SIMPOSIO INTERNACIONAL

CARL EINSTEIN

Museo Nacional Centro de Arte **Reina Sofía**

Revolución, Vanguardia y las nuevas narraciones del arte. Carl Einstein y su legado en la historia del arte contemporáneo.

30 y 31 de enero de 2009

En los últimos años, se ha detectado en Alemania, Francia y Estados Unidos un creciente interés por la figura de Carl Einstein en su calidad de historiador del arte. La expansión de las fronteras temáticas y disciplinares que se derivan de la obra de Carl Einstein, la originalidad de su método, su escepticismo lingüístico y su complejo modelo teórico de la historia y del conocimiento, que considera el arte como el medio conductor de una apropiación estética del mundo, han sido recibidos con enorme interés por las nuevas corrientes de historia del arte y del análisis de la cultura visual.

Coincidiendo con la exposición **La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias** (12 de noviembre 2008 – 16 de febrero 2009), el Museo Reina Sofía celebra un coloquio internacional sobre el legado del historiador y crítico alemán **los días 30 y 31 de enero de 2009**. Uno de los objetivos principales de éste es contextualizar la figura de Einstein y los temas que aborda la exposición, conectando la radicalidad de sus propuestas con el debate contemporáneo acerca del valor de las prácticas contemporáneos en el mundo globalizado y la superposición de objeto, fines y métodos de la historia del arte, la antropología y los estudios culturales.

Programa

Viernes 30

Primera sesión: Arte y revolución: Carl Einstein y España

11h Presentación del simposio a cargo de Uwe Fleckner

11:30h Juan José Lahuerta, “Lejos, al Sur, la bella España”

13h Recorrido por la exposición con el comisario: Uwe Fleckner

Segunda sesión: Carl Einstein y la historia del arte de vanguardia

16h Uwe Fleckner, “La invención del siglo XX, Carl Einstein escribe la historia del arte moderno”

17h Charles W. Haxthausen, “El cubismo de Einstein”

18h Mesa redonda con los participantes conducida por Joan Ibáñez

19:30h Presentación de los libros: *Correspondencia: Carl Einstein / Daniel-Henry Kahnweiler, 1921-1939* y *El arte como revuelta. Escritos sobre las vanguardias (1912-1933),* a cargo de Juan José Lahuerta y Uwe Fleckner en la librería La Central del museo

Sábado 31

Tercera sesión: Einstein y la explosión de los modelos narrativos en historia del arte

11h David Quigley, “Alucinaciones materiales de Einstein”

12h J. F. Yvars, “Carl Einstein, Max Raphael y Walter Benjamin: tres heterodoxos de la historiografía del arte moderno”

13h Sebastian Zeidler, “Revuelta metamórfica: la forma como transgresión en el Klee de Einstein”

Cuarta sesión: Historia del arte frente al otro: Carl Einstein y el arte africano

16h Peter Stepan, “La construcción del arte africano en la primera modernidad”

17h Clementine Deliss, “La pionera colección de arte Africano de Carl Einstein”

18h Mesa redonda con los participantes conducida por Joan Ibáñez

JOAN IBAÑEZ

Joan Ibáñez es investigador en el Departamento de Filología Alemana de la Universidad de Barcelona. Ha investigado las relaciones entre Carl Einstein y el grotesco en la literatura protoexpresionista alemana.

Sus publicaciones y líneas de investigación tratan la literatura alemana moderna, la vanguardia artística alemana, la teoría de los medios y la representación de los medios visuales en la escritura. En la actualidad escribe su tesis sobre la figura de Carl Einstein y la relación entre literatura y pintura en sus escritos, tema que ha desarrollado en distintos congresos, seminarios y revistas en el ámbito germanístico.

