AFİŞ SANATI VE GRAFİKTE HENRİ DE TOULOUSE-LAUTREC
ETKİSİ¹POSTER ART AND HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC EFFECT ON
GRAPHIC ART*Banu AKGÜN¹, Emre Özgür BULDUK²*¹ *Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Programı, Ankara / Türkiye*² *Fizyolog, Ankara / Türkiye*

Öz: Grafik tasarım ürünü olan afişler, bilgi verme, propaganda ve reklam amacıyla hazırlanan bilginin veya mesajın kitlelere aktarılmasında önemli rol oynayan görsel materyallerdir. Bu çalışmada; yetenekli bir ressam olan afiş sanatına damga vuran Henri de Toulouse-Lautrec 'in grafik ve afiş sanatına etkileri incelenmiştir. Piknodizostosis hastalığı olan Toulouse-Lautrec, çeşitli atölyelerde çalışmış, Emile Bernard ve Vincent Van Gogh gibi post-empresyonist sanatçılardan etkilenmiştir. 19. Yüzyılda endüstri devrimi ile birlikte afişler büyük önem kazanmıştır. Toulouse-Lautrec, ilk taş baskı eseri olan "Moulin Rouge: La Goulue" isimli afişi ile büyük ün kazanmıştır. Afişlerinde yazı stili ile görsel imgelerin uyumuna oldukça önem vermiştir. Çizgi, boşluk, renk ve yazıların kullanımındaki tutarlı yaklaşımı tüm afişlerinde temel özellik olmuştur. Toulouse-Lautrec'in yaratıcı tasarımlarının ürünleri olan afişleri, modern grafik sanatının şimdiki konumuna erişmesinde önemli rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Grafik, Henri de Toulouse-Lautrec Afiş Sanatı

Abstract: Graphic design products of posters play an important role in conveying information, propaganda and information for advertising purposes or messages to the mass societies. In this study; a talented painter Henri de Toulouse-Lautrec's effects on graphics and poster art have been examined. Toulouse-Lautrec who suffered from pycnodysostosis disorder, worked in various workshops and was influenced by post-impressionist artists such as Emile Bernard and Vincent Van Gogh. In the 19th Century posters gained importance with the industrial revolution. Toulouse-Lautrec, gained a great reputation by his first lithographic poster work "Moulin Rouge: La Goulue". He placed great importance on writing style with the harmony of the visual changes in his posters. Lines, spaces and the consistent approach in the use of colors and fonts had been the main feature in his all posters. Toulouse-Lautrec posters which were the products of creative design, had played an important role in access to the current position of modern graphic art.

Key Words: Graphic, Henri de Toulouse-Lautrec, Poster Art

Doi: 10.17365/TMD.2015614139

(1) *Sorumlu Yazar: Banu AKGÜN, Gazi Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü Grafik Programı / Türkiye ozgurem@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 28.07.2015 Kabul Tarihi / Accepted: 01.11.2015 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yok / None " Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee "*

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)

1.GİRİŞ

Dünyayı algılamada görme duyusu diğer duylara göre önceliklidir. Geçmişten günümüze insanın var olduğu devirden bu yana görsel iletişimin en etkili anlatım örnekleri semboller ve görsel materyallerdir (Özdemir vd., 2003: 248-9). Grafik tasarımı, “bir unsuru çizme, boyama, baskı resim ve çeşitli resim teknikleri ile tasvir etmek” olarak tanımlanabilir. İlk çizili ifadelerde resim ve yazı birlikte yer alırken zaman içinde resimsel özelliklerin soyutlaşması ve sembollere dönüşmesiyle yazı ve resim özgür yapılarına ulaşmış ve bu iki iletişim unsuru yeni bir iletişim dalı olan grafik tasarımının ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Günümüzde afişler bir bilginin veya mesajın kitlelere aktarılması için çok önemli ve vazgeçilmez unsurlardır (Yeraltı, 2007: 37-40).

