

La Invención del Siglo XX Carl Einstein y las vanguardias

JOAN MIRÓ Retrato II, 1938

FECHAS:	11 de noviembre 2008 – 16 de febrero 2009
LUGAR:	Sala 1 de la Ampliación. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
COMISARIO:	Uwe Fleckner
CO-COMISARIO DE ARTE AFRICANO	Peter Stepan
ASISTENTE:	Petra Gördüren
COORDINACIÓN:	Rafael García Horrillo, Cristina Giménez y Natalia Serkovic
MONTAJE:	María Fraile
ACTIVIDADES EDUCATIVAS:	Simposium Internacional: <i>Revolución, Vanguardia y las nuevas narraciones del arte. Carl Einstein y su legado en la historia del arte contemporáneo.</i> 30 y 31 enero 2009.

Carl Einstein (1885-1940) es uno de los historiadores del arte más peculiares del siglo XX y se encuentra en estos momentos en posición de jugar un importante papel como una de las principales figuras intelectuales del discurso histórico y teórico del arte. La muestra que organiza el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, le hará protagonista por primera vez de una exposición internacional, situándole en el foco de los debates actuales sobre la historia del arte.

El objetivo de esta exposición, en la que se presentan alrededor de ciento veinte obras, pinturas en su mayoría, aunque también hay una sección importante de esculturas africanas –en torno a treinta y cinco–, es dar una descripción visual convincente del trabajo intelectual de Carl Einstein, concentrándose en las obras de los artistas más importantes del siglo XX a quienes él conoció, con quienes trabajó y sobre quienes escribió. Por otra parte, a través de material documental relacionado únicamente con su vida intelectual, la muestra recrea una retrospectiva de la historia del arte del siglo como fue vista por esta figura central del mundo artístico. La exposición se divide en secciones: El Arte del siglo XX, Arte africano, Dadá y Verismo, Cubismo, Surrealismo, una sala dedicada fundamentalmente a la revista surrealista-antropológica "Documents" (1929-1930) y un espacio en el que se estudia el papel de las artes en la guerra civil española.

EL ARTE DEL SIGLO XX

En esta especie de sección introductoria, se muestran diferentes ediciones de los libros publicados por Einstein, así como una biografía del historiador, una pintura de **Rousseau** y la proyección de las imágenes de su libro "El Arte del Siglo XX".

ARTE AFRICANO

Por primera vez se reúne casi una cuarentena de obras originales (prestadas por prestigiosas colecciones internacionales públicas y privadas) que se reprodujeron en su famoso *Negerplastik* ("La escultura negra") de 1915.

Carl Einstein reconoció muy pronto la importancia del arte africano para los artistas vanguardistas y en *Negerplastik*, abordó sobre todos los problemas básicos formales y espaciales, sobre todo del cubismo, cuyo lenguaje artístico explicó con ayuda de obras exóticas como una representación simultánea de perspectivas cambiantes. El libro de Einstein documentaba pródigamente por primera vez el arte de los maestros africanos, y de algunos de Oceanía. Durante esos años decisivos para la vanguardia europea, el autor vio contestadas en las obras africanas preguntas que desde hacía algún tiempo investigaban sus contemporáneos como reacción al impresionismo: la reproducción de la figura humana tenía que ser sustituida por una imagen ideada que penetrara más profundamente en la esencia de los modelos y la representación del volumen corporal y de los movimientos visuales continuamente cambiantes, tenían que ser trasladadas más adecuadamente al plano desde el mundo de las formas tridimensionales.

DADAISMO Y VERISMO

En este apartado, compuesto por 16 obras, el visitante podrá encontrar trabajos de **Max Beckmann, Rudolf Schlichter, Otto Dix y George Grosz**.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en la que participó activamente y fue gravemente herido, Einstein se integró en el Consejo de Soldados de Bruselas y a su regreso a Berlín se afilió a la Liga de los espartaquistas y al Partido Comunista. Escribió proclamas y artículos y participó en conferencias haciendo propaganda a favor de la República Soviética, luchó en las barricadas y el 15 de enero de 1919, día en que asesinaron a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, fue detenido. Dentro del círculo de los dadaístas berlineses, Einstein colaboró en 1919 en la revista "Die Pleite" que fue rápidamente prohibida, y publicó con **George Grosz** el semanario satírico "Der blutige Ernst".

Como crítico, Einstein siguió con atención el arte de sus compañeros de viaje dadaístas y su evolución hacia el verismo de la Nueva Objetividad: **Rudolf Schlichter, Otto Dix y George Grosz**, y también su amigo **Max Beckmann**, compartieron esperanzas frustradas en un nuevo punto de partida político y su juicio radical sobre la penosa situación social de la República de Weimar. Einstein se puso al lado de aquellos artistas de los años veinte que adoptaron una postura crítica con el mundo, el ser humano y la sociedad. El autor, según escribió en 1923, no albergaba la menor duda de la importancia, tanto estética como social, del Dadismo y del Verismo: "Esos pintores están en guerra civil".

