

Modernidad y vanguardia: rutas de intercambio entre España y Latinoamérica (1920-1970)

Edición coordinada por

PAULA BARREIRO LÓPEZ y FABIOLA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Prólogo

Un fenómeno imprevisto de nuestra era global, cuando parecía que se había clausurado la capacidad del mito moderno para detonar y articular discursos sobre el tiempo, es la urgencia sentida desde posiciones múltiples y diversas de narrar de nuevo; de narrar situadamente la modernidad propia dentro de un nuevo mapa de relaciones.

Si algo tenían en común las historiografías de la vanguardia en los países de América Latina y España era que pendulaban entre la lógica centrípeta de la construcción nacional y la centrífuga de la dependencia respecto los focos internacionales, dentro de una estructura netamente colonial. Las pulsiones narrativas que pretendía convocar el congreso *Encuentros transatlánticos: discursos vanguardistas en España y Latinoamérica* —y que recoge el presente volumen— van a contrapelo de ambas lógicas. Mediante una pluralidad de casos de estudio, desvelan la inadecuación tanto del marco nacional, como de la polaridad centro-periferia a la hora de dar cuenta de la riqueza y la complejidad de los proyectos y procesos de vanguardia en nuestros contextos.

El fin de esta convocatoria no era simplemente proponer un nuevo paradigma “distribuido” que sustituyera los modelos “radiales” de la modernidad; uno que fuera más acorde con los nuevos equilibrios de poder y los múltiples focos de la globalización. Tampoco se intentaba reivindicar por enésima vez un escenario iberoamericano cuyas gastadas retóricas, propias de los periodos más oscuros de nuestro pasado reciente, no hacían sino confirmar nuestra situación como provincia de la modernidad. Lo que pretendía, más bien, era señalar el perpetuo estado de flujo e interrupción, desbordamiento y regresión que ha caracterizado a nuestras modernidades; lógicas que, en gran medida, siguen moldeando el presente.

La visibilización de las irrupciones y de los procesos, de las densas tramas multidireccionales y de la compleja negociación entre las lógicas locales y los inasibles espejismos de “universalidad”, que se opera en estos estudios, no recompone el puzle, ni nos ofrece un mapa estable a partir del cual orientar claramente nuestras operaciones. Los textos que siguen visibilizan, en cualquier caso, la voluntad de conectar el pasado con el presente de una manera diferente, que rompa la circularidad de las narraciones,

tan narcisistas como melancólicas de nuestras respectivas modernidades y revele nuevas subjetividades y posiciones enunciativas.

No es casualidad que este proyecto se cruzara en el Museo Reina Sofía con dos exposiciones “latinoamericanas” aparentemente en las antípodas. Por un lado, *La invención concreta*, acerca del vector modernista-abstracto de la vanguardia desde los años cuarenta a partir de una colección particular, la de la Fundación Patricia Phelps de Cisneros. El proyecto curatorial impugnaba los lugares comunes exoticistas y derivativos de la narración de la abstracción geométrica en América Latina, reivindicando una lectura de las obras, los artistas y los movimientos “en sus propios términos”. Por otro lado, *Perder la forma humana*, que abordaba las prácticas artísticas activistas en la década de los 80 bajo la bota de regímenes totalitarios del cono sur. Esta exposición estaba comisariada por la Red Conceptualismos del Sur, una red de investigadores y artistas que se aglutinan en resistencia a los procesos de apropiación y asimilación del legado de las vanguardias activistas en el sistema del arte global. Las exposiciones no podían ser más distintas, pero ambas reflejaban una incomodidad con las imágenes estereotipadas y una necesidad de contar desde otro lugar.

La colaboración de agentes e instituciones muy diversas en la organización de este encuentro: el mundo académico (investigadoras del CSIC y la Saint Louis University Madrid), la misma Fundación Patricia Phelps de Cisneros y el Centro de estudios del Museo Reina Sofía, pone en evidencia también la circunstancia y el contexto particular desde el que se hace la convocatoria. No forma parte de una única voluntad institucional por monopolizar “el discurso correcto”, sino de la confluencia de inquietudes y subjetividades diversas. La naturaleza de los textos, la procedencia de sus autores y sus perspectivas de análisis, da cuenta de esa misma diversidad, que está en la base misma de las hipótesis de las que partió la convocatoria.

