

**VAN
GUAR
DIA
RUSA**

EL VÉRTIGO DEL FUTURO

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

El Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, agradece el apoyo para realizar la exposición y publicación *Vanguardia rusa. El vértigo del futuro* a:

Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes, A. C.
Fundación Mary Street Jenkins

© Textos:

Sergio Raúl Arroyo, Elena Barkhatova,
Adriana Bellamy, Juan Manuel Bonet, Tatiana Enikeeva,
Horacio Fernández, Maria Khaltunen, Irina Korobina,
Jorge Juanes, Alexandr Lavrentiev, Dmitry Rodionov,
Irina Rudenko, Alla Semenyuk, Vera Tevekhina
y Margarita Tupitsyn

Traducción ruso-español: Rina Ortiz

Imagen de contraportada:

EL LISSITSKI, *Tatlin trabajando en el "Monumento a la Tercera Internacional"*, ca. 1921, cat. 179

© Diseño

Taller de comunicación gráfica
Uzyel Karp
Verónica Monsivais

Coordinación general
Miguel Fernández Félix

Concepto curatorial
Sergio Raúl Arroyo

Coordinación editorial
Evelyn Useda Miranda
Mariana Casanova Zamudio
María Helena Rangel Guerrero

Investigación iconográfica
Julio Adrián Pérez Rivas

Vanguardia rusa. El vértigo del futuro
Primera edición, 2015

© Instituto Nacional de Bellas Artes
Museo del Palacio de Bellas Artes
Av. Juárez 101, Centro Histórico
México, D.F., 06040

ISBN: 978-607-605-362-1

Impreso en México

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, sin previa autorización escrita de los titulares del ©Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación.

Obras gestionadas con la asistencia de "ROZISO":

Archivo de A. Ródchenko y V. Stepánova, San Petersburgo
Archivo Estatal Ruso de Literatura y Artes, Moscú
Biblioteca del Estado Ruso, Moscú
Biblioteca Nacional Rusa, San Petersburgo
Centro Estatal de Museos y de Exposiciones "ROSIZO"
Galería de Arte del Estado de Perm
Museo de Arte de Krasnoyarsk
Museo de Arte Regional de Krasnodar llamado en honor de F. A. Kovalenko
Museo de Arte Regional de Ulyanovsk
Museo Estatal Bashkir de Arte, Ufa, Republica de Bashkortostan
Museo Estatal Central de Teatro Bakhrushin, Moscú
Museo Estatal de Arquitectura Shchúsev, Moscú
Museo Estatal de Arte de Nizhny Novgorod
Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin, Moscú
Museo Estatal de Cerámica y Kuskovo señorial del siglo XVIII, Moscú
Museo Estatal de Teatro y Música de San Petersburgo
Museo Estatal de preservación de Historia y de Arquitectura de Kostroma
Museo Estatal de preservación del Kremlin de Rostov
Museo Estatal de Vladímir V. Maiakovski, Moscú
Museo Histórico Etnográfico y de Arte de Tula
Museo Municipal de Arte de Nizhny Tagil

VAN GUAR DIA RUSA

EL VÉRTIGO DEL FUTURO

MUSEO
DEL PALACIO DE
BELLAS ARTES

FUNDACIÓN
MARY STREET
JENKINS

AMIGOS DEL MUSEO
DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

CONTENIDO

PRELIMINARES P.9

VANGUARDIA RUSA,
LA 'OTRA' BELLEZA
SERGIO RAÚL ARROYO P. 16

REVOLUCIÓN EN LA REVOLUCIÓN
JORGE JUANES P. 50

DIVAGACIONES SOVIÉTICAS
JUAN MANUEL BONET P. 84

ECLIPSE PARCIAL
DE LA VANGUARDIA RUSA
MARGARITA TUPTITSYN P. 116

LA REVOLUCIÓN EN LA VISIÓN
ALEXANDR LAVRENTIEV P. 174

LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MUNDO NUEVO
IRINA KOROBINA P. 144

