

1925-1936

A
SINGULAR
MODERNITY

'NEW ART' IN AND AROUND
SAN SEBASTIAN

UNE
MODERNITÉ
SINGULIÈRE

LE « NOUVEAU ART »
AUTOUR DE SAN SEBASTIÁN

FROM NOVEMBER 5, 2016
TO FEBRUARY 5, 2017

DU 5 NOVEMBRE 2016
AU 5 FÉVRIER 2017

STM

San Telmo Museoa

Peio Aguirre

Exhibition curator | Commissaire de l'exposition

This exhibition centres on the current revision of modernism and its narratives. Its content relates to a decisive period of the XX century, the 30s, and its geographical context is in and around the city of San Sebastian. It was a decisive period in both the artistic and cultural sphere; historically it marked a founding moment in Basque art and it was also one of key importance in the development of the Spanish avant-garde. Here one can clearly see the iconic embryo of modernism, characterised by the urban phenomenon and by a coming-together of artists, poets and architects who championed the new, responding to an international exchange of ideas and forming a component part of a western community off which they fed. Important contributing factors included the city's place as a venue for monarchist tourism and the rise of a leisured bourgeoisie. This age of splendour was to come to an abrupt end with the outbreak of the Spanish Civil War in 1936.

Cette exposition constitue une étude de cas au sein de l'actuel tourbillon révisionniste de la modernité et de ses narrations. Son axe tourne autour d'une décennie décisive du XXe siècle, les années 1930, et un contexte géographique « aux alentours » de la ville de San Sebastian, où convergea une période éminente pour l'art et la culture qui occupa un moment fondationnel de l'art basque et aussi une place singulière au sein de l'avant-garde historique espagnole. On peut discerner ici une situation emblématique de la modernité, qui se caractérise par le phénomène urbain et la congrégation d'une série d'artistes réunis sous l'étendard du « nouveau » et fut favorisée par la consolidation de San Sebastian comme destination touristique de la monarchie et d'une bourgeoisie indolente en plein essor, aboutissant à une sphère publique européenne complexe et interconnectée. Cette splendeur qui apparaît au début des années 1920 et atteint son point culminant sous la Deuxième République espagnole, est tronquée par la Guerre Civile, en 1936.

Note: « Le nouveau art » est ici une traduction de "arte nuevo", à ne pas confondre avec l'Art Nouveau, le mouvement artistique de la fin du XIXème et du début du XXème siècle qui s'appuie sur l'esthétique décoratif et des lignes courbes.

The central theme here, however, is not so much a chronology of specific events and biographies (each particular and complex) as a periodising tracing of the aesthetics, ideas and predispositions that created the essential conditions for the emergence of the new to the surprise, provocation and delight of a mainly bourgeois public (the "shock of the modern").

Nonetheless, we can now reconstruct an account that includes different cultural events in the fields of art, architecture, advertising and the public sphere, through a variety of media of expression and disciplines: painting, collage and photomontage, sculpture, photography, architecture, caricature, design and poster art. Architects such as José Manuel Aizpurua, Joaquín Labayen, Eduardo Lagarde; painters Jesús Olasagasti, Carlos Ribera, Cabanas Erauskin, María Vallejo; Nicolás de Lekuona and Jorge Oteiza; publicist such as Elías Elósegui and "Txiki" Zabalo; poet Gabriel Celaya; Giménez Caballero, and so on.

The emergence of the "new art" in the 20s and 30s of the last century is a leading precedent in sync with its European equivalent standard bearer of modern capitalism and the new mass culture. The exhibition examines the vital trajectory of a time of upheaval and continuous change from the perspective that contemporary art and critical theory have given on modernism.

Le fil conducteur de cette exposition est moins une chronologie de faits et une biographie d'artistes que l'exploration à travers le temps de l'esthétique, des idées et de l'esprit qui permirent l'émergence du « nouveau » (le choc moderne), causant la surprise, la provocation et aussi le bonheur parmi un public fondamentalement bourgeois. L'exposition s'appuie sur les prémisses des manifestations esthétiques qui peuvent s'inscrire dans les mouvements artistiques des avant-gardes historiques, en mettant l'accent sur l'aspect pluridisciplinaire, et trouve dans l'entrecroisement des arts sa raison d'être : peinture, collage et photomontage, photographie, architecture, sculpture, caricature et affiche représentés entre autres par les architectes José Manuel Aizpurua, Joaquín Labayen, Eduardo Lagarde, ou les peintres Jesús Olasagasti, Carlos Ribera, Cabanas Erauskin, María Vallejo ; Nicolás de Lekuona et Jorge Oteiza ; ou les affichistes Elías Elósegui et « Txiki » Zabalo ; le poète Gabriel Celaya ; Giménez Caballero...

