

Dossier

Departament de Comunicació
i Xarxes Socials
comunicacion@ivam.es

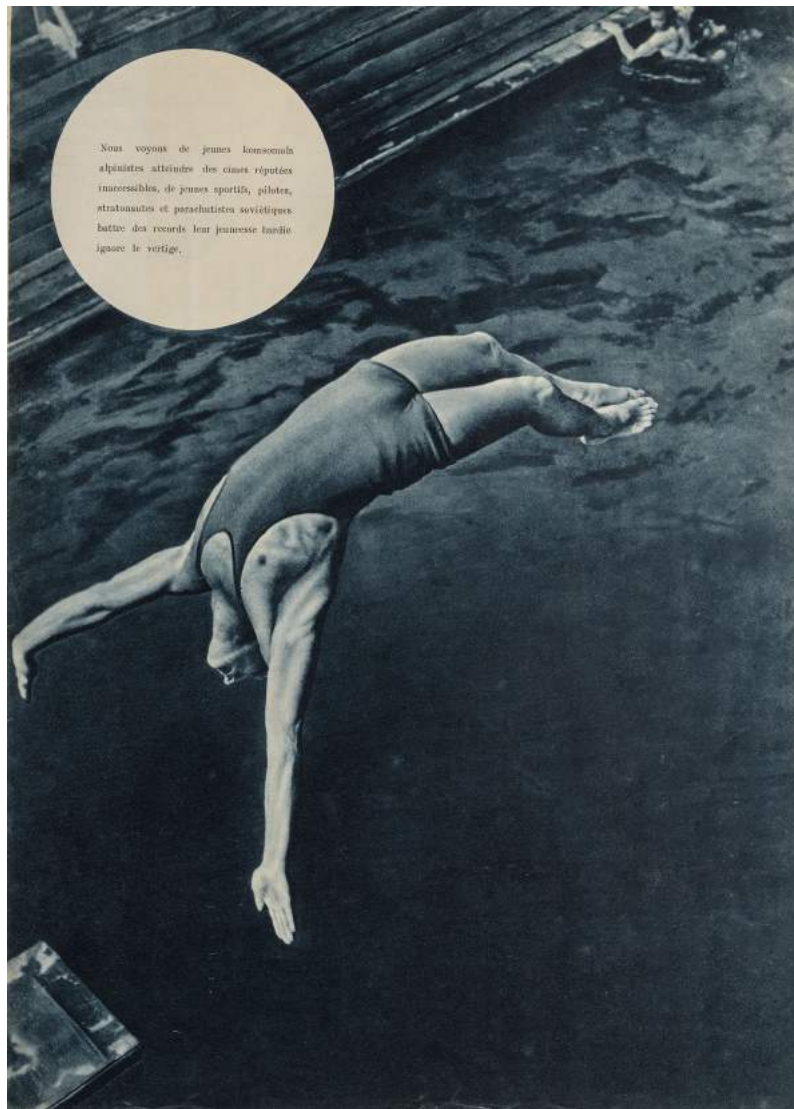

Patrocina

RÓDCHENKO!

13 març - 26 agost 2018
Galeria 3 IVAM Centre Julio González
Comissariat: Joan Ramón Escrivà

Vous voyez de jeunes komsonols
alpinistes atteints des cimes réputées
impassibles, de jeunes sportifs, pilotes,
stratonautes et parachutistes soviétiques
battre des records leur jeunesse hardie
ignore le vertige.

ALEXANDER RÓDCHENKO. Revista *URSS en construcción*, 1935. Col. del IVAM

ALEXANDER RÓDCHENKO. Osip Brik, 1924. Archivo Lafuente

L'IVAM presenta l'exposició *Caso de Estudio*. Ródtchenko comissariada per Joan Ramón Escrivà que analitza les radicals aportacions de l'artista rus **Alexandr Ródtchenko** (Sant Petersburg, 1881 - Moscou, 1956) al món de la fotografia i el disseny gràfic a partir de 1921, quan abraça la causa del constructivisme i el productivisme. La mostra, que s'exhibeix a la galeria 3 de l'IVAM del 13 de març al 26 d'agost, reuneix una selecció de més de 100 obres, entre les quals s'inclouen llibres, fotos i revistes de l'època, procedents de la **Col·lecció de l'IVAM, de la Biblioteca del MNCARS i un important préstec de l'Arxiu Lafuente de Santander.**

