

Introducción. Arte en colectivo. Autoría y agrupación, promoción y relato de la creación contemporánea

Miguel Cabañas Bravo
Wifredo Rincón García (eds.)

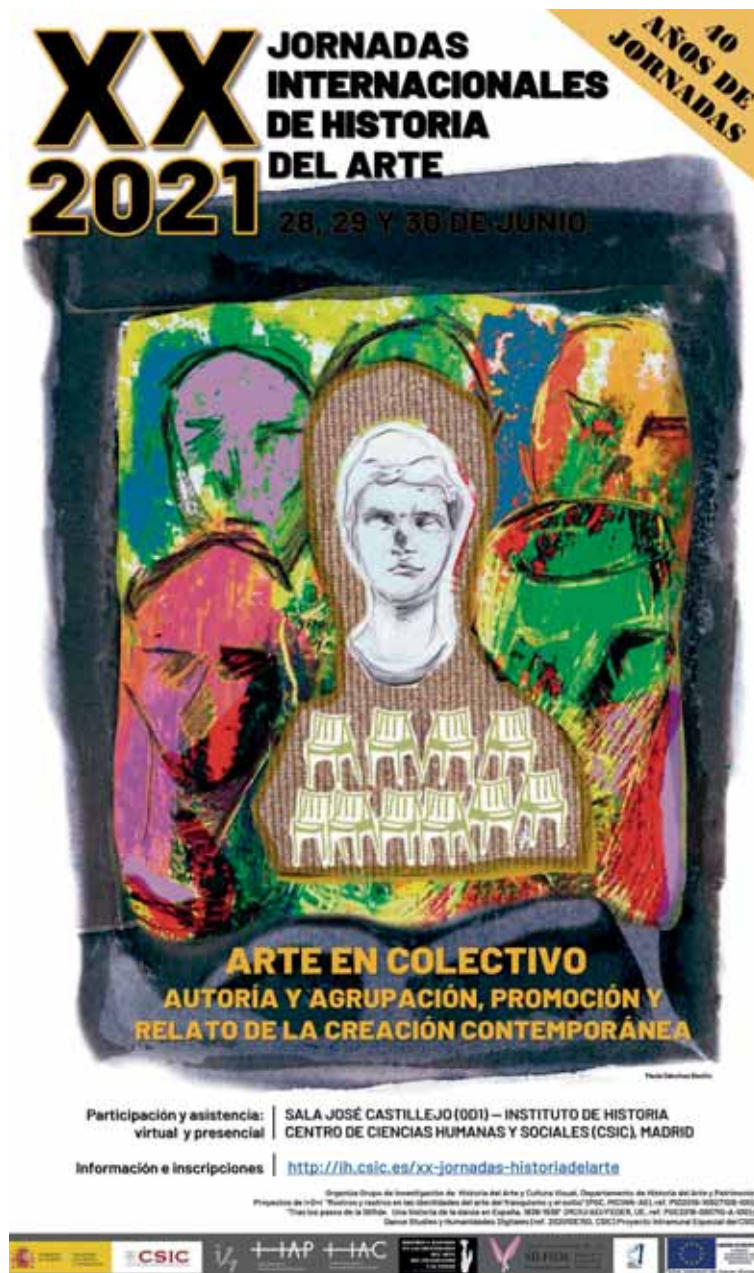

Figura 1

Cartel anunciador de las XX Jornadas Internacionales de Historia del Arte:
Arte en colectivo. Autoría y agrupación, promoción y relato de la creación contemporánea;
Madrid, IH, CCHS-CSIC, 28 a 30 de junio de 2021.

El arte, la creación desarrollada o impulsada en colectivo, ha sido una constante a lo largo de la historia en los modos de pensar, hacer, contar o recibir la práctica artística. Los artistas contemporáneos han partido de ideas, conceptos y prácticas creativas, como las tradiciones artesanas del gremio y del taller, para trazar, cuestionar o replantear autorías, para agruparse o asociarse con nuevas miras o para promocionar su arte o fomentar su visibilidad y estudio. Todo ello ha permitido repensar críticamente y proponer nuevas interpretaciones sobre las prácticas y los relatos construidos canónicamente, sobre las valoraciones de individualidades o colectivos creativos ya asentadas o sobre las fórmulas de promoción del arte y las lógicas del mercado. Por otro lado, formas artísticas como el cine, la danza y las artes en vivo son prácticamente inconcebibles sin la colectividad. Otras vertientes, como el arte múltiple o el diseño, basculan entre la creación individual y la recepción compartida, pero todas ellas han tomado parte en la evolución de la creación contemporánea, que entendemos aquí, en términos históricos, como la desarrollada entre los siglos XIX y XXI.

