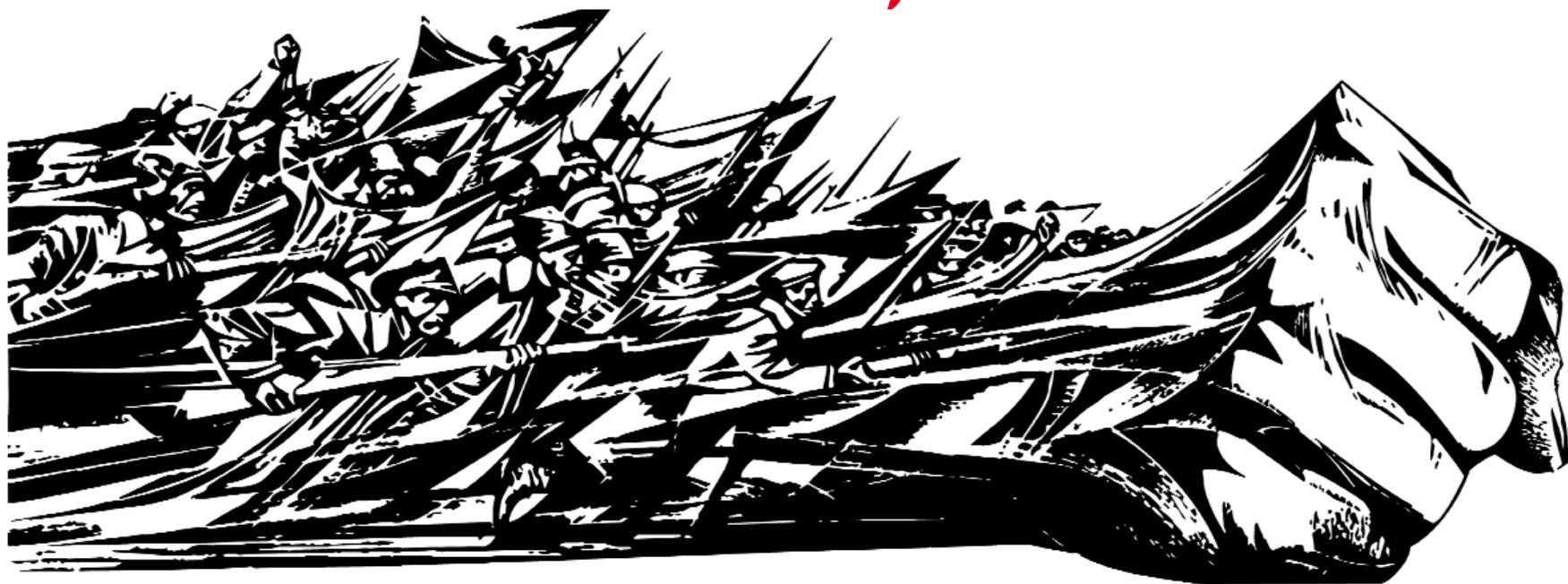

JOSEP

RENAU

1907-1982

compromiso y cultura

CAAC18

PROGRAMACIÓN

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas
Avda. Américo Vespucio, 2
Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA

Tel. 955 03 70 70
Fax 955 03 70 52
prensa.caac@juntadeandalucia.es
www.caac.es

ORGANIZAN:

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

SOCIEDAD
ESTATAL
DE
CONMEMORACIONES
CULTURALES

CON EL APOYO:

Centro de Estudios Andaluces
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

PRODUCEN:

UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

lafundacio
www.univallencia.es

Sociedad Estatal
para la Artes
Culturales

SOCIEDAD
ESTATAL
DE
CONMEMORACIONES
CULTURALES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

MINISTERIO
DE CULTURA

JOSEP RENAU

1907-1982

compromiso y cultura

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición **Josep Renau (1907-1982)**. Compromiso y Cultura. La muestra está organizada por el CAAC y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), adscrita al Ministerio de Cultura, con el apoyo del Centro de Estudios Andaluces.

La exposición está comisariada por Jaime Brihuega, y a través de la misma se da a conocer ideológica, intelectual y estéticamente la figura de Josep Renau y su importante legado. Tras su paso por Valencia y Madrid, se han reunido en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla más de doscientas piezas representativas de lo que fue una intensa actividad creativa: cuadros, dibujos, bocetos de murales, fotomontajes, carteles, e ilustración gráfica de índole diversa.