YO SOY LA CÁMARA...
ADRIANA BELLAMY P. 216

LA VANGUARDIA TEATRAL RUSA
DMITRY RODIONOV P. 230

EDICIONES DE VANGUARDIA
IRINA RUDENKO P. 288

ENERGÍA QUE ATACA LOS NERVIOS
HORACIO FERNÁNDEZ P. 314

PORCELANA, 1920-1930
TATIANA ENIKEEVA P. 354

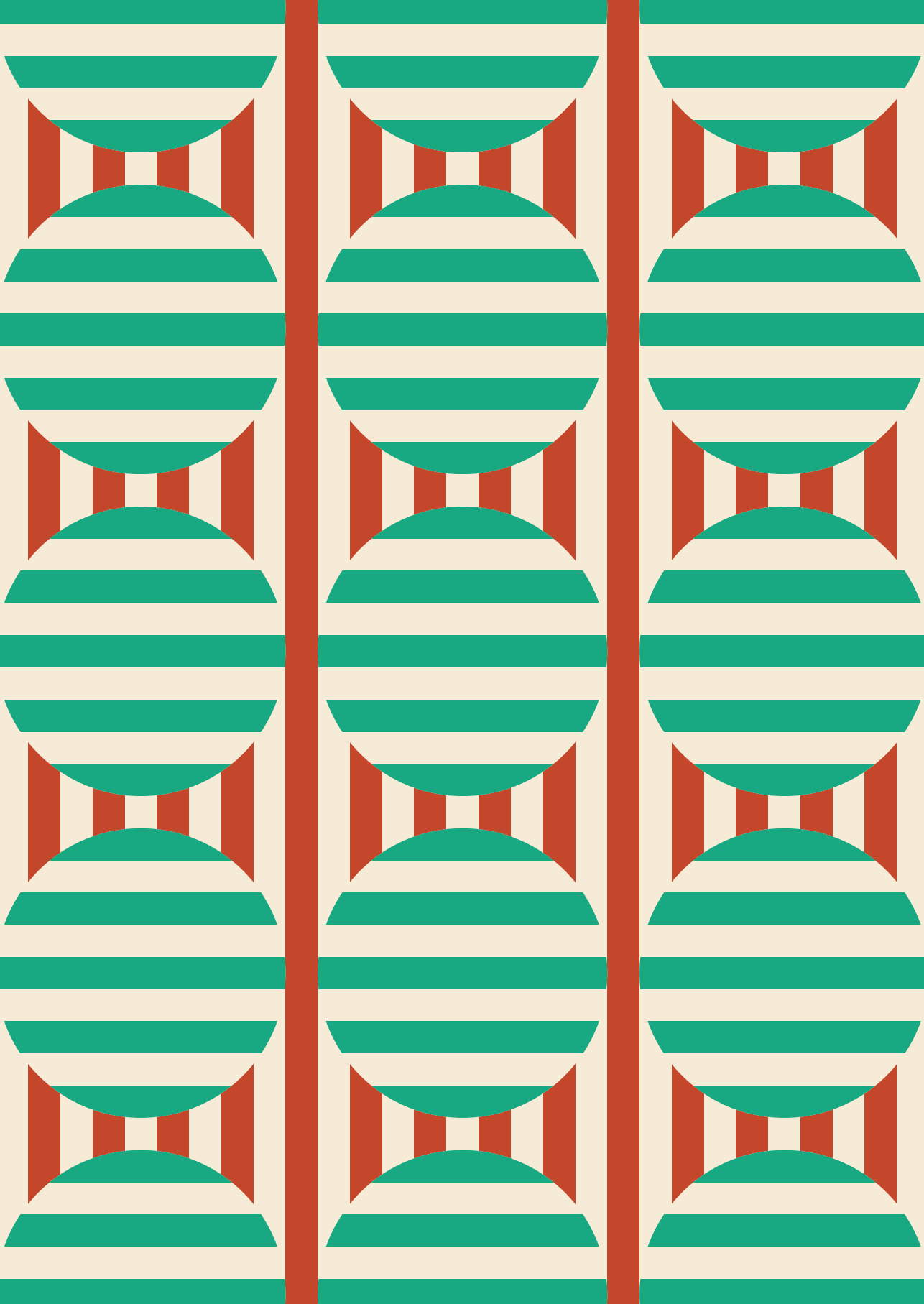
DE LA 'CHAQUETA AMARILLA'
AL LEF ROJO
VERA TEVEKHINA P. 384

CARTEL: UNA IMAGEN
DEL PROLETARIADO
ELENA BARKHATOVA P. 328

LA MÚSICA DEL COSMOS
ALLA SEMENYUK P. 372

EISENSTEIN. SUS DIBUJOS ERÓTICOS
MARIA KHALTUNEN P. 418

APÉNDICE P. 456

Tender puentes entre la cultura de México y el mundo ha sido uno de los más importantes compromisos históricos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y si es verdad que la diplomacia busca fomentar la fraternidad entre naciones, es también cierto que el arte desempeña un papel privilegiado en ese entendimiento. Mientras que las distancias geográficas o lingüísticas pueden resultar barreras infranqueables, la cultura ha probado ser un medio inquestionable para la identificación entre países de las más diversas latitudes.