En este volumen, centrado en el avance que ha supuesto para el arte contemporáneo la colaboración y lo colectivo, también tienen cabida las propuestas que abordan las asociaciones o uniones al objeto de defender unas u otras posturas o reivindicaciones, la militancia o el mismo activismo conjunto desde las artes. El compromiso del artista frente a las problemáticas de su época, el arte como herramienta educativa, ideológica, política o social, o el ejercicio de la crítica artística desde unas posturas comunes, como revulsivo o factor de promoción, son algunas constantes que han vertebrado el devenir del arte contemporáneo desde los albores del siglo XIX a la actualidad.

Asimismo, además de la mirada hacia la autoría y la agrupación, las páginas de este libro colectivo, de manera general, alientan la reflexión acerca de las maneras en las que, conjuntamente, se han construido los relatos y los estudios históricos del arte de los últimos siglos, ya sea desde lo escrito en revistas, catálogos y libros, desde lo exhibido o salvaguardado en los muros y almacenes de los museos, desde lo promocionado en galerías, espacios públicos o colecciones institucionales, desde lo admitido, rechazado o ensalzado en los certámenes o desde lo proyectado en la escena o la pantalla. Su presencia sucesiva o acumulativa ha supuesto sumar orientaciones y posiciones conjuntas, opiniones o enfoques comunes, favorables o disidentes con lo institucional o lo privativo, que también se extienden a conceptos como el de patrimonio cultural y su constitución como conjunto de bienes acumulados a lo largo del tiempo que, desde determinados parámetros, se acuerda proteger y conservar; sin olvidar las pautas de los estudios histórico-artísticos, con sus convenidos aspectos académicos y docentes, o las orientaciones de la investigación, con sus puestas de largo reflexivas en los congresos y foros especializados. Es así como, en definitiva, en esta otra mirada hacia el aporte congregado en lo creativo, lo promocional y lo tutelar, no se olvidan los ámbitos de las escuelas, las academias y las instituciones de estudio histórico o práctico del arte, focos desde los cuales, colectivamente, también se han transmitido unos valores, conocimientos y técnicas en detrimento de otros, ante los cuales han surgido adhesiones y adaptaciones o disidencias y espacios alternativos.

El presente estudio, también colectivo, se inserta en la citada línea de aporte histórico-artístico avalado por una ya larga tradición de citas profesionales, realizadas de forma bienal mediante un selecto y riguroso congreso internacional que puntualmente ha ido

publicando los resultados de los temas propuestos a la investigación y la reflexión. Es así como, asistidas por un concreto apoyo científico garante, en 2021 fueron celebradas, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las XX Jornadas Internacionales de Historia del Arte,¹ convocadas bajo el tema «Arte en colectivo. Autoría y agrupación, promoción y relato de la creación contemporánea» (figura 1), que es el mismo título que lleva este volumen, el cual tiene como base los trabajos allí presentados, luego revisados, completados y adaptados para la presente publicación. Al alcanzar ya su vigésima edición, se cumplieron cuatro décadas de experiencia y realización de este congreso —la primera de sus ediciones tuvo lugar en 1981, organizada por el entonces Instituto Diego Velázquez del CSIC—.² Precisamente por ello, y porque se trataba de un momento marcado por la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, la cual puso en primer plano la importancia de la responsabilidad colectiva, el trabajo y la investigación en equipo, la fuerza de lo común, público y diverso y el valor colectivo de la atención y los cuidados, fue propuesto como tema de reflexión y estudio el arte en colectivo.

Abiertos a indagar y revisar el universo de lo común y colaborativo, de lo colectivo que ha hecho avanzar y repensar el arte durante los últimos siglos, y contrastadas las

