

LOS JUGUETES DE LAS VANGUARDIAS

4 octubre 2010 – 30 enero 2011

- *Los juguetes de las vanguardias* muestra en el Museo Picasso Málaga el modo en el que artistas y autores de la primera mitad del siglo XX se interesaron por aproximar a la infancia las formas y conceptos del arte moderno, en proyectar en ellos sus ideales de futuro.
- Artistas determinantes como Pablo Picasso, Giacomo Balla, Alexander Calder, Fortunato Depero, Alexandra Exter, Paul Klee, El Lissitzky, Joan Miró, Alexander Rodchenko, Oskar Schlemmer, Edward Steichen, Sophie Taeuber-Arp y Joaquín Torres-García son algunos de los numerosos autores presentes en la exposición, entre los que también hay escritores como Vladimir Maiakovski o Ramón Gómez de la Serna. Todos ellos están representados en un sobresaliente conjunto de cerca de seiscientos juegos, marionetas, muñecos, mobiliario, libros y obras de arte.
- Comisariada por Carlos Pérez y José Lebrero Stals, director artístico del MPM, *Los juguetes de las vanguardias* se adentra en la poco explorada relación entre arte y pedagogía, en los múltiples proyectos que dirigidos a la infancia surgieron en toda Europa durante esta época revolucionaria. Hoy son ejemplos destacados de algunas de las corrientes plásticas y literarias que sentaron las bases del arte y el diseño de la actualidad.

En el primer cuarto del siglo XX se gestaron ideas políticas y sociales que pretendían una ruptura con las fórmulas anteriores y la instauración de **nuevas formas de gobierno**. Comunismo, fascismo o las democracias surgidas tras la caída de los antiguos imperios centroeuropeos atrajeron a colectivos de artistas que con entusiasmo esperaban que sus propuestas estéticas se trasladaran a la sociedad para impregnar la vida cotidiana y, de esta manera, contribuir al origen del nuevo estilo de vida.

Las **nuevas ideas pedagógicas** incidían de un modo muy especial en los aspectos culturales de la educación, a la vez que reclamaban nuevos materiales didácticos que permitieran transmitir estos valores a los niños de entonces. A estas teorías se unían otras de reciente publicación, como los estudios sobre la psicología, muy influyentes también en el arte, que resaltaban la importancia de la niñez en el desarrollo de las personas.

Por estos motivos, durante estos años arte y pedagogía transcurrieron por caminos paralelos, padeciendo a menudo contradicciones semejantes y compartiendo frecuentemente el mismo destino. Como **ejemplos**, el Futurismo italiano, que pasó de la colaboración con el régimen de Mussolini al desencuentro, o los artistas de vanguardia rusos, asociados a la revolución bolchevique y luego en muchos casos acosados; o la Bauhaus, primero aplaudida y más tarde perseguida. Entre unos y otros, surgieron múltiples iniciativas destinadas al niño que habría de convertirse en el hombre del siglo XX.

La exposición

Marionetas, escenarios en miniatura, muñecos, juegos, muebles, libros... Los resultados del esfuerzo por integrar arte y educación fueron muy numerosos. *Los juguetes de las vanguardias* reúne un **excepcional conjunto de objetos** que muestran algunos de sus más destacados ejemplos, así como las obras de otros artistas que, sin más pretensión que la diversión, las crearon para el disfrute de sus familiares y amigos. Entre estas últimas se encuentra un coche, "Juguete de madera pintado por Pablo Picasso", que hizo para su hijo Paulo.

Además de Picasso, **Giacomo Balla, Alexander Calder, Fortunato Depero, Marcel Duchamp, Alexandra Exter, Paul Klee, El Lissitzky, Joan Miró, Alexander Rodchenko, Edward Steichen, Oskar Schlemmer, Ladislav Sutnar, Sophie Taeuber-Arp y Joaquín Torres-García** son algunos de los artistas más influyentes del siglo XX representados en esta exposición. Con el juego como hilo conductor, intervienen disciplinas tan diversas como las artes visuales, el teatro, la fotografía, el diseño, el cine o la literatura. A propósito de esta última categoría, escritores como **Marcel Aymé, Ramón Gómez de la Serna, Rudyard Kipling, Edgar Neville, Vladimir Maiakovski y Jacques Prévert** firman los textos de algunos de los cuentos e historias para niños expuestos.

Los juguetes de las vanguardias muestra diferentes grupos de obras. Por una parte, un conjunto de juguetes y construcciones de finales del siglo XIX y principios del XX planteados con clara intención didáctica. Del mismo modo, presenta una selección de juguetes y libros obra de artistas adscritos a diferentes movimientos como el Constructivismo y el Futurismo, así como a escuelas como la Bauhaus. Estos creadores los idearon para ser producidos en serie y posteriormente comercializados, como los fotolibros de Steichen o los juguetes educativos de Alma Siedhoff-Buscher. Otros, los concibieron como objetos únicos, en ocasiones como regalos para su entorno más próximo. Es el caso de la mesa de televisión que Picasso convierte en un caballito para su nieto Bernard, las marionetas que Klee y Schlemmer hacen para sus hijos o el circo ambulante orquestado por Calder, documentado en una de las cinco **películas** que se proyectan en la exposición.

Los juguetes de las vanguardias se completa con la sección "Promesas de futuro. Blaise Cendrars y el libro para niños en la URSS. 1926-1929", que reconstruye la exposición que el escritor **Blaise Cendrars** organizó en París en 1929, que incluye libros, catálogos y carteles dirigidos a los niños y realizados por artistas de la vanguardia rusa durante los primeros años de la revolución soviética. Tras la clausura de la exposición, ésta viajará al Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), en donde se mostrará en la primavera del 2011.

