

GENEALOGÍAS DEL ARTE, O LA HISTORIA DEL ARTE COMO ARTE VISUAL

GENEALOGIES OF ART,
OR THE HISTORY OF
ART AS VISUAL ART

26.02.2020 - 31.05.2020

museo**PICASSO**málaga

Palacio de Buenavista
C/ San Agustín, 8. 29015 Málaga
Información general / General Information: (34) 902 44 33 77
Centralita / Switchboard: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org
www.museopicassomalaga.org

f /museopicassomalaga
t @mPICASSOm
i /museopicassomalaga

#genealogíasdelarte

Vistas in situ de los paneles utilizados por Aby Warburg para ilustrar el ciclo de conferencias *Urworter leidenschaftlicher Gebärdensprache* [Palabras primigenias del lenguaje gestual patético] pronunciadas en la Kunstwissenschaftliche Bibliothek Warburg de Hamburgo entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 1927. Warburg Institute Archive, Londres.

Si la historia del arte tradicionalmente nos habla de un tipo de artefactos que han sido hechos para ser mirados, ¿no debería estar muy presente ese rasgo en el modo de historiar los objetos artísticos? Para poder leer mejor el mundo, además de utilizar los libros, ¿por qué no recurrir también a las vinculaciones entre las cosas reales y las imágenes? De ello trata esta exposición —coorganizada con la Fundación Juan March— del hasta ahora insólito intento de explicar visualmente la historia de las artes plásticas exhibiendo de modo ejemplar y no exhaustivo un gran número de maneras de hacerlo.

Con el objetivo de poner la atención en la riqueza de este tipo de ejercicios creativos, se recoge una amplia selección de presentaciones visuales concebidas por artistas, diseñadores, ilustradores, historiadores, ensayistas, poetas, escritores y críticos, desde los antiguos árboles genealógicos hasta los diagramas modernos, los diseños contemporáneos o las presentaciones virtuales que se pueden encontrar en las redes digitales. Cronológicamente, estas obras abarcan desde 1681, cuando fueron realizados los árboles genealógicos más antiguos presentes en la muestra, hasta las fascinantes creaciones virtuales de nuestros días.

Dividida en tres secciones consecutivas, la exposición reúne un amplio elenco de más de doscientos artistas y autores interesados prioritariamente en el pensamiento visual e incluye las más variadas representaciones de ese tipo, ejemplificadas con más de trescientas obras y un centenar de documentos. En el bloque central de la exposición se recrea la legendaria muestra *Cubism and Abstract Art* presentada en Nueva York en 1936 y basada en un diagrama

que incluía obras de artistas tan significativos como Cézanne, Matisse, Kandinsky, Brancusi, Mondrian, Juan Gris, Giacometti, Miró y Picasso, entre muchos otros. Con todo, *Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual* está muy lejos de ser una muestra colectiva o temática. Es, más bien, el resultado de una investigación en torno a cómo se conciben y elaboran modos de narrar y sobre la forma en que se ha pensado la historia en el sistema del arte usando a la vez palabras e imágenes. Así, en *Genealogías* se ofrece un vasto panorama de representaciones lo suficientemente complejo e imaginativo como para remarcar el interés y la indiscutible existencia de una manera alternativa de escribir historias del arte.

Desde la antigüedad, han existido muchas y muy variadas formas, distintas a las convencionales narraciones textuales, de transmitir mensajes y expresar ideas. Para contar estas **HISTORIAS VISUALES (1681-1934)**, los árboles genealógicos son elementos muy versátiles, utilizados con el fin de narrar, organizar y componer relatos de religiones, ciencia, filosofía y también de arte, como, por ejemplo, el árbol de la escuela de pintura de Düsseldorf o el de la pintura americana. Como soporte visual de gran eficacia, han sido empleados frecuentemente por geógrafos, historiadores, botánicos y, por supuesto, historiadores de las artes, para explicar el pasado del que se proviene y los referentes útiles a la hora de describir los orígenes; en nuestro caso, el de las creaciones artísticas. Una genealogía muestra las relaciones que se presume y se proclama que vinculan entre sí a lo largo del tiempo a una serie de individuos, vivos o no, incluyendo con frecuencia a personajes míticos, relaciones que a veces pueden ser objeto de manipulación. Para tal fin, la propia estructura natural del árbol se nos presenta como un modelo ideal:

