

Vidas

Los pintores y sus teóricos en
el transcurso de la modernidad

CRUZADAS

Introducción y Catálogo

de la exposición en la Biblioteca General del 23 de abril al 28 de junio de 2019

Organiza: PIE 17-173 / Prácticas de inmersión en bibliotecas
especializadas en teoría estética y arte contemporáneo

Coordinador Luis Puelles

Vidas

Los pintores y sus teóricos en
el transcurso de la modernidad

CRUZADAS

Introducción y Catálogo

de la exposición en la Biblioteca General del 23 de abril al 28 de junio de 2019

Organiza: PIE 17-173 / Prácticas de inmersión en bibliotecas
especializadas en teoría estética y arte contemporáneo

Coordinador Luis Puelles

EXPOSICIÓN
Vidas Cruzadas: Los pintores y sus teóricos en el transcurso de la modernidad
Del 23 de abril al 28 de junio de 2019

RESPONSABLE
Prof. Dr. Luis Puellas Romero
PIE 17-173 / Prácticas de inmersión en bibliotecas especializadas en teoría estética
y arte contemporáneo

COLABORAN
Patricio Carretié
Biblioteca General
Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes
Biblioteca de Humanidades
Biblioteca Universitaria, Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Imagen de cubierta:
Honoré Daumier / The three connoisseurs
Art Institute Chicago
CC0 Public Domain Designation

Las palabras con las que se hacen las obras de arte

Es preciso trasladarse al siglo XVIII para encontrar allí las muy variadas condiciones que habrán de dar definición a lo que hemos venido llamando “las bellas artes”. La constitución en las grandes urbes –especialmente en París- de una nueva burguesía interesada en cultivar su propio gusto, además de la instauración de disciplinas concernientes a las prácticas artísticas, tales como la historiografía del arte, la crítica y la estética, junto a la aparición “democratizante” de los museos y las primeras exposiciones públicas –los conocidos *Salones*-, componen un puzzle en el que la producción de los artistas se hace indiscernible de las diversas teorizaciones debidas a escritores, filósofos o historiadores.

Esto es así hasta el punto de que no exageraríamos al decir que las bellas artes son, en alto grado, una invención de sus teóricos. La ilusión cognoscitiva que nos hace suponer que existiera “el arte” previamente a su elaboración como objeto de las mencionadas disciplinas ilustradas se desvanece cuando observamos con algún cuidado la estrecha connivencia entre los artistas y sus teóricos. Y efectivamente estos intercambios, influencias recíprocas, estas correspondencias se han ido haciendo más imbricadas y complejas a la vez que las obras de arte –y esta misma noción es ya una creación semántica e institucional- se alejan de la evidencia “natural” y van requiriendo en torno a ellas una especie de prótesis hermenéutica que contribuya a esclarecer –o quizá a oscurecer- algún sentido posible.

El proceso de autonomía que las *artes bellas* van ganando para sí a cambio de renunciar a su valor de utilidad o de glorificación simbólica las interna en un proceso de singularización y experimentalidad que las vuelve incomprensibles por parte de quien no adopte el punto de vista elegido por las obras; estas, por cierto, afanadas de forma creciente en afirmar su exclusividad estilística. De este modo, habrán de ser ciertos escritores los que, en virtud de sus afinidades con los artistas, esbocen las interpretaciones predominantes con las que estos han sido recibidos por la historia de la cultura.

Como decimos, los vínculos entre artistas y teóricos responden a exigencias de alta significación intelectual, pero también a circunstancias aparentemente anecdóticas o menores, frecuentemente desestimadas por la voluntad de ennoblecimiento con la que las “grandes obras” han sido reverenciadas. Así, la simple constatación de cómo se

cruzan sus vidas al coincidir en los mismos medios sociales nos desvela una “intrahistoria” del hecho artístico en la que los escritos de defensa, publicitación, o testimoniales, por parte de autores como, entre otros posibles, Diderot, Zola o Genet parecen haber sido compuestos por Chardin, Manet o Giacometti; que las obras de estos se impregnan de matices aportados por aquellos literatos.

