

COLOQUIO INTERNACIONAL MARCEL DUCHAMP PROA

Fundación PROA
Av. Pedro de Mendoza 1929
[C1169AAD] Buenos Aires
Argentina
–
[54-11] 4104 1043
www.proa.org
–
Fecha
20 y 21.11.08

Auspicio
Tenaris – Ternium
Organización Techint
–
Con el apoyo de Embajada de Francia en
Argentina, Secretaría de Cultura de la Nación,
Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Air France y
del Centro Cultural de España en Buenos Aires
(CCEBA)

Jueves 20 de noviembre de 2008

Thursday, November 20, 2008

14.00 – 15.15

Acreditación

Registration

15.15 – 16.00

Bienvenida

Adriana Rosenberg

Presidente de Fundación Proa

Frédéric Laurens

Embajador de Francia

Welcome

Adriana Rosenberg

President of Fundación Proa

Frédéric Laurens

Embajador de Francia

Introducción

Paul Franklin

Coordinador del Coloquio

Introduction

Paul Franklin

Coordinator of the Colloquium

16:00-16:30

Francis M. Naumann

“Marcel Duchamp: El arte del ajedrez”

Duchamp aprendió a jugar ajedrez en 1902, a la edad de 13 años, el mismo año que pintó su primer cuadro. Sus hermanos Jacques Villon y Raymond Duchamp-Villon le enseñaron a pintar y a jugar al ajedrez. La temática del ajedrez penetra la producción artística de Duchamp, empezando con las imágenes de sus primeros años en París y continuando de diversas formas a lo largo de su vida. El propósito de esta ponencia será explorar hasta qué punto el ajedrez influencia su obra y analizar como reaccionaba en posiciones específicas durante el juego para comprender como funcionaba su mente y por lo tanto tener una perspectiva mas clara acerca de las complejas estrategias intelectuales que motivaban su obra.

Francis M. Naumann

“Marcel Duchamp: The Art of Chess”

Duchamp learned to play chess in 1902, at age thirteen, the very year he painted his first picture. Both pursuits—painting and chess playing—were taught to him by his older brothers, Jacques Villon and Raymond Duchamp-Villon. The theme of chess permeates Duchamp’s artistic production, beginning with pictures from his early years in Paris and continuing in various forms throughout the remaining years of his life. It shall be the purpose of this paper to explore the extent to which the game influenced his work; in analyzing how he reacted in specific positions during play, we can better understand how his mind worked and, thereby, gain insight into the complex intellectual strategies that motivated his work as an artist.