sus raíces remiten a los orígenes, su tronco constituye el fundamento o soporte desde el que brotan sus múltiples ramas, y sus numerosas hojas diversifican hasta el más mínimo detalle. En esta primera sección de la exposición también se recogen gráficos, tablas, alegorías y diagramas anteriores a 1934 que dan cuenta de la atemporalidad, variedad y riqueza que ofrecen estos otros modos de contar historias.

En el segundo bloque de la muestra se materializa visualmente la pregunta que se formulaba al inicio de este texto, proponiendo una gran exposición diagramática en el núcleo del proyecto. ¿Cómo?: materializando a modo de tentativa, con una sofisticada selección de obras de arte, el célebre diagrama que Alfred H. Barr, Jr., primer director en 1929 del Museum of Modern Art de Nueva York, precisó componer para estructurar la hoy legendaria y pionera *EXPOSICIÓN CUBISM AND ABSTRACT ART (1936)*. Aquel historiador del arte bosquejó numerosas versiones previas al que se convertiría en el celebrado diagrama con el que pretendía visualizar la genealogía del arte abstracto en el formato de una exposición en la que probaba con obras reales la hipótesis que había desarrollado sobre el papel en su diagrama, ordenando estas obras de arte en los lugares que ocuparon sus autores en el gráfico. Esta operación sirve para poner a prueba la plausibilidad visual del diagrama inicial y la credibilidad del que quizá haya sido el intento más ambicioso —y temprano— de dotar al arte de la primera mitad del siglo xx de un canon en toda regla y de una genealogía que abarca casi tres generaciones.

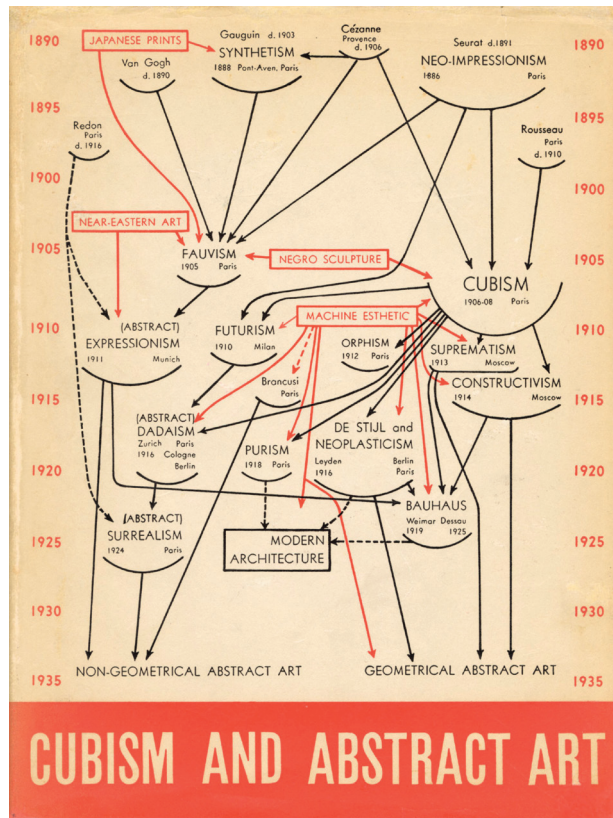
Un diagrama se puede definir como una forma de representación que permite actos cognitivos mediante la praxis visual. Su desarro-

llo artístico continúa a partir de 1936, y especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, en la obra de autores como Ad Reinhardt, Guy Debord, Helmut Sturm, Heinz Mack, George Maciunas o Ben Vautier —todos ellos, incluidos en la última parte de la muestra—, tomando formas cada vez más experimentales: flechas, líneas, círculos, espirales, así como viñetas y figuras antropomórficas.

