

SEMINARIO INTERNACIONAL

Picasso y las artes aplicadas

17-18 NOVIEMBRE 2022

AUDITORIO MUSEO PICASSO MÁLAGA / ONLINE

Organizan:

museo**PICASSO**málaga

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

FGUMA
FUNDACIÓN GENERAL
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Colabora:

PRESENTACIÓN

Textiles, cerámica, joyería, mobiliario, moda, vidriería, papel pintado y elementos arquitectónicos, entre otras manifestaciones artísticas comúnmente diseñadas por su utilidad y uso en la vida diaria, han sido y siguen siendo campos de experimentación para muchos creadores. Pablo Picasso destaca entre ellos.

¿Sigue vigente el clásico debate entre las llamadas alta y baja cultura? ¿En qué términos se llevan a cabo las colaboraciones entre artistas y artesanos en la producción de objetos seriados? ¿hasta qué punto estas obras de arte se conciben para ser utilizadas? Poniendo la atención en cuestiones genéricas y en casos concretos, el objetivo de este seminario es dar a conocer con mayor precisión el interés de Pablo Picasso y de otros artistas por la obra seriada y abordar las problemáticas derivadas de la relación entre el convencional arte del museo y las artes aplicadas en nuestros días.

La primera sesión del seminario *¿Artes populares para el pueblo? El giro del antagonismo entre alta y baja cultura* revisa las claves del prolongado y tradicional debate entre una esfera pública elitista en oposición a una esfera pública plebeya —lo que se conoce como “alta cultura” y la “cultura popular”—. Para explorar si sus límites han sido o no superados y para redefinir el presente y el futuro de una categorización obsoleta o, al menos, confusa en la historia del arte de nuestros días, se analizarán aspectos económicos, taxonómicos e historiográficos.

Con el fin de arrojar luz sobre la relación entre obra única y seriada llevada a cabo por Pablo Picasso y sus colaboradores la segunda sesión del seminario *¿Quién ha hecho esto? El que piensa y el que ejecuta. La idea y la forma* somete a discusión conceptos que pueden parecer contradictorios, pero que, sin embargo, precisan unos de otros: la colaboración entre artistas y artesanos o fabricantes, la relación entre la idea o el proyecto y la ejecución o la técnica, el espacio físico del estudio y el lugar de producción, la obra única y la obra múltiple.

Por último, la tercera sesión *¿Artes aplicadas en el siglo XXI?* recoge las experiencias de creadores nacionales e internacionales cuyo trabajo ha sobrepasado las fronteras de las artes visuales para adentrarse en terrenos conceptuales y procesuales más próximos a las artes aplicadas.

Seminario organizado conjuntamente con la Fundación General de la Universidad de Málaga, con la colaboración del Institut français de España y dirigido por Pepe Karmel, Profesor de Historia del Arte de la New York University.

Crédito de la imagen de portada: David Douglas Duncan, *Operario soldando La femme à la clef (La Taulière) delante de Picasso en La Californie, Cannes, 1957*. © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / imagen RMN-GP © David Douglas Duncan © Sucesión Pablo Picasso, Vegap, Madrid, 2022.

PROGRAMA

JUEVES 17 NOVIEMBRE

Sesión 1: ¿Artes populares para el pueblo? El giro del antagonismo entre alta y baja cultura

10:30 h **Bienvenida**

Diego Vera. Director general, Fundación General de la Universidad de Málaga
Pepe Karmel. Profesor, Departamento de Historia del Arte, New York University
José Lebrero Stals. Director artístico, Museo Picasso Málaga

11:00 h **¿Cuándo hay culturas populares y quiénes lo deciden?**

Néstor García Canclini. Profesor distinguido, Universidad Autónoma Metropolitana de México e investigador emérito, Sistema Nacional de Investigadores

11:40 h **La mejor alta cultura es la baja cultura**

Will Gompertz. Director artístico, Barbican Centre, Londres

12:00 h **De cómo las nociones de autenticidad y originalidad resisten a las distinciones entre lo selecto y lo popular**

Alberto Luque. Profesor de Historia del Arte, Universidad de Lérida

12:20 h **La unión de la alta y la baja cultura: los elementos decorativos del cubismo**

Claire Le Thomas. Investigadora independiente, París

12:40 h Pausa

13:00 h Debate

Sesión 2: ¿Quién ha hecho esto? El que piensa y el que ejecuta. La idea y la forma

17:00 h **Objeto e imagen. La cerámica de Picasso: conceptos, métodos de trabajo, motivaciones**

Salvador Haro. Catedrático de Bellas Artes, Universidad de Málaga
Harald Theil. Historiador del arte y comisario, Toulouse

17:40 h **Y el tapiz se hizo arte moderno**

K.L.H. Wells. Profesora asistente de Historia del Arte, University of Wisconsin-Milwaukee

18:00 h **Reconstrucción 3D del último proyecto monumental de Picasso**

Kamila Oles. Investigadora, Open Virtual Worlds research group, School of Computer Science, University of St Andrews y Jefa de Digital Cultural Heritage, Smart History

18:20 h **Auteur y artiste, opiniones divergentes: la colaboración entre Picasso y François Hugo**

Clare Finn. Investigadora independiente, Londres

18:40 h Pausa

19:00 h Debate

VIERNES 18 NOVIEMBRE

Sesión 3: ¿Artes aplicadas en el siglo XXI?

10:30 h ***Picasso, artesanía y producción en masa***

Pepe Karmel. Profesor, Departamento de Historia del Arte, New York University

11:10 h ***La ingeniería de la necesidad y la genealogía de la forma***

Gabriel Chaile. Artista, Tucumán

11:30 h ***Artesanía innovadora aplicada a la escultura. La Fundición Capa***

Fernando Capa. Director general, Eduardo Capa, S.A., Arganda del Rey

11:50 h Pausa

12:10 h ***Del tapiz al arte contemporáneo. Una aproximación a un caso singular***

Lala de Dios. Investigadora independiente, Madrid

12:30 h ***¡Cuánto río allá arriba!***

Asunción Molinos Gordo. Investigadora y artista visual

12:50 h Debate y conclusiones

El programa podría sufrir cambios de contenido y orden de conferencias, combina un doble formato online y presencial y ofrece servicio de traducción simultánea al inglés y al español.

PONENCIAS

NÉSTOR GARCÍA CANCLINI

¿CUÁNDO HAY CULTURAS POPULARES Y QUIÉNES LO DECIDEN?

Dudas sobre las clasificaciones binarias: alto/bajo, elitista/popular, colonial/decolonial. La comunicación mediática y digital reorganiza la creación artística, los hábitos de consumo, los accesos y la convivencia. ¿Qué eficacia tienen los poderes corporativos, sus cambiantes reglas de inclusión, exclusión y dispersión?

Artistas latinoamericanos buscaron en tiempos de Picasso readministrar lo culto, lo popular y lo masivo enlazando aprendizajes parisenses con sus orígenes. Generaciones siguientes en vez de aliar los contrarios exploran los vacíos creados por la información falsa y las fluctuaciones de los mercados.

Luego del desgaste de la celebración posmoderna de los fragmentos: ¿podemos re-presentar la disgregación de movimientos feministas, indígenas, afros y jóvenes? Las instituciones y dramaturgias elaboran lo roto ¿Qué asociaciones creativas serían eficaces o significativas ante los deseos masivos de autoritarismo?

WILL GOMPERTZ

LA MEJOR ALTA CULTURA ES LA BAJA CULTURA

El arte y los negocios siempre han sido compañeros de cama incómodos; siempre fue así, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. La misma incomodidad histórica se puede encontrar en la intersección entre la alta cultura y la baja cultura. En el arte de los últimos 150 años —desde las décadas anteriores al nacimiento de Picasso hasta las que siguieron desde su muerte—, una y otra vez la baja cultura ha demostrado ser más impactante y significativa que la alta cultura —además de terminar convirtiéndose en alta cultura—.