De forma paral·lela, per tal de contextualitzar i enriquir la lectura de les aportacions d'Alexandr Ródtchenko a l'àmbit del disseny de publicacions, l'exposició es complementa amb una altra mostra documental de xicotet format a la Sala de la Biblioteca de

El IVAM presenta la exposició *Caso de estudio*. *Ródtchenko* comisariada por Joan Ramón Escrivà que analiza las radicales aportaciones del artista ruso **Alexander Ródtchenko** (San Petersburgo, 1881 - Moscu, 1956) al mundo de la fotografía y el diseño gráfico a partir de 1921, cuando abraza la causa del constructivismo y el productivismo. La muestra, que se exhibe en la galería 3 del IVAM del 13 de marzo al 26 de agosto, reúne una selección de más de 100 obras, entre las que se incluyen libros, fotos y revistas de la época, procedentes de la **Colección del IVAM, de la Biblioteca del MNCARS y un importante préstamo del Archivo Lafuente de Santander.**

De forma paralela, con el fin de contextualizar y enriquecer la lectura de las aportaciones de Alexander Ródtchenko al ámbito del diseño de publicaciones, la exposición se complementa con otra muestra documental de pequeño formato en la

RÓDCHENKO

L'IVAM.

Aquesta mostra, titulada *Un futur en construcció. El llibre soviètic a l'IVAM*, presenta una selecció de cinquanta joies del disseny del llibre constructivista de la col·lecció del museu d'artistes com **El Lissitzky, Gustav Klucis, els germans Vladimir i Georgij Stenberg, Kasimir Malevich, Solomon Telingater**, i en la qual es presta una atenció especial als dissenys realitzats per dones artistes, clau en el desenvolupament de l'avantguarda soviètica, com **Natalia Goncharova, Varvara Stepanova, Natàlia Pinus, Valentina Kulagina o Liubov Popova**.

Caso de estudio. Ródtchenko

L'exposició *Caso de estudio*. Ródtchenko inclou algunes fites del disseny del llibre d'avantguarda com el llibre *Pro eto*, un poema de **Mayakovsky** per al qual **Ródtchenko** va dissenyar la seua portada, així com un conjunt de fotomuntatges per al seu interior. Aquest llibre es va convertir en el primer llibre de poesia de la història il·lustrat amb la tècnica del fotomuntatge.

Sala de la Biblioteca del IVAM.

Esta muestra, titulada *Un futuro en construcción. El libro soviético en el IVAM*, presenta una selección de cincuenta joyas del diseño del libro constructivista de la colección del museo de artistas como **El Lisitzki, Gustav Klucis, los hermanos Vladimir y Georgij Stenberg, Kazimir Malévich, Solomon Telingater**, y en la que se presta una atención especial a los diseños realizados por mujeres artistas, clave en el desarrollo de la vanguardia soviética, como **Natalia Goncharova, Várvara Stepanova, Natalia Pinus, Valentina Kulagina o Liubov Popova**.

Caso de estudio. Ródtchenko

La exposición *Caso de estudio*. *Ródtchenko* incluye algunos hitos del diseño del libro de vanguardia como el libro *Pro eto*, un poema de **Mayakovsky** para el que **Ródtchenko** diseñó su portada, así como un conjunto de fotomontajes para su interior. Este libro se convirtió en el primer libro de poesía de la historia ilustrado con la técnica del fotomontaje.

La muestra también presta atención al

ALEXANDR RÓDCHENKO. Diseño del libro *Conversaciones sobre poesía con un inspector fiscal de Mayakovsky*, 1926. Col. del IVAM

La mostra també para atenció a l'important paper que va exercir **Ródtxenko** a la revista **LEF**, ja que no només va ser l'encarregat de compilar fotografies per il·lustrar els articles sobre cinema, literatura i art d'avantguarda, sinó que també va ser el responsable de solucionar totes les qüestions tècniques que es requerien per a la producció de cada exemplar. Però la seua contribució principal a la revista va ser el disseny de les portades. En aquests treballs l'artista impulsaria l'aplicació dels principis del constructivisme a la realització de publicacions.

