

Creado por Annabelle Mauger y Julien Baron

IMAGINE PICASSO

IMAGE TOTALE® EXHIBITION

Busto de mujer con sombrero
©Succession Picasso, Paris 2022

DOSSIER PEDAGÓGICO

La exposición está adaptada
para que la visiten grupos de niños
de 3 años en adelante.

Este cuaderno ha sido concebido
para los docentes y supervisores de los centros
de enseñanza e instituciones socioculturales,
a quienes se ofrece como guía orientativa
con el objetivo de ayudar a preparar la visita y
proponer extensiones pedagógicas.

Índice

01

IMAGINE PICASSO – La exposición inmersiva

El concepto de la exposición inmersiva 5

La tecnología al servicio del arte 6

El equipo 8

Objetivos generales de la exposición 10

02

Presentación de la exposición y de su itinerario

La sala pedagógica 12

La sala inmersiva 13

La escenografía 14

03

Vida y obra de Picasso

Biografía 18

Selección de citas 22

04

Más allá de la visita

Ver Picassos 24

Propuestas pedagógicas 25

Bibliografía y filmografía 31

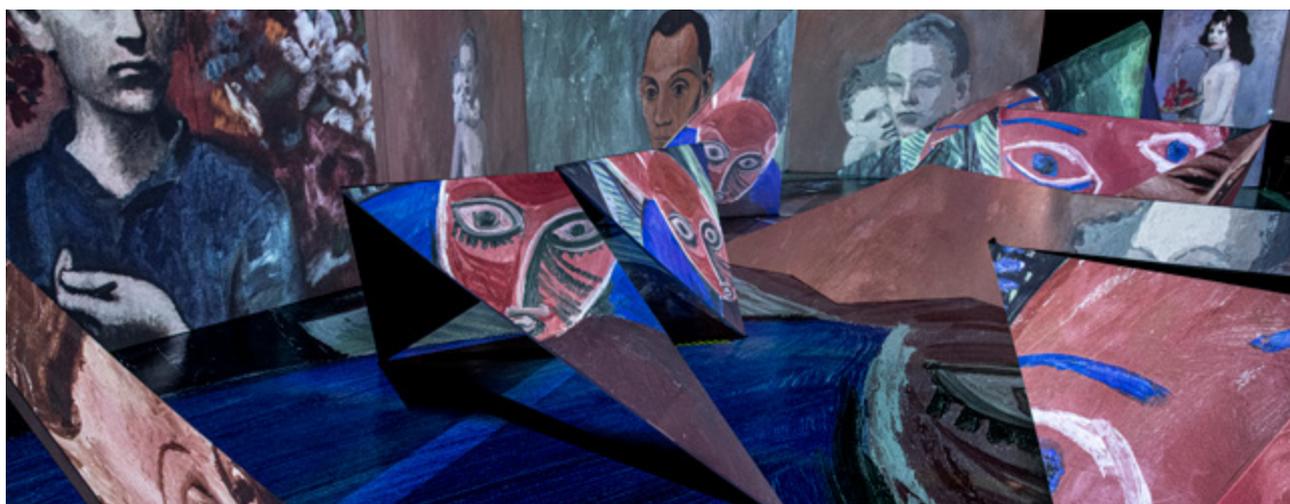
01

IMAGINE PICASSO

***La exposición
inmersiva***

El concepto de la exposición inmersiva

Una exposición didáctica en el fondo y emocionante en la forma,
para ser contemplada con nuevos ojos.

Decía Picasso que la obra está destinada a engendrar emociones en el alma de quien la mira. **Abrir el espacio de la emoción, del sueño y de la contemplación a todos los públicos, sin descartar a los más jóvenes: a eso aspira la exposición inmersiva *Imagine Picasso*.**

Esta exposición, nueva en su género, presenta una retrospectiva excepcional de la vida y la obra de Pablo Picasso gracias a la tecnología multimedia: tras una primera sala pedagógica, en la que el visitante podrá captar y comprender la evolución del artista, sus temas preferidos y las grandes corrientes a las que estuvo vinculada su obra, penetrará en un gigantesco espacio de proyección para admirar las imágenes a gran tamaño en un sutil envoltorio sonoro. El acento en detalles significativos de la obra de Picasso pone de manifiesto toda la belleza de sus creaciones. De este modo, las obras de Picasso se desprenden de sus marcos, conquistan el espacio y se convierten en imágenes proyectadas sobre el volumen «no estandarizado» del arquitecto, que ofrece otra visión del artista.