Por esta razón, y en el marco del aniversario de la formalización de relaciones diplomáticas entre México y Rusia, en 1890, el Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la pluralidad de movimientos artísticos que se desarrollaron en territorio ruso durante las primeras décadas del siglo pasado.

La muestra *Vanguardia rusa. El vértigo del futuro*, es una oportunidad única para acercarse a la obra de artistas fundacionales como Kandinsky, Malévich, Tatlin, Eisenstein y Ródchenko. Algunas de las obras exhibidas –como la serie de telas suprematistas de Malévich, los fotomontajes de Ródchenko o el gabinete de dibujos eróticos de Eisenstein, presentado además por primera vez en nuestro país– han sido unánimemente considerados puntos de ruptura emblemáticos con el arte tradicional de los albores del siglo xx.

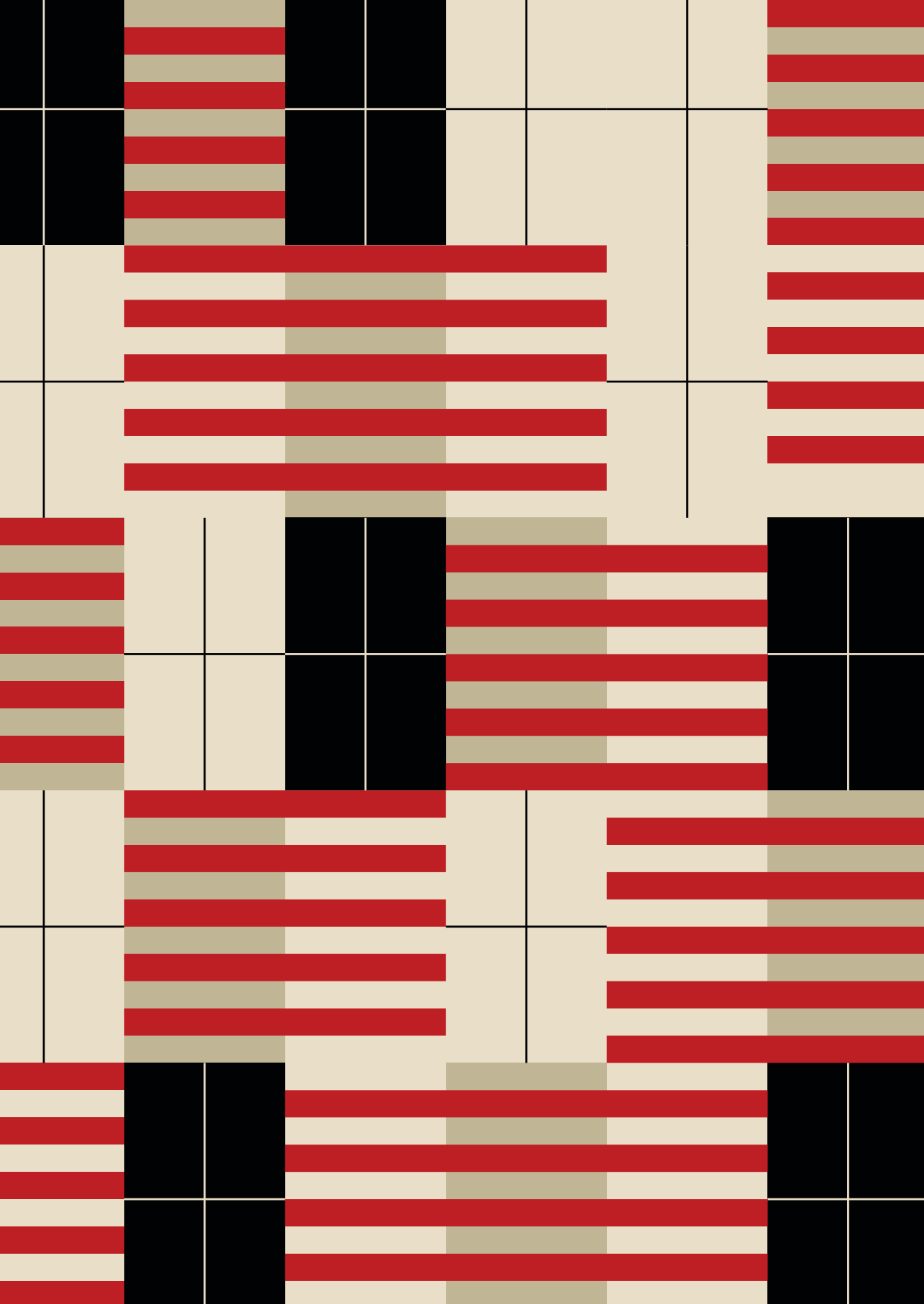
Pero además del valor intrínseco de estas obras, algunos de sus postulados nos enfrentan con una visión radical sobre el presente y el futuro del arte. En ese sentido, el catálogo que publicamos para acompañar la muestra y con un excelente conjunto de textos de especialistas nacionales e internacionales, engloba una serie de reflexiones a propósito de la vigencia del programa vanguardista ruso.