L'intérêt de l'irruption du dénommé « *arte nuevo* » dans les années 20 et 30 du siècle dernier signifie un précédent d'avant-garde en synchronie avec son équivalent européen, porte-étendard du capitalisme moderne et de la nouvelle culture de masses. L'exposition suggère la trajectoire vitale d'une période en proie aux convulsions et à de constantes transformations, sous le regard porté par l'art contemporain et la théorie critique à la modernité.

the new vision

The human eye opens up to a new perception of the world of things. The modernist spirit requires "a constant modification of the focus or aperture". Guillermo de Torre
A "bold" photographic point of view emerges, with close-ups and other perspectives reflecting the dynamism of modern life and the impact of mechanisation on communications and architecture. Photos by Aizpurua and Lekuona illustrate these procedures, which form such a fertile ground for the new "optical unconscious".

un nouveau regard

L'œil humain s'ouvre à une nouvelle façon de percevoir le monde des choses et des objets. L'esprit moderne oblige à « réaliser une modification constante du point de mire ou de l'ouverture du diaphragme ». Guillermo de Torre

On voit apparaître le point de vue photographique « audacieux », le premier plan et d'autres perspectives qui montrent le dynamisme de la vie moderne, l'impact de la mécanisation dans les communications et l'architecture. Les instantanés d'Aizpurua et de Lekuona illustrent parfaitement ces procédés si utiles au nouvel « inconscient optique ».

the good life

Physical culture played a central role in the 1920s and 1930s. Sport was debated in cultural and intellectual terms. Leisure and rest —viewed as the reverse of work— and the conquest of everyday life, helped nurture an interest in outdoor sports (skiing, sailing, tennis and football), horse-racing and motor sports (the cult of speed). A practical hedonism lent character to an urban mentality with an attachment for the simplicity of minimalist, functional aesthetics. Sport and cinema became mass phenomena, prefiguring the exaltation of strength and “Caesarism” — the cult of the totalitarian leader.

la vie bonne

La culture physique prend de l’ampleur dans les années 1920 et 1930 et le sport fait l’objet de débats culturels et intellectuels. Les loisirs et le repos, comme envers du travail, encouragent non seulement la conquête du quotidien mais aussi les sports de plein air (ski, voile, tennis, football) et les spectacles hippiques et automobiles (culte de la vitesse). Un hédonisme pratique insuffle du caractère à une mentalité urbaine accrochée à la simplicité d’une esthétique minimaliste, fonctionnelle. Le sport, de même que le cinéma, furent des phénomènes de masse qui préfigurent aussi l’exaltation de la force, le « césarisme » ou le culte à la figure du leader totalitaire.

2

jazzbandism

Jazz had a decisive influence on the avant-gardes of the twentieth century.

“Jazz is rhythm and meaning”. Matisse

San Sebastian was one of the jazz capitals of the 1920s and 1930s. The syncopated sounds of jazz provided the ideal rhythm for forging a harmonious relationship between the individual and the collective.

“Only jazz can wring the last essence out of life”. *Jazzbandismo*, Gómez de la Serna

le jazzbandisme

Le jazz émerge comme une influence décisive pour les avant-gardes du XXe siècle.

« Jazz est un rythme et une signification ». Matisse

Donostia/San Sebastián fut l’une des capitales du jazz dans les années 1920-1930. Les sons syncopés du jazz sont le rythme idéal à la construction d’une relation harmonieuse entre l’individu et le collectif.

« Seul le jazz peut exprimer la vie jusqu’à la dernière goutte ». *Jazzbandismo*, Gómez de la Serna.

3

the machine age

In industrial capitalism, the mechanical process and reproducibility became decisive. The cult of the machine and technology led to a new *modernolatriy* in art; its language was abstraction. One of the ideals for which the avant-gardes strove was reality as a mechanical process that could be corrected and rebuilt.

