Itinerarios por la Colección

Lo poético

Lo poético y la creación plástica son difícilmente separables en la noción occidental de arte. Esta relación se va a tensar con particular intensidad en episodios de crisis profunda, como los que sucedieron tras las grandes guerras del siglo XX. En este itinerario proponemos un recorrido trasversal por la Colección de los años cuarenta a sesenta, partiendo de una noción de lo poético que busca el grado cero del lenguaje, que reivindica lo vivo y lo contingente, y que niega y rechaza toda pretensión de trascendencia, constituyendo una suerte de antipoesía.

A partir del rechazo a la "poesía de los poetas" del dramaturgo Antonin Artaud y de su teatro de la crueldad, vamos a recorrer una serie de obras que no buscan representar, esconder o revestir los mensajes, sino todo lo contrario: hacer patentes los procesos y la materialidad del lenguaje, proporcionar una experiencia de lo real y escapar de ilusionismos, tramoyas y fantasmagorías.

La antipoesía rompe los códigos tradicionales fragmentándolos en una constelación de signos dispersos, desarticulados y de significados abiertos. La apropiación libre de los lenguajes pretende desvincular las obras de las convenciones y desactivar las sutiles lógicas de dominación que el poder despliega a través de ellas.

La cuestión de la poesía sería secundaria para orientarnos en el actual despliegue de la Colección si no se entendiera la práctica de lo poético como una forma de creatividad integral, emancipada de la idea institucional de «literatura» y de «arte».

Sala 401 La Europa de la Distopía

¿Es posible la poesía después de Auschwitz? Esta célebre frase de Theodor W. Adorno constata el fin de las utopías de la modernidad (distopía) y la futilidad de la cultura, el arte y la poesía convencional para hacer visible e inteligible el mundo. En un contexto de duelo y espanto, el arte bello, emotivo y sentimental fue rechazado y negado, en tanto que expresión de la sociedad burguesa y capitalista que había conducido a la masacre y a la destrucción de Europa. En El canto de los muertos, escritura v dibuio, poesía v pintura, se entremezclan en un arabesco fúnebre.

En las obras de Jean Fautrier, las presencias aparecen condensadas en una textura de materia compacta y tenebrosa, como si fueran improntas o costras deiadas por esa presencia dolorosa. En los dibuios de Wols, que ilustran las obras existencialistas de Sartre, se aprecian pulsiones que se agotan en una maraña o nebulosa sin llegar nunca a tomar forma o definir una figura.

Esta mezcla entre el horror y una cierta euforia por el regreso a la vida hizo surgir en un círculo de artistas de París, los conocidos como informalistas, una creatividad que buscaba exorcizar el trauma de la guerra mediante el retorno a un cierto primitivismo psíquico o a una regresión a estados previos a la consciencia.

- Alain Resnais, Noche y niebla, 1955
- Jean Fautrier. *El árbol verde*. 1942
- Pablo Picasso y Pierre Reverdy. El canto de los muertos. 1948
- Antonin Artaud. Para terminar con el iuicio de Dios. 1947
- Henri Michaux, Sin título, 1944–1948

Sala 403 La rebelión de la iuventud. La alternativa letrista al trauma posbélico

El sujeto poético negativo y sufriente de la inmediata posquerra europea va a encontrar su contrapunto en la exaltación de un nuevo sujeto colectivo que niega la supremacía del vo v pretende derribar el mito de la cultura y la civilización burguesas, al modo que hicieran los dadaístas durante la Gran Guerra. La oficialización de la "alta cultura", convertida en mercancía o en instrumento ideológico durante la Guerra Fría, va a precipitar ese descrédito y a detonar una serie de posiciones extremas que pretendían hacer un uso táctico, subversivo e. incluso, destructivo de los medios habituales de la cultura de masas.

El Letrismo, el más temprano de estos movimientos, fue fundado en 1945 por Isidore Isou y plantea dicha subversión como un acto poético radical que reivindica la materialidad gráfica de la letra como sustrato para una nueva escritura, a la vez que se aproxima a cualquier otro medio o lenguaie -el cine, la música, el teatro, la danza, la mera acción—, con idéntica radicalidad v saltándose las fronteras disciplinares en que se sustenta la alta cultura. Esta vocación multidisciplinar estuvo acompañada de un amplio aparato teórico y de una proclama política

- Levantamiento de la Juventud. Manifiesto 1952 nº 1
- Isidore Isou, Tratado de baba y eternidad. 1950-1951

Salas 409 v 410

Norteamérica v la reinvención de la modernidad I v II

Estados Unidos toma el liderazgo cultural en este mundo dividido, demostrando una voluntad expresiva y comunicativa inexistente en Europa al proyectar un nuevo sujeto poético que afirma su individualidad trágica a la vez que desborda con ella los códigos y formatos convencionales. La obra adquiere la naturaleza de un tótem que no pretende ser interpretado, sino reverenciado, admirado o temido. El poder de la imagen se dirige a una mirada absorta v descontextualizada. eliminando cualquier mediación temática o figurativa. Se trata de una poética de la visión absoluta.

