

Fata Morgana USA

The American Way of Life

Josep Renau

Ya se han casado, 1957

IVAM CENTRE JULIO GONZALEZ

Guillem de Castro, 118 - 46003-VALENCIA
Tel. (96) 386 30 00 - Fax (96) 332 10 94

De martes a domingo de 11 a 20 horas
Domingo, día del Museo, entrada gratuita
Lunes cerrado

 GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

Blasco Requena, S. A. - Tel. 326 14 08 - Valencia - Dipòsit Legal V. 487/1989

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

FUNDACIÓ JOSEP RENAU

18 Febrero - 16 Abril 1989

La merecida valoración de la obra de Josep Renau dentro de la Historia del Arte es uno de los objetivos del IVAM Centre Julio González. Reconocer la importancia de este *fotomontador* junto a otros como Raul Haussmann, John Heartfield, George Grosz, Alexander Rodchenko, Mieczyslaw Berman... forma parte de la planificación de actividades y exposiciones del IVAM para normalizar la situación de la Fotografía dentro del campo de las Artes Plásticas y en la política museística en particular. El Departamento de Fotografía, que tiene prevista presentar a lo largo de su programación, la obra de los *grandes fotógrafos*, inicia ésta, con la serie de fotomontajes de Josep Renau *FATA MORGANA USA-THE AMERICAN WAY OF LIFE* realizada entre los años 1952 y 1966.

Josep Renau nace en Valencia en 1907. Se graduó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en 1925, ejerciendo como profesor de dibujo desde 1932 a 1936, y se dedicó a la pintura y al cartelismo publicitario. Expone sus trabajos de pintura y grabado en Madrid en 1928 y en Valencia en 1929. Realiza diferentes carteles y portadas, colabora en varias revistas de la época, pero es al desarrollar su primer fotomontaje *El hombre ártico*, 1929, cuando encuentra las bases para la realización de toda su obra posterior. Las influencias de los movimientos expresionismo-dadaísmo alemanes y el surrealismo mexicano junto a su personal preocupación política del momento, así como el encuentro fortuito con la técnica del fotomontaje hacen que Renau se convenga de la utilización del arte como arma revolucionaria: las técnicas utilizadas para manipular las masas pueden subvertirse empleándolas en su ayuda. En 1931 ingresa en el Partido Comunista. El 19 de septiembre de 1932 contrae matrimonio con Manuela Ballester. Funda y dirige la revista *Nueva Cultura* desde 1935 a 1937. Fue codirector, desde 1936 junto a Max Aub del periódico *Verdad*, órgano de unificación de los partidos socialistas y comunistas. Ese mismo año es nombrado Director General de Bellas Artes, siendo el encargado de salvaguardar el patrimonio artístico nacional durante la Guerra Civil. En 1937 participa en la realización del Pabellón de la Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París encargando a Picasso la realización del *Guernica*. Fruto de sus teorías para el desarrollo de sus trabajos, es la edición del libro, en 1937 *La función social del cartel*. En 1938 fue nombrado Director de Propaganda Gráfica del Comisionado General del Estado Mayor Central, realizando la serie de fotomontajes *Por qué lucha el pueblo español*.

En la portada: *Balance*, 1959

El sabio y las bestias, 1957

Para la Feria Internacional de New York en 1939, preparó la serie *los trece puntos de Negrín*, cuyo planteamiento al pensar en trece grandes carteles donde se reflejaran claramente los ideales de Negrín, obligaron a Renau a seguir evolucionando en las técnicas utilizadas hasta entonces introduciendo el color de una forma diferente en los fotomontajes realizados hasta el momento. No se trata ya de utilizar el blanco-negro para resaltar los valores negativos y el color para los

positivos, sino que con la utilización conjunta se pueden crear unas imágenes que están más cerca con las que cotidianamente el ser humano es bombardeado por los mass-media.

Estas teorías de la utilización del color en el fotomontaje político fueron defendidas por Renau, incluso personalmente con Heartfield. Renau argumentaba que, junto a la mezcla de imágenes supuestamente “realistas”, para crear otra imagen que lo parezca también — pero dirigida esta vez con una gran carga de intencionalidad crítica— el color ayuda a recuperar ese “realismo”, supuestamente atribuido a la fotografía, y utilizado satisfactoriamente en las imágenes comerciales contra las que Renau luchaba.

