

LAS MUJERES

Las mujeres que compartieron la pasión creadora y personal de Picasso son protagonistas también en sus obras. Todas han posado para el artista, reflejando rasgos del estilo cubista o sirviendo como modelo para otras creaciones.

PROPUESTA 4:

Fíjate en los cuatro retratos de mujeres e intenta buscar qué rasgos las distinguen. Cómo han sido representadas, qué colores utiliza y qué connotaciones pueden definir la personalidad de cada una. ¿Quiénes serían estas misteriosas damas?

Picasso siempre había estado rodeado de mujeres, su querida madre, sus dos hermanas, esposas, modelos y musas, amantes, amigas... Cada etapa de su vida queda reflejada en su obra.

Dora Maar (París 1907–1997)

Tuvo una gran preparación intelectual y artística, primero en pintura y luego en fotografía, por la que, desde muy joven, formó parte de los círculos más vanguardistas del París de los años 20 y 30. Fue una de las mujeres que compartieron la pasión creadora y personal de Picasso y también musa protagonista en sus obras durante casi una década.

Jaqueline Roque (París 1927 – Mougins 1986)

La segunda esposa del artista. Picasso tenía 72 años y Jacqueline era una joven de 27 cuando iniciaron su vida en común. Ella fue quien lo acompañó hasta el final de sus días y custodió su legado hasta su fallecimiento en 1986.

LOS GRABADOS

Picasso realizó su primer grabado (titulado ‘El zurdo’) **con apenas 18 años** y a lo largo de su carrera experimentó con distintas técnicas como la xilografía, linografía, el grabado en hueco, al buril, punta seca, mezzotinta, aguafuerte, aguainta, etc.

PROPUESTA 5:

Observa los grabados de la exposición e intenta averiguar a qué técnica corresponden.

El **grabado** fue la primera técnica de reproducción industrial de la imagen artística. Frente al cuadro o la escultura, como pieza única, el grabado reproduce por centenares la imagen ideada por el artista. Este hecho incide radicalmente en el coleccionismo al tiempo que devalúa el valor de la obra con respecto al mercado.

Los 100 grabados de *La Suite Vollard* están realizados sobre planchas de cobre, en las que Picasso combina técnicas diferentes: punta seca, buril, aguafuerte y aguainta.

La **punta seca** y el **buril** consisten en arañar la superficie metálica de la plancha con un buril, o una punta dura y afilada, produciendo líneas.

El **aguafuerte** también produce líneas, pero más sutiles y más sueltas, ya que no hay que presionar tanto el buril. En este caso se cubre la plancha de barniz y lo que se araña es ese barniz, dejando al descubierto el metal allí donde hemos arañado. Luego se sumerge la plancha en un ácido, que muerde el metal descubierto. Antes de entintar se retira el barniz.

El **aguainta** produce distintos grados de gris. Esto se consigue enmascarando con barniz unas partes de la plancha y sumergiéndola en el ácido para que éste muerda el metal. Cuanto más tiempo esté la plancha en el ácido, más oscuro quedará el tono al estampar. También se retira el barniz antes de entintar.

CURIOSIDADES

El minotauro es Picasso. En 1928 la figura del minotauro aparece por primera vez en una obra de Picasso y se repite en numerosas ocasiones hasta el año 1958.

El apellido Picasso se lo debe a su madre y es de origen italiano. Según el registro civil, su nombre está compuesto por 23 palabras: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso.

Cuentan que la primera palabra que pronunció fue “lápiz”. ¿Será cierto?

La Paloma de la paz, una de las obras litográficas más conocidas de Picasso, adornó el cartel para el Congreso Mundial de la Paz de 1949 en París.

Su trabajo es biográfico e intelectual: pinta lo que sabe que hay, no lo que se ve.

CRONOLOGÍA

1881 Nace en Málaga.

1891 La Coruña. Inicia estudios artísticos.

1895 Barcelona. Ingresa en la Llotja. Muere su hermana Conchita.

1897 Madrid. Estudios en la Academia de BBAA de San Fernando. Frecuentes visitas al Museo del Prado.

1900 Primera Exposición individual en “Els quatre gats” en Barcelona.

Primer viaje a París.

