

GENERALITAT
VALENCIANA

IVAM

SEMINARIO INTERNACIONAL /
RENAU Y LOS EXILIOS

Seminario internacional: Renau y los exilios

Dirigido por **Jordana Mendelson**

Con motivo de la exposición Los exilios de Renau, el IVAM organiza un seminario internacional que reúne a estudiosos e investigadores cuyas ponencias conectarán con la exposición de diferentes maneras. Mientras algunas conferencias aportan una mirada contextualizada y más amplia al tema del exilio, otras se centran en la relación de Renau con otros colegas y entornos artísticos, o con las formas creativas específicas con las que Renau trabajó durante su exilio (principalmente pintura mural y fotomontaje). Sin el objetivo de ser exhaustivo o concluyente, este seminario pretende, sin embargo, iniciar conversaciones y provocar encuentros entre estudiosos para discutir conjuntamente temas de interés compartido y hacer hincapié en la conexión entre áreas profesionales, geográficas y lingüísticas.

JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2021

17:00 h. Presentación del seminario

A CARGO DE
Nuria Enguita / DIRECTORA DEL IVAM

17:15 h. Presentación del seminario e introducción de las temáticas

A CARGO DE
Jordana Mendelson / DIRECTORA DEL SEMINARIO

17:30 h. Conferencia *online*

DE
Jordana Mendelson / DIRECTORA DEL SEMINARIO

TEMA
«Función Social del Cartel (Publicitario) (1937/1976)», de Renau:
Teoría, política y diseño antes y después del exilio

18:45 h. Mesa Redonda

TEMA
Revisión de Renau en los años treinta desde la perspectiva del exilio

PARTICIPANTES

Albert Forment

Josep Renau: Un artista comunista en el exilio

Carl Henrik Bjertröm

Los públicos de Renau

María Rosón

El muralismo de Josep Renau: de la guerra de España al exilio

MODERA

Ramon Escrivà / COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN *LOS EXILIOS DE RENAU*

VIERNES, 22 DE OCTUBRE DE 2021

12:00 h. Conferencia

DE

Carmen Gaitán Salinas / UNIVERSIDAD COMPLUTENSE / CSIC

TEMA

Jornada a Jornada. La vida diaria de Renau en México según Manuela Ballester

PRESENTA

Nuria Enguita

13:30 h. Conferencia *online*

DE

Sebastian Faber / OBERLIN COLLEGE

TEMA

Las contradicciones de Renau en el contexto del exilio mexicano

PRESENTA

Anthony Nuckols / UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

17:00 h. Conferencia

DE

Erika Wolf / UNIVERSIDAD TYUMEN, RUSIA

TEMA

Las obras americanas de los alumnos a distancia de John Heartfield

PRESENTA

Clara Solbes Borja / UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

18:30 h. Conferencia *online*

DE

Oliver Sukrow / TU WIEN, TECHNICAL UNIVERSITY

TEMA

Nuevos espacios, espectadores activos y diseños complejos: el muralismo de Josep Renau en la RDA

PRESENTA

Josep Salvador / COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN *LOS EXILIOS DE RENAU*

19:30 h. Clausura del seminario

A CARGO DE

Jordana Mendelson / DIRECTORA DEL SEMINARIO

Jordana Mendelson

TÍTULO / «Función Social del Cartel (Publicitario) (1937/1976)» de Renau: *Teoría, política y diseño antes y después del exilio*

Esta charla analiza con cuidado uno de los textos más importantes de Renau sobre la historia y teoría del cartel publicitario, y estudia los cambios en las versiones del texto y la selección de ilustraciones: desde su presentación como una serie de conferencias en Valencia en 1937 y su publicación dentro de la editorial Nueva Cultura, hasta la nueva edición del texto publicado en 1976 por Fernando Torres con un prólogo de Vicente Aguilera Cerni. Considerado dentro de sus diferentes contextos artísticos, políticos y editoriales, estudiamos el impacto del exilio en la vida de este texto y su recepción en España en dos momentos claves —antes y después— de los exilios de Renau.