En definitiva, este conjunto de libros expuesto hoy en nuestra Biblioteca General traza un escueto itinerario por la historia de unas complicidades que se nos aparecen ineludibles para el empeño de dotar a la historia moderna de la pintura –ocasionalmente también la escultura- de una dimensión de complejidad que no obvie los entresijos biográficos y cotidianos, las filias afectivas, los acercamientos estratégicos con los que un puñado de artistas y escritores asisten a sus vidas cruzadas. Hemos querido mirar a unos desde otros y a estos desde aquellos, escribiéndose y pintándose entre sí mientras hablaban de los chismes diarios, de los amigos y los enemigos, de los fantasmas propios y ajenos, de lo difícil que era exponer o vender.

Y de cuánto se deben. No me resisto, en este sentido, a dejar constancia de una sugerencia, y es que, en este vaivén de ideas compartidas, es con frecuencia el artista el que ha dado al teórico los nutrientes para sus escritos, y no al contrario, como de manera prejuiciosa se suele creer. Así, podríamos detenernos en lo mucho que Diderot aprendió de Chardin, o Baudelaire de Manet –contra lo que parecía, hay intérpretes que atribuyen al autor de la *Olimpia* las tesis mayores redactadas por el poeta en su *Pintor de la vida moderna...*-, o, entre otros tantos, Zola de su paisano Cézanne. Casi se desdibujan, a fuerza de horas conversando, quién es el “autor” de qué.

Esta exposición vivifica las tramas íntimas con las que las historias de las pinturas permanecen latiendo bajo la Historia de la pintura.

Termino agradeciendo a Patricio Carretié, director de la Biblioteca General de nuestra Universidad, su ayuda y facilidades en la elaboración de esta actividad.

Luis Puelles Romero.

Coordinador del PIE *Prácticas de inmersión en bibliotecas especializadas en teoría estética y arte contemporáneo* (17-173).

Diderot, Denis

Escritos sobre arte / Diderot, Denis ; edición a cargo de Guillermo Solana Díez ; traducción de Elena del Amo. — Madrid : Siruela, D.L.1994

XXIX, 200 p., [17] p.de lam. ; 24 cm. — (La Biblioteca Azul ; 6)

ISBN : 8478442111

Biblioteca de Humanidades

Chardin, Jean Baptiste Siméon

Chardin : Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 7 September-22 November 1999 : Düsseldorf,... London,... / [Pierre Rosenberg ; assisted by Florence Bruyant ; translated from the French by Caroline Beamish]. — London : Royal Academy of Arts ; New York : Metropolitan Museum of Art, cop. 2000

355 p. : il. ; 32 cm

ISBN : 9780300083484

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Rosenberg, Pierre

Chardin / Pierre Rosenberg, Renaud Temperini Munich ; New York : Prestel, cop. 1999

