

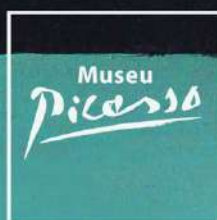
SIMPOSIO INTERNACIONAL ARS·LUDI

ARTE EN JUEGO

DIÁLOGOS DE APOLO Y DIONISIO

MUSEU PICASSO DE BARCELONA
24, 25 y 26 de enero 2024

SIMPOSIO INTERNACIONAL ARS·LUDI

ARTE EN JUEGO

DIÁLOGOS DE APOLO Y DIONISIO
| SIGLOS XIX-XXI |

MUSEU PICASSO DE BARCELONA

BARCELONA

24, 25 y 26 de ENERO

2024

PABLO R. PICASSO

Paloma y su muñeca sobre fondo blanco, Vallauris, 1952.

Lápiz litográfico s./zinc, estampado sobre papel vitela Arches, 75 x 56,5 cm

Museo Picasso de Barcelona / MPB 70.100

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023

¿Qué es y qué hace ARS·LUDI?

ARS·LUDI: Artefactos lúdicos en las artes y el diseño durante los siglos XIX y XX en Cataluña es un proyecto de investigación formado por un equipo interdisciplinar de historiadores del arte, diseñadores, artistas visuales, filósofos y especialistas en la pedagogía y la cultura material de la infancia. La sede del proyecto se encuentra en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona y su actividad ha sido financiada por su Vicerrectorado de Investigación durante los años 2022 y 2023. Así, investigamos las huellas de toda clase de juguetes y artefactos lúdicos diseñados, contruidos y representados por artistas visuales activos en Cataluña durante los últimos ciento cincuenta años.

Huelga decir que la presencia del juego en las artes visuales y el diseño de este medio siglo requiere ser analizada como consecuencia de un fenómeno cultural más amplio, enraizado en Europa a mediados del siglo XIX y aflorado en España a lo largo del siglo XX; motivo por el cual las Mesas del Simposio presentarán un estado de la cuestión a nivel internacional.

Si bien debemos poner fin a la etapa financiada del proyecto, no hemos dejado de explorar las reservas de los museos locales, comarcales y nacionales, fondos de bibliotecas, bases iconográficas y colecciones privadas para retratar el rastro de ese *Spieltrieb* o « impulso lúdico » en la cultura visual y material de la Modernidad.

El espíritu de nuestro equipo se identifica con la iniciativa llevada a cabo por el pintor Johannes Itten (1888-1967) en la Escuela Bauhaus de Weimar entre 1921 y 1924. Cien años atrás, Itten había animado a los principales *Meister* y estudiantes de la escuela a trabajar en la fabricación de juguetes e integrar el juego infantil en la producción industrial bajo el lema « Nuestro juego, nuestra fiesta, nuestro trabajo ». De una manera similar, desde Barcelona, nuestros objetivos han sido tres:

- 1) Localizar nombres, artefactos e imágenes de estos juguetes. Analizarlos a la luz de los textos literarios, filosóficos y pedagógicos de la época.
- 2) Interpretar dichos materiales desde una mirada plástica, por parte de los escultores, pintores, diseñadores gráficos y de producto de nuestro equipo.
- 3) Fabricar prototipos originales en los laboratorios de Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la UB, con el fin de que puedan ser producidos en serie y diversificar así la oferta productos lúdico-infantiles contemporáneos.

En este Simposio intervienen especialistas de reconocido prestigio internacional, los cuales presentarán algunos de los resultados obtenidos, así como una serie de interrogantes sobre este complejo diálogo nada entre juego dionisiaco y creación apolínea. Le seguirá una jornada de clausura el 15 de febrero en la Facultad de Bellas artes de la UB.

JOSEP PALAU OLLER

Cirilo 1916-1917

Madera pintada y tejido, 21 x 13 x 31 cm

Figueras: Museu del Joguet de Catalunya

PABLO RUIZ PICASSO

Muñecas para Paloma, 1952-1953

Terracota pintada y tejido, medidas varias

París: Colección de Paloma Picasso López

10:00 **Presentación**

- **ORIOR VAZ-ROMERO TRUEBA & ESTHER ALSINA GALOFRE**, Investigadores Principales del proyecto ARSLUDI, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona (UB);
- **DOLORS TAPIAS GIL**, Decana de la Facultad de Bellas Artes / UB;
- **AGUSTÍ ALCOBERRO PERICAY**, Vicerrector de Patrimonio y Actividades Culturales / UB.