Con el cambio de siglo xx al presente, se advierte una progresiva consolidación del diagrama como imagen artística en sí misma, y no solo como una herramienta para exponer una tesis determinada. La tercera sección de la exposición, dedicada a los **DIAGRAMAS CONTEMPORÁNEOS (1936-2019)**, consiste en una selección de reinterpretaciones de viejos árboles genealógicos, mapas y cartografías conceptuales, y genealogías anticanónicas. Características comunes a este grupo de obras son el empleo de la ironía, la crítica o el sarcasmo para llevar a cabo revisiones de la historia del arte, caricaturizando a sus autores, retratando los tópicos o parodiando las prácticas curatoriales. Son muchas las posibilidades y vías de acceso que ofrece el individualismo de los creadores en nuestros días, haciendo gala de una sorprendente inventiva y una arrojada libertad: no hay sistema-guía; la orientación de su lectura no está predeterminada y, por tanto, cada observador elige un punto de partida a medida que va abriendo su propio camino. Si en otros tiempos se acudió al uso de los árboles genealógicos porque se creía en la existencia de un origen, la circularidad y la deriva rizomática parecen caracterizar las nuevas narraciones del siglo xxi.

Miguel Covarrubias (1904-1957), *The Tree of Modern Art Planted 60 Years Ago*
 [El árbol del arte moderno plantado hace 60 años], reproducción del original de 1933.
 Cartel, 74,5 × 55 cm. Biblioteca Fundación Juan March, Madrid.

Alfred H. Barr, Jr. (1902-1981), sobrecubierta en id. (ed.), *Cubism and Abstract Art*
 [The Museum of Modern Art, Nueva York, 2 de marzo - 19 de abril de 1936].
 Nueva York: The Museum of Modern Art, 1936. Archivo Lafuente.

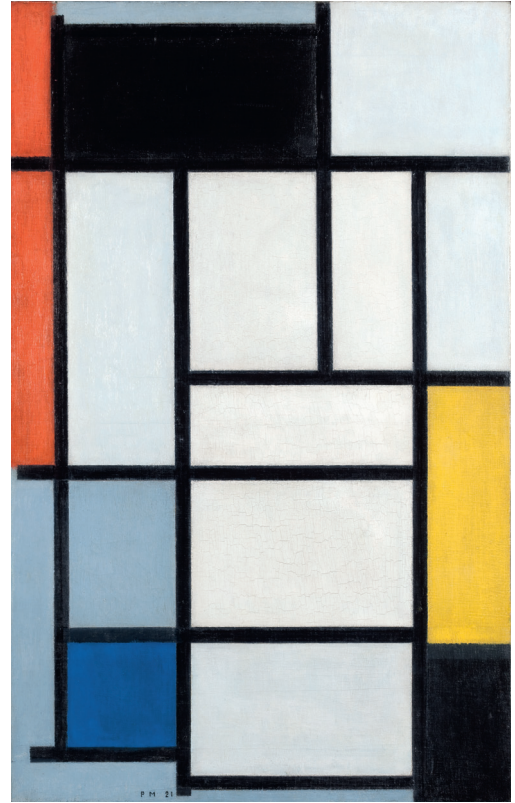
Paul Cézanne (1839-1906), *La Mer à l'Estaque* [El mar en l'Estaque], 1878-1879. Óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm. Musée national Picasso-Paris, París. Donación Herederos de Picasso, 1973-1978. Colección personal Pablo Picasso.

Constantin Brancusi (1876-1957), *La Muse endormie* [La musa dormida], 1910. Yeso patinado y goma laca, 18 x 27,5 x 20,5 cm. Centre Pompidou, París. Musée National d'art moderne-Centre de création industrielle. Legado de Constantin Brancusi, 1957.

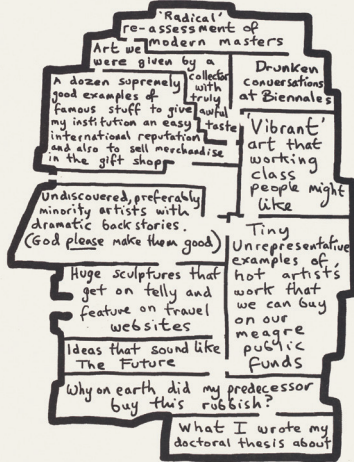

Pablo Picasso (1881-1973), *Compotier aux poires et pommes* [Frutero con peras y manzanas], 1908. Óleo sobre tabla, 27 × 21 cm. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Museum Berggruen.

