

Seminario
Internacional

Otros criterios

Los cubismos en el arte moderno

Jueves, 5 de abril
de 2018
A partir de las 10:00 h

Museo Reina Sofía
Edificio Nouvel:
Auditorio 200

MARK ANTLIF
EUGENIO CARRI
TADEU CHIARE
JOANA CUNHA
MARÍA DOLOR
PATRICIA LEIG
MARIA GRAZIA
DIANA B. WECH

La presentación conjunta de las colecciones cubistas de la Fundación Telefónica y del Museo Reina Sofía supone replantear los relatos convencionales sobre la experiencia y el momento cubista. En las salas del museo, la presencia de Juan Gris y María Blanchard junto a destacados artistas de la primera vanguardia latinoamericana, como Vicente Huidobro, Emilio Pettoruti o Joaquín Torres García, sitúa la necesidad de entender el devenir histórico del cubismo de un modo distinto a la gramática visual de los estilos y de la distinción entre artistas pioneros y esenciales y otros tardíos y secundarios.

A esta demanda responde esta jornada de estudio, que busca atender a la diversidad de concepciones de la experiencia cubista y aspira a captar la capacidad de diseminación y refracción que el propio cubismo generó. No todos los investigadores concurrentes comparten los mismos puntos de vista. La diversidad propia del cubismo ha de ser también la diversidad de sus intérpretes, pero todos los participantes coinciden en la necesidad de mirar los cubismos más allá de sus categorías formales, accediendo a sus complejidades geográficas, nacionales, temporales, de fundamento estético y de profunda implicación social.

Las experiencias del cubismo son el eje sobre el que gira buena parte del arte moderno. En el momento presente, es muy probable que los conocedores y el público estén de acuerdo en esta afirmación, pero bajo este acuerdo existen divergencias y contradicciones. Hace tiempo que comenzamos a estimar que las palabras, los términos –e incluso los conceptos– que hemos heredado para hablar del cubismo no nos permiten abordar la complejidad que la experiencia cubista contiene.

Los relatos sobre esta primera vanguardia son parciales y están configurados de antemano para situar un “cubismo esencial” y otro derivado, menor o impuro, cuando, en realidad, el cubismo fue un hecho múltiple. La cronología cubista parece detenerse con

el estallido de la Primera Guerra Mundial y los diversos retornos al orden. Sin embargo, tal como muestra la obra de Juan Gris, nuevas propuestas cubistas, capaces de renegociar la pintura dentro de su propio campo, se extendieron hasta los años veinte. Los lenguajes cubistas siguen siendo entendidos bajo evocaciones kantianas de lo “analítico” y de lo “sintético” cuando es observable que las formas vinculadas al cubismo establecieron una *koiné*, es decir, un lenguaje con aplicación internacional, pero común y diverso, que define las bases del arte moderno desde una experiencia singular, plural y cosmopolita. Pese a estos hechos, el cubismo sigue siendo planteado como si hubiese sido una propuesta articulada y consecuente consigo misma. Por el contrario, nunca dejó de desarrollarse entre intensas paradojas. Por ejemplo, las experiencias cubistas, al tiempo que encontraron la “pintura pura”, evolucionaron hacia el collage que era, en sí mismo, un arte ajeno a la herencia de lo pictórico. El cubismo suele ser presentado como un fenómeno autónomo, indiferente y distanciado frente al devenir social y político, pero las experiencias cubistas nunca estuvieron aisladas de sus propias coordenadas históricas. El cubismo no solo fue producto de una sola cultura, sino que surgió de la mezcla y de la heterogeneidad de referentes diversos. Y, más allá de ser un fenómeno propio de la autonomía del arte, el cubismo situó a todos los artistas que se implicaron en él ante el espejo de su propia identidad. Quizás, teniendo en cuenta estas condiciones, sea el momento idóneo de pensar el cubismo desde aquellos otros criterios distintos al modelo formalista por los que clamara el historiador del arte Leo Steinberg en 1972. ¿De qué manera estas nuevas referencias articulan otras narraciones del cubismo, al tiempo que otras versiones de una modernidad carente de centros de poder geográfico, cánones estilísticos y jerarquías de autor? ¿Cómo atraviesa esta multiplicación y alteridad las formas de presentar el cubismo desde el Museo Reina Sofía?

