

Picasso. Retratos

RUEDA DE PRENSA

Jueves, 16 de marzo de 2017 a las 11,30h.

INAUGURACIÓN

Jueves, 16 de marzo de 2017 a las 19,30h.

**La exposición permanecerá abierta al público
del 17 de marzo al 25 de junio de 2017.**

PICASSO. RETRATOS es una exposición
coorganizada por el **Museu Picasso, Barcelona** y la
National Portrait Gallery, Londres

Museu Picasso

Dpto. de prensa y comunicación
Montcada 15 - 23
08003 Barcelona

Tel. 932 563 021 / 26
museupicasso_premsa@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat

Seguidnos en las redes:

[#PicassoRetratos](#)

Picasso. Retratos

SUMARIO

1. PRESENTACIÓN
2. DATOS DE LA EXPOSICIÓN
3. RECORRIDO
4. SALAS
5. ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
6. RELACIÓN DE OBRAS EXPUESTAS
7. BIOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES
REPRESENTADOS
8. ELIZABETH COWLING. COMISARIA DE LA
EXPOSICIÓN

Picasso. Retratos

1. PRESENTACIÓN

El Museu Picasso de Barcelona presenta, del 17 de marzo al 25 de junio de 2017, la exposición **Picasso. Retratos**. Esta exposición, coorganizada por el Museu Picasso, Barcelona y la National Portrait Gallery, Londres pone de manifiesto la importancia del retrato en el artista. La obra de Picasso cultivada a lo largo de una carrera extensa, proteica y enormemente prolífica, es indiscutible y, la necesidad de comprender la naturaleza exacta de esta obra es continua.

La figura humana fue el tema principal de Pablo Picasso, y el retrato ocupó un lugar central en su obra durante toda su trayectoria artística. Picasso no trabajaba por encargo, sino que retrataba las personas de su círculo íntimo del momento, y eso le daba una libertad excepcional como retratista. Solía representar el mismo modelo de maneras distintas y en estados de ánimo completamente diferentes. **Picasso. Retratos** destaca esta variedad a través de un conjunto de obras realizadas en todas las técnicas y de todo tipo: los retratos formales conviven con caricaturas irreverentes, dibujos de estilo clásico de aspectos de la vida y pinturas expresivas realizadas de memoria que reflejan la evolución de su conocimiento sobre la identidad del sujeto, su personalidad y sus circunstancias. Además de los retratos de los amigos más cercanos del artista, la exposición cuenta también con retratos y caricaturas inspiradas en artistas del pasado con quienes se sentía identificado. La muestra ha sido posible gracias a los préstamos de instituciones públicas y colecciones privadas y se acompaña de un catálogo ampliamente ilustrado.

Picasso. Retratos

2. DATOS DE LA EXPOSICIÓN

- La exposición reúne 81 piezas que ponen de manifiesto la amplitud de la obra de Picasso y el extraordinario abanico de estilos que cultivó con todas las técnicas y en todas las fases de su carrera.
- Además de obras maestras reconocidas, la exposición también incluye óleos, dibujos, escultura y grabados menos conocidos. En total podemos contemplar:
 - 24 óleos
 - 33 dibujos
 - 6 esculturas
 - 8 fotografías
 - 7 grabados
- La muestra ha sido posible gracias a los importantes préstamos provenientes de colecciones públicas y particulares de todo el mundo, como el MOMA, el MET y el Guggenheim de Nueva York o el Musée Picasso de París. Estas obras se acompañan de una amplia recopilación de fotografías y documentos.
- Encontramos representaciones de personajes del círculo íntimo y familiar de Picasso como por ejemplo Dora Maar, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Nusch Éluard, Françoise Gilot, Max Jacob, Lee Miller, Fernande Olivier, Jacqueline Roque, Olga Khokhlova, Jaume Sabartés, Erik Satie, Igor Stravinski, Miguel Utrillo y Marie-Thérèse Walter, entre otros.
- Alrededor de la exposición se han programado una serie de actividades, como las lecturas teatralizadas dirigidas por Anna Barrachina los domingos del mes marzo que cuentan con la participación de artistas como Enric Majó, Abel Folk y Anna Azcona, entre otros. Podremos degustar un aperitivo mientras escuchamos como los actores nos descubren quién y cómo eran los personajes que Picasso retrató.

Titulo:	Picasso. Retratos
Fecha:	Del 17 de marzo al 25 de junio de 2017
Rueda de prensa:	Jueves 16 de marzo a las 11,30 h.
Inauguración:	Jueves 17 de marzo a las 19,30 h.
Lugar:	Museu Picasso de Barcelona Montcada, 15 – 23 08003 Barcelona Tel. 932 563 000 museupicasso@bcn.cat www.museupicasso.bcn.cat
#PicassoRetrats	
Horario:	De martes a domingo de 09 a 19 h; jueves de 09 a 21.30 h; lunes cerrado (incluyendo los lunes festivos). El horario de taquilla finaliza 30 minutos antes de la hora de cierre del Museu.
Precio:	Entrada exposición: 6,50 €; Entrada general (exposición temporal + colección permanente): 14 € Entrada reducida: (exposición temporal + colección permanente): 7,5 €, (exposición temporal): 4,5 €; personas de 18 a 25 años, de 65 años en adelante, personas en paro o poseedoras de la tarjeta rosa y poseedores del carnet de Bibliotecas de Barcelona. Condiciones especiales: consultar web Entrada gratuita: El primer domingo de cada mes, todos los domingos a partir de las 15 h y el 18 de mayo (Dia Internacional de los Museos) el acceso es gratuito al Museu. Aforo limitado, es necesario obtener una entrada con la hora de acceso. Entradas disponibles con 4 días de antelación en el portal de entradas de Internet.
Servicios:	Audioguiás: Exposiciones Temporales disponible en 4 idiomas: catalán, castellano, francés e inglés
Carnet del Museu Picasso:	Pase abierto para las familias y para el público individual que permitirá al titular, a un coste muy bajo, acceder libremente al museo durante todo un año —a partir de la fecha de compra—, tantas veces como quiera, y visitar tanto la colección como las exposiciones temporales en curso, accediendo al centro de manera directa, sin colas: 12 € el Carnet individual ; 15 € el Carnet Familiar . Cada miembro de la familia dispondrá de un carnet personal e intransferible.
Coorganizada:	Museu Picasso de Barcelona y la National Portrait Gallery de Londres
Superficie:	La exposición ocupa la primera planta del palacio Finestres
Catálogo:	Edición y producción: Fundació Museu Picasso de Barcelona / The National Portrait Gallery, Londres Autora: Elizabeth Cowling Proyecto gráfico y maqueta: Jason Ellams Editor jefe: Christopher Tinker Editora senior: Sarah Ruddick Editor: Andrew Roff Jefe de producción: Ruth Müller-Wirth Responsable de la edición catalana: Marta Jové Traducciones: Bernat Pujadas Revisión de pruebas e índices: Agnès Toda Impreso en Italia P.V.P.: 29 €
Obras:	81 piezas: 24 óleos, 33 dibujos, 6 esculturas, 8 fotografías y 7 grabados

LISTA DE PRESTADORES

«Picasso. Retratos» no hubiera sido una realidad sin la generosidad y el apoyo de muchos prestadores. La National Portrait Gallery, Londres, y el Museu Picasso, Barcelona, tienen una deuda de gratitud con todos ellos. Asimismo, agradecen su colaboración a los coleccionistas particulares que han preferido permanecer en el anonimato.