La muestra, producida por la Universitat de València. Fundació General Universitat de València, la Sociedad

Estatal para la Acción Cultural en el Exterior (SEACEX) y la SECC, se completa con diverso material sobre soporte audiovisual a través del que el visitante puede acceder a filmaciones de carácter documental y al cortometraje *Renau: Arte en guerra*, dirigido por Joan Dolç, que se ha realizado específicamente para esta muestra. Con motivo de la exposición se ha editado un extenso catálogo de la misma en la que además se recogen artículos de destacados especialistas sobre la vida y obra de Josep Renau.

Según el comisario de la exposición Jaime Brihuega "*Josep Renau es un referente clave para entender la naturaleza y el comportamiento de la cultura española contemporánea. Lo es desde todos los flancos de su biografía como artista, responsable de política cultural e intelectual atento a todo aquello que desde el presente implica el diseño del porvenir. Y ello hasta el punto de rubricar uno de los polos de la dialéctica encarnizada que se produjo entre las nociones de pureza y compromiso, alentando el devenir de nuestra cultura durante el tramo central del siglo XX*".

Recorriendo cronológicamente sus obras queda patente cómo Renau sintonizaba, sucesivamente, con las propuestas comunicativas de su tiempo. El Art déco, el primitivismo telúrico de la poética de Vallecas, la herencia del activismo gráfico del dadaísmo comprometido, así como su continuidad en las sucesivas poéticas visuales del radicalismo político germano y en muchos registros de la sensibilidad neobjetivista de entreguerras, la vocación colectiva del gran muralismo de los mexicanos, el constructivismo realista de tiempos de la guerra fría...

También supo conectar con la autonomía lingüística que manifestó el diseño publicitario. Su dilatada serie *The American Way of Life*, por ejemplo, muestra en palabras de Brihuega, "*cómo Renau asumía una permeabilidad massmediática similar a aquella de la que hacía morbo-*

FECHA

22 abril - 22 junio 08

ITINERANCIA

Universidad de Valencia

25-09-07 / 11-11-07

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid

17-01-08 / 30-03-08

Centro de Atlántico de Arte Moderno

18-07-08 / 18-09-08

COMISARIADO

Jaime Brihuega

PUBLICACIÓN

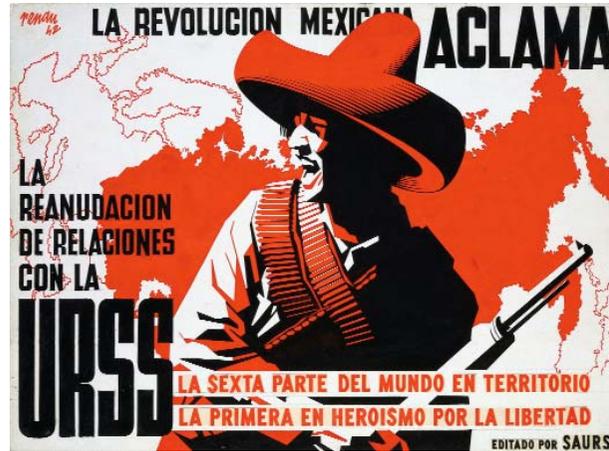
Josep Renau 1907-1982. Compromiso y Cultura

sa gala el Pop art cuando, por las mismas fechas, transgredía las fronteras del recinto de los géneros artísticos. Pero Renau lo hacía con una diferencia substancial, ya que si asumía la selva de imágenes circundante era para poder atacar el corazón mismo del contexto ideológico, económico y político del que estaba brotando ese universo de los mass media."

A través de esta exposición no sólo se conmemora al artista, sino también al diseñador gráfico, y a quien con

Las Arenas, 1932, aerógrafo, 100 x 70 cm.

La Revolución Mexicana aclama la reanudación de relaciones con la URSS, 1942, litografía, 33 x 45,2 cm

su escritura polemizó sin descanso sobre momentos especialmente cruciales de nuestra historia cultural. Y también muy especialmente, a quien afrontó responsabilidades políticas en tiempos de crisis con una brillantez que difícilmente ha vuelto a ser igualada. El pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937 y sus excepcionales contenidos, el salvamento del tesoro artístico español amenazado por los bombardeos de los sublevados o la creación del Consejo Nacional de la Música y la Orquesta Nacional, son tres destacados referentes del apenas año y medio que permaneció en el cargo de director general de Bellas Artes.

