

Fig. 1
Pablo Picasso (1881-1973)
Cabeza/Tête, Céret, primavera 1913
Papel encolado, carboncillo y lápiz sobre cartón, 43,5 x 33 cm
Scottish National Gallery of Modern Art. Purchased with help from the National Heritage Lottery Fund and The Art Fund, 1995

Mujer [cubierta], pieza central de esta exposición, es una escultura de chapa que fue copiada exactamente de una maqueta de papel realizada por Picasso en enero de 1961. Pertenece a una amplia familia de obras similares con la que el artista culminó y cerró su actividad escultórica, tan profundamente innovadora e influyente. Picasso no se encargaba personalmente de la ejecución de esas versiones en chapa, sino que se la confiaba a los operarios-artesanos de una pequeña fábrica de Vallauris propiedad de Lionel Prejger, un amigo suyo que, de esta manera, hacía de intermediario. Con frecuencia se realizaba más de una versión del mismo prototipo, introduciéndose variaciones consistentes, por ejemplo, en dejar el hierro sin pintar para que se oxidara, en pintarlo por completo o en modificar la inclinación de los elementos de una figura. A veces Picasso trataba el metal como si fuera un lienzo y lo dotaba de una decoración más elaborada, como en los dos retratos de su esposa Jacqueline, relativamente realistas, que figuran en esta exposición [*Cabeza de mujer (Jacqueline)*].

Para realizar las maquetas, Picasso recurrió, en una versión simplificada, a la técnica de hacer siluetas artísticas de papel. Se apoyaba en una experiencia personal mantenida a lo largo de unos setenta años, pues fue en su infancia cuando empezó a recortar siluetas. Recreándose en esa actividad lúdica y aprovechando su excepcional habilidad, Picasso seguiría recortando figuras humanas, animales, teatros de juguete, máscaras y otros motivos, para diversión de sus familiares y amigos, durante el resto de su vida [*Máscara o Gran cabeza de payaso*]. Esta técnica alcanzó su madurez como un proceso artístico sumamente innovador durante el período cubista (1912-1914), cuando Picasso realizó sus primeros *collages*,

papiers collés (obras que incorporan papeles encolados) y construcciones de cartón y chapa metálica combinando en infinitas variaciones una serie de elementos recortados [fig. 1].

Mediante un “lenguaje de signos” reduccionista pero flexible que había inventado junto a Braque, pasaba con gran facilidad de trabajar en dos dimensiones a hacerlo en tres, y explorando los distintos grados de relieve, del muy bajo al muy alto, en vez de trabajar el bulto redondo, acortaba así la distancia que tradicionalmente separaba la pintura y la escultura. Gracias a esa técnica constructiva inventó un tipo de escultura radicalmente nuevo, una escultura basada en planos, liviana y animada muchas veces por el color, en la que el espacio vacío está estructuralmente al mismo nivel que la forma sólida. *Mujer* y las demás esculturas que Picasso realizó en los primeros años sesenta, exentas y con estructura de biombo, se derivan de sus construcciones cubistas y utilizan un lenguaje análogamente basado en la abstracción. Pero si las comparamos con esas piezas cubistas, el espacio que aquí se evoca es más arquitectónico, y algunas –como *Mujer* y *Cabeza de mujer. Perfil*– presentan “fachadas” en ángulo perforadas por huecos y una zona posterior de sombra, semicerrada, cuya misión es establecer un contraste con la vista frontal, que es la dominante y la que recibe la luz.

Tras la Primera Guerra Mundial, Picasso siguió empleando técnicas constructivas cubistas, al principio como un producto secundario de sus diseños para los decorados de los *Ballets Russes* [*Guitarra y mesa delante de una ventana*], y después, en 1928-1932, durante su colaboración con el artista catalán Julio

Fig. 2
Julio González (1876-1942)
Cabeza angular / Máscara angular / Tête aiguë / Masque aigu
1930 (fundida por Valsuani en 1960)
Bronce, 35 x 16,5 x 11 cm
Donación de Roberta González, 1964. Centre Pompidou, París.
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle

Fig. 3
Pablo Picasso
Syllette, Vallauris, 1954
Chapa recortada, doblada y pintada por ambas caras
69,9 x 47 x 0,076 cm
Colección particular. Cortesía Fondation H. Looser, Zúrich

González. La fructífera reciprocidad de la relación que mantuvieron se refleja en las tres obras del propio González que aquí se exponen [fig. 2] y que, si por una parte miran hacia atrás, hacia el Picasso cubista, por otra presagian sus esculturas tardías de chapa recortada y doblada. Durante los años cuarenta y primeros cincuenta, Picasso utilizó piezas de chatarra en algunos de sus *assemblages* (esculturas realizadas combinando distintos materiales) –como, por ejemplo, la anilla y los clavos que aparecen en *El vaso*–, pero no volvió a hacer más esculturas de planos en hierro hasta que conoció a Tobias Jellinek y Syllette David en 1954. Syllette fue retratada no sólo en numerosos cuadros y dibujos, sino también en maquetas de cartón que Jellinek copiaba después en chapa y Picasso pintaba en blanco y negro [fig. 3]. Esta colaboración sería el modelo para otra posterior y más duradera, la que Picasso mantuvo con Prejger y su equipo de operarios en los primeros años sesenta.