Machinism and modernisation found their ally in "*arte nuevo*" (new art), leading to a "dehumanisation of art". Ortega y Gasset

l'ère de la machine

Dans le capitalisme industriel, le processus mécanique et la reproductibilité prennent une importance décisive. Le culte à la machine et à la technologie font l'objet d'une nouvelle idolâtrie dans l'art, une sorte de *modernolatrie* dont l'abstraction est le langage. L'un des idéals des avant-gardes était d'assimiler la réalité à un processus mécanique qui pourrait être corrigé et reconstruit.

Le machinisme et la modernisation trouvent dans l'«*arte nuevo*» un allié, avec lequel ils accentuent la « déshumanisation de l'art ». Ortega y Gasset

4

the old and the new

In a deliberate *boutade*, Jean Cocteau declared: "Down with idols: there is nothing more old-fashioned than the modern!" One of the most persistent of modernist tropes was the dialectic between old and new, combined with a tension between the traditional or folk and the new mass culture; between rural and urban.

"The old, turned on its head, becomes young and the young, turned on its head, becomes old". Heraclitus

l'ancien et le nouveau

Dans une *boutade* pleine d'intentions, Jean Cocteau déclara : « À bas les idoles : il n'y a rien de plus démodé que le moderne ! » La dialectique (ou la querelle) entre l'ancien et le nouveau est l'un des *tropes* récurrents de la modernité, comme peut l'être la tension entre la tradition ou le populaire et la nouvelle culture de masses, entre le rural et le citadin.

« Le vieux en se renversant devient le jeune qui, par un nouveau renversement, redevient le vieux ». Héraclite

5

individual vs. collective

The synthesis of individualism and membership of a collective became a decisive issue for artists and intellectuals of the time — how to stand out from the mass while at the same time remaining fascinated by its visual power and its multiple representations, amplified through photography and cinema. The Sociedad de Amigos del Arte GU is a good example of this relationship between individual and society and an example of the “Us” as a historical subject (Gu means “Us” in Basque).

l'individuel versus le collectif

La synthèse entre l'individualisme et l'appartenance à une collectivité fut un thème décisif pour les artistes et les intellectuels de l'époque. Se faire remarquer dans la masse et se laisser fasciner à son tour par sa puissance visuelle et ses multiples représentations amplifiées par la photographie et le cinéma. La Sociedad de Amigos del Arte GU (« Nous ») est un bon exemple de cette relation entre individu et société, en même temps qu'une illustration du « nous » en tant que sujet de l'histoire.

6

public sphere

The consumer society burst radically onto the scene and a new mass culture began to emerge. Modern advertising was born in this period. Magazines such as *Mi Revista Gráfica* popularised novel trends in publicity, paralleling advances in printing and new forms of mechanical reproduction. This revolution in the press fostered modes of social critique such as caricature. The emerging public sphere adopted the modernist poster as the most fitting vehicle for its purposes. Its nerve centre was the café Madrid.

la sphère publique

La société de consommation fait irruption de manière brutale en même temps qu'émerge la culture de masses. Ainsi naît la publicité moderne. Divers médias, comme *Mi Revista Gráfica*, popularisent les nouvelles tendances publicitaires parallèlement aux progrès de l'imprimerie et à ses nouveaux modes de reproduction mécaniques. Cette révolution de la presse encourage des modes de critique sociale, comme la caricature. Cette sphère publique émergente adopte l'affiche moderne comme forme idéale de parvenir à ses fins. À San Sebastian le café Madrid était son centre névralgique.

7

style and dandyism

The upper classes of San Sebastian developed their own style. Interaction between an aristocratic tourist class and the urban bourgeoisie fostered gambling (at the casinos), *salons*, dance-halls and *chic* fashion. "Lifestyles" or "forms-of-life" were a central feature of modernism: they were guided means of investing aspects of everyday life with social and symbolic value. Art and architecture generated style and were permeable to the influence of lifestyle. Art Deco, dandyism and a certain aftertaste of snobbism were the predominant flavours in the art of the time.

style et dandysme

Les classes aisées de Donostia/San Sebastian développent leur propre style. L'interaction entre le tourisme aristocratique et la bourgeoisie urbaine encourage le jeu (le casino), les salons, le *dance-hall* et la mode plus *chic*. Les styles de vie (*lifestyles*), ces formes codifiées qui revêtissent les aspects de la vie quotidienne d'une valeur sociale et symbolique, sont caractéristiques de la modernité. L'art et l'architecture, créateurs de style, sont perméables à l'influence du *lifestyle*. L'Art déco, le dandysme et un certain goût pour le snobisme brillent dans l'art de la période.