10:20 **Bienvenida**

EMMANUEL GUIGON

Historiador del arte y director del Museo Picasso de Barcelona

MESA 1: Raíces románticas del juguete en las artes y del arte como juego

Oriol Vaz, Esther Alsina

11:00 **JUAN BORDES CABALLERO**

Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid

*La “infancia” de las Vanguardias artísticas o
las fuentes del Nilo*

12:00 **MICHEL MANSON**

Miembro ARSLUDI / Profesor Emérito
Université Sorbonne-Paris nord

*Alexandre Schanne (1823-1887) y el niño: del
arte a la fabricación de juguetes - Ponencia en
francés*

12:45 **PERE CAPELLÀ SIMÓ**

Miembro ARSLUDI / Universitat
de les Illes Balears, Mallorca

*Juguetes y debate estético en la Barcelona de en-
tre siglos (XIX-XX)*

13:15 * Turno abierto de preguntas

13:30 Comida ofrecida por el proyecto ARS-LUDI (ponentes)

MESA 2: Filosofía y juegos poéticos en los albores del siglo XX

Aramis López, Oriol Vaz

15:00 **ALFONS PUIGARNAU TORELLÓ**

Miembro ARSLUDI / Universidad
Pontificia de Salamanca

*Jugar a pensar: Johan Huizinga y Ernst Hans
Gombrich en el Instituto Warburg*

15:30 **IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO**

Universidad Complutense de Madrid

*Los juegos del Sacromonte (...y de las salas de
Salas)*

16:00 * Turno abierto de preguntas

16:15 **Visita a las Reservas del Museo Picasso de Barcelona (sólo ponentes)**

MESA 3: El niño y el genio creador en las Primeras Vanguardias artísticas

Oriol Vaz, Rafael Romero, Marcelo Larrosa

10:00	LOURDES CIRLOT
Catedrática emérita / UB	<i>Juegos, marionetas y muebles infantiles en la Escuela de la Bauhaus</i>
11:00	MARCOS TORRES-ANDRADA
Presidente de la Asociación de Amigos del Constructivismo, New Jersey	<i>Antecedentes de los juguetes de Joaquín Torres-García (1874-1949) en Barcelona</i>
11:30	ALEJANDRO DÍAZ
Director del Museo Torres-García, Montevideo	<i>Principios constructivos y pedagógicos de Joaquín Torres-García</i>
12:00	MARÍA EUGENIA MÉNDEZ
Directora ejecutiva de la Fundación José Gurvich, Montevideo	<i>Los juguetes en un espíritu humanista: ilaciones desde la visión Torresgarciana - Diálogo con Marcelo Larrosa Martinatto, artista y docente de Bellas Artes en la Universidad de la República del Uruguay</i>
12:30	* Turno abierto de preguntas	

13:30 Comida ofrecida por el proyecto ARS·LUDI (ponentes)

MESA 3 (segunda parte)

Oriol Vaz, Víctor Roig

15:00	FERNANDO ANTOÑANZAS
Universidad Complutense de Madrid	<i>La Ciudad en los confines del mundo. Barcos, trenes y la ciudad de juguete de Lyonel Feininger (1871-1956)</i>
15:30	MARCO GINOULHIAC
Faculdade de Arquitectura Universidade do Porto	<i>Arte i juego. Sobre la condición lúdica del proyecto - Ponencia en italiano</i>
16:00	EDUARD VALLÈS
Jefe de colecciones del MNAC y miembro del Institut d'Estudis Catalans, Barcelona	<i>Las fronteras difusas y comunicantes entre arte y juego en la obra de Pablo Picasso</i>
16:30	* Turno abierto de preguntas	

17:00 Visita comentada a la exposición de ARS·LUDI (Sala de Actos)

MESA 4: Hispania ludens o el parnaso ignorado*Esther Alsina, Oriol Vaz, Víctor Roig*

10:00	ORIOl VAZ-ROMERO TRUEBA ESTHER ALSINA GALOFRÉ IPs ARSLUDI / UB	<i>Travesuras de Apolo y Dionisio en el Parnaso español: un proyecto expositivo en el Museu del Joguet de Catalunya para 2024</i>
11:00	CAROLINA HAYES VIDAL-QUADRAS Universitat Internacional de Catalunya	<i>Infancia y fantasía en las creaciones de la pintora Delhy Tejero (1904-1968)</i>
11:30	VICTOR PIMSTEIN RATTINOFF Artes y Conservación-Restauración / UB	<i>Enigmas en torno a una marioneta apócrifa...</i>