Jordana Mendelson (1970). Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Yale. Directora del Centro Rey Juan Carlos I de España y profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nueva York. Es autora de *Documenting Spain: Artists, Exhibition Culture, and the Modern Nation 1929-1939* (2005) y coeditora de *Postcards: Ephemeral Histories of Modernity* (2010). Ha comisariado o co-comisariado *Miró i ADLAN* (2021), *Encuentros con los años 30* (2012), *Revistas y Guerra 1936-1939* (2007), *Other Weapons: Photography and Print Culture during the Spanish Civil War* (2007), *Margaret Michaelis: Fotografía, Vanguardia y República en la Barcelona de la República* (1998). Forma parte del comité asesor del *Archivo Español de Arte* y de *Culture & History*, es miembro del Consejo Editorial de *Modernism/Modernity*, y actualmente es editora de la *Revista de Estudios Culturales Españoles*.

Albert Forment

TÍTULO / *Josep Renau: un artista comunista en el exilio*

Josep Renau (1907-1982) es uno de los principales artistas valencianos del siglo XX, y probablemente, el más polémico por su militancia política comunista y su perenne compromiso social. En su Valencia natal, tras una breve crisis existencial sobre el significado del arte y el papel del artista en la sociedad, decidió afiliarse a los veinticuatro años al Partido Comunista de España (PCE), al que permaneció fiel, con diversos altibajos, hasta el fin de sus días. Tal

militancia, expresada artísticamente en furiosos fotomontajes, carteles y diseños políticos *agit-prop* durante la II República y la Guerra Civil, le llevó al exilio, primero al México de los muralistas revolucionarios, y luego a la comunista República Democrática Alemana del otro lado del telón de acero. Tanto en el efervescente México como en la dura RDA, una buena parte de su producción y reflexiones artísticas transparentan o son deudas de su militancia política, hasta que se diluyen y casi desaparecen en sus últimos años, con el fin del exilio.

Albert Forment es licenciado en Geografía e Historia, en las especialidades de Historia Contemporánea (1984), e Historia del Arte (1993), y Doctor en Historia del Arte por la Universitat de València (1995), con una tesis doctoral titulada *Vanguardia artística y compromiso político: vida y obra de Josep Renau*. Fue becado por el IVAM Institut Valencià d'Art Modern para la catalogación de la biblioteca y archivo privados de Josep Renau (1992-1993). En torno al fotomontador valenciano ha publicado tres obras: la biografía y estudio crítico *Jospe Renau: Història d'un fotomuntador* (Afers, 1997), la recopilación descriptiva *Jospe Renau: Catálogo Razonado*, (IVAM, 2004), y la novela *El signe de Saturn*, (Bromera, 2007).

Carl-Henrik Bjerström

TÍTULO / *Los públicos de Renau*

La relación entre el arte y su público fue de suma importancia en la obra artística de Renau. Según los apuntes autobiográficos del artista, sus preocupaciones en torno a esta relación fueron la causa principal de su primera crisis creativa a finales de la década de 1920. En estos apuntes se percibe que no fue la respuesta a la pregunta «¿Por qué pinto?» lo que le permitió recuperar su inspiración y salir de la crisis, sino la respuesta a la pregunta: «¿Para quién pinto?». La ambición creativa de Renau parecía en cierto sentido relativamente sencilla: pintar para la gente corriente de la calle, para las clases populares. Su arte, como él mismo declara hacia el final de su vida, se dirigía a quienes no se interesaban realmente por el arte.

En esta presentación me gustaría matizar y problematizar esta descripción que Renau hace de su público —o de sus públicos, para ser más preciso—. Mi análisis de la relación de Renau con estos públicos aborda más que un aspecto singular de su arte puesto que su decisión de dirigirse a públicos específicos fue

fundamental para su identidad artística. Al examinar su forma de relacionarse con estos públicos, comprendemos mejor el contenido y la visión de sus proyectos político-artísticos en su conjunto.