1901 Funda la revista “Arte joven”. Muere su amigo Carlos Casagemas. Segundo viaje a París. Expone en la galería Vollard. Época azul.

1904 Se instala definitivamente en París.

1905 Época Rosa.

1907 Cubismo. *Señoritas de Avignon*. Trabaja con Braque.

1912 Primeros Collages.

1913 Fallece su padre.

1918 Primer matrimonio con Olga Khokhlova.

1921 Nace su hijo Paulo.

1935 Rompe con Olga. Nace Maya de su relación con Marie-Thérèse Walter. Minotauromaquia.

1936 Guerra Civil española. Es nombrado director del Museo del Prado. Relación con Dora Maar. Surrealismo.

1937 Pinta *El Guernica*.

1939 Fallece su madre.

1943 Conoce a la pintora Françoise Gilot, madre de sus otros dos hijos.

1946 Expone en el MOMA.

1947 Nace Claude, su tercer hijo. Se establece en Vallauris (Provenza). Trabaja la cerámica.

1949 Nace su cuarta y última hija, Paloma.

1952 Conoce a Jacqueline Roque y conviven dos años después.

1961 Segundo matrimonio con Jacqueline Roque.

1962 Máxima actividad como grabador.

1963 Abre el Museu Picasso en Barcelona.

1971 Expone en el Louvre.

1973 Fallece. Es enterrado en el jardín de su castillo de Vauvenargues (Francia).

Picasso

GRABADOS ETERNOS · DEL 20 DE FEBRERO AL 30 DE AGOSTO DE 2020

GUÍA
DE LA EXPOSICIÓN

GRABADOS ETERNOS

Esta guía pretende facilitar la comprensión de la exposición y el análisis de algunas de las obras de la muestra.

“Yo pinto los objetos como los pienso, no como los veo.”

LA EXPOSICIÓN

Consta de distintas series de grabados:

100 grabados que componen la serie *Suite Vollard*, una de las pocas series completas que existe.

13 grabados *El Entierro del Conde de Orgaz*.

9 grabados *Les Cavaliers d'Ombre*.

4 grabados de mujeres: *Retrato de Dora Maar* (1939), *Mujer en el sillón* (1947), *Cabeza de chica*. *Françoise* (1974) y *Jaqueline pañuelo negro vestido rojo* (1958).

Por último, la exposición se completa con varios carnés del artista y libros de bibliófilo.

EL ARTISTA

¿Qué sabes de Picasso? ¿Sabías que no solo fue pintor? ¿Por qué sus obras valen millones? ¿Qué le hizo destacar tanto?

Picasso fue el gran artista multidisciplinar del siglo XX, abrazando diversas técnicas tales como la pintura, la escultura, la cerámica... El grabado es una de las que más le apasiona y en esta exposición se pone de manifiesto el altísimo grado de excelencia artística que alcanza.

“La acción es la clave fundamental de cualquier éxito.”

PROPUESTA 1:

Acércate a recorrer el espacio central de la Cúpula. Encontrarás la serie llamada *Suite Vollard*. Fíjate bien, verás que hay una sección de *Temas variados*, otra de *Rembrandt* y tres retratos del mismo hombre, los retratos de *Ambroise Vollard*. ¿Quién será esta persona? ¿Por qué se llamará así esta serie?

Ambroise Vollard era amigo y marchante de Picasso; en 1901 organizó la primera exposición del artista. Originalmente eran 97 grabados los que componían la serie, pero luego se añadieron 3 más que representaban a su amigo Vollard. Picasso le dio estos grabados a su amigo a cambio de otras obras originales de artistas como Paul Cézanne, Edgar Degas o Henri Matisse que poseía el marchante de arte francés.

Esta serie compuesta finalmente por 100 grabados realizados entre 1930 y 1937, se divide en seis bloques temáticos: *Temas variados*, *Rembrandt*, *La batalla del amor*, *El estudio del escultor*, *El Minotauro* y *Retratos de Ambroise Vollard*.

Las obras que se pueden incluir bajo el nombre de *Rembrandt* muestran su admiración, e incluso su competencia, con el genio holandés, uno de sus artistas favoritos y que fue un referente de su amplia trayectoria artística.