El comisario de la exposición, Jaime Brihuega afirma que la misma, "es un homenaje que reclama un acto de justicia histórica. Nadie puede negar hoy, y nadie lo hace, el importante lugar que Renau ocupa en la historia de nuestra cultura visual contemporánea. Pero no se puede abordar a Renau sin anteponer, como una verdadera premisa sine qua non, ese compromiso ideológico, social y explícitamente político que mantuvo a lo largo de toda su vida. De ahí el orden de colocación de los sustantivos que articulan el subtítulo de la presente muestra: compromiso y cultura".

ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN

La muestra se estructura en cuatro secciones.

- 1) Tiempos de República. Entre la formación y el compromiso (1926-1936).
- 2) España en guerra (1936-1939).
- 3) Cruzando el océano. El exilio en México (1939-1958).
- 4) Imágenes para atravesar el muro. En la República Democrática Alemana (1958-1982).

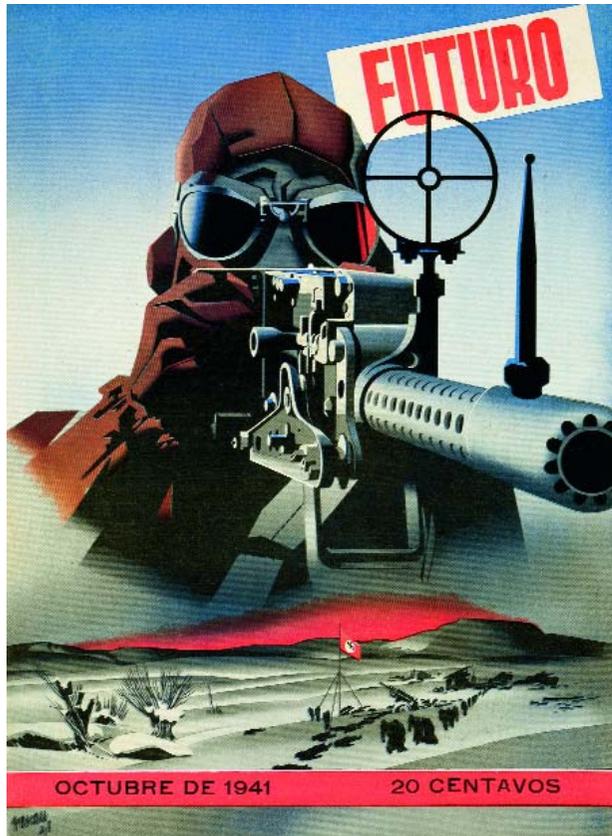
En cada uno de estos apartados se combinan las obras originales con el material documental y proyecciones audiovisuales, tanto de obra asociada a la arquitectura y al espacio urbano, como de textos de Renau que sintetizan su postura intelectual.

1. Tiempos de República. Entre la formación y el compromiso (1926-1936)

Renau Beger expone por primera vez en diciembre de 1928 en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, apadrinado por el "gran mandarín" de la crítica artística española don José Francés. Con dicha muestra consigue un clamoroso éxito de crítica y público. En 1929 Renau enterrará su heterónimo *Renau Beger*.

Renau se incorpora a la cultura visual española desde mediados de los años veinte. Lo hace como diseñador gráfico, realizando carteles y portadas de libros y revistas, a través de los cuales conecta con los rasgos básicos del diseño moderno internacional. A principios de los años treinta realiza algunos dibujos que enlazan con la "poética vallecana" difundida por Alberto y Benjamín Palencia y comienza a componer sus primeros fotomontajes.

A partir de la proclamación de la República, Renau manifiesta abiertamente su compromiso político afiliándose a los 24 años al Partido Comunista del que ya nunca se

Portada de la revista Futuro, 1941, litografía 31 x 22,5 cm

separará, y concentrando el grueso de su actividad como intelectual, polemista y diseñador, en diversas plataformas ideológicas y culturales de izquierda. Su participación como grafista y redactor en revistas comprometidas como *Estudios*, *Orto* y *Octubre*, donde actúa como un importantísimo agente de renovación y puesta al día del cartelismo, se consume con la fundación, dirección y diseño de la fundamental revista valenciana *Nueva Cultura* entre enero de 1935 y julio de 1936. En sus inicios, Renau no sólo fue su director tácito, sino que además realizó la maqueta de sus páginas, redactó editoriales, tradujo textos e incluso pagó muchas facturas de su propio bolsillo.

