

Henri de Toulouse Lautrec

Una azarosa vida

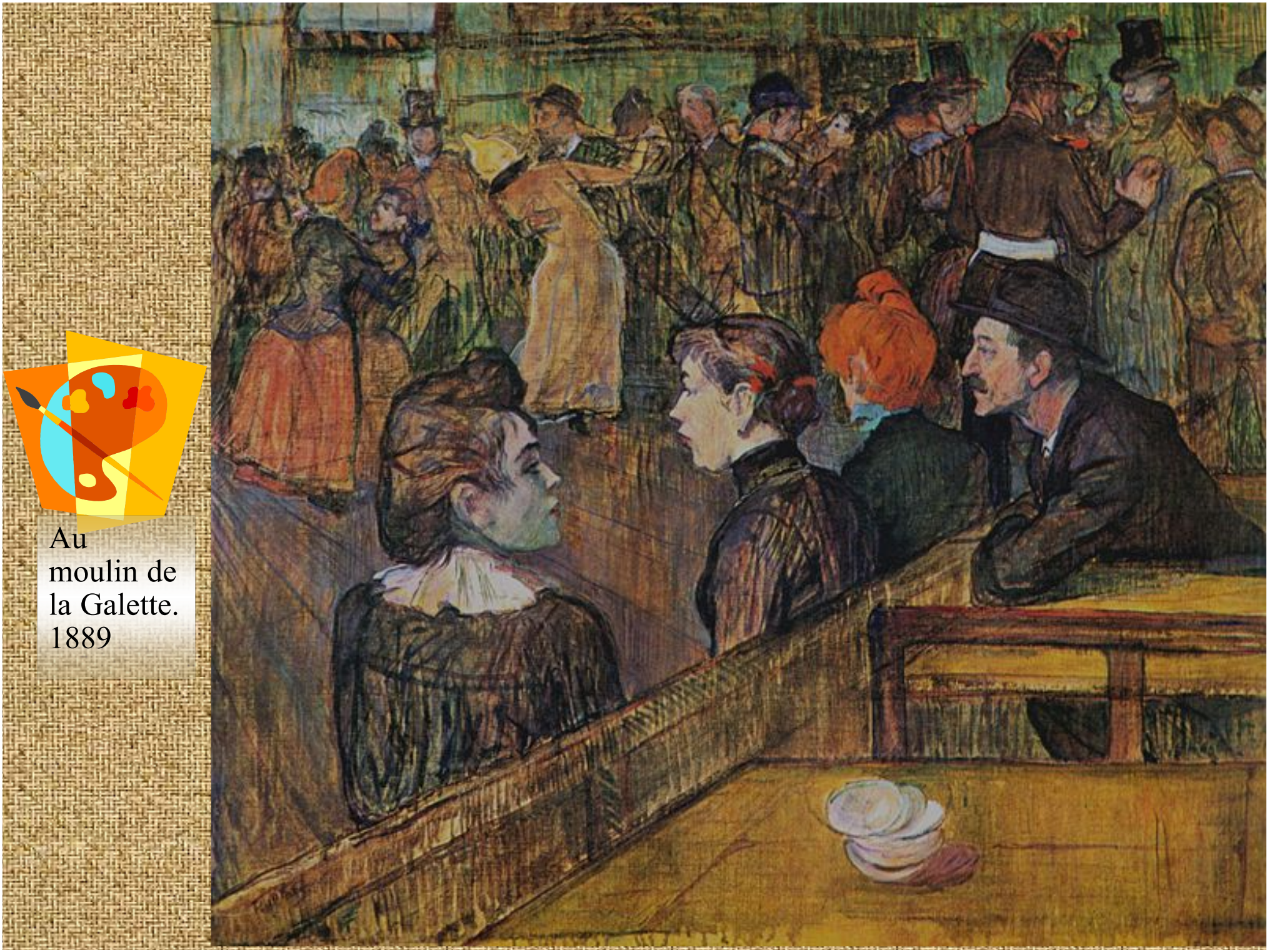
Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa

1864-1901

Pintor y cartelista francés que se destacó por su representación de la vida nocturna parisiense de finales del siglo XIX. Se le enmarca en la generación del postimpresionismo.

Nace en el seno de una de las más antiguas familias de Francia, de nobleza carolingia, descendiente directo de los condes de Toulouse. En su familia, como era habitual en muchas sagas de la gran aristocracia, los matrimonios se realizaban entre parientes para evitar las divisiones territoriales y la dispersión de la fortuna.

Au moulin de la Galette. 1889

Éste fue el caso de los padres de Henri, que eran primos en primer grado. La consecuente endogamia hubo de condicionar la salud del artista. Henri fue el primogénito y cuando tenía cuatro años, nació su hermano Richard-Constantine, que falleció un año después.
Por desavenencias, sus padres se separaron en 1868 y Henri quedó al cuidado de su madre.
Su infancia fue feliz hasta que como consecuencia de la consanguinidad de sus padres, Toulouse-Lautrec padeció una enfermedad que afectaba al desarrollo de los huesos: la picnodisostosis, que se le empezó a manifestar en 1874.