Françoise Gilot [*Cabeza de mujer*], que vivió con Picasso de 1946 a 1953, contó la fascinación que ambos sentían al ver a Matisse recortar papeles de vivos colores para hacer sus *papiers découpés* (obras creadas con papeles recortados). Los dos artistas compartían una misma admiración por la espontaneidad y simplicidad del arte infantil y, tras la muerte de Matisse, un Picasso afligido rindió homenaje a su viejo amigo y rival adaptando motivos y métodos muy matisianos. Las últimas piezas recortadas que hizo Matisse [fig. 4], con su plena correspondencia de espacio y forma, y su equilibrio entre abstracción y figuración, dejaron huella en las esculturas tardías de Picasso, sobre todo en aquellas en las que, como en *Mujer*, los huecos tienen formas orgánicas y crean una audaz composición decorativa.

Fig. 4

Henri Matisse (1869-1954)

Venus, 1952

Gouache sobre papel recortado y encolado, montado sobre lienzo

101,2 x 76,5 cm

National Gallery of Art, Washington, Alisa Mellon Bruce Fund, 1973

La escultura no fue nunca para Picasso una actividad separada de su trabajo en otras técnicas. Unas veces, sus pinturas parecen tan tridimensionales que quizás no sea inexacto denominarlas "esculturas virtuales" [Naturaleza muerta con guitarra]. Otras, representan sus fantasías sobre monumentos colosales que desafían a la gravedad [Monumento: Cabeza de mujer]; fantasías que en parte se hicieron realidad, en el último período de su vida, cuando el escultor noruego Carl Nesjar realizó en hormigón unas enormes ampliaciones de piezas suyas de chapa del "período Syllette" y de otras posteriores. Otros cuadros, por último, sobre todo en los primeros años sesenta, guardan con sus esculturas una relación de simbiosis tan fuerte que no tiene mucho sentido establecer una distinción entre unos y otras. Picasso dejó bien claro lo que pensaba a este respecto en una entrevista radiofónica que le hicieron justo cuando acababa de cumplir ochenta años, el 25 de octubre de 1961. Le preguntaron qué estaba haciendo en esos momentos, y respondió comentando sus esculturas de chapa. A la cuestión posterior acerca de si también seguía pintando, contestó: "Claro que sí, y en cualquier caso es lo mismo, exactamente lo mismo".

Sala XII. *Trabajando con Picasso. Fotografías de Carl Nesjar* muestra una serie de imágenes tomadas por el escultor noruego de las piezas monumentales que realizó basándose en obras de Pablo Picasso. Esta selección se presenta como complemento a la exposición *La escultura tardía de Picasso: Mujer. La colección en contexto*.

Cubierta: Pablo Picasso. Mujer / Femme, Cannes, 1961

Chapa recortada, doblada y pintada (base sin pintar), 31 x 19,6 x 11,7 cm
Museo Picasso Málaga. Donación de Christine Ruiz-Picasso

HORARIO

Martes a jueves: de 10:00 h. a 20:00 h.
Viernes y sábados: de 10:00 h. a 21:00 h.
Domingos y festivos: de 10:00 h. a 20:00 h.
24 y 31 de diciembre: de 10:00 h. a 15:00 h.

Cerrado lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero

TARIFA

Colección: 6,00 euros
Exposición: 4,50 euros
Combinada: 8,00 euros

La taquilla permanecerá abierta hasta media hora antes del cierre del Museo

TARIFAS REDUCIDAS (50%)

Mayores de 65 años
Estudiantes de menos de 26 años acreditados
Grupos de más de 20 personas (previa reserva)

ENTRADA GRATUITA

Hasta 18 años inclusive (menores de 13 años, acompañados de un adulto)
Carné joven EURO<
Estudiantes de la Universidad de Málaga acreditados
Miembros del ICOM

Último domingo de cada mes

VENTA ANTICIPADA

Compra anticipada de entradas en el teléfono (34) 902 360 295 y en www.unicaja.es

Las entradas se recogen en las taquillas del Museo el mismo día de la visita, presentando la tarjeta de crédito y el DNI o pasaporte. La obtención de las entradas no es posible sin la presentación de dichos documentos. Su pérdida, robo o extravío eximen de toda responsabilidad al Museo y a Unicaja. No se admite la cancelación, modificación o devolución de la entrada una vez adquirida.

Ciclo de conferencias *La escultura tardía de Picasso*, todos los jueves desde el 14 mayo al 11 de junio a las 20.00 h. Auditorio MPM.

Charlas en el Museo, recorrido centrado en la exposición *La escultura tardía de Picasso: Mujer. La colección en contexto*. Todos los jueves a las 18.00 h.

Visitas guiadas, por favor contacte: educacion@mpicassom.org

Catálogo de la exposición (en español o en inglés) disponible en la librería MPM. Pedidos: lalibreria@mpicassom.org

Palacio de Buenavista

C/ San Agustín, 8, 29015 Málaga

Información general: (34) 902 44 33 77

Centralita: (34) 952 12 76 00

info@museopicassomalaga.org

www.museopicassomalaga.org

© Texto: Elizabeth Cowling | © VEGAP, 2009, Succession Picasso, Paris | © Succession H. Matisse / VEGAP / 2009 | © Julio González, VEGAP, Málaga 2009

Cubierta: © Museo Picasso Málaga. Fotografía: Luis Asin | Fig. 1: © Scottish National Gallery of Modern Art | Fig. 2: © Photo CNAC / MNAM, Dist. RMN / Philippe Migeat | Fig. 3: © Foundation H. Loosser | Fig. 4: © Alisa Mellon Bruce Fund, Image courtesy of the Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington

museoPICASSOmálaga