

ALPHONSE MUCHA (1860-1939), SEDUCCIÓN, MODERNIDAD Y UTOPIA

Dossier de prensa

CaixaForum Tarragona

Del 18 de septiembre de 2009 al 10 de enero de 2010

Alphonse Mucha (1860-1939), seducción, modernidad y utopía

- La Obra Social "la Caixa" presenta en CaixaForum Tarragona la primera gran exposición dedicada a este artista, a partir de más de 140 obras (carteles, joyas, pinturas, fotos, libros y objetos).
- Creador y divulgador del estilo *art nouveau*, pionero en la aplicación del arte a la publicidad y uno de los padres del diseño gráfico moderno, fue uno de los creadores más populares de su tiempo.

«Los constructores de automóviles deberían contratar sus servicios», sugirió un crítico de la época. ¿Disparate? En absoluto. Alphonse Mucha creó una moda y fue precursor de lo que hoy se conoce como *merchandising*; incluso produjo un jabón con su propio nombre, algo impensable en su época. Hoy es uno de los artistas conocidos más desconocidos de un periodo clave de la historia cultural reciente, el que va de finales del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. La Obra Social "la Caixa" organiza la primera gran exposición dedicada a Alphonse Mucha: más de 140 piezas atestiguan la prolífica labor de este artista polifacético, entre fotografías, dibujos, litografías, carteles, pinturas, joyas, cerámicas, libros, diarios, revistas, cajas, botellas... Todo ello bajo la rúbrica Mucha. La muestra *Alphonse Mucha (1860-1939), seducción, modernidad y utopía*, fruto de la colaboración entre la Fundación "la Caixa" y la Mucha Foundation, da cuenta de todas las facetas de uno de los artistas más singulares y conocidos de su tiempo, creador y divulgador del estilo *art nouveau*, pionero en la aplicación del arte a la publicidad y uno de los padres del diseño gráfico moderno. Sus carteles y pinturas causaron admiración en París y contaron con imitadores en todo el mundo. El arte de Mucha aspira a la belleza. Sus elaboradas composiciones ponen en juego elementos teatrales y alegóricos, y crean una atmósfera de misterio cercana a la poética simbolista.

La exposición *Alphonse Mucha (1860-1939), seducción, modernidad y utopía*, comisariada por Àlex Mitrani, se podrá visitar en CaixaForum Tarragona (calle Cristòfor Colom, 2) del 18 de septiembre de 2009 al 10 de enero de 2010.

Alphonse Mucha (1860-1939) consiguió su primer gran éxito como diseñador gráfico en 1894, con el cartel de la obra de teatro *Gismonda*, de Victorien Sardou, para la compañía de Sarah Bernhardt. A partir de elementos del arte bizantino y oriental, combinados con antiguas tradiciones centroeuropeas, Mucha creó un estilo decorativo que se caracteriza por una exuberante elegancia y una sofisticada languidez. El éxito fue inmediato. Contratado por Sarah Bernhardt para realizar los carteles de sus obras de teatro, vivió en París el esplendor del *art nouveau* y fue uno de sus representantes más populares. La influencia de su obra gráfica se dejó sentir en todo el mundo, y las joyas que proyectó para el orfebre Fouquet se convirtieron en piezas de colección.

Mucha fue también un pintor reconocido. En 1904 emprendió la aventura americana y viajó a Nueva York, donde realizó numerosos retratos. Cuatro años más tarde regresó a Praga y puso su arte al servicio de la creación de una mitología eslava, fundamento simbólico del nuevo Estado checoslovaco. Mucha fue iniciado en la Gran Logia Masónica de París en 1898, y alcanzó el grado supremo de gran maestro de la Logia de Checoslovaquia. Nunca concibió su obra desde la frivolidad, sino desde un espíritu de servicio visionario.