Carl-Henrik Bjerström es Doctor de Historia Contemporánea por la Universidad de Londres. Sus investigaciones se centran en la política cultural de la Segunda República española y el libro basado en su tesis doctoral sobre Josep Renau se ha publicado en 2016 con el título *Josep Renau and the Politics of Culture in Republican Spain, 1931-1939: Re-imagining the Nation* (Sussex Academic Press). Ha enseñado Historia Contemporánea europea en varias universidades del Reino Unido (Leeds, Exeter, Bristol, entre otras). Actualmente es investigador del proyecto *Foreign Fighters: Past, Present and Future*, con sede en la Universidad de Copenhague.

María Rosón

TÍTULO / *El muralismo de Josep Renau: de la guerra de España al exilio*

En mi intervención partiré del ciclo de foto murales que Josep Renau realizó para el Pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937. En este trabajo de urgencia política y propaganda, Renau no solo conectó con los lenguajes de la vanguardia artística sino con el uso del muralismo como herramienta comunicativa para «las masas», que se desarrollaba en aquel tiempo. Argumentaré que este trabajo de carácter escenográfico va a ser una experiencia muy significativa para el artista y que está en la génesis de su práctica posterior, para ello conectaré los foto murales del Pabellón con fotomontajes y murales que realizó en sus exilios posteriores.

María Rosón. Es investigadora posdoctoral Juan de la Cierva-Incorporación en el Departamento de Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid. Tras doctorarse en la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado como investigadora en el Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía y en el Departamento de Teoría de los Lenguajes y la Ciencias de la Comunicación, Universitat de València. Ha desarrollado estancias de investigación en Southampton University; New York University; University of Oxford y University of Leeds. En el ámbito de los museos destaca el comisariado de la

exposición *José Ortiz Echagüe: representando mujeres, tipos y estereotipos* (2010, CAM, Red Itiner) y el cocomisariado la exposición *Mujeres bajo sospecha: memoria y sexualidad* (2013, UNED).

Sus líneas de investigación se centran en la cultura visual y material, principalmente del siglo XX español, en intersección con los estudios feministas/género. Además de artículos y capítulos de libros, ha publicado, con la editorial Cátedra, *Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo (materiales cotidianos, más allá del arte)*. Como coeditora, ha preparado las siguientes monografías: *Poesía, cine y humor. Relatos de excepción en los años de autarquía* (Museo Reina Sofía, 2017) y *Barbarismos queer y otras esdrújulas* (Bellaterra, 2017).

Carmen Gaitán Salinas

TÍTULO / *Jornada a jornada. Josep Renau en los diarios de Manuela Ballester*

Mucho se ha escrito sobre la vida y la obra de Josep Renau. Sin embargo, ahora disponemos de un nuevo relato. La que fuera su mujer, la artista valenciana Manuela Ballester, nos ofrece a través de la narración de su propia vida — recogida en los diarios inéditos publicados bajo el título *Mis días en México* (Renacimiento, en prensa)— una visión personal del reconocido fotomontador. Comenzados en su salida hacia en exilio en 1939, los cuadernos de Ballester recogen las primeras impresiones del matrimonio a bordo del *Veendam* y las dificultades que la familia Renau-Ballester tuvo que enfrentar a su llegada a México. Entre lo privado y lo público, lo familiar y lo profesional, los diarios encierran, jornada a jornada, la vida íntima de Manuela Ballester, así como los puntos de encuentro y las desavenencias entre ella y Renau, tanto en la política y el arte como la intendencia del hogar y la familia. Rodeada de amigos como León Felipe, José Puche, José Ramón Arana, Félix Candela, Concha Méndez o Álvaro Custodio, Ballester nos invita a las concurridas comidas y reuniones que celebraban y nos abre las puertas del estudio en el que ella y Renau trabajaron, precisando a menudo las tareas desempeñadas por cada uno. Nos informa de los libros comprados por ambos, nos cuenta cada viaje de Renau y nos permite conocer de cerca el difícil carácter de su marido, con el que compartió una vida llena de logros y éxitos, pero también de esperanzas y anhelos.