Debate

16.30 – 16.50

17:00-17:30	Gonzalo Aguilar “El mundo en sus manos: Marcel Duchamp, Cartógrafo”	Gonzalo Aguilar “The World in His Hands: Marcel Duchamp, Cartographer”
	La exhibición <i>Marcel Duchamp: una obra que no es una obra “de arte”</i> señala el regreso de Marcel Duchamp a una ciudad en la que vivió durante diez meses, entre 1918 y 1919. Esta conferencia presenta una reflexión acerca del significado del viaje de Duchamp a Buenos Aires y se enfoca en una de las obras que produjo durante su estadía en Buenos Aires, el <i>Readymade Malhereux</i> , que entregó como regalo a su hermana Suzanne cuando se casó con Jean Crotti en París, en 1919. En esta obra Duchamp profundiza su interés por la geometría, la probabilidad y el deseo, y al mismo tiempo, crea una obra que para estar totalmente completa, debería viajar alrededor del mundo.	The exhibit <i>Marcel Duchamp: A Work That Is Not a Work “of Art”</i> signals the return of Marcel Duchamp to a city where he lived for ten months, between 1918 and 1919. This lecture reflects on the significance of Duchamp’s trip and focuses on one of the works that he produced while in Buenos Aires, <i>Readymade Malhereux</i> , which he presented as a wedding gift to his sister Suzanne, who married Jean Crotti in Paris in 1919. In this work, Duchamp pursues his explorations on geometry, chance and desire, while also creating a work that, to be fully realized, must travel across the world.
Debate 17.30 – 17.50		
17.50 – 18:15	Cierre	Closure
	Viernes 21 de noviembre de 2008	Friday, November 21, 2008
9.30 – 10 .00	Acreditación	Registration
10.00 – 10.15	Apertura Paul B. Franklin	Apertura Paul B. Franklin
10.15 – 10.45	Elena Filipovic “Marcel Duchamp, Curador”	Elena Filipovic “Marcel Duchamp, Curador”
Debate 10.45 – 11.05	La curadora de la exhibición <i>Marcel Duchamp: una obra de que no es una obra “de arte”</i> habla sobre la fascinación de Duchamp por la presentación de obras de arte -un interés que persiguió hasta el final de su vida- a la luz de la organización de una muestra sobre su obra. Esta presentación intenta ofrecer claves para entender las conexiones entre las ideas detrás de la primera exhibición de la obra del artista en Buenos Aires y el compromiso de Duchamp con el diseño expositivo.	The curator of the exhibition <i>Marcel Duchamp: A Work That Is Not a Work “of Art”</i> speaks about Duchamp’s fascination with the presentation of artworks—an interest that he pursued until the end of his life—in light of the organization of an exhibition about his work. Drawing connections between the ideas behind this first exhibition of the artist’s work in Buenos Aires and Duchamp’s own engagement with exhibition display, this lecture will attempt to offer some keys to understanding both.
11.15 – 11.45	Linda Henderson “Marcel Duchamp y la Cuarta Dimensión a mitad de siglo: Ciencias, geometría y Robert Smithson”	Linda Henderson “Marcel Duchamp and the Fourth Dimension at Mid-Century: Science, Geometry, and Robert Smithson”
	En esta conferencia, Linda Henderson explorara el modo en que Duchamp, profundamente comprometido con la reflexión sobre la cuarta dimensión espacial, navegó por el mundo dominado por Einstein en los tardíos años 40 y 50. Como punto de partida, discutirá la problemática del artista sobre el concepto “espacio-tiempo” en una carta dirigida a Helen Freeman de 1949. Estos elementos, que pronosticaban su célebre texto “The Creative Act” (El acto creativo) (1957), invocan la imagen del artista como un ser sin poder, un ser “a-dimensional”.	In this lecture, Linda Henderson will explore the way in which Duchamp, so deeply engaged with the spatial fourth dimension, navigated the Einstein-dominated world of the late 1940s and 1950s. As a point of departure, she will discuss the artist’s adoption of “space-time” language in a 1949 letter to Helen Freeman, elements of which foreshadow his celebrated text “The Creative Act” (1957), particularly his invocation of the image of the artist as a powerless, “a-dimensional” being. Soon after, Duchamp was on the board of science-