Museo Reina Sofía

Edificio Nouvel: Auditorio 200

MAÑANA

10:00 h

Presentación a cargo de **João Fernandes**, Subdirector del Museo Reina Sofía, y **Chema González**, jefe de Actividades Culturales

10:15 h

Eugenio Carmona

La diseminación cubista y las narrativas del arte moderno

Partiendo de distintas lecturas de las obras de Juan Gris y María Blanchard, Eugenio Carmona reconsidera las narrativas trazadas sobre el cubismo y pone en valor el llamado “segundo cubismo”, contribuyendo a derribar distinciones entre un modelo auténtico y otro imitativo o académico. Asimismo, la conferencia apuesta por la recodificación y la crítica de los conceptos vehiculados en los escritos paradigmáticos y fundadores del discurso sobre el cubismo elaborados por Daniel-Henry Kahnweiler.

10:40 h

María Grazia Messina

El cubismo en la cultura artística italiana (1907-1953)

La revisión del cubismo implica el nuevo aprecio de los artistas que trabajaron desde la conciencia cubista y que han sido sistemáticamente cuestionados por los historiadores: Ardengo Soffici, Carlo Carrà, Umberto Boccioni. Ya en 1986, en su pionero ensayo, escrito en colaboración con Jolanda Nigro Covre, *El cubismo de los cubistas. Ortodoxos y heréticos en el París de 1912*, la historiadora planteó la comprensión del cubismo como una nueva *koiné* de la modernidad. Extendiendo concepciones surgidas en este planteamiento, Messina recorre ahora las complejas y polidécricas relaciones entre el cubismo, como lenguaje internacionalista, y las propuestas de la modernidad italiana, siempre tendentes, en dos extremos, a la mirada hacia el pasado o a la ruptura con todo lo heredado, en un campo artístico en el que el cubismo se ve obligado a confrontar los deseos identitarios de la nación.

11:10 h

Joana Cunha Leal

La modernidad incierta de Amadeo de Souza Cardoso. Apropiación, deslizamiento, descolocación

A pesar de la vivacidad de la vanguardia portuguesa reunida en torno a Fernando Pessoa y Mário de Sá Carneiro, las pinturas de Amadeo de Souza Cardoso siguen viéndose como manifestaciones aisladas de un impulso parisino efímero que aportó luz de vanguardia en una periferia atrasada. La retórica en torno al aislamiento del pintor es clave. Dentro de este marco, la representación y la tematización se leen como sinónimos, y es por eso que las últimas pinturas de Amadeo de Souza Cardoso –con sus construcciones narrativas no secuenciadas, manipulación de signos de referencia y los falsos *papier collés*– son de primordial importancia y contribuyen a desmontar las historias sobre el cubismo en las que el *collage* aparece como destino último.

11:50 h

Descanso

12:00 h

Tadeu Chiarelli

El cubismo, un nuevo clasicismo en Brasil a comienzos del siglo XX

La comprensión del cubismo como diseminación de sus propios fundamentos está también en la base de la alteridad fraguada en el arte brasileño entre 1923 y la década de 1950. Tadeu Chiarelli ha llevado a cabo una revisión crítica del modernismo brasileño, atendiendo a su proceso de institucionalización, que no está exento de conservadurismo y de un equívoco, complejo y a veces problemático deseo de *brasildade* por parte de los implicados en la recepción de lo moderno. La conferencia contrasta los escritos de Mario y Oswald de Andrade con las obras de artistas como Antonio Gomide, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Vicente do Rego Monteiro y Lasar Segall.

12:40 h

Diana B. Wechsler

Tiempos modernos. Emilio Pettoruti y las políticas de las imágenes en las primeras décadas del siglo XX

Atendiendo a varios focos geográficos, Diana Wechsler ha desplegado una especial lucidez intelectual en el análisis y comentario de las relaciones del cubismo con las nociones de “cosmopolitismo” y “arte nuevo” en América Latina. En esta conferencia revisa el concepto de “anacronismo” y, tomando como base el escenario argentino, examina las “migraciones” de lo moderno y describe la propia modernidad como proceso no homogéneo, que actúa en red y al mismo tiempo permite los itinerarios personales, el nomadismo estilístico y las transferencias entre metrópolis.

13:20 h.

Mesa redonda: Cubismos, redes y periferias. Un lenguaje para el sur global

Con los participantes de la mañana, moderada por

Chema González

TARDE

15:30 h

Edificio Sabatini. Planta 2

Visita a la exposición Colección Telefónica.