Fotomontaje de Maurice Gibert

Baile en Moulin Rouge 1890

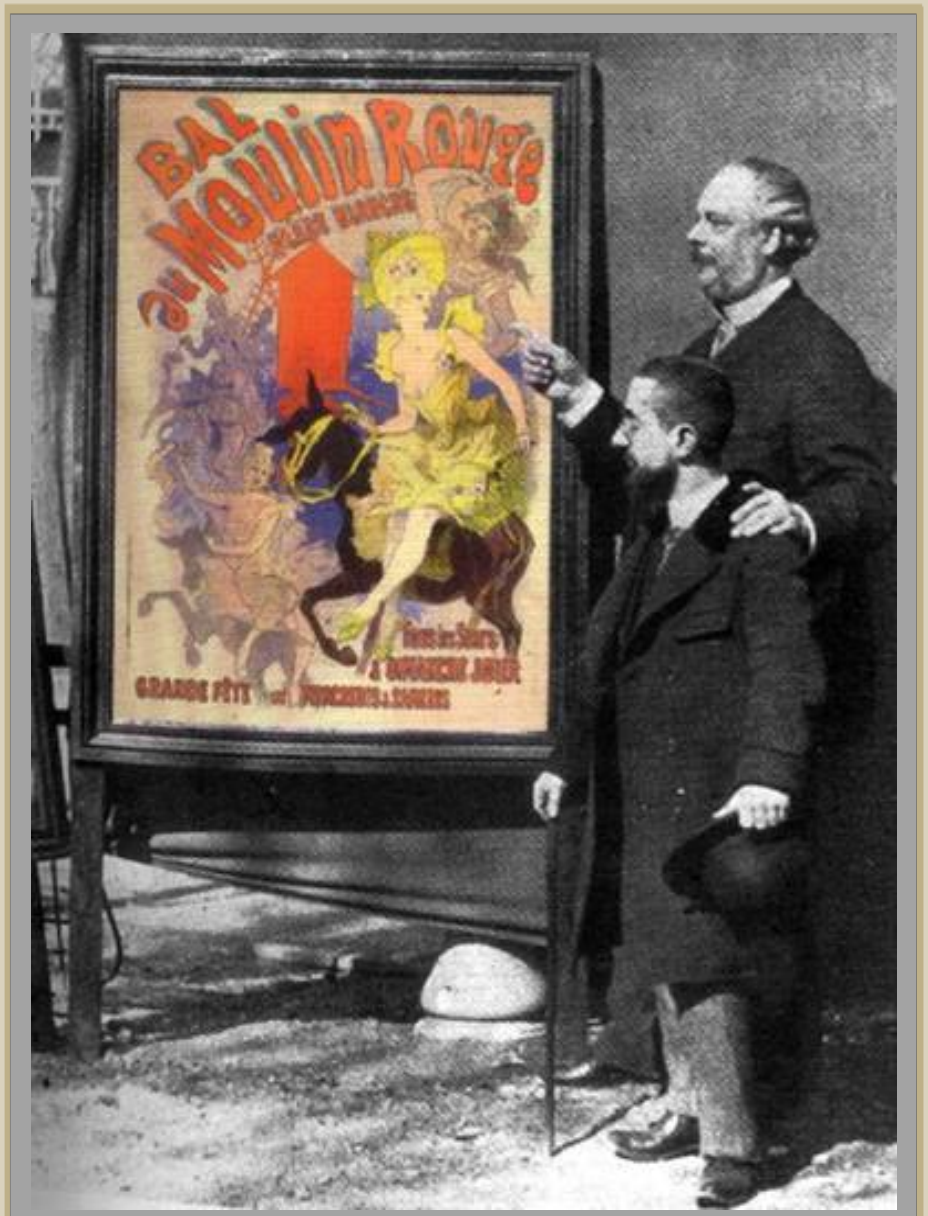
Pintando escenas de Moulin Rouge, 1890

Su constitución ósea era débil y entre mayo de 1878 y agosto de 1879 sufrió dos fracturas en ambos fémures que le impidieron crecer más, alcanzando una altura de 1,52 m. El enanismo que sufrió no era de cuerpo entero, sino sólo en las piernas. Se le intentó curar mediante descargas eléctricas y poniendo gran cantidad de plomo en sus pies.
Su primer cuadro lo pinta con 13 años: Artilleros a caballo. Tres años después realiza su primer autorretrato, donde se pinta sentado omitiendo sus piernas.

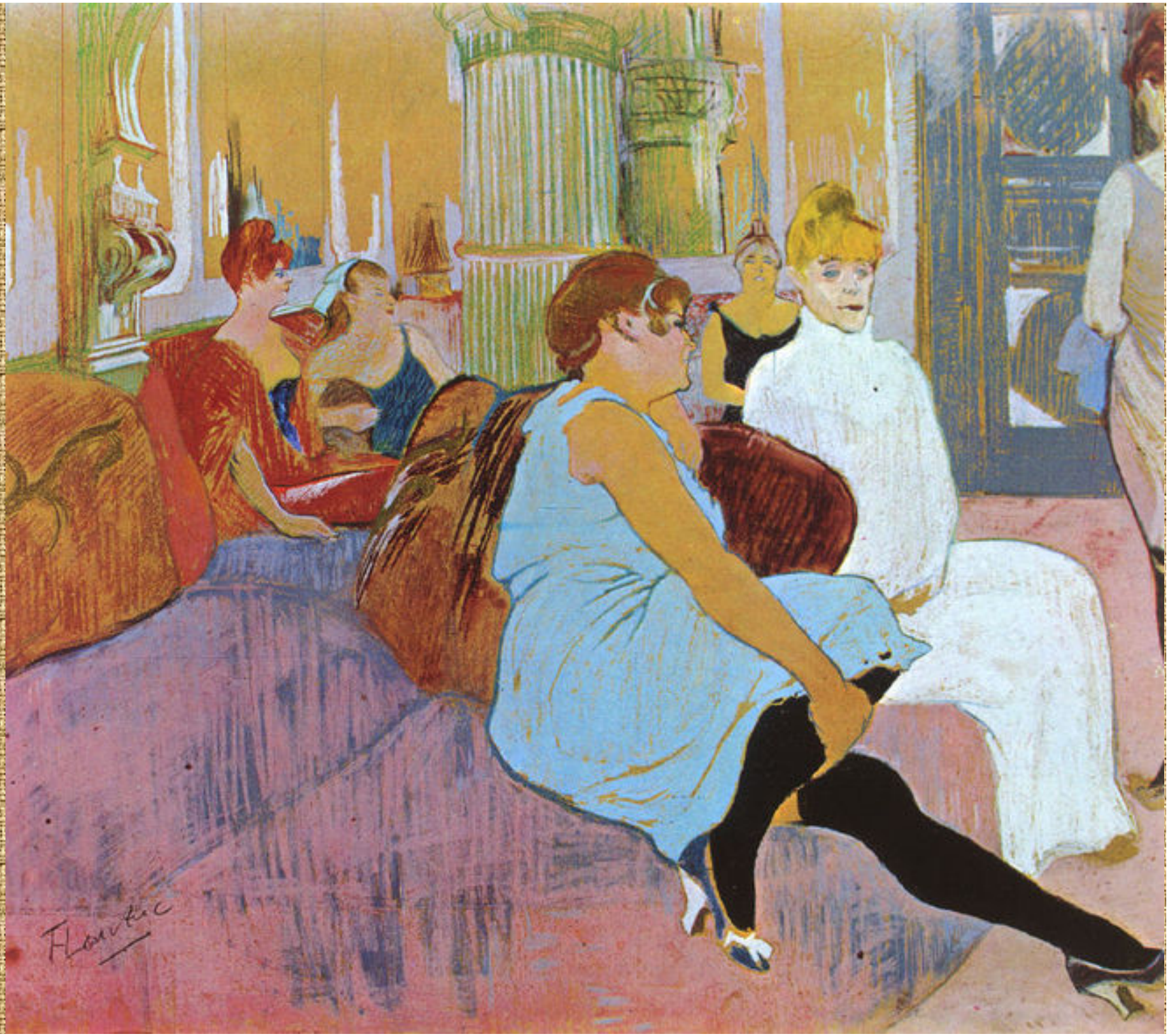
En 1881 Toulouse-Lautrec se traslada a París. Decide ser pintor, con el apoyo de su tío Charles y unos pintores amigos de la familia.

En el estudio de León Bonnat, que era un retratista de moda perfecciona su dibujo, pero el maestro le dice que dibuja de forma horrible y que nunca llegará a nada.

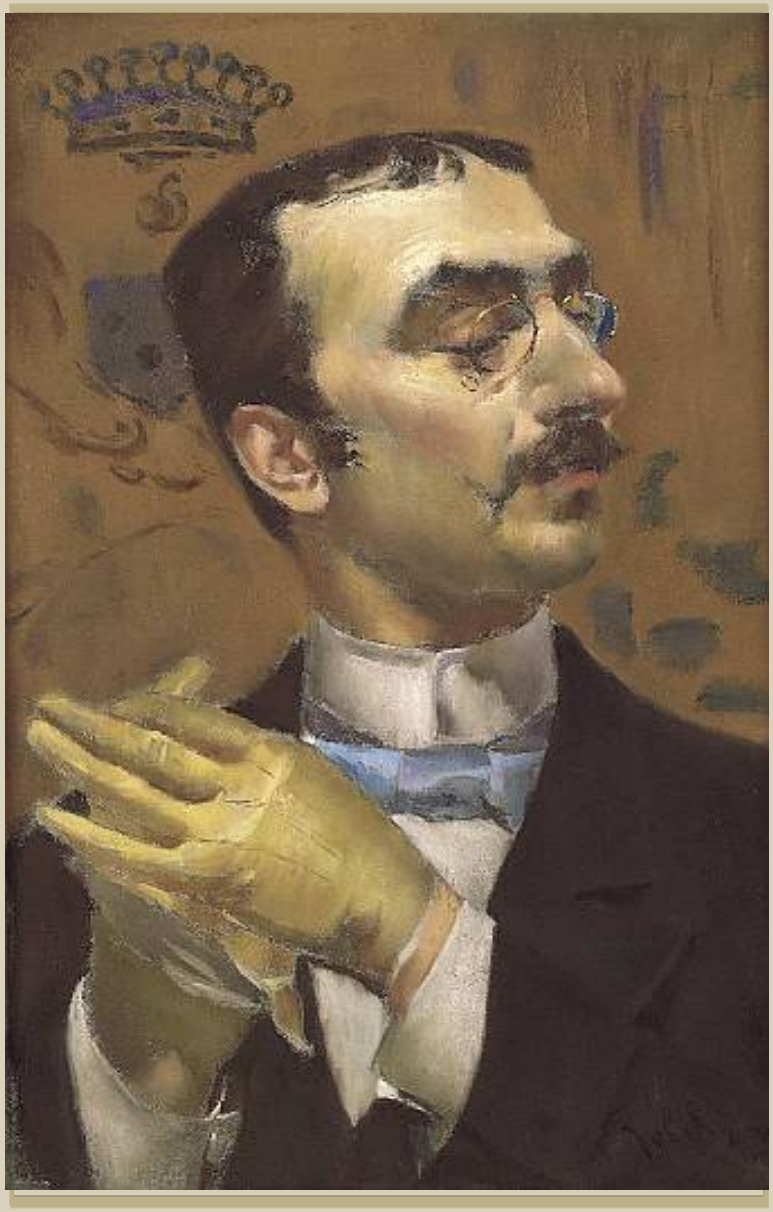
Al cerrarse el taller de Bonnat en septiembre de 1882, tuvo que buscarse un nuevo maestro, Fernand Cormon. En el estudio de Cormon se encontró y entabló amistad con Vincent van Gogh.