Vanguardia rusa. El vértigo del futuro nos invita a contemplar de manera renovada el mosaico artístico del mundo y de nuestro país durante un tiempo en que proliferaron las más audaces propuestas creativas. Esta muestra es una valiosa oportunidad para reconocer aquello que de particular y de universal se concentra en el pensamiento artístico ruso, para profundizar en sus vínculos con el pasado y el presente, para admirar los signos más relevantes de una cultura de enorme influencia en la humanidad y para ampliar el diálogo y el intercambio cultural entre México y el mundo.

Rafael Tovar y de Teresa

Presidente

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

El Instituto Nacional de Bellas Artes presenta, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, la muestra *Vanguardia rusa. El vértigo del futuro*, cuyo fin es recuperar para el público de nuestro país uno de los capítulos relevantes del arte universal del siglo xx.

Centrada en la multiplicidad de movimientos que conformaron las vanguardias ruso-soviéticas, ofrece un recorrido filosófico y estético por la vertiginosa transformación que sufrió la creación artística en Rusia; el cambio de la preeminencia de la pintura de caballete hacia una integración plural de materiales, que incorporaba los nuevos adelantos técnicos a la producción artística en la industria de objetos, la fotografía, el cine documental, el cartel y el diseño escenográfico.

Con la pulsión de un siglo caracterizado por el vértigo de las turbulencias políticas, artistas como Malévich, Ródchenko, Goncharova, Stepánova, Tatlin y Lissitski, compartían la voluntad de trascender el estrecho mundo del arte como materia exclusiva de los museos para transformarlo en el centro de la vida cotidiana del hombre. Aunque con bagajes contrapuestos y de afinidades políticas contrarias, los hombres y mujeres que se adhirieron a las filas de las vanguardias rusas buscaron llevar el arte a las calles y a las regiones más remotas. Se trataba, en palabras del crítico ruso Eugeni Kovtun, de que el hombre "pasara de ser un mero espectador, un pasajero perezoso de la tierra para convertirse en el tripulante de la nave puesta en movimiento por fuerzas de atracción hasta entonces desconocidas por él".

De la larga lista de revolucionarios y soñadores, dos nombres resultarán familiares al lector. El poeta y líder comunista Vladímir Maiakovski, y el polifacético director de cine y teatro, Serguéi Eisenstein. El primero, con una visita tan breve como memorable a la Ciudad de México, y el segundo, con un documento insuperable sobre nuestra nación, contribuyeron al intercambio cultural entre México y Rusia y a la consolidación de la amistad entre ambos pueblos.