191 p. : il. (principalmente col.) ; 32 cm

ISBN : 3791323393

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Rosenberg, Pierre

Chardin / Rosenberg, Pierre. — Genève : Skira, cop. 1963

128 p. ; 18 cm

ISBN : 8472542653

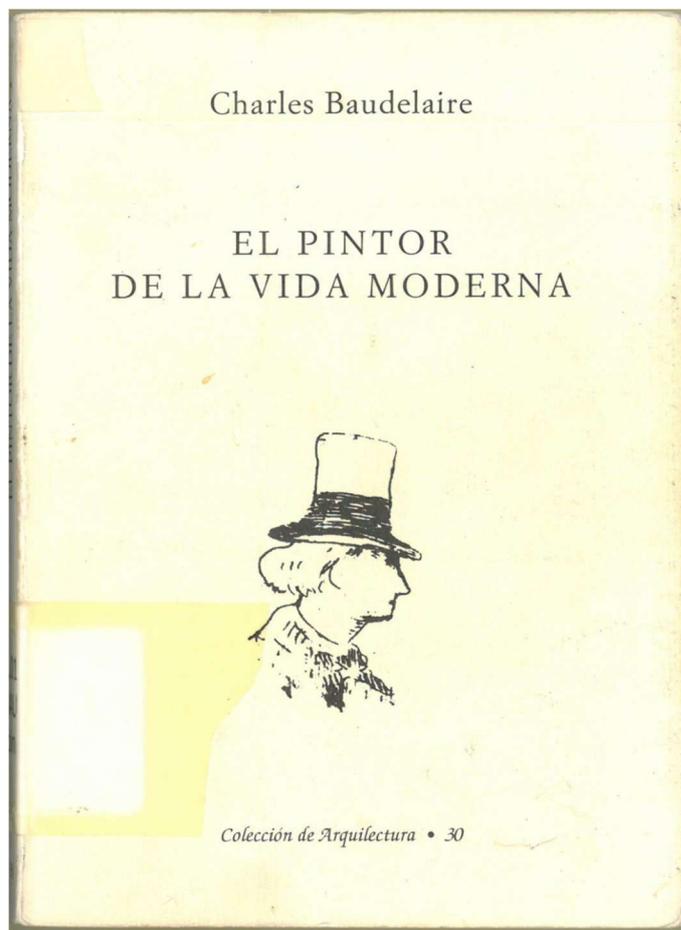
Biblioteca de Humanidades

Baudelaire, Charles

Écrits sur l'art / Charles Baudelaire : Édition selon l'ordre chronologique, établie, présentée et annotée par Yves Florenne. — Paris : Le Livre de Poche, 1971

2 vol. (445, 446 p.) ; 17 cm. — (Livre de poche. Collection Pluriel)

Biblioteca de Humanidades

Baudelaire, Charles

El pintor de la vida moderna / Charles Baudelaire ; edición a cargo de Antonio Pizza y Daniel Aragón ; prólogo de Antonio Pizza ; traducción de Alcira Saavedra

1ª ed., 2ª reimp. — Murcia : Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 2007

164 p. : il. ; 19 cm. — (Colección de arquitectura; 30)

ISBN : 9788492017720

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Baudelaire, Charles

Oeuvres complètes / Charles Charles ;
préface, présentation et notes de Marcel A. Ruff

Paris : Seuil, D.L. 1968

759 p. : il. ; 22 cm. — (L'Intégrale ; 16)

Biblioteca de Humanidades

Baudelaire, Charles

**Poesía completa ; Escritos autobiográficos ;
Los paraísos artificiales ; Crítica artística,
literaria y musical** / Charles Baudelaire ;
edición de Javier del Prado y José A. Millán Alba

Madrid : Espasa Calpe, imp. 2000

CXX, 1527 p. ; 20 cm. — (Biblioteca de
literatura universal)

ISBN : 8423978907

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

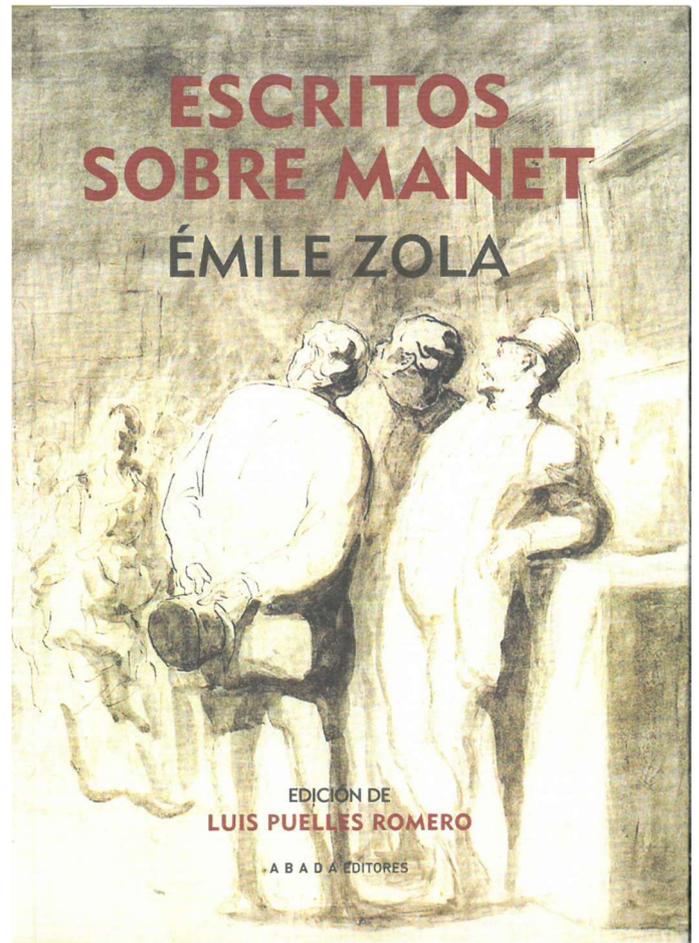
Lee, Simon

Delacroix / Simon Lee. — London : Phaidon
Press, 2015

351 p. : il. col. ; 22 cm. — (Art & ideas)