Fotografia policromada

Salón Rue des Moulins 1894

Retrato hecho por Giovanni Boldini

En 1884 Henri va a vivir al barrio de Montmartre, donde tiene vecinos como Degas. La fascinación que sentía por los locales de diversión nocturnos le llevó a frecuentarlos con asiduidad y hacerse cliente predilecto de algunos de ellos como el Salón de la Rue des Moulins, el Moulin de la Galette, el Moulin Rouge, Le chat noir, el Folies Bergère... Todo lo relacionado con este mundo, incluida la prostitución, constituyó uno de los temas principales en su obra.

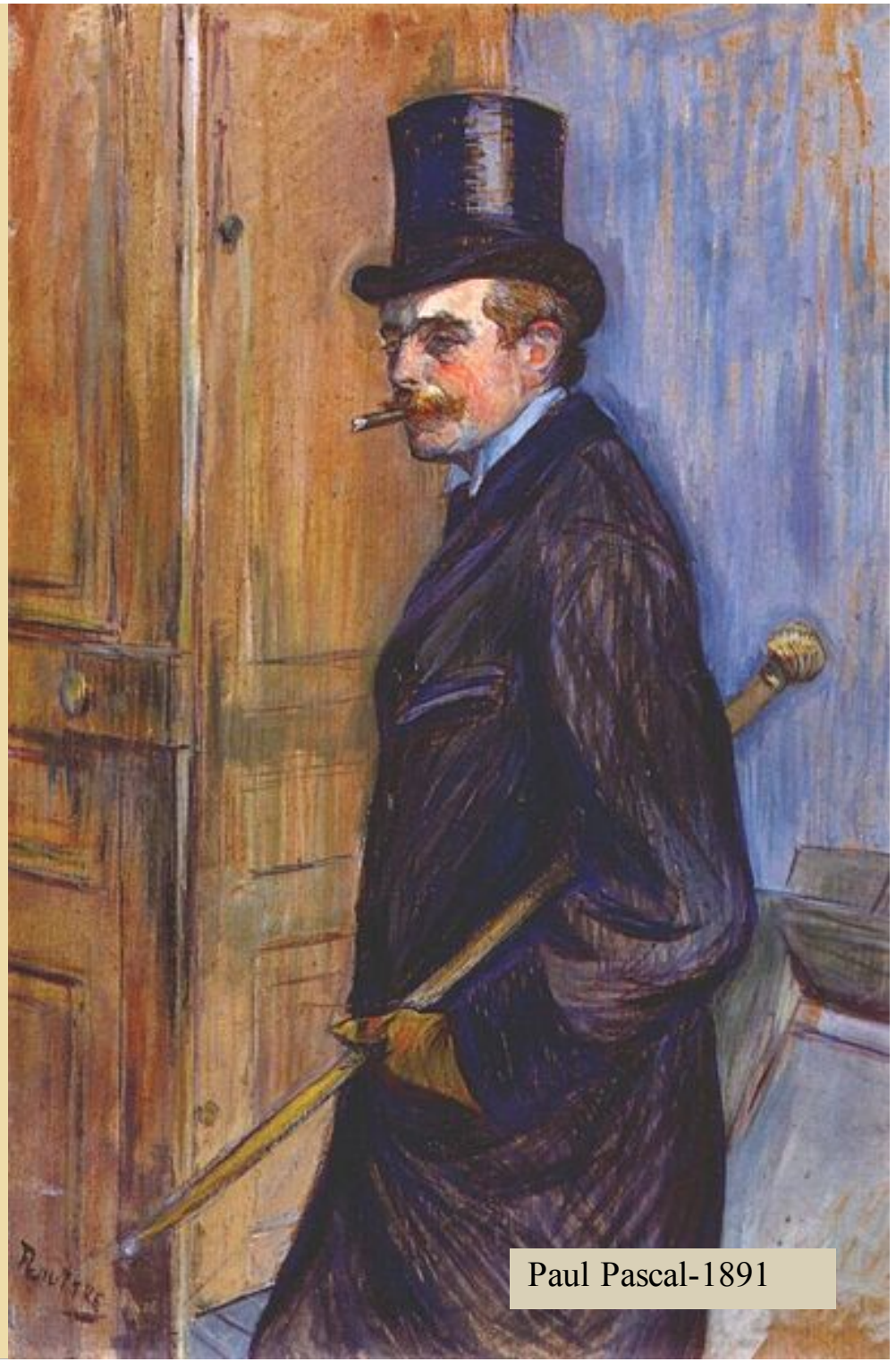
Sus pinturas de los bajos fondos de París reflejan la vida de los actores, bailarines, burgueses y prostitutas (su gran obsesión). A éstas las pintaba mientras se cambiaban, cuando acababan cada servicio o cuando esperaban una inspección médica.