Cubismo(s) y experiencias de la modernidad

A cargo de **Eugenio Carmona**

La presentación de la Colección Cubista de Telefónica junto a los fondos de la Colección del Museo Reina Sofía es una propuesta en favor de la concepción plural del cubismo, en la que se pone de relieve la obra de un amplio número de artistas partícipes del movimiento, a través de situar el foco expositivo y argumental en la obra de Juan Gris, en tanto que engloba las complejidades y contradicciones de lo que esta experiencia realmente fue. El cubismo se pronuncia en singular, pero su espacio creativo fue plural, es pertinente por tanto

hablar de “los cubismos”. Las lecturas dominantes tienden a ser restrictivas con los protagonistas, los tiempos y los escenarios cubistas. Pero, por el contrario, otros enfoques entienden el cubismo como proceso dilatado en el tiempo, variado en sus aportaciones y numeroso en cuanto a sus protagonistas. Esta presentación da cuenta de estas otras narraciones.

17:00 h

Mark Antliff y Patricia Leighten

París provinciano, cubismo cosmopolita

Desde comienzos del nuevo milenio, Mark Antliff y Patricia Leighten han transformado de raíz los acercamientos historiográficos al cubismo, planteando las experiencias cubistas más allá de las meras consideraciones sobre los lenguajes plásticos en sí, y situándolas en el interior de los debates culturales de principios del siglo XX, al imbricarlas en cuestiones políticas del momento, y al estimarlas desde relaciones prácticas y estructurales con la nueva ciencia física y la nueva filosofía. Antliff y Leighten han demostrado por igual cómo las propuestas cubistas no eran ajenas a las cuestiones de género, a las reconsideraciones ideológicas del pasado, a la búsqueda contradictoria de un nuevo primitivismo o a una relación paradójica con la llamada “vida moderna” y su influencia en el cambio de mentalidades y costumbres. Así, ambos historiadores han depositado en sus análisis sobre el cubismo una nueva teoría del conocimiento en materia artística, noción que amplían en esta conferencia.

18:20 h

Joana Cunha Leal y María Dolores Jiménez-Blanco

Respuesta a la conferencia anterior y moderación del debate con los participantes y el público

PARTICIPANTES

MARK ANTLIFF

Profesor de Arte, Historia del Arte y Estudios Visuales en la Universidad de Duke, ha publicado los ensayos *Inventing Bergson: Cultural Politics and the Parisian Avant-Garde* (1993) y *Avant-Garde Fascism: The Mobilization of Myth, Art and Culture in France, 1909-1939* (2007). En colaboración con Matthew Affron ha escrito *Fascist Visions: Art and Ideology in France and Italy* (1997), y con Patricia Leighton los libros *Cubism and Culture* (2001) y *A Cubism Reader: Documents and Criticism 1906-1914* (2008). Su campo de investigación y docencia se enfoca en el arte europeo anterior a 1945, con atención especial a las políticas culturales en toda su amplitud, así como a la relación entre arte y filosofía.

EUGENIO CARMONA

Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, ha sido miembro del comité de creación de la Colección Cubista de la Fundación Telefónica y en la actualidad de la Colección Maestros Modernos de la Fundación Mapfre. Es autor de una amplia obra escrita y expositiva sobre María Blanchard, Juan Gris y las narraciones de la vanguardia en España, entre las que destacan las muestras *El cubismo y sus entornos* (MNAC, 2005) y *Picasso and Spanish Modernity: Works from the Collection of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía* (Palazzo Strozzi y Banco do Brasil, 2015). Es comisario de la exposición *Cubismo(s) y experiencias de la Modernidad* y organizador de este seminario.

TADEU CHIARELLI

Profesor en la Universidade de São Paulo, es uno de los especialistas más significados en la historia del arte de Brasil durante los siglos XIX y XX. Jefe de colecciones del Museu de Arte Moderna de São Paulo (1996-2000), más tarde Director del Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (2010 - 2014) y, entre 2015 y 2017, Director General de la Pinacoteca de São Paulo. Comisario, escritor y ensayista sobre el arte moderno en Brasil, es autor del libro *Un modernismo que veio depois* (2012), que recopila gran parte de sus escritos sobre artistas brasileños modernos y contemporáneos.