Comisarios y publicaciones

Producida y organizada por el Museo Picasso Málaga, la exposición está comisariada por Carlos Pérez, responsable de Exposiciones del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) y José Lebrero Stals, director artístico del MPM. Asimismo, cuenta con la colaboración de un **equipo de asesores internacionales** que incluye a Juan Bordes (escultor, arquitecto, profesor, escritor y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid); Cecilia Buzio de Torres (especialista en Torres García); Luigi Cavadini (director del Museo d'Arte Contemporanea di Lissone); Françoise Lévèque (conservadora de Fondos Históricos de la Bibliothèque de L'Heure Joyeuse de París); Iva Knobloch (conservadora del Museo de Artes Decorativas de Praga) y la historiadora del arte y filóloga Medea Hoch de Zürich.

Con motivo de *Los juguetes de las vanguardias*, se han editado dos libros. Por una parte uno que, con el mismo título de la exposición y en dos ediciones –español e inglés–, contiene ensayos tanto de los comisarios como de los citados expertos, así

como reproducciones de las obras expuestas. La segunda publicación, realizada en colaboración con el MuVIM, está dedicada a la sección de Blaise Cendrars.

Actividades educativas

Como complemento, en la planta temporal baja se ha creado un espacio de interacción, juego y lectura tanto para adultos como para niños que adentrará a los visitantes en las corrientes artísticas y pedagógicas que inspiraron los objetos de la exposición. También hay reproducciones de juguetes educativos actuales que están basados en los diseños de los artistas de la vanguardia e información esencial sobre los aspectos revolucionarios y novedosos que supusieron las teorías pedagógicas a partir de las cuales se desarrollaron estos materiales.

Los juguetes de las vanguardias será también el tema principal de las **visitas-taller** incluidas que, tanto a la nueva exposición como a la Colección MPM, se han planificado dentro del programa educativo que el Museo ofrece cada año a los centros escolares. Éstos son *Imaginar, mirar y jugar* para alumnos de Infantil y Primer Ciclo de Primaria; *Dale vida*, para los de Segundo Ciclo de Primaria; y *Rompiendo formas*, destinado a Secundaria y Bachillerato.

La exposición también será la protagonista de las *Charlas en el Museo*, las visitas guiadas que cada jueves a las 18.00 horas tienen lugar en el MPM. Para participar, tan sólo es necesario inscribirse en la Taquilla, pues la visita es gratuita con la adquisición de la entrada.

Seminarios

Además, el MPM ha organizado tres seminarios alrededor de *Los juguetes de las vanguardias* que plantean tres modos diferentes tanto en temas como en intensidad de aproximarse a las teorías, formas y estética de esta época. El primero de estos seminarios está directamente asociado a la exposición y es por ello que lleva el mismo nombre. Lo inaugurará el miércoles 6 de octubre el co-comisario, Carlos Pérez, al que seguirán el crítico Christopher Turner (14 de octubre), Iva Knobloch (21 de octubre) y Juan Bordes (28 de octubre). Todas las ponencias tendrán lugar a las 20.00 h. La entrada será libre hasta completar el aforo. Para facilitar el acceso, es posible inscribirse previamente para reservar plaza en www.museopicassomalaga.org

El segundo seminario lleva el título de *Utopías de las vanguardias. Artes para otro mundo* y está planteado como sesiones de profundización y estudio para un reducido grupo de 15 alumnos, a los que se propone redescubrir los componentes de proyección y construcción de un mundo nuevo, de un ideal de humanidad, según fueron planteados hace ya un siglo por los artistas de las vanguardias europeas. Las sesiones inaugurales (4 y 5 de noviembre) correrán a cargo de Félix Duque, catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Tras Duque, será el turno de Juan Luis Moraza (10 y 11 de noviembre), artista y profesor de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo; y de Francisco Javier San Martín (17 y 18 de noviembre), profesor de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco. Las sesiones de clausura (24 y 25 de noviembre) correrán a cargo de Luis Puelles, profesor de Estética y Teoría de las artes de la Universidad de Málaga y coordinador de esta actividad. Dirigido a universitarios, la preinscripción puede hacerse a través de la plataforma informática de la UMA: <http://www.uma.es/vrue/tpropias/index.html> .

El tercero y último de los seminarios se centrará en los proyectos arquitectónicos que desde la vanguardia se dirigieron a los niños. Bajo el título de *Arquitectura, infancia y juguetes de vanguardia* y coordinado por José Ramón Moreno, director de la Escuela de Arquitectura de Málaga, un total de cuatro especialistas en la materia expondrán sus conocimientos sobre este asunto. Será en el Auditorio MPM y abrirá el ciclo Juliet Kinchin, comisaria del Dpto. de Arquitectura y Diseño del MoMA de Nueva York (11 de noviembre). A continuación le seguirán Frédéric Migayrou, director del Dpto. Arquitectura del Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de París (18 de noviembre); Xavier Monteys, arquitecto y profesor del Dpto. de Proyectos de la Universitat Politècnica de Catalunya (25 de noviembre); y Takaharu Tezuka, arquitecto en Tezuka Architects y profesor de la Universidad de Tokyo (2 diciembre).

LOS JUGUETES DE LAS VANGUARDIAS

Fechas: del 4 octubre de 2010 al 30 enero 2011

Comisarios: José Lebrero Stals y Carlos Pérez

Precio: 4,5 € (8 € exposición + Colección MPM). Consultar descuentos.

Publicaciones: Catálogo, publicación MUVIM, folleto

www.museopicassomalaga.org