1 Fueron convocadas y organizadas por el Grupo de Investigación Historia del Arte y Cultura Visual del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), contando para su financiación y patrocinio, además de con las entidades a las que se adscriben dichos Grupo y Departamento, con varios proyectos de I+D+i desarrollados en su ámbito: «Rostros y rastros en las identidades del arte del franquismo y el exilio» (ref. PID2019-109271GB-I00, MICIN/AEI); «Tras los pasos de la Sílfi. Una historia de la danza en España, 1836-1936» (ref. PGC2018-093710-A-I00, MICIN/AEI/FondosFEDER) y «Dance Studies y Humanidades Digitales» (ref. 202010E150, CSIC). La edición, para garantizar su rigor científico y desarrollar su organización, contó igualmente con un específico Comité Científico —integrado por los doctores Nancy Berthier (CRIMIC, Sorbonne, París), Miguel Caballero (Northwestern University), Miguel Cabañas Bravo (IH, CSIC), Matei Chihaia (Bergistre Universität Wuppertal), Noemí de Haro García (UAM), Yanina Leonardi (CONICET-UBA), Irene López Arnaiz (IH, CSIC), Idoia Murga Castro (IH, CSIC), Julia Ramírez Blanco (UB) y Wifredo Rincón García (IH, CSIC)— y un concreto Comité Organizador —vocales: Miguel Cabañas Bravo, Irene López Arnaiz, Idoia Murga Castro y Wifredo Rincón García— y Secretaría: Pablo Allepuz García, Alejandro Coello Hernández, Blanca Gómez Cifuentes, Raquel López Fernández, Beatriz Martínez López y Francisco José Sánchez Bernal. Esta edición, anunciada con un cartel debido al diseño y cortesía de la joven artista Paula Sánchez Benito (figura 1), cuyo motivo central también sirve de ilustración de cubierta a este volumen, fue celebrada, excepcionalmente, tanto de forma telemática como presencial, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC, c/Albasanz, 26-28, 28037-Madrid) durante los días 28, 29 y 30 de junio de 2021.

2 Celebradas sus ediciones bienalmente, el meditado retraso de un año sobre el ritmo habitual, a causa de la limitación de la pandemia de la COVID-19, vino a situar a esta vigésima edición, de forma bastante exacta, en la citada conmemoración de su cuarta década de existencia. Los temas propuestos en sus diecinueve ediciones anteriores, cuyos resultados se publicaron puntualmente, han sido: *Influencias extranjeras en el arte español* (I Jornadas, celebradas en 1981); *Aspectos inéditos del arte en Madrid y su provincia* (II Jornadas, en 1984); *Cinco siglos de arte en Madrid (siglos xv-xx)* (III Jornadas, en 1986); *El arte en tiempo de Carlos III* (IV Jornadas, en 1988); *Velázquez y el arte de su tiempo* (V Jornadas, en 1990); *La visión del mundo clásico en el arte español* (VI Jornadas, en 1992); *Historiografía del arte español en los siglos xix y xx* (VII Jornadas, en 1994); *La mujer en el arte español* (VIII Jornadas, en 1996); *El arte en las cortes de Carlos V y Felipe II* (IX Jornadas, en 1998); *El arte español del siglo xx. Su perspectiva al final del milenio* (X Jornadas, en 2000); *El arte español fuera de España* (XI Jornadas, en 2002); *El arte foráneo en España. Presencia e influencia* (XII Jornadas, en 2004); *Arte, poder y sociedad en los siglos xv al xx* (XIII Jornadas, en 2006); *Arte en tiempos de guerra* (XIV Jornadas, en 2008); *El arte y el viaje* (XV Jornadas, en 2010); *El arte y sus redes de proyección, circulación y estudio en los siglos xx y xxi* (XVI Jornadas, en 2012); *El arte y la recuperación del pasado reciente* (XVII Jornadas, en 2014); *Imaginarlos en conflicto: «Lo español» en los siglos xix y xx* (XVIII Jornadas, en 2016) y *Represión, exilio y posguerras. Las consecuencias de las guerras contemporáneas en el arte español* (XIX Jornadas, en 2018).

aportaciones en el citado foro profesional, también ligado a los intereses investigadores del Grupo de Investigación Historia del Arte y Cultura Visual y sus proyectos promotores, que establecieron una participación por invitación directa, los trabajos del presente volumen recogen la mayor parte de sus intervenciones y resultados, que vienen a estructurarse en seis grandes grupos o apartados de reflexión que, en cierto modo, también se corresponden con las mesas de exposición y debate que tuvo la edición del congreso. Así, aunque ahora ha querido evitarse la excesiva fragmentación y las aportaciones se ofrecen en esta publicación sin divisiones y de forma sucesiva, sí creemos oportuno comentar sus contenidos siguiendo esos seis amplios apartados de análisis del «arte en colectivo»; los cuales no se verán marcados expresamente, pero, al mantenerse la sucesión de aspectos y su orden cronológico de aparición desde el siglo XIX en adelante, persisten de modo latente.