JOANA CUNHA LEAL

Directora del Instituto de Historia da Arte y profesora en la Universidade Nova de Lisboa. Es especialista en las "modernidades del sur", es decir, en las especificidades de las vanguardias en los contextos nacionales meridionales; en este sentido ha publicado *To and Fro: Modernism and Vernacular Architecture* (2013) y "Trapped bugs, rotten fruits and faked collages: Amadeo Souza Cardoso's troublesome modernism" (*Journal of Art History*, 2013), entre otros muchos artículos sobre la vanguardia portuguesa.

MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ

Profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y King Juan Carlos Professor en la Universidad de Nueva York. Autora de *Arte y Estado en la España del siglo XX* (Alianza, 1989) ha centrado recientemente sus estudios en el arte de los años cuarenta y cincuenta en nuestro país. Entre sus exposiciones destaca *Campo Cerrado. Arte y poder en la posguerra española 1939-1953*, celebrada en el Museo Reina Sofía en 2016. Es editora de *Juan Gris. Correspondencias y escritos* (2008) y autora de *Antes, desde y después del cubismo. Picasso, Gris, Blanchard, Gargallo, González y vuelta a Picasso* (2017).

PATRICIA LEIGHTEN

Profesora emérita de Arte, Historia del Arte y Estudios Visuales en la Universidad de Duke. Es autora de *The Liberation of Painting: Modernism and Anarchism in Avant-Guerre Paris* (2013) y *Re-Ordering the Universe: Picasso and Anarchism, 1897-1914* (1989), así como co-autora de *A Cubism Reader: Documents and Criticism, 1906-1914* (2008) y de *Cubism and Culture* (2001). Investiga principalmente las relaciones del arte y la política a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo la historia de la fotografía. En su trabajo, se interesa por la relación entre la cultura visual y las políticas de representación e interpretación.

PARTICIPANTES

MARIA GRAZIA MESSINA

Ha sido Catedrática de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de Pisa, Venecia y Florencia, y en la actualidad preside el Comité científico de arte y arquitectura contemporáneas del Ministerio de Patrimonio Cultural italiano. Su campo de investigación se centra principalmente en la vanguardia francesa y en la crítica relacionada desde el Impresionismo al Cubismo, con especial interés en las conexiones con las artes tribales. Ha publicado recientemente sobre Picasso en *The Media of In-Depth Perception. Picasso's Work in the Interpretation of Ivan Aksenov* (2016) y en *Picasso, Parade and African Art* (2017). Ha comisariado las exposiciones *Metropolis and Avant-Gardes* (2016), *Collage* (2007), y *Art and Psyche, from Symbolism to Futurism* (2018).

DIANA B. WECHSLER

Profesora titular de la UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero) de Buenos Aires, donde dirige el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura y enseña arte argentino moderno y contemporáneo, así como historia y relatos curatoriales. Es también Subdirectora de Investigación y Curaduría del MUNTREF (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad). Entre sus publicaciones cabe destacar su colaboración en *Pensar con imágenes* (2015, editado por Aurora Fernández Polanco), "Cosmopolitanism, Cubism and New Art: Latin American Itineraries" (*Art in Translation*, 2015) y *Territorios de diálogo, entre los realismos y lo surreal* (2006), además de sus ensayos sobre Antonio Berni, el exilio y los modelos narrativos histórico-artísticos. Dirige la revista *Estudios Curatoriales* y ha comisariado un destacado número de exposiciones dedicadas al arte moderno y contemporáneo argentino y las vanguardias históricas.

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel
Ronda de Atocha s/n
28012 Madrid

T (+34) 91 774 10 00

Horario
De lunes a sábado y festivos de 10:00 a 21:00 h

Domingo de 10:00 a 14:30 h
visita completa al Museo, de 14:30 a 19:00 h
visita a Colección 1 y una exposición temporal
(consultar web)

Martes cerrado

Las salas de exposiciones se desalojarán
15 minutos antes de la hora de cierre

Más información: www.museoreinasofia.es

Seminario Internacional
Otros criterios. Los cubismos
en el arte moderno

Entrada gratuita hasta completar aforo

Idioma: traducción simultánea al español y al inglés de
todas las conferencias

Diploma acreditativo de asistencia, previa solicitud a
programasculturales@museoreinasofia.es

Streaming disponible en
<https://livestream.com/museo-reina-sofia/events/8129417>

Exposición relacionada

*Colección Telefónica. Cubismo(s) y experiencias de la
Modernidad*

NIPO: 036-18-006-5

Con la
colaboración

