

GEOGRAFÍAS DE UN MUNDO GLOBAL. SOMBRAS DE ORIENTE Y OCCIDENTE EN EL ARTE, LA LITERATURA Y EL CINE DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Siguiendo las grandes líneas fundacionales del proyecto expositivo de la Fundación Juan March el pasado año (EL PRINCIPIO ASIA | China, Japón e India y el arte contemporáneo en España /1957-2017), se tratará de presentar un cuerpo teórico que se desarrollará en diferentes vertientes, a partir del diálogo oriente occidente existente y de la construcción discursiva de los correspondientes intercambios que se han derivado, para valorar su alcance en la actualidad.

Se trata de poner en manos del alumno instrumentos imprescindibles para cuestionar la existencia o inexistencia de una relación reversible que se adopta como obvia, cuando en muchos casos no deja de plantear serios interrogantes sobre la verdad o falsedad de analogías, similitudes y diferencias entre mundos y culturas que se remontan hasta la antigüedad en todos los campos de actividad.

El curso que se presenta pretende abarcar este diálogo desde un discurso multidisciplinar que aborda la historia del pensamiento oriental y occidental, el arte, la literatura y el cine, centrándose en los siglos XX y XXI, teniendo en cuenta que la historia del pensamiento ha de ser una historia global que ponga de relieve las correspondencias o disidencias entre tradiciones filosóficas, literarias y artísticas de oriente y occidente.

La geografía física, humana, política y económica pone en relación el espacio y el tiempo, a partir del giro cultural de la geografía, considerando que su aprendizaje es clave para entender la importancia de una determinada localización y el nudo de interrelaciones que se genera con las diferentes migraciones que se suceden en el transcurso del siglo XX.

Si la geografía de Asia es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta en este curso, no lo son menos las filosofías del continente y su relación con Europa y desde Europa hacia Asia, cuyas raíces se hunden en el pasado, pero cuya actualización es uno de los retos que se quiere abordar. Vivimos en un mundo global, donde no obstante las fronteras físicas y lingüísticas en lugar de erosionarse se han reforzado e incluso militarizado en algunos casos.

La globalización ha supuesto un cambio de perspectiva en todos los ámbitos, pero a su vez ha intensificado la defensa de la identidad cultural de sus agentes, exigiendo una revisión permanente del potencial derivado de las relaciones interculturales que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han facilitado.

El curso se estructura en esta primera fase en un cuerpo teórico (I) donde se abordará la geografía y la historia del presente (lengua, cultura e identidad) de Asia teniendo en cuenta la repercusión de las influencias recíprocas derivadas de estas relaciones entre Europa y Asia, y un cuerpo práctico (II), a partir de la visita a los estudios de varios artistas con quienes se mantendrá un diálogo en el que podrán participar todos los alumnos.

Este curso corre a cargo de cuatro profesionales y especialistas en Asia reúne en las sucesivas sesiones que se impartirán alternativamente temas relacionados entre sí desde diferentes perspectivas académicas, que se tratará de coordinar tanto en el ámbito teórico como en la práctica, entendiendo por esta última las conversaciones con los artistas y la visita a sus estudios para conocer de cerca los procesos creativos y en este caso particular la influencia de oriente en prácticas artísticas de diferente orden. En lo relativo a la parte teórica, se tratará de proporcionar herramientas para abarcar los diferentes discursos contemporáneos, teniendo en cuenta las recíprocas aportaciones a la historia del pensamiento, que sólo puede ser global, sobre la base de los llamados estudios culturales. La estética comparada será a su vez un instrumento para integrar prácticas artísticas y las

nuevas perspectivas desde las cuales se quiere lanzar una nueva historia del arte y de la literatura que integre todas las historias y todas las disciplinas, consistente en la elaboración de un relato propio que tenga sus orígenes en el lugar mismo en el que aquellas se activan en todos los ámbitos y en todas las disciplinas que forman parte de la cultura de un país.

Menene Gras Balaguer abordará las geografías de Asia en tres de las cinco sesiones que impartirá sobre la base de la geografía física, la geografía humana y el giro cultural de la geografía. Partiendo de la metáfora de los hilos de seda que atraviesan el continente asiático en dirección a occidente, y a la inversa, tratará de mostrar la importancia que ha cobrado el pensamiento geográfico en las últimas décadas, debido a la globalización económica y su repercusión en todos los ámbitos de actividad. Los mapas respiran y se alteran no sólo a causa de conflictos fronterizos, locales y globales, sino debido a la incesante movilidad de personas y mercancías. El creciente interés por cartografiar y colocar en el mapa acontecimientos que están teniendo lugar en diferentes partes del mundo y la red de conexiones existentes entre ellos demuestra la voluntad de apropiación y la conciencia de una pertenencia del y al territorio. En la primera sesión teórica, abordará todos estos aspectos y la identificación de los límites físicos y fronteras culturales existentes en la actualidad. En la segunda sesión, abordará casos de estudio en el arte, la literatura y el cine asiáticos partiendo de la obra de artistas, escritores y cineastas como Xu Bing, Fiona Tan, Ake Kurniawan y Jia Zangké. Y en la tercera sesión planteará la actual institucionalización del arte a través de fundaciones, museos de nueva creación, entidades públicas y privadas, centros de arte en diferentes ciudades, así como la red de bienales y trienales en India, Korea, Japón y China, que han favorecido la integración regional y potenciado su presencia en el mundo. Por cuanto a las dos sesiones dedicadas a las conversaciones con los artistas, éstas se harán en los estudios correspondientes y alternarán con las anteriores. Estos artistas son **José Manuel Ballester** y **Manuel Valencia**.