PROPUESTA 2:

Sitúate frente a la serie *El Entierro del Conde de Orgaz*. ¿Qué personajes eres capaz de identificar? ¿Cómo son sus rostros? ¿Crees que representa una realidad concreta? ¿Te parece que estén presentes en un funeral? ¿A qué se debe el título de esta serie?

El Entierro del Conde de Orgaz hace alusión a la obra homónima de El Greco. Esta serie fue editada en octubre de 1969 (coincidiendo con el aniversario del nacimiento del artista) y consta de trece unidades. Se trata de una colección que Picasso publicó como una última declaración de admiración a la tradición pictórica española y con un poema/prólogo de su amigo Rafael Alberti. En las obras se plantea una experiencia surrealista en la que distintos personajes, como enanos o saltimbanquis, comparten protagonismo con figuras mitológicas.

El tema de la muerte es frecuente en las obras de Picasso. Los primeros años en París fueron muy difíciles para el joven artista: hambre y miserias, alejado de su familia y buscando un hueco en el tremendo universo artístico que se abría ante él. Grandes amistades, amores e influencias, que son reflejadas en sus obras. La muerte trágica de su amigo Carlos Casagemas lo marcó profundamente.

“No nací aprendido, pero he aprendido desde que nací.”

PROPUESTA 3:

Busca ahora las obras relacionadas con el *Minotauro*. ¿Cómo representa Picasso al minotauro? ¿Qué actitud tiene? ¿Qué sabes de este ser mitológico? ¿Crees que puede tener algún significado? ¿Qué otros mitos conoces tú?

Según el mito original griego, la figura del minotauro surge de la unión entre un toro y Pasifae, la esposa del Rey Minos de Creta. Como cuanto más tiempo pasaba más agresivo se volvía, el rey mandó construir un laberinto para retenerlo y, cada nueve años, se le ofrecían en sacrificio siete efebos y siete doncellas. Finalmente, Teseo, hijo del rey de Atenas, con ayuda del ovillo de Oro que le otorga Ariadna, hija del rey Minos, consigue entrar en el laberinto, matar a la bestia y salir victorioso.

Picasso crea su propio mito; para él los minotauros reflejan la fuerza, el éxito y el vigor. Es un alter ego del artista, en el que Picasso se manifiesta. Además, el mito griego conecta con la tradición taurina española, muy unida a la obra del malagueño. Tal y como afirma Picasso, el minotauro es la línea que conecta los diversos itinerarios recorridos por él a lo largo de los años.

“Yo pinto como otros escriben su autobiografía.”

Centro Niemeyer



CON EL APOYO DE
Fundación
MAPFRE

CON LA COLABORACIÓN DE



Centro Niemeyer
Avenida del Zinc, s/n
33490 Avilés

984 835 031
www.centroniemeyer.es

Texto: Pintar-Pintar Editorial



8

The Burial of the Count of Orgaz

This a series of thirteen prints on copper made on October 25th 1969, on the anniversary of the author's birth. Picasso published this collection as a last declaration of love for the Spanish painting tradition accompanied by a poem/foreword (under the title "I don't say more than what I don't say") by his friend the poet Rafael Alberti.

These works offer a surrealist experience where diverse characters (dwarves, acrobats, armed men...) share the limelight with mythological figures in scenes with a great sexual charge, not forgetting a typically Picassian figure, the voyeur.

9

Les Cavaliers D'Ombre

This exhibition showcases as well the full series *Les Cavaliers d'Ombre* (1954) that illustrates the book by Geneviève Laporte, made up by poems written between 1951 and 1953, however, the works seem to have no direct relationship with the poems.

Each text written by Laporte was illustrated by Picasso. When the writer published the book, they were secretly having an affair. Laporte met the artist in 1944 when she was a teenager and interviewed him for a school newspaper. They were friends for some years, until they became lovers in the 1950's.

10

"Dora, for me, was always a weeping woman....And it's important, because women are suffering machines. For years I've painted her in tortured forms, not through sadism, and not with pleasure, either. I was just obeying a vision that forced itself on me. That was Dora's deep reality."

