

Título: Retrato de Henri Fourcade
Autor: Toulouse-Lautrec
Año 1889

Detalle de la inscripción que figura en el ángulo superior derecho con la inscripción. "A mon bon ami Fourcade, 1889"

Comentario

El comentario de un cuadro se realiza siguiendo este esquema: técnica, material o soporte, temática, estudio del espacio, color, luz, contexto histórico.

La técnica es el óleo. Se inventó en el siglo XV en Flandes y consiste en disolver los colores o pigmentos en aceite, generalmente de lino. El soporte para aplicar el óleo en este caso es el cartón, pero pueden ser otros como la tabla o el lienzo de lino, algodón, cáñamo. El tema es un retrato del señor Henri Fourcade que parece ser que era banquero y a quién dedica Toulouse-Lautrec el cuadro según la inscripción que figura en la parte superior del cuadro "A mon bon ami Fourcade, 1889", que se traduce por "A mi

buen amigo Fourcade". Si contemplamos el personaje dentro de un salón de baile vemos que es una persona elegante por sus ropas, sombrero, en un baile de máscaras o de carnaval. Toulouse lo presenta caminando, una pierna hacia delante, la derecha, y la izquierda hacia atrás y a la vez se muestra sorprendido porque quizás se dirigía a contemplar a alguna de las personas disfrazadas si seguimos su mirada. Su rostro es de contemplación, estudio por lo que hay fuera del cuadro y que el espectador no ve. Si tuviésemos que hacer una descripción del cuadro tenemos en primer lugar al espectador, a continuación la persona invisible a nosotros, pero visible a Fourcade y finalmente el cuadro. Esta presentación no es nueva, Velázquez ya la había cultivado y no olvidemos que es un gran maestro al que tienen los pintores contemporáneos por referente. A su alrededor un grupo de hombres y mujeres de lado, espaldas, perfil, pero anónimos porque lo que interesa es mostrar al personaje principal, al banquero. La acción se desarrolla en un salón y si lo contemplamos con detenimiento podemos ver las tres dimensiones del plano, el largo, el ancho, el fondo, pero no es una perspectiva como la del Renacimiento que es matemática ya que se hace a partir de una pirámide visual. Aquí parece que el suelo de la sala asciende hacia el fondo y esto era algo normal en los pintores de esta época. El color que emplea es variado, negro, marrón con diferentes tonos, azul, verde, violeta, ocre y rojo para el rostro del banquero, amarillo... En el empleo del color se puede identificar el uso de colores primarios como el amarillo, el azul y colores complementarios como el verde, naranja recordando de esta manera a los impresionistas. El empleo del color con diferentes matices haciendo que un mismo color parezca más oscuro en unas partes que en otras nos hace ver que las figuras no son planas sino que tienen volumen. El color se emplea con pinceladas sueltas, rápidas, parecen trazos y eso nos recuerda a lo que hará posteriormente un pintor expresionista Kirchner, pero donde hay un empleo del pincel de forma diferente es en la cara del banquero haciendo un retrato realista en el que se ve hasta la transparencia del cristal de las lentes, que nos dejan ver hasta los ojos. La luz en el cuadro se refleja en una de las muchas lámparas que tendría el salón y sirve en este caso para remarcar una escena secundaria como la de las mujeres de la izquierda. Si volvemos al personaje y la actitud que pinta Lautrec tenemos que decir que hay una influencia de la cámara fotográfica, que se descubre por estos años, es una instantánea, el coge en ese momento y no en otro, es como si fuese una fotografía y además si nos fijamos en las paredes así como en los personajes de los lados vemos que aparecen cortados y eso es característico de una fotografía cuando no se hace un encuadre. El cuadro tiene influencia de los pintores Dega -por la influencia de la fotografía y porque suele pintar interiores bien sea de bailarinas o bares-, Manet -empleo del sombrero de copa y ambientes de cervcerías y bares- e incluso de Gauguin porque remarca con una línea lo que pinta, perfila, elabora primero la silueta y luego da el color. La línea curva en el suelo así como el perfil de ropas, sombreros... muestran líneas curvilíneas por las que siente una especial devoción este pintor, que va a influir en el estilo Modernista ondulante. Toulouse-Lautrec junto con Gauguin, Van Gogh, Cezanne son cuatro pintores que se clasifican como postimpresionistas porque tienen cada uno su estilo personal. Reciben influencia del Impresionismo, pero ellos evolucionan y contribuirán a otros estilos; por ejemplo este al Modernismo y al cartelismo. Los pintores de esta época suelen reflejar el ambiente de cabarets, bares, cervcerías... la vida nocturna en una sociedad que cada vez es más laica y ligada a las consecuencias económicas de las Revoluciones Industriales y a las políticas y sociales de las Revoluciones que se han sucedido desde finales del siglo XVIII -Francesa, 1820, 1830, 1848-.