- Clifford Still. 1951-D. 1951
- Robert Motherwell, Figura totémica, 1958
- Morris Louis, Corona, 1958
- Adolph Gottlieb, Negro mas blanco, 1960

Sala 416

Greco. La aventura de lo real

El inquieto artista argentino Alberto Greco, que residió sus últimos años de vida en España, repudia los objetos de arte como residuos muertos. Rechaza el trascendentalismo y la mistificación del arte convencional para identificarse con la vivencia, con la acción convulsa y agitada, incluso autodestructiva (como prueba el hecho de que pensase su propia muerte voluntaria como gesto artístico). Su amplísimo repertorio de materiales son testigo de una creatividad desbordada y una actividad frenética. Así, aparecen escrituras automáticas, dibujos inconclusos, bocetos, manchas, trozos de papel pegados, impresiones con tinta, agresiones al soporte, etc. Su impacto en el arte español de principios de los sesenta se canaliza a través de su relación con Manuel Millares y Antonio Saura, cuyas obras de aquellos años desbordan los lugares comunes que normalmente se les aplican.

- Alberto Greco. Gran manifiesto Rollo Arte Vivo-Dito 1963
- Alberto Greco. Acto Vivo Dito. Piedralaves (Ávila), 1963

Sala 421

La sociedad del espectáculo

Guy Debord, miembro fundador de la Internacional Situacionista (IS), denuncia en La sociedad del espectáculo (1967) que "el lenguaje del espectáculo está hecho con los signos de la producción imperante".

Para evidenciar las relaciones de poder que dan forma a la sociedad capitalista, los situacionistas se apropian de imágenes, símbolos y objetos preexistentes desviando su significado y haciendo que expresen verdades extrañas. En el situacionismo se entrelazan el análisis materialista, el activismo político y el gesto poético.

La ciudad, identificada como principal espacio configurado por el poder, es el objeto último de sus análisis críticos y de sus intervenciones subversivas. Sus psicogeografías son mapas urbanos reescritos a contrapelo de ese poder, de acuerdo a afectos y pulsiones subjetivas.

Dentro del campo específico de la pintura, Asger Jorn, contesta el discurso dominante tanto en la pintura abstracta convencional como en el imaginario de la cultura de masas. Su pintura, bajo la apariencia de una suerte de furia gestual e infantil, desborda esas convenciones por la vía del exceso y la parodia.

Durante las revueltas de Mayo del 68, el situacionismo vio cómo sus análisis v sus acciones adquirían una nueva dimensión dentro de un proceso de rebelión social general.

- Guy-Ernest Debord, Discursos sobre las pasiones del amor: pendientes psicogeográficas de la deriva y localización de unidades de ambiente. 1963
- Asger Jorn, Año Nuevo, 1958
- Carteles de mavo del 68

Sala 422 El retorno de Duchami

El cuestionamiento de la trascendencia del arte y de lo poético encuentra en Marcel Duchamp uno de sus referentes continuos. En 1957, cuarenta años después de escandalizar al mundo del arte neovorquino con el acto de designar un urinario como obra de arte, Duchamp pronunció la conferencia The Creative Art. en la que defendió que el sentido de la obra de arte depende de la recepción v del contexto tanto o más que de la intención del autor. La reivindicación duchampiana de la apertura esencial de la obra catalizará una transformación drástica en el arte de los años cincuenta y sesenta, tanto en América como en Europa, que intensificará su entrecruzamiento con las prácticas poéticas de vanguardia, el teatro, la música y la danza experimentales.

al retomar sus principios de azar y juego en la creación de lenguajes. La lectura que se hace de Duchamp en Estados Unidos tiene una doble vertiente. Por un lado, sus famosos ready-mades se continúan en Robert Rauschenberg, quien introduce objetos descontextualizados de la realidad cotidiana. Por otro, artistas como Robert Morris o Merce Cunningham toman de Duchamp su interés sobre la relación performativa del individuo con el mundo y la consiguiente eliminación de barreras entre arte y vida.

El agotamiento de la pintura abstracta y el descreimiento aportado por Duchamp son sintetizados por Cy Twombly, quien evidencia la falsa espontaneidad del expresionismo abstracto mediante una escritura anónima e improvisada que logra unir pintura y escritura. Son inscripciones primitivas que buscan llegar a lo ancestral y primigenio, y que constituyen un primer balbuceo de la pintura tras la descreencia duchampiana.