The Art Institute of Chicago
The British Museum, Londres
Centre Pompidou, París. Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle
Colección del Sr. y la Sra. J. Tomilson Hill
Colección Telefónica, Madrid
Col·lecció El Conventet, Barcelona
Fondation Hubert Looser, Zúrich
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Fundación Francisco Godia, Barcelona
Galería Nacional de Islandia
Horst und Gabriele Siedle-Kunststiftung
Leonard A. Lauder Cubist Collection
Los Angeles County Museum of Art
Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
Musée national Picasso-Paris
The Museum of Modern Art, Nueva York
The Penrose Collection
Philadelphia Museum of Art
Prins Eugens Waldemarsudde, Estocolmo
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York
Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Museum Berggruen
The Syndics of the Fitzwilliam Museum, Cambridge, Gran Bretaña
Tate, Londres

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN

MUSEU PICASSO DE BARCELONA Y
NATIONAL PORTRAIT GALLERY DE
LONDRES

DIRECCIÓN

EMMANUEL GUIGON

COMISARIA

ELIZABETH COWLING

GERENCIA

ASSUN PINILLOS

RELACIONES INSTITUCIONALES

LLUÍS BAGUNYÀ

COORDINACIÓN

MARIONA TIÓ

CONSERVACIÓN

REYES JIMÉNEZ I ANNA VÉLEZ

REGISTRO

ANNA RODRÍGUEZ

ACTIVIDADES Y DIFUSIÓN DIGITAL

ANNA GUARRO, MERCÈ GARCIA Y MIREIA
LLORELLA

PRENSA Y COMUNICACIÓN

ANNA BRU DE SALA

DISEÑO DEL MONTAJE

GURI CASAJUANA

DISEÑO GRÁFICO Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

SOON IN TOKYO

ILUMINACIÓN

ILM BARCELONA

MONTAJE

ARTPERCENT

ROTULACIÓN

EGM

REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

ESSE

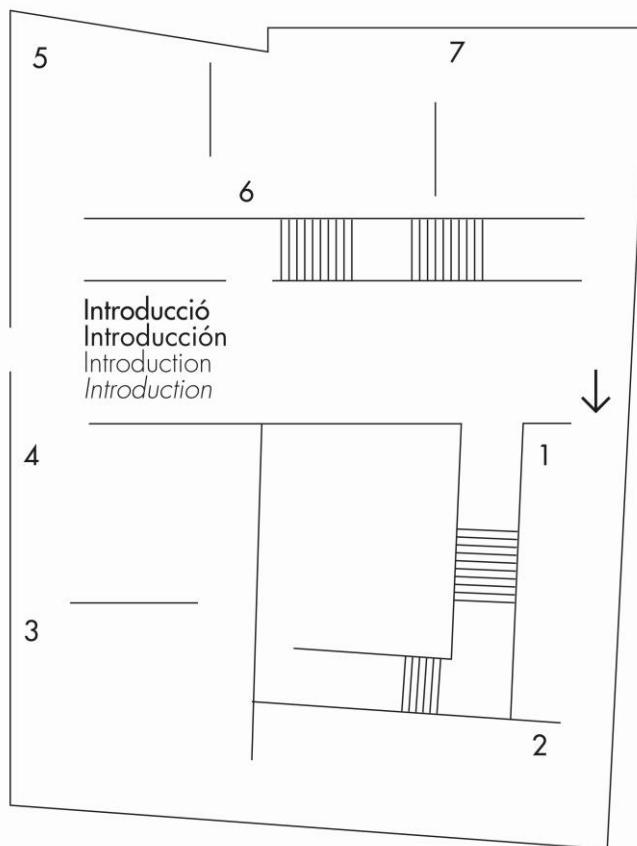

Picasso. Retratos

3. RECORRIDO

La exposición ocupa la primera planta del palacio Finestres y se estructura en 7 salas a través de las cuales se hace un recorrido de la evolución del retrato de picassiano desde el inicio de la carrera de Pablo Picasso, las obras de los años 1895 y 1900, pasando por su experimentación con la forma entre 1900 y 1904, los estilos cambiantes de los años 1904 al 1910, el retorno a lo clásico y a la fotografía de 1915 al 1927, los retratos de posguerra, y Picasso y los pintores clásicos.

El contraste entre los retratos de la muestra, desde la solemnidad y nobleza del retrato que pintó a Olga Picasso el año 1923, su primera esposa, que le valió el premio Carnegie en 1930 y, algunas caricaturas dibujadas en papel, resulta impactante, pero estos sorprendentes cambios de tono y de método son una constante en su obra como retratista.

Picasso. Retratos

«*La caricatura era la lengua materna de Picasso*»
Adam Gopnik, historiador de arte

4. SALAS

INTRODUCCIÓN

Pablo Picasso mostró un interés fundamental en la figura humana, y el retrato siempre ocupó un lugar importante en su obra. Su padre, el pintor y profesor de arte José Ruiz Blasco, aseguraba que su hijo había adquirido las habilidades básicas del retrato cuando era apenas un adolescente, reuniendo a modelos, animándose a pintar y dibujar a los miembros de su familia y a posar repetidamente él mismo. El autorretrato permitió a Picasso experimentar con una caracterización más dramática. Antes incluso de la adolescencia había dibujado caricaturas que imitaban las publicadas en las revistas populares, lo que le permitió agudizar su ojo para la expresión facial idiosincrásica y el lenguaje corporal. Durante el resto de su vida, la caricatura siguió siendo una de sus actividades preferidas, y muchos de sus retratos pictóricos de madurez incluyeron las simplificaciones y distorsiones —y en ocasiones también el sentido del humor— propias del género.

Picasso apenas trabajó por encargo, y prácticamente todos sus retratos y caricaturas representaron a gente de su círculo íntimo de aquel momento. En ocasiones, especialmente al dibujar, trabajaba al natural; en otras, utilizaba fotografías; unas veces confiaba en su formidable memoria, y otras utilizaba todos esos recursos al mismo tiempo. Libre de presión externa, interpretó a sus modelos de acuerdo con su visión y percepción de ellos, eligiendo el estilo y el medio que consideró más expresivo o apropiado en cada ocasión. Así, el mismo modelo puede ser representado de maneras sorprendentemente distintas y con estados de ánimo sorprendentemente diferentes. La imprevisibilidad y la innovación son la marca distintiva de sus retratos.

Las libertades que Picasso se tomó con las apariencias naturales y su subversión del decoro fueron, sin embargo, de la mano de un constante y profundo compromiso con las tradiciones del retrato occidental, incluidas la fotografía, que él mismo practicó. Para la gran mayoría de sus retratos utilizó el repertorio familiar de poses y formatos, y tenía a ver a sus modelos desde la óptica de artistas que admiraba. A través de ecos más o menos discretos, hizo notar su relación con los retratos de, por ejemplo, Toulouse-Lautrec, El Greco o Ingres. Estas alusiones sirvieron para contextualizar y profundizar su caracterización. En los últimos años de Picasso, la afinidad con sus grandes maestros predilectos dio lugar a variaciones libres de célebres autorretratos de, entre otros, Velázquez y Rembrandt.

SALA 1

Los retratos de su padre y su tía que Picasso pintó en 1896 revelan tanto su precoz habilidad para expresar un parecido convincente, como su sensibilidad respecto al estado de ánimo y la interioridad oculta de sus modelos. Su complejidad psicológica anticipa una técnica del retrato más madura. En 1899 Picasso se unió al círculo de artistas y escritores modernistas que frecuentaba Els Quatre Gats, una taberna que funcionaba como centro de actividades culturales y que actuó como foco de la vanguardia barcelonesa. En los autorretratos de la época, Picasso exploró personajes alternativos, disfrazándose como un empelucado libertino del siglo XVIII o posando como un acicalado bohemio, con su imagen icónica rodeada de caricaturas y garabatos.

El genio de Picasso fue reconocido por sus compañeros, y en febrero de 1900 el artista realizó una exposición de numerosos dibujos naturalistas, ejecutados con rapidez, de los asiduos a la taberna. También llevó a cabo caricaturas en miniatura, a partir de las cuales desarrollaba la imagen definitiva a través de múltiples bocetos. El estilo abstracto de estas minúsculas imágenes refleja el impacto del postimpresionismo, el modernismo y el simbolismo. Con los marcos dibujados a mano, estaban pensadas para ser reproducidas en revistas, aunque finalmente solo unas cuantas llegaron a publicarse. Mientras tanto, la pasión de Picasso por la obra de El Greco se dejó ver en copias de sus famosos retratos del Prado.

SALA 2

En 1901 Picasso realizó su primera exposición en París. Los retratos de la época, como *Bibi-la-Purée* y *Gustave Coquiot*, reflejan su descubrimiento de Toulouse-Lautrec al romper el decoro con un tono vulgar y cómico y una tosca técnica pictórica. En 1904 se instaló en París de forma permanente y su círculo de amigos franceses se amplió gradualmente para incluir, entre otros, a Guillaume Apollinaire, André Salmon y Jean Cocteau. Como sus amigos barceloneses, fueron objeto de caricaturas ingeniosas y ocasionalmente escatológicas.

Jaume Sabartés fue retratado en más ocasiones que ningún otro amigo de Picasso, especialmente cuando durante la década de 1950 se dedicó a la compleja tarea de fundar el actual Museu Picasso de Barcelona. Caracterizado como un hombre de baja estatura, corpulento, serio y miope, Sabartés aparece en numerosas guisas y situaciones, y en repetidas ocasiones en el papel de amante malhadado. En una serie delirante, Picasso canibalizó a atractivas actrices aparecidas en la revista cinematográfica *Ciné-Révélation*. El retrato de Sabartés de 1904 pertenece a una naturaleza totalmente distinta. Pese a haber sido pintado en el melancólico monocromo de la época azul picassiana, es objetivamente descriptivo y emocionalmente neutral. Nos recuerda que, de haberlo deseado, Picasso podría haber desarrollado una exitosa carrera como retratista profesional.

SALA 3

Los retratos de Fernande Olivier reflejan la evolución dramática del arte de Picasso durante su relación, que empezó en 1905 durante su romántica época del «circo» y terminó en 1912 en pleno apogeo de la fase «analítica» del cubismo. En 1910, Picasso pintó retratos de sus marchantes en los que los «signos» gráficos, colocados estratégicamente, evocan una impresión de sus distintas apariencias y personalidades. Así, la adicción de Daniel-Henry Kahnweiler a la rutina es sugerida por el signo de la cadena de su reloj. Tras terminarlos, Picasso dejó temporalmente de pintar retratos y experimentó con la fotografía como medio alternativo.

Picasso conoció a su primera esposa, la bailarina ucraniana Olga Khokhlova, en 1917, cuando estaba en Roma trabajando en los diseños de *Parade*, un ballet de vanguardia basado en un poema de Jean Cocteau y con música de Erik Satie. Desde 1914, había llevado a cabo de forma ocasional obras con un lenguaje naturalista, y la experiencia de ver arte clásico y renacentista en Italia alentó ese desarrollo. También lo hizo el tipo de belleza de Olga, que despierta en él el recuerdo de las aristocráticas mujeres de los retratos de Ingres. El gran retrato que Picasso pintó de ella en 1923 es la obra maestra de esta época clásica; la conmovedora punta seca evoca su melancolía y el creciente distanciamiento de la pareja.

SALA 4

Picasso dominó una amplia gama de estilos y técnicas de dibujo. Existe un abismo entre los retratos ingresanios de Max Jacob y Ambroise Vollard, exquisitamente refinados, y los dibujos audazmente sintéticos de Ígor Stravinski y Élie Faure, que se apoyan casi exclusivamente en contornos enfáticos. Sin embargo, los cuatro retratos son de un fascinante parecido.

El genio de Picasso para ajustar el estilo al modelo es ejemplificado por los tres retratos femeninos ejecutados en 1938. En el caso de Marie-Thérèse Walter, empleó el estilo sinuoso y curvilíneo que asociaba a una sensualidad voluptuosa; combinándolo con un modelado de tono suave, sugirió su delicadeza innata.

Nusch Éluard, por el contrario, aparece representada como un mosaico de formas planas, finas y angulosas, con una aplicación tan débil del carbón que las zonas oscuras parecen translúcidas el equivalente perfecto a la ligereza y delicadeza reales de su estructura ósea.

Para el retrato de Dora Maar, Picasso optó por la tinta y una línea delgada: fluida, difícil de controlar, visualmente llamativa, la tinta se ajusta a su temperamento volátil.

Marie-Thérèse Walter, cuya relación con Picasso empezó en 1927, también inspiró una serie de esculturas. En el contundente bronce de su busto afligido, el artista sacó a relucir el parecido de Walter con la escultura greco-romana. Picasso había plasmado anteriormente esa visión clasicista a través de dibujos, incluido el plácido estudio de ella luciendo una boina.

SALA 5

El genio de Picasso para el dibujo y la pintura monocromática no excluyó la alternativa del color llamativo y el patrón plano. Con su paleta vívida y abstracta y sus composiciones decorativas, las pinturas caricaturescas de Lee Miller y Nusch Éluard sonriendo maliciosamente recuerdan la estética de los carteles.

Sin embargo, en el retrato de Olga, pintado en 1935, cuando la relación de la pareja se acercaba a un amargo final, el estilo caricaturesco resulta en patetismo en lugar de comedia, pues la tristeza y la perplejidad se inscriben a modo de máscara en el rostro ceniciente de Olga de un modo conmovedor.

La relación de Picasso con Dora Maar coincidió con la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, y ella se convirtió para él en la encarnación del sufrimiento humano. En numerosas pinturas, su rostro y su cuerpo están grotescamente distorsionados como reflejo de la angustia y el temor que experimenta la población durante ese terrible período. Sin embargo, con el clásico y monumental busto de Maar, Picasso simbolizaba el espíritu de determinación, fortaleza y coraje del movimiento de la resistencia, mientras que en una pintura de la época, de tonos grises y azulados, una Nusch Éluard de rostro serio y delicado representaba la inocencia y la vulnerabilidad. Para el retrato de su entusiasta hija Maya, de dos años de edad, Picasso parodió el estilo del arte infantil, el encaje ideal para la ocasión.

SALA 6

En conversación con Picasso en diciembre de 1938, Sabartés confesó que ansiaba ser representado con una gorra y sombrero de plumas como los caballeros de los retratos españoles del siglo xvi. Picasso respondió de inmediato con un dibujo relativamente realista y, diez meses más tarde, con una pintura tragicómica en la que los rasgos de Sabartés fueron sometidos a las distorsiones inquietantemente monstruosas características de los retratos del artista durante los años de la guerra.

En los años cincuenta, el diálogo compulsivo de Picasso con la obra de sus artistas predilectos generó una extensa serie de variaciones libres de celebridades. Hablaba de los grandes maestros como compañeros constantes en su estudio y, tratándolos de manera tan irreverente como trataba a sus amigos íntimos, no dudaba en caricaturizarlos o parodiar su trabajo. Resurgió su juvenil obsesión por los retratos de El Greco, y su fascinación por las contrapuestas vidas amorosas del célebremente lujurioso Rafael y el supuestamente castigado Degas resultó en múltiples grabados insidiosos. Su identificación con Rembrandt, pintor-dibujante-grabador ejemplar, se expresa de un modo commovedor en pinturas muy tardías, como *Hombre sentado*, que surgió de los autorretratos del holandés.

SALA 7

Picasso se negó a volver a España mientras Franco permaneciera en el poder, pero tras la guerra expresó su lealtad a los maestros españoles a través de su pintura. Su respuesta supuso una reinterpretación radical destinada a cerrar la brecha entre la época de ellos y la suya. En la litografía terminada en 1949, Françoise Gilot recuerda a la reina entronizada de los retratos reales de Velázquez. Su sucesora, Jacqueline Roque, se muestra igualmente regia en el gran cuadro en el que aparece sentada a la sombra de una puerta que se abre sobre un jardín iluminado por el sol. Mientras que Picasso representaba a la primera en un estilo decorativo, describió a la segunda en un estilo procedente del cubismo analítico.

Una obra maestra de Velázquez, *Las Meninas*, fue el catalizador de una serie muy variada de pinturas. El esbozo grisáceo de la infanta Margarita María recuerda a las esculturas metálicas de plancha y corte abstracto con las que había retratado a Sylvette David, que había posado para Picasso en 1954; un homenaje a Matisse, cuya muerte lo había afectado profundamente, está implícito en la composición con un brillante fondo rojo. En su deliberada ingenuidad, ambos lienzos emulan el arte infantil, como en el retrato familiar de Françoise Gilot y Paloma mirando atentamente mientras Claude empieza a pintar. El arte infantil fascinó a Picasso porque, según él, nunca había dibujado como un niño y, a medida que creció, se esforzó por conseguir la espontaneidad desinhibida de la infancia.

Picasso. Retratos

5. ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

En torno a la exposición se han programado una serie de actividades, se podrá degustar un vermut mientras diversos actores recitan lecturas teatrales que nos darán pistas sobre quiénes eran los personajes que retrató Picasso. También habrá talleres familiares y una jornada que nos aportará una visión musical de las amistades picassianas con la colaboración del ESMUC.

LECTURAS-VERMUT sobre los personajes de la exposición

Domingo 19, 26 de marzo y 2 de abril a las 12:30 h

Amigos, amigas, colaboradores, musas y amantes: el amplio espectro de relaciones picassianas se explorará en estas tres sesiones, en las que **con un vermut en la mano disfrutaremos de las lecturas dramatizadas de textos sobre los personajes.**

Dirección: **Anna Barrachina**

Diseño de iluminación: **Carlos G. Alvira y Jesús Manuel Prieto**

Documentación: **Aina Mercader**

Domingo 19 de marzo: Bohemia barcelonesa

Santiago Rusiñol, Josep Rocarol, Ramon Pichot, Frederic Pujolà Vallès, Pere Romeu, Carles Casagemas, Jaume Sabartés, Ángel Fernández de Soto

Lecturas a cargo de Enric Majó y Dafnis Valduz

Guitarra: Roger Lozano Serret

Domingo 26 de marzo: París, París, París

Max Jacob, Bibi-la-Purée, Fernande Olivier, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, André Salmon, Daniel-Henry Kahnweiler

Lecturas a cargo de Anna Barrachina y Abel Folk

Acordeón: Maurici Vilavecchia

Domingo 2 de abril: Musas, amigas y compañeras

Olga Picasso, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Nusch Éluard, Lee Miller, Françoise Gilot, Jacqueline Picasso

Lecturas a cargo de Anna Azcona y Marta Millà

Voces: Anna Ferret y Sandra Santiago

Hora: 12:30 h

Para más información: museupicasso_reserves@bcn.cat

Entrada gratuita, aforo limitado

Sala de actos

Plaza Jaume Sabartés, 1

TALLER FAMILIAR: «¡Las caras de Picasso, y las nuestras!»

Sábados 6, 13, 20 y 27 de mayo a las 17 h

Hay muchas maneras de retratar a las personas que conocemos. Después de ver cómo lo hacía Picasso, os proponemos hacerlo de una manera muy divertida.

Para información y reservas: museupicasso_reserves@bcn.cat

Precio: 3 € por persona

Punto de encuentro: c/ Montcada, 23

Taller para niños y niñas de 6 a 10 años, acompañados de un adulto.

Se recomienda un adulto por niño o grupo de niños.

PICASSO. RETRATO DE ÍGOR STRAVINSKI

Colaboración con la **Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)**

Jueves 25 de mayo a las 19:30 h

Concierto en torno a la exposición

Si Picasso representó la revolución en las artes visuales del siglo XX, Ígor Stravinski lideró una revuelta similar en las artes de la música. En esta colaboración con los alumnos de la Escola Superior de Música de Catalunya, exploramos la obra de este compositor con un concierto en torno a la exposición *Picasso. Retratos*, que presenta algunos de los retratos que el artista realizó del compositor y de otros personajes relevantes del mundo cultural de la época.

Programa:

3 piezas para clarinete solo
Toni Piñeno

Los cinco dedos para piano solo
Víctor Brajos

Tres piezas fáciles para piano a cuatro manos
Victor Brajos / Eric Varas
-Marcha
-Vals
- Polca

Cinco piezas fáciles para piano a cuatro manos
Victor Brajos / Eric Varas
- Andante
- Napolitana
- Galope

Trio Suite Historia del soldado
Lía Manchón, violín
Victor Brajos, piano
Raül Verdú, clarinete

Entrada gratuita, disponible una hora antes del concierto. Aforo limitado.

#MuseuPicasso #PicassoRetrats #Esmuccat

@MuseuPicasso @esmuccat

www.museupicasso.bcn.cat

<http://www.esmuc.cat/>

Para más información: museupicasso_reserves@bcn.cat
Entrada gratuita, aforo limitado.

VISITAS GENERALES

Visita para el público individual, incluida en el precio de la entrada a la exposición.
Se recomienda reserva previa.

Días: sábados

Idioma y horarios: Catalán a las 17.30h / Castellano a las 16.30h / Inglés a las 15.30h

Información y reservas: a través de correo electrónico

museupicasso_reserves@bcn.cat o del teléfono de reservas 93 256 30 22, de lunes a viernes de 10 a 13 h Más información: www.museupicasso.bcn.cat

Picasso. Retratos

6. RELACIÓN DE OBRAS EXPUESTAS

Sala 1

Pablo Picasso

La tía Pepa
Màlaga, junio-julio de 1896
Óleo sobre lienzo
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970.
MPB 110.010

Pablo Picasso

Santiago Rusiñol caracterizado como *El Caballero de la mano en el pecho* de El Greco, Josep Rocarol Faura y otros croquis
Barcelona, 1899-1900
Tinta sepia, tinta china, aguada y lápiz grafito sobre papel con filigrana
Museu Picasso, Barcelona. Donación Pablo Picasso, 1970.
MPB 110.683

Pablo Picasso

Ramon Pichot
1900
Tinta a pluma y pintura a la esencia sobre papel
The Metropolitan Museum of Art.
Donación Raymonde Paul, en memoria de su hermano C. Michael Paul, 1982 / 1982.179.24

Pablo Picasso

Joaquim Mir
Barcelona, 1900
Tinta a pluma y pintura a la esencia sobre papel
The Metropolitan Museum of Art.
Donación Raymonde Paul, en memòria de su hermano C. Michael Paul, 1982/1982.179.27

Pablo Picasso

Retrato del escritor
Frederic Pujulà i Vallès
1900
Aguada de tinta sobre papel
Colección particular

Pablo Picasso

Pere Romeu en un campo de lirios
Barcelona, c. 1900
Lápiz, lápices de colores y *gouache* sobre
papel
Fundación Francisco Godia, Barcelona

Pablo Picasso

*Carles Casagemas y Picasso y dos
muchachas*
París, 1900
Tinta sepia a pluma, acuarela y *gouache*
sobre papel adherido sobre cartón
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisición, 1995.
MPB 113.003c

Pablo Picasso

Retrato de Santiago Rusiñol
Barcelona, c. 1900
Carboncillo y acuarela sobre papel
Colección El Conventet, Barcelona

Pablo Picasso

Jaume Sabartés sentado
Barcelona, 1900
Carboncillo y pintura a la esencia sobre
papel verjurado
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Jaume Sabartés, 1962.
MPB 70.228

Pablo Picasso

Autorretrato con peluca
Barcelona, 1900
Óleo sobre lienzo
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970.
MPB 110.053

Pablo Picasso

*Autorretrato, retratos de Pompeu Gener
y Oriol Martí y otros croquis*
Barcelona, 1899-1900
Tinta a pluma y lápiz grafito sobre papel
con filigrana
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970.
MPB 110.676

Pablo Picasso

*El padre del artista, Joaquim Mir,
Carles Casagemas y varias caricaturas*
Barcelona, 1899-1900
Lápiz Conté sobre papel con filigrana
Museu Picasso, Barcelona. Donación Pablo
Picasso, 1970.
MPB 110.590

Pablo Picasso

El padre del artista
Barcelona, 1896
Acuarela sobre papel
Museu Picasso, Barcelona. Donación Pablo
Picasso, 1970.
MPB 110.331

Sala 2**Pablo Picasso**

Gustave Coquiot
1901
Óleo sobre lienzo
Centre Pompidou, París. Musée national
d'Art moderne / Adquisición dels Museus
nationaux, 1933

Pablo Picasso

Bibi-la-Purée
1901
Óleo sobre cartón
Colección particular

Pablo Picasso

Retrato de André Salmon
París, 1907
Carboncillo sobre papel verjurado
Musée national Picasso-Paris.
MP2000-2 (r)

Pablo Picasso

Caricatura de Jean Cocteau
1917
Gouache sobre papel vitela texturado
Musée national Picasso-Paris.
MP784

Pablo Picasso
Retrato de Jean Cocteau

1917
Lápiz sobre papel
Colección Stéphane Dermot.
Depósito en la Maison Jean Cocteau,
Milly-la-Forêt

Pablo Picasso
Retrato de Jaume Sabartés

1904
Óleo sobre lienzo
Staatliche Museen zu Berlin,
Nationalgalerie, Museum
Berggruen. NG MB 3/2000

Pablo Picasso
Composición humorística.
Jaume Sabartés y Neile Adams
Canes, 4 de diciembre del 1957
Tinta china a pincel sobre papel impreso
de revista recortado
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Jaume Sabartés, 1964.
MPB 70.674

Pablo Picasso
Composición humorística.
Jaume Sabartés y Dani Crayne
Canes, 22 de mayo de 1957
Lápices grasos de colores sobre papel
impreso de revista recortado
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Jaume Sabartés, 1964.
MPB 70.672

Pablo Picasso
Jaume Sabartés con sombrerito

Jaume Sabartés,
Picasso. Les Ménines et La Vie.
París, Éditions Cercle d'Art, 1958
3 de enero de 1959
Lápiz Conté sobre papel
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Dr. Joseph Jaffé, 1970.
MPB 111.835

Pablo Picasso
Caricatura de Guillaume Apollinaire

Carnet català
Gósol, 1906
Lápiz negro sobre papel
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisición, 2000.
MPB 113.039c

Pablo Picasso
Guillaume Apollinaire,
empleado de banca
París, 6 de diciembre de 1905
Lápiz y tinta sobre papel
Staatliche Museen zu Berlin,
Nationalgalerie,
Museum Berggruen. NG MB 6/2000

Pablo Picasso
Sabartés y su vecina
5 de mayo de 1957
Monotipo sobre zinc
Colección particular

Pablo Picasso
Los hermanos Mateu y Àngel Fernández
de Soto con Anita
Barcelona, 1902-1903
Lápiz Conté, lápiz de color azul y acuarela
sobre papel
Museu Picasso, Barcelona.
Aportación de l'Ajuntament de Barcelona,
1963.
MPB 50.498

Sala 3

Pablo Picasso

Daniel-Henry Kahnweiler

Tardor del 1910

Óleo sobre lienzo

The Art Institute of Chicago.

Donación Sra. Gilbert W. Chapman en memoria de Charles B. Goodspeed.

1948.561

Pablo Picasso

Olga Picasso

1923

Óleo sobre lienzo

Colección particular

Pablo Picasso

Retrato de Olga con cuello de pieles

1923

Punta seca sobre zinc

The Museum of Modern Art, Nova York.

Sue y Edgar Wachenheim III Fund;

General Print Fund; Jerry I. Speyer en honor d'Edgar Wachenheim III; Agnes Gunf; Nelson Blitz, Jr. amb Catherine

Woodard y Perri y Allison Blitz,

en honor del 80 aniversario de Riva

Castleman; Mary M. y Sash A. Spencer;

The Orentreich Family Foundation en honor de Deborah Wye; Linda Barth Goldstein en honor de Deborah Wye; Sharon Percy

Rockefeller; Maud y Jeffrey Welles en honor de Deborah Wye; y Roxanne H.

Frank, 2010

Pablo Picasso

Olga Khokhlova en la azotea del Hotel Minerva

Roma, 1917

Copia moderna a partir de un negativo original

Colección particular. Cortesía Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso

Olga Khokhlova en la azotea del Hotel Minerva

Roma, 1917

Copia de época

Colección particular. Cortesía Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.

Pablo Picasso

Olga y Pablo

Fontainebleau, 10 de agosto de 1921

Copia moderna a partir del negativo original Colección particular. Cortesía Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso

Olga Picasso en la sala de estar de la rue La Boétie

París, 1923

Copia moderna a partir del negativo original Colección particular. Cortesía Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso

Fernande Olivier

1905 – 1906

Carboncillo o creta negra sobre papel

Colección particular. Cortesía Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso

Fernande Olivier con mantilla negra

1905 - 1906

Óleo sobre lienzo

Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York Thannhauser Collection.

Legado de Hilde Thannhauser, 1991.

91.3914

Pablo Picasso

Cabeza de mujer (Fernande Olivier)

París, 1906

Bronce

Museu Picasso, Barcelona.

Adquisición, 2000

MPB 113.035

Pablo Picasso

Cabeza de mujer (Fernande Olivier)

1909

Bronce

Leonard A. Lauder.

Cubist Collection

Pablo Picasso

Cabeza cubista (Retrato de Fernande)

1909 – 1910

Óleo sobre lienzo

The Syndics of the Fitzwilliam

Museum, Cambridge

Pablo Picasso
Autoretrato junto a Retrato de hombre y Azoteas de Barcelona en el taller de la calle Schoelcher
París, 1915 - 1916

Fotografía a las sales de plata
Colección particular
PPP035

Sala 4

Pablo Picasso
Retrato de Max Jacob
1915
Lápiz grafito sobre papel vitela
Musée national Picasso-Paris.
MP1998-307

Pablo Picasso
Dora Maar
c. 1937
Lápiz sobre papel
Colección particular

Pablo Picasso
Ambroise Vollard
1915
Lápiz sobre papel
The Metropolitan Museum of Art.
The Elisha Whittelsey Collection. The
Elisha Whittelsey Fund, 1947.
47.140

Pablo Picasso
Marie-Thérèse con boina
c. 1930
Carboncillo sobre papel
Colección particular

Pablo Picasso
Retrato de Igor Stravinsky de perfil
31 de diciembre de 1920
Lápiz grafito sobre papel
Colección particular

Pablo Picasso
Autoretrato junto a Retrato de hombre y Azoteas de Barcelona en el taller de la calle Schoelcher
París, 1915 - 1916
Fotografía a las sales de plata
Colección particular

Pablo Picasso
Retrato de Élie Faure
14 de junio de 1922
Lápiz sobre papel
Colección particular

Pablo Picasso
Autoretrato junto a Hombre acodado en una mesa en el taller de la calle Schoelcher
París, 1915 - 1916
Fotografía a las sales de plata
Colección particular

Pablo Picasso
Retrato de Nusch Éluard
9 de febrero de 1938
Lápiz y carboncillo sobre lienzo
Colección particular

Pablo Picasso
Marie Laurencin junto a Hombre con una mandolina en el taller de Boulevard de Clichy
París, 1911
Copia de época
Colección particular.
Cortesía Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso
Mujer con las manos juntas (Marie-Thérèse Walter)
8 de enero de 1938
Óleo y lápiz de cera sobre lienzo
Colección Sr. i Sra. J. Tomilson Hill

Pablo Picasso
Autoretrato junto a Hombre sentado con copa en el taller de la calle Schoelcher
París, 1915 - 1916
Copia de época
Colección particular.
Cortesía Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso
Dora Maar sentada
13 de mayo de 1938
Tinta, gouache y óleo sobre papel
encolado sobre lienzo
Tate, adquisición 1960

Pablo Picasso

*Mujer con boina y abrigo de piel
[Marie-Thérèse Walter]*
3 de febrero de 1937
Óleo y carboncillo sobre lienzo
Colección particular

Pablo Picasso

Cabeza de mujer (Marie-Thérèse)
1931
Bronce
Colección particular

Sala 5**Pablo Picasso**

Mujer con sombrero [Dora Maar]
9 de junio de 1941
Óleo sobre lienzo
Musée national Picasso-Paris.
MP188

Pablo Picasso

Madame Paul Éluard
19 de agosto de 1941
Óleo sobre lienzo
Centre Pompidou, París.
Musée national d'Art moderne/ Centre de
création Industrielle.
Donación Sr. Paul Éluard, 1947.
AM 2745 P

Pablo Picasso

Cabeza de mujer (Dora Maar)
1941
Bronce

Colección particular

Pablo Picasso

Retrato de Lee Miller vestida de arlesiana
1937
Óleo sobre lienzo
The Penrose Collection

Pablo Picasso

Nusch Éluard
1937

Óleo sobre lienzo

Staatliche Museen zu Berlin,
Nationalgalerie, Museum Berggruen.
NG MB 54/2000

Pablo Picasso

Retrato de Nusch Éluard
1937
Óleo sobre lienzo
Musée national Picasso-Paris.
MP 1990-19

Pablo Picasso

Mujer con sombrero (Olga)
1935
Óleo sobre lienzo
Centre Pompidou, París.
Musée national d'Art moderne/
Centre de création industrielle.
Legado de M. Georges
Salles, 1967. AM 4393 P

Pablo Picasso

Maya vestida de marinera
23 de enero de 1938
Óleo sobre lienzo
The Museum of Modern Art, Nova York.
Donación de Jacqueline Picasso en
agradecimiento por el constante
compromiso del museo con el arte de
Pablo Picasso, 1985

Sala 6**Pablo Picasso**

Jaume Sabartés con goruera y sombrero
Royan, 22 d'octubre de 1939
Óleo sobre lienzo
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Jaume Sabartés, 1962.
MPB 70.241

Pablo Picasso

*Jaume Sabartés como gentilhombre
de la época de Felipe II*
París, 25 de desembre de 1938
Lápiz grafito sobre papel impreso
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Jaume Sabartés, 1962.
MPB 70.231

Pablo Picasso

Retrato caricaturesco de uno de los personajes de El entierro del Conde de Orgaz, llorando
Mougins, 29 de juny de 1968 (I)
Aguafuerte sobre cobre, estampado sobre papel vitela
Rives (prueba Sabartés)
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1971.
MPB 111.967

Pablo Picasso

Figuras al estilo de Rembrandt
4 de julio de 1967 (III)
Plumilla y tinta sobre papel
Colección Telefónica

Pablo Picasso

Viejo sentado
Del 26 de septiembre de 1970 al
14 de noviembre de 1971
Óleo sobre lienzo
Musée national Picasso-Paris.
MP221

Pablo Picasso

Rembrandt cogiendo de la mano a una joven con velo
París, 31 de enero de 1934
Aguafuerte sobre cobre, estampado sobre papel verjurado Montval con filigrana
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisición, 1989.
MPB 112.924

Pablo Picasso

Rafael y la Fornarina. IV: con el Papa corriendo la cortina
31 de agosto de 1968 (II)
Aguafuerte sobre cobre, estampado sobre papel vitela Rives (prueba Sabartés)
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970.
MPB 70.599

Pablo Picasso

Burdel. Degas con su álbum, alcahuete, tres prostitutas y un puf marroquí
Mougins, 16 de marzo de 1971
Aguafuerte sobre cobre, estampado sobre papel vitela Rives (prueba de artista numerada)
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Hereus de Pablo Picasso, 1980.
MPB 112.232

Sala 7**Pablo Picasso**

Retrato de Jacqueline con pañuelo negro
11 de octubre de 1954
Óleo sobre lienzo
Colección particular

Pablo Picasso

Jacqueline
2 de junio de 1954
Lápiz sobre papel
Colección particular

Pablo Picasso

Las Meninas (infanta Margarita María)
Canes, 20 d'agost de 1957
Óleo sobre lienzo
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1968.
MPB 70.434

Pablo Picasso

Sylvette
1954
Chapa de metal, cortada, doblada y pintada por ambos lados
Fondation Hubert Looser, Zuric

Pablo Picasso

Mujer en una butaca nº 4 (a partir del violeta)
3 de enero de 1949
Litografía. Papel de lija y pincel sobre zinc, estampado sobre papel vitela Arches (V estado y definitivo, prueba Sabartés)
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Jaume Sabartés, 1962.
MPB 70.116

Pablo Picasso

Mujer en un sillón [Françoise Gilot]
2 de abril de 1947
Óleo sobre lienzo
Musée national Picasso-Paris.
MP1990-23

Pablo Picasso

Mujer junto a una ventana [Jacqueline]
11 de junio de 1956
Óleo sobre lienzo
The Museum of Modern Art, Nova York.
Sra. Simon Guggenheim Fund, 1957

Pablo Picasso

Jacqueline con una cinta amarilla
1962
Chapa de metal, cortada, doblada y pintada
por ambos lados
National Gallery of Iceland

Pablo Picasso

Las Meninas
Canes, 15 de noviembre de 1957
Óleo sobre lienzo
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1968.
MPB 70.479

Pablo Picasso

Claude dibujando, Françoise y Paloma
17 de mayo de 1954
Óleo sobre lienzo
Musée national Picasso-Paris.
MP209

Picasso. Retratos

7. BIOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES REPRESENTADOS

Ambroise Vollard (Saint-Denis, isla de la Reunión, 1865 – Versalles, 1939)

Marchante de arte. Amigo de Alfred Jarry, se introdujo en el mundo del comercio de obras de arte. Su influencia en la evolución de la historia del arte contemporáneo es esencial. Abrió su propia galería en París en 1893, organizó una importante exposición de Cézanne (1895) y compró obras de Van Gogh y Gauguin (1900). Organizó la primera exposición en París de Picasso (1901) y la primera absoluta de Matisse (1904). – Sala 4 –

André Salmon (París, 1881 – Sanary-sur-Mer, 1969)

Poeta y periodista literario. Picasso lo conoció en el Bateau-Lavoir. Junto con Guillaume Apollinaire y Max Jacob, formaban el núcleo de la *bande à Picasso*. Escribió importantes libros para la historia del arte como *La Jeune Peinture française* (1912) y *La Jeune Sculpture française* (1914). En 1916, organizó la exposición «L'Art Moderne en France» en el Salon d'Antin, donde por primera vez se exhibieron *Les Demoiselles d'Avignon*. Su relación con Picasso se deterioró en 1937, cuando Salmon aceptó ser el corresponsal de guerra de *Le Petit Parisien* en el bando franquista. – Sala 2 –

Àngel Fernández de Soto (Barcelona, 1882-1937)

Pintor, conocido por sus amigos por el apodo de *Patas*. Picasso lo conoció en el Edén Concert. En 1902 compartieron estudio, junto con Josep Rocardol, en el núm. 6 de la calle Nou de la Rambla y, en 1903, en el núm. 17 de la Riera de Sant Joan. En el verano de 1910, pasaron juntos unos días en Cadaqués y, en 1917, Soto asistió al banquete en homenaje a Picasso en las Galeries Laietanes. Murió durante la Guerra Civil, atropellado por una ambulancia – Sala 2 –

Bibi-la-Purée (1847?-1903)

Bibi el Pelagatos, también conocido con el sobrenombre de *Rey de Bohemia*, era un actor que acabó convertido en vagabundo y ladronzuelo. Personaje habitual de las calles de Montmartre y del Barrio Latino. – Sala 2 –

Carles Casagemas i Coll (Barcelona, 1880 – París, 1901)

Pintor, dibujante y escritor. Tuvo relación con la Colla del Safrà (Nonell, Mir, Pichot...). Su amistad con Picasso comenzó en la primavera de 1899; con él compartió un estudio en el núm. 17 de la calle de la Riera de Sant Joan entre enero y septiembre del 1900, cuando realizaron su primer viaje a París. Después fueron juntos a Málaga y, a continuación, Picasso se trasladó a Madrid y Casagemas regresó a París, donde se suicidó en febrero de 1901, hecho que afectó profundamente a Picasso y tuvo una importante repercusión en su obra – Sala 1 –

Claude Picasso (Boulogne-Billancourt, 1947)

Fotógrafo y presidente de la Picasso Administration. Hijo de Pablo Picasso y Françoise Gilot. En 1979, se casó con Sydney Russell, con quien tuvo una hija, Jasmin (1981). – Sala 7 –

Daniel-Henry Kahnweiler (Mannheim, 1884 – París, 1979)

Marchante y crítico de arte. En 1907 abrió su primera galería en París y muy pronto se relacionó con los *fauves* y descubrió a Van Dongen, Picasso (de quien fue uno de los principales marchantes), Braque y Juan Gris, la obra de los cuales promovió, como haría después con la de Fernand Léger, Manolo Hugué, Henri Laurens, André Masson o Josep de Togores. En 1920, abrió la famosa Galerie Simon (posteriormente Galerie Louise Leiris). Es considerado el máximo difusor del cubismo y también realizó diversas ediciones de grabados y libros (fue el primer editor de Apollinaire). – Sala 3 –

Degas (París 1834-1917)

Pintor, grabador, escultor y fotógrafo, conocido sobre todo por sus imágenes del mundo del ballet. En su última serie de grabados, conocida como la *Suite 156*, Picasso centró su mirada en Degas, que, según decían, se había mantenido célibe a causa de un insuperable miedo al sexo y, en este sentido, era el polo opuesto a Rafael. El referente inmediato de Picasso era su colección particular de monótipos de Degas con escenas de burdeles y su intervención principal consistió en incluir la figura del pintor impresionista en sus creaciones. – Sala 6 –

Dora Maar (Tours, 1907 – París, 1997)

Pintora y fotógrafa. Estudió en la Académie Lothe, donde conoció a Henri Cartier-Bresson, que la inició en el mundo de la fotografía. Participante activa en el ambiente vanguardista, en el otoño de 1935 Paul Éluard le presentó a Picasso, con quien mantuvo una relación sentimental hasta 1945. – Sala 4 i 5 –

Élie Faure (Sainte-Foy-la-Grande, 1873 – París, 1939)

Médico y escritor. Escribió una monumental *Histoire de l'Art* (1909-1921) —completada con el ensayo *L'esprit des formes* (1927)—, en la que realizó una interpretación personal que inserta el arte en el conjunto de la historia de la civilización. Fue uno de los primeros intelectuales que incorporó el cine a la historia del arte. Faure había conocido a Picasso antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, pero no empezaron a tratarse con cierta regularidad hasta 1921. – Sala 4 –

Fernande Olivier (París, 1881 – Neuilly-sur-Seine, 1966)

Su verdadero nombre era Amélie Lang. Modelo de artistas, conoció a Picasso en 1904 y convivió con él hasta 1912. A partir de ese momento, las mujeres empezaron a sustituir a los hombres como modelo habitual del artista. Escribió dos libros sobre Picasso: *Souvenirs intimes écrits pour Picasso* (1988) y *Picasso et ses amis* (París, c. 1933).. – Sala 3 –

Françoise Gilot (Neuilly-sur-Seine, 1921)

Pintora. Fue estudiante de literatura inglesa en la Universidad de Cambridge y en el Instituto Británico de París, y se graduó en la Sorbona en 1938. Un año después, se graduó en la Universidad de Cambridge. Mantuvo una relación con Picasso entre 1944 y 1956, y tuvo dos hijos con él: Claude (1947) y Paloma (1949). – Sala 7 –

Frederic Pujulà i Vallès (Palamós, 1877 – Bargemon, 1963)

Escritor, periodista y esperantista. Desarrolló una intensa actividad para difundir sus ideales republicanos, catalanistas y federalistas. Publicó cuentos y artículos en *La Senyera* de Palamós, *El Federalista*, *L'Avenç*, etc., y fue redactor de *Joventut*. Fue uno de los organizadores del 5.º Congreso Universal de Esperanto, que se celebró en Barcelona en 1909. Su relación con Picasso empezó en Quatre Gats, la taberna modernista inaugurada en 1897, y se consolidó alrededor de la revista *Joventut*. En julio del 1900, Pujulà escribió una crítica favorable sobre la segunda exposición de Picasso en Quatre Gats en *Las Noticias*. – Sala 1 –

Guillaume Apollinaire (Roma, 1880 – París, 1918)

Su nombre real era Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Kostrowicki. Poeta, novelista y ensayista. En 1899, se instaló en París, donde trabajó como contable en la Bolsa y como crítico para diversas revistas, desde las cuales defendió las nuevas tendencias del arte. Frecuentó los círculos artísticos y literarios de la capital francesa, donde adquirió cierta notoriedad, y escribió el texto que sirvió de manifiesto para el cubismo: «Les peintres cubistes». Picasso y él se conocieron en octubre de 1904 y, en 1918, fue uno de los testigos de la boda (junto a Max Jacob y Jean Cocteau) de Picasso y Olga Khokhlova. Existe una importante correspondencia entre Apollinaire y Picasso. – Sala 2 –

Gustave Coquiot (Puits, 1865 – París, 1926)

Escritor y crítico de arte. Fue colecciónista del artista Maurice Utrillo y también uno de los secretarios de Auguste Rodin. Escribió el prólogo del catálogo de la «Exposition de tableaux de F. Iturrino et de P-R. Picasso» en la galería de Vollard, la primera exposición de Picasso en París, en 1901. – Sala 2 –

Ígor Stravinsky (Oranienbaum, 1882 – Nueva York, 1971)

Compositor ruso. Entre 1910 y 1914, su residencia alternó entre Rusia y París. A raíz de la revolución soviética, se exilió definitivamente y, a partir de 1920, fijó su residencia en Francia, donde se nacionalizó en 1934, y, posteriormente, en 1940 se estableció en Estados Unidos. Discípulo de Rimski-Kórsakov, su primera obra original fue *Feux d'artifices* (1908), que entusiasmó a Serguéi Diáguilev, quien le encargaría diversas obras para los Ballets Rusos, como por ejemplo *El pájaro de fuego*, que se representó en Barcelona en 1917. Su amplia producción comprende un centenar de obras, que podrían dividirse en tres grandes períodos: el ruso, el neoclásico y el serial.

– Sala 4 –

Jacqueline Roque (París, 1926 – Mougins, 1986)

Conoció a Picasso en 1952, en el taller Madoura de Vallauris, y convivió con él desde 1954 hasta la muerte del pintor, en 1973. Fue su musa, su modelo y se casó con él en 1961. Jacqueline tenía una hija de un matrimonio anterior, Catherine Hutin. – Sala 7 –

Jaume Sabartés (Barcelona, 1881 – París, 1968)

Escultor y escritor, fundador del Museu Picasso. Picasso y él se conocieron en el estudio que Picasso compartía con Santiago y Josep Cardona, en el núm. 2 de la calle Escudellers Blancs. Ambos frecuentaban Quatre Gats, la taberna modernista inaugurada en 1897. Pasó varias temporadas en París y vivió en Guatemala (1904-1927), donde ejerció de periodista, profesor de francés, traductor de inglés y profesor de historia del arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1927, se trasladó a Montevideo para seguir trabajando como profesor y periodista. En 1935, a petición de Picasso, se convirtió en su secretario personal. – Sala 1 , 2 i 6 –

Jean Cocteau (Maisons-Laffitte, 1889 – Milly-la-Forêt, 1963)

Escritor, dibujante y director cinematográfico. Cocteau fue quien propuso a Picasso como escenógrafo para *Parade*, un *ballet* vanguardista con argumento del mismo Cocteau, música de Erik Satie y coreografía de Léonide Massine. En febrero de 1917, Picasso y Cocteau se reunieron en Roma con la compañía de Ballets Rusos. En 1918, fue uno de los testigos de la boda (junto a Max Jacob y Guillaume Apollinaire) de Picasso y Olga Khokhlova. En 1924, coincidieron de nuevo en una obra de Diáguilev, *Le train bleu*. Fueron amigos toda su vida. – Sala 2 –

Joaquim Mir (Barcelona, 1873-1940)

Pintor y grabador. Era miembro de la Colla del Safrà, junto a otros amigos de Picasso como Isidre Nonell, Ramón Pichot, Juli Vallmitjana y Ricard Canals, y también frecuentaba Quatre Gats, la taberna modernista inaugurada en 1897. Fundamentalmente paisajista, se relacionó con Gaudí, y una de sus obras más representativas es *La catedral de los pobres*. . – Sala 1 –

José Ruiz Blasco (Málaga, 1838 – Barcelona, 1913)

Padre de Pablo Picasso, profesor y pintor especializado en cuadros de flores y aves. Además de ser conservador restaurador en el Museo Municipal de Málaga, ejerció como docente en las escuelas provinciales de Bellas Artes de Málaga (Escuela de San Telmo, 1875-1890), de la Coruña (1891-1895) y de Barcelona (La Llotja, 1895-1913). – Sala 1 –

Josefa Ruiz Blasco (Málaga, 1825-1901)

Tía paterna de Pablo Picasso, la mayor de once hermanos, conocida familiarmente como la «tía Pepa». – Sala 1 –

Josep Oriol Martí i Ballés (Barcelona, 1870-1919)

Abogado y autor y traductor teatral. Participó en la creación del Teatro Íntimo de Adrià Gual. Habitual de Quatre Gats, fue miembro fundador, y probablemente mecenas, de la revista *Joventut* y de la editorial homónima, en las que canalizó su voluntad de divulgar la modernidad literaria europea. – Sala 1 –

Josep Rocarol i Faura (Barcelona, 1882-1961)

Pintor y escenógrafo. Frecuentaba Quatre Gats, la taberna modernista inaugurada en 1897 donde coincidió con Picasso. Gracias a sus memorias, hemos podido conocer algunos detalles inéditos de la juventud de Picasso, con quien compartió estudio en 1902, junto con Àngel Fernández de Soto, en el núm. 6 de la calle Nou de la Rambla. Rocarol y Juli González acompañaron a Picasso en su tercer viaje a París. – Sala 1 –

Lee Miller (Nueva York, 1907 – Chiddingly, 1977)

Fotógrafa, artista y modelo. Entró en contacto con el mundo de la fotografía en Nueva York trabajando como modelo para fotógrafos tan importantes como Edward Steichen. En 1929 se trasladó a París, donde fue asistente de Man Ray. Durante la Segunda Guerra Mundial, ejerció de corresponsal de guerra para distintos medios y para el ejército de Estados Unidos. En 1947, se casó con el artista y coleccionista Roland Penrose, con quien colaboró en sus biografías dedicadas a Picasso, Miró, Man Ray y Tàpies. – Sala 5 –

Marie Laurencin (París, 1885-1956)

Pintora. Expuso por primera vez en 1907 en el Salon des Indépendants de París. El marchante de arte Clovis Sagot le presentó a Picasso y al grupo de artistas del Bateau-Lavoir de Montmartre. Ese mismo año, Picasso le presentó a Guillaume Apollinaire, con quien mantuvo una relación hasta 1912. – Sala 4 –

Marie-Thérèse Walter (Le Perreux-sur-Marne, 1909 – Juan-les-Pins, 1977)

Marie-Thérèse Walter y Pablo Picasso iniciaron una relación sentimental cuando ella tenía diecisiete años, en 1927, que duró hasta 1940 y de la que nació su hija Maya, en 1935. – Sala 4 –

Mateu Fernández de Soto (Barcelona, 1881 – América Central?, 1939)

Escultor. Fue uno de los primeros amigos barceloneses de Picasso, a quien conoció a través de Jaume Sabartés en el año 1899 y con quien frecuentó Quatre Gats, la taberna modernista inaugurada en 1897.. – Sala 2 –

Max Jacob (Quimper, 1876 – Campo de concentración de Drancy, 1944)

Poeta. Daniel-Henry Kahnweiler publicó algunas de sus primeras recopilaciones, como *Les œuvres burlesques et mystiques de Frère Matorel, mort au couvent*, ilustradas por Picasso. La obra que le dio fama fue *Le cornet à dés* (1917). Conoció a Picasso en 1901 y mantuvo con él, como con Apollinaire, Modigliani, Crémieux, etc., una relación

de amistad. Fue uno de los primeros defensores de los artistas de vanguardia, en sus artículos en la *Gazette des Beaux-Arts* – Sala 4 –

Maya Picasso(París, 1935)

Hija de Pablo Picasso y Marie-Thérèse Walter. En 1960, se casó con Pierre Widmaier (1960), con quien tiene tres hijos: Olivier (1961), Richard (1964) y Diana (1971). – Sala 5 –

Nusch Éluard (Mulhouse, 1906 – París, 1946)

Artista surrealista. Conoció a Paul Éluard en 1930, cuando trabajaba como modelo, y se casaron en 1934. Realizó diversos fotomontajes surrealistas y trabajó como modelo en numerosos trabajos fotográficos de Man Ray, entre los cuales destaca *Facile*, una colección de poemas de Paul Éluard con fotografías de ella desnuda – Sala 4 i 5 –

Olga Khokhlova (Nezhin, 1891 – Cannes, 1955)

Bailarina. En el año 1917, interpretó en Barcelona *Las Meninas*, *Las súlfides* y *El pájaro de fuego* con la compañía de Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev. Se casó con Picasso en 1918 y, en 1921, nació su único hijo, Paulo.. – Sala 3 i 5 –

Paloma Picasso (Vallauris, 1949)

Diseñadora. Hija de Pablo Picasso y Françoise Gilot.. – Sala 7 –

Paulo Picasso (París, 1921-1973)

Hijo de Olga Khokhlova y Pablo Picasso. En 1950 se casó con Émilienne Lotte, con quien tuvo dos hijos: Pablo (1949-1973) y Marina (1950). Posteriormente, en 1962, se casó con Christine Pauplin, con quien tuvo un hijo: Bernard (1959). – Sala 3 –

Pere Romeu i Borràs (Torredembarra, 1862 – Barcelona, 1908)

Restaurador, promotor cultural, fotoperiodista y deportista. Después de trabajar en el Cabaret du Chat Noir de Montmartre, impulsó la creación de la taberna Quatre Gats (1897-1903), junto con Miquel Utrillo, Santiago Rusiñol y Ramon Casas. En el local, lugar de reunión, tertulia y sala de exposiciones, coincidieron los representantes más destacados de la vanguardia artística de Barcelona. – Sala 1 –

Pompeu Gener i Babot, «Peius» (Barcelona, 1848-1920)

Ensayista, autor teatral y articulista formado en farmacia y bellas artes. Amigo de Apel·les Mestres y cercano al republicanismo federalista, participó en el Primer Congrés Catalanista (1880). Bohemio, cosmopolita y defensor del positivismo, viajó por distintos países europeos y pasó largas temporadas en París, donde frecuentó a Utrillo, Casas y otros artistas catalanes. – Sala 1 –

Rafael (Urbino, 1483 – Roma, 1520)

Pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Los primeros biógrafos de Rafael dieron mucha relevancia a sus relaciones con las mujeres y Picasso se lo tomó como una licencia para tratarle con la misma irreverencia con la que había tratado a algunos de sus amigos. Su referente inicial fueron los cuadros de Ingres que representaban a Rafael con la Fornarina, la modelo del retrato homónimo del pintor italiano. – Sala 6 –

Ramon Pichot (Barcelona, 1871 – París, 1925)

Pintor y grabador. En el año 1902, expusieron conjuntamente en la Galería Berthe Weill, en París. Vivieron a la par la bohemia parisina y decoraron el cabaré Zut, en Montmartre. En 1910, Picasso y Fernande pasaron un verano en Cadaqués, en la casa familiar de Pichot. – Sala 1 –

Rembrandt (Leiden, 1606 – Ámsterdam, 1669)

Con este nombre se conoce al pintor holandés Harmensz van Rijn. Durante la última década de la vida de Picasso, Rembrandt ocupó un lugar destacado como referente más o menos explícito en sus cuadros, dibujos y grabados, aunque antes ya había hecho alguna aparición en la obra picassiana, la más conocida en distintos grabados de la *Suite Vollard*. – Sala 6 –

Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931)

Pintor, escritor, autor teatral, coleccionista y activista cultural. Figura clave del Modernismo catalán y, junto a Ramon Casas, el prototipo de artista triunfador que Picasso tomó como ejemplo durante sus primeros años en Barcelona. Rusiñol fue uno de los importadores de la modernidad parisina a nuestro país y uno de los fundadores de Quatre Gats, la taberna modernista inaugurada en 1897. – Sala 1 –

Sylvette David (Boulogne-sur-Seine, 1934)

Modelo. En 1954, cuando tenía 19 años, conoció a Picasso en Vallauris, la ciudad donde vivía, y posó para él de manera intermitente entre finales de abril y finales de junio. – Sala 7 –

Picasso. Retratos

8. ELIZABETH COWLING. COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN

Elizabeth Cowling es profesora emérita de Historia del Arte y miembro honorario en la Universidad de Edinburgh. Ha publicado en varias ocasiones sobre arte europeo del siglo XX y se ha especializado en la obra de Picasso. Entre sus publicaciones encontramos *Picasso: Style and Meaning*, 2002, *Visiting Picasso: the Notebooks and Letters of Roland Penrose*, 2006 y *Picasso's Late Sculpture: 'Woman', The Collection in Context* para el Museo Picasso Málaga en el 2009. Ha cocomisariado importantes exposiciones como por ejemplo: *Dada and Surrealism Reviewed* (Arts Council of Great Britain, 1978), *On Classic Ground: Picasso, Léger, De Chirico and the New Classicism, 1910-1930* (Tate Gallery, 1990), *Picasso: Sculptor/Painter* (Tate Gallery, 1994), y *Matisse Picasso* (Tate, Grand Palais, Paris, MOMA, New York, 2002-3). Con Richard Kendall fue cocomisaria de la exposición *Picasso ante Degas* para el Clark Art Institute, Williamstown y Museu Picasso Barcelona el 2010-11.