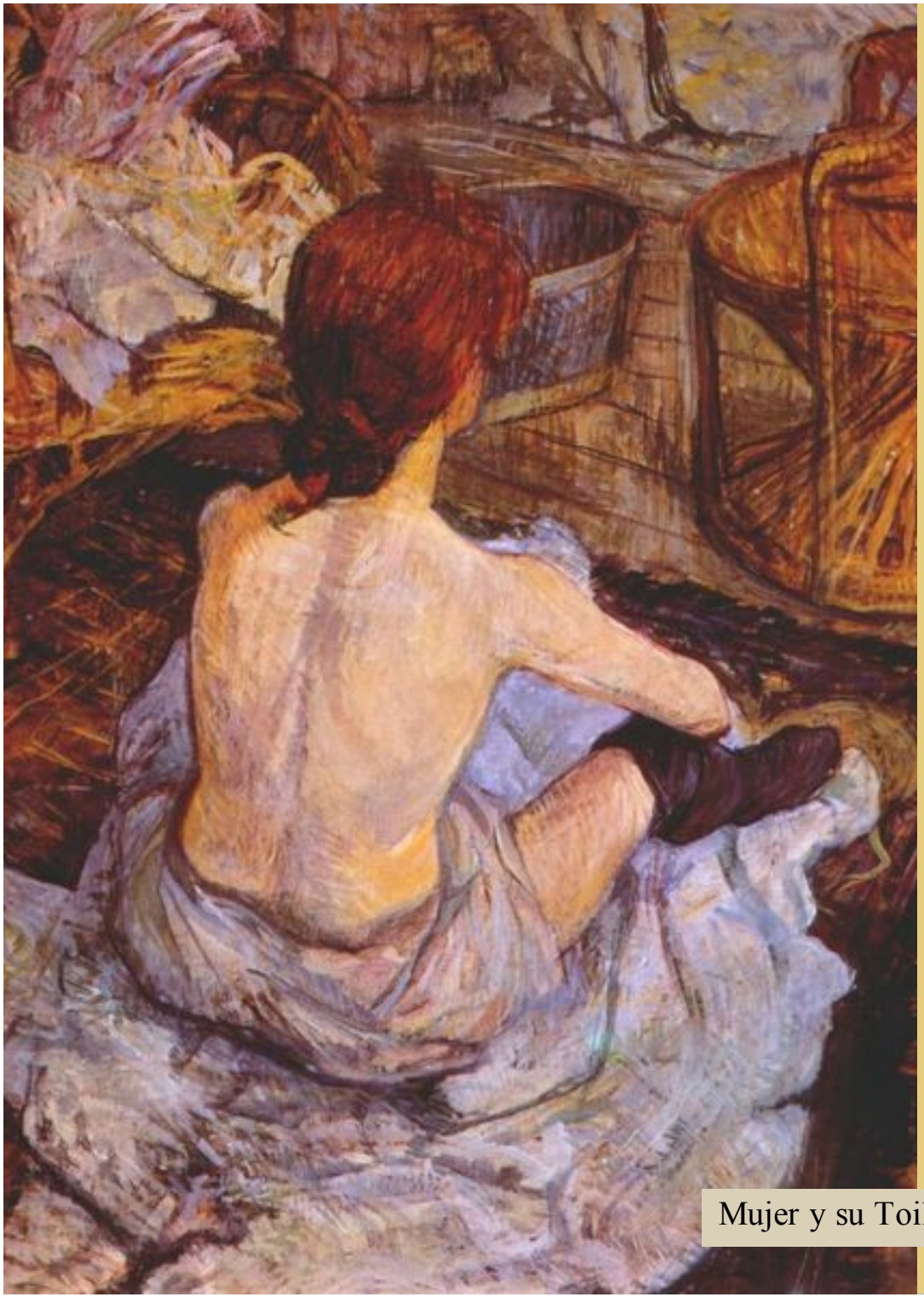
En la cama. 1893

Al contrario de los artistas impresionistas, apenas le interesó el género del paisaje, y prefirió ambientes cerrados, iluminados con luz artificial, que le permitían jugar con los colores y encuadres de forma subjetiva. Muy observador, le atraía la gestualidad de los cantantes y comediantes, y le gustaba ridiculizar la hipocresía de los poderosos, que rechazaban en voz alta los mismos vicios y ambientes que degustaban en privado.

Los dueños de los locales le pedían que dibujara carteles para promocionar sus espectáculos, algo que entusiasmó mucho a Lautrec ya que en sus largas noches en los cabaret dibujaba todo lo que veía y lo dejaba por las mesas.

