

MINICARS

El libro ruso de vanguardia (1910-1934)

11 de febrero a 5 de mayo de 2003

El libro ruso de vanguardia (1910-1934)

La exposición muestra cerca de 350 libros rusos editados entre 1910 y 1934, seleccionados entre los más de mil volúmenes que la Judith Rothschild Foundation ha donado el pasado año al Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York. Entre ellos se incluyen los hectografiados (la mayor colección del mundo), libros infantiles, libros en yidish, libros de artista, junto a publicaciones gráficas, literarias, especializadas, o propagandísticas. Algunos de ellos son extremadamente raros, debido a las circunstancias en las que se crearon (revolución rusa y guerra civil) y a la persecución posterior de la vanguardia por el estalinismo.

Alexander Rodchenko
Sobre esto: para ella y para mí,
de Vladimir Mayakovsky
Moscú, Gosudarstvennoe izdatel'stvo
(Editora Pública), 1923.
Impresión tipográfica, 23 x 15,1 cm.

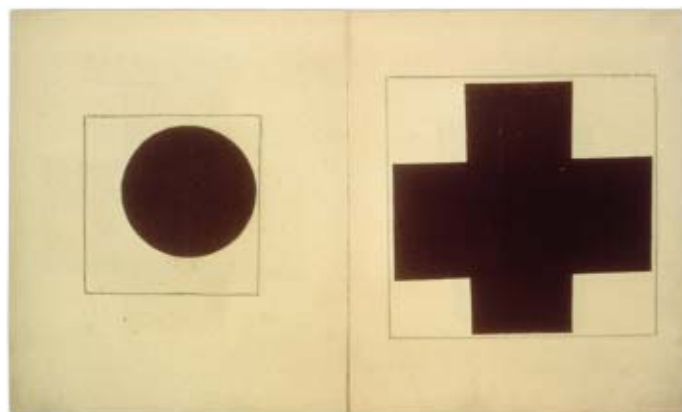
A finales de los años veinte e inicios de los treinta, los principios del diseño constructivista se extendieron a todo tipo de publicaciones, desde las revistas de arquitectura a los catálogos comerciales y los informes del gobierno. Tal como se ilustra en la última parte de esta exposición, titulada **Construyendo el socialismo**, estas manifestaciones gráficas muestran un creciente empleo del fotomontaje al servicio de la propaganda. Sobre todo Gustav Klutis, pero también Lissitzky y Rodchenko, desarrollaron un estilo "de agitación" en libros y revistas de tiradas masivas. A medida que aumentaban los controles sobre la expresión artística, los artistas se vieron obligados a cultivar temáticas que ensalzaban los logros soviéticos, dirigidas tanto al público nacional como extranjero. Finalmente, en 1934, Stalin decretó que sólo el realismo socialista, con su glorificación emotiva de los objetivos soviéticos, podía ser tolerado en las artes. Se cerraba abruptamente, de este modo, un periodo fundamental de la producción de vanguardia, iniciado en 1910 con una audaz afirmación de libertad creativa.

El Lissitzky
De dos cuadrados: cuento suprematista en 6 construcciones,
de El Lissitzky, 1922. Scythians, Berlín
Impresión tipográfica, 27,9 x 22,5 cm.
© 2003 Estate of El Lissitzky/ARS, Nueva York / VG Bildkunts, Berlín

Las primeras décadas del siglo xx representan un periodo de fermento creativo cuyas repercusiones pueden sentirse en nuestros días. En Rusia, a partir de la década de 1910, una serie de poetas y artistas de vanguardia produjeron un revolucionario conjunto de obras de gran influencia en el movimiento moderno, unas obras sin parangón en el resto del mundo. Artistas como Goncharova, Mikhail Larionov, Olga Rozanova y Kazimir Malevich revitalizaron la imagen visual al tiempo que sus compañeros poetas reinventaban la palabra escrita. Uno de los frutos de esta colaboración sería un nuevo tipo de libro de artista. Estos pequeños volúmenes, en su mayoría elaborados e impresos de manera artesanal, son únicos en los anales de la historia artística y literaria. Un temprano manifiesto, **Una bofetada al gusto público** (1912), presta su título a la primera parte de esta exposición.

Tras la Revolución de 1917, los artistas intentaron adaptar su vocabulario formal a la nueva sociedad, creyendo que podían desempeñar un importante papel en el cumplimiento de sus objetivos. Los anteriores estilos cubofuturista, rayonista y neoprimitivista dieron paso al suprematismo, dado a conocer por Kazimir Malevich en 1915 y basado en una visión utópica y un lenguaje formal puramente no objetivo. La segunda parte de esta exposición, titulada **¡Transformad el mundo!**, ilustra sobre cómo el suprematismo y, en particular, el constructivismo (una filosofía y una estética fundamentalmente utilitarias) transformaron el diseño gráfico soviético. Inspirándose en los principios de claridad y orden, los artistas crearon cubiertas y diseños de interiores en los que combinaban elementos gráficos de vivos colores con una imaginativa tipografía. El Lissitzky y Alexander Rodchenko figuran entre los mejores representantes de este estilo, y colaboraron con poetas revolucionarios de la talla de Vladimir Mayakovsky. Sin embargo, el estado soviético pronto consideró estas metáforas abstractas demasiado esotéricas para un público proletario, y fueron reemplazadas por diseños de base fotográfica, considerados más eficaces a la hora de transmitir la realidad de la vida soviética.

Kazimir Malevich
Suprematismo: 34 dibujos, de Malevich.
UNOVIS (Afirmaciones del Arte Nuevo), 1920.
Litografía a doble página: 21,8 x 36 cm.

Alexander Rodchenko

Orador: Verso, de Sergei Tret'iaikov.

Moscú-Leningrado: Gosudarstvennoe izdatel'stvo (Editora Pública), 1929.

Impresión tipográfica de la cubierta: 17 x 12,6 cm.

11 de febrero a 5 de mayo de 2003
Planta 3ª (Gabinete)

Comisariado

Deborah Wye, comisaria jefe
Margit Rowell, comisaria invitada

Coordinación

Osbel Suárez Breijo

Registro

Nadia Moreno / Blanca Padilla

Restauración

Eugenia Gimeno / Pilar Hernández
Juan Antonio Sáenz

Diseño de montaje

AV62 Arquitectos

Exposición organizada por el *Museum of Modern Art, New York*, para conmemorar la donación de la *Judith Rothschild Foundation*. Cuenta con el generoso apoyo del *International Council*.

Folleto

Coordinación

Ángel Serrano (MNCARS)

Diseño

Carlos Serrano G.A.H./ AM3

Maquetación

Julio López (MNCARS)

Realización gráfica

Graffoffset, S.L.

D. Legal: M. 7.165-2003

NIPO: 181-03-010-2

Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía

Santa Isabel, 52

28012 Madrid

Tels: 91 467 50 62 - 91 468 30 02

Fax: 91 467 31 63

Horario de exposiciones

Lunes a sábado

de 10,00 a 21,00 h.

Domingo

de 10,00 a 14,30 h.

Martes, cerrado

Información del Museo en Internet:

museoreinasofia.mcu.es

IBERIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía