

EL ARTE (COMO/Y) JUEGO 1905-1933

Daniel Lesmes

El arte en juego: la impronta lúdica de las vanguardias (1905-1933)

V CURSO DE
INTRODUCCIÓN AL
ARTE CONTEMPORÁNEO

ARTE {como y} **REVOLUCIÓN
JUEGO
ILUMINACIÓN**

Resulta posible analizar el arte del siglo XX y la primera década del siglo XXI desde diversos puntos de vista. Si algo ha puesto de manifiesto la historiografía de las últimas décadas, es que las concepciones unívocas de la historia responden siempre a intereses particulares o resultan escasas en su capacidad descriptiva.

La historia es una realidad compleja en la cual diferentes valores, privilegios e intereses se confrontan para ocupar el poder. En el campo artístico estas luchas (más explícitas en el terreno de la política o de la economía) también han resultado constantes. Artistas, movimientos, críticos, museos, galerías y coleccionistas no solo han defendido su modo de entender el arte, sino también su perspectiva sobre la sociedad y la vida en general. Sin embargo, cada propuesta artística integra y despliega concepciones de mundo diversas; el arte nunca resulta esférico, sino que proyecta siempre contradicciones, puntos de vista enfrentados y propuestas de análisis heterogéneas. De estas fisuras y divergencias depende, en gran medida, su interés.

Por todo esto, resulta poco productivo llevar a cabo un acercamiento al arte reciente desde una perspectiva lineal, como si existiese «una historia única del arte moderno, posmoderno y contemporáneo» que pudiésemos recuperar.

Con el propósito de escapar de esta perspectiva y mostrar así diferentes acercamientos historiográficos, el presente Curso de Introducción al Arte Contemporáneo recupera tres conceptos que han marcado dinámicas y tendencias a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Si se tiene en cuenta que estos conceptos (**revolución, juego e iluminación**) están presentes en numerosas propuestas artísticas de este período, comprendemos que cada movimiento artístico, en general, y cada artista, en particular, desarrollan en su obra múltiples posibilidades de sentido. Un mismo artista puede integrar en su trabajo una interesante dinámica de juego y, al mismo tiempo, desplegar cuestiones vinculadas a la revolución (artística o social) o preocupaciones relacionadas con la iluminación (cognitiva o espiritual).

Este ciclo se propone, por tanto, como un acercamiento al arte realizado entre 1905 y 2013 a través de los conceptos de revolución, juego e iluminación: ¿qué artistas han asumido estos conceptos a la hora de producir su trabajo? ¿Cómo se han entendido cada uno de ellos a lo largo del siglo?

ÍNDICE

1. AUTOR

1.1 Bio p. 4

1.2 Bibliografía del autor p. 4-6

2. CONFERENCIA

2.1 Título p. 7

2.2 Resumen p. 7

2.3 Bibliografía p. 7

1. AUTOR

1.1 Bio

Daniel Lesmes es licenciado en Historia del arte (premio extraordinario, 2005) y master en Filosofía. Ha sido becario de la Academia de Roma, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y becario FPU del Departamento de Estética de la Universidad Complutense de Madrid, completando su formación con estancias en la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París y en el Real Colegio Complutense de Harvard en Massachusetts. Ha impartido clases en la Universidad Complutense y en el Instituto Superior de Arte de Madrid, y ha sido tutor de la Georgetown University.

1.2 Bibliografía del autor

Capítulos de libros

- “Roma *aulente*”, capítulo del *Anuario de la Real Academia de España en Roma*, Roma: Real Academia de España en Roma, 2010, pp. 216-224.
- “Hablar con Muntadas: sólo si la pregunta no es la respuesta”, capítulo del libro VV.AA., *Encuentro Akademia*, Universitat de Barcelona, publicaciones Universitat de Barcelona, 2010, pp. 3-5.
- “La risa de paso. Hacia una politización del arte” en Cereceda, Miguel (Ed.), *El potencial político del arte*, Madrid: Editorial Arena (en prensa)
- “Hablar de arte en Nancy”, en *Márgenes-Nancy*, Madrid: Editorial Arena (en prensa)

Artículos

- “La Mordaza de las cosas”, *Imago crítica* ISSN 2013-2859, en Prensa
- “La vida en juego. Estética e historia en Walter Benjamin”, *Boletín de Estética*, n. 17, Buenos Aires, septiembre 2011, pp. 31-64. <http://www.boletindeestetica.com.ar/boletines/Boletin-de-estetica-17.pdf>

- “El *flâneur*, errancia y verdad en Benjamin”, *Revista Paralaje*, n.6, pp. 55-68, Valparaíso, Chile, agosto 2011. <http://paralaje.cl/index.php/paralaje/issue/view/15/showToc>
- “Flaubert, la tentación de la escritura” en *Josefina la cantante*, n. 0, junio 2011, pp. 90-93. <http://blogtenderenda.blogspot.com.es/2010/09/flaubert-la-tentacion-de-la-escritura-o.html>
- “Médicos, románticos y suicidas” en *Destiempos*, n.29, México, D.F., marzo–abril, 2011, pp. 31-38. <http://www.destiempos.com/n29/lesmes.htm>
- “El *San Antonio* de Cézanne” en *Destiempos*, México D.F., núm. 27, verano 2010, pp. 114-118. <http://www.destiempos.com/n27/lemes.htm>
- “Benjamin y las vanguardias históricas” en *Revista Paralaje*, n.4, Valparaíso, Chile, marzo 2010, pp. 124-142. <http://paralaje.cl/index.php/paralaje/issue/view/11/showToc>
- “El santo y el libertino. Una aproximación a lo sagrado en la Modernidad” en *Destiempos*, Año 5, núm. 24, marzo-abril 2010. <http://www.destiempos.com/n24/lesmes.pdf>
- “Los arabescos, decoración y ensueño”, en *Destiempos*, México D.F., núm. 23, diciembre de 2009-enero 2010, pp. 56-62. <http://www.destiempos.com/n23/lemes.pdf>
- “*Uno se aburre*. Heidegger y la filosofía del tedio” en *Bajo palabra. Revista de filosofía*, n. 4, Universidad Autónoma de Madrid, 2009, pp. 167-172. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3176154>
- “Destino por determinar. Sobre *Dirección única* de Walter Benjamin”, en *Bajo palabra*, n° 3, Universidad Autónoma de Madrid, 2008, pp. 13-24. http://www.redjif.org/bp/index.php?option=com_k2&view=item&id=359:destino-por-determinar-sobre-direccion-unica-de-walter-benjamin&Itemid=153
- “Los paseos del *Salonnier*” en *Destiempos*, número 16, México, septiembre 2008, Reserva de derechos N° 04-2008-03714320700-203. <http://www.destiempos.com/n16/daniellesmes.htm>
- “*Topace brûlé*, Maupassant” en *Cuaderno de materiales. Filosofía y ciencias humanas*, n° 22, Universidad Complutense de Madrid, enero de 2008. <http://www.iesxunqueira1.com/maupassant/Articulos/topace.pdf>
- “George Grosz y los malos humos de Moloc” en *Anales de Historia del Arte*, Universidad Complutense de Madrid, Vol. 16, 2006, pp. 339-354. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2205770>

Publicación de comunicaciones

- “San Antonio, del desierto a la multitud: arte y tedio en la pintura de finales del siglo XIX”, en *Mirando a Clío. El arte español en el espejo de su historia*, Actas del XVIII Congreso CEHA, Universidad de Santiago de Compostela, 2012.
- “Lo nuevo, siempre de nuevo”, en Congreso europeo de Estética. Europa y el concepto de estética: sociedades en crisis, Madrid, Ministerio de Cultura/Catálogo de publicaciones de la AGE, pp. 258-262. http://outarquias.files.wordpress.com/2011/09/sociedades_en_crisis.pdf
- “El aburrimiento, un temple de ánimo fundamental en Heidegger” en *Revista Tales*, n.2, Universidad Complutense de Madrid, 2010, pp. 224-229. http://revistatales.files.wordpress.com/2010/11/nro2_22.pdf
- “Presencia de una ausencia”, en Actas del Congreso Internacional *Imagen y apariencia*, Murcia: Universidad de Murcia, servicio de publicaciones, 2009. <http://congresos.um.es/isis/index/search/authors/view?firstName=Daniel&middleName=&lastName=Lesmes%20Gonz%C3%A1lez&affiliation=&country=>

- “Bajo el signo de Benjamin” en *Revista Tales*, n.1, Universidad Complutense de Madrid, 2008, pp. 199-207. http://revistatales.files.wordpress.com/2010/11/nro1_16.pdf

Catálogos de exposiciones

- “Tierra de Montes”, catálogo de exposición *Motherland* en Centro Cultural Galileo, Madrid, del 7 de febrero al 1 de marzo de 2013.
- “David Escalona y *El delirio de Darwin*”, catálogo de exposición *El delirio de Darwin* en Siglo XXI/ Museo Provincial de Huelva, del 11 de abril al 6 de mayo de 2012.
- “Manos a la obra, de Andrés Montes”, catálogo de exposición en la Sala de Exposiciones Maruja Mallo, Las Rozas, Madrid, del 9 de marzo al 5 abril de 2011.
- “Refugio de montaña”, texto de introducción al catálogo de la exposición colectiva *Montaña*, en la Galería ArteSonado, La Granja, del 13 de febrero de 2010 al 20 de marzo de 2010.
- “Arte que salta su sombra”, texto en el catálogo de la exposición colectiva *Arte que salta su sombra*, en el Centro Damián Bayón de Santa Fe, Granada, del 3 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010.
- “Hábito-hábito”, texto para el catálogo de la exposición de María de Sande, Andrés Montes y Adryán Vega, en la galería Báculo, Madrid, del 11 de septiembre al 20 de octubre de 2008.
- “Maldita gravedad”, texto para el catálogo de la exposición de Juan Miguel Palacios en Antta Gallery, abril de 2005.
- “Desiertos”, texto para el catálogo de la exposición de Juan Miguel Palacios *Desiertos* en la Galería Juan de Juanes, abril de 2004.

Artículos de divulgación

- “Echar a andar” en *Blog del Guerrero*, Fundación José Guerrero, Granada, marzo, 2011. <http://blogcentroguerrero.org/2011/03/echar-a-andar-como-practica-artistica/>
- “La vida del arte. Hacia una reflexión sobre políticas culturales”, en *Blog del Guerrero*, Fundación José Guerrero, Granada, agosto de 2010. <http://blogcentroguerrero.org/2010/08/la-vida-del-arte-hacia-una-reflexion-sobre-politicas-culturales/>
- “El arte es lo que resiste” en *Blog del Guerrero*, Fundación José Guerrero, Granada, mayo, 2010. <http://blogcentroguerrero.org/2010/04/el-arte-es-lo-que-resiste/>
- “Clement Greenberg en el Thyssen” en *Blog del Guerrero*, Fundación José Guerrero, abril, 2010. <http://blogcentroguerrero.org/2010/04/clement-greenberg-en-el-thyssen/>
- “Uno que no es uno” en *Cantártica*, núm. 2, marzo de 2010.
- “Picasso” en *Asemcom-Fundación del Mueble*, 4, Diciembre de 2006, (Depósito legal: M-11662-79).

2. CONFERENCIA

2.1 Título

El arte en juego: la impronta lúdica de las vanguardias

2.2 Resumen

“Para decirlo de una vez por todas, el hombre sólo juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y sólo es enteramente hombre cuando juega”. Esta afirmación de Friedrich Schiller parece haber adquirido sentido pleno en el arte de las primeras vanguardias, cuyo impulso de ruptura corre en paralelo al impulso de juego que, según Schiller, debía darnos acceso a la libertad en el arte. Jugando, el arte de vanguardia consiguió romper las rígidas normas académicas que hasta el siglo XIX habían definido al arte, y lo hizo con la clara pretensión de acercar el arte a la vida: los fauvistas jugaron con los colores, los cubistas con formas y dimensiones, los futuristas lo hicieron con las palabras, hasta llegar a Dadá, que jugó con todo. Pero el juego de la vanguardia también podía ser un “juego lúgubre” con el que, a base de romper todas reglas, se corría el peligro llevar al arte a un estado disciplinario aún más férreo. Así lo sospechó Theodor W. Adorno, quien no dudó en afirmar que “en el carácter específico del juego, el arte se alía con la falta de libertad”. Entre ambas posiciones caben numerosas cuestiones que abordaremos en esta sesión: ¿qué papel tuvo el juego para vanguardias?, ¿es el arte, en efecto, juego?, ¿tiene el juego un carácter emancipador para el arte?, ¿puede llegar a jugarse la vida en el arte?

2.3 Bibliografía

HUIZINGA, Johan, *Homo Ludens*, Madrid: Alianza, 2007.

CAILLOIS, Roger, *Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

CALVO SERRALLER, Francisco; GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel; MARCHÁN FIZ, Simón (Eds.) *Escritos de arte de vanguardia. 1900-1945*, Madrid: Istmo, 1999.

HARRISON, Charles; WOOD, Paul; GAIGER, Jason; *Art in Theory, 1900-1990*, Oxford (UK), Massachusetts (USA), Blackwell, 1997.