Imagine Picasso es una exposición de arte inmersiva abierta a todos los públicos, sin distinción de edad, lengua o cultura. Gracias a la videoproyección múltiple aplicada a soportes de grandísimo tamaño, la imagen ampliada permite que el visitante se aproxime de verdad a las obras, facilitando el descubrimiento del pintor, haciéndolas más accesibles e intensificando las emociones que pueden sentirse ante los cuadros.

En un entorno inhabitual, totalmente distinto al espacio silencioso y sacralizado del museo, la exposición en «imagen total» invita al espectador a desmarcarse de sus referencias habituales para convertirse en actor de su propio recorrido.

***Imagine Picasso* se puede descubrir en familia o en clase**, en una exposición sensorial, pero también didáctica y pedagógica, que está construida como un espacio de juegos. Con los sentidos tan despiertos como la imaginación, los niños descubrirán a Picasso de manera distinta, y vivirán emociones dentro de una sinfonía de luz, sonidos y colores.

La tecnología al servicio del arte

Las tecnologías más avanzadas se ponen al servicio del arte para potenciar la emoción, dando vida a las obras sobre módulos de casi 10 m de altura.

Picasso ©Cathédrale d'Images 2009

Técnicas punteras

Imagine Picasso recurre a técnicas tan avanzadas como la multiproyección y el audio inmersivo para sumergir al visitante en el corazón de las obras. Unos 59 videoproyectores HD iluminan majestuosamente la arquitectura de escenografía creada por el arquitecto Rudy Ricciotti, permitiendo que los espectadores se paseen libremente entre las imágenes y descubran de otro modo las obras del pintor. Gracias al ambiente sonoro, que refuerza la impresión de sumergirse en las obras y acentúa las sensaciones, el visitante pasa a formar parte integrante de este espectacular entorno.

Medios excepcionales

En una instalación de este tamaño, la suma de las superficies de proyección es descomunal. En Espacio 5.1 se ha podido instalar una escenografía hecha a medida, con más de 2.500 m² de proyección y con paredes de hasta 10 metros de altura, que conforman una de las mayores salas de inmersión presentada en España hasta la fecha. Los servidores multimedia se benefician de las últimas tecnologías en procesadores, discos

duros y también, cómo no, tarjetas gráficas. Técnicamente hay que sincronizar la música multicanal con 59 videoproyectores de alta resolución. Otro elemento añadido de complejidad es el tamaño de una sala como la creada en Espacio 5.1. Para trasladar las señales de vídeo y de audio se necesita una red de fibra óptica completa.

¡Y retos que superar!

Tras la elección sobre el papel de la tecnología, se plantean dos retos técnicos que solo pueden superarse con un control muy ajustado de los medios por parte de los directores, y con material de última generación. Los directores deben tener siempre en cuenta la escenografía, e imaginarse cómo se concretará cada pasaje en el espacio expositivo. Durante la instalación, por otra parte, se requiere una serie de ajustes de enorme precisión. Para lograr superficies proyectadas continuas y homogéneas, iluminadas por varios proyectores, no basta con situar los aparatos en determinados puntos, sino que también hay que efectuar ajustes de software para controlar la incidencia de cada proyector en los demás. Es un proceso largo.

IMAGINE
PICASSO
IMAGE TOTALE® EXHIBITION

Leonard de Vinci ©Annabelle Mauger / Cathédrale d'Images 2011

©lililililil 2017

El equipo

Para llevar a cabo este ambicioso proyecto ha sido necesario reunir la energía de cuatro personas llenas de pasión: la directora Annabelle Mauger, alma e iniciadora del proyecto; Julien Baron, su co-director de toda la vida, que aporta su sensibilidad artística y unos conocimientos técnicos indispensables; Rudy Ricciotti, arquitecto de fama mundial, que ha creado una escenografía en relieve hecha a medida sobre la que se proyectan las obras; y, por último, la historiadora del arte Androula Michael, especialista en Picasso, que presenta un enfoque nuevo y plural de la obra del artista.

Annabelle MAUGER (Lililililil)
Concepción y dirección

Annabelle Mauger descubrió Cathédrale d'Images en Les Baux-de-Provence en 2000. En 2008, se convirtió allí en la primera mujer directora de una exposición digital inmersiva, la primera del mundo dedicada a Van Gogh. Con Julien Baron, su codirector desde el principio, crearon lilililil en 2017.

Como directora artística, Annabelle se guía por una convicción: las exposiciones Imagine deben establecer una relación directa y cruda entre la obra de arte y el espectador. Este enfoque se basa en una decisión radical: liberar la imagen y la emoción que el artista ha vertido en ella.

Julien BARON (Lililililil)
Concepción y dirección

Tras explorar el mundo del cine y formarse en los múltiples aspectos técnicos de los medios audiovisuales, Julien Baron se incorporó a Cathédrale d'Images en Les Baux-de-Provence en 2006. En 2008, junto con Annabelle Mauger, codirigió la primera exposición inmersiva del mundo dedicada a Van Gogh. Juntos crearon lilililil en 2017. Encargado del diseño y la producción técnica de las exposiciones Imagine, se asegura de que las obras se proyecten con autenticidad y de que la tecnología se desvanezca detrás de la obra. El objetivo es doble: sumergir al espectador en una ensoñación y mantenerlo inmerso en ella.

Rudy RICCIOTTI
Arquitecto y escenógrafo

Gran Premio Nacional de Arquitectura y medalla de oro de la Fondation de l'Académie d'Architecture, Rudy Ricciotti es una de las máximas figuras de la arquitectura contemporánea, con hitos del calibre del MUCEM de Marsella y el Departamento de Artes del Islam del Louvre. Con *Imagine Picasso* ya son tres los proyectos que ha emprendido en colaboración con Annabelle Mauger, y no es casualidad. El arquitecto sabe combinar con audacia, y mejor que nadie, la brutalidad de las formas y la sensualidad de los materiales. Con ese mismo espíritu creo en colaboración con Annabelle Mauger el proyecto de Cathédrale d'Images Saint-Priest, y, unos años después, la reforma de la Chaufferie de l'Antiquaille.

Androula MICHAEL
Comisaria

Androula Michael es historiadora de arte contemporáneo y directora del *Centre de recherches en art et esthétique* (CRAE UR 4291) de la Universidad Picardie Jules Verne.

Especialista en Picasso, ha escrito un gran número de textos sobre la obra del artista, como *Picasso poète* (2008), publicado por la *École Nationale Supérieure* de Paris.

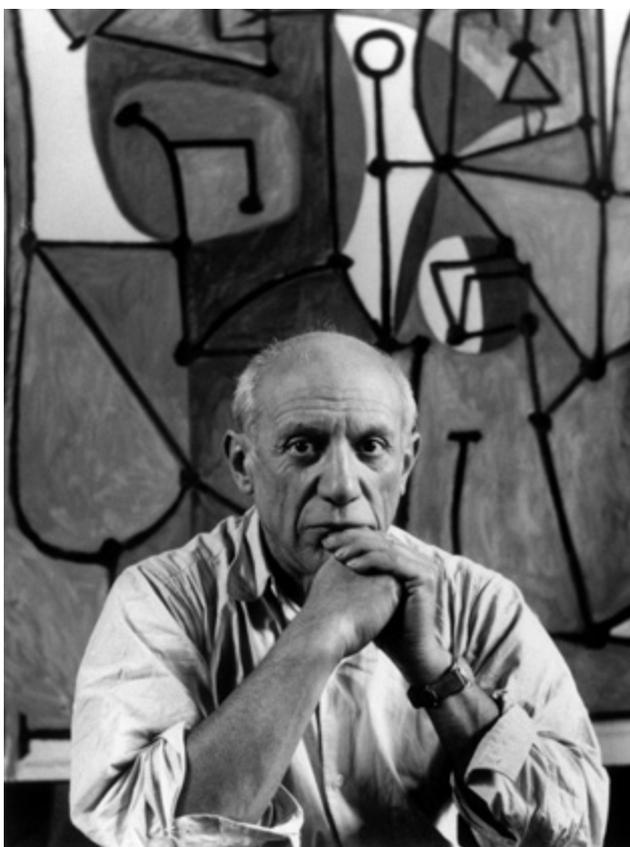
Como miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (A.I.C.A) y comisaria independiente, ha hecho del comisariado una parte fundamental de su investigación académica, que se centra en Picasso, la recepción crítica de la obra de Pablo Picasso y Marcel Duchamp, así como en cuestiones de/post/coloniales en las artes.

Objetivos generales de la exposición

**«De pequeño, mi madre me decía:
“Si te haces militar serás general. Si te haces monje
acabarás siendo Papa.”**

¡Quise ser pintor y me he convertido en Picasso!»

¿Pero quién es este artista cuya obra no puede confundirse con ninguna otra, y que suscitó tanta admiración como rechazo?

Pablo Picasso frente a "La cuisine" ©Herbert List / Magnum Photos

Más allá de sus obras maestras más icónicas, como *Les Femmes d'Alger* (1907) o el *Guernica* (1937), ¿quién conoce a Picasso en su justa medida, prescindiendo de imágenes preconcebidas, y a menudo deformadas, de su vida privada y de su obra? «Son pocos los que entienden —dijo el propio artista—, y, cuando te admira todo el mundo, siguen siendo tan pocos los que entienden... casi tan pocos como antes.» Protagonista de los más inesperados giros en su trayectoria, fue un artista tan capaz de pintar obras de infinita belleza dentro de su realismo como otras más desconcertantes.