ISBN : 9780714839837

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Zola, Émile

Escritos sobre Manet / Émile Zola ; edición de
Luis Puelles Romero. — Madrid : Abada, D.L.
2010

166, (24) p. : il. col. y n. ; 17 cm

ISBN : 9788496775800

Biblioteca General

Manet, Edouard

Manet : inventeur du moderne /
[commissaire général, Stéphane Guégan]. —
Paris : Gallimard : Musée d'Orsay, cop. 2011

297 p. : il. col. y n. ; 29 cm

ISBN : 9782070133239

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Champfleury

Histoire de la Caricature Moderne

Ed. facs. — London : Forgotten Books, 2018

4, XVII,323 p. : ill. ; 21 cm

Ed. facs. de la ed. de Paris : É. Dentu, 1885

ISBN : 9781332547289

Biblioteca General

Huysmans, Joris-Karl

A contrapelo / Joris-Karl Huysmans. — Madrid : Cátedra, D.L. 1984

368 p. ; 18 cm. — (Letras universales ; 17)

ISBN : 8437604907

Biblioteca General

Moreau, Gustave

Gustave Moreau : between epic and dream : [exhibition] / Geneviève Lacambre ; with contributions by Larry J. Feinberg, Marie-Laure de contenson, and Douglas W. Druick. — Paris : Réunion des musées nationaux ; Chicago : Art Institute of Chicago, cop. 1999

308 p. : il. ; 32 cm

ISBN : 0691007349

Biblioteca de Humanidades

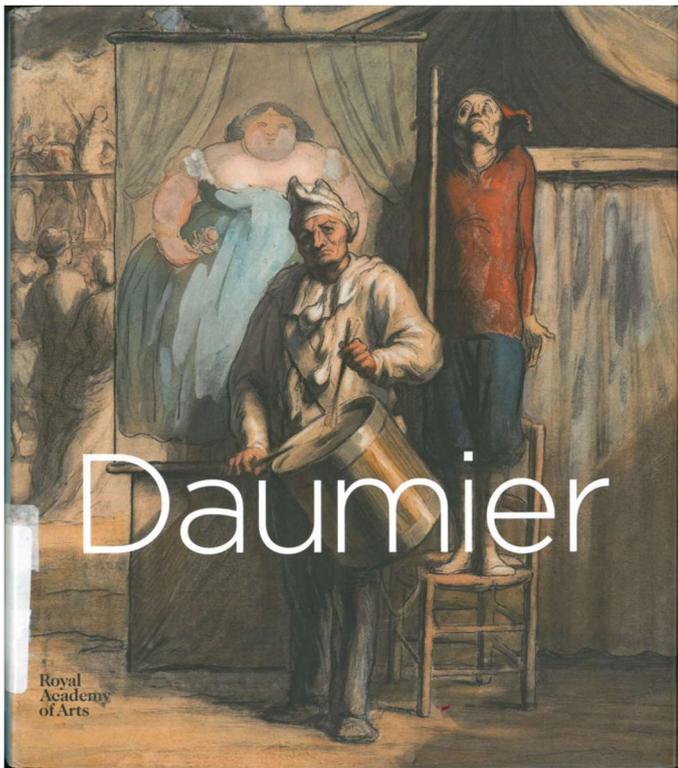
Valery, Paul

Piezas sobre arte / Paul Valéry ; traducción de José Luis Arántegui. — Madrid : lVisor, [1999]

282 p. ; 22 cm. — (La balsa de la medusa ; 100)

