

Exposició

Josep Renau: hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir

21 mar. — 08 sep. 2024

Chicago's Miss Beefsteak, de la serie
The American Way of Life, ca. 1960-1966.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Depòsit Fundació Josep Renau, València

Dosier de premsa
IVAM Alcoi

IVAM35

Exposición

Josep Renau: hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir

21 mar. — 08 sep. 2024

Comisariado:
J. Ramon Escrivà y Nuria Enguita

GENERALITAT
VALENCIANA

IVAM

Patrocinador

Josep Renau: hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir

Josep Renau (València, 1907 – Berlín, 1982) es considerado una de las figuras más destacadas de la vanguardia republicana en España. Introdutor del fotomontaje político en nuestro país, Renau fue, asimismo, pintor, cartelista, muralista, editor, agitador y teórico de las artes. Durante la Guerra Civil ocupó cargos de gran responsabilidad: entre septiembre de 1936 y abril de 1938, Renau ostentó la Dirección General de Bellas Artes del Gobierno de la República, posición desde la que impulsó la evacuación del Tesoro Artístico de Madrid, así como la puesta en marcha del Pabellón Español en la Feria Internacional de París de 1937. En 1938 se incorporó a la Dirección de Propaganda del Comisariado General del Estado Mayor, desde la que dirigirá la agitación propagandística militar en Cataluña hasta el final de la guerra.

Josep Renau: hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir, es una exposición organizada por el IVAM, presentada en el Museo Patio Herreriano de Valladolid entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, que ahora acoge, ampliada en sus contenidos, el CADA de Alcoi.

La muestra, realizada íntegramente con obras pertenecientes a la colección del IVAM y a la Fundación Josep Renau, se estructura en cinco ámbitos temáticos:

El apartado 1 aborda la obra más vanguardista realizada por Renau durante la Segunda República y la guerra civil española.

El segundo apartado presenta una selección de obras confeccionadas durante su exilio en México a partir de 1939, y presta una atención especial al diseño de portadas de la revista *Futuro*, así como a la documentación para la realización de los murales *Retrato de la burguesía* y *La electrificación total de México acabará con la miseria del pueblo*.

El apartado 3 muestra una selección de obra gráfica comercial realizada por la agencia Estudio Imagen / Publicidad Plástica creada por Renau en México.

El cuarto apartado está dedicado a presentar, de manera íntegra y acompañada de abundante documentación procesual, su serie de fotomontajes más emblemática, *The American Way of Life*.

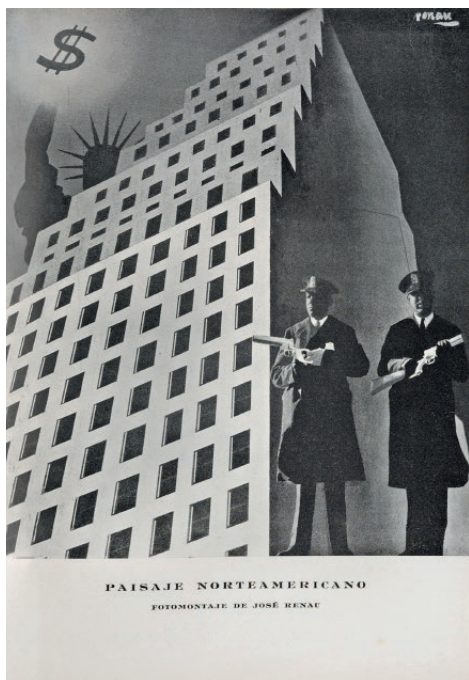
El quinto y último apartado muestra los proyectos y bocetos producidos por Renau para la realización de murales cerámicos de grandes dimensiones en edificios públicos de la antigua República Democrática Alemana (RDA) durante la década de 1970.

Con el fin de contextualizar la trayectoria de Renau durante su etapa republicana y durante la Guerra Civil española, la exposición inicia su recorrido con la proyección de la película documental *La obra del fascismo* (1936) un valioso testimonio de la terrible destrucción de los barrios de Madrid a causa de los bombardeos de la aviación del bando nacional. Acompaña a esta sección introductoria una selección de fotografías documentales de la Guerra Civil española de Agustín Centelles y Robert Capa, así como un conjunto de fotomontajes del artista alemán John Heartfield, uno de los máximos exponentes de la vanguardia alemana de la época cuya obra marcará la trayectoria del joven Josep Renau.