2.AMAÇ

Yetenekli bir ressam olarak afiş sanatına damga vuran Henri de Toulouse-Lautrec’in afiş sanatına yaptığı katkı ve etkilerinin tanınması amaçlanmıştır.

3. YÖNTEM

Bu makalede literatür tarama yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Literatür tarama yöntemi ile elde edilen veriler belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 2004:1-7; Yıldırım ve Şimşek, 2011:226-7).

4. GRAFİK ve AFİŞ SANATI

Grafik tasarım ürünü olan “afiş” orijinali “affiche” olan Fransızca bir kelimedenden dilimize geçmiştir. Afiş, hem duvar ilanı hem de sanat değeri taşıyan bir grafik çalışmasıdır. Afişler bilgi verme, propaganda veya reklam amacıyla hazırlanmakta olup sokaktaki insana en yakın sanat olarak ifade edilebilir. Çünkü afiş ideolojik ve estetik açıdan kitlelere hitap etmektedir. İlk afiş ürünleri çoğunlukla yazılıydı. Zamanla harflerin yanına resimler de girmeye başlamıştır. 18. Yüzyılda litografi yani “taşbaskı” tekniğinin ortaya çıkması ile birlikte renkli afişler hazırlanmaya başlanmıştır (Yeraltı, 2007:37-40). Afiş iletişim alanındaki baş döndüren değişimlere ve ortaya çıkan alternatif iletişim araç ve ürünlerine rağmen hala önemini korumaktadır. Çünkü afişin, belli kural ve ölçütler çerçevesinde insanın bulunduğu her yere asılabilmesi, kolay şekilde çoğaltılabilmesi, uzun süreyle göz önünde kalabilmesi özelliklerinden dolayı önemini hiçbir zaman kaybetmemektedir. Afiş, kitlelerin dikkatini çektiği anda işlevini yerine getirmiş olur. Afişin gücü de buradan gelir. Sosyal, siyasal ve kültürel olayların duyurulmasında etkin ve önemli bir rol oynayarak toplumla bütünleşen, kalıcı, basılı birer tarih dilimleri işlevi görür (Mercin,2010:1-3).

5. HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Ressam Henri de Toulouse-Lautrec, 24 Kasım 1864 yılında soylu bir ailenin çocuğu olarak Fransa’nın güney batısında bulunan Albi’de dünyaya gelmiştir. 13 yaşında düşerek sol femur

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)

(uyluk) kemiğini kırmış ve bir sene sonra da sağ femur kemiği kırılmıştır. Kırılma sonucu her iki bacağına da büyüme durmuştur. Toulouse-Lautrec'in bacakları bir çocuğunki gibi çelimsiz ve sadece 70 santimetre olarak kalmıştır. Anne ve babası kardeş çocukları olan Toulouse-Lautrec, o dönemde saptanamayan kalıtsal bir hastalıkla dünyaya gelmişti. Toulouse-Lautrec'in bedensel gelişimindeki gerilik günümüzde "Toulouse-Lautrec Sendromu" veya tıp dilindeki adı ile "Piknodizostozis" olarak bilinmektedir. Piknodizostozis, osteoklast (kemik yıkımında görev olan hücre) disfonksiyonuna bağlı olarak gelişen osteosklerozis (kemik iliği dokusunun kemik dokusuyla yer değiştirmesi) ve maksillofasiyal (çene ve yüz bölgesi) anomali ile karakterize otozomal resesif (çekinik geçişli) bir hastalık olup, kemik yıkımında gerekli olan Katepsin K genindeki mutasyondan kaynaklanmaktadır. Piknodizostozisin görülme sıklığı bir milyonda doğumda 1.7'dir. Hastalığının gölgesinde fiziksel acılarla dolu bir gençlik geçiren Toulouse-Lautrec, 15 yaşında iken amcasının da teşviki ile resimle ilgilenmeye başlamıştır. Princeteau stüdyosunda 2 yıl boyunca eğitim gören Toulouse-Lautrec, 17 yaşında meşhur bir portre ressamı olan Leon Bonnat'ın atölyesinde çalışmalarını sürdürmüş ve Bonnat'ın atölyesini kapatması üzerine çalışmalarına Fernand Cormon'un atölyesinde devam etmiştir. Cormon'un atölyesinde Emile Bernard