De esta manera, en un primer apartado, además de un repaso descriptivo —marcado por la ocasión— del desarrollo del instrumento colectivo de estudio histórico-artístico que han supuesto los referidos cuarenta años de las «Jornadas de Arte», hallaremos los trabajos que pusieron el foco sobre la centuria del ochocientos y primer tercio del novecientos, con temas como la escenografía decimonónica para danza o la colaboración literaria en los proyectos para danza escénica durante la Edad de Plata. El siguiente bloque de trabajos es el que ya parte de la Segunda República española para adentrarse en sus exposiciones en el Museo de Arte Moderno, en las autografías de artista tras la Guerra Civil, en las narrativas críticas del historiador del arte Ángel González o en la pintura de paisaje que arranca de la Academia de San Fernando. Le sigue un tercer grupo de trabajos que se adentra en el papel aglutinante de los cuerpos de baile, en los ballets de posguerra, en las agrupaciones de mujeres artistas en el exilio y en la asociación posbélica de los artistas de la Escuela de París.

Sucede a este un cuarto grupo de análisis que, todavía mirando a lo desarrollado extramuros, se centra ahora sobre aspectos como las dimensiones colectivas e individuales del exilio filosófico español, el cine promovido por ese éxodo español en el México de los años cuarenta, las «contrabienales» con las que los artistas españoles exiliados y los latinoamericanos se opusieron al franquismo o las experiencias artísticas obreras durante el primer peronismo. El quinto apartado aborda asuntos como la recuperación de las danzas indias y casos como el de Šántiniketan, las prácticas performativas contemporáneas latinoamericanas, los instrumentos y estrategias de los artistas de acción para colectivizar su producción o los imaginarios ecopolíticos de la transición española a través del cine. Finalmente, el sexto y último grupo de trabajos acomete perspectivas como las de los proyectos de estimulación colectiva del fotógrafo Miguel Oriola en los años ochenta, las lecturas ecosociales del Tercer Cine latinoamericano o, cerrando el volumen, las estrategias, riesgos e insuficiencias de los planteamientos de monumentalidad colectiva.

Somos conscientes de que los aspectos que tratan las aportaciones que aquí se publican no llegan a agotar una temática como la propuesta, tan rica en facetas y desarrollos específicos. Sin embargo, nuestra intención tampoco ha sido la de ser exhaustivos —lo cual, en verdad, resultaría imposible ante una materia tan vasta—. Estas páginas simplemente pretenden abrir el camino de este complejo tema, ofreciendo un muestrario de cierta amplitud y coherencia que oriente sobre posibles vías de abordaje y estudio de aspectos como los aquí tratados, los cuales hemos creído importantes o sugerentes

para proseguir o iniciar la indagación de otros; de manera que el libro colectivo que ahora presentamos pueda resultar una aportación destacada entre los estudios histórico-artísticos, además de servir de arranque o apoyo a futuras investigaciones, reflexiones e interpretaciones sobre la creación colectiva.

En otro orden, finalmente, también hemos de dejar constancia, en estas páginas introductorias, de nuestro reconocimiento a las entidades y personas que nos han acompañado en la tarea que ahora concluye con la publicación de este volumen colectivo, la cual comenzó con la organización del citado congreso. Así, no puede faltar nuestro agradecimiento al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, su Centro de Ciencias Humanas y Sociales y su Instituto de Historia, que pusieron a nuestra disposición sus instalaciones, infraestructuras y canales de difusión para hacer posible su celebración. Agradecimiento que hacemos extensivo a los proyectos de I+D+i que nos brindaron su apoyo y la colaboración de sus miembros en todos los órdenes y etapas, y a los integrantes de los Comités Científico y Organizador, que siempre han mostrado una gran disposición. Paralelamente, también hemos de expresar nuestro reconocimiento a la Editorial CSIC, responsable de esta cuidada publicación; pero, sobre todo, para terminar, hemos de recordar que este volumen colectivo que ahora ve la luz hubiera sido imposible sin la entusiasta colaboración y concurrencia de la serie de profesionales de la disciplina histórico-artística que han aportado su saber y sus trabajos. A todos ellos expresamos nuestra más sincera gratitud.

Realmente, tales aportaciones son, en esencia, nuestra mejor acreditación y las que hacen realmente interesantes las páginas que siguen. Ellas conforman una visión puesta en común, un trabajo conjunto que, parafraseando el título del libro, nos hará entender mejor lo colectivo en el desarrollo del arte contemporáneo, a la vez que suma una perspectiva sobre la que también esperamos que estimule la investigación, la praxis y el estudio histórico-artístico en colectivo, hacia donde parecen dirigirnos los tiempos con creciente intensidad.