La exposición *Alphonse Mucha (1860-1939), seducción, modernidad y utopía* muestra todas las facetas de este creador singular a partir de cuatro núcleos temáticos, *Teatro, Belleza, Misterio y Modernidad*, y cuatro capítulos más breves, que sirven de complemento y ayudan a situar su contribución al arte del siglo xx: *La metrópolis como escenario, La fotografía como medio y como arte, La epopeya eslava, una visión y La difusión del 'estilo Mucha'* para el que se toma como ejemplo el modernismo en Madrid y Barcelona. Mucha aparece como un artista polifacético, creador de un estilo fácilmente identificable, pionero del uso de las artes decorativas en la publicidad, el teatro y la política; pero también como el creador de una realidad transfigurada, que en un mundo cada vez más tecnificado, expresó la utopía de una belleza romántica.

Desde hace años, la Obra Social la "Caixa" ha convertido el modernismo en uno de sus signos de identidad, mediante la recuperación, como sede de sus equipamientos culturales, de edificios característicos de este estilo, como el Gran Hotel de Palma (CaixaForum Palma) y la Fábrica Casaramona en Barcelona (CaixaForum Barcelona). Al mismo tiempo, la Obra Social "la Caixa" realiza una labor de divulgación, con exposiciones que presentan a los visitantes el contexto internacional en que se desarrolló este movimiento. *Alphonse Mucha (1860-1939), seducción, modernidad y utopía* forma parte de este proyecto y representa el reencuentro del artista con nuestro país. En 1898, Mucha visitó Barcelona, Tarragona, Valencia,

Cartagena, Granada, Córdoba, Madrid, Toledo y Zaragoza para realizar las ilustraciones de un libro que nunca vio la luz. La exposición que ahora llega a CaixaForum Tarragona se ha podido visitar ya en CaixaForum Madrid, CaixaForum Barcelona, CaixaForum Palma y en el Museo Art Nouveau y Art Decó. Casa Lis de Salamanca..

TEATRO. LA TRANSFIGURACIÓN DE LA REALIDAD

Alphonse Mucha fue un apasionado de las artes escénicas. A lo largo de su carrera realizó diversas colaboraciones con el mundo del teatro como decorador, diseñador de vestuario y autor de carteles. En vísperas de la Navidad de 1894, el impresor Lemercier recibió el encargo de realizar para la compañía teatral de Sarah Bernhardt el cartel para la obra *Gismonda*, y tuvo que recurrir al único empleado disponible: Alphonse Mucha. La gran diva y actriz predilecta de Victor Hugo y Oscar Wilde quedó encantada con el resultado. El cartel de Mucha tuvo tanto éxito que la gente lo arrancaba de los muros. Los carteles que Alphonse Mucha realizó para Sarah Bernhardt funden drama y exotismo en unas imágenes de un delirio preciosista que resultaron decisivas en el desarrollo del *art nouveau*. Por otro lado, Mucha aplicó el sentido teatral a todas sus creaciones. Su arte funcionaba como una representación caracterizada por el artificio, la belleza plástica y la magnificencia narrativa.

LA METRÓPOLIS COMO ESCENARIO

Viena, Munich, París, Nueva York... A pesar de que la imaginería de gran parte de sus obras remite a una naturaleza idealizada, Mucha creó su arte en el contexto de una civilización urbana, cosmopolita y moderna, que empezaba a descubrir los métodos de reproducción industrial y la cultura de masas. La Exposición Universal de París del año 1900 supuso la consolidación del *art nouveau* y el punto de partida de su expansión internacional. Mucha tuvo en ella un papel muy destacado, ya que su obra estuvo presente en varios pabellones y en formatos diversos: llevó a cabo la decoración del pabellón bosnio, colaboró en el pabellón austriaco y realizó un plato promocional de la exposición y la portada del menú del banquete oficial de inauguración, entre otros encargos. La colaboración de Mucha con el joyero Fouquet da cuenta de la ambición de un arte total y de su influencia en una ciudad, París, considerada la capital cultural del mundo. La repercusión de sus trabajos se hizo sentir en todos los países de Europa y también en las grandes ciudades de Estados Unidos, nueva potencia emergente.

BELLEZA. LA MUJER COMO MUSA E ICONO

La figura femenina centra la mayor parte de los carteles, pinturas y paneles decorativos de Alphonse Mucha. Elegantes, sensuales y seductoras, las mujeres de Mucha suelen aparecer en comunión con la naturaleza, entre motivos vegetales o en simbiosis con elementos decorativos producto de la imaginación del artista, como orlas, cenefas y vitrales. Mujer, naturaleza y ornamento se generan y confunden mutuamente. La mujer es el catalizador y la personificación de la belleza, entendida como valor absoluto que, a través del arte, trasciende hacia valores positivos y universales.

LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO Y COMO ARTE

Desde muy joven, Alphonse Mucha se sintió atraído por la fotografía y el cine. Trabajó amistad con los hermanos Lumière y también realizó carteles para la productora Gaumont. Sin embargo, sus fotografías no salieron nunca del ámbito privado: las utilizó como medio de apoyo para la creación gráfica y con una voluntad documental o experimental, y en ambos casos consiguió resultados estéticos muy notables. Para Mucha, la fotografía era una herramienta de composición, que le permitía estudiar la pose de sus modelos. Por otro lado, en sus viajes por los países eslavos le permitió capturar momentos, personas y paisajes con una mirada llena de humanidad, curiosa, sensible y poética. Sus fotografías tienen, por tanto, un gran valor documental. Finalmente, un último grupo de imágenes demuestra el interés de Mucha por la fotografía como lenguaje y por los valores líricos de la luz.

MISTERIO. AL ENCUENTRO DEL SUEÑO Y EL IDEAL

A pesar de su carácter publicitario y decorativo, las creaciones de Mucha aspiran a la trascendencia. Amigo de Paul Gauguin, Johan August Strindberg y del grupo de artistas asociados a la revista *La Plume*, que se interesaban por las ciencias ocultas, Mucha utilizó en sus obras metáforas enigmáticas y signos esotéricos. Su relación con la masonería responde a este carácter idealista y visionario. Mucha también es autor de un libro, *Le Pater* (1899), en el que ilustró el padrenuestro con una simbología hermética. El misterio que destilan las obras en las que evoca el ciclo de la vida tiene también un sentido religioso.

LA EPOPEYA ESLAVA, UNA VISIÓN

En sus años de gloria en París y Nueva York, Mucha no olvidó nunca su tierra natal, los países eslavos, y en particular la nación checa, sometida al Imperio austriaco y que aspiraba a ver libre y democratizada. Entre 1904 y 1910, Mucha vivió en Estados Unidos. Uno de los objetivos de este viaje fue reunir fondos para el proyecto de la monumental serie «La epopeya eslava», un conjunto de obras que recrean los momentos culminantes de la historia de los pueblos eslavos desde una óptica humanista, mítica y ejemplar. Mucha emplea una gran diversidad de lenguajes plásticos para construir un relato al alcance de todos, en paralelo a las grandes sagas cinematográficas que triunfaban en la época. Más tarde, para servir a la nueva República de Checoslovaquia, fundada en 1918, también diseñó carteles, billetes de banco y sellos.

MODERNIDAD. MUCHA Y LA GÉNESIS DE LA PUBLICIDAD

Buena parte del éxito de Mucha se debe al encaje entre la turbadora belleza de sus imágenes y la eficacia del soporte empleado, el cartel litográfico, que utiliza la calle como espacio de comunicación. Mucha realizó numerosos anuncios, y sus obras decoraron envases de dulces y perfumes —anticipándose al actual *packaging*—, e incluso se llegó a fabricar un jabón Mucha, en una prefiguración del *merchandising* moderno. Lujo, hedonismo, erotismo y fantasía son los elementos fundamentales de un discurso publicitario que busca persuadir al espectador a través de la espectacularidad de las formas, el barroquismo y la inventiva tipográfica. Mucha fue un pionero en el diseño y la comunicación destinados al gran público, con lo que superó la concepción romántica del arte y abrió las puertas a la contemporaneidad.