ve Vincent Van Gogh ile tanışma fırsatı bulmuş ve bu tanışma Toulouse-Lautrec'in izlenimciliğe tepki olarak ortaya çıkan post-empresyonizme yaklaşmasının önünü açmıştır. 1893 yılında ilk kişisel sergisini düzenleyen Toulouse-Lautrec, 1884 yılında Montmartre'da bulunan La Butte'da kendi stüdyosunu açmıştır. Montmartre'daki bohem ve eğlenceli yaşam tarzına kısa zamanda ayak uyduran Toulouse-Lautrec'in resimlerinin ve afişlerinin ana konularını çoğunlukla barlar, pavyonlar, kabareler, hayat kadınları ve dansçılar oluşturmaya başlamıştır. Nüktedan, dışa dönük ve hoş sohbet bir kişiliğe sahip olan Toulouse-Lautrec, 1 metre 52 santimetrelilik boy uzunluğunu ve paytak yürüyüşünü dert etmemeye çalışmış, kendisini tamamen çizime ve resme vermiştir. Ancak yaşadığı renkli ve bohem hayat nedeniyle alkolizme varan içki düşkünlüğü ve yaşamının son yıllarında yakalandığı sifiliz (frengi) hastalığı Toulouse-Lautrec'in çevresine karşı saldırgan ve paranoyak tutumlarda bulunmasına yol açmıştır. Sonuçta, 1899 yılında 6 haftalığına Neuilly'deki akıl hastanesine yatırılmıştır. Fakat bedensel çöküş Toulouse-Lautrec'i iyiden iyiye çepeçevre sarmalamıştır. Kırılğan bedeni geçirmiş olduğu felcin de etkisiyle daha fazla dayanamamış ve sanatçı 1901 yılında 36 yaşındayken yaşama veda etmiştir (McKiernan, 2009:366-8; Puri vd., 2013:1-3; Cawthorne,1970:44-9; Leigh, 2013;19-25; Hodder vd., 2015:59-62).

Şekil 1. Henri de Toulouse-Lautrec
(Leigh, F.W., 2013).

6. TOULOUSE-LAUTREC ve AFİŞ SANATI

19. yüzyılın ikinci yarısında endüstri devriminin bir tüketim ekonomisi yaratmaya başlaması ile hemen hemen her alanda yazı ve resmin bü-

tünleştiği afişler kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Jules Cheret ve Toulouse-Lautrec gibi afiş konusunda önemli eserler veren sanatçılar ortaya çıkmıştır. Özellikle Toulouse-Lautrec, Paris'in tiyatro ve gece yaşamına üşüşen orta ve orta-alt tabakaya hitap eden afişler hazırlamıştır. Toulouse-Lautrec'i afiş sanatı konusunda besleyen fiziksel yapısı ile ilgili özellikleri olmuştur. Benliğin oluşmasında ruhsal ve toplumsal gelişme kadar, bedensel özelliklerin de etkisi vardır. Toulouse-Lautrec, fiziksel anlamdaki zayıflığından dikkatleri uzaklaştırabilmek için sanatı bir ödünleme aracı olarak kullanmıştır. Bu sayede kazanacağı başarının yaşatacağı psikolojik doyum, fiziksel yetersizliğinden kaynaklanan çekingenliğini ötelemiştir. Toulouse-Lautrec, 1891'de ilk taş baskı afişlerini üretmeye başlamıştır. Paris'in dünyaca ünlü pavyonu Moulin Rouge (Kırmızı Yel Değirmeni) için tasarladığı afiş, "Moulin Rouge: La Goulue" ilk taş baskı eseridir. Paris gece yaşamının ışıltısını bu afiş sayesinde ebedileştiren Toulouse-Lautrec, sanat dünyasında olağanüstü bir ün kazanmıştır. 1892'de "La Goulue ile Kız Kardeşi Moulin Rouge'da", "Moulin Rouge'daki İngiliz" ve "Reine Joie" adlı kitap için yaptığı afiş, başyapıtları arasında sayılmaktadır. Afişlerinde konu edindiği sahne sanatçıları ölümsüzleştirilmiş; hatta ünlü olmalarına katkıda bulunmuştur. Aristide Bruant ve Jane Avril bunlara örnek olarak verilebilir. Toulouse-Lautrec, afişlerinde kullandığı yazı stili ile görsel imgelerin uyumuna oldukça dikkat etmiştir. Akademik kaygılardan uzak bir anlayışla, afişlerini tasarlarken Japon

