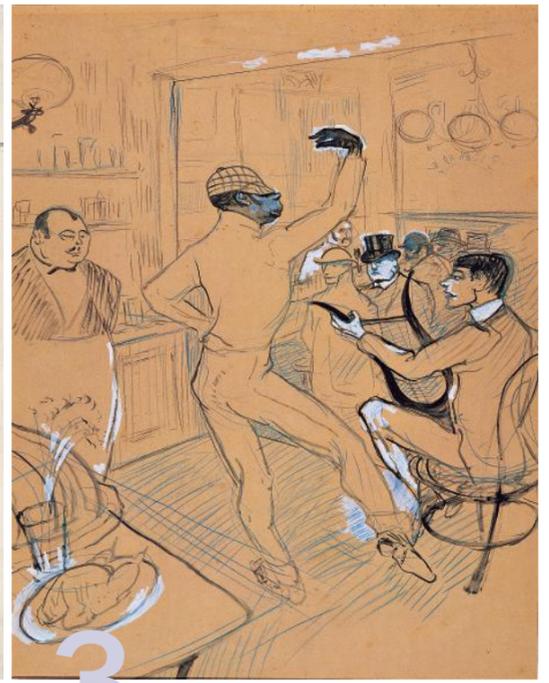

1.

2.

3.

La noche parisina

1. *Au Moulin de la Galette, La Goulue et Valentin le désossé*, 1887, Grisalla sobre cartón
 2. *Au bal de l'Elysée Montmartre*, 1887, Grisalla sobre papel encolado sobre lienzo
 3. *Chocolat dansant*, 1896, Pintura con esencia, lápiz azul y lápiz Conté

1. MONTMARTRE

La obra de Henri de Toulouse-Lautrec va unida a la representación de la noche parisina de finales del siglo XIX. El vínculo con Montmartre, se estableció paulatinamente. En 1882, Toulouse-Lautrec inicia su formación en el taller de Léon Bonnat, en el n.º 30 de la avenida de Clichy, y la prosigue en el n.º 10 de la calle Constance, en el taller de Fernand Cormon. En 1884 se instala en el 19 bis de la calle Fontaine, y de 1886 a 1897 alquila un taller en el 7 de la calle Tourlaque, en la esquina de la calle Caulaincourt, cerca de los bulevares de Clichy y de Rochechouart, donde florecen los cabarets y los cafés-concierto. A finales de la década de 1880 y principios de la de 1890, el baile, las bailarinas y las vedettes animan las noches parisinas, y constituyen uno de los temas principales de su obra, en pinturas, carteles, litografías, ilustraciones de partituras de canciones o tiradas limitadas de álbumes para los coleccionistas.

En 1806, Montmartre tiene 636 habitantes y cuenta con dieciséis bailes “regulados”. En 1860, el municipio de Montmartre, con una población de 57 000 habitantes, es anexionado a la capital, y el Montículo se convierte para los parisinos en una zona campestre a la que da gusto ir a divertirse. En 1834, abre una *guinguette* (merendero), el “Moulin de la Galette”. Este baile al aire libre se convierte enseguida en una gran sala cerrada. Allí siempre se baila la polka, pero van surgiendo nuevos bailes: la quadrille, el chahut y el cancan. Las futuras vedettes del “Moulin-Rouge” comenzaron su carrera aquí. En 1887, Lautrec las representa en un óleo en grisalla sobre cartón *En el Moulin de la Galette. La Goulue y Valentin le Désossé*. Aquí, se concentra en el contraste entre los dos protagonistas. Se trata de captar una actitud característica que no dura más que un instante de este baile endiablado. Este estilo, que rompe las fronteras entre el dibujo y la pintura, se convierte en la característica del trabajo de Lautrec. Reproduce este método en *En el baile del Elysée Montmartre*. Plasma el mundo de este café-concierto, modesto establecimiento abierto en 1840 en el bulevar de Clichy, y trasladado en 1886 al bulevar Rochechouart, que se convierte en un lugar conocido. A finales del siglo XIX, además del “Moulin-Rouge”, existen más de cuarenta establecimientos de diversión en Montmartre.

2. 3. ACTORES DE LA NOCHE

Los locales de espectáculos se benefician de una promoción constante en los periódicos ilustrados, y uno de los más famosos, el “Moulin-Rouge”, aparece en ellos con frecuencia. Este establecimiento abre sus puertas en 1889, en el 90 de bulevar de Clichy, desde donde domina la plaza Blanche, con un gran apoyo publicitario en los periódicos y las guías para turistas, muy bien dirigido por Charles Zidler y Joseph Oller, directores del centro y empresarios de espectáculos. En 1892, los editores Boussod y Valadon publican las primeras litografías en color de Henri de Toulouse-Lautrec, *En el Moulin-Rouge. La Goulue y su hermana* y *El inglés en el Moulin-Rouge*. Para realizar estas litografías, Lautrec lleva a cabo esbozos, croquis rápidos, bocetos dibujados y pintados, y realiza un boceto preparatorio, el retrato de William Warrener (1861-1934): *En el Moulin-Rouge. Retrato de M. Warrener*. Lautrec elige como modelo a un estudiante inglés que había llegado a Francia en 1885. Hijo de un negociante de carbón y juez de paz, Warrener simboliza a la juventud dorada inglesa que se marcha a París, capital de las artes y de la fiesta, para llevar una vida licenciosa.

Los empresarios de espectáculos rivalizan en imaginación ofreciendo nuevos números para atraer al público, como los cortejos o las cabalgadas, temas que Lautrec trata ya en 1893, y luego el 15 de febrero de 1896, en la revista humorística *Le Rire*. *En el Moulin-Rouge, Carnaval o Redoute, Entrada de Cha-U-Kao* muestra un cortejo carnavalesco, militar y burlesco, en cuyo centro figura la bailarina y payaso Cha-U-Kao. En segundo plano, Lautrec se representa a sí mismo en compañía de su primo Gabriel Tapié de Céleyran, en el corredor del “Moulin-Rouge”. Un dibujo de Lautrec, *Chocolat dansant*, también aparece en *Le Rire*, el 28 de marzo de 1896. Reproduce el último momento de un movimiento de baile, justo antes del desequilibrio. En el bar de “Achille” calle Royal, además de *Chocolat*, payaso en el “Nouveau-Cirque”, se encuentran el payaso Footit, los jinetes y los entrenadores ingleses y los cocheros de barrio. Lautrec extrae estos temas de este microcosmos heterogéneo y la intensidad de su mirada y la fuerza innovadora de sus imágenes constituyen la esencia de su modernidad.