

1896

LA RUE
CHARLES VERNEAU, IMP.

Und wie von ungefähr füllt er die Flächen zwischen seinen Strichen mit Farbe, hart gegen hart, blau gegen rot, schwarz gegen gelb, Schöpfer des Flächenplakats. Die Frauen des Montmartre, die Tänzerinnen der Balllokale, die Kellner, Kurtisanen und Sänger reizen seine Zeichenlust nur, wenn in ihnen selbst ein Stück Kunst steckt oder Toulouse-Lautrec es in sie hineingeheimnissen kann. Anders Steinlen. Mit einem Schlage ist er berühmt, als 1884 das erste Cabaret, das berühmte Chat noir eröffnet wird, dessen Programme, Plakate, Räume auf Empfehlung seines Freundes, des Schweizer Rodolphe von Salis, mit grotesken und doch menschlich anmutenden Katzenbildern des jungen Steinlen angefüllt sind. Doch welch ein Gegensatz zu Lautrec, als seine ersten Schilderungen der Straße, um die sich die Zeitschriften reißen, erscheinen! Besinnlich, menschlich gerührt, ergriffen von Bettlern und Dirnen, von Bergarbeitern und Kutschern, von Poilus und Midinetten, dringt er mit versonnenem Blick unter die Oberfläche, forscht nach den letzten Ursachen sozialen Elends, sucht die grauen Schatten, die sich hinter dem goldenen Schleier einer scheinbar lebenslustigen und unbekümmerten Montmartre-Bohème verbergen. Menschlichkeit und Mitfühlen, schmerzliches Erkennen und Hilfsbereitschaft drückt sein Pinsel aus, der niemals mit dem Bleistift vertauscht wird, wo er besser als dieser Tiefen und Höhen, Licht und Schatten herausholen, Schärfe vermeiden, Elend und Not ohne Sentimentalität, doch darum packender und glutvoller darstellen kann,

What a contrast in content, in style, in manner, as it were, in the sign manual of these two masters!

Lautrec is a master of line, a knight of irony, contenting himself with a couple of inimitable strokes, incomparable in captivating expressiveness, biting sarcasm and relentless candour. With apparent heedlessness he dashes in the color between the pen-strokes, bold and strong, blue in juxtaposition with red, black with yellow, a creator of the poster in the flat manner. The women of Montmartre, the dancing-girls of the Bals, the waiters, courtesans, singers only attract his pencil, when there is a shimmer of real art about them, or when Lautrec finds it possible to invest them with a little of its magic. Steinlen is quite different. He became famous overnight, in 1884 when the first cabaret, the famous Chat noir was thrown open, and on the advice of his Swiss friend Rodolphe de Salis all the programs, posters and the whole interior were decorated with young Steinlen's grotesque and yet pleasantly humanized figures of cats. What a contrast to Lautrec when his first delineations of street scenes appeared! The magazine editors competed with one another for the right to publish these drawings. Thoughtful, full of warm humanity, moved by the figures of beggars and street women, miners and cab-drivers, Poilus and Midinettes, his dreamy eye penetrates the surface of things, probes into the final sources of social misery and seeks the gray shadows lurking behind the golden veils draping the apparently merry and care-free Bohemia of Montmartre.