Carmen Gaitán Salinas es investigadora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Historia Contemporánea por la misma universidad y Titulada Superior de Música (piano), es también titulada en el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (universidades Complutense y Autónoma de Madrid y Museo Reina Sofía) y el Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística, además de licenciada en Historia del Arte, ambos por la Universidad de Málaga. Se formó en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha participado en numerosos encuentros y reuniones científicas, nacionales e internacionales. Ha ejercido la docencia en la Universidad Complutense de Madrid, University of Pennsylvania y Villanova University y ha realizado estancias en New York University, la National Gallery of Art de Washington D.C., la Universidad Nacional Tres de Febrero de Buenos Aires, El Colegio de México y la University of Exeter. Es miembro del consejo de redacción de *Enclaves. Revista de literatura, música y artes escénicas* y autora de artículos científicos en revistas como *Goya. Revista de Arte*, *Archivo Español de Arte* o *Anales de la Literatura Española Contemporánea*, así como del libro *Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano* (Cátedra, 2019). Es coeditora de la edición crítica *Mi vida* de Victorina Durán (Residencia de Estudiantes, 2018) y editora del texto inédito escrito por Manuela Ballester *Mis días en México. Diarios (1939-1953)* (Renacimiento, en prensa).

Sebastiaan Faber

TÍTULO / *Las contradicciones de Renau en el contexto del exilio mexicano*

«[E]n realidad, la emigración me salvó de muchas cosas» —le confesó Josep Renau a Manfred Schmidt cuando el galerista alemán le entrevistó en los años setenta— «porque me ayudó a mantenerme al margen de la moda, del abstraccionismo, del formalismo ... [E]staba totalmente aislado, no había otro pintor en el mundo que compartiera mis puntos de vista». Para Renau, en otras palabras, su destierro le confirió un nivel de autonomía artística que no hubiera tenido sin el desplazamiento forzado.

Esta reflexión autobiográfica es fácil de matizar o incluso desmentir; nadie que contemple la biografía de Renau puede dejar de concluir que su vida y su obra después de su salida de España en 1939 estuvieron condicionadas de forma decisiva por colectivos (el exilio republicano; el Partido Comunista; su

familia), instituciones gubernamentales (los gobiernos de España, de México, de la URSS, de la RDA) y las necesidades impuestas por la precariedad del exilio, que le obligaron a volcarse en una intensa labor comercial.

Que Renau, sin embargo, quisiera ver su carrera en clave de autonomía y libertad nos permite desmenuzar las profundas contradicciones que marcaron su exilio. Centrándonos en sus años mexicanos (1939-1958), consideraremos cuáles de estas contradicciones eran peculiares a Renau (como hombre valenciano, cartelista y comunista) y cuáles eran inherentes a la posición de un colectivo republicano español exiliado en un país cuyo desarrollo en los años de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría lo alejaban a pasos agigantados del legado revolucionario del presidente Lázaro Cárdenas.

Sebastian Faber es catedrático de Estudios Hispánicos en el Oberlin College (EEUU), licenciado por la Universidad de Amsterdam y doctor por la Universidad de California, Davis. Es autor de *Exile and Cultural Hegemony: Spanish Intellectuals in Mexico, 1939-1975* (Vanderbilt, 2002), *Anglo-American Hispanists and the Spanish Civil War: Hispanophilia, Commitment, and Discipline* (Palgrave, 2008), *Memory Battles of the Spanish Civil War: History, Fiction, Photography* (Vanderbilt, 2018) y *Exhuming Franco: Spain's Second Transition* (Vanderbilt, 2021), además de coeditor de *Contra el olvido. El exilio español en Estados Unidos* (Alcalá, 2009) y *Transatlantic Studies: Latin America, Iberia, and Africa* (Liverpool, 2019). Codirige la revista trimestral *The Volunteer*, publicada por los Archivos de la Brigada Lincoln. Colabora de forma regular en medios norteamericanos y españoles, incluidos *The Nation*, *La Marea*, *Fronterad* y *CTXT*. Ver más en sebastianfaber.com.