En la primera etapa de la revista **LEF**, **Ródtxenko** recorreria a la **tècnica del fotomuntatge** per tragar en algunes portades un assemblatge d'imatges extretes de diverses revistes populars de l'època amb un marcat sentit crític i humorístic.

importante papel que desempeñó **Ródtchenko** en la revista **LEF**, ya que no sólo fue el encargado de compilar fotografías para ilustrar los artículos sobre cine, literatura y arte de vanguardia, sino que también fue el responsable de solventar todos los asuntos técnicos que se requerían para la producción de cada ejemplar. Pero su contribución principal a la revista fue el diseño de sus portadas. En estos trabajos el artista impulsaría la aplicación de los principios del Constructivismo a la realización de publicaciones.

En la primera etapa de la revista **LEF**, **Ródtchenko** recurriría a la **técnica del fotomontaje** para tragar en algunas portadas un ensamblaje de imágenes extraídas de diversas revistas populares de la época con un marcado sentido crítico y humorístico.

Antes de convertirse en uno de los

ALEXANDR RÓDCHENKO. Balcones, 1925. Archivo Lafuente

ALEXANDER RÓDCHENKO. Cubierta del libro *Sobre Esto* de Mayakovsky, 1923. Col. del IVAM / Archivo Lafuente

Abans de convertir-se en un dels grans mestres de l'avantguarda fotogràfica soviètica, Ródtchenko va començar els seus primers experiments amb la càmera com un aficionat. Va ser l'any 1924 quan va adquirir el seu primer equip mogut per la necessitat d'optimitzar els seus recursos en la realització dels seus fotomuntatges. Era obvi que **Ródtchenko** era, a més, plenament conscient de l'enorme potencial que tenia la fotografia, com així quedava manifest en les pàgines de *Kinó-fot* o la revista *LEF* en què col·laborava.

grandes maestros de la vanguardia fotogràfica soviètica, Ródtchenko empezó sus primeros experimentos con la cámara como un aficionado. Fue en el año 1924 cuando adquirió su primer equipo movido por la necesidad de optimizar sus recursos en la realización de sus fotomontajes. Era obvio que **Ródtchenko** era, además, plenamente consciente del enorme potencial que tenía la fotografía, como así quedaba manifiesto en las páginas de *Kinó-fot* o la revista *LEF* en las que colaboraba.

Ródtchenko iniciará un trayecto con la fotografía que le llevará, en muy poco tiempo, a convertirse en uno de los

Ródtxenko iniciarà un trajecte amb la fotografia que el portarà, en molt poc temps, a convertir-se en un dels mestres soviètics del medi. Això no hagués estat possible sense el seu sòlid bagatge com a líder de l'abstracció durant la dècada dels deu. Les seues investigacions espacials prèvies li permetrien ara descobrir i capturar amb la càmera les arestes més insospitades de la vida: els edificis, els patis, els carrers de Moscou, les cares de la gent... Les seues famoses fotografies en escorç -tan admirades hui- venien a traspasar a l'àmbit de la imatge fotogràfica recursos espacials i compositius que

maestros soviéticos del medio. Ello no hubiera sido posible sin su sólido bagaje como líder de la abstracción durante la década de los diez. Sus investigaciones espaciales previas le iban a permitir ahora descubrir y capturar con la cámara las aristas más insospechadas de la vida: los edificios, los patios, las calles de Moscú, los rostros de las gentes... Sus famosas fotografías en escorzo -tan admiradas hoy- venían a traspasar al ámbito de la imagen fotográfica recursos espaciales y compositivos que había explorado durante su etapa de pintor y diseñador de libros.

La fotografía irá ocupando una parcela

ALEXANDR RÓDCHENKO. Joven pionera, 1930. Col. del IVAM

havia explorat durant la seua etapa de pintor i dissenyador de llibres. La fotografia anirà ocupant una parcel·la cada vegada més gran de la seua activitat professional. El 1925 començarà a publicar els seus primers reportatges en revistes com *Ogoniok* (Petit foc) o *Tridtsat Dnei* (Trenta dies). Les seues conegudes imatges d'edificis en picat i contrapicat que va realitzar aquest mateix any al carrer *Miastnitskaya*, comencen a ser admirades i publicades en els circuits de l'avantguarda, i molts fotògrafs joves com **Boris Ignatovich, Langman o Debábov** imiten el seu estil.