Es una etapa en la que Renau profesionalmente se multiplica: dirige el primer taller de fotolitografía de Valencia y es contratado como profesor en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que es controlada por el Ministerio. De esta época son carteles, como el célebre *Las Arenas*, en la que confluyen modernidad con Art déco con un cierto vocabulario formal tomado del constructivismo ruso, elaborado con la novedosa técnica del aerógrafo de la cual es pionero en España. También realiza las cuatro portadas de la *Antología de la felicidad conyugal*, perteneciente a la ácrata Biblioteca Estudios, que publicaba la editorial homónima.

Por otro lado, y ya en el campo del cartelismo, entre 1934 y 1936, gracias en buena medida a sus excelentes relaciones con Vicente Casanova, gerente de la productora cinematográfica valenciana CIFESA, Renau se convierte en uno de los principales cartelistas de cine españoles.

2. España en guerra (1936-1939)

Renau mantuvo una actividad incesante desde los primeros días de la guerra civil. Realiza carteles, fotomontajes, murales y desarrolla todo tipo de recursos e instrumentos comunicativos propios de una actividad deci-

El Comisario, nervio de nuestro ejército popular, fotomontaje, 1936

didamente "Agit Prop". También escribe textos de carácter programático y alienta debates acerca de la función del artista y la naturaleza de su trabajo en tiempos de compromiso colectivo.

En julio de 1936 fue nombrado codirector, junto con su amigo el socialista Max Aub, del periódico *Verdad*. Poco después en septiembre, Renau es nombrado director general de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo responsable de la puesta en marcha de empresas fundamentales, tales como fueron el Pabellón Español de la Exposición Universal de París de 1937 y sus excepcionales contenidos, el salvamento del Tesoro Artístico amenazado por los bombardeos de los sublevados, o la creación del Consejo Nacional de la Música y la Orquesta Nacional. Una de sus primeras iniciativas como director general de Bellas Artes fue ofrecer la dirección del Museo del Prado a Picasso, que aceptó, pese a que su cargo fue más nominal que real.

A finales de 1936 Renau viajó a París para invitar oficialmente a Picasso, Dalí y otros artistas españoles a solidarizarse con la causa de la República española y a participar en el pabellón de España de la Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas, para el que el pintor malagueño crearía ese icono del arte contemporáneo mundial que es el *Guernica*. De vuelta a España, a principios de 1937, Renau publicó *Función social del cartel publicitario*, que había leído previamente en diciembre de 1936 en el Aula Magna de la Universitat de València.

Ya desde los mismos inicios de la guerra civil, Renau se revela como uno de los principales cartelistas de la España republicana. Los magistrales carteles que realizó a finales de 1936, todos ellos relacionados de un modo u otro con el Partido Comunista, se encuentran sin duda entre los mejores de su producción: *El comisario, nervio de nuestro ejército popular*, sería uno de ellos.

En noviembre de 1937 el Gobierno se trasladó a Barcelona y Renau también se muda con su familia a la ciudad condal. El segundo gabinete presidido por el

socialista Juan Negrín requirió al fotomontador valenciano para la dirección de la Propaganda Gráfica del Comisariado General del Estado Mayor Central del Ejército. De entonces, es otro de sus grandes carteles políticos, *Hoy más que nunca, victoria*. Pero más destacables que los carteles fueron los grandes fotomontajes de tipo constructivista destinados a ilustrar *Los trece puntos de Negrín*.

3. Cruzando el océano. El exilio en México (1939-1958)

En febrero de 1939, perdida la guerra civil, Renau como otros muchos intelectuales y artistas españoles, se vio obligado a exiliarse. Renau se instaló finalmente en México en cuya vida cultural se acabaría integrando intensamente. Además el gobierno posrevolucionario del general Lázaro Cárdenas ofreció a los inmigrantes españoles la nacionalidad mexicana, una oportunidad que permitió a integrarse con plenos derechos y en pie de igualdad en la sociedad centroamericana. De hecho Renau dejó de ser español y se convirtió en mexicano, nacionalidad con la cual moriría en 1982.

Después de una breve experiencia como pintor, al margen de ganarse la vida realizando carteles cinematográficos y algunos de carácter institucional, Renau comienza su actividad como muralista, integrado en un

equipo formado por el célebre pintor David Alfaro Siqueiros y luego trabajando por cuenta propia. La obra mural más importante de esta etapa fue realizada en Cuernavaca, en el Hotel Casino de la Selva, bajo el título *España hacia América*, un gran friso continuo de algo más de 4 metros de altura por 30 de longitud de carácter alegórico, que expone la historia de España desde la prehistoria hasta el descubrimiento de América.