Afiliado al Partido Comunista de España en 1931, e influenciado tempranamente por los fotomontajes realizados por Heartfield para las revistas *VI* y *AIZ*, Renau abandonará muy pronto la práctica de la pintura de caballete para abordar la realización de una obra

Siglo XX. Amor financiero, 1936.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
epósito Fundació Josep Renau, Valencia

Paisaje Norteamericano, 1932.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
epósito Fundació Josep Renau, Valencia

innovadora, vanguardista, de alto contenido político y revolucionario, cuyas manifestaciones más sobresalientes fueron los diseños de carteles de propaganda y, sobre todo, el recurso innovador del fotomontaje político. El cartel *El comisario. Nervio de nuestro ejército popular*, realizado en 1936 es uno de los más celebrados de la trayectoria de Renau, pues sintetiza como pocos las innovaciones formales que el artista pudo llevar a cabo como consecuencia de su contacto con las enseñanzas de los grandes cartelistas constructivistas soviéticos.

2

Tras la derrota de la causa republicana, y tras su paso por Francia, Josep Renau y su familia se establecieron como exiliados en Ciudad de México en junio de 1939. Poco tiempo después de su llegada, David Alfaro Siqueiros, reputado

Las Arenas. Balneario. Piscina luminosa, Valencia, 1932.
 IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
 Depòsit Fundació Josep Renau, Valencia

muralista, teórico, agitador y héroe militar de la revolución mexicana —a quien Renau había conocido en Valencia en 1937— le invitó a participar en la realización de un mural colectivo para la nueva sede social del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un hito de la arquitectura funcionalista.

Retrato de la burguesía (1939-1940) está considerado una de las joyas del muralismo revolucionario mexicano, una obra que Renau realizó junto a Siqueiros y los artistas Antonio Pujol y Luis Arenal. Este mural fue concebido como un acto de denuncia, un retrato siniestro del fascismo como arma de exterminio al servicio del gran capital internacional.

La exposición presenta, asimismo, algunos fotomontajes y bocetos que Renau realizó para otro mural que debía instalarse en el vestíbulo del Sindicato Mexicano de Electricistas: *La electrificación total de México acabará con la miseria del pueblo* (1940-1941). El mural, que

nunca llegará a realizarse, fue concebido por Renau como una gran composición panorámica horizontal, a la manera de la secuencia de un filme heroico soviético. El mural contendrá la que será una iconografía recurrente en la trayectoria artística de Renau: la visión de las fuerzas desbordadas de la naturaleza dominadas por un ser humano emancipado y en poder del conocimiento técnico y científico. Una imaginería a la que volverá una y otra vez en varios de sus proyectos, tanto durante su etapa mexicana como en los murales realizados en la antigua República Democrática Alemana.

3

Durante su exilio en México, el prestigio adquirido por Renau como cartelista durante su etapa republicana le abrirá las puertas de la industria en su país de acogida. Eran los tiempos en que el cine mexicano vivía el máximo esplendor de su industria y de sus estrellas nacionales, como Jorge Negrete, María Félix, Cantinflas, etc. La producción de carteles de cine de Renau se multiplicó en México. En

Señor industrial. El seguro social reduce sus problemas, 1947.
 IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
 Depòsit Fundació Josep Renau, Valencia

Portada de la revista *Futuro*, 1941.
Biblioteca i Centre de Documentació IVAM.
Depòsit Fundació Josep Renau, València

Estudio Imagen / Publicidad Plástica (1950-1958), el taller que Renau montó para realizar su obra comercial, el artista dirigió un equipo del que formaron parte algunos miembros de su familia como la artista Manuela Ballester, su esposa, sus cuñadas Rosa y Josefina Ballester, sus hijos y algunos colaboradores externos.

La creación de un equipo para llevar a cabo sus encargos comerciales permitió que Renau pudiera sacar tiempo de su jornada laboral para realizar su obra más política y personal. Durante sus años de exilio en México, Renau siguió produciendo obras de contenido político para revistas como *Futuro* o *Lux*, portadas de libros de adoctrinamiento marxista y colaboraciones con algunas publicaciones vinculadas al exilio español, como *España y la Paz*, *España Popular*, *España Republicana*, *España Peregrina*, *Las Españas* o *Nuestro Tiempo*, periódicos y revistas en las que tanto Renau como Manuela Ballester publicaron numerosas ilustraciones de contenido político.