Tras el exilio en 1939, viaja primero a Francia, instalándose en México y colaborando con Siqueiros en el mural para el Sindicato de Electricistas “Retrato de la burguesía”. Continuó simultáneamente los trabajos creativos con trabajos comerciales centrados principalmente en carteles cinematográficos. En 1940 consiguió su nacionalidad mexicana y fue durante su estancia en México y dada la proximidad con EE.UU. cuando se planteó la realización de la serie *Fata Morgana USA-The American Way of Life*. Inicia una búsqueda obsesiva de imágenes de revistas de la época, *Life*, *Fortune*, *The New York Times*, consiguiendo tal cantidad de documentación que le obliga a realizar un sistema de catalogación con el fin de poder identificar y encontrar rápidamente las imágenes requeridas para la realización de los fotomontajes. Aunque no finalizó la serie, dejó sentados los pilares para acabarla una vez cambió su residencia, en 1958, a la República Democrática de Alemania. En esta serie, que puede observarse como una sola obra, podemos ver como, al reutilizar esas imágenes componiendo otras, los temas elegidos: el amor, la alienación de la mujer, el colonialismo, el racismo, la tecnología, el militarismo, la guerra de Corea, el Ku-Klux-Klan, la sociedad de la opulencia... nos llega con tal intensidad, que no importa que la unión entre estas imágenes sea visible, sino que la *irrealidad* de esos montajes nos advierte *realmente* de la forma de vida americana. Y es así como Renau consigue su propósito, leit-motiv en toda su obra: la utilización del arte para lograr la mejora de las condiciones del ser humano. En 1967 publica el libro *Fata-Morgana USA* (Espejismo USA) que recogía una selección de 40 fotomontajes y un texto del propio Renau.

Mis Bistec de Chicago, 1960/66

Posteriormente continuó trabajando en otros proyectos, realizó fotografía directa, nuevos carteles, films para la TV... y en 1966 la serie *Über Deutschland* (sobre Alemania) donde emplea el mismo concepto que en *Fata-Morgana USA-The American Way of Life*, pero esta vez será la República Federal de Alemania la utilizada para demostrar las contradicciones de otra sociedad capitalista, utilizando el blanco-negro para plasmar la situación de ese país vecino.

Con su participación en 1976 en la exposición *España. Vanguardia artística y realidad social 1936-1976* de la Bienal de Venecia, comienza la recuperación internacional de Josep Renau. Regresa por primera vez a España en 1976, exponiendo sus fotomontajes en diferentes ciudades. En 1977, Gustavo Gili publica en castellano el libro *The American Way of Life* y en 1978 hace donación de toda su obra a la Fundación Josep Renau. Publica una antología de sus escritos *La batalla por una nueva cultura* y expone en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid. En 1979 expone en el Museo de Bellas Artes de Valencia, publica el libro *Arte en peligro* basado en su experiencia en la defensa del patrimonio artístico español durante la Guerra Civil, y organizado por la Fundación Renau comienza una muestra itinerante de toda su obra por las diferentes comarcas de la Comunidad Valenciana.

Continúa su residencia en la República Democrática Alemana, realizando diversos trabajos. En 1981, con motivo de la publicación del número uno de la revista *Photovision* "Josep Renau. Fotomontaje en España" dedicado a Renau, éste publica un "Homenaje a John Heartfield" donde explica sintéticamente los fundamentos esenciales de su quehacer artístico, así como la utilización del color (existe un texto inédito del propio Renau "Por qué el color en el Fotomontaje Político" donde analiza profundamente las bases de su trabajo.

En 1982 muere en Berlín Oriental a la edad de 75 años.

En 1984 en la exposición colectiva *Idas y Cãos* se muestran los carteles realizados en los años 30, primero en Madrid en las Salas Pablo Ruiz Picasso de la Biblioteca Nacional, y después en otras ciudades españolas y finalmente, en 1985, se expone en EE.UU. El Fondo de Cultura Económica de México publica en 1985 el libro *Josep Renau-Fotomontador* dentro de su colección Ríos de Luz. La Semana Internacional de Fotografía de Guadalajara en 1987 expone la serie *The American Way of Life* y en 1988 el Secretario de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca organiza una exposición de la serie *Über Deutschland* y una selección de fotomontajes en las universidades de Valladolid y Salamanca.

Desde 1987 la Fundación Renau ha depositado la obra de Josep Renau en el IVAM Centre Julio González con el acuerdo mutuo de promocionar la obra de este excelente artista. Con la nueva edición del libro *Fatà-Morgana USA-The American Way of Life* y la inclusión de la serie completa compuesta de 69 fotomontajes,

Pax Americana, 1962

según una selección realizada por Josep Renau en 1976 para la exposición *España. Vanguardia artística y realidad social. 1936-1976* en la Bienal de Venecia, el IVAM y la Fundació Renau quieren contribuir a la difusión de la serie más representativa de la obra de Josep Renau.