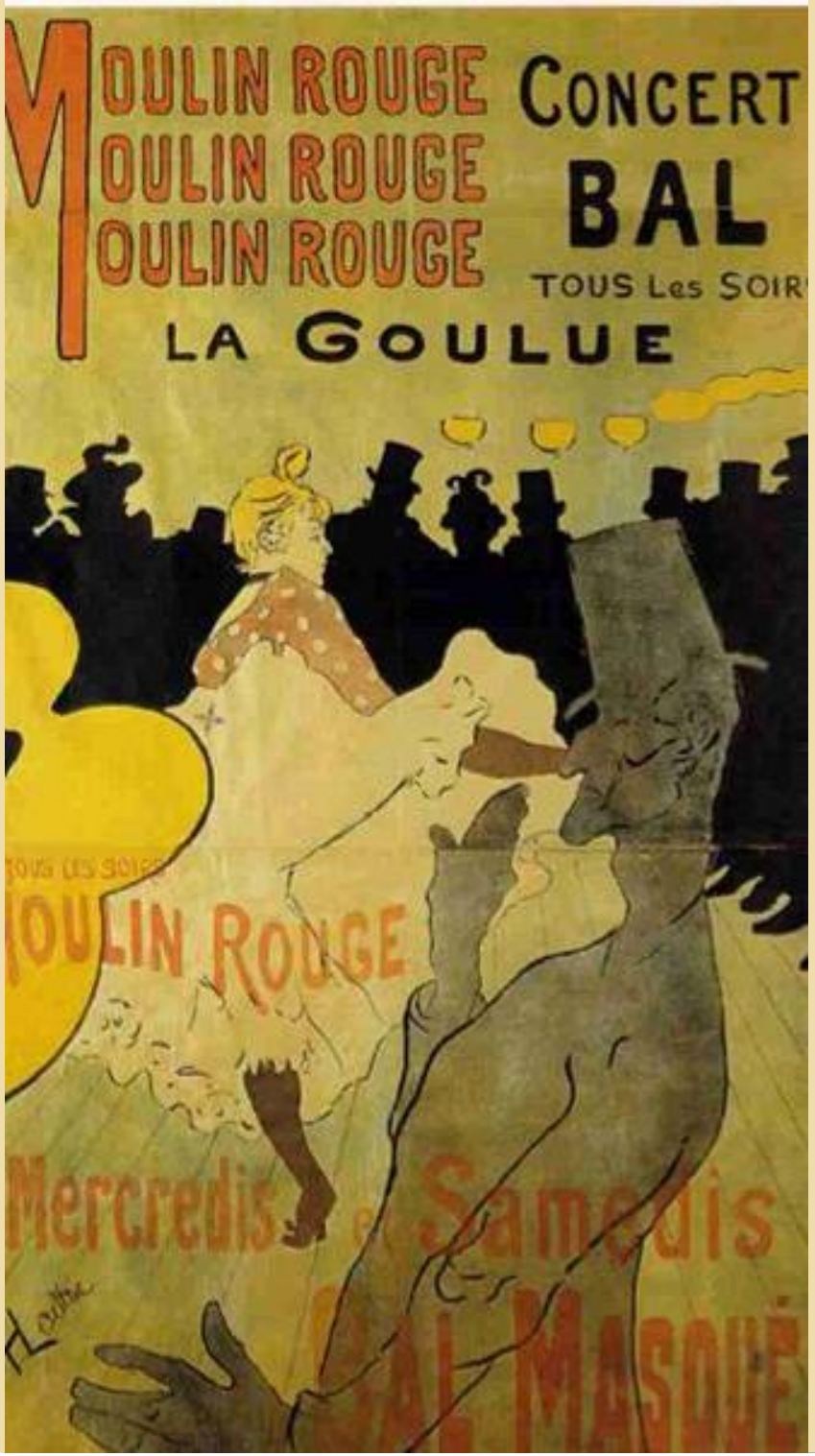
Paul Pascal-1891

Mujer y su Toilete

Clown sentada

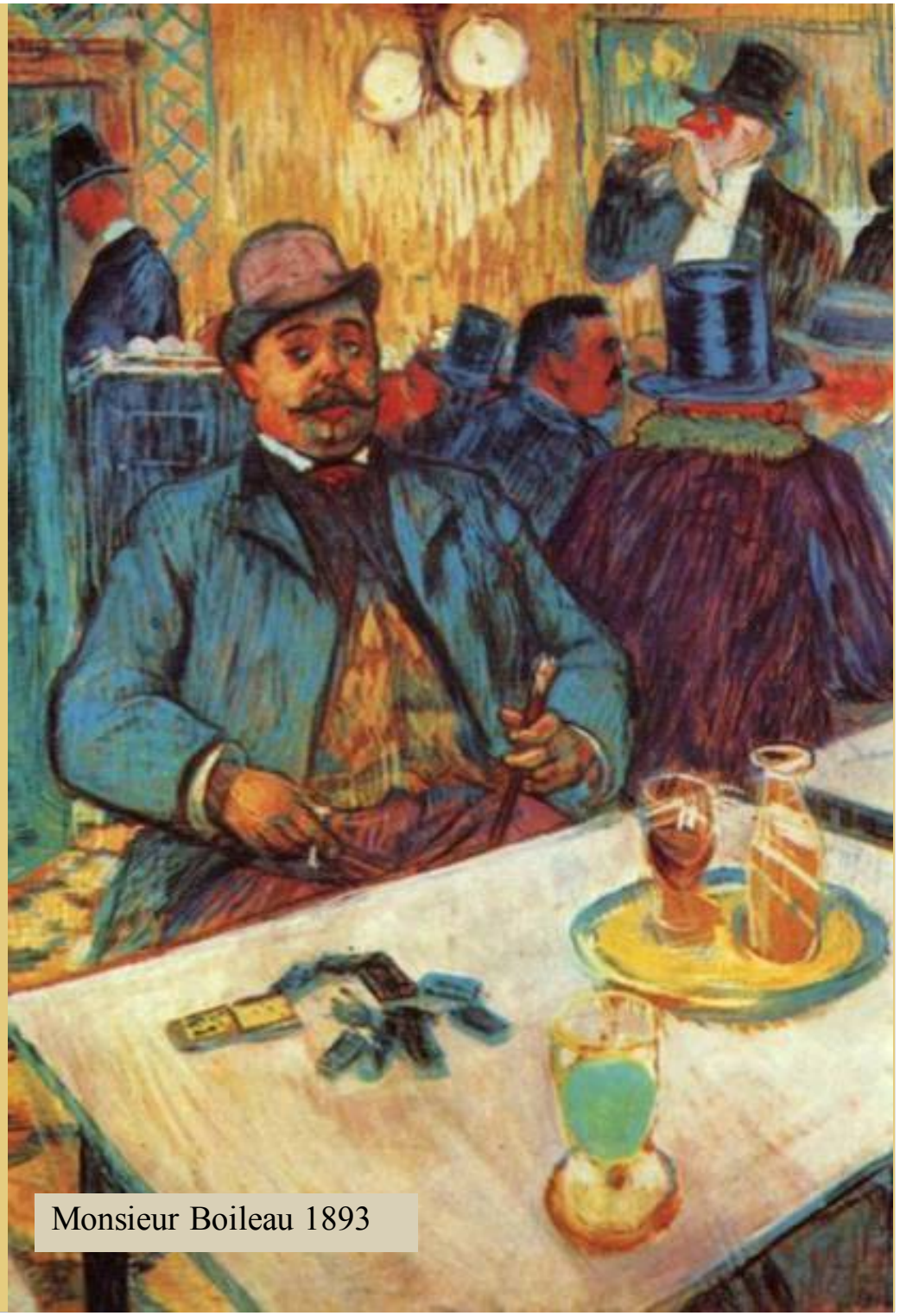
Vendió obras y fue reconocido, si bien su popularidad radicó en sus ilustraciones más que en la pintura al óleo. Este mundillo de vicio y extravagancia fue un refugio para Lautrec, quien se sentía rechazado por la nobleza a la que pertenecía por origen. Su minusvalía causaba rechazo en los salones chic, y en Montmartre pudo pasar desapercibido y dar rienda suelta a su bohemia. Tenía grandes problemas con el alcohol, llegando a mezclar champagne, cognac y absenta en una misma copa, lo que muchas veces derivaba en locura. Además contrajo la sífilis.

Criticaba a todos aquellos que reflejaban paisajes en sus cuadros, ya que él opinaba que lo que verdaderamente valía la pena eran las personas, el pueblo. Se consideraba a sí mismo un cronista social y se mezcló, pintó y fue como el pueblo.

En Moulin Rouge 1892

La vida noctámbula y desordenada que llevó durante años, así como su alcoholismo deterioraron su salud. Y a partir de 1897 padeció manías, depresiones y neurosis, además de ataques de parálisis en las piernas y en un costado. Fue recogido de las calles a causa de sus borracheras y en un delirium tremens llegó a disparar a las paredes de su casa creyendo que estaban llenas de arañas. Sin embargo seguía pintando de forma firme y rápida, pero lo vuelven a recoger alcoholizado en 1899 e intentan internarlo en un sanatorio mental. Allí para demostrar que no está loco realiza una colección de pinturas sobre el circo.

Monsieur Boileau 1893

Dos mujeres bailando en Moulin Rouge

Dejan que vaya a casa de su madre en las posesiones de ésta cerca de Burdeos. Estaba muy mal de salud, con la piel color ceniza y barbudo. Su adicción por el alcohol hizo que llegara a comprar un bastón con la punta en forma de copa para poder beber a escondidas de su madre. El 9 de septiembre de 1901 murió postrado en su cama.
En 1922 su madre y su tratante abrieron el Museo Toulouse-Lautrec en Albi.

Museo

Catedral y palacio de Berbie, sede del museo, visto desde el puente viejo de Albi