Piet Mondrian (1872-1944), *Composición en rojo, negro, amarillo, azul y gris*, 1921. Óleo sobre lienzo, 80 × 50 cm. Colección Kunstmuseum Den Haag, La Haya, Países Bajos.

Map of Museum based on Interior of Curator's head

If art history traditionally speaks of artefacts designed to be viewed, shouldn't this characteristic also be powerfully present in how the history of art objects is told? Besides using books, why not also draw on the connections between real things and images to help us interpret the world? That is what this exhibition—in collaboration with Fundación Juan March—is about: the hitherto unwonted attempt to provide a visual explanation of the history of the visual arts by showing non-exhaustive examples of the many ways of doing so. The show sets out to draw attention to the richness of creative exercises of this kind through a varied selection of visual presentations conceived by artists, designers, illustrators, historians, essayists, poets, writers, and critics and ranging from old genealogical trees to modern diagrams, contemporary designs, and virtual presentations found on digital media. These works span chronologically from 1681, the date of the oldest genealogical trees included in the exhibition, to the fascinating virtual creations of the present day.

Divided into three consecutive sections, the exhibition brings together a broad range of more than 200 artists and authors primarily interested in visual thinking and includes the most varied representations of this kind, exemplified by more than 300 works and 100 or so documents. The central section of the show recreates the legendary *Cubism and Abstract Art* exhibition staged in New York in 1936, which was based around a diagram displaying works by artists as significant as Cézanne, Matisse, Kandinsky, Brancusi, Mondrian, Juan Gris, Giacometti, Miró, and Picasso, to name but a few. But *Genealogies of Art, or the History of Art as a Visual Art* is far from being a group or theme-based show. Rather, it is the

Grayson Perry (n. 1960), *Map of the Museum based on Interior of Curator's head* [Mapa del museo en la mente del comisario]. Ilustración en *Playing to the Gallery* (Particular Books, 2014). Libro, 20 × 13 cm. Biblioteca Fundación Juan March, Madrid.

result of research into how ways of telling history are devised and shaped, and how history has been conceived of in the art system using both words and images. *Genealogies* thus offers a vast range of representations that is sufficiently complex and imaginative to highlight the interest and undeniable existence of an alternative way of writing art histories.

Many, highly varied forms other than conventional textual accounts have existed since time immemorial for conveying messages and expressing ideas. Genealogical trees are highly versatile means of telling these **VISUAL HISTORIES (1681–1934)** and are used to narrate, organise, and compose accounts of religions, science, philosophy, and also art, such as the tree of the Düsseldorf school of painting or that of American painting. These highly effective visual aids have been commonly employed by geographers, historians, botanists, and, of course, art historians to explain where things come from and provide useful references for describing origins—in this case, those of artistic creations. A family tree shows the relationships that are presumed and proclaimed to link a series of individuals—alive or dead—over time; it often includes mythical characters and sometimes manipulates the connections. In this context, the natural structure of the tree is presented as an ideal model of representation: its roots refer to the origins, its trunk constitutes the base or support from which its many branches emerge, and its numerous leaves spread out diversely representing the tiniest details. This first section of the exhibition also includes charts, tables, allegories, and diagrams dating from before 1934, which attest to the timelessness, variety, and richness of these other ways of telling histories.

The second section is a visual materialisation of the question ‘how?’ asked at the beginning of this text and consists of a large-scale diagrammatic display as the core feature of the show. A sophisticated selection of artworks tentatively recreates the famous diagram devised by Alfred H. Barr, Jr., the first director of New York’s Museum of Modern Art in 1929, to structure the now legendary and pioneering *CUBISM AND ABSTRACT ART EXHIBITION (1936)*. The art historian sketched many versions before arriving at what would become the celebrated diagram designed to visualise the genealogy of abstract art in the form of an exhibition where he proved with actual artworks the hypothesis he had developed on paper in his diagram, physically placing them in positions equivalent to those assigned to their makers in the chart. This operation tested the visual plausibility of the initial diagram and the credibility of what was possibly the most ambitious—and earliest—attempt to provide art of the first half of the 1900s with a full-blown canon and a genealogy spanning nearly three generations.