Picasso fue un artista que escrutó profundamente al ser humano y su entorno, interesándose no solo por lo más esencial, como el amor, la vida y la muerte, sino también por lo más humilde y cotidiano: «Los cuadros —dijo— se hacen siempre como hacen los príncipes a sus hijos: con pastoras. Nunca se retrata el Partenón. Nunca se pinta un sillón Luis XV. Se hacen cuadros con una casucha del sur de Francia, un paquete de tabaco, una silla vieja...».

**Va siendo hora de descubrir a este artista,
tan desconocido a pesar de su ingente popularidad.**

02

**Presentación
de la exposición
y de su itinerario**

Para captar la obra de Picasso en toda su magnitud,
la exposición se articula en dos partes:

La sala pedagógica

La exposición tiene como preámbulo un espacio didáctico y pedagógico donde los visitantes encontrarán toda la información necesaria acerca de la vida de Picasso, así como claves de lectura para entender mejor su obra antes de ingresar en la segunda parte de la exposición, inmersiva y sensorial.

La sala pedagógica ha sido concebida por Annabelle Mauger en colaboración con la historiadora del arte Androula Michael. Este primer espacio se apoya en una cuidada escenografía en la que se presenta una visión sintética de los principales períodos de la obra de Pablo Picasso. Este espacio también nos introduce en el concepto de Image Totale © magnificado en Imagine Picasso por la original escenografía de Rudy Ricciotti.

En la sala pedagógica los visitantes aprenden sobre los principales hitos en la biografía de Picasso, desde su infancia en España hasta sus

últimos años en el sur de Francia. Se presentan asimismo los grandes momentos en la evolución de su obra, empezando por sus primeros trabajos, los periodos azul y rosa, y siguiendo con la ruptura que supuso *Les Femmes d'Alger*, el cubismo, el período que se conoce como neoclásico, el surrealismo, los años de preguerra, la sórdida etapa de la guerra, la posguerra y su época tardía.

En este espacio se presenta al equipo creativo que ha concebido este proyecto, a los directores Annabelle Mauger y Julien Baron, a la comisaria Androula Michael y al arquitecto Rudy Ricciotti. Los visitantes descubren el concepto de Image Totale© y el legado de las exposiciones de *Cathédrale d'Images* originalmente concebidas por Albert Plécy en Les Baux-de-Provence, en el sur de Francia, entre 1977 y 2011.

La sala inmersiva

Acto seguido, un programa de una duración aproximada de 30 minutos propone una inmersión en las imágenes de la prolífica obra de Picasso

Esta exposición en «Image Totale®» se **emite en bucle, de manera continua, para que los visitantes puedan entrar en cualquier momento**, incorporarse en el transcurso de su proyección y verla varias veces, desde distintos ángulos, deambulando libremente.

Esta nueva creación visual y sonora, cuenta con 2.500 m² de superficie de proyección, se ha hecho *in situ* y a medida para adaptarse perfectamente al espacio. El espectador, completamente inmerso en el mundo del artista, quedará deslumbrado por **una selección de más de 200 obras de Picasso proyectadas en Image Totale®**, un artista que jamás renunció a inventar nuevas maneras de crear.

El itinerario de la exposición inmersiva abarca todas las etapas de la obra de Picasso, centrándose siempre en grandes obras de presencia obligada como *Les Femmes d'Alger (O. J.)* (1911), hito emblemático del arte moderno, o el *Guernica*, convertido en un símbolo político de resistencia contra la barbarie.

Paralelamente, y al margen de la cronología, se tratan ciertos temas de presencia recurrente, *leitmotivs*, podría decirse, de su obra; no solo la paloma de la paz, ya mítica, sino también las caricaturas, los dibujos hechos con un solo trazo, el juego con las líneas, las caligrafías, las pajaritas de papel y la papiroflexia y los juguetes que hacía para sus hijos. Descubrimos así en su juventud, y en la génesis de su obra, a un Picasso plural y cambiante, que en ningún momento dejó de sorprender.

La banda sonora que acompaña a las proyecciones está compuesta por obras de Érik Satie (compositor del ballet *Parade* (1917), para el que Picasso diseñó los decorados, el vestuario y el telón), Igor Stravinsky y Maurice Ravel, así como de Isaac Albéniz, que tan bien evoca el origen español del pintor, siempre muy apegado a su país de origen, aunque viviera en Francia y no volviera a España después de 1934. Se incluyen también sonidos evocadores (como el ruido del viento, o el del agua) que refuerzan la emoción provocada por la contemplación de los cuadros.

