

"Algunos modelos de politización de las vanguardias históricas" (La imaginación radical I).

Curso de Marcelo Expósito en el Programa de Estudios Independientes del Macba, febrero-marzo 2006.

Estructura de contenidos (no lineal):

1. Proceso de politización de la vanguardia soviética. Futurismo, suprematismo, constructivismo, industrialismo, productivismo. Desbordamiento de los marcos de acción del arte moderno (trabajo sobre el dispositivo de exhibición, fotomontaje, prácticas colaborativas y cooperativas, etc). [Refs: LEF, fotomontaje y cartelismo en Klucis, Rodchenko... Lissitsky: de los espacios Proun a los Pabellones de propaganda soviética... Stepánova, Popova...].

2. La vanguardia en el campo cinematográfico. Materialismo y/o función social del cine. Principales casos de estudio: Vertov, FEKS, Kulechov, Eisenstein, Medvedkin.

3. Dadaísmo y fotomontaje político en la Alemania de entreguerras. El "frente cultural" en el movimiento obrero alemán durante el ascenso del Nacionalsocialismo. [Refs: Heartfield, AIZ... Hanns Eisler... Brecht].

4. Teatro de agit-prop en Alemania y la Unión Soviética [Refs: Meyerhold, Mayakovsky, Tretyakov (Eisenstein), Brecht, Piscator...].

5. Influencia del productivismo soviético en la teoría estética materialista de entreguerras. "Teoría de la radio" (Bertolt Brecht), "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", "El autor como productor" (Walter Benjamin).

6. El debate en la República y la Guerra Civil españolas. Josep Renau vs. Ramón Gaya: polémica en *La hora de España* sobre la función social del arte. Cartelismo comunista y anarquista durante la Guerra Civil. El Pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París de 1937. Revista *Nuestro Cinema*, cineclubismo, producción cinematográfica en la zona republicana durante la Guerra Civil (CNT, Gaia Films).

Dossier de lecturas:

- **Bertolt Brecht**: "Teoría de la radio" (1927-1932), en *El compromiso en literatura y arte*, Península, Barcelona, 1984 (2ª).
- **Walter Benjamin**: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" (1936), en *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1987 (3ª).
- **Walter Benjamin**: "El autor como productor" (1939), en *Tentativas sobre Brecht (Iluminaciones III)*, Taurus, Madrid, 1990 (3ª).

- **Benjamin Buchloh**: "De la *faktura* a la *factografía*" (1984), en *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, Madrid, 2004.
- **Silvestra Mariniello**: "Cine y sociedad en los 'años de oro del cine soviético'", en Manuel Palacio y Julio Pérez Perucha (eds.), *Historia General del Cine. Vol. V: Europa y Asia (1918-1930)*, Cátedra, Madrid, 1997.
- **Gerald Raunig**: "Algunos fragmentos sobre las máquinas" (inédito, 2005).

*

- Colectivo **Comunicación**: "Introducción", en *Constructivismo*, Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972.
- **Simón Marchán Fiz**: "Las dos caras de Jano: entre la estética del caos y la sublimación en el orden", en *Dada y Constructivismo*, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1989.

- **Anatoly Lunacharsky**: "Tesis del informe a la Primera Conferencia del Proletkult" (1918), en Juan José Gómez (ed.), *Crítica, tendencia y propaganda. Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954*, Círculo de Cultura Socialista, Sevilla, 2004.