REVISTA DOCUMENTS

En este espacio dedicado a la revista surrealista-antropológica "Documents" están los ocho números de la revista de forma independiente y un tomo en el que aparecen todos encuadrados. Acompañan a "Documents" obras de **Giacometti, Arp, Klee** y la única escultura africana realizada en piedra que se exhibe en la muestra.

CUBISMO

En su "Arte del siglo XX", pero también en otras publicaciones de los años veinte y treinta, Carl Einstein formuló una interpretación del Cubismo que desarrolló a partir de estudios filosóficos, matemáticos y psicológicos. Sus investigaciones sobre el cubismo emanan del conocimiento muy preciso de las obras que había contemplado en galerías y colecciones particulares en el curso de los años, y sobre las que mantuvo un intercambio personal y amistoso en los estudios parisinos con los propios artistas. El autor mantuvo una estrecha relación con **Georges Braque, Juan Gris y Fernand Léger** desde comienzos de los años veinte.

Einstein estaba convencido de que el Cubismo no es uno de los numerosos fenómenos estilísticos de la modernidad, sino una suerte de epistemología, una imagen del mundo y del hombre acorde con la época. Las obras de **Picasso, Braque, Léger y Gris** destruyeron la realidad convencional para crear otra nueva. El Cubismo quedó definido como un realismo muy especial: "El verdadero realismo no consiste en reproducir objetos, sino en crearlos".

En torno a 21 obras podrán contemplarse relacionadas con el cubismo: piezas de **Fernand Léger, Juan Gris, Georges Braque y Pablo Picasso.**

SURREALISMO

El compromiso de Einstein de transformar el mundo por medio del arte lo llevó en la segunda mitad de los años veinte a ocuparse intensamente del surrealismo. Consagró su atención a artista como **André Masson, Joan Miró, Gaston-Louis Roux, Hans Arp y Paul Klee**, que mantenían una distancia crítica con el surrealismo doctrinario. Para perfilar una teoría surrealista que trascendiese los manifiestos ortodoxos, Einstein desarrolló categorías estético-antropológicas: la alucinación, la metamorfosis, el primitivismo. Común a todas ellas es la idea de una mitología viviente que ayuda a alcanzar expresión figurativa a aquellas fuerzas que irrumpen en la creatividad artística desde capas arcaicas, pero también desde estratos psíquicos soterrados.

Las técnicas psicográficas, los protocolos artísticos del sueño, de lo inconsciente, así como las obsesiones psíquicas, se convirtieron en métodos de un arte que, en lugar de la lógica causal, centraba su atención en lo "incoherente, el desorden, lo inesperadamente irracional". Por ello con la imagen del mundo se ve asimismo afectada la autoimagen de la persona, los procesos anímicos contradictorios y reprimidos y las perversiones sexuales se consideraron requisitos de una creatividad alucinatoria. La obra de arte debía servir como una especie de remedio visual contra lo inexplicable, como escudo contra lo invisible y carente de imágenes.

Componen esta sección alrededor de 26 obras de **André Masson, Joan Miró, y Gaston-Louis Roux.**

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

En el verano de 1936 vino a España para enrolarse en la Columna Durruti, en donde ascendió enseguida a "técnico de guerra". A finales de noviembre de ese mismo año se vio obligado a leer en la emisora de la Confederación Nacional del Trabajo, Federación Anarquista Ibérica su necrológica sobre Buenaventura Durruti, que había muerto en un atentado en Madrid. Einstein dibujó el retrato del camarada con los perfiles de un colectivo cuya disciplina anarquista esboza como visión de una nueva sociedad.

Las dudas de Einstein sobre las posibilidades del arte y la literatura se acrecentaban cada día. Según una entrevista de mayo de 1938 con el crítico catalán **Sebastià Gasch**, la investigación de problemas estéticos entrañaba en su opinión una huida de la realidad social: "Las ametralladoras se burlan de los poemas y de los cuadros". Y sin embargo, la lucha común con los camaradas, escribe el 6 de enero de 1939 en una carta dirigida a **Pablo Picasso**, cuya posición política y artística estimaba sobremanera, era una de las experiencias más importantes de su vida. La lealtad, dignidad y entrega del pueblo español le causaron una honda impresión.

En este apartado dedicado a la Guerra Civil, el espectador encontrará obras de **George Grosz, Pablo Picasso y Joan Miró**, además de un busto de Carl Einstein realizado por **Benno Elkan.**

DOCUMENTOS Y MONTAJE AUDIOVISUAL

En la muestra, además de importante material documental sobre sus escritos, entre los que destacan "Negerplastik" (1915), "El arte del siglo XX" (1926), y la revista surrealista "Documents" (1929-1930), se dispondrá de un montaje de audiovisuales para aproximar al espectador y pueda conocer más en profundidad a Einstein y su legado: su íntima amistad con muchos artistas de la época, con marchantes y coleccionistas de arte como **Paul Cassirer, Alfred Flechtheim, Daniel-Henry Kahnweiler o Gottlieb Friedrich Reber**; con críticos y escritores como **Gottfried Benn, Franz Blei, Franz Pfemfert, Carl Sternheim, Ivan Goll, Henri-Pierre Roché o Eugène Jolas**, y su condición de mentor de una generación de intelectuales más jóvenes como **Michel Leiris o Georges Bataille**.

CARL EINSTEIN O LA INNOVACIÓN EN LA HISTORIA DEL ARTE

Aunque estudió historia del arte en la universidad de Berlín, Einstein fue novelista, poeta, dramaturgo, ensayista y traductor, así como crítico de arte y literatura. También editó antologías y revistas, trabajó puntualmente en el mercado del arte y hasta escribió un guión de cine. Es autor de la novela experimental *Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders* ("Bebuquin o el diletante de los milagros"), editada en 1912, con lo que se aseguró un lugar en la historia de la literatura europea. Sin embargo, es en el campo de la historia del arte en donde Einstein se encuentra entre los innovadores más interesantes. Sus desafiantes y prometedores libros y artículos han sido redescubiertos en las últimas dos décadas en Alemania, Francia y los Estados Unidos, y más recientemente en España. Especialistas y editores han comenzado a prestar atención a su obra, como Walter Benjamín y Aby Warburg.

Radicalizado políticamente por sus experiencias en las trincheras y hospitales de la Primera Guerra Mundial y activista comunista en los soviets en Bruselas y Berlín, Einstein abandonó su carrera literaria en 1936 para venir a luchar al lado del famoso anarquista Buenaventura Durruti en la guerra civil española. En julio de 1940, perseguido por el ejército alemán, se sintió atrapado y, como tantos intelectuales izquierdistas, se suicidó.

Con *Die Kunst des XX. Jahrhunderts* - cuya investigación comenzó Einstein en la primavera de 1922 - el autor desarrolló una forma literaria sintética que permitió la evolución de una representación total de la historia del arte desde fragmentos de su crítica. Más que un recuento de hechos históricos o de una serie de análisis sobre obras individuales, el compendio podría describirse como un modelo histórico (recogido desde el punto de vista de la teoría del arte) que plasma la trayectoria del arte desde su autonomía formal alrededor de 1900, pasando por el concepto revolucionario del espacio cubista, hasta llegar a los nuevos mitos del surrealismo. El hecho de que su manera de mirar el arte moderno quebrantara los estrechos límites de la estética de éste y también incluyera aquel cambio radical en la imagen del mundo y la humanidad, que el arte había exigido en las primeras décadas del siglo XX, es particularmente crucial para formarnos una visión total de Carl Einstein como historiador del arte. El poder transformador que el escritor atribuye a la expresión visual se revela no menos en el hecho de que su comprensión del arte hizo completamente posible la idea de una "adaptación recíproca de pintura y mundo".

CATÁLOGO

Con motivo de esta exposición se ha editado un catálogo con los siguientes ensayos: "El arte del Siglo XX", "El arte africano visto por un vanguardista", "El cubismo como visión del mundo", "Alucinación, metamorfosis, primitivismo", "La historia del arte como rebelión", "Guerra Civil en la pintura" y "La sintaxis colectiva", así como, la biografía "Fragmentos de una vida rota: Carl Einstein 1885-1940" y fichas catalográficas de todas las obras de la exposición.

Todos los textos del catálogo son de Uwe Fleckner, comisario de la exposición, con excepción de las fichas de la sección de arte africano, que han sido redactadas por Peter Stepan, especialista en arte africano y co-comisario de la muestra.

SIMPOSIUM

Revolución, Vanguardia y las nuevas narraciones del arte. Carl Einstein y su legado en la historia del arte contemporáneo.

Coincidiendo con la exposición **La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias**, el Museo Reina Sofía va a celebrar un coloquio internacional sobre el legado de Einstein los días **30 y 31 de enero de 2009**. El fin del mismo es contextualizar la figura de Einstein y los temas que aborda la exposición conectando la radicalidad de sus propuestas con el debate contemporáneo acerca del valor de las prácticas contemporáneas en el mundo globalizado y la superposición de objeto, fines y métodos de la historia del arte, la antropología y los estudios culturales

En los últimos años se ha detectado en Alemania, Francia y Estados Unidos un creciente interés por la figura de Carl Einstein en su calidad de historiador del arte. La expansión de las fronteras temáticas y disciplinares que se deriva de la obra de Carl Einstein, la originalidad de su método, su escepticismo lingüístico y su complejo modelo teórico de la historia y del conocimiento que considera el arte como el medio conductor de una apropiación estética del mundo, han sido recibidos con enorme interés por las nuevas corrientes de historia del arte y del análisis de la cultura visual.

Entre los conferenciantes estarán el comisario **Uwe Fleckner, Marianne Kröger, Juan José Lahuerta, Thomas W. Gaehtgens, Charles W. Haxthausen, Peter Stepan y Clementine Deliss.**