Su actividad política le lleva a continuar escribiendo y diseñando para diversas publicaciones de izquierdas. También continua con su trabajo de fotomontador, dando comienzo en 1949 a lo que sería una de sus grandes series: *American Way of Life*. Con ello, Renau enlazaba la tradición vanguardista del fotomontaje y el collage de entreguerras con una anticipación del uso de recursos massmediáticos del que luego se nutriría el Pop Art. Esta obra no se dio por terminada hasta 1976 cuando fue presentado definitivamente en el pabellón español de la Bienal de Venecia.

4. Imágenes para atravesar el muro. En la República Democrática Alemana (1958-1982)

Durante los años de su residencia en la Alemania del Este, la actividad de Renau siguió siendo incesante como cartelista, fotomontador, muralista y realizador de varias películas animadas para la televisión alemana.

Vivir en el Berlín soviético significó en cierta medida una vuelta a la ortodoxia comunista.

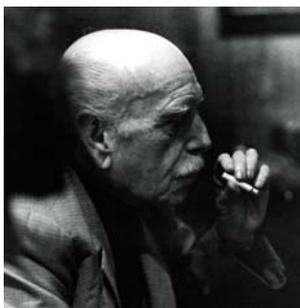
Con un realismo constructivo, entendido como un aserto ideológico para tiempos de Guerra Fría, cosa que argumentó con varios escritos, realiza varios murales en diversas localidades alemanas.

Comienza además una nueva serie de fotomontajes bajo el título genérico *Sobre Alemania* y, sobre todo, desarrolla la serie *American Way of Life*, que ya había comenzado en México y que ahora alcanzaría un potencial crítico demoleedor convirtiéndose en un modelo de actuación para buena parte del Pop español comprometido. Cabe destacar que, si crucial fue la actividad fotomontadora en Berlín, no lo fue menos su labor como pintor muralista. Fue un largo periodo que no terminará hasta su muerte y que se caracterizó por su conversión de asilado pintor mural, a director de un equipo de trabajo o colectivo muralista.

A partir de 1976 se traslada en varias ocasiones a España, donde publica diversos libros y realiza numerosas exposiciones de su obra. Su actividad no cesará hasta su muerte en 1982. Sus cenizas reposan en el cementerio berlinés de Friedrichfelde, donde están depositados los restos de combatientes antifascistas.

La marcha de la juventud hacia el futuro, (fragmento) 968,5 x 125,6 cm

DATOS BIOGRÁFICOS

Josep Renau nació el 7 de mayo de 1907 -pero no consta como tal en ningún registro parroquial de Valencia, su ciudad natal, porque su auténtico nombre era José Renau Berenguer-, hijo primogénito de José Renau Montoro, brillante restaurador, pintor y académico profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y de Matilde Berenguer Cortés. Por ello, por ser el primer vástago de una familia numerosa, su progenitor le inculcó el amor al arte.

En 1920, a los trece años, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, un centro académico donde predominaba en la década de los años veinte, la estética postsorollista, ante la cual Renau reaccionará con virulencia y tras un conato de rebelión plástica es expulsado temporalmente de la Escuela. Su padre, que era profesor de la misma, le castigó obligándolo a trabajar en la litografía Ortega, y esta represalia paterna marcará el destino del rebelde adolescente. Renau compatibilizó el trabajo litográfico con los estudios de Bellas Artes, y así, en 1927 a los veinte años, consiguió graduarse incluso como estudiante destacado, recibiendo el Premio Roig de Teoría de las Formas Arquitectónicas y Arte Decorativo, y el Premio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Teoría e Historia de las Bellas Artes, que llevaban aparejados bolsa en metálico.

Entre los dieciocho y los veintidós años, el joven Renau adopta el seudónimo, casi heterónimo, de *Renau Beger*, afrancesando su apellido materno y entrando así de lleno en la modernidad cosmopolita, frívola y metropolitana del Art déco que dominaba la ilustración valenciana durante los alegres años veinte. *Renau Beger* se decantará, a través de diversas empresas litográficas, por el diseño gráfico, el cartelismo y la publicidad comercial, mundo artístico que ya nunca abandonará.