ISBN : 8477746001

Biblioteca de Humanidades

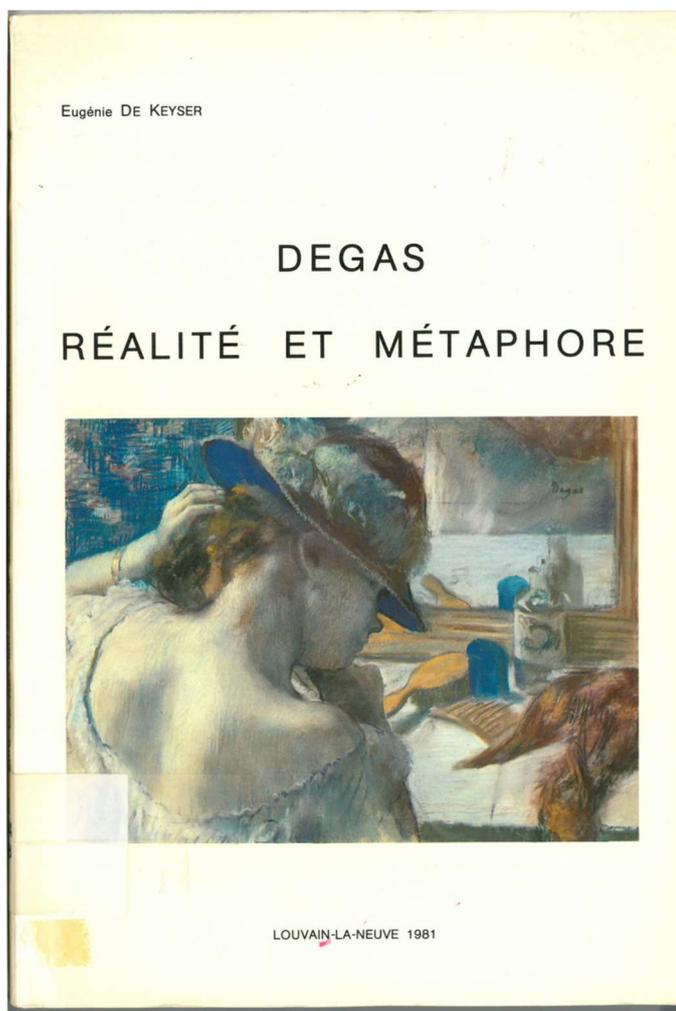

Daumier : visions of Paris / [by John Berger, T.J. Clarke] . — London : Royal Academy of Arts, [2013]

221 p. : il. ; 29 cm

ISBN : 190753332X

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Keyser, Eugénie de

Degas : réalité et métaphore / Eugénie de Keyser. — Louvain-la-Neuve : Institut Supérieur d'Archéologie et d'Histoire e l'Art, Collège Érasme, 1981

135 p., XLVII : il. col. ; 26 cm. — (Publications d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université Catholique de Louvain ; XXV)

Biblioteca General

Apollinaire, Guillaume

Meditaciones estéticas : los pintores cubistas : sobre la pintura, pintores nuevos ... / Guillaume Apollinaire ; traducción de Lydia Vázquez. — Madrid : Visor, D.L. 2001

111 p. ; 22 cm. — (La balsa de la Medusa ; 70)

ISBN : 8477745706

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Palau i Fabre, Josep

Picasso cubismo : (1907-1917) / Josep Palau i Fabre. — Barcelona : Ediciones Polígrafa, D.L. 1990

529 p. : principalmente il. col. y n. ; 31 cm

ISBN : 8434306220

Biblioteca General

Picasso, Pablo

Pablo Picasso : retrospectiva : [catálogo de una exposición] / The Museum of Modern Art; New York editado por William Rubin ; cronología de Jane Fluegel. — Barcelona : Ediciones Polígrafa, D.L. 1980

463 p. : principalmente il. col. y n. ; 28 cm

ISBN : 8434303205

Biblioteca General

Godefroy, Cécile

Pablo Picasso, 43 Obras / Cécile Godefroy y Marilyn McCully. — Madrid : Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte ; Málaga : Fundación Museo Picasso Málaga, D.L. 2010