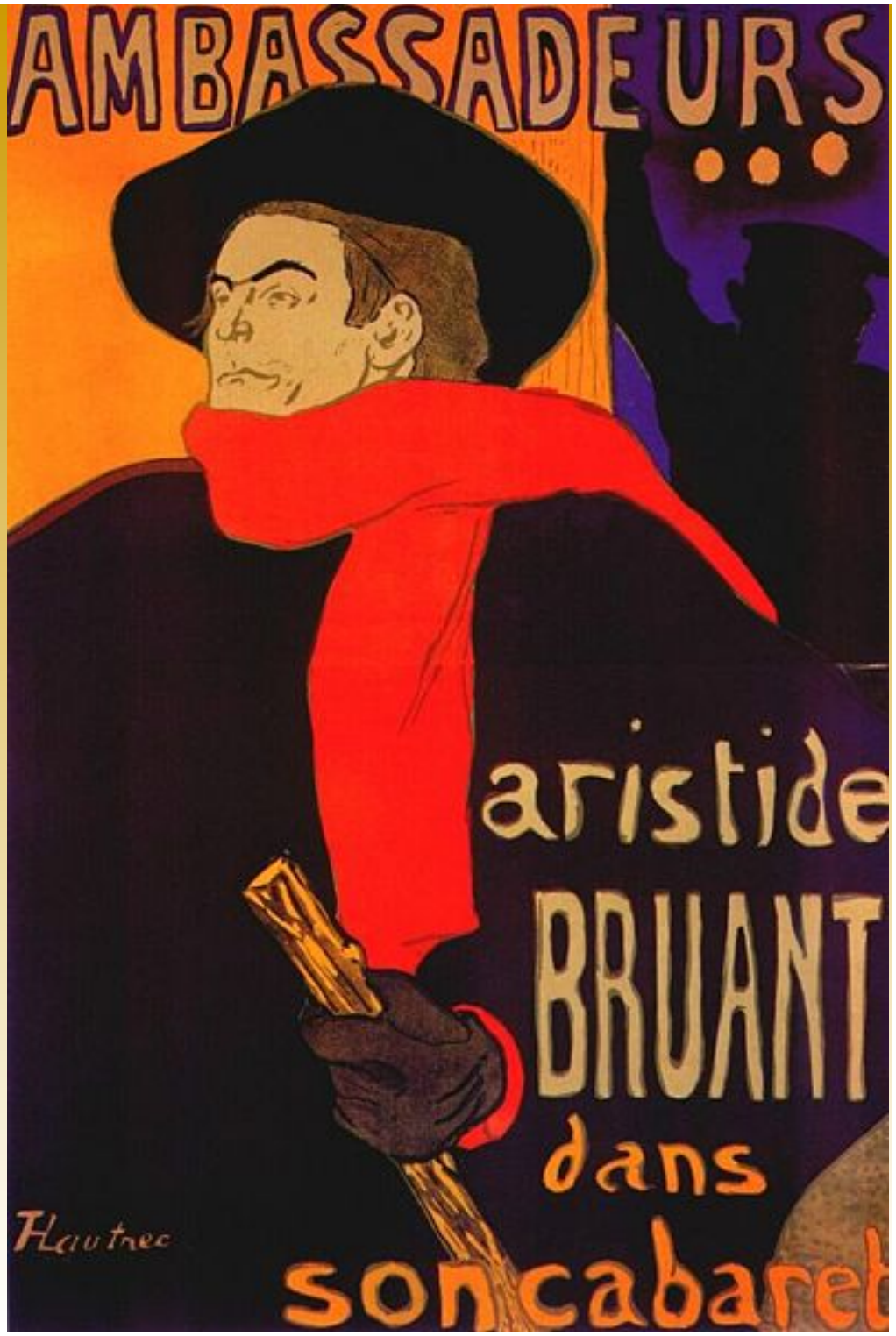

Napoleón

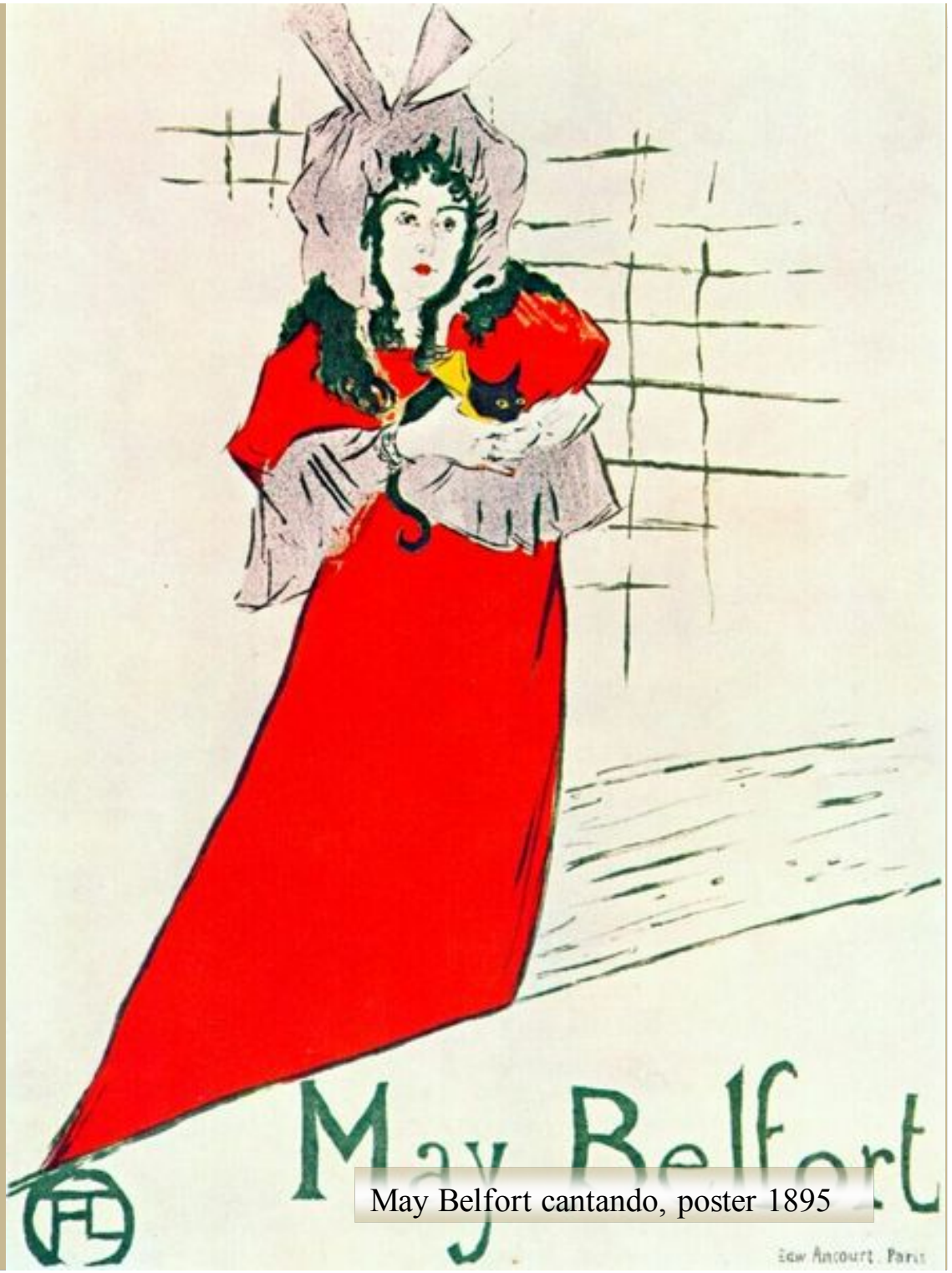
La Gaulue llegando al Moulin Rouge (1892).

La obra de Toulouse-Lautrec se caracteriza por su estilo fotográfico, al que corresponden la espontaneidad y la capacidad de captar el movimiento en sus escenas y sus personajes, siendo el suyo un estilo muy característico. A esto hay que añadir la originalidad de sus encuadres influencia del arte japonés, que se manifiesta en las líneas compositivas diagonales y el corte repentino de las figuras por los bordes.

Mujer poniéndose las medias

May Belfort cantando, poster 1895

Maxime Dethomas 1896

Poseía una memoria fotográfica y pintaba de forma muy rápida. Sin embargo, su primera influencia fue la pintura impresionista y, sobre todo, la figura de Degas, de quien siguió la temática urbana alejándose de los paisajes que interpretaban Monet o Renoir. Fue la vanguardia del modernismo y del Art Nouveau.

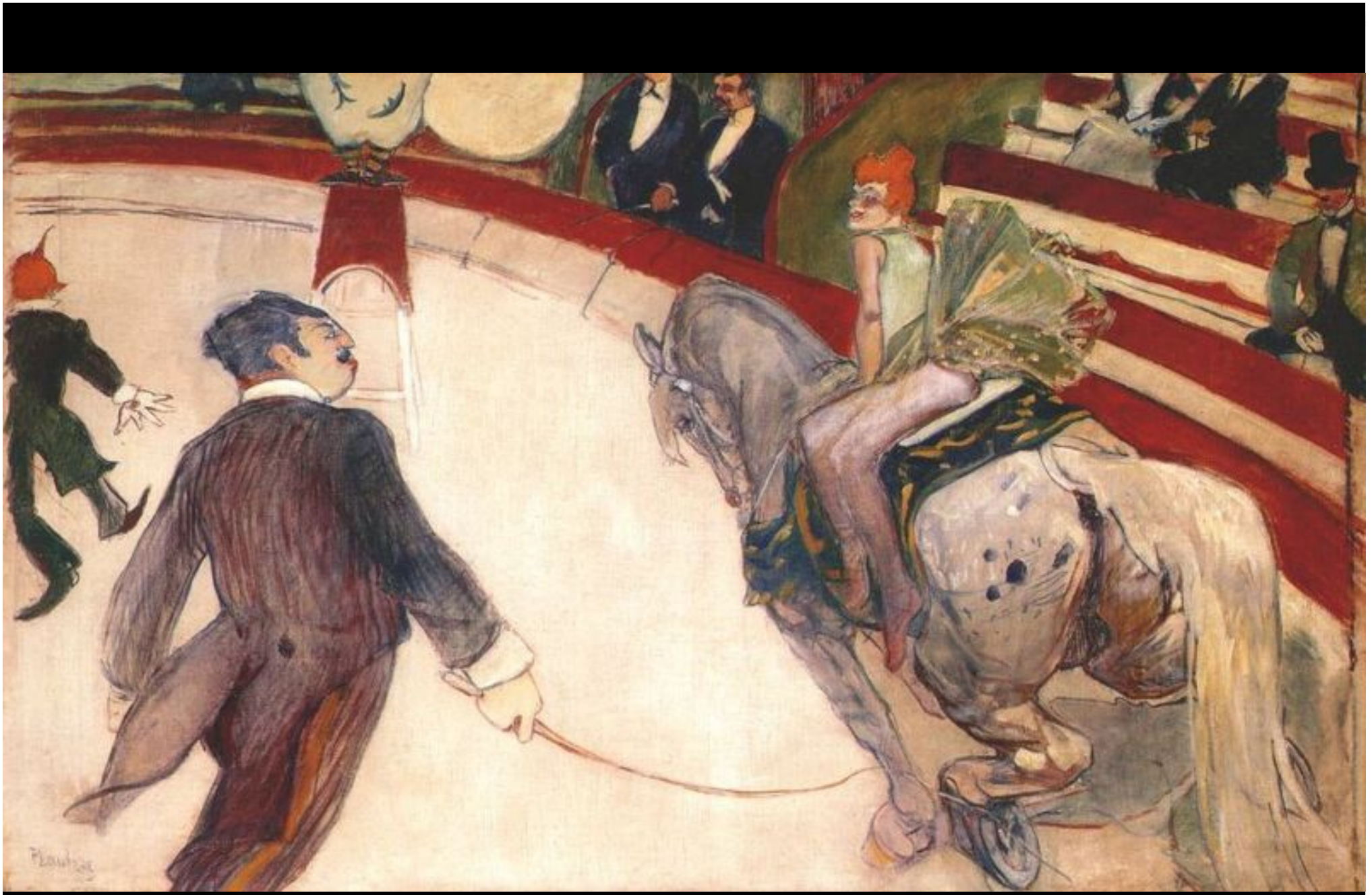
Además de la pintura al óleo, Henri utilizó otras técnicas y otros soportes en su obra, destacando su producción de carteles.