- Robert Rauschenberg, Peregrino, 1960
- John Cage, Water walk (para el programa de TV I've got a secret) 1960
- Claes Oldenburg, Tortilla cayendo, 1964

Sala 424 Los nuevos realismos

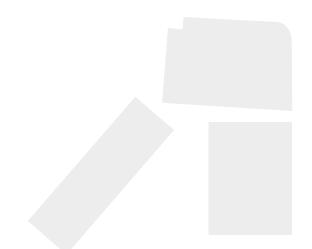
El efecto de Duchamp se extendió asimismo por Europa, aunque proyectando un sentido crítico respecto a la sociedad de consumo. casi imperceptible al otro lado del Atlántico o en el mismo Duchamp, Los Nuevos Reglistas reinventan desde París las viejas consignas del realismo reivindicando una nueva relación con los obietos y el espacio público, simultáneamente poética y política. Estos artistas trabajan directamente sobre los residuos y desechos generados por el voraz consumo capitalista, a través de la provocación y de la eliminación de todo carácter de fetiche El grupo de artistas conocidos como affichistas o décollagistas (Hains, Villeglé, Dufrêne) parten de un objeto encontrado, como son las vallas publicitarias para poner en valor el gesto poético y anónimo de desacuerdo que supone rasgar John Cage fue su primer heredero norteamericano esas imágenes. El efecto plástico, similar al de una pintura abstracta, se carga así de contenido

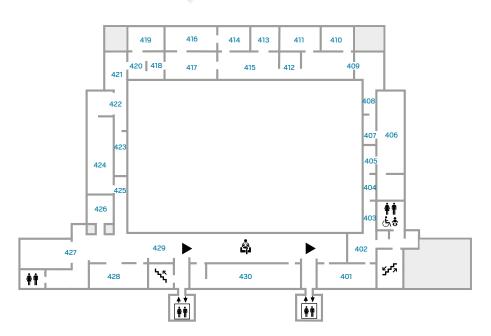
> También relacionado con el Nuevo Realismo. Yves Klein muestra una poética muy diferente que expresa sin palabras a través de monocromos Partiendo de Duchamp, retoma la idea del artista como alguien capaz de transformar elementos en bruto en materia artística. Estos elementos en bruto pueden ser pigmentos como el IKB (International Klein Blue) o el efecto del fuego sobre el lienzo. Pero Klein, al mismo tiempo, introduce una crítica al sistema capitalista y a la aleatoriedad del mercado del arte, va que vende a diferentes precios monocromos idénticos.

- Raymond Hains, Sin título, 1959
- Jacques Villeglé, Puerta Maillot-Boulevard Pershing, 1958
- Yves Klein, Sin título (Monocromo azul) -IKB 181, 1956

Colección

Salas 401 - 424

¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-68)

- 401 La Europa de la distopía. Arte después de la Segunda Guerra Mundial
- 402 Un arte para el régimen: Ruina y utopía en el sueño de exaltación nacional 403 La rebelión de la juventud. La alternativa letrista al trauma posbélico
- bis Cine letrista
- 404 Dos visiones de España en los años cincuenta. Eugene Smith y Brassaï
- 405 Las nuevas savias. La recuperación de la vanquardia bajo el primer franquismo
- 406 El arte español de los años cincuenta y su proyección internacional
- 407 Oteiza y el "propósito experimental"
- 408 El arte concreto en Brasil
- 409 Norteamérica y la reinvención de la modernidad I
- 410 Norteamérica y la reinvención de la modernidad II
- 411 El arte abstracto: Geometría y movimiento
- 412 La persistencia del humor y de lo popular en el arte español
- 413 Realismos en la pintura y la fotografía en los años cincuenta en España
- 414 Estampa Popular
- 415 Humanismo y subjetividad. Fotografía documental en España
- 416 Greco y la aventura de lo real
- 417 La pintura española en el desarrollismo
- 418 Fontana
- 419 Picasso y Miró en los años sesenta. El grado cero de la pintura
- 420 Cy Towmbly (1928-2011)
- 421 La sociedad del espectáculo
- 422 La reivindicación de lo cotidiano en el arte americano de principios de los sesenta
- 423 Tree* Movie
- 424 Los nuevos realismos
- 425 Artistas catalanes en el París de los sesenta
- 426 Los cenotafios
- 427 Figuras de lo humano
- 428 La imagen crítica. Figuración en la España de los sesenta
- 429 La guerra ha terminado
- 430 Val del Omar: La mecánica mística del cine (1942-1982)v

Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía

Edificio Sabatini Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel Ronda de Atocha (esquina plaza del Emperador Carlos V) 28012 Madrid Tel. (34) 91 774 10 00

www.museoreinasofia.es

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

Horario

Viernes de 10:00 a 23:00 h (de 21:00 a 23:00 h sólo estará abierta la exposición, no el resto del museo)

Domingo de 10:00 a 19:00 h (a partir de las 15:00 h se podrá visitar la exposición

+ Colección 1 y 2)

Este itinerario ha sido realizado por Santiago González a partir del texto

de Jordi Ibañez Fanés Letras sin canción. Antipoesía y antisublime en

la Vanguardia europea de posquerra.

Días gratuitos:

Los lunes y de miércoles a Lazos de inducción sábado desde las 19:00 h hasta la hora de cierre, con Audioquías excepción de los grupos.

Domingos desde las 15:00 h hasta la hora de cierre.

Martes, cerrado

La salas de exposiciones se desaloiarán 15 minutos antes de la hora de cierre

Servicios

magnética Asistencia médica Guardarropa Parking para bicicletas Mochilas portabebés

,8°.

Itinerarios por la Colección

boetico

Con el patrocinio de:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE