

PICASSO ESCUPTOR

MATERIA Y CUERPO

PICASSO SCULPTOR
MATTER AND BODY

08.05.2023 - 10.09.2023

museo**PICASSO**málaga

Palacio de Buenavista
C/ San Agustín, 8. 29015 Málaga
Centralita / Switchboard: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org
www.museopicassomalaga.org

 /museopicassomalaga

 @mPICASSOm

 /museopicassomalaga

#MPM20Aniversario #PicassoEscultor #PicassoEscultorMPM
#PicassoCelebration #CelebracionPicasso

Roberto Otero (1931-2004). *Esculturas y mesa de trabajo en el taller de La Californie*. Cannes, [entre 1960 y 1972]. Gelatina de bromuro de plata, 30,5 × 40,4 cm. Fondo Roberto Otero. Museo Picasso Málaga / *Sculptures and work table in the studio at La Californie*. Cannes, [between 1960 and 1972]. Gelatin silver print, 30.5 × 40.4 cm. Fondo Roberto Otero. Museo Picasso Málaga

El mundo de los cuerpos es el espacio simbólico en el que esta exposición sitúa la particular contribución de Pablo Picasso a la historia de la escultura del siglo xx. La totalidad de las obras seleccionadas dan cuenta de la amplia tipología de representaciones materiales de evocaciones a la anatomía humana que el artista ideó lo largo de casi seis décadas realizando sensacionales saltos intuitivos en consecutivas sendas de exploración.

Picasso imaginó, inventó, construyó o modeló formas escultóricas a lo largo de toda su vida. Este grupo de sesenta y dos esculturas en particular, fue hecho por el artista malagueño entre 1909 y 1964. Por primera vez en España, en el Museo Picasso Málaga tenemos la posibilidad de llevar a cabo un fascinante recorrido descubriendo su interés por el objeto en tres dimensiones y comprobar así la riqueza y pluralidad de modos de ejecución que el artista empleó para estudiar y crear una gran variedad de representaciones del cuerpo. Armándolo o descomponiéndolo de un modo artesano, planteando diversas soluciones formales y empleando para ello distintos soportes como la madera, el bronce, el hierro, el cemento, el acero, el yeso, objetos o materiales de deshecho. Se trata de un acontecimiento expositivo que se suma a la conmemoración internacional del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso y que este museo ha organizado para celebrar el vigésimo aniversario de su inauguración en 2003.

The world of bodies is the symbolic setting for this exhibition on Pablo Picasso's particular contribution to the history of twentieth-century sculpture. Together, the selected works illustrate the broad spectrum of types of material representations evoking the human anatomy that the artist devised over the course of almost six decades, making sensational intuitive leaps that led him down consecutive exploratory paths.

Picasso imagined, invented, constructed and modelled sculptural forms throughout his life. This particular group of sixty-two sculptures was produced by the Málaga-born artist between 1909 and 1964. For the first time in Spain, the Museo Picasso Málaga is offering visitors a fascinating insight into the artist's interest in three-dimensional objects and the richness and variety of execution methods that he used to study and create a wide range of representations of the human body: by assembling or decomposing it in an artisanal manner; and by devising varied formal solutions and using different supports for this purpose such as wood, bronze, iron, cement, steel, plaster, objects or waste materials. This exhibition is part of the international commemoration of the fiftieth anniversary of Pablo Picasso's death and has been organised by the museum to celebrate the twentieth anniversary of its opening in 2003.

Para Picasso, esta disciplina no fue en modo alguno secundaria en su producción; por el contrario la concibió como una forma de expresión equiparable a la pintura, el dibujo, el grabado o la cerámica, ya que, como él argumentaría, ningún arte es mayor o menor que otro, sino que son lenguajes y materiales diferentes que le permitieron expresar aspectos concretos de su creación. Si bien este ámbito de su trabajo se hizo más evidente y continuo durante su período cubista, Pablo Picasso había tallado o modelado esculturas prácticamente desde el comienzo de su expansiva carrera artística y continuó creando objetos escultóricos durante toda su vida.

Aunque en algunas de sus tallas de madera de 1907 se perciben soluciones formales geometrizarantes, la primera obra plenamente cubista de Pablo Picasso es el bronce *Cabeza de mujer* de 1909 para la que toma como modelo a Fernande Olivier quien por aquel entonces era su pareja sentimental. Es una realización en la que aplica explícitamente los métodos ya empleados con éxito en la pintura de objetos tridimensionales. Este busto que inaugura cronológicamente la exposición *Picasso escultor. Materia y cuerpo* es una extraordinaria obra de arte en la que se expresan con radicalidad los fines esenciales del cubismo. Eso que el galerista del pintor —teórico de la materia— Henry Kahnweiler definiría como “andamiaje de planos” que ayudaban a que la luz reforzara la impresión

For Picasso, sculpture was by no means a secondary discipline in his output. On the contrary, he viewed it as a form of expression comparable to painting, drawing, printmaking or ceramics since, as he argued, no art is greater or lesser than another; rather, they are different languages and materials that allowed him to express specific aspects of his creation. Although he engaged more evidently and continuously in this practice during his Cubist period, Pablo Picasso had in fact been carving or modelling sculptures practically since the start of his lengthy career as an artist and continued to create sculptural objects throughout his life.

Although some of his wood carvings of 1907 reveal geometric formal qualities, Pablo Picasso's first fully Cubist work is the bronze *Head of a Woman* executed in 1909. His model for this work was Fernande Olivier, his romantic partner at the time. He explicitly applied the methods he had already used successfully in his paintings of three-dimensional objects. This bust, which marks the chronological start of the exhibition *Picasso Sculptor. Matter and Body*, is an extraordinary artwork that radically expresses the essential aims of Cubism: what Henry Kahnweiler, the painter's dealer and a theorist, would define as a 'scaffolding of planes', which helped light to heighten rather than destroy the impression of a solid structure.

de estructura sólida antes que destruirla. Aunque con esta insólita solución formal al modelado de un busto el pintor rompía con la tradición académica y el gusto parisino de la época, es tres años después cuando vuelve a interesarse por la obra tridimensional evitando la tentación de copiarse a sí mismo. Picasso inicia la exploración de otra senda constructiva, el *assemblage*, es decir la generación de objetos tridimensionales con todo tipo de materiales misceláneos ya existentes de antemano.

Ya no era suficiente exhibir la habilidad de tallar, esculpir, vaciar o cincelar para lograr dar vida a operísticas figuras de incólume yeso blanco o de aterciopelado mármol frío. Intentar visualizar el “vacío” se planteaba como alternativa al convencional proceso de vaciado y demandaba otro tipo de prácticas. Ahora para conseguir por ejemplo que la guitarra pintada convertida en escultura “hable” o que la figura humana dé cuenta de una inquietante y poética transparencia en su voluble condición tridimensional, además del boceto preparatorio, el artista ha pasado por nuevos tránsitos metodológicos y conceptuales en los que pueden llegar a tener la misma relevancia recursos como el *collage*, el dibujo, la pintura o la fotografía. Con el tiempo al repertorio técnico se irán sumando la soldadura, el cemento de moldura, el objeto encontrado o la chapa de hierro recortado.

With this unusual formal approach to the modelling of a bust, the painter broke away from academic tradition and Parisian tastes of the time. Nevertheless, when he resumed three-dimensional work three years later, resisting the temptation to copy himself, he began to explore another constructive avenue: assemblage, that is, producing three-dimensional objects from all kinds of miscellaneous materials that already existed.

It was no longer enough to display skill at carving, sculpting, casting or chiselling in order to bring to life operatic figures in solid white plaster or cold, velvety marble. Attempting to visualise the 'void' was viewed as an alternative to the conventional casting process and called for a different kind of practice. In order, for example, to cause the painted guitar-turned-sculpture to 'speak' or the human figure to show a disturbing and poetic transparency in its voluble three-dimensional status, besides making a preparatory sketch the artist adopted new methodological and conceptual processes in which resources such as collage, drawing, painting or photography could be equally important. Over time, welding, cement moulding, *objets trouvés* and cut-out sheet iron were added to his technical repertoire.

El historiador alemán —especialista que logra catalogar sistemáticamente la escultura del artista por primera vez— Werner Spies cuenta que, en 1971, cuando el pintor vio en su estudio de Mougins la primera maqueta del futuro libro que recogía organizadamente imágenes de prácticamente todas sus esculturas ordenadas, le expresó su emoción exclamando: “es como estar descubriendo una civilización desconocida”.

La exposición es reveladora de lo anterior. La selección de piezas realizadas en un arco temporal de casi seis décadas en la trayectoria del malagueño testimonia el bien conocido y estudiado dinamismo dialéctico picassiano cuando cruza con inagotable audacia y probada rebeldía creativa las etiquetas convencionales de tradición y vanguardia o de clasicismo y anticlasicismo. Gracias a la acertada selección llevada a cabo por su comisaria, Carmen Giménez, es posible indagar en ese escultural universo incógnito que el artista conservó consigo y guardó en su intimidad hasta su fallecimiento.

Cronológicamente la exhibición desvela un mundo secreto mantenido hasta hace poco lejos del público, poblado de inexpresivos bustos femeninos cubistas, ásperos tótems sin fecha ni edad, personajes del grotesco teatro del mundo, muñecos del frágil paraíso infantil o abismáticas máscaras mortuorias. Como conjunto dan la razón al acertado apunte

German historian and specialist Werner Spies succeeded in systematically cataloguing the artist's sculpture for the first time. He recalls that when the painter saw the first mock-up of the future book bringing together images of practically all his sculptures in an organised manner in his Mougins studio in 1971, he excitedly exclaimed: it's like discovering an unknown civilization.

The exhibition illustrates this well. The selection of pieces produced over a time span of almost six decades in the Málaga-born artist's career attests to the well-known and studied dialectical dynamism of the Picasso who produces a cross between the conventional categories of tradition and avant-garde, or classicism and anti-classicism, with unflagging audacity and demonstrable creative rebelliousness. The selection of works expertly chosen by curator Carmen Giménez allows visitors to explore this unknown sculptural universe that the artist preserved and jealously guarded until his death.

Chronologically, the exhibition reveals a secret world, kept from the public until only recently, populated by inexpressive Cubist female busts, coarse totems with no date or age, characters from the grotesque theatre of the world, dolls from the fragile paradise of childhood or abysmal death masks. Overall, these works bear out historian Francisco Calvo Serraller's accurate observation reminding

del historiador Francisco Calvo Serraller recordándonos que si entendemos el objeto artístico como la proposición de un problema, en Picasso el fragmento o la disolución de la personalidad llegan a tener mucha más relevancia que la totalidad o la identidad unívoca.

Su obra continúa siendo un infinito caudal de descubrimientos estéticos, formales, históricos y filosóficos. Su manera creativa de estar en el mundo la caracteriza un enfoque que todo lo abarca, que parece no dejar nada sin escrutar, para hacerlo cristalizar en una inédita y original visión artística de la realidad, nunca percibida con anterioridad; de ahí su relevancia y su impetuosa contemporaneidad.

Generaciones posteriores recogieron el testigo de la fuerza pionera que Picasso aplicó a la idea de una escultura moderna que dio la espalda al canon del siglo diecinueve, brindando con su audacia maneras alternativas de formalizar el objeto artístico que han influido de un modo u otro a lo que actualmente conocemos como “escultura” en un campo cultural conceptual y formalmente expandido hasta el infinito.

us that, if we take an artistic object to be a statement of a problem, in Picasso's works a fragment or the dissolution of the personality becomes much more significant than its totality or univocal identity.

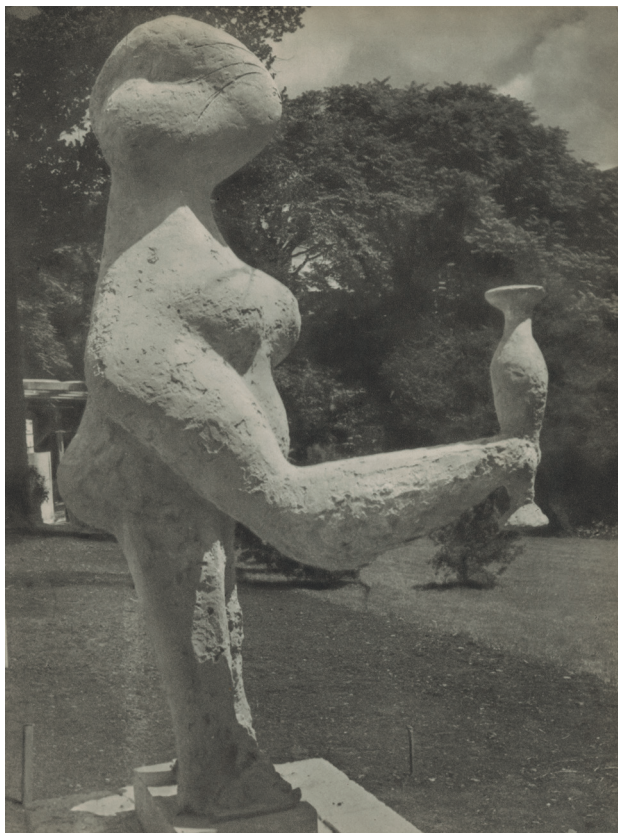
His œuvre continues to be an infinite source of aesthetic, formal, historical and philosophical discoveries. His creative attitude to the world is characterised by an all-encompassing approach that seems to include everything in order to crystallize it into a new and original vision of reality never before perceived; hence its significance and its compelling contemporaneity.

Later generations took the baton from the pioneering force that Picasso applied to the idea of a modern sculpture that turned its back on the nineteenth-century canon. With his audacity he offered alternative ways of formalising the artistic object that have in some way or other influenced what we know today as 'sculpture' in a cultural field that has expanded conceptually and formally to infinity.

Cabeza de mujer (Fernande)
París, otoño 1909
Bronze, 40,5 x 23 x 26 cm
Colección particular

Head of a Woman (Fernande)
Paris, autumn 1909
Bronze, 40.5 x 23 x 26 cm
Private collection

Figura: proyecto para un monumento a Guillaume Apollinaire
París, otoño 1928
Alambre de hierro y chapa,
59,5 x 13 x 32 cm
Musée national Picasso-Paris
Dación Pablo Picasso, 1979. MP265

Figure: Project for a Monument to Guillaume Apollinaire
Paris, autumn 1928
Iron wire and sheet metal
59.5 x 13 x 32 cm
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP265

Brassaï (1899-1984). Esculturas en el taller de Boisgeloup. Diciembre 1932. Gelatina de bromuro de plata, 29 x 21,5 cm
Musée national Picasso-Paris

Brassaï (1899-1984). Sculptures at the Boisgeloup workshop. December 1932
Gelatin silver print, 29 x 21.5 cm
Musée national Picasso-Paris

La escultura *La dama oferente* publicada en *Cahiers d'Art*, 1935, n.ºs 4-5, p. 156, que ilustraba el artículo "Le mystère tremble, Picasso furioso", de José Bergamín. En el pie de foto se leía "Picasso. Escultura colocada frente al Pabellón Español de la Exposición de París, 1937". Cortesía Éditions Cahiers d'Art, París

The sculpture *Woman with Vase*, published in *Cahiers d'Art*, 1935, nos. 4-5, p. 156, illustrating the article 'Le mystère tremble, Picasso furioso' by José Bergamín. The caption reads: 'Picasso. Sculpture placed in the front of the Spanish Pavilion at the Paris Exposition, 1937'. Courtesy of Éditions Cahiers d'Art, Paris

Cráneo (Cabeza de muerto)
París, mayo 1943
Bronze, 25 x 21 x 31 cm
Colección particular

Skull (Death's Head)
Paris, May 1943
Bronze, 25 x 21 x 31 cm
Private collection

Mujer de pie
Vallauris, 1953
Ensamblaje de madera pintada y retocada con carboncillo
139 x 47 x 51 cm
Colección particular

Standing Woman
Vallauris, 1953
Assemblage of painted wood retouched with charcoal
139 x 47 x 51 cm
Private collection

Picasso y William Hartmann en la sala de esculturas. Notre-Dame-de-Vie (Mougins), agosto 1966. Gelatina de bromuro de plata. Fondo Roberto Otero. Museo Picasso Málaga

Picasso and William Hartmann in the Sculpture Gallery. Notre-Dame-de-Vie (Mougins), August 1966. Gelatin silver print. Fondo Roberto Otero. Museo Picasso Málaga

Para más información sobre la exposición, visitas guiadas, horarios, programa cultural y educativo consulte nuestra web www.museopicassomalaga.org

For further information about the exhibition, guided tours, hours, cultural and educational programme please visit our website www.museopicassomalaga.org

museo **PICASSO** Málaga

EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR EL MUSEO PICASSO MÁLAGA EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

PATROCINA

PICASSO
MUSEO PICASSO MÁLAGA

CON EL APOYO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 50º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PABLO PICASSO
CON LA COLABORACIÓN EXCEPCIONAL DEL MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

Picasso
Celebración
— 1973.2023

EMPRESA COLABORADORA EN ESPAÑA