LA DIFUSIÓN DEL ESTILO MUCHA

En el año 1900, hablar del *estilo Mucha* era hablar de *art nouveau*: tal era su influencia. Sus carteles y dibujos sirvieron de inspiración a otros artistas y también fueron objeto de copias, plagios y someras adaptaciones. El impacto de la obra de Mucha se dejaría sentir en obras selectas y en productos de difusión masiva. Las postales, que permitieron divulgar extraordinariamente sus creaciones, representan una nueva manera de relacionarse con las imágenes artísticas a través de la reproducción seriada. Para ilustrar la difusión del *estilo Mucha* se presenta, como ejemplo, el modernismo en nuestro país: por un lado, artistas importantes que reciben la influencia de Mucha pero mantienen su propia personalidad, como es el caso de Alexandre de Riquer; por otro, ejemplos de otros

que siguieron literalmente el *estilo Mucha*, como Gaspar Camps, contratado por el editor de Mucha cuando éste partió hacia Estados Unidos; Lambert Escaler, que se inspiró en su modelo femenino, o Lluís Labarta, introductor del cartel publicitario en color en España.

BIOGRAFÍA

1860. Alphonse María Mucha nace el 24 de julio en la ciudad de Ivančice, Moravia del Sur.

1881. Se traslada a Viena para trabajar como pintor de decorados.

1885. Inicia sus estudios en la Kunstakademie de Múnich.

1887. Se traslada a París para estudiar en la Académie Julian.

1890. Se introduce en el círculo de artistas del café de Madame Charlotte, del que formaban parte Sérusier y los nabis.

1891. Traba amistad con Paul Gauguin.

1894. Dibuja el primer cartel para Sarah Bernhardt.

1895. Firma un contrato por seis años con la compañía teatral de Sarah Bernhardt para diseñar decorados, trajes y carteles. Se une al grupo simbolista del Salon des Cent. Conoce a Strindberg y recibe la influencia de su misticismo.

1898. Se convierte en aprendiz de la logia masónica de París. Viaja a España.

1899. Recibe diversos encargos para la Exposición Universal de París de 1900.

1900. Diseña los interiores de la joyería de Georges Fouquet.

1903. En octubre, conoce a la estudiante de arte checa Maruška Chytilová, su futura esposa.

1904. Viaja a Estados Unidos por primera vez, donde durante los años siguientes buscará patrocinio para su proyecto «La epopeya eslava».

1908. Diseña los murales para el nuevo edificio del German Theatre de Nueva York.

1909. Nace en Nueva York su hija Jaroslava. Recibe un encargo para decorar el nuevo edificio de la Casa Municipal de Praga.

1910. Se traslada con su familia al castillo de Zbiroh, en Bohemia, donde trabajará para «La epopeya eslava».

1928. «La epopeya eslava» se expone en el Palacio de Ferias de Praga, ciudad a la que se traslada la familia Mucha.

1931. Recibe el encargo de diseñar una vidriera para la catedral de San Vito de Praga.

1936. En junio, el Musée du Jeu de Paume organiza una gran retrospectiva dedicada al artista, junto con una exposición de František Kupka.

1939. En marzo, es arrestado por la Gestapo y queda libre tras varios días de interrogatorios. Su salud, ya afectada por una neumonía, se deteriora, y Alphonse Mucha fallece el 14 de julio en Praga.

Alphonse Mucha (1860-1939), seducción, modernidad y utopía

Del 18 de septiembre de 2009 al 10 de enero de 2010

CaixaForum Tarragona
Carrer Cristòfor Colom, 2
43001 Tarragona

Horario

De lunes a viernes, de 10.30 a 21 h
Sábados y festivos, de 11 a 14 h i de 16 a 21 h

Entrada gratuita

Servicio de información Obra Social Fundació "la Caixa"

De lunes a domingo, de 9 a 20 h
Tel. 902 22 30 40
www.laCaixa.es/ObraSocial

Visitas comentadas para el público general

En catalán: jueves, sábados, domingos i festivos, a les 18.00 h
En castellano: sábados, domingos i festivos, a les 19.00 h

Visitas guiadas para grupos

Reservas: concertar día y hora en el teléfono 977 249 871

Café-tertulia para personas mayores

Actividad gratuita. Reservas: concertar día y en el tlf 977 249 871

Si voleu més informació i material gràfic, adreceu-vos a:

Departament de Comunicació Obra Social "la Caixa"

Núria Velasco / 977 25 22 14 / mnvelasco@lacaixa.es

Sala de prensa multimedia: <http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/>