UWE FLECKNER

Uwe Fleckner es profesor de historia del arte en la Universidad de Hamburgo y director de la Wareburh-Haus. Coeditor de la compilación de escritos de Aby Warburg y Carl Einstein, es además autor de numerosos libros y artículos sobre el arte del siglo XVIII al XX, entre los que destacan *Die Historienmalerei* (junto a Thomas W. Gaethgens, Reimer, 1996), *The Treasure Chests of Mnemosyne: Selected Texts on Memory Theory from Plato to Derrida* (Verlag der Kunst, 1999); su contribución en la serie de ensayos *The Dada Seminars* (D.A.P./The National Gallery of Art, Washington, 2005) y *Carl Einstein und sein Jahrhundert. Fragmente einer Intellektuellen Biographie* (Akademie Verlag GMBH, 2006). Asimismo, Uwe Fleckner es el comisario de la exposición 'La invención del siglo XX. Carl Einstein y las Vanguardias' (12 de Noviembre, 2008 – 16 de Febrero, 2009).

La Invención del Siglo XX. Carl Einstein escribe la historia del arte moderno

Con su *Arte del Siglo XX* (publicado en 1926), el autor desarrolló una forma literaria sintética que permitió una representación total de la historia del arte desde fragmentos críticos. El compendio se puede describir no tanto como un re-contar de hechos históricos o una serie de análisis individuales de obras, sino como un modelo histórico, también pensado desde el punto de vista de la teoría del arte, que traza el paso del arte, desde su autonomía formal alrededor de1900, a los nuevos mitos del surrealismo, pasando por el revolucionario concepto de espacio del cubismo. El hecho de que su manera de mirar la modernidad sature los estrechos confines de la estética, e incluso inserte ese cambio radical de la imagen del mundo y de los seres humanos que el arte había exigido en las primeras décadas del siglo XX, es algo particularmente crucial de cara a la compresión de Carl Einstein como historiador del arte. El poder transformador que el escritor atribuye a expresiones visuales se muestra no menos en el hecho de que su comprensión del arte hace completamente posible la idea de una "adaptación recíproca de cuadro y mundo".

Bibliografía seleccionada

- Carl Einstein, *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*. Edición de Uwe Fleckner y Thomas W. Gaehtgens, Berliner Ausgabe, Berlín, 1996

- Carl Einstein*, El arte como revuelta. Escritos sobre las vanguardias (1912-1933),* Madrid, 2008

- Georges Didi-Huberman, "L'anachronisme fabrique l'histoire: sur l'inactualité de Carl Einstein", en *Études Germaniques* v1/1998, pp. 29-54

- Uwe Fleckner, *Carl Einstein und sein Jahrhundert. Fragmente einer Intellektuellen Biographie*, Akademie Verlag GMBH, Berlín, 2006

JUAN JOSÉ LAHUERTA

Arquitecto y profesor de Historia del Arte y Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Es autor de distintos libros sobre temas de arte y arquitectura contemporáneos, como *1927. La abstracción necesaria* (1989); *Antoni Gaudí. Arquitectura, ideología y política* (1993); *Decir Anti es decir Pro. Escenas de la vanguardia en España* (1999); *Le Corbusier. "Espagne". Carnets* (2001); *Gaudí. Antología contemporánea* (2002); *El fenómeno del éxtasis* (2004), *Japonecedades* (2005) o *Destrucción de Barcelona* (2005).
Ha comisariado exposiciones como *Dalí. Arquitectura* (Barcelona, 1996), *Arte Moderno y revistas españolas* (Madrid, Bilbao, 1996, con E. Carmona); *Universo Gaudí* (Barcelona, Madrid, 2002), o *París-Barcelona* (París, Barcelona, 2002). Es redactor de la revista *Casabella* (Milano) y fundador y director de la editorial Mudito&Co.

Lejos, al Sur, en la bella España

La frase del título pertenece a un poema de Emanuel Geibel para el que Karl Gottlieb Reissiger compuso la música a mediados del siglo XIX. En una acuarela de George Grosz de 1919, en medio de la confusión de escenas de violencia, de calle y de burdel, desde el altavoz de un tocadiscos surgen estas palabras: "Fern in Süd das schöne Spanien". Abajo, a la derecha, en un primer plano más bien inesperado, aparece un retrato de Carl Einstein fumando su pipa. Teniendo en cuenta lo que iba a ser la vida de Einstein, alguien podría creer que se trata de una especie de premonición. Lo cierto es que Einstein mantuvo una relación muy intensa con España en los últimos años de su vida, cuando vino aquí a combatir al fascismo desde la Columna Durruti. Pero ya antes, sus propios intereses como crítico e historiador del arte lo habían acercado a "lo español" a través de su amistad con artistas como Juan Gris o Picasso, y de su interés por otros, como Miró o Dalí. Esta conferencia pretende ofrecer algunas luces sobre distintos aspectos de esa relación de Einstein con "lo español", es decir, con algo que es, por un lado, un tópico de la cultura Europea desde el Romanticismo (la canción de Geibel y Reissiger pertenece, justamente, a ese tópico), y por otro, para Einstein, una realidad revolucionaria.