L'exposició també analitza els exemplars que **Ródtxenko** i la seua dona, l'artista **Varvara Stepánova**, van dissenyar per a la revista propagandística *URSS en construcció*, impulsada per Stalin durant els anys 30 per donar a conèixer al món els èxits dels plans quinquennals afavorits pel dictador. Durant aquesta època **Ródtxenko** havia fet evolucionar la seua fotografia a un

cada vez mayor de su actividad profesional. En 1925 empezará a publicar sus primeros reportajes en revistas como *Ogoniok* (Pequeño fuego) o *Tridtsat Dnei* (Treinta días). Sus conocidas imágenes de edificios en picado y contrapicado que realizó ese mismo año en la calle *Miastnitskaya*, empiezan a ser admiradas y publicadas en los circuitos de la vanguardia, y muchos fotógrafos jóvenes como **Boris Ignatovich, Langman o Debábov** imitan su estilo.

La exposición también analiza los ejemplares que **Ródtchenko** y su mujer, la artista **Varvara Stepánova**, diseñaron para la revista propagandística *URSS en construcción*, impulsada por Stalin durante los años 30 para dar a conocer al mundo los logros de los planes quinquenales auspiciados por el dictador. Durante esta época **Ródtchenko** había hecho evolucionar su fotografía a un desarrollo conceptual que acercaba cada vez más su trabajo a la práctica de la fotografía documental y al

ALEXANDR RÓDCHENKO. Establecimiento Mosselprom, 1925. Archivo Lafuente

desenvolupament conceptual que apropiava cada vegada més el seu treball a la pràctica de la fotografia documental i al fotoreportatge, en un context polític en què el règim soviètic havia decidit perseguir els representants de l'avantguarda i convertir el realisme socialista en l'estil oficial.

Els exemplars que **Ródtxenko i Varvara Stepànova** van dissenyar per a *URSS en construcció* i per a un altre tipus d'encàrrecs oficials (com la realització del llibre dedicat a la joventut o a l'aviació soviètiques per a la fira de Nova York de 1939), reflecteixen el pols entre la pervivència relaxada dels recursos de composició propis de l'avantguarda constructiva dels anys vint, i la necessitat de convertir la imatge fotogràfica impresa en un component fonamental de les estratègies propagandístiques de generació de veracitat per part del règim estalinista.

Un futur en contrucció. El llibre soviètic a l'IVAM

Per tal de contextualitzar i enriquir la lectura de la mostra dedicada a **Alexander Ródtxenko** a la Galeria 3, la mostra documental de la Sala de la Biblioteca presenta una **selecció de cinquanta joies del disseny soviètic de la Col·lecció de l'IVAM** realitzades per artistes com **El Lisitski, Gustav Klucis, els germans Vladimir i Georgui Stenberg, Kasimir Malevich, Solomon Telingater**, o per dones clau en el desenvolupament de l'avantguarda russa com **Natalia Goncharova, Varvara Stepànova, Natalia Pinus, Valentina Kulagina o Liubov Popova**.

Co-comissariada per Irene Bonilla i Joan Ramon escrivà, la selecció centra la seua atenció en un conjunt de publicacions (llibres i revistes) que van ser realitzades durant la dècada dels anys vint i principis dels anys trenta a l'antiga Unió Soviètica, època de màxima esplendor de l'avantguarda constructivista i del seu

fotoreportaje, en un context polític en el que el règim soviètic havia decidit perseguir a los representantes de la vanguardia y convertir al realismo socialista en el estilo oficial.

Los ejemplares que **Ródtchenko y Varvara Stepánova** diseñaron para *URSS en construcción* y para otro tipo de encargos oficiales (como la realización del libro dedicado a la juventud o a la aviación soviéticas para la feria de Nueva York de 1939), reflejan el pulso entre la pervivencia de los recursos de composición propios de la vanguardia constructiva de los años veinte, y la necesidad de convertir la imagen fotográfica impresa en un componente fundamental de las estrategias propagandísticas de generación de veracidad por parte del régimen estalinista.