ALBERTO LUQUE PENDÓN

DE CÓMO LAS NOCIONES DE AUTENTICIDAD Y ORIGINALIDAD RESISTEN A LAS DISTINCIONES ENTRE LO SELECTO Y LO POPULAR

La autenticidad ha sido objeto de distintas dilucidaciones teóricas. Su problematización proviene tanto de la filosofía como de las condiciones sociales de producción y no coinciden las modificaciones que cada uno de estos ámbitos introduce en el concepto. La noción es neutra en relación al mérito artístico, pero lo que implica cuando se refiere a la producción individual de grandes artistas parece carecer de sentido al aplicarlo al arte popular porque la crítica añade categorías especiales que son valorativas. ¿En qué términos se deja intacta la idea de autenticidad?

CLAIRE LE THOMAS

LA UNIÓN DE LA ALTA Y LA BAJA CULTURA: LOS ELEMENTOS DECORATIVOS DEL CUBISMO

Los artistas modernos no solo encontraron su inspiración en las "artes mayores" y sus técnicas, sino que realizaron sus respuestas creativas basándose en la cultura común que les rodeaba. Estos artistas aplicaron indistintamente a sus creaciones materiales y objetos procedentes del ámbito cotidiano, de la artesanía y del arte. Y es precisamente esta circulación de técnicas la que permitió a Braque y a Picasso apropiarse de procesos creativos y materiales decorativos propios de la artesanía. En el tránsito de un mundo artístico al otro también cambiaron su significado, convirtiendo estas manifestaciones en arte.

SALVADOR HARO Y HARALD THEIL

OBJETO E IMAGEN. LA CERÁMICA DE PICASSO: CONCEPTOS, MÉTODOS DE TRABAJO, MOTIVACIONES

Lejos de ser un paréntesis decorativo en su obra, la cerámica de Picasso posee una importante dimensión semántica y conceptual, en la que el artista explora la relación entre objeto e imagen, una preocupación que hunde sus raíces en el cubismo. Es en el contexto de su obra que se demuestra la importancia y el valor de la cerámica como obra de arte, especialmente en las relaciones con la pintura, el grabado y la transformación de objetos encontrados en figuraciones. Las motivaciones del artista para la creación de cerámicas únicas tienen que ver, entre otras cosas, con la renovación del arte recurriendo a los orígenes, lo que resulta finalmente en la no diferenciación entre Arte y artesanía.

K. L. H. WELLS

Y EL TAPIZ SE HIZO ARTE MODERNO

Durante la posguerra, artistas franceses, marchantes y funcionarios gubernamentales promovieron el tapiz como un medio del arte moderno en un movimiento conocido como *la renaissance de la tapisserie*. Pablo Picasso fue uno de los artistas más prolíficos en esta recuperación de los tapices. Estas obras, realizadas por Jacqueline de la Baume-Dürbach y encargadas por el coleccionista estadounidense Nelson Rockefeller, reproducían pinturas realizadas previamente por el artista. Este artículo explora la relación entre Picasso, Rockefeller y de la Baume-Dürbach en la concepción producción y recepción de original y copia, modelo y obra finalizada.

KAMILA OLES

RECONSTRUCCIÓN 3D DEL ÚLTIMO PROYECTO MONUMENTAL DE PICASSO

En su última etapa artística, Pablo Picasso creó esculturas de chapa plegada con el fin de trasladarlas a formatos monumentales y ubicarlas en paisajes urbanos y naturales. Estos esfuerzos no habrían tenido éxito sin la colaboración del ingeniero noruego Carl Nesjar. En sus últimos años, Picasso eligió su escultura en chapa *Mujer sentada* para trasladarla a la escultura más grande de su obra: *Busto de mujer*. Una idea que de haber sido completada se habría convertido en el monumento de hormigón más grande del mundo.