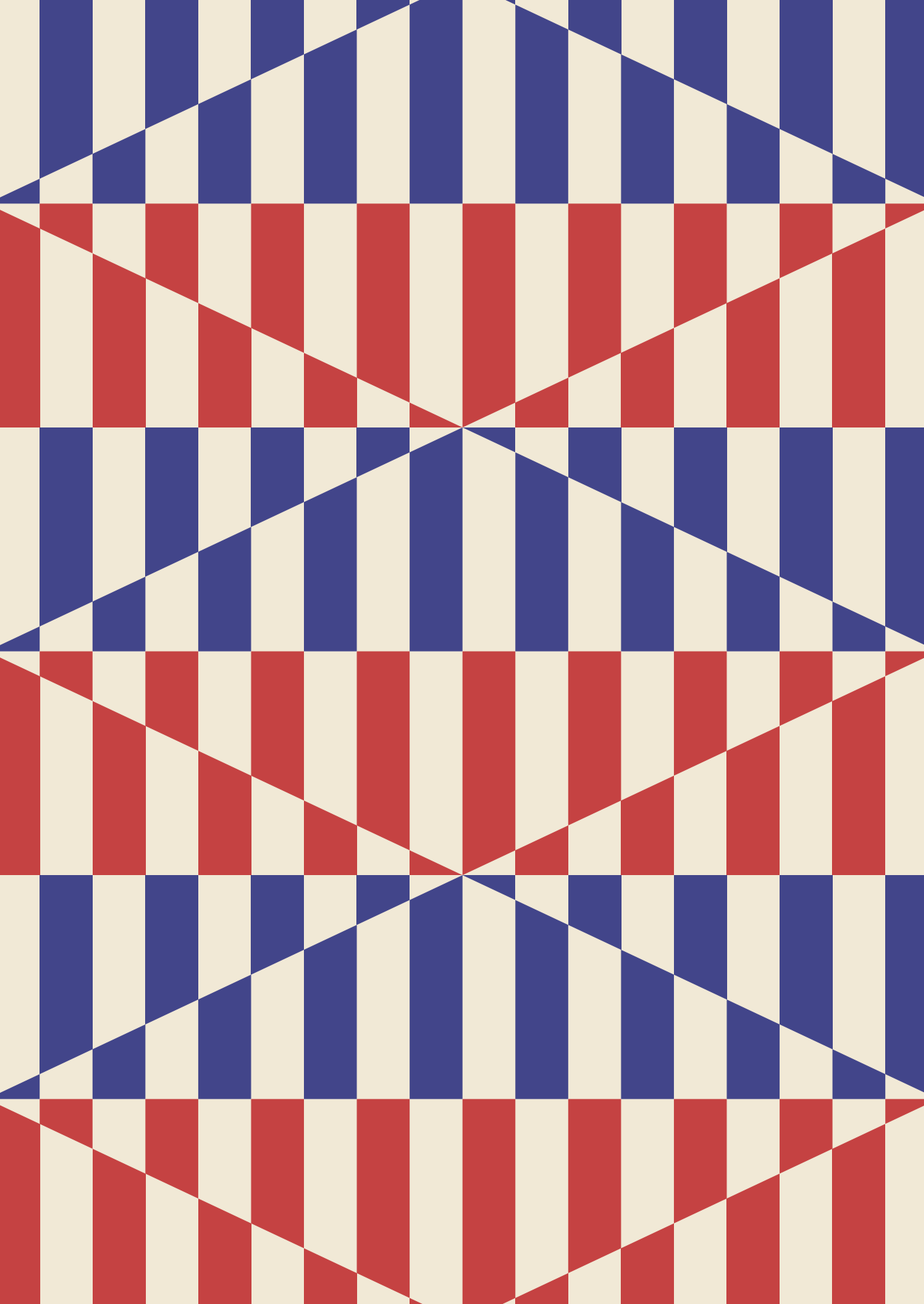
Con la publicación de *Vanguardia rusa. El vértigo del futuro*, reiteramos nuestro compromiso de difundir el arte y la cultura de otros países. Con este catálogo, el lector podrá acercarse a un episodio fundamental para la construcción de varios de los imaginarios que, todavía hoy, consideramos revolucionarios.

El Instituto Nacional de Bellas Artes agradece a la Embajada de la Federación de Rusia en México su apoyo invaluable para la realización de esta magna muestra.