Un futuro en contrucción. El libro soviético en el IVAM

Con el fin de contextualizar y enriquecer la lectura de la muestra dedicada a **Alexander Ródtchenko** en la Galería 3, la muestra documental de la Sala de la Biblioteca presenta una **selección de cincuenta joyas del diseño soviético de la Colección del IVAM** realizadas por artistas como **El Lisitski, Gustav Klucis, los hermanos Vladimir y Geórgui Sténberg, Kasimir Malevich, Solomon Telingater**, o por mujeres clave en el desarrollo de la vanguardia rusa como **Natalia Goncharova, Várvara Stepánova, Natalia Pinus, Valentina Kulagina o Liubov Popova**.

Co-comisariada por Irene Bonilla y Joan Ramón escrivà, la selección centra su atención en un conjunto de publicaciones (libros y revistas) que fueron realizadas durante la década de los años veinte y principios de los años treinta en la antigua Unión Soviética, época de máximo esplendor de la vanguardia constructivista y de su programa de transformación de la cultura visual de un país embarcado en un acelerado proceso de

ALEXANDER RÓDCHENKO. Revista *URSS en contrucción*, 1935. Col. del IVAM

procés de industrialització i de transició cap al socialisme. Va ser aquesta una època en què el format dels llibres, les revistes o la cartellística comercial i política, va experimentar en aquest país la major revolució des que Mallarmé dinamités els esquemes de lectura i de composició del llibre tradicional amb el seu poema *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard* (1897).

De la mateixa manera que la pintura va escometre a principis del segle XX la deconstrucció de l'espai pictòric heretat de la perspectiva renaixentista, alguns dels corrents d'avantguarda desenvolupats a Europa i Rússia van propiciar una autèntica revolució en la manera d'entendre, no només el contingut literari del llibre, sinó també el conjunt de signes visuals que conformen la seua aparença física, la seua factura.

El constructivisme rus, moviment al qual van pertànyer la majoria dels creadors presents en aquesta selecció, va ser un dels corrents estètics que més va contribuir a la transformació radical del llibre, així com a la seua consideració com a objecte artístic. **El Lissitzky**, un dels seus més brillants dissenyadors, va recordar en el seu assaig *La topografia de la tipografia* (1923) que les paraules impreses en un full de paper no són

industrialización y de transición hacia el socialismo. Fue ésta una época en la que el formato de los libros, las revistas o la cartelística comercial y política, experimentó en este país la mayor revolución desde que Mallarmé dinamitará los esquemas de lectura y de composición del libro tradicional con su poema *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard* (1897).

De la misma manera que la pintura acometió a principios del siglo XX la deconstrucción del espacio pictórico heredado de la perspectiva renacentista, algunas de las corrientes de vanguardia desarrolladas en Europa y Rusia propiciaron una auténtica revolución en la manera de entender, no sólo el contenido literario del libro, sino también el conjunto de signos visuales que conforman su apariencia física, su factura.

El constructivismo ruso, movimiento al que pertenecieron la mayoría de los creadores presentes en esta selección, fue una de las corrientes estéticas que más contribuyó a la transformación radical del libro, así como a su consideración como objeto artístico. **El Lisitski**, uno de sus más brillantes diseñadores, recordó en su ensayo *La topografía de la tipografía* (1923) que las

percebudes per l'oïda, sinó per la vista, i és per això pel que proclamarà la necessitat de desenvolupar nous procediments per potenciar l'experiència visual i tàctil de la lectura, de manera que el joc de signes expressara, en tota la seua complexitat, la riquesa de matisos de la veu de l'emissor.

El fotomuntatge i la nova tipografia van ser els recursos plàstics sobre els quals el constructivisme va sustentar la seua estratègia de transformació del llibre concebut com a arquitectura, un objecte mecànic i revolucionari per a les masses convertit en poderós instrument per a la construcció del socialisme.

palabras impresas en una hoja de papel no son aperebidas por el oído, sino por la vista, y es por ello por lo que proclamará la necesidad de desarrollar nuevos procedimientos para potenciar la experiencia visual y táctil de la lectura, de manera que el juego de signos expresara, en toda su complejidad, la riqueza de matices de la voz del emisor.

El fotomontaje y la nueva tipografía fueron los recursos plásticos sobre los que el constructivismo sustentó su estrategia de transformación del libro concebido como arquitectura, un objeto mecánico y revolucionario para las masas convertido en poderoso instrumento para la construcción del socialismo.

ALEXANDER RÓDCHENKO y VÁRVARA STEPÁNOVA. Revista *URSS en construcción*, 1938. Col. del IVAM