Pablo Picasso

"He was a wonderful person to be with, he was like fireworks. Astoundingly creative, very smart and seductive. If he was in the mood to fascinate, he was capable of enchanting even the stones. But he was also very cruel, sadistic and ruthless with others and with himself (...) He was the love of my life, but I had to take measures to protect myself (...) The others never did, they clung to the powerful Minotaur and paid a very high price."

Francoise Gilot

"You don't cast a shadow over the sun."

Jacqueline Roque about Picasso

11

For you, Pablo, all ears, hooves, tail, laps of honor and all the passion of the 20th century.

For you all fans and handkerchiefs,

The carnations of Las Meninas on the breeders' balcony, Goya and his water bearers hawking to the people's stands, while from the heaven of the burial of the Count of Orgaz, Pepe-Hillo, Gallito and Manolete give you their rapiers and a round of applause as the greatest universal brush-and-pen matador that raised Spain's poster in the global bullring.

Rafael Alberti

Excerpt from poem 74 of "I don't say more than what I don't say" Alberti, Rafael; 1981; *What I've Sung and Said about Picasso*; Editorial Bruguera, Barcelona, (2nd ed. 1984); pp. 112-126.

12

"The burin, the pin punch and the gouge in Picasso's hands become diamond, knife or stylus to crease the copper or zinc plate leaving a mark forever. The pleasure of drawing is combined in printing with this refined pleasure of using "cruel" tools that become docile in his hands to bring out the innermost areas, if possible, of his personality, areas populated by his most secret dreams, the most sophisticated lubrications, his most hidden feelings.

Also in the brush, in the etchings and aqua-tints he leaves his corrosive drool to harm, through the eyes, our mind and our imagination.

In each print by Picasso explodes the intimate jewel of victory over the resistance of matter."

Josep Palau i Fabre

13 SUITE VOLLARD TIMELINE

1927 Picasso meets Marie-Thérèse Walter in January, when she was seventeen, who would be his lover until 1936. He starts the illustrations for Balzac's *The Unknown Masterpiece* and works with the printer Louis Fort. In October an exhibition of sketches, watercolours, pastels and lithographs from 1902-1927 is hosted at Alfred Flechtheim's Gallery in Berlin. In December a solo exhibition at Galerie Pierre, Paris.

1928 The Minotaur figure appears for the first time in his painting. He creates *Metamorphoses I*, resuming three dimensional sculpture, which he had left aside since 1914 when he made *Glass of absinthe*. He works with Julio González, who teaches him how to handle metal. He begins the illustrations for Pepe Illo's *Tauromachy*. Wilhelm Uhde's *Picasso and the French tradition* is published.

1929 He continues working at the studio of Julio González.

1930 First Picasso exhibition at New York City's MOMA. He buys the *Château de Boisgeloup* near Gisors, seventy-five kilometres northwest of Paris. He begins working on the 100 prints of *Vollard Suite* (Three plates of various topics). Albert Skira commissions him the illustrations for Ovid's *Metamorphoses*.

1931 Great retrospective in London: *Thirty years of Pablo Picasso*, at Reid and Lefevre Gallery. He spends a large part of the autumn in Boisgeloup where he sets up a sculpture studio to work on the monumental heads of Marie-Thérèse. Publishing of Ovid's *Metamorphoses* and Balzac's *The unknown masterpiece*, illustrated by Picasso.

1932 Great retrospective at Galerie George Petit in Paris between June and July (225 paintings, 7 sculptures and 6 illustrated books). Exhibition at Zurich's Kunsthaus. Christian Zervos publishes the first of his 32 volumes on Picasso, with works created between 1895 and 1906.

1933 Meeting with the printer Roger Lacourière. Between March and November he produces 62 of the 100 prints that will be chosen to be included in the *Vollard Suite* (six prints for *Miscellaneous*, five for *The Battle of love*, forty for *The Sculptor's Studio* and eleven for *The Minotaur*). The first number of the magazine *Minotaur* with a cover by Picasso is released. Publishing of the memoirs of Fernand Olivier, Picasso and his friends.