A diagram can be defined as a type of representation that permits cognitive acts by means of visual praxis. Their artistic development continued after 1936, and especially throughout the second half of the 1900s, in the work of people like Ad Reinhardt, Guy Debord, Helmut Sturm, Heinz Mack, George Maciunas, and Ben Vautier—all of whom are included in the last section of the show—and they became increasingly more experimental in form, incorporating arrows, lines, circles, and spirals as well as vignettes and anthropomorphic figures.

The turn of the twentieth to the twenty-first century saw the gradual establishment of diagrams as artistic images in their own right as opposed to mere instruments for expounding a particular idea. The third section of the exhibition, **CONTEMPORARY DIAGRAMS (1936–2019)**, consists of a selection of reinterpretations of old family trees, conceptual maps and cartographies, and anticanonical genealogies. Characteristics common to this group of works are the use of irony, criticism, or sarcasm in revisions of art history to caricature artists, portray clichés, or parody curatorial practices.

The individualism of today's creators offers many possibilities and approaches, which display a striking inventiveness and bold freedom: there is no guiding system and, since they are not meant to be read in a predetermined direction, viewers choose their starting point and make their own way around them. Whereas in the past family trees were used to illustrate the evolution from a common origin, the new twenty-first-century narratives seem to be characterised by circularity and a rhizomatic layout.

HORARIO

Noviembre-febrero: de 10.00 a 18.00 h todos los días, marzo-junio: de 10.00 a 19.00 h todos los días, julio-agosto: de 10.00 a 20.00 h todos los días, septiembre-octubre: de 10.00 a 19.00 h todos los días

Horarios especiales: consulte www.museopicassomalaga.org
Taquilla abierta hasta media hora antes del cierre. El desalojo de las salas se inicia 10 minutos antes de la hora de cierre del Museo.

VENTA ANTICIPADA

Acceda al control de seguridad sin esperar colas presentando las entradas impresas a su llegada al Museo

Visitas guiadas y otras actividades educativas gratuitas en la exposición *Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual* consultar el horario en la taquilla y la web del museo.

Audioguías disponibles en español e inglés

Para más información consulte la web del museo www.museopicassomalaga.org

OPENING HOURS

November–February: 10 am–6 pm daily, March–June: 10 am–7 pm daily, July–August: 10 am–8 pm daily, September–October: 10 am–7 pm daily

Special opening: visit www.museopicassomalaga.org
Tickets are on sale up to 30 minutes before closing time. Visitors will be asked to begin leaving the galleries 10 minutes before closing time.

ADVANCED TICKET SALES

Access through security control without waiting in the queue by showing your printed tickets upon your arrival at the Museum

Free guided tours and other educational activities in the exhibition: *Genealogies of Art, or the History of Art as Visual Art* consult timetables in the ticket office or on the museum's website.

Audio guides available in Spanish and English

For further information, please visit our website www.museopicassomalaga.org

© Del texto: Museo Picasso Málaga y Fundación Juan March
© De las imágenes: © Warburg Institute, Londres2019 / © Foto: Fernando Ramajo / © Archivo digital Whitney Museum of American Art/Scala / © 2020. Foto Josse/Scala, Florencia / © bpk/Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Berggruen/Foto: Jens Ziehe / © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Foto: Georges Miegueirdtchian / © Kunstmuseum Den Haag / © Grayson Perry. Cortesía del artista y de Victoria Miró, Londres/Venecia

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2020

© Sucesión Brancusi – Todos los derechos reservados (VEGAP), Málaga, 2020
© 2020 Mondrian/Holtzman Trust

museo**PICASSO**málaga

Coorganiza:

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Colabora:

ERCO