

Espectros de Artaud

Lenguaje y arte en los años cincuenta

19 septiembre - 17 diciembre 2012

Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta es la primera exposición que sitúa la producción del surrealista disidente Antonin Artaud —en el teatro, el cine, el dibujo y la radio— como legado crucial para la comprensión de las prácticas artísticas de mediados de siglo. Al incluir diversos medios de expresión artística, la exposición analiza cómo ha perdurado el deseo de Artaud de trascender los límites del lenguaje, escrito o hablado, en la obra de otros artistas asimismo interesados por las cuestiones relativas al lenguaje, el cuerpo y la participación del espectador. Debido al protagonismo del neodadá en la historiografía y la exhibición del arte de posguerra, hasta el momento se había pasado por alto la importancia de Artaud en las artes. La presente exposición pretende arrojar una nueva luz sobre la figura de Artaud y su multifacética recepción en el período de posguerra.

Los artistas visuales, poetas, escritores y compositores de *Espectros de Artaud* provienen de tres contextos principales: Francia, Estados Unidos y Brasil. Por lo tanto, lejos de postular una supuesta “Escuela de Artaud”, la exposición se limita a cartografiar la apropiación, recontextualización y traducción de su obra, procesos que forman parte de una historia intelectual más amplia y de una serie de intercambios trasatlánticos. *Espectros de Artaud* se estructura en varios apartados temáticos donde se exploran las preocupaciones esenciales de la vida y el legado de Artaud, desde la reinención del lenguaje hasta su crítica de la institución psiquiátrica.

De las letras a los sonidos corporales

Durante la época en que Artaud produjo *Pour en finir avec le jugement de Dieu* [Para acabar con el juicio de Dios, 1948] con fragmentos de música en bruto, varios artistas, poetas y compositores redefinían la música incidiendo en la relación entre el lenguaje y el cuerpo. El lettrismo, movimiento fundado por Isidore Isou junto a Gabriel Pomerand en 1946, reducía la poesía a la letra con el fin de reintroducir en el lenguaje poético, ya sea oral o escrito, un nuevo potencial significativo. Los letristas exploraron las dimensiones auditivas del lenguaje a través de las interpretaciones poéticas y cuestionaron sistemáticamente los sistemas de signos escritos, incluso desarrollando una notación para sonidos corporales. En la llamada *poésie physique* [poesía física], Gil Wolman, François Dufrêne y Jean-Louis Brau producían sonidos somáticos singulares que interrumpían el lenguaje racional a través de una desublimación decidida.

Indeterminación: *Theatre Piece #1*

Antes de que la compañía Living Theatre defendiese la obra de Artaud y antes de que viera la luz la traducción inglesa de *Le théâtre et son double* [El teatro y su doble], a cargo de M.C. Richards (1958), Artaud era objeto de un intenso intercambio trasatlántico entre Pierre Boulez, John Cage, David Tudor y Richards. Durante el verano de 1952, en el Black Mountain College, Richards leyó un fragmento de su traducción todavía inconclusa, que inspiró *Theatre Piece #1* de Cage. Esta obra, que se suele describir como el primer *happening*, conserva un estatus mítico por su limitada documentación de archivo. La exposición rastrea la influencia de Artaud en *Theatre Piece #1* a través de la presentación de las obras de Robert Rauschenberg y Franz Kline, junto con numerosos documentos, entre los que se incluyen cartas, fotografías, programas de mano y partituras.

Impurezas concretas

Bajo la influencia de Artaud, el poeta sueco Öyvind Fahlström publicó el primer manifiesto de poesía concreta en 1953. Augusto de Campos, su hermano Haroldo y Décio Pignatari fundaron el grupo Noigandres en São Paulo en 1952. A estos poetas les interesaba la eficiencia de la comunicación, aunque su poesía revela impurezas a través de los significados redoblados y las referencias corporales. En la ciudad vecina de Río de Janeiro, el poeta y crítico Ferreira Gullar leía a Artaud. Además de acentuar su deconstrucción del discurso, este encuentro propiciará la espacialización del lenguaje y activará físicamente al lector en obras como los *poemas espaciais* [poemas espaciales]. Los artistas Lygia Clark y Hélio Oiticica también exploraron la recepción corporizada de la obra de arte. A mediados de la década de 1970, Oiticica llegó a reivindicarse como «hijo de Nietzsche e hijastro de Artaud».

En los años cincuenta las teorías de Artaud se entrecruzaban con un pujante caudal de prácticas interdisciplinares que desarrollaron modelos alternativos de la modernidad a mediados de siglo. Mediante la incorporación de las ideas de Artaud a su trabajo, estos artistas demuestran la importancia de repensar la historia del arte y el lugar que ocupa el espectro de Artaud dentro de ella.

Kaira M. Cabañas y Frédéric Acquaviva
Comisarios de la exposición

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. 91 774 10 00
Fax 91 774 10 56

Horario Museo

De lunes a sábado
de 10:00 a 21:00 h
Domingo
de 10:00 a 19:00 h*
(*A partir de las
14:30 h se podrá
visitar exclusivamente
la Colección)
Martes, cerrado

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

Visita guiada

19 de septiembre,
19:00 h

Ver y escuchar los espectros de Artaud

Recorrido con los
comisarios Kaira M.
Cabañas y Frédéric

Acquaviva

(Necesaria inscripción
previa en:
programasculturales2@
museoreinasofia.es)

museoreinasofia.es

Depósito legal: M-28546-2012
NIPO: 036-12-004-7

Con el apoyo del Institut
Français d'Espagne -
Madrid / Embajada de
Francia en España