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)

baskı sanatının etkileri ve Gauguin'in "kluazonist (sentetizm)" anlayışını ön plana çıkarmıştır. Rokoko yerine post-empresyonistlerden, özellikle de Vincent Van Gogh'dan etkilenmiştir. Renkli kalın dış çizgilerle ayrılmış geniş alanların saf renklerle boyanması tekniğini kullanmıştır. Açık kompozisyonlar kullanarak sıra dışı görünüm elde etmiş, figürleri yalın veya silüet hâlinde çizmiş, belirgin dış çizgiler kullanarak görüntüleri daha etkili kılmıştır. Toulouse-Lautrec'in afişleri imalı ve amblematik ayrıntılardan oluşmuş mecazlardır. Afişlerinde yalnız gerekli öğeler vardır. Figürler arasındaki boşlukları dolduran sözcükler,

afişin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Çizgi, boşluk, renk ve yazıların kullanımındaki tutarlı yaklaşım, hazırladığı tüm afişlerinde temel özellik olmuştur. Toulouse-Lautrec, gözlemlerine ve iç çöküşlerine yaslanarak hareketli ve kıvrak çizgiler içeren afişler tasarlayarak kendine özgü bir tarz ortaya çıkarmıştır. Böylece basit bir reklam aracı olarak görülen afiş; Toulouse-Lautrec'in yaratıcı tasarımlarıyla ucuz bir baskı nesnesi olmaktan çıkarak bir sanat dalı haline gelmiştir (Ertürk, 2014:94-6; Yazan, 1996:270; Kılınç, 2011: 96-8; Quintavalle, 1978: 7-9; Yaman vd., 2012: 56-7).

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)

Şekil 2. Moulin Rouge (Leigh, F.W., 2013).

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

7. TARTIŞMA

Toulouse-Lautrec'in, 1891 yılında yapmış olduğu "Kırmızı Yel Değirmeni" adlı afiş serilerinde, reklâm endüstrisinin sıklıkla kullandığı çarpıcı yazı karakterlerini, parlak renkleri ve yalınlaştırılmış figürleri kullanmış ve sanatla kapitalist düzenin hizmetinde olan reklâm arasındaki sınırların belirsizleşmesinin onun sayesinde olduğuna dair görüşler ortaya atılmıştır (Alıcı, 2014:111-2). Ancak yapmış olduğu afiş çalışmaları ve resimler onun eğlenceli ve bohem hayatının parçalarından başka bir şey değildir. Fiziksel yetersizliğini sanatsal yeteneği ile telafi etmeye çalışmıştır. Ayrıca Toulouse-Lautrec afişlerini maddi kaygı duymadan tasarlamıştır. Çünkü Fransa'nın soylu ailelerinden Kont Alphonse ile Kontes Zoe Maria Marquette'nin oğludur. Halbuki, ticari kaygı ile kendisinden sonra gelen sanatçılar, Toulouse-Lautrec'in afişlerinde kullandığı karakteristik birimleri beceriksizce, sıradan ve gözü yorucu bir tarzda betimlemişlerdir (Quintavalle, 1978: 7-9; Ünalın, 1992:14-7).

8. SONUÇ

Sosyal hayattaki en etkili iletişim araçlarından birisi de afişlerdir. Afişler bir bilginin veya mesajın kitlelere aktarılması için vazgeçilmez bir unsurdur. Çağdaş resim sanatında bir deha olan Toulouse-Lautrec, yenilikçi ve kendine özgü bir anlatım tarzı ile grafik sanatına yeni bir soluk getirmiştir. Ucuz bir baskı nesnesi olmaktan uzak olan afişleri, gerek estetik düzlemde gerekse kitleleri

etkilemede olağanüstü başarılı olmuştur. Ticari kaygıdan uzak, renkli ve bohem bir hayat tarzının etkisi altında hazırlamış olduğu afişler, modern grafik sanatının şimdiki konumuna erişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Toulouse-Lautrec'in taş baskı afişleri grafik tasarım tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.

KAYNAKLAR

ALICI, B., (2014). "Reklam Bir Sanat Mıdır?" CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (111-112)

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara. ss. 1-7

CAWTHORNE, ST., (1970). "President's Address, Toulouse-Lautrec- Triumph over Infirmary" Proc. roy. Soc. Med. 63 (44-49)

ERTÜRK, Y., (2014). Küçük Dev Adamlar, Hekimce Bakış, (94-96)

HODDER, A., HUNTLEY, C., ARONSON, JK., RAMACHANDRAN, M., (2015). "Pcnody-sostosis and the making of an artist" Gene, 555 (59-62)

KILINÇ, G.M., (2011). "Sanat, Sanatçı, Yapıt Üçgeninde Benliğin Rolü" Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1) (96-98)

LEIGH, F.W., (2013). "Henri Marie Raymond De Toulouse-Lautrec-Montfa (1864-1901): artistic genius and medical curiosity" Journal of Medical Biography, 21 (19-25)

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)

- MCKIERNAN, M., (2009).** “Henri de Toulouse-Lautrec, Medical Examination, Rue des Moulines (1894)” Occupational Medicine, 59 (366-368)
- MERCİN, Y., (2010).** “1992’den Günümüze Yaz Olimpiyat Oyunları Afişlerinin İncelenmesi” T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 4(1-3)
- ÖZDEMİR, T.M., ERLER, K., HİDAYETOĞLU, T.F., BÖLÜKOĞLU, H., (2003).** “Ortopedide Tıbbi İllüstrasyon” Journal of Arthroplasty & Arthroscopic Surgery, 14(4): (248-253)
- PURİ, R., SAXENA, A., MITTAL, A., ARSHAD, Z., DWİVEDİ, Y., CHAND, T., MITTAL, A., AGRAWAL, A., PRAKASH, J., PİLENDRA, S., (2013).** “Pycnodysostosis: An Anaesthetic Approach to This Rare Genetic Disorder” Case Reports in Anesthesiology, (1-3)
- QUINTAVALLE, C.A., (1978).** “Afiş Sanatının Gelişimi” Mimarlık, 2 (7-9)
- ÜNALIN, N., (1992).** Delilikle Daha Arasındaki O ince Çizgide, Toulouse-Lautrec’ten Fikret Mualla’ya, Türkiye İş Bankası, Taha Toros Arşivi, ss.14-17
- YABAN, N.T., (2012).** “Sanat ve Görsel İletişimin Buluşma Noktası: Ekslibris” Batman University Journal of Life Sciences, 1(1) (973-984)
- YAMAN, İ.Ş., EKİM, T., SUNGUR, S., ÖZER, C., (2012).** Çağdaş Dünya Sanatı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi, ss. 56-57
- YAZAN, Ü.M., (1996).** “Sosyolojik Açıdan Özürlüler” M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (269-272)
- YERALTI, G., (2007).** “Türk Grafik Tasarım Kapsamında Afiş Tasarımının Gelişimi” Sosyal Bilimler, 5(1) (37-40)
- YILDIRIM, A., & ŞİMŞEK, H., (2011).** Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları, Ankara. ss. 226-227

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)

EXTENDED ABSTRACT

From past to present the most effective examples of the visual communication are; symbols and visual materials (Özdemir vd., 2003: 248-9). Graphic design can be defined as “drawing, painting, printmaking and depicting of an element with variety of painting techniques”. Today posters are very important and indispensable for the transfer of informations or messages to the mass (Underground, 2007: 37-40). In this study; a talented painter Henri de Toulouse-Lautrec’s effects on graphics and poster art have been examined by using descriptive analysis and the content analysis methods. Posters have artistic values as ads and graphic works. Posters can be expressed as an art closest to the people on the streets which are prepared for providing information, propaganda or advertising. Because posters can influence the masses in the terms of ideologically and aesthetically. The first poster examples were mostly written products and in the course of time pictures began to be included in the posters. In 18th century with the emergence of the lithography technique, colorful posters were prepared (Yeraltı, 2007:37-40). Posters are important vehicles despite the dazzling changes in communications and emerging alternative media. Posters never lose their importance due to the properties. They can be hung anywhere in accordance with certain rules and criteria, can be reproduced in a simple manner and remain in the human mind for a long time. Posters fulfill their functions as soon as they attract the attention of the masses. The power of the posters come from these properties. They play a vital role in the announcement of social, political and cultural events. They function as permanent and printed history moments integrated with society. Henri de Toulouse-Lautrec was born on 24 November 1864 in Albi in South West France as a son of a noble family. At the age of 13, Toulouse-Lautrec fell and broke his left femur (thigh) bone. One year later, he broke his right, after which his legs stopped growing. He suffered from genetic disorder and he was just 70 cm in length. Pseudodysostosis is a rare autosomal-recessive disorder of osteoclast dysfunction due to mutation of cathepsin K gene which cause osteosclerosis. The disorder characterized by short stature, increased bone density, short and stubby fingers, fragile bones that may break off easily and craniofacial abnormalities. At the age of 15, Toulouse-Lautrec became interested in pictures with the encouragement of his uncle. He studied pictures in Princetea studio over 2 years. When he was 17 years old, he decided to go the atelier of Leon Bonnat who was a successful potrait painter. When Bonnat closed his studio, Toulouse-Lautrec moved to the atelier of Fernand Cormon. In the atelier of Cormon, he had the opportunity of meeting with Emile Bernard and Vincent Van Gogh. He was influenced by the post-impressionism. Post-impressionist artists are the artists who were influenced

MTD

www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:69 K:34

ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(Marka Patent No / Trademark)

(2015/04018 – 2015/GE/17595)

by impressionism but rejected its constraints and embarked on their own artistic styles. The main topics of the Toulouse-Lautrec's paintings and posters were; nightlife, bars, cabarets, dancehalls and the brothels. Each evening he would be seen in one of these, sketching the scene and drinking (McKiernan, 2009:366-8; Puri vd., 2013:1-3; Cawthorne, 1970:44-9; Leigh, 2013:19-25; Hodder vd., 2015:59-62). In the second half of the 19th century, industrial revolution began to create a consumption economy and posters were used effectively in almost every area. During this period artists like; Jules Cheret and Toulouse-Lautrec had important works on posters. Especially, Toulouse-Lautrec produced posters advertising the theaters and the nightlife of Paris. He payed special attention to the integration of the visual images and the writing styles of the letters in his posters. He produced his posters away from the academic concerns insights and he brought to the fore the apprehension of Japanese print art. He was also influenced by Vincent Van Gogh. He used the painting technique with pure color in the vast area thickened with colored outline. By using open compositions he achieved extraordinary images. He drew figures in plain or silhouette forms and by using contour lines, images became more effective in his posters and drawings. Toulouse-Lautrec, gained a great reputation by his first lithographic poster work "Moulin Rouge: La Goulue". He placed great importance on writing style with the harmony of the visual changes in his posters. Lines, spaces and the consistent approach in the use of colors and fonts had been the main feature in his all posters. Toulouse-Lautrec posters which were the products of creative design, had played an important role in access to the current position of modern graphic art (Ertürk, 2014:94-6; Yazan, 1996:270; Kılınç, 2011: 96-8; Quintavalle, 1978: 7-9; Yaman vd., 2012: 56-7).