1934 During the winter he continues working on the prints for the *Vollard Suite* (six for *Miscellaneous*, six for *The sculptor's studio*, four for *Rembrandt* and four on the topic of the *Blind Minotaur*). In summer he travels with Olga and Pablo to Spain, they visit San Sebastian, Burgos, Madrid and Barcelona, he attends bullfights, which will be reflected in his work during the following months. When they return to Paris Marie-Thérèse tells him she is pregnant.

1935 He produces *Minotauromachy*. He creates three prints to complete the 27 on various topics of the *Vollard Suite*. He starts writing poems, his painting production is scarce during this year. In June Marie-Thérèse's pregnancy is already apparent and he eventually leaves Olga Kolkhova, who moves to a hotel with Pablo. On September 5th his daughter María de la Concepción is born, known as Maya by all the family. Marie-Thérèse moves to Rue Boétie, near Picasso's studio. In November Jaime Sabartés goes to Paris following a letter Picasso had sent him asking for help to deal with his emotional situation.

1936 He becomes friends with the poet Paul Eluard, of whom he makes a portrait. Through him he meets the Spanish-speaking Yugoslavian-origin photographer Dora Maar, who attended the surrealist circles since 1934. He takes part in the exhibition *Cubism and Abstract Art* at New York City's MOMA. He prints 32 aqua-tints to illustrate Comte de Buffon's *Histoire Naturelle*. In June he makes the print *Faun revealing a sleeping woman*, that closes the series *Vollard Suite*. On July 18th the Spanish Civil War breaks out. The Republican government appoints him Director of El Prado Museum. One of his main functions is to preserve the Spanish artistic heritage. He gives Olga the *Château de Boisgeloup* and moves his studio to Tremblay-sur Mauldre, forty kilometres away from Paris.

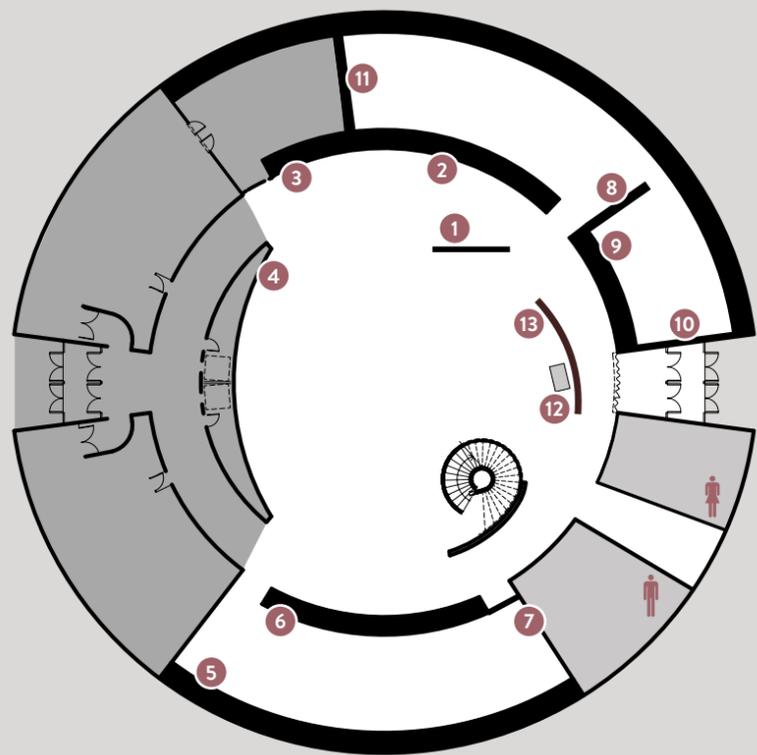
1937 He makes the prints for *The dream and lie of Franco*. He finds a studio on Rue des Grands-Agustins in Paris with the help of Dora Maar. The republican government commissions him a mural for the Spanish Pavilion at the Universal Exhibition of Paris. On April 26, 1937 the bombing of the village of Guernica takes place and it will become the mural's main topic. New York City's MOMA purchases *The Young Ladies of Avignon*. He engraves the three portraits of Vollard that complete the hundred prints of the *Vollard Suite*. Lacourière does the printing.