La dedicación de Renau a producir obra comercial ocupó en México la mayor parte de su jornada laboral. Para un artista como él, curtido en las trincheras de la propaganda política y con profundas convicciones sobre la función revolucionaria del arte, la ingente producción de materiales gráficos comerciales no podía generarle más que una profunda desazón.

Durante estos frustrantes años de exilio en México y en un contexto de recrudescimiento de la Guerra Fría, Renau comenzará a desarrollar la serie de fotomontajes *The American Way of Life*, sin duda su corpus de obra más brillante y personal, a la que dedicará más de veinte años de su vida. La disección de las contradicciones del capitalismo americano será la trama argumental que regirá la realización de estos 69 fotomontajes. Estructurados como una suerte de relato filmado, el artista expone en esta serie sus furibundas críticas contra el racismo americano, la marginación social, el belicismo de la nación, los grandes monopolios empresariales,

Ob..., yes..., I like to be a sexy thing...!,
de la serie *The American Way of Life*, 1957.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Depòsit Fundació Josep Renau, València

la urbe entendida como territorio hostil o la manipulación de la imagen comercial de la mujer como objeto de deseo sexual, uno de los ámbitos de reflexión preferidos por el artista.

5

En 1958, hastiado de trabajar en encargos comerciales, Renau decidió establecerse en la antigua República Democrática Alemana (RDA) ilusionado por la posibilidad de participar con su arte en la construcción del socialismo real. Renau se convertirá en una suerte de funcionario del Estado sometido —no sin conflicto— a las directrices artísticas del partido: un inventario ideológico e iconográfico destinado a ensalzar la figura del trabajador, el desarrollo técnico y científico, el mantenimiento de la paz y la prosperidad, y la participación activa de la mujer en el nuevo orden social.

Una vez instalado en Berlín Este, sus primeros trabajos consistieron en una serie de cinco películas gráficas realizadas para la televisión estatal. En estos filmes el artista abordará temas como la coyuntura internacional de la Guerra Fría, el homenaje a los mineros andaluces o la glorificación del Estado comunista.

En 1966 Renau se embarcó en la realización de 24 fotomontajes en blanco y negro bajo

“Denk nicht...” (No pienses...), de la serie *Über Deutschland* (Sobre Alemania), 1966
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Depòsit Fundació Josep Renau, Valencia

el título *Über Deutschland* (Sobre Alemania). Concebidos para ser filmados como la secuencia de un telefilm, en esta obra Renau atacará la política de rearmamento y el resurgir del nazismo en la Alemania capitalista. De una manera satírica, este conjunto de fotomontajes narra la historia de Michel, un alemán occidental de tipo medio con escasa formación y nulo criterio político, un hombrecillo mediocre convertido en presa fácil de la manipulación de los políticos sin escrúpulos.

Al margen de los trabajos para la televisión pública alemana que Renau simultaneó con algunas incursiones en la cartelística política y la continuación de sus fotomontajes *The American Way of Life*, la actividad profesional que le ocupó de manera más continuada fue la concepción y realización de grandes murales cerámicos para algunos de los nuevos edificios públicos construidos en la RDA.

Su etapa muralista más sólida se produjo a finales de la década de 1960, cuando fue contratado para decorar el nuevo centro de formación de la industria química de Halle-Neustadt, ciudad creada en 1964 para albergar todo un complejo habitacional y educativo dedicado a esta actividad productiva, paradigma de desarrollo de la planificación socialista.

El dominio de la naturaleza por el hombre, 1969
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Depòsit Fundació Josep Renau, Valencia

ACTIVIDADES

En el marco de la exposición el equipo de mediación del IVAM, dentro de la línea L'IVAM EN VIU, ofrece recorridos dinamizados que se plantean desde el aprendizaje y el razonamiento crítico a lo largo de la exposición.

Grupos educativos, culturales y asociaciones

Viernes:
22 de marzo
12, 19 y 26 de abril
3, 10, 17, 24 y 31 de mayo
7, 14, 21 y 28 de junio

Horario: 11.30 h, 12.30 h y 17.30 h
Mediación: Sara Romero (Culturama SL)

Visitas comentadas para público general

Sábados (primer fin de semana de mes):
4 de mayo, 1 de junio y 6 de julio

Horario: 12 h
Mediación: Sara Romero (Culturama SL)

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacto:
Departamento de comunicación
comunicacion@ivam.es
T. +34 963 176 600

IVAM35