María Cristina García Cepeda

Directora General

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

“El ser humano dice que su vida es monótona y vacía porque no se valora como un ser que puede construir y destruir. [No sabe] que la vida es tan sencilla y tan clara que sólo hay que organizarla y liberarla de todo lo superfluo”. Con estas palabras, el año de 1921, en el Instituto de Cultura Artística de Moscú, Alexandr Ródchenko remataba su célebre conferencia sobre “la línea”. Entendida a partir de su contexto histórico, la afirmación de Ródchenko recogía una inquietud compartida por sus contemporáneos: el medio intelectual ruso bullía entonces con la intención de transformar al hombre y liberarlo, al fin, de la opresión del pasado.

Ese mismo año, se discutían, con gran fuerza en todo el continente europeo, ideas similares. Sin embargo, a diferencia del ensueño radical de surrealistas o dadaístas, las principales figuras del arte ruso, alentadas por distintos órganos políticos, veían materializarse frente a sus ojos la oportunidad de construir un orden distinto desde sus cimientos. Y quizá ésta sea la diferencia esencial entre el pensamiento de las vanguardias rusas y su contraparte occidental: el deseo de devolver al arte su poder constructivo y regenerador.

Esa misma voluntad activa y creadora recorre las principales líneas expositivas y museológicas de *Vanguardia rusa. El vértigo del futuro*. La muestra presenta, por primera vez en nuestro país, una retrospectiva de tal magnitud, desde una óptica multifocal. Se busca con ello hacer justicia a una época en la que sus mayores exponentes franquearon todas las fronteras materiales e intelectuales impuestas al oficio artístico. Pintura, arquitectura, diseño, fotografía, cine, música, escultura, compartían, y han compartido desde entonces, vasos comunicantes. Esperamos que tanto la muestra como este catálogo sirvan también para comunicar esa parte medular de la historia del arte del siglo xx; una historia que muchas veces, y sin el estudio riguroso del medio vanguardista ruso, ha sido contada de manera incompleta y sesgada.

Finalmente, como es bien sabido, las ideas del arte soviético marcaron de muy distintas maneras a nuestros principales muralistas. Creemos que el Museo del Palacio de Bellas Artes, sede privilegiada del muralismo mexicano, es el escenario perfecto para celebrar 125 años de amistad entre México y Rusia y más de un centenario del surgimiento de sus vanguardias artísticas. Ha sido precisamente gracias a la amistad entre nuestros países que hemos podido reunir en una sola exposición tal cantidad de obras maestras.

Un sincero agradecimiento a las autoridades de la Federación de Rusia, a todas las colecciones, museos e instituciones que ayudaron a construir este proyecto y muy especialmente a Gabriela Garza, presidenta de la asociación Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes por su amistad e invaluable apoyo; así como a la Fundación Mary Street Jenkins por su apoyo incondicional para la realización de esta publicación.

Miguel Fernández Félix

Director

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Saludo a los organizadores, visitantes y participantes de la exposición *Vanguardia rusa. El vértigo del futuro*. Me alegro sinceramente de que en el presente año, en el que se conmemoran 125 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y México, hayamos organizado un proyecto tan brillante y de tanta envergadura.

El público mexicano tiene la oportunidad de deleitarse personalmente con las obras maestras de una de las más conocidas corrientes del arte ruso de principios del siglo xx. Las magníficas obras de pintura, gráfica, ilustración y diseño de libros, así como los bocetos para teatro y las fotografías provenientes de las colecciones de 27 importantes museos, archivos y bibliotecas rusos, no dejarán indiferentes a los visitantes y les permitirán apreciar justamente la profundidad y grandeza de la vanguardia rusa.

Estoy seguro de que la exposición no sólo dará a conocer a los visitantes las excelentes obras de maestros como Vladímir Tatlin y Kazimir Malévich, Alexandr Ródchenko y Vasili Kandinsky, Vsévolod Meyerhold y Lazár Lissitski, sino representará un nuevo paso en el fortalecimiento de los lazos culturales entre Rusia y México.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que colaboraron en la organización de este emblemático proyecto. ¡Les deseo gratas impresiones, humor festivo y mucho éxito!

Vladímir Medinsky
Ministro de la Cultura
FEDERACIÓN DE RUSIA

SERGIO RAÚL ARROYO

**VANGUARDIA
RUSA,
LA 'OTRA'
BELLEZA**