8

new objectivity / realism

New Objectivity (*Neue Sachlichkeit*) has different meanings in the history of painting, photography and architecture. Use of the term spread during the Weimar Republic to refer to an imitative and factual approach to objects and the world. The translation into Spanish of Franz Roh's *Nach Expressionismus: Magischer Realismus (After expressionism: Magical Realism)* in 1927 had an enormous impact on a form of painting that demanded a "return to order", to classicism, as *pittura metafisica* had done at the time in Italy. (Olasagasti, Cabanas Erauskin). In photography, it advocated attention to detail, while in architecture it was a synonym of functionalism. (Lekuona, Aizpurua)

nouvelle objectivité / réalisme

La Nouvelle Objectivité (*Neue Sachlichkeit*) revêt différentes significations suivant qu'elle s'attache à la peinture, à la photographie ou à l'architecture. Son usage se répandit durant la République de Weimar pour se référer à une attitude imitatrice et factuelle des choses et du monde. La traduction de l'ouvrage *Postexpressionisme. Réalisme magique* de Franz Roh, en 1927, obtint une grande répercussion au sein d'une peinture qui réclamait un « retour à l'ordre », au classicisme, suivant la tendance de la *pittura metafisica* italienne. (Olasagasti, Cabanas Erauskin). En photographie, le mouvement prônait le détail et en architecture, il fut synonyme de fonctionnalisme. (Lekuona, Aizpurua)

9

surrealism

One of the maxims of the time was "Life is a dream". Faced with a psychological and epochal crisis, the oneiric and the unconscious became both a refuge for subjectivity and an engine for artistic production. "Surrealism is the paradigm, the perfect model of all avant-gardist movements; once and for all it thought through to the end all their possibilities and limitations and unfurled all the aporias inherent to such movements". *Die Aporien der Avantgarde*, Hans Magnus Enzensberger.

le surréalisme

La vie est un rêve. Telle est la consigne de l'époque. Face à une crise psychologique et aux incertitudes de l'époque, l'onirisme et l'inconscient se convertissent en refuge pour la subjectivité et en moteur de la production artistique. « Le surréalisme est l'exemple-type, le modèle accompli de tous les mouvements d'avant-garde. Il a une fois pour toutes formulé entièrement leurs possibilités et leurs limites, et étalé toutes les apories inhérentes à de tels mouvements ». *Les apories de l'avant-garde*, Hans Magnus Enzensberger

10

architecture and rationalism

The pioneers of Basque rationalist architecture took the language of modern architecture and adapted it to their own dialect. The Real Club Náutico de San Sebastian (1928-1929), designed by Labayen & Aizpurua, was an iconic work of modern architecture, with references to the International Style popularised by Le Corbusier. During his visit to San Sebastian in 1930, Walter Gropius, first director of the Bauhaus, spoke in favour of 'functional architecture'. The dispute between 'aestheticism' and 'functionalism' was another distinguishing feature of this period in architecture.

architecture et rationalisme

Les pionniers de l'architecture moderne basque captèrent son langage en l'adaptant à leur propre dialecte. Le siège du Club Nautique de San Sebastian (1928-1929), de Labayen/Aizpurua, demeure une œuvre emblématique de la période moderne associée au dénommé Style International, popularisé entre autres par l'architecture de Le Corbusier. Lors de sa visite à San Sebastian en 1930, le premier directeur de la Bauhaus, Walter Gropius, défendit une « architecture fonctionnelle ». La dispute entre « esthétique » et « fonctionnalisme » fut l'un des grands débats qui marqua la période en architecture.