Bibliografía seleccionada

- Carl Einstein, "La Columna Durruti y otros escritos de la guerra de España", Mudito & Co., Barcelona, 2006 (edición de U.Fleckner)

- Carl Einstein, *El arte como revuelta. Escritos sobre las vanguardias*, Lampreave & Millán, Madrid, 2008 (edición de U.Fleckner)

- *Correspondencia Carl Einstein – Daniel-Henry Kahnweiler, 1921-1939*, Ediciones La Central, Barcelona, 2008 (edición de L. Meffre)

- Uwe Fleckner, *Carl Einstein und sein Jahrhundert*, Akademie Verlag, Berlín, 2006

CHARLES W. HAXTHAUSEN

Catedrático Robert Sterling Clark de Historia del Arte en el Williams College, Williamstown Massachusetts. Su trabajo de investigación se centra en el arte y la crítica del siglo XX - con especial énfasis en la cultura alemana desde 1890 hasta el presente-, y los métodos e historiografía de la historia del arte. Actualmente trabaja en la publicación, traducción y comentario de la edición seleccionada de los escritos de crítica de arte de Carl Einstein, de próxima aparición en la University of California Press; en la investigación del problema de estilo en el arte del s.XX, así como en la contextualización de la crítica de arte como práctica histórico artística.

El cubismo de Einstein

El crítico alemán Carl Einstein figura, junto a Daniel Henry Kahnweiler (el mecenas de Picasso y Braque en París), como uno de los primeros dos comentaristas más importantes del cubismo. En efecto, los escritos de Einstein sobre el cubismo y el arte de Braque y Picasso forman el eje de su crítica de arte. Sin embargo sus escritos, contrastando con los de Kahnweiler, han sido casi completamente ignorados en la hostoriografía cubista. Aunque muy discutidos en la extensa literatura acerca de Einstein, sus tratados, casi sin excepción, han sido analizados como textos puramente teóricos; rara vez se han evaluado en relación a pinturas cubistas. Esta conferencia intentará corregir esta omisión y formular la pregunta: ¿Es Einstein de interés hoy, sólo como parte de la historia de la recepción del arte cubista, o pueden sus escritos contribuir todavía algo a nuestra comprensión de esta práctica de pintura radical?

Bibliografía seleccionada

- Carl Einstein, *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*, Berlin, Propyläen Verlag, 1926

- Carl Einstein, *Notes on Cubism* (1929), traducido por Charles W. Haxthausen, *October* 107, Verano 2004, pp. 159-168

- Uwe Fleckner, *Carl Einstein und sein Jahrhundert: Fragmente einer intellektuellen Biographie*. Berlín, Akademie-Verlag, 2006

- Daniel Henry Kahnweiler, *Der Weg zum Kubismus*, Munich, Delphin Verlag, 1920 (versión española: *El Camino hacia el cubismo*, Barcelona: Quaderns Crema, 1997)

- Sebastian Zeidler, *Defense of the Real: Carl Einstein's History and Theory of Art*, Ph dissertation, Columbia University, New York, 2005 (acesible a través de University Microfilms International)

DAVID QUIGLEY

David Quigley es teórico cultural, ha estudiado pintura, historia del arte y filosofía en Viena y París. Es autor de numerosos libros, entre los que destaca *Second Founding: New York City, Reconstruction, and the Making of American Democracy* (2005), sobre la reconstrucción de Nueva York a partir de principios de la democracia descentralizada entre 1863 y 1880, y sobre todo *A Defence of the Real*, una biografía intelectual de Carl Einstein (2007).