CLARE FINN

AUTEUR Y ARTISTE, OPINIONES DIVERGENTES: LA COLABORACIÓN ENTRE PICASSO Y FRANÇOIS HUGO

La colaboración de Pablo Picasso con François Hugo dio como resultado la elaboración de una serie de platos elaborados en plata. A pesar de ser poco conocida, la documentación que nos ha llegado hace de esta colaboración la más documentada de todas, mostrando a un Picasso comprometido, dirigiendo cómo se hacían las piezas, el material con el que se fabricaban, los diseños en los que se basaban y las ediciones que se producían.

PEPE KARMEL

PICASSO, ARTESANÍA Y PRODUCCIÓN EN MASA

Existen tres aspectos que unen las obras textiles y cerámicas de Picasso: en primer lugar, el uso de técnicas artesanales para combinar diferentes medios en una misma obra. En segundo lugar, la voluntad del artista de compartir el control del proceso artístico con sus colaboradores. Y, por último, el interés de Picasso por lo que podría llamarse "simbolismo material". Estos tres aspectos pueden rastrearse en la práctica de numerosos artistas contemporáneos como Maja Bajevic, Wangechi Mutu, Alighiero e Boetti, Jeff Koons, Gabriel Chaile y Anish Kapoor, entre otros.

GABRIEL CHAILE

LA INGENIERÍA DE LA NECESIDAD Y LA GENEALOGÍA DE LA FORMA

Gabriel Chaile investiga los procesos que hacen que los objetos adopten con el tiempo una determinada forma y observa cómo continúan mutando bajo una línea genealógica. Sus esculturas se presentan como retratos que citan las cerámicas hechas por sus antepasados y se construyen en lugares en los que se propician situaciones de encuentro, celebración y memoria.

FERNANDO CAPA

ARTESANÍA INNOVADORA APLICADA A LA ESCULTURA. LA FUNDICIÓN CAPA

Desde hace décadas, la Fundación Capa trabaja para dar a conocer la escultura y colabora estrechamente con algunos de los escultores e instituciones más relevantes del panorama artístico nacional e internacional, partiendo de la definición de artesanía —y considerando la evolución de los procesos básicos utilizados en la producción de esculturas— hasta llegar a los medios de los que se disponen en la actualidad y poniendo de relieve la interacción imprescindible de los artesanos —conocedores y ejecutores de estos procesos— con los artistas creadores.

LALA DE DIOS

DEL TAPIZ AL ARTE CONTEMPORÁNEO. UNA APROXIMACIÓN A UN CASO SINGULAR

Los objetos realizados con textiles tienen una problemática específica porque cubren un espectro tan grande de significados y funciones que están sujetos a muy diversas categorizaciones. Por una parte, su identificación con lo utilitario los acerca a la artesanía, el diseño, o, en el mejor de los casos, a lo decorativo. Más importante aún son sus fuertes connotaciones de género. Los oficios textiles han estado —y aún lo están— asociados a lo femenino y, por ello, relegados al mundo de lo doméstico, lo utilitario y lo decorativo.

ASUNCIÓN MOLINOS GORDO

¡CUÁNTO RÍO ALLÁ ARRIBA!

Tomando como punto de partida el proyecto *¡Cuánto río allá arriba!* Podremos adentrarnos en la cosmovisión campesina hispanomusulmana a través de su tradición ceramista. Lo que conocemos hoy como alfarería del agua, compuesta por cántaras, tinajas, jarras de novia, botijos de engaño, entre otros, encierra dentro de su compleja sencillez un trabajo intelectual de gran calado. A través de la investigación que nos compartirá Asunción Molinos Gordo en formato vídeo-ponencia podremos acceder al conjunto de razones por las cuales ha elegido trabajar con este medio artístico de gran tradición, para abordar un tema tan radicalmente contemporáneo como es el manejo de las aguas.