11

the magazine form

In the illustrated magazine, the new art found its home: easy-to-read reporting and typographical layout encouraged participative reading. These magazines combined art, photography and advertising. Jorge Oteiza once said he first saw *Cahiers d'Art* at Labayen & Aizpurua's *Studio*, which took many international magazines. *La Gaceta Literaria*, *Gaceta de Arte* and *A.C.* (the magazine of the G.A.T.E.P.A.C.) also played a decisive role. The magazine form contributed to the origins of so-called public photography.

le format revue

Le « nouveau art » trouva dans la revue illustrée son meilleur représentant : le reportage basé sur une meilleure lisibilité et sur l' « emplacement » typographique requièrent une lecture participative. Dans ces revues, l'art, la photographie et la publicité s'entremêlent. Oteiza déclara à une occasion avoir vu pour la première fois un exemplaire de *Cahiers d'Art* dans le cabinet des architectes Labayen/Aizpurua. On recevait ici de multiples revues internationales. *La Gaceta Literaria*, *Gaceta de Arte* et *A.C.*, revue du G.A.T.E.P.A.C. (groupe d'artistes et de techniciens espagnols pour le progrès de l'architecture contemporaine), furent également des revues décisives. Le format de la revue contribua à la naissance de la dénommée « photographie publique ».

12

argazki-muntaketa

Argazki-muntaketa edo argazki-collagea: gerrarteko garaiko asmakizun artistiko nagusia. Zinemaren eta argazkilaritzaren bidez, irudien muntaketak kritika-aukera berriak eskaini zizkion politikari, publizitateari eta merkatuari (kartelaren artea). Pentsak eta aldizkariak gora egin zuten eta lagungarri suertatu zen hori ere. Argazki-muntaketaren teknika berria baliatu zuen Lekuonak, inkontzientean barneratzeko balio baitzuen. "Fotoplastika" horretaz gainera, Moholy-Nagyk "tipofoto" a ere bultzatu zuen: argazkia eta testua, batean.

le photomontage

Le photomontage ou collage-photo fut la grande invention artistique de la période de l'entre-deux-guerres. Le cinéma et la popularisation de la photographie offrent au montage des images de nouvelles possibilités critiques pour la politique, la publicité et le marché (l'art de l'affiche), auxquelles l'essor de la presse et des revues ne fait que contribuer. Lekuona fut un adepte de cette technique qui sert à accéder à l'inconscient, alors que Moholy-Nagy institua, en même temps que cette « photoplastique », la « typophoto » ou l'association de texte et de photo.

13

San Telmo Museum presents the exhibition *A Singular Modernity. "New Art" around San Sebastián 1925-1936*, which will take place from 5 November 2016 until 5 February 2017. With this exhibition, the Museum would like to make known some of the most famous contributions to avant-garde art carried out in our immediate artistic context, in an era which would be key to the later development of Basque art, the 1930s. By means of this exhibition, San Telmo Museum continues the work of presenting different facets of the history of Basque art with a renewed and contemporary gaze, a task undertaken in this case by Peio Aguirre, art critic and independent curator, who has placed the so-called "new art" in the local, national and international avant-garde, that is, at the very centre of modernity in the arts.

Le Musée San Telmo présente, du 5 novembre 2016 au 5 février 2017, l'exposition *Une modernité singulière. Le « Nouveau art » autour de San Sebastián 1925-1936*. Avec elle, le musée cherche à diffuser certaines des contributions les plus notables de notre contexte artistique immédiat à l'art d'avant-garde, à une époque qui serait définitive pour l'avenir de l'art basque, les années trente du XXe siècle. À travers cette exposition, le musée San Telmo poursuit sa tâche de présenter différentes facettes de l'histoire de l'art basque avec un regard renouvelé et contemporain, une tâche assumée à cette occasion par Peio Aguirre, critique d'art et commissaire indépendant, qui a inscrit le dénommé « Nouveau art » dans l'avant-garde locale, nationale et internationale, autrement dit, au cœur même de la modernité dans les arts.

HOURS HORAIRE

Tuesdays to sundays / Du mardi au dimanche:
10:00-20:00

ADMISSION TARIFS

General / Général:

6 €

Reduced price / Réduit:

3 €

Tuesdays, all year round / Tous les mardis de l'année:

Free / Gratuit

Donostia Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

donostiakultura.com

ELKARRIZKETAK
CONVERSACIONES
DSS2016.EU

Institutions collaboratrices / Collaborating institutions:

HEGAKOZ, HEZKUNTZA, ENPLEGU
ETA LANAREN ERKIDIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

EL DIARIO VASCO

Entreprise bienfaitrice / Benefactor companies:

berria

GARA

naiz:

Collaborating entities / Organismes Collaborateurs:

20.000 units / exemplaires, 0,18€ each / chaque

#STMmodernitatea

Zuloaga Plaza, 1 | 20003 Donostia / San Sebastián | T. 943 481 580

www.santelmomuseoa.eus