

Gráfica Los mundos imaginarios de Michal Batory

Por Lucas López. Los afiches del diseñador Michal Batory abren puertas y ventanas a mundos imaginarios, donde pasan –en un desfile cultivado de estilos, vanguardias y escuelas gráficas– el prestigio del festival de Chaumont, las revelaciones críticas de John Heartfield, el inconfesable imaginario surrealista de André Breton, la retórica cinéfila del grupo *μ*, las metáforas inquietantes de Gunther Rambow, las visiones de Pierre Bernard, Salvador Dalí en la soleada ciudad de Figueras, el kabuki y las milenarias tradiciones japonesas, además de la ilimitada fantasía que ofrece el teatro Chaillot y las escaleras húmedas del off parisino.

Un artesano del afiche, como lo define el Museo de Arte Decorativo del Louvre, el diseñador Michal Batory (nacido en 1959 en Lodz, Polonia) actualiza el paradigma del afiche europeo que desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) hace escuela en la historia del diseño universal. Hay décadas de práctica, oficio y pasión detrás de estas tradiciones. Así como en la década del 70, Michal Batory estudió en la Academia con el legendario

Henryk Tomaszewski, –quien representaba para el joven polaco una figura libertaria que se convirtió en una gran influencia en su carrera– figuras del diseño polaco como Jan Lenica y Roman Giesiewicz se establecieron en Francia, en un cruce que dejó algunos resultados interesantes.

En la fuerza meridiana de sus afiches, Batory combina la ilusión metafórica de la gráfica polaca con el luminoso grotesco francés. Como sombras chinosas, Michal Batory acude al ilusionismo de la abstracción para diseñar tapas de libros, y afiches de cine, danza y teatro de urgentes connotaciones culturales. Apasionado de la plástica, la fotografía y la escenografía, en Batory el efectismo de sus dispositivos coincide con todos los aspectos que exige la comunicación visual, desde el impacto emocional que provoca en la audiencia hasta la diferenciación más efectiva. La delicadeza del fotomontaje, los fondos maquillados de color y, en especial, la utilización de objetos mundanos que cobran vida (sombreros, guantes, anteojos, plantas, tijeras, cuerdas y baguettes) describen sus cualidades sinestésicas. Los objetos adquieren un lugar privilegiado en su relato. De la danza (“Vestido”, 2008) a la tragedia

(“De la desgracia de tener espíritu”, 2007), el diseñador ostenta un lenguaje gráfico en cuyo *storytelling* existen muchas tramas íntimas de intenciones secretas. Batory –quien desde 1987 trabaja de forma independiente en París– es un intelectual de la imagen que utiliza con naturalidad diferentes mecanismos retóricos, “con fuego en el alma, pero ejecutado con frialdad clínica”, como decía Joan Miró. De esta forma, Michal Batory rompe con el grado de construcción natural para crear nuevas interpretaciones del mundo.

La frase de Miró parece encajar a la medida de la narrativa de Batory. Así lo demuestra, por ejemplo, su serie para la temporada musical del IRCAM (Saison Musicale, 1996-97, 1997-98, 1998-99) cuya resonancia visual conocimos en Argentina a través del Festival BsAs 00, en 2000, en vínculo con el Festival Internacional de Afiches de Chaumont. En 2016, Batory diseña el afiche para *Le Pays du Sonore Levant*, donde el oído opera como *punctum* en el plano, con un interés, según argumenta, “en los extremos de la doble lectura” para enfatizar la musicalidad del afiche. Como en toda la obra de Batory, surgen otras lecturas e influencias de “frialdad clínica”.

Como sombras chinescas, Michel Batory acude al ilusionismo de la abstracción para diseñar tapas de libros, y afiches de cine, danza y teatro de urgentes conexiones culturales.

En el caso de *Le Pays*, el punto rojo evoca a la danza butoh japonesa, es decir, al país en toda su extensión. En su afiche para la Academia de Jazz de Letnia (2016), emerge una lectura musical y optimista de Magritte; en el afiche de *Songes d'été*, la levedad calvinista de plumas y artificios. En cambio, en el afiche por los veinte años de Échirrolles (y en otros para instituciones, concursos de diseño y bibliotecas), Batory utiliza un ojo curioso de apelaciones surrealistas. El repertorio visual del diseñador asume imaginarios oníricos que configuran un cadáver exquisito personal e intransferible.

En el transcurso de un año –en un plan maestro bajo la gestión e idea del diseñador Juan Lo Bianco, junto al área de Comunicación Visual del Instituto de Artes Mauricio Kugel de la UNSAM–, las visitas de Michel Batory y Michel Bouvet (2015) no sólo coinciden en la fonética de nombres y siglas, sino en un país que los adopta, como Francia (Bouvet nació en Túnez) y una disciplina que los hace famosos en el mundo, como el diseño de afiches culturales a gran escala. Según Lo Bianco, “de Batory me interesó su sólido oficio gráfico y la riqueza de sus recursos visuales. Pienso que al formarse en Polonia

y desarrollar su carrera especialmente en Francia, alcanza potencia y lirismo a la vez que, de alguna manera, aprovecha lo mejor de ambas escuelas gráficas”. En su periplo argentino, Michel Batory dictó un workshop de una semana para diseñadores (“una posibilidad de acercarse a esos procesos tan intensos”, valora Juan Lo Bianco), brindó una conferencia abierta sobre su obra e inauguró una exposición de sus trabajos en el Centro de las Artes (UNSAM) del barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires. Una exhibición luminosa de piezas para el Teatro Nacional de la Colline, el Teatro Nacional de Chaillot, el Teatro de Champs Élysées, Radio France, IRCAM, el Centro Pompidou, el Museo de la Poste, el Forum de Halles y la Ciudad de las Ciencias y de la Industria, entre otros de su infatigable oeuvre gráfica.

www.michalbatory.com

De izquierda a derecha:

Objetos animados. *Voix*, afiche para una obra de cámara del Teatro Nacional de Chaillot (2008). **Tragedia.** *De la desgracia de tener espíritu*, afiche para una obra del Teatro Nacional de Chaillot (2007). **Visor.** *La mejor de la gráfica de Echirrolles*, afiche (2010). **Enclave erótica.** Afiche de la temporada 2006-2007 del Teatro Nacional de Chaillot (2006). **Composiciones.** *Quando illega la notte*, afiche para una obra de Hanif Kureishi del Teatro Nacional de Chaillot (2005). **Zen.** *El País de la Sensualidad Amorosa*, afiche para el Festival de Música Contemporánea Internacional (2016). **La música y sus otros sentidos.** IRCAM, afiche de la temporada de música 98/99.