	Poco después, Duchamp estuvo en la comisión del periódico Trans/formation, orientado a las ciencias, junto al pintor americano Stuart Davis, quien se había acercado a Einstein y al espacio-tiempo (un dato poco conocido). Sin embargo, en los años 50 también asistió a los primeros revuelos por la cuarta dimensión, y Duchamp pudo haber encontrado un refuerzo para su interés inicial al leer Mathematics and the Imagination de Edward Kasner y James Newman. Duchamp estuvo de hecho, más en sintonía con los tiempos de lo que se había podido dar cuenta, ya que en la década de los 60 sus notas de geometría en <i>À l'infinitif</i> (1966), también conocidas como <i>White Box</i> (Caja Blanca), encontraron en Robert Smithson un ávido lector, quien buscaba una manera de trascender el paradigma dominante de espacio-tiempo. El arte y las escrituras de Duchamp fueron reforzados por el interés de Smithson en los reflejos de espejos y el espiral, como signos de elevadas dimensiones espaciales. Y, como ningún estudiante de Smithson ha notado, las notas de perspectiva de la White Box fueron claramente inspiradoras para su subsiguiente exploración de la perspectiva y de los “puntos de fuga sin sentido” -todas partes del diálogo secreto que Smithson llevó a cabo con los textos de Duchamp.	oriented journal Trans/formation with the American painter Stuart Davis, who had embraced Einstein and space-time (a little known fact). However, the 1950s also witnessed the first stirrings of renewed cultural interest in the spatial fourth dimension, and Duchamp would have found reinforcement for his earlier interest in his reading of Mathematics and the Imagination by Edward Kasner and James Newman. Duchamp was, in fact, more in tune with the times than he realized, since in the 1960s his geometry notes in <i>À l'infinitif</i> (1966), also known as the <i>White Box</i> , found an eager reader in Robert Smithson, who was seeking a way beyond the dominant space-time paradigm. Duchamp's art and writings reinforced Smithson's growing interest in mirror reflections and the spiral as signs of higher spatial dimensions. And, as no Smithson scholar has noted, the White Box notes on perspective were clearly an inspiration for his subsequent exploration of perspective and “pointless vanishing points”—all part of a secret dialog Smithson carried out with Duchamp's writings.
Debate 11.45 – 12.00		
12.00 – 13.30	<i>Almuerzo</i>	<i>Lunch</i>
13.30 – 14.00	<i>Acreditación</i>	<i>Registration</i>
14.00 – 14.30	Bernard Marcadé “Por que no escuchar a Marcel Duchamp?”	Bernard Marcadé “Why Not Listen to Marcel Duchamp?”
Debate 14.30 – 14.50	Se ha escrito y discutido mucho acerca de los readymades; muchos han fantaseado acerca de su ubicación, otros les han atribuido todo tipo de virtudes e infamias. Y si simplemente les aplicáramos lo que Duchamp había dicho? En esta charla, Marcadé examinará las diferencias entre cómo Duchamp discutía sus readymades y cómo otros han interpretado sus ideas al respecto.	A lot of ink has been spilled discussing the readymades; many have fantasized regarding their placement, others have ascribed to them all kinds of virtues and infamies. And what if we simply were to apply to them what Duchamp said? In this lecture, Marcadé will examine the differences between how Duchamp discussed his readymades and how others have interpreted his ideas about them.
15.00 – 15.30	Jean-Jacques Lebel “Stirner / Nietzsche / Duchamp”	Jean-Jacques Lebel “Stirner / Nietzsche / Duchamp”
Debate 15.30 – 15.50	El artista y escritor Jean-Jacques Lebel, que ha crecido cerca de Marcel Duchamp, compartirá varias de sus memorias acerca del artista y el impacto de ellas sobre su propia producción y la obra de otros artistas. Específicamente examinará el interés de Duchamp por los escritores Max Stirner y Friedrich Nietzsche, como también revelará una interesante y poco conocido “Old Master” precedente para el <i>Étant donné</i> .	Having grown up around Marcel Duchamp, artist and writer Jean-Jacques Lebel will share several of his memories about Duchamp and their impact on his work and the work of other artists. He will specifically examine Duchamp's interest in the writers Max Stirner and Friedrich Nietzsche, as well as reveal an interesting and little-known Old Master precedent for <i>Étant donné</i> .
15.45 – 16.00	<i>Intervalo</i>	<i>Break</i>