292 p. : il. ; 30 cm

ISBN : 9788493723385

Biblioteca General

Benjamin, Walter

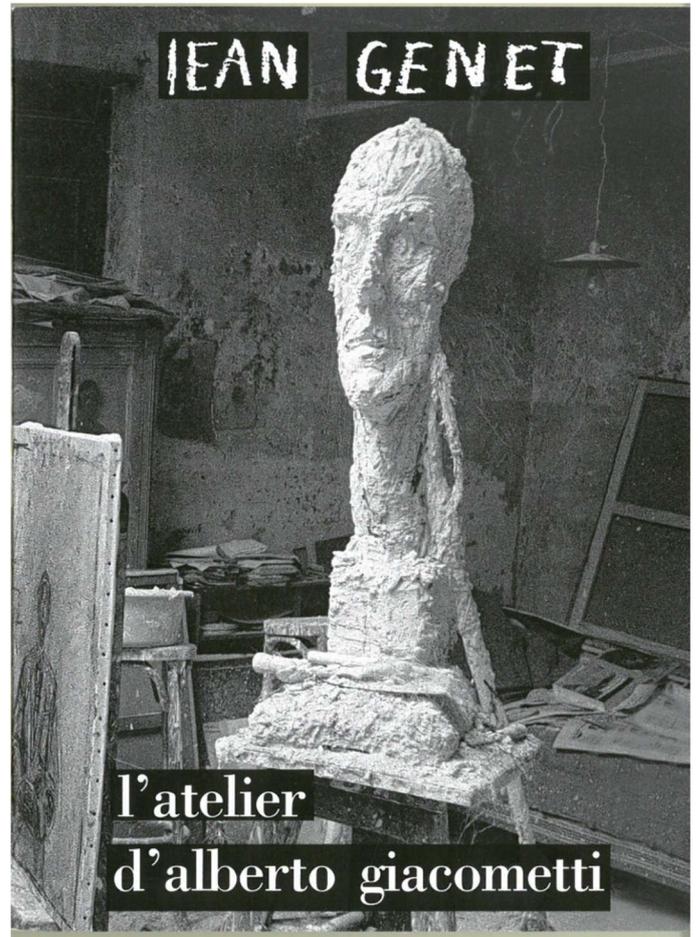
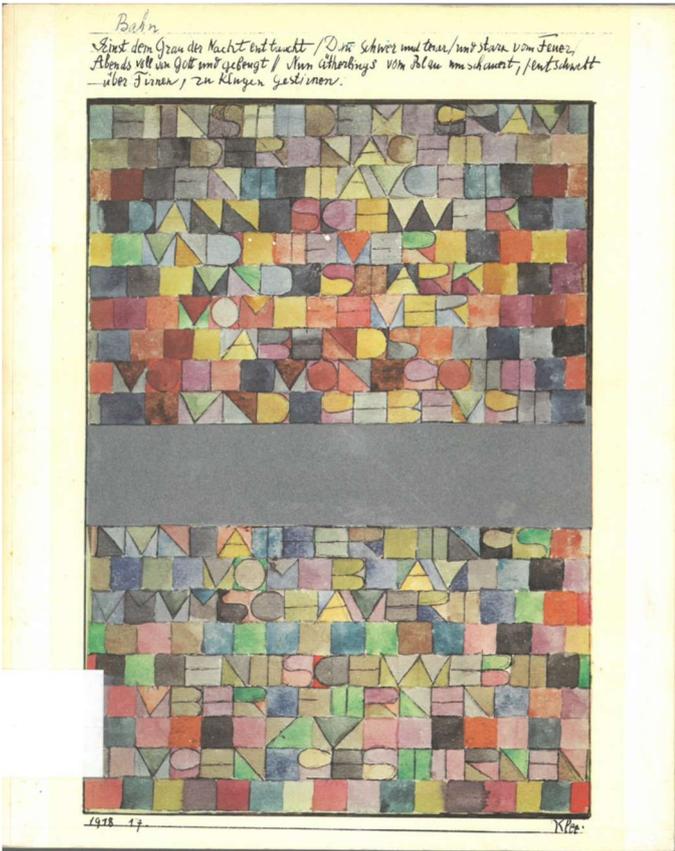
Angelus novus / Walter Benjamin ; [traducción de H. A. Murena] ; [prólogo de Ignacio de Solá-Morales]

1ª ed. — Barcelona : Edhasa, 1971

217 p. ; 22 cm. — (La Gaya Ciencia)

ISBN: 8435000982

Donación Alfonso Canales

Klee : oleos, acuarelas, dibujos y grabados :

[exposición], marzo-mayo, 1981. — Madrid :
Fundación Juan March, 1981

[80] p. : lám. ; 30 cm

ISBN : 8470751964

Biblioteca General

Genet, Jean

L'atelier d'Alberto Giacometti / Jean Genet ;
photographies de Ernest Scheidegger. — [Paris] :
Gallimard, impr. 2007

[92 p.] : ill., couv. ill. ; 19 cm. — (L'arbalète)

ISBN : 9782070786312

Biblioteca General

Giacometti, Alberto

Giacometti / Alberto Giacometti, Fundació
Caixa de Catalunya, Fondation Maeght

Barcelona : Fundació Caixa de Catalunya, 2000

213 p. : il ; 27 cm

ISBN : 8489860157

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Foucault, Michel

Esto no es una pipa : Ensayo sobre Magritte / Michel Foucault

3ª ed. — Barcelona : Anagrama, 1993

88 p. ; 20 cm. — (Argumentos Anagrama) ; 102)

ISBN : 8433913212

Biblioteca de Humanidades

Magritte, Rene

Magritte : signos e imágenes / Harry Torczyner ; con la colaboración de Bella Bessard.

