

SEMINARIO INTERNACIONAL

PICASSO

Y LAS ARTES APLICADAS

17-18 NOVIEMBRE 2022

AUDITORIO MUSEO PICASSO MÁLAGA / ONLINE

museo**PICASSO**málaga

50
ANIVERSARIO

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

FGUMA
FUNDACIÓN GENERAL
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TEMÁTICA DE LAS SESIONES

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

Haber nacido en el seno de una cultura, la mediterránea, tan proclive históricamente al deleite de los placeres de la actividad manual, y en la que encontramos profundamente enraizado en sus orígenes prehistóricos el testimonio cerámico, ayuda sin duda a comprender el demostrado interés que siempre tuvo por las artes populares Pablo Picasso.

El prolongado y tradicional debate entre una esfera pública elitista en oposición a una esfera pública plebeya, tuvo, como consecuencia, la ruptura del monopolio cultural de las élites en el mundo occidental. La incursión de artistas modernos, como Pablo Picasso, en el campo de la joyería, el mobiliario, la cerámica y la moda, entre otras manifestaciones artísticas, significó, para algunos, un fenómeno de trivialización de las artes. Sin embargo, este hecho también significó, para la mayoría de los ciudadanos, la posibilidad de acceder a ciertos productos prohibidos hace tan solo unas pocas décadas.

El objetivo de esta sesión es volver a establecer el foco, en pleno siglo XXI, en el viejo debate entre la llamada "alta cultura" y la "cultura popular". Con el objetivo de explorar si sus límites han sido o no superados se analizarán aspectos económicos, taxonómicos e historiográficos para redefinir el presente y el futuro de una categorización obsoleta o, al menos, confusa en la historia del arte de nuestros días.

Materias Utilidad *versus* autonomía del arte.
Economía ¿un arte para todos?
Cultura popular *versus* alta cultura.
Arte y cultura de masas.
Arte y marxismo.

Palabras clave alta cultura baja cultura democratización del arte
utilidad economía del arte artes populares
artes aplicadas *mass media* sociología del arte

Imágenes

Pablo Picasso. *Corrida*, Cannes, 26 junio 1957.

Marc Chagall. *Ventana para la catedral de Metz*, 1958-68.

Alexander Calder. *Circo* (1927), 1955.

Egidio Costantini. Veinticinco esculturas de vidrio basadas en bocetos de Picasso en la exposición del MoMA en 1965.

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

El rotundo carácter individualista que se expresa en el conjunto del legado pictórico de Picasso se compensa, en parte, con su buena disposición a colaborar con artesanos de las artes aplicadas, como ceramistas, joyeros, herreros o impresores.

La razón de ser de las artes aplicadas se basa en la concepción artística de un objeto que ha sido creado con un uso específico en la vida cotidiana de la gente. Por este motivo en su concepción y producción entran en juego 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.

De estos conceptos emerge la cuestión de la autoría. Dilucidar los procesos de trabajo y los acuerdos contractuales entre artistas y talleres ha suscitado la duda muchos investigadores, incluso en nuestros días. Esta sesión tiene como fin profundizar en el asunto de la obra única y seriada, llevada a cabo por Pablo Picasso y sus colaboradores.

Materias Artista *versus* artesano.
 Obra única *versus* obra múltiple.
 Conocimiento *versus* técnica.
 Estudio *versus* fábrica/taller.
 Colaboraciones de Picasso con joyeros, arquitectos, vidrieros, ceramistas, modistas, entre otros.

Palabras clave

autoría	originalidad	producción en masa
economía	proyecto	técnica
colaboraciones	transversalidad	obra múltiple
obra única	arte reproducido	fabricante
artesano	artista	

Imágenes

Suzanne Ramié y Pablo Picasso en el taller de Madoura, 1956.
 Jacqueline de la Baume en el taller Cavalaire sur mer, 1966.
 La inauguración de la escultura *Chicago Picasso*, 1967.
 Andy Warhol y Gerard Malanga trabajando en The Factory, 1965.

Sesión 3: *¿Artes aplicadas en el siglo XXI?*

Con el paso del tiempo se ha otorgado un valor añadido a la contribución del artista malagueño al ámbito de las artes múltiples en un momento histórico en el que las prácticas artísticas contemporáneas se orientan a la recuperación y actualización de técnicas tradicionales que subrayan la fuerza de los materiales como son los textiles o el barro.

Durante la segunda mitad del siglo XX, los límites del arte se ampliaron enormemente, abarcando e sus dominios un numeroso grupo de manifestaciones artísticas tradicionalmente consideradas como objetos de uso específico: platos de cerámica que nunca fueron usados como platos, collares que no colgaron de ningún cuello o sillas en las que nadie se ha sentado.

¿Qué significan las artes aplicadas en el siglo XXI? ¿De qué modo interactúan con el arte para crear objetos únicos o múltiples? ¿Para qué públicos se crean estos productos? En esta sesión conoceremos las experiencias de creadores internacionales cuyo trabajo ha sobrepasado las fronteras de las artes visuales para adentrarse terrenos conceptuales y procesuales más próximos a las artes aplicadas.

Materias Ampliación de los límites del arte más allá de la pintura y la escultura.
¿Artes aplicadas para el siglo XXI?
El trabajo colectivo.
Cómo crear una obra múltiple.

Palabras clave

artista	colaboración	procesos de trabajo
estudio	fábrica	negocio
empresa	materialidad	mercado
moda	pop	creatividad

Imágenes

Estudio de Jeff Koons en Chelsea, Nueva York.
Colección de primavera/verano de Moschino diseñada por Jeremy Scott.
Grayson Perry en su estudio.
Pangolin Editions en Gloucestershire.

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.