16.00 – 16.30	Gloria Moure “La persistencia del Enigma”	Gloria Moure “The Persistence of the Enigma”
Debate 16.30 – 16.50	En esta conferencia, Gloria Moure abordará el “continuum” que conecta la última obra de Duchamp, <i>Étant donnés</i> , y su mágnum opus el Gran Vidrio, una relación que el artista logró a través de una serie de inversiones y puntos de inflexión.	In this lecture, Gloria Moure will examine and elaborate on the “continuum” that connects Duchamp’s last work, <i>Étant donnés</i> , and his magnum opus the Large Glass, a relationship that the artist achieved through a series of inversions and points of inflection.
17.00 – 17.30	Michael Taylor “Tema de cuerpo: Marcel Duchamp, surrealismo, y la creación del <i>Étant donnés</i> ”	Michael Taylor “Body Matters: Marcel Duchamp, Surrealism, and the Making of <i>Étant donnés</i> ”
–	El enigmático assemblage <i>Étant donnés: 1. la chute d'eau, 2. le gaz d'éclairage</i> (Dados: 1. La cascada de agua / 2. El gas de iluminación) de Marcel Duchamp ha sido descripta por Jasper Johns como “la obra de arte mas rara que cualquier museo haya tenido”. Instalada permanentemente en el Philadelphia Museum of Art desde 1969, este “tableau ambiental” tridimensional ofrece una inolvidable e intraducible experiencia para aquellos que espían a través de los dos agujeros en la sólida puerta de madera. En esta charla se situará a la obra final de Duchamp dentro del contexto del surrealismo -ya que el artista comenzó a trabajar en su assemblage diorama cuando estaba activamente involucrado en el diseño de las exposiciones surrealistas- y cercano a los objetivos e ideales del grupo de artistas exiliados de André Breton en Nueva York. De hecho, un minucioso examen de la historia de la obra y su construcción revelaron que Duchamp estaba respondiendo a las condiciones cambiantes del surrealismo que tuvieron lugar durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los miembros del grupo se acercaron a las cartas del Tarot, la magia negra, los rituales paganos y la imaginería arcaica y sobre todo, a una nueva concepción acerca de Eros. Habiendo fracasado en oponerse y derrocar al fascismo en Europa, los surrealistas comenzaron a abocarse a nuevos mitos, como pueden ser la noción de Breton sobre “Les Grands Transparents (Great Transparent ones)”, que apelaban a artistas jóvenes tales como Matta, David Hare, Gerome Kamrowski, y Arshile Gorky. Mientras que el surrealismo se definía en los años 40, reemplazando su fe en los ideales utópicos humanistas por una visión mucho mas oscura del mundo destruído por la Guerra, sus protagonistas viraron hacia un mundo interior, tal como se puede ver detrás de la maciza puerta de madera del <i>Étant donnés</i> , que separa al espectador del paisaje inesperado e inimaginable, visible solamente a través de la mirilla.	Marcel Duchamp’s enigmatic assemblage <i>Étant donnés: 1. la chute d'eau, 2. le gaz d'éclairage</i> has been described by Jasper Johns as “the strangest work of art any museum has ever had in it.” Permanently installed at the Philadelphia Museum of Art since 1969, this three-dimensional environmental tableau offers an unforgettable and untranslatable experience to those who peep through the two small holes in the solid wooden door. In this lecture I plan to situate Duchamp’s final work within the context of Surrealism, since the artist began work on his diorama-like assemblage when he was actively involved in Surrealist exhibition design, and closely aligned with the aims and ideals of André Breton’s exiled group in New York. Indeed, a close examination of the history of the work and its construction will reveal that Duchamp was responding to the changing conditions of Surrealism both during and after the Second World War, when group members embraced Tarot cards, black magic, pagan rituals, arcane imagery and, above all, a new conception of Eros. Having failed to adequately oppose and defeat fascism in Europe, the Surrealists began to turn to new myths, such as Breton’s notion of the “Les Grands Transparents” (Great Transparent ones), which appealed to many younger artists, such as Matta, David Hare, Gerome Kamrowski, and Arshile Gorky. As Surrealism re-cast itself in the 1940s, replacing its earlier faith in utopian humanist ideals with an altogether darker vision of the war-ravaged world, its protagonists increasingly turned to an interior world, such as the one seen behind the massive Spanish wooden door in <i>Étant donnés</i> , which separates the viewer from an unexpected and unimaginable landscape, visible only by looking through the peepholes.
Debate 17.30 – 17.50	<i>Cierre del Coloquio con la participacion de todos los disertantes</i>	<i>Roundtable discussion with all panelists</i>
17.50 – 18.30		