Gabrielle 1891

En el palco

En el circo de Fernando

Ivette Guilbert saludando

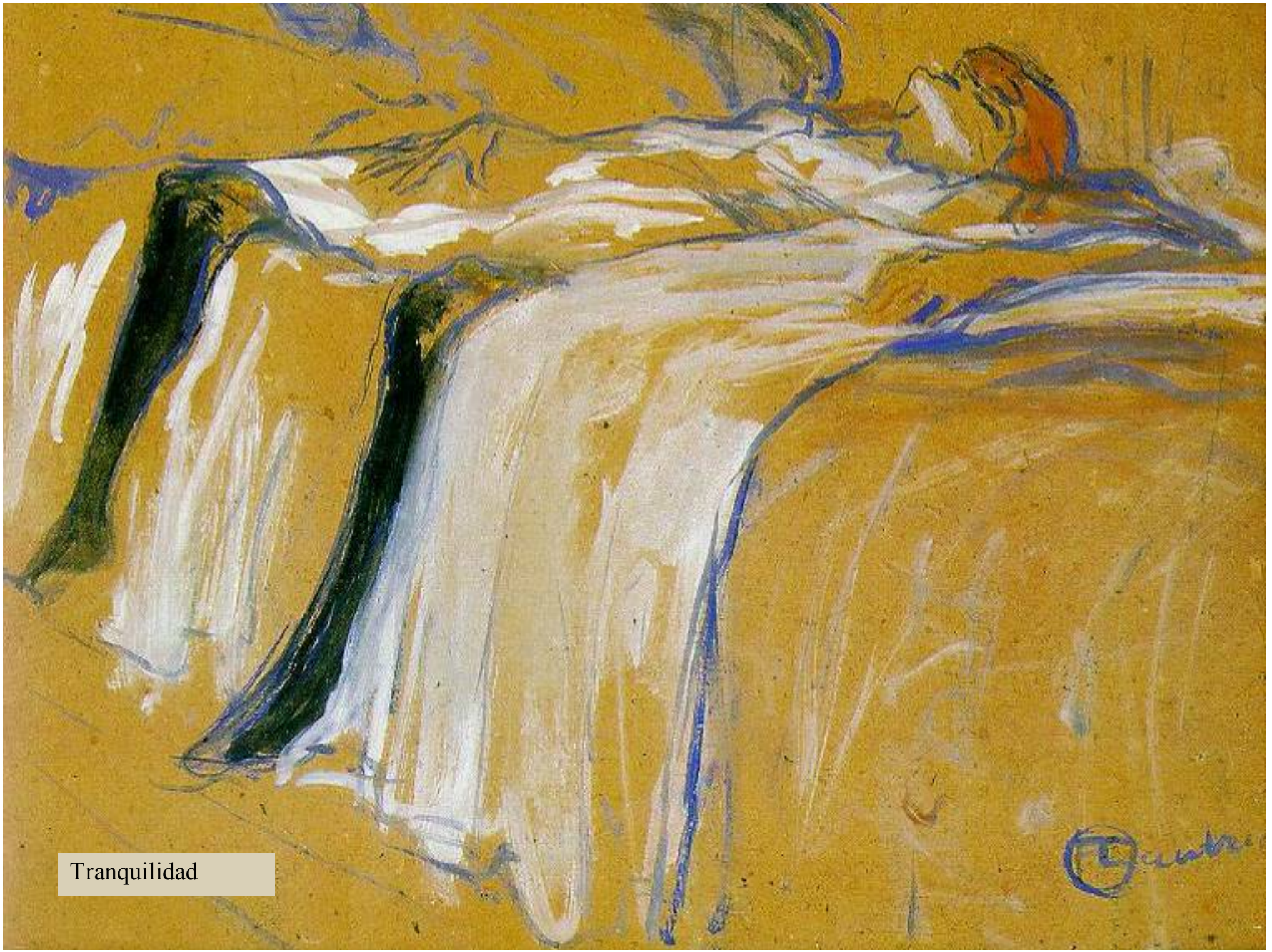
La payasa Cha-U-Kao en Moulin Rouge (1895)