Barcelona : Blume, 1978

279 p. : il. ; 18 cm

ISBN : 8470310399

Biblioteca de Humanidades

González, Ángel

Alberto Giacometti : obras, escritos y entrevistas / Ángel González. — Barcelona : Polígrafa, cop. 2006

159 p. : il. ; 29 cm

ISBN : 9788434309258

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

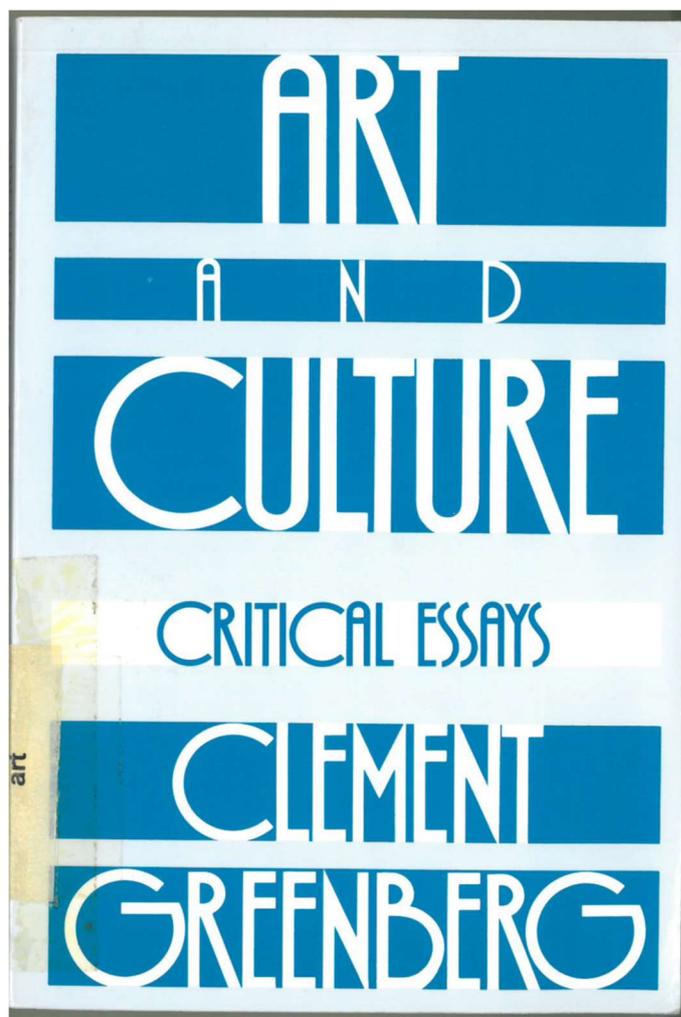
Greenberg, Clement

Art and culture : critical essays / Clement Greenberg. — Boston : Beacon Press, cop. 1989

X, 278 p ; 21 cm. — (Beacon paperback ; 212)

ISBN : 0807066818

Biblioteca de Humanidades

Greenberg, Clement

La pintura moderna y otros ensayos / Clement Greenberg; edición de Félix Fanés.

Madrid : Siruela, 2006

127 p. : il. ; 22 cm. — (La Biblioteca azul. Serie mínima ; 13)

ISBN : 8478441468

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Emmerling, Leonhard

Jackson Pollock : 1912-1956 / Leonhard Emmerling ; [traducción del alemán: Almudena Sasiain Calle]. — Colonia [etc.] : Taschen, cop. 2003

96 p. : il. col. y n. ; 23 cm

ISBN 3822823007

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes

Pollock, Jackson

Jackson Pollock / responsable de redacción Jean-Luc Chalumeau ; versión española de Ramón Íbero. — Barcelona : Polígrafa, 2004

45 p. : il. ; 32 cm. — (Ediciones Polígrafa)

ISBN : 843431004X

Biblioteca General