MESA 5: Perspectivas museográficas y nuevas propuestas desde el Diseño*Rafael Romero, Eugeni Boldú, Jaime de Córdoba*

12:00	ARAMIS LÓPEZ JUAN Dep. Artes Visuales y Diseño / UB	<i>Corografía de la red fabril de juguetes en Alicante</i>
-------	---	--

12:30	* Turno abierto de preguntas (mesas 4 y 5)
-------	--

13:00	Comida ofrecida por el proyecto ARS·LUDI (ponentes)
-------	---

MESA 5 (segunda parte)*Rafael Romero, Eugeni Boldú, Jaime de Córdoba*

15:00	TERESA BASTARDES MESTRE Investigadora ARSLUDI / Museo del Diseño de Barcelona	<i>Albert Bastardes Porcell, diseños para jugar (1933-2018)</i>
15:30	MANUEL ARAMENDÍA ZUAZU Investigador ARSLUDI / Dep. Artes y Conservación-Restauración / UB	<i>Reconsiderar el ornamento</i>
16:00	ORIOl VENTURA RODA SHEILA GONZÁLEZ MARDONES Dep. Artes Visuales y Diseño / UB	<i>El proyecto "Child Life" en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona</i>

16:30	Mesa redonda final
-------	--------------------

17:00	Concierto de clausura a cargo del Cuarteto "Concertante" (duración aprox. 50 min)
-------	---

Asimismo, el equipo de ARS·LUDI organiza una "jornada filosófica" de finalización de proyecto y como homenaje a Gianni Vattimo (1936-2023), que se celebrará el jueves 15 de febrero a las 12:00h en la Facultad de Bellas Artes de la UB.

Investigadores principales ARS·LUDI y coordinación científica del Simposio

Esther Alsina Galofré

Oriol Vaz-Romero Trueba

Simposio financiado por el Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado de Patrimonio y Actividades Culturales de la Universitat de Barcelona, en el marco del proyecto de investigación en Àreas Singulares ARS·LUDI: *Investigación sobre artefactos lúdicos en las artes y el diseño de los siglos XIX y XX en Catalunya para el desarrollo de prototipos innovadores en el ámbito de la pedagogía contemporánea* (codi oficial AS017675).

Miembros investigadores y artistas colaboradores de ARS·LUDI

Manuel Aramendía Zuazu • Teresa Bastardes Mestre • Eugeni Boldú Montoro • Judith Tian Cabrera Clapers • Pere Capellà Simó • Maria Cerdà García • Clàudia Clos Cirici • Jaime de Córdoba Benedicto • Véronique Dasen • Lluís Filella García • Sheila González Mardones • Eulàlia Grau Costa • Akane Ibáñez Miyoshi • Marta Lafuente Cuenca • Marcelo Larrosa Martinatto • María Lería • Andrea Martínez Arroyo • Michel Manson • Oriol Moret Viñals • Júlio César Ortega Solano • Marta Ovejero Martí • Maria Peidroz Gomis • Lucido Petrillo • Carmen Porta Sàlvia • Alfons Puigarnau Torelló • Augusto Roig Comamala • Víctor Roig Jardí • Rafael Romero Pineda • Jaume Ros Vallverdú • Oriol Ventura Roda • Yorgis Vrachnos.

Agradecimientos

Agustí Alcoberro Pericay • Michael Álvarez Castro • Gina Castellet • Maria Choya • Anna Fàbregas Sauret • Melisa Figueroa Sánchez • Aitor Fol Barragan • Mercè Garcia Yanes • Emmanuel Guigon • José Navarro Cid • Assunto Nese • Yolanda Nicolás Gázulla • Esteve Rius Ayuso • Dolors Tapias Gil • Marta Vilageliu.

Organización

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Instituciones colaboradoras

Facultad
de Artes

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

concertante
barcelona
academia
internacional
de música

architoy
architecturaltoys

Museo Torres García

Las relaciones entre el niño y el juguete,
como entre el adulto y sus juguetes,
son demasiado complejas para que podamos
comprenderlas en su totalidad. Esto es así porque,
al tirar del hilo del juguete,
viene tras él la totalidad del hombre,
con su mundo, del que aquél es a un tiempo
imagen y algo distinto. El juguete es, en efecto,
algo profundamente serio, y el juego tiene
el valor simbólico de creación del mundo.

JOSÉ CORREDOR MATHEOS