Alfredo Mateos Paramio propone explorar cómo la mirada estética occidental ha ido incorporando desde el siglo XIX la arquitectura de las emociones de la estética oriental y de qué modo artistas contemporáneos españoles han traducido visualmente esas coordenadas espaciales y temporales que la caracterizan. En la primera sesión, introducirá un panorama general de las oleadas y procesos de intercambio entre las artes visuales japonesas y occidentales, así como una genealogía de los conceptos espaciales orientales. Las siguientes sesiones tendrán un doble componente teórico y práctico: por una parte, la explicación de categorías de la percepción propias de la espacialidad y la filosofía japonesas, con ejemplos visuales concretos; y por otra, la descripción de cómo distintos artistas han transferido y adaptado los modos de ver el mundo que subyacen a la disposición de las piedras en un templo zen, al cine de Naomi Kawase o a la pintura superflat japonesa. Los temas que se van a tratar versan sobre los tipos de relación espacial y visual de origen japonés y oriental que nos permitirán leer de otra manera las obras artísticas, integrando los siguientes conceptos: impermanencia y memoria; ausencia y vacío; refracción y sombra, entre otros. Además, se podrá en relación con estos modos de ver la obra de artistas como Navarro Baldeweg, Francisco Ferreras, Sue 275, José María Sicilia, Tàpies, Luis Feito, Gustavo Torner, Darío Álvarez, Alfonso Albacete, Luis Camnitzer, Fernando Bellver, Joan Fontcuberta e Iñaki La Cuesta. Una de las sesiones será una visita temática guiada a ARCO 2019; y, a continuación, destinará dos sesiones más a las conversaciones que mantendrá respectivamente con **Mar Solís** y **Eugenio Ampudia**, respectivamente.

María Pilar Cabañas impartirá tres sesiones del curso a partir del siguiente esquema que ha propuesto en este orden: 1. El pensamiento asiático: las filosofías de Asia en Europa. La fuerza del taoísmo en China en comunión con el budismo provocó el surgimiento de una nueva escuela budista que llamamos Zen. Su llegada a Europa a lo largo del siglo XX fue

uno de los grandes estímulos para el cambio de paradigmas artísticos; 2. Joan Miró: del japonismo al minimalismo pasando por el ideograma La obra de un artista tan representativo e internacional como Joan Miró nos sirve de referencia para apuntar el impacto y los cambios provocados por el arte, la poesía y las filosofías de Asia, tras su llegada a Europa. Por último, dedicará la tercera y última sesión a la conversación con la artista **Noni Lazaga** en su estudio. El papel y la caligrafía, sus fibras y sus trazos son parte de los rasgos y principios que vertebran la creación de esta artista que ha convivido con maestros papeleros y calígrafos durante sus estancias en Asia Oriental.

Matilde Arias también impartirá tres sesiones al final del curso. En la primera de ellas, abordará las fronteras lingüísticas y culturales entre Asia y Europa a partir del siguiente planteamiento. En la frontera nada es claro, todo es distinto y mucho más cuando pensamos en las fronteras artísticas, culturales y lingüísticas entre Asia y Europa, donde la frontera entre la imagen y la palabra marca grandes distancias. Europa ante Extremo Oriente ha experimentado una prolongada separación entre los signos pictóricos y culturales, que a lo largo del tiempo ha cicatrizado en distintas manifestaciones artísticas. Dedicará a su vez la segunda sesión teórica a los nuevos materiales y nuevas iconografías contemporáneas procedentes de Asia a partir de finales del siglo XIX. Artistas europeos y americanos, empezaron a utilizar la cerámica como material de expresión plástica, convirtiendo el objeto cerámico en un espacio de expresión cuya nueva valoración dio al utensilio cotidiano el reconocimiento de obra de arte. Las técnicas chinas y japonesas, así como su novedosa estética, contribuyeron a la renovación de dicha manifestación, dando lugar a la denominada cerámica de autor. Las escenas cotidianas de los Ukiyo-e, los diseños bordados de los kimonos de seda, los ideogramas caligráficos, las decoraciones de laca dorada de los biombos, los abanicos y los intensos colores de la miniatura india, abrieron un mundo de inspiración y renovación plástica a los artistas occidentales de los siglos XX y XXI. Matilde Arias conversará con **Alfonso Albacete** en su estudio y dedicará una de las sesiones a este fin, con la intención de que los alumnos puedan a su vez participar activamente en el coloquio posterior.

CALENDARIO DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES POR PROFESORES,
(salvo los cambios que puedan producirse):

FEBRERO:

8: Alfredo Mateos Paramio

15 y 22: Menene Gras Balaguer

MARZO:

1 y 8: Alfredo Mateos Paramio (El día 1 de marzo la clase se hará en ARCO. Alfredo Mateos Paramio hará una visita guiada a partir de un itinerario temático relacionado con el tema de este curso).

15: Menene Gras Balaguer

22 y 29: Alfredo Mateos Paramio

ABRIL:

5: Alfredo Mateos Paramio

12 y 26: Menene Gras Balaguer

MAYO:

3: Alfredo Mateos Paramio

10, 17 y 24: Pilar Cabañas

31: Matilde Arias

JUNIO:

7 y 14: Matilde Arias

NOTAS IMPORTANTES:

El 19 de abril NO habrá clase (Viernes Santo).

Las conversaciones con los artistas se harán en sus estudios o en Casa Asia.

Previamente, se informará sobre los antecedentes y la trayectoria de los artistas correspondientes, para que los alumnos puedan participar en estas sesiones.