Las alucinaciones materiales de Einstein

Tras la primera guerra mundial, modelos opuestos de organización social empezaron a dominar los debates intelectuales, mientras las fuerzas brutales liberadas durante la guerra correspondieron con una intensa pugna por redefinir la cultura y la sociedad.
Mientras tanto, muchos movimientos artísticos revolucionarios de la post-guerra perdieron pronto su vigor inicial, la relación íntima -aunque muy frecuentemente antagónica- entre el arte y la política continuará. Entre las revoluciones en Europa (1917-1919) y el régimen de persecución sistemática, especialmente en la Alemania nazi y la Unión Soviética durante la década de los treinta, la posición del artista y del intelectual en la sociedad, así como la reivindicación que hicieron del arte y de la cultura experimentaron numerosos cambios. Las dinámicas particulares de esta relación, desde la búsqueda idealista de utopías hasta la represión cruel, definieron las condiciones de producción cultural durante las dos décadas de entreguerras. La mayor parte de las más importantes obras de crítica e historia del arte de Carl Einstein se escribieron durante este período y representan documentos históricos valiosos que no sólo pueden poner en duda ciertos clichés historiográficos sobre el período, sino también, y lo que es más importante, acerca de lo que puede constituir lo político en el arte.

Bibliografía seleccionada

- Jacques Rancière, *La división de lo sensible: estética y política*, Salamanca, 2002

- Carl Einstein, *Georges Braque*, 1934, reeditado en francés: (ed.) Liliane Meffre, 2002; o en alemán en: *Berliner Ausgabe Werke III: 1929–1940*, (ed.) Hermann Haarmann and Klaus Siebenhaar, Berlín, 1996

- Carl Einstein, *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*, 3ª edición, (1931), reeditado en Uwe Fleckner y Thomas W. Gaehtgens (ed.), Berliner Ausgabe Werke V, Berlín,1996

Puede resultar también interesante la relectura de:

- Peter Bürger, *Teoría de la vanguardia,* Ed. Península, Barcelona,1997

- Benjamin Buchloh, *Neo-Avantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to 1975,* Cambridge, Mass., y Londres, The MIT press, 2003. Leer la introducción.

- Hal Foster, Rosalind Krauss, et altri. *Arte desde 1900. Modernidad, postmodernidad y antimodernidad,* Madrid, Akal, 2006.

J.F. YVARS

Ha sido profesor adjunto de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de Valencia (entre 1968 y 1975), director del IVAM (entre 1993-95), así como de la revista *Kalías*. Su trabajo de investigación ha tratado con especial énfasis la constitución de la disciplina histórico-artística, así como las figuras que desequilibran el finalismo y autonomía de la historiografía artística. En este sentido, ha destacado su edición y traducción de importantes escritos de Arnold Gehlen, Agnes Heller, György Lukacks, Elias Canetti y Walter Benjamin, entre otros. También se ha interesado por la definición de la escultura cubista, Jacques Lipchitz y Pablo Gargallo; y el arte español de postguerra, desde el informalismo hasta el Equipo Crónica. Entre sus libros recientes, destacan *Modos de persuasión: notas de crítica* (1988), *Al tiempo del arte: notas de crítica* (2000) y *El espacio intermedio: apreciaciones sobre el arte moderno* (2000).

Tres heterodoxos de la historia del arte: Walter Benjamin, Carl Einstein y Max Raphael

En *El arte del siglo XX*, Carl Einstein apunta la posibilidad de pensar la historia del arte del siglo a partir de la inespecificidad, en su relación con la antropología y la sociología, tema presente también en sus contribuciones para la revista *Documents*, principal órgano de la heterodoxia surrealista agrupada en torno a Georges Bataille. En esta conferencia, se desarrolla la forma histórica de tal inespecificidad como fundamento de una nueva disciplina antifundacional, la historia del arte en su entrecruzamiento con los estudios de cultura visual. Para ello, el trabajo de Carl Einstein es contrastado tanto con el del teórico de la función social del arte Max Raphael, como con el del filósofo Walter Benjamin.