Leyre Bozal
Fundación MAPFRE

Picasso

GRABADOS ETERNOS

ENGLISH



Location of Spanish texts in the exhibition hall

1 Portraits of Ambroise Vollard

Ambroise Vollard, who gives this series its name, was a key figure in early 20th century Paris. His gallery was located on Rue Laffite, like the one of the great art dealer of the impressionists Durand- Ruel and the Bernheim gallery.

In 1901 he organised the first exhibition of the master Picasso, where he shared the central role with Iturrino, during Picasso's second trip to Paris.

Vollard was always fond of the concept of books illustrated by artists and his work as publisher is remarkable.

Actually, Picasso did not have much interest in making the *Vollard Suite*, let alone reaching a hundred works by adding the three portraits of the publisher. However, his collector's passion made him change his opinion. Vollard was a good trader and he knew how to motivate Picasso to eventually change his mind and accept the proposal. In exchange for works by Cézanne and Renoir, Picasso accepted the deal and undertook to create what we today know as the *Vollard Suite*.

The portraits included in the Suite are not the first ones he made of his dealer: In the spring of 1910 he had already portrayed him in a clearly cubist style in a work that can be currently enjoyed at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow.

But he was not the first one. Before Picasso, Paul Cézanne had already immortalised the dealer following the organisation of his first solo exhibition in 1899, as also Roualt or Pierre Bonnard did depicting him in great works of great historical value.

The friendly and professional relationship between the dealer and Picasso was intermittent and eventually terminated with the tragic death of Vollard in 1939.

2 Rembrandt

Following his personal concerns, like in other works of the series, Picasso did not forget to include the masters of art he so much admired. Hence the four portraits of Rembrandt. Although the cause for Rembrandt's presence is not only artistic. Picasso felt trapped in his marriage with Olga, as it oppressed him and kept him from fully enjoying the pleasures of life. When he met Marie-Thérèse, he started to see life in a different way but, nevertheless Picasso endured a very hard transition between relationships. Rembrandt had experienced a similar situation when, after Saskia's death, he could not marry his lover and model Hendrickje Stoffels, for if he had done so, he would have lost his late wife's inheritance. Even if it was a different situation, Picasso related to the Dutch master as he felt trapped just like him.

3 Miscellaneous

"It is already enough, isn't it? What else do I have to do? What else could I add? All has already been said."

Pablo Picasso

4 The Sculptor in his Studio

The model depicted is Marie-Thérèse Walter, her sensual and appealing shapes remind us of neoclassical figures. He develops the creator's drive and analyses the relationship between artist, model and work. It is in the 1930's when he begins making neoclassical figures. He is obsessed with the myth of Pygmalion. Hercules, Venus, ephebes, old sculptors that remind us of Picasso, young sculptors and Marie Thérèse are the main characters. It combines fiction and reality. He is clearly obsessed with mythology.

5 "The bull is myself."

Pablo Picasso

6 Minotaurs

The Minotaur is one of the main characters of the series as we can see in *The Minotaur* and *The Blind Minotaur*. According to the classical myth, this fantastic creature is the offspring of Pasiphaë, king Minos' wife, and the bull she fell in love with. The resulting son, the Minotaur, was a hybrid character, with human body and the head of a bull, that combined opposing features: Intellect and instinct, grace and lust, wickedness and goodness. Right after his birth, she had hid him in the labyrinth of the Palace of Knossos, where each year he was offered seven Athenian youths and seven maidens, until one of them, Theseus, managed to kill him.

The mythological figure Picasso so much liked had to be included in this personal journal of those years. The Minotaur depicted those two sides Picasso had, the beast and the human being, brutality and tenderness, madness and good common sense in the same creature.

7 The Battle of Love

In *The battle of love*, the erotic fight and sexual drive of a Pablo Picasso in love make him draw even rapes. This fact reflects the intense sexual attraction he felt to his very young partner Marie-Thérèse Walter. These works are closely related with the topic of *The sculptor in his studio*.

Centro Niemeyer



WITH THE SUPPORT OF
Fundación MAPFRE

IN COOPERATION WITH



Centro Niemeyer
Avenida del Zinc, s/n
33490 Avilés

984 835 031
www.centroniemeyer.es