- **Comité Central del Partido Comunista de los Trabajadores (Bolchevique):** "Resolución sobre las organizaciones de cultura proletaria (Proletkult)" (1920), en Juan José Gómez (ed.), *Crítica, tendencia y propaganda. Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954*, Círculo de Cultura Socialista, Sevilla, 2004.
- **El Lissitzky:** "El Proun" (1920-21), en *Constructivismo*, Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972.
- **Alexei Gan:** "El constructivismo" (1922), en *Constructivismo*, Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972.
- **Boris Arvatov:** "Utilitarismo y estética" (1922), en *Constructivismo*, Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972.
- **Varvara Stepánova:** "Las tareas de los jóvenes constructivistas" (1923), en *Constructivismo*, Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972.
- **Instituto de Cultura Artística (INCHUK):** "Informe sobre la actividad del Instituto" (1923), en *Constructivismo*, Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972.
- **Nicolai Assev, Boris Arvatov, Osip Brik, Boris Cushner, Vladimir Mayakovsky, Serguei Tretyakov, Chuzhak (Nicolai Nasimovich):** "Programa del LEF" (1923), en Juan José Gómez (ed.), *Crítica, tendencia y propaganda. Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954*, Círculo de Cultura Socialista, Sevilla, 2004.
- **Boris Arvatov:** *Arte y producción* (extracto) (1926), Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1973.
- **Hubertus Gassner:** "La construction de l'Utopie. Photomontages en URSS 1919-1942", en *Utopies et realites en URSS 1917-1934. Agit-prop, design, architecture*, Centre Georges Pompidou, París, 1980.
- **Gustav Klutis:** "El fotomontaje como una nueva forma de agitación" (1931), en Juan José Gómez (ed.), *Crítica, tendencia y propaganda. Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954*, Círculo de Cultura Socialista, Sevilla, 2004.
- **Hubertus Gassner:** "Aspectos del fotomontaje [Gustav Klucis]", en *Gustav Klucis*, Museum Fridericianum, Kassel; Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1991.
- **Andrei Zhdanov:** "La literatura soviética es la más ideológica, la más vanguardista del mundo", declaración sobre el realismo socialista ante el Primer Congreso de la Unión de Escritores Soviéticos (1934), en Juan José Gómez (ed.), *Crítica, tendencia y propaganda. Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954*, Círculo de Cultura Socialista, Sevilla, 2004.

*

- **Vladimir Mayakovski:** "150 000 000" (fragmentos del poema), en *Mayakovski. Poemas 1917-30*, Visor, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1973.
- **Angelo María Ripellino:** "Las aventuras de los futuristas" y "La época del constructivismo", en *Mayakovsky y el teatro ruso de vanguardia* (1959), Editorial Doble J, Sevilla, 2005.
- **Vsevolod Meyerhold:** puestas en escena constructivistas (1921-1925) + "La chinche" (Mayakovski, 1929), en *Meyerhold: teoría teatral*, Fundamentos, Madrid, 2003 (7ª).
- **Igor Ilinski:** "La biomecánica" (1961), en *Meyerhold: teoría teatral*, Fundamentos, Madrid, 2003 (7ª).
- **I. Aksenov:** "El constructivismo espacial en la escena" (1926), en *Meyerhold: teoría teatral*, Fundamentos, Madrid, 2003 (7ª).
- **Vladimir Maiakovski:** "Intervenció en el debat sobre l'escenificació de *L'Inspector* al Teatre Meyerhold" (1927), en *Sobre teatre*, Institut del Teatre, Barcelona, 1990.
- Cronología **Sergei Tretyakov**, extraída de *Hurle, Chine! et autres pieces*, Théâtre années vingt, L'Age d'Homme, Lausanne, 1982.

*

- **Sergei Eisenstein:** "Montajes y atracciones" (1923), en *El sentido del cine*, Siglo XXI, México, 1990 (5ª).
- **Kosintsev, Krizicky, Trauberg, Yutkevitch (FEKS):** "Manifiesto del excentrismo" y otros documentos (1922), en *Cine y vanguardia en la Unión Soviética. La Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS)*, Giusi Rapisarda (ed.), Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- **Dziga Vertov y Grupo de los Kinoks:** manifiestos y llamamientos y el film *Cine-ojo* (1922-23), en *Dziga Vertov. Memorias de un cineasta bolchevique*, Editorial Labor, Barcelona, 1974.

- **Viktor Sklovski**: "Cinco episodios sobre Eisenstein", "Eisenstein", "Sergei Eisenstein y el 'film no interpretado'", "Su presente: Kulechov, Dziga Vertov", "Nacimiento y vida de los FEKS" (1926-28), en *Cine y lenguaje*, Anagrama, Barcelona, 1971.
- **Alexander Medvedkin**: *294 días sobre ruedas* (extracto) (1932-1933), Siglo XXI, México, 1977 (2ª).

*

- **George Grosz, Kart Witte, John Heartfield**: "Manifiesto del Grupo Rojo, Sindicato de Artistas Comunistas, Berlín" (1924), en Juan José Gómez (ed.), *Crítica, tendencia y propaganda. Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954*, Círculo de Cultura Socialista, Sevilla, 2004.
- **Wieland Herzfelde**: "Los fotomontajes de John Heartfield sobre historia contemporánea" (1973), en *John Heartfield. Guerra en la paz. Fotomontajes sobre el periodo 1930-1938*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- **Josep Renau**: "Notas sobre John Heartfield", Ajuntament de València, 1981.
- **Jeanne Lorang**: "Preludes a l'agit-prop [Allemagne]", en *Le théâtre d'agit-prop de 1917 à 1932, Tome III: Allemagne, France, USA, Pologne, Roumanie. Recherches*, La Cité-Théâtre années vingt, L'Age d'Homme, Lausanne, 1978.
- **Erwin Piscator**: "Para la historia del teatro político", "El Teatro del Proletariado (1920-21)", en *El teatro político* (1929), Hiru, Estella, 2001.
- **Bertolt Brecht**: "Sobre la construcción escénica en la dramática no aristotélica" (1933-1947), en *Escritos sobre teatro*, Alba Editorial, Barcelona, 2004.
- **Bertolt Brecht, Ernst Ottwald**: guión de *Kuhle Wampe*, film de Slatan Th. Dudow (1931).
- **Albrecht Betz**: "Música de lucha", "Coros políticos. También nuestro cantar ha de ser una lucha", "Canciones de lucha y baladas políticas", en *Hanns Eisler. Música de un tiempo que se está haciendo ahora mismo*, Madrid, Tecnos, 1994.

*

- **Manuel García y García**: "Aproximación al arte español durante la Guerra de 1936 a 1939", en *La Guerra Civil española*, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980.
- **Josep Renau y Ramón Gaya**: polémica en *La hora de España* (1937), en *La función social del cartel* (1937), Fernando Torres Editor, Valencia, 1976.
- **Josep Renau**: "El cartel político" (1937), en *La función social del cartel*, Fernando Torres Editor, Valencia, 1976.
- **Carles Fontseré**: "Consideraciones sobre el cartel de la Guerra Civil", en *La Guerra Civil española*, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980.
- **Imma Julián**: "El cartelismo y la gráfica en la Guerra Civil", en Valeriano Bozal y Tomás Llorens (eds.), *España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- **Fernando Martín Martín**: *El pabellón español en la Exposición Universal de París en 1937* (extractos), Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983.
- **Víctor Pérez, Vicente Lleó, Antonio González, Fernando Martín**: "El Pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París", en Valeriano Bozal y Tomás Llorens (eds.), *España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- **Carlos y David Pérez Merinero**: "Introducción", en Carlos y David Pérez Merinero (eds.), *Del cinema como arma de clase. Antología de Nuestro Cinema, 1932-1935*, Fernando Torres Editor, Valencia, 1975.
- **César Arconada**: "Hacia un cinema proletario" (1933), **Josep Renau**: "El cinema y el arte futuro" (1933), **Antonio Olivares**: "El cine burgués: su fetichismo técnico" (1933), **Juan Piqueras**: "Nuestro cine amateur en *Nuestro Cinema*" (1935), en Carlos y David Pérez Merinero (eds.), *Del cinema como arma de clase. Antología de Nuestro Cinema, 1932-1935*, Fernando Torres Editor, Valencia, 1975.

*

PRIMER BLOQUE DE CLASES BIENIO 1. LISTADO (INCOMPLETO) DE IMÁGENES VISIONADAS:

- 01 brecht, la radiodifusión....
- 02 benjamin, la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (1936).
- 03 benjamin, el autor como productor (1939).
- 04 fábrica aeg, berlín, 1898.
- 05 benjamin, final de la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica.
- 06 domingo rojo, petrogrado, 1905.
- 07 tatlin, construyendo la maqueta del monumento a la tercera internacional, petrogrado, 1920.
- 08 tatlin, maqueta del monumento a la tercera internacional, 1920.
- 09 manifestantes portando la maqueta del monumento a la 3ª internacional de tatlin, 1º mayo 1920.
- 10 grupo unovis (malevich, lissitzky...), vitebsk, 1920.
- 11 malevich, ca. 1913.
- 12 malevich, paisaje (el invierno), 1909.
- 13 malevich, dama en la parada del tranvía, 1913.
- 14 malevich, elementos suprematistas en el espacio, cubo-suprematismo, sin título, 1914-1916.
- 15 Malevich, rectángulo negro y cuadrado rojo, ca. 1915.
- 16 malevich, suprematismo dinámico, 1916.
- 17 malevich, cuadrado rojo sobre negro, 1922.
- 18 malevich, cuadros suprematistas en La última exposición futurista 0,10, petrogrado, 1915.
- 19 Folleto de La última exposición futurista 0,10, Petrogrado, 1915.
- 20 malevich, vestido para la ópera victoria sobre el sol, 1913.
- 21 El Lissitzky, del portafolio de diseños para la ópera futurista Victoria sobre el sol (1923).
- 22 El Lissitzky, figuras de la carpeta Victoria sobre el sol, 1920-21.
- 23 El Lissitzky, sistema teatral, carpeta Victoria sobre el sol, 1920-21.
- 24 El Lissitzky, estudio en Vitebsk, 1919-1920.
- 25 El Lissitzky, portada de Historia suprematista de dos cuadrados, en seis construcciones, 1920.
- 26 El Lissitzky, interior 1 de Historia suprematista de dos cuadrados, en seis construcciones, 1920.
- 27 El Lissitzky, interior 2 de Historia suprematista de dos cuadrados, en seis construcciones, 1920.
- 28 El Lissitzky, Vencer a los blancos con la cunã roja, cartel Ejército Rojo, 1919-20.
- 29 El Lissitzky, Trabajadores de la comunicación, recordad el año 1905, 1919-20.
- 30 El Lissitzky, Trabajadores de la comunicación, recordad el año 1905, 1919-20 (2).
- 31 El Lissitzky+Malevich, cortina decoración sala Comité de lucha contra el desempleo, Vitebsk.
- 32 El Lissitzky, Los bancos de trabajo de la fábrica os esperan, 1919.
- 33 portada cata'logo exposicio'n 5x5=25 (rodchenko, popova, exler, vesnin), moscu', 1921.
- 34 El Lissitzky, Proun, portada carpeta, 1920.
- 35 El Lissitzky, Proun 1, Kestner Portfolio, 1919-1923.
- 36 El Lissitzky, Proun, Kestner Postfolio nº 1, 1919-1923 (litografías).
- 37 El Lissitzky, Proun G.K. 1922-23.
- 38 El Lissitzky, Proun R.V.N.2, 1923.
- 39 El Lissitzky, Proun, 1923.
- 40 El Lissitzky, Proun G.B.A., 1923.
- 41 El Lissitzky, Proun, Kestner Postfolio nº 1, 1919-1923 (litografías con collage).
- 42 El Lissitzky, habitacio'n Proun, carpeta Kestnet, 1923.
- 43 El Lissitzky, disen'os y estudios para habitacio'n Proun, 1923.
- 44 El Lissitzky, habitacio'n Proun, 1923 (1965).
- 45 El Lissitzky, habitacio'n Proun, detalles laterales, 1923 (1965).
- 46 El Lissitzky, disen'o de la Habitacio'n para arte constructivista, en la Internationale Kustausstel.
- 47 El Lissitzky, Habitacio'n para arte constructivista, al fondo. en la Internationale Kustausstellun.
- 48 El Lissitzky, Habitacio'n para arte constructivista, en la Internationale Kustausstellung, Dresden.
- 49 El Lissitzky, Gabinete arte abstracto, 1926.
- 50 El Lissitzky, Gabinete de arte abstracto, Hanover, 1930.
- 51 El Lissitzky, disen'o de Gabinete de arte abstracto, 1927.
- 52 klucis, ciudad dinámica, 1919.
- 53 klucis, ciudad dinámica, fotomontaje, 1919.
- 54 El Lissitzky, Los bancos de trabajo de la fábrica os esperan, 1919.

55 Alexander Rodchenko.
 56 rodchenko, línea, 1920.
 57 rodchenko, construcció'n nº 97 (construcció'n lineal sobre marro'n), 1919.
 58 rodchenko, construcció'n nº 107 (sobre fondo negro), 1920.
 59 Rodchenko, construcció'n oval colgante nº 12, 1920-21.
 60 Rodchenko, construcció'n oval colgante, 1920-21.
 61 Rodchenko, portada Pro Eto, libro poemas Mayakovski, 1923.
 62 Rodchenko, Pro Eto, 1923.
 63 Rodchenko, Pro Eto 1923 + fotomontaje 1924.
 64 Rodchenko, fotomontajes, 1924.
 65 El Lissitzky, proyecto Pressa, 1928 (2).
 66 El Lissitzky, disen'õ ma'stil Pabello'n Pressa, 1928.
 67 El Lissitzky, maqueta ma'stil Pabello'n Pressa, 1928.
 68 El Lissitzky, proyecto Pressa, 1928.
 69 el lissitzky, portada cata'logo pressa, 1928.
 70 El Lissitzky, cata'logo Pabello'n Pressa, Colonia, 1928.
 71 El Lissitzky, cata'logo Pressa, 1928 (2).
 72 El Lissitzky, cata'logo Pressa, 1928.
 73 El Lissitzky, cata'logo Pressa, interior (1), 1928.
 74 El Lissitzky, cata'logo Pressa, interior (2), 1928.
 75 el lissitzky, interior pabello'n pressa, 1928.
 76 el lissitzky y senkin, fotofrescos, pabello'n pressa, 1928.
 77 El Lissitzky, Pabello'n Pressa, 1928.
 78 El Lissitzky, Sergei Senkin, detalle de los fotofrescos, Pabello'n Pressa, Colonia, 1928.
 79 El Lissitzky, interior Pabello'n Pressa, Colonia, 1928.

*

El Lissitsky, Teatro Meyerhold, maqueta, 1928-29 (2).
 El Lissitsky, Teatro Meyerhold, maqueta, 1928-29 (3).
 El Lissitsky, Teatro Meyerhold, maqueta, 1928-29.
 El Lissitzky, detalle del Pabello'n Pressa, Colonia, 1928.
 El Lissitzky, Exposicio'n Internacional de Aviacion, maqueta,.
 El Lissitzky, Exposicio'n Internacional de Fotografía y Cine,.
 El Lissitzky, interior Pabello'n Pressa, Colonia, 1928.
 El Lissitzky, Pabello'n Pressa, 1928.
 El Lissitzky, Teatro Meyerhold, planta, 1928-29.
 El Lissitzky, Tribuna de Lenin, 1920-24.
 klucis, boceto kiosco exposicio'n + carteles, viva el 5º cong.
 klucis, boceto tribuna altavoces Radio orator discurso de le.
 klucis, boceto tribuna oradores con pantalla de proyeccio'n, .
 klucis, construccio'n de paneles mo'viles para carteles, moscu'.
 klucis, construccio'n, 1921-22.
 klucis, construcciones, 1921.
 klucis, Jornada laboral de siete horas, quiosco en pressa, 1.
 klucis, paneles y carteles en bulevar tverskoi, moscu', 1931.
 klucis, pantalla, boceto para tribuna de oradores con pantanal.
 klucis, quiosco y carteles en el 5º congreso del komintern,1.
 Meyerhold actuando en Los ban'os, de Mayakovski, teatro meyer.
 sergei senkin frente al quiosco de klucis en pressa, 1928.

*

john heartfield / josep renau

*

artur ballester, campesino, rotas tus cadenas no consientas que te opriman otros tiranos (cnt ait).
artur ballester, loor a los héroes! (cnt).
artur ballester, mural ateneu mercantil, valencia.
carles fonsere´, treballa per als que lluiten! (psu).
grafistas trabajando en madrid.
jaume miravittles, comisario de propaganda de la generalitat de catalunya.
ramón gaya, cartel II congreso internacional de escritores + revista hora de espanña, 1937.
vicente ballester marco, nuestras costas sera´n defendidas por nuestros bravos marinos.

*

alberto sa´nchez, el pueblo espanol tiene un camino que conduce a una estrella, entrada al pabellon.
alberto sa´nchez, josep lluis sert, picasso, durante la construccio´n del pabellon.
calder, almade´n, fuente de mercurio.
conjuntos escultu´ricos entrada pabellones sovie´tico y alema´n.
detalle bajada a la primera planta (mural miro´).
escultura de alberto sa´nchez, paneles de entrada al pabellon.
exposicio´n internacional de parís 1937, pabellones sovie´tico, alema´n, espanol.
fachada principal del pabellon, escultura de picasso bajo la escalera.
guernica de picasso y almade´n, fuente de mercurio de calder; visita del lendakari agirre y gobierno vasco al pabellon.
horacio ferrer, madrid 1937, o Los aviones negros.
joan miro´ pintando el segador en el pabellon, junio 1937.
luis lacasa y josep lluis sert, dibujo proyecto pabellon espanol, enero 1937.
miro´, segador, el paye´s catala´n en revolucio´n, reconstruccio´n cromatica.
paneles exterior pabellon, foto misiones pedago´gicas.
patio-auditorio, al fondo escenario y sillas, a la derecha, bar.
picasso pintando el guernica en parís, foto de dora maar.
plano planta baja, descripcio´n y ubicacio´n de las obras de arte.
planos fachadas.
portada revista GATEPAC, 1933, fotografi´a reutilizada en el pabellon, paneles exterior.
primer piso, suelo de esparto, anaqueles para libros y revistas en el cierre de vidrio.
rampa de acceso al segundo piso, .
renau, fotomontaje sobre documentos fotogra´ficos de las misiones pedago´gicas.
seccio´n artes pla´sticas, segunda planta (detalle).
seccio´n artesanía, segunda planta.
seccio´n de artes pla´sticas, segunda planta.
seccio´n de artesanía en la segunda planta.
seccio´n longitudinal y descripcio´n.
vista frontal del pabellon.

*