Jesús Carrillo
Profesor titular del Departamento de Historia
y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid
Director académico del Centro de estudios del Museo Reina Sofía

Índice

Prólogo Jesús Carrillo	5
Introducción "Siendo de aquí" se es también "de allá": discursos de la modernidad en España y Latinoamérica, en Latinoamérica y España Paula Barreiro López / Fabiola Martínez Rodríguez	13
Encuentros entre España y Latinoamérica	
Presentación	
Encuentros (y desencuentros) entre España y América Latina Olga Fernández López	19
Norah Borges: el arte de la negociación Eamon McCarthy	23
La vanguardia oculta. Trayectos del diseño gráfico rioplatense (1920-1935) Rodrigo Gutiérrez Viñuales	31
Siqueiros contra el fascismo y la guerra (1932-1939) Irene Herner	39
Encuentros en escena: danza mexicana y exilio republicano Idoia Murga Castro	49
Legados y esperanzas en los creadores españoles del exilio de 1939 en Cuba Miguel Cabañas Bravo	59
Antonio Bonet: el último indiano Ana María León	71
Jorge Oteiza: de San Agustín a Santiago. Miradas al origen: el pasado como amigo Aitor Acilu Fernández / Juan Biain Ugarte	79
Relatos de la escultura moderna en Colombia: Jorge Oteiza y Edgar Negret Imelda Ramírez González	87
Intercontinentes: ilusiones del exilio republicano en México a través de unas formas de hormigón María González Pendás	95
Alberto Greco y Julio Cortázar: el "juego" y la trayectoria nómada de la vanguardia Fernando Herrero-Matoses	107
Modernidad y Modernismo(s): desplazamientos y divergencias	
Presentación	
Modernity in Whose Name? Michael Asbury	121
¿Qué es la vanguardia?: Ultraism between Madrid and Buenos Aires Lori Cole	127
Cuando los límites del arte son invisibles. Cartografías universitarias latinoamericanas Mara Sánchez Llorens	137

Modernismo Pobre, Poor Modernism. The Emancipatory Practices of the Brazilian Avant-Garde na Bahia in the 1960s	149
Catrin Seefranz	
The Paradoxes of Modernism and the Divided Legacies of Surrealism and Abstraction in Mexico	161
Fabiola Martínez Rodríguez	
Las “otras” modernidades	169
Cecilia Fajardo-Hill	
Las preposiciones de la Modernidad	179
María Iñigo Clavo	
 Museografía, representación y narrativas curatoriales	
Presentación	
Museografía, representación y narrativas curatoriales	193
Gabriel Pérez-Barreiro	
La Exposición Internacional del Surrealismo en México (1940). Símbolo de un cambio de paradigmas	197
Dafne Cruz Porchini	
Under Construction: Calder at Rio de Janeiro's Museu de Arte Moderna in 1959	207
Aleca Le Blanc	
Una vanguardia itinerante: Julio Plaza y el arte postal	219
Carmen Juliá	
La abstracción geométrica cubana: intercambios artísticos internacionales y políticas museológicas locales	227
Blanca Serrano Ortiz de Solórzano	
“Vochito” contra “Murales”- de motor a promotor: Fernando Gamboa, la vanguardia del arte mexicano y la <i>Biennale di Venezia</i>	235
Lukas Baden	
El modelo constelar: <i>Heterotopías</i> y su estela	247
Francisco Godoy Vega	
 Genealogías y discursos de la vanguardia	
Presentación	
Situados, no periféricos	261
Andrea Giunta	
The Critic and the Visionary Avant-garde, a Transnational Network	267
Harper Montgomery	
La “síntesis de las artes” en las revistas brasileñas de posguerra: herencias vanguardistas y postulados locales	277
Cecilia Braschi	
Contaminación de formas: estética y política en la Asociación Arte Concreto-Invención	285
Daniela Lucena	
Hacia la izquierda: el acomodo de una vanguardia <i>sans rivages</i> en el discurso estético marxista de los años sesenta	297
Paula Barreiro López	
Conciencia ética y conciencia estética en la vanguardia argentina de los años sesenta. Una crítica del esteticismo de la teoría de la vanguardia posmarxista	309
Jaime Vindel	

Neoconcrete Books and the Politics of Participation Mariola V. Alvarez	315
Discursos de la vanguardia “fuera de foco”: sobre el invencionismo y la propuesta integrativa de Edgardo Antonio Vigo Ornela S. Barisone	323
La vanguardia más allá de la vanguardia. El caso del poema/processo en Brasil Fernanda Nogueira	339
Some Reflections on International Exchanges and the Avant-garde after Conceptual Art Eve Kalyva	351
Materia política: Marcos Kurtycz, León Ferrari y el Retorno de lo (Sur)real Mara Polgovsky Ezcurra	361
Biografías	377