Inspección médica en Moulin Rouge, 1894

Dos mujeres amigas

Tranquilidad

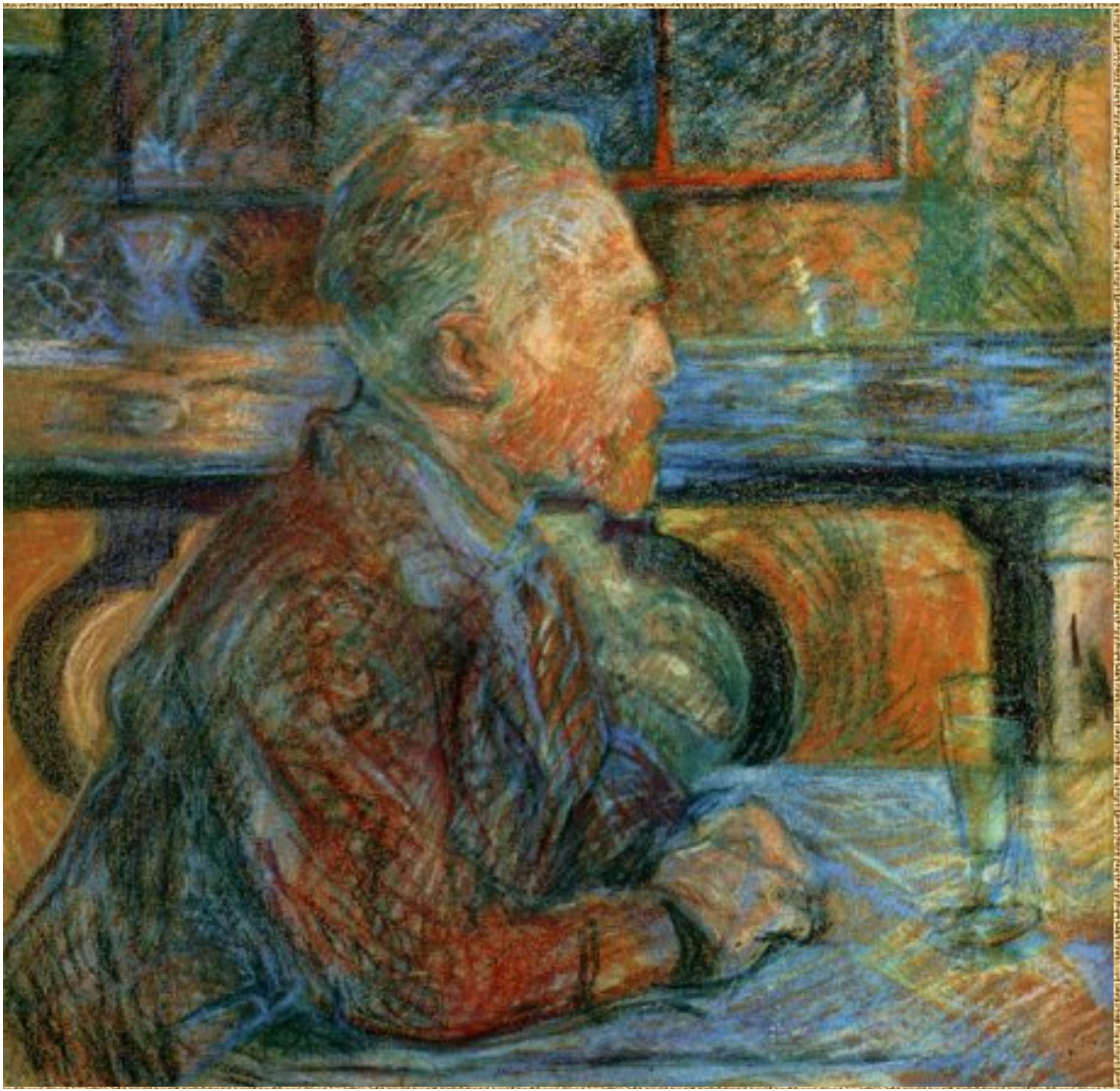

Carlesa

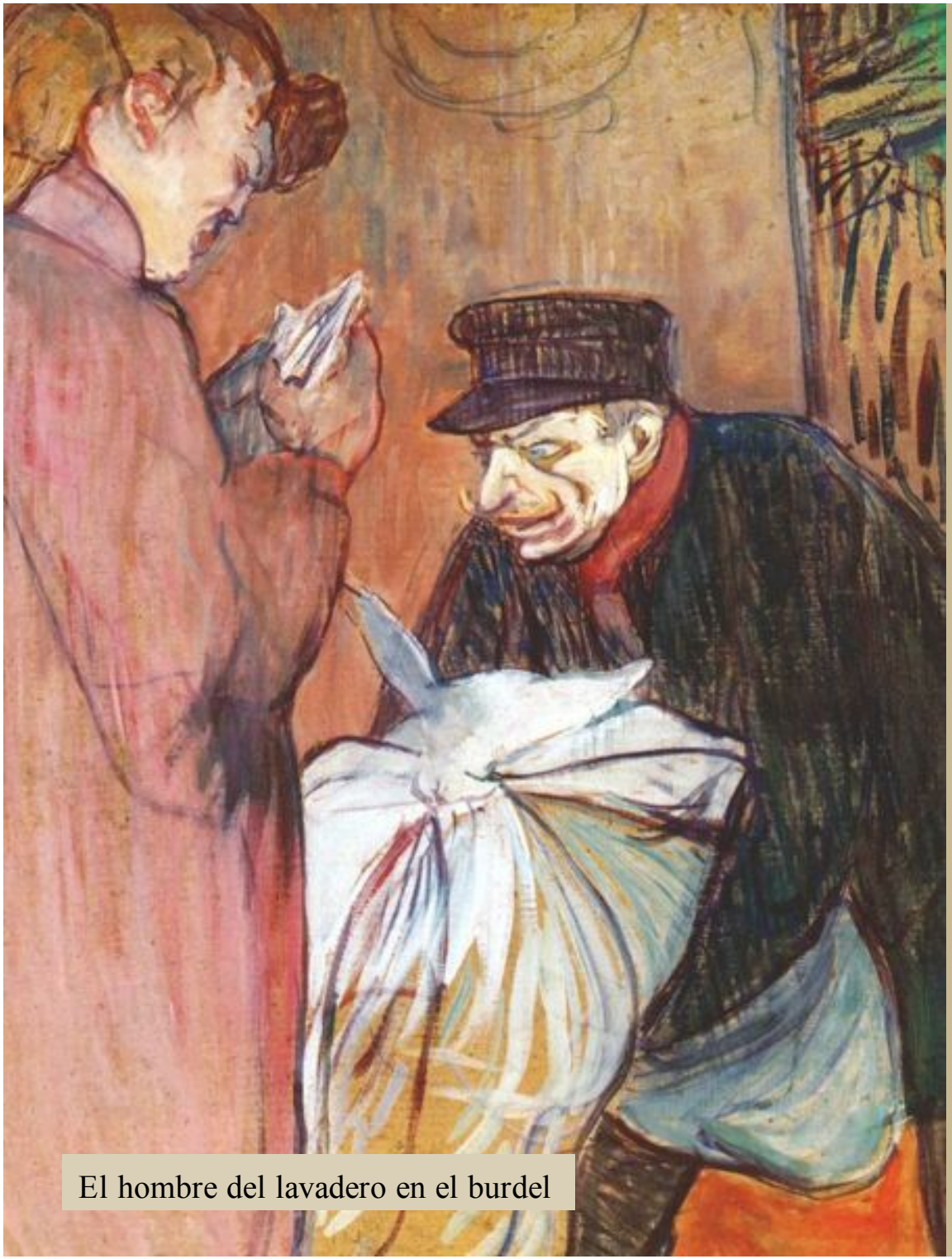
Marcelle Lender bailando el bolero

La mamá desayunando

Retrato de
Van Gogh

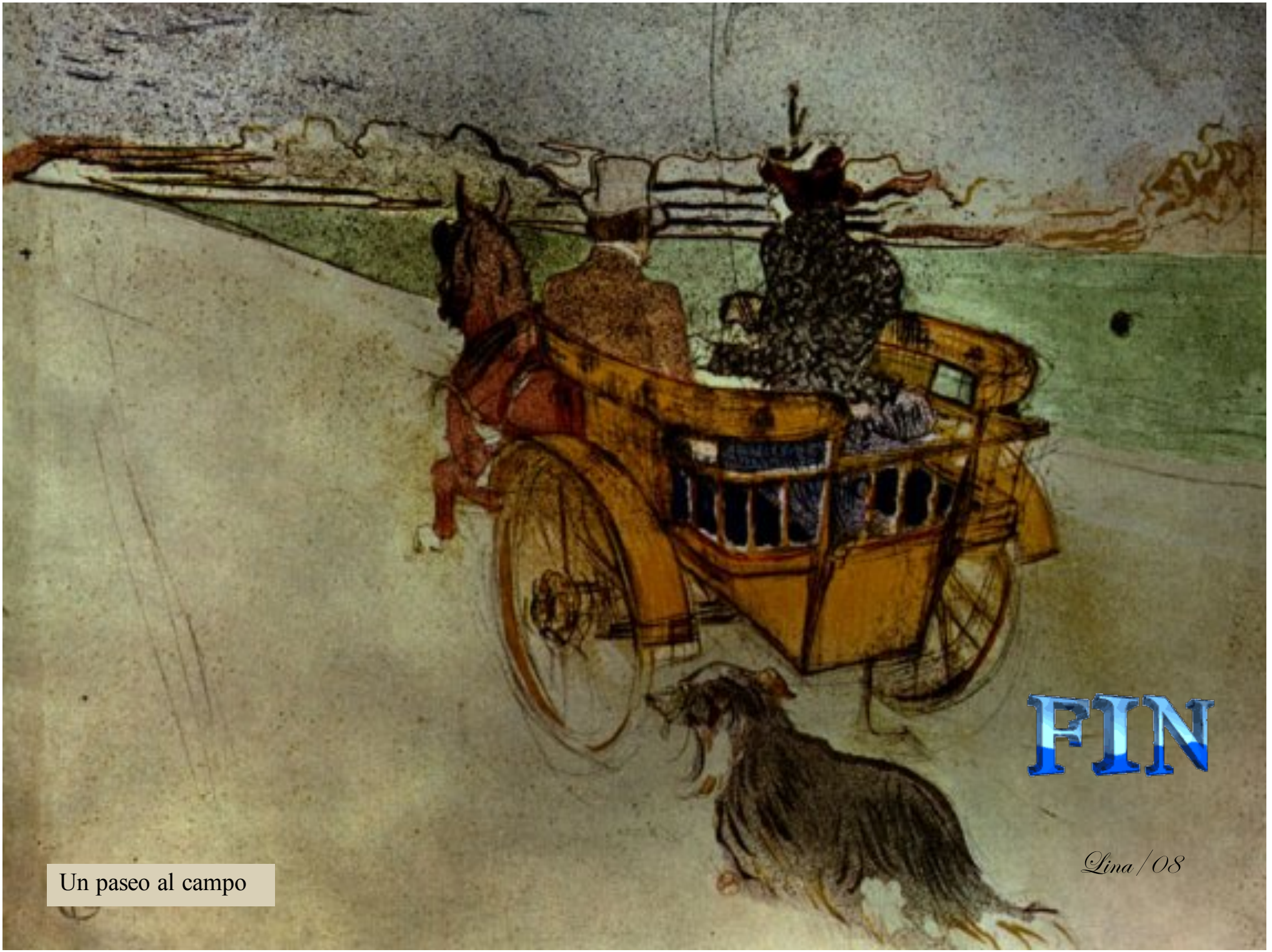
El hombre del lavadero en el burdel

Mujer desnuda

Mujer con barreño y jarra

FIN
Lina / 08
Un paseo al campo