. Semiótica de la comunicación gráfica. México. Universidad Autónoma Metropolitana. 1993. p. 493.
- Martínez, Miguel. Comportamiento humano. 2a. edición. México. Ed. Trillas. 1996. p. 307.
- Moles, Abraham. El afiche en la sociedad urbana. Buenos aires. Ed. Paidos. p. 169.
- 9. Müller Brockman, Josef. *Historia de la comunicación visual*. Barcelona. Ed. G. Gilli. 1988. p. 173.
- Pevsner, Nikolaus. Pioneros del Diseño Moderno. 2a. edición. Buenos Aires. Ed. infinito. 1963. p. 270.
- Ramírez, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Madrid. Cátedra, 1976. p. 250.
- Renau, Josep. Función Social del cartel. Valencia. Ed. Fernando Torres. 1976.
 p. 120.
- 13. www.artehistoria.com
- 14. www.emb-alemania.com