SEBASTIAN ZEIDLER

Profesor adjunto del departamento de historia del arte de la Universidad de Yale, Sebastian Zeidler ha sido profesor asociado en el Getty Research Institute, en el Barnard College de la Universidad de Columbia y en la Universidad de Berkeley, California. Entre sus intereses, destaca la escultura moderna, cubismo, surrealismo, Picasso, Georges Bataille y, especialmente, la teoría y el método de la historia del arte. En la actualidad, trabaja en la biografía de Carl Einstein, tema que avanzó en el número 107 de la revista *October*, dedicado al historiador alemán.

Revuelta metamórfica: La forma como transgresión en el Klee de Einstein

Esta charla examinará un término clave en el léxico crítico e histórico de Carl Einstein durante la década de los treinta: la metamorfosis. Aunque fue muy discutido en literatura, su significado exacto sigue siendo escurridizo. La charla abordará cómo su significado, en el trabajo de Einstein, es tanto riguroso como expansivo. Al contrario del uso común, metamorfosis -como sus sinónimos 'mito' y 'poesía'- no es un asunto excluido de textos o arte visual; se trata más bien de estructura formal y acción pragmática, o lo que esta charla llamará una "postura ontológica". Como tal, la metamorfosis en Einstein da nombre a una extensa gama de prácticas a través de las cuales los seres humanos hacen uso de la forma para poder transgredir lo que Einstein llamaba "lo dado". El arte visual era una de estas prácticas, y desde el punto de vista de Einstein, Paul Klee era el más distinguido artista metamórfico. Después de aclarar el significado del término, la charla examinará de cerca un número de obras de Klee para probar esa afirmación.

Bibliografía seleccionada

- Carl Einstein, *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*, Berlin, Fannei & Walz, 1996, pp.259-269

- Carl Einstein, *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*, Berlin, Propyläen, 3/1931, pp.140-143

- Carl Einstein, "Gestalt and Concept", en *October* 107, MITpress, invierno 2004, traducción de Charles Haxthausen

- 'Life and Death from Babylon to Picasso: Carl Einstein's Ontology of Art at the Time of Documents', en Papers of Surrealism 7, 2007, accessible en http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal7/index.htm

PETER STEPAN

Nacido en Neustadt/Weinstraße, Alemania, ha cursado estudios en historia del arte, arqueología europea y filología alemana en Tübingen y Munich. Entre 1982 y 1986, impartió clases de historia del arte en la Universidad de Munich, trabajando desde 1983 como autor y editor independiente, y como comisario de exposiciones desde el 2000. Desde 2005 actúa como jefe de edición de la Prince Claus Fund Library. Entre sus publicaciones, Fotografie. Das 20 Jahrhundert (1999), Africa. Ikonen der Weltkunst (2001) y Baselitz. Die Africa Sammlung (2003) y el reciente Picasso's Collection of African & Oceanic Art (2006). En julio de 2008 fue nombrado coordinador del Instituto Goethe de Ouagadougou/Burkina Faso.

La construcción del arte africano en la primera modernidad

Esta conferencia presenta un examen crítico de la selección de objetos de África (y Oceanía) que hizo Carl Einstein en su obra pionera, *Negerplastik* (1915). ¿Cuáles eran los principios estéticos que guiaron a Einstein? ¿Qué grupos étnicos o tipos de objetos resaltaba? Visto en el contexto del contenido de las colecciones de arte africano de su tiempo, y de lo que estaba disponible en los mercados de arte, cabría preguntarse: ¿cuáles eran los criterios para la selección "negativa" que también llevó a cabo? ¿Cuál era la estrategia estética de Einstein? Dada la extraordinaria influencia de *Negerplastik*, ¿en qué medida la recepción del arte africano durante el siglo XX ha estado influenciada por la visión de Einstein de la primera modernidad?

La conferencia, en definitiva, situará a Einstein como figura clave dentro una tradición de malentendidos sobre el arte africano.