Erika Wolf

TÍTULO / *Las obras americanas de los alumnos a distancia de John Heartfield*

En la década de 1930, tanto Josep Renau como Aleksandr Zhitormirsky se inspiraron en el fotomontaje gracias a las imágenes políticas satíricas del fotomontajista alemán John Heartfield. La obra de los tres artistas se basó en revistas populares ilustradas y se difundió en ellas. Renau y Zhitomirsky aprendieron de Heartfield estudiando el trabajo de su maestro a distancia en las páginas de la *Arbeiter-Illustrierte-Zeitung* (Revista Ilustrada de los Trabajadores), y ambos producirían importantes conjuntos de obras para

revistas que también viajarían a través de las fronteras. Los tres artistas sufrieron las dificultades políticas de la época, soportando el exilio, el desplazamiento y la persecución. Durante la Guerra Fría, Renau y Zhitomirsky produjeron de forma independiente importantes obras de fotomontaje que criticaban la política y la cultura de Estados Unidos. Los estudiantes también gravitaron hacia Berlín y Heartfield, y ambos acabaron conociendo al maestro en persona a principios de 1958. Esta presentación examinará los fotomontajes estadounidenses de los dos artistas, señalando las características y estrategias comunes derivadas de Heartfield. También articulará las profundas diferencias que surgen de los estatus bastante diferentes de los dos artistas en la cultura socialista de posguerra. Mientras que Renau era un exiliado marginado de una revolución comunista fallida, Zhitomirsky tenía estatus y autoridad como diseñador jefe de la revista de propaganda *Unión Soviética*.

Erika Wolf es profesora de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Tyumen (Rusia). Historiadora del arte con especial interés en la propaganda, la representación transcultural, las revistas ilustradas y la cultura visual soviética, ha trabajado en proyectos expositivos en el Reina Sofía, la Fundación Juan March y el Instituto de Arte de Chicago. En 2012, contribuyó a la publicación del Reina Sofía *El movimiento de la fotografía obrera (1926-1939): Ensayos y documentos*. Ha publicado dos libros que se basan en gran medida en la colección Ne Boltai! Collection: *Koretsky: The Soviet Photo Poster* (2012) y *Aleksandr Zhitomirsky: Photomontage as a Weapon of World War 2 and the Cold War* (2016).

Oliver Sukrow

TÍTULO / *Nuevos espacios, espectadores activos y diseños complejos: el muralismo de Josep Renau en la RDA*

En 2019, tras un proyecto de restauración e investigación de cuatro años, el mural de gran formato *Relación del hombre con la naturaleza y la tecnología* (1982-1984) de Josep Renau y su colectivo, fue restaurado en el emplazamiento de la zona de viviendas Moskauer Platz, en Erfurt, Alemania. La presentación toma este último mural de Renau como punto de partida para examinar su historia y sus contextos, vinculando los debates sobre su restauración con las controversias que rodean a los restos del arte relacionado con la

arquitectura en Alemania del Este, treinta años después de la reunificación. Aunque los murales de Renau se consideraban vanguardistas en la RDA, su percepción e interpretación ha cambiado varias veces desde 1989-1990. La conferencia rastreará esta evolución a partir de los murales realizados por el artista, centrándose en el entorno arquitectónico, la visión de Renau para los espectadores y los debates contemporáneos sobre el arte relacionado con la arquitectura en el socialismo de la RDA.

Oliver Sukrow es postdoc en el Instituto de Historia del Arte, Arqueología de la Construcción y Restauración de la Universidad Técnica de Viena desde 2020. Se doctoró en 2016 en la Universidad de Heidelberg con una tesis sobre la utopía en las artes visuales y la arquitectura de los años sesenta en la RDA. De 2014 a 2016 fue becario de Baden-Wurtemberg en el Instituto Central de Historia del Arte de Múnich. Recientemente ha participado en la restauración del mural de Josep Renau en la Moskauer Platz de Erfurt por parte de la Fundación Wüstenrot. Es miembro del consejo asesor de la Fundación Wüstenrot y del comité nacional austriaco de ICOMOS - International Council on Monuments and Sites.