Bibliografía seleccionada

- Carl Einstein, *Negerplastik*, Leipzig, 1915

- Vladimir Markov (Vladimir Matveï), *Negro Art*, edición francesa, 2006 edición rusa,1919,

- Ezio Bassani, "Le illustrazioni di Negerplastik", in Critica d'arte africana II, 2, fasc. 2, supplemento, invierno 1985

- Ezio Bassani/Malcolm D. McLeod, *Jacob Epstein. Collector*, Milano, 1989

- Peter Stepan, *Picasso's Collection of African & Oceanic Art*, Munich/Berlin/Londres/Nueva York, 2006

CLEMENTINE DELISS

Clémentine Deliss es conservadora, investigadora y editora independiente. Estudió antropología y arte en Viena, es doctora por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Entre 1992-1995, fue directora artística de *Africa95-festival de las artes contemporáneas*, en coordinación con la Royal Academy de Londres. Desde 1996 es productora y editora de *Metronome*, órgano de escritores y artistas, que se lanzó en las bienales de Dakar y Venecia, en la Kunsthalle de Basilea, DAAD, Berlín, Documenta X y 12, Kassel, Galerie Chantal Crousel, París y Kandada/CommandN Gallery, Tokio. Desde 2003 dirige la Future Academy de la Escuela de Arte de Edimburgo, con células de investigación en Senegal, India, Europa, Australia, EEUU y Japón. En 2007, estableció Randolph Cliff, un programa de residencia de artistas en Edimburgo, junto con la Escuela de Arte de Edimburgo, las Galerías Nacionales de Escocia, y el patrocinador Charles Asprey.

La pionera colección de Arte Africano de Carl Einstein

¿Puede el experimento metodológico de Carl Einstein, en el cual implica a las esculturas africanas dentro del contexto histórico del arte de su tiempo, ser evocado otra vez hoy, aproximadamente 100 años más tarde? ¿Es posible de-contextualizar la presencia de Carl Einstein en el campo académico como si él, más que la máscara, fuera el fetiche, y aplicar su retórica editorial a la interpretación de la práctica del arte actual en 2009?

De manera recursiva este concepto puede ayudarnos a comprender el valor de Einstein hoy, más allá del asunto de África. Porque Einstein no se ocupa tanto de la especificidad de las obras africanas como de construir una "inter-zona", un espacio de adyacencia, quizás un espacio "heterotópico", al decir de Paul Rabinow, dentro del cual su experimentación con la comprensión de la forma conduzca a la invención de nuevos objetos de estudio y conceptos. Quizás es la naturaleza de la colección que puede dar la pista central a nuestro entonces y nuestro ahora, una colección que incluya artefactos, materia y espacio cúbico, paráfrasis visuales, y cosas desconocidas. En *Negerplastik* (1915), las imágenes tomadas de los artefactos en el estudio, puestos delante de un telón de fondo anodino, muestran objetos y elementos singulares, tallados principalmente en madera o marfil. Este aislamiento gráfico produce una colección de órganos, en el sentido de que cada uno constituye una parte individual, la sinécdoque de una situación extraída de su hogar y su artífice. Para Carl Einstein, estas representaciones formales ofrecen una herramienta hermenéutica con que comparar, deducir, y animar la transversalidad visual dentro de un discurso académico. Las 116 láminas de escultura africana cobran el papel de un medio de contraste, una técnica de representación que a Einstein le ayudará para distinguir las características emergentes del cubismo. El resultado es objeto y órgano. *Negerplastik* llega a ser voz de la fase propedéutica de Einstein, el *Vorspiel* de su práctica como un historiador significativamente "anti-académico", cuya atrevimiento teórico le lleva a "recrear la obra de arte en el medio del lenguaje", como ha escrito Uwe Fleckner. Tomaré esta fase como la pionera para poder hablar de la colección de investigación contemporánea como una reserva potencial de cianotipos que estimulan la formalización del pensamiento influyente a través de disciplinas y culturas, como hicieron durante el tiempo de Carl Einstein.

Bibliografía seleccionada

- Georges Didi-Huberman, *Picture = Rupture: Visual Experience, Form and Symptom according to Carl Einstein*, translated by C.F.B. Miller, *Papers of Surrealism*, nº 7, 2007: http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal7/index.htm

- Uwe Fleckner, *Carl Einstein und sein Jahrhundert. Fragmente einer intellektuellen Biographie*, Akademie Verlag, 2006

- David Quigley, *Carl Einstein – A Defense of the Real*, Schlebrugge Editor, Akademie der bildenden künst, Viena, 2007

- Paul Rabinow, *Marking Time – On the Anthropology of the Contemporary*, Princeton University Press, 2008