Tanto en sus imágenes como en su música, la exposición inmersiva invita a dejarse llevar y descubrir desde una perspectiva completamente nueva a este artista multifacético.

La escenografía

La labor del escenógrafo se ha llevado a cabo en dos etapas: primero, una utopía —la escenografía ideal que le inspiran las obras de Picasso—; en segundo lugar, su adaptación a la arquitectura y al espacio.

Inspirándose en las esculturas de papel que Picasso para sus hijos, Ricciotti y Mauger rematerializan el arte de Picasso y le confieren una monumentalidad sin precedentes, que acentúa la emoción.

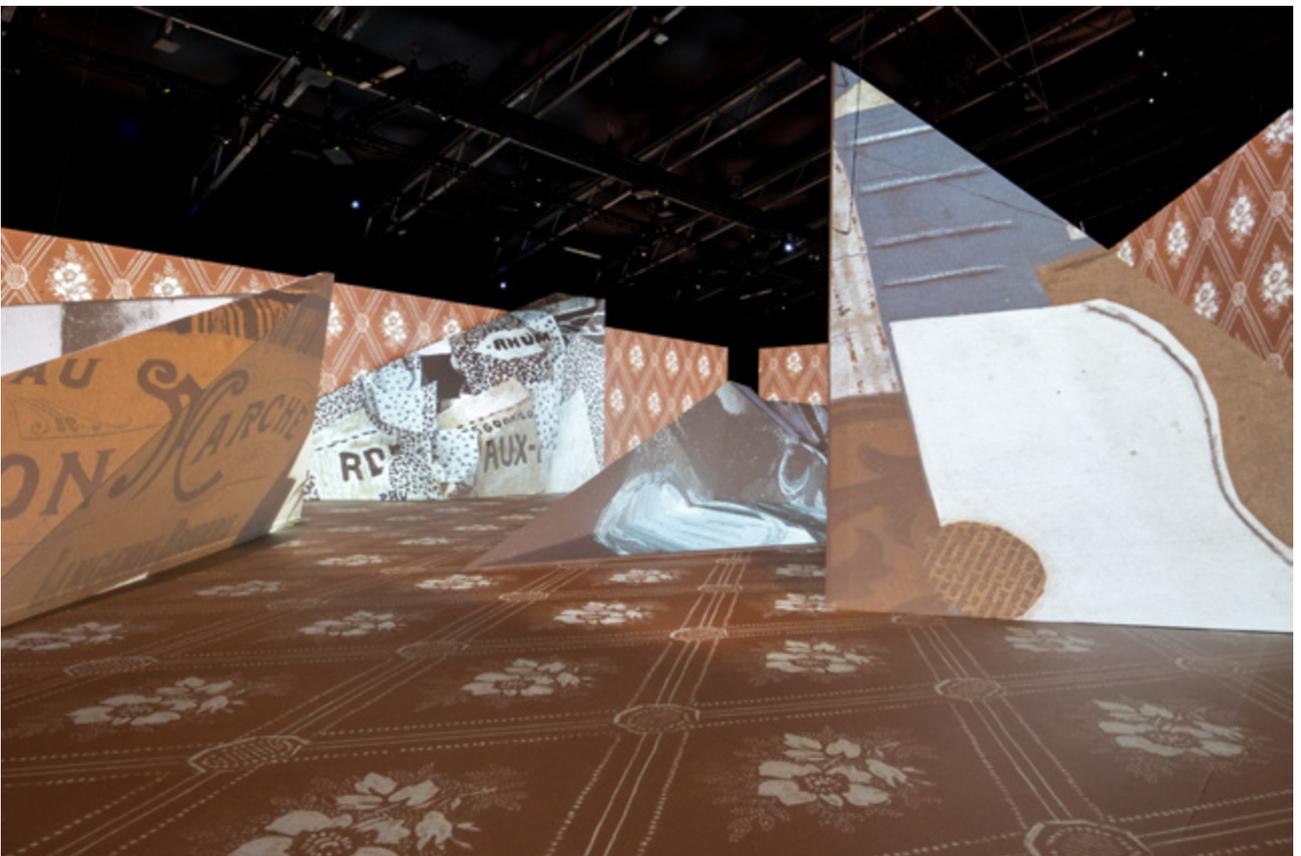
En Imagine Picasso, las superficies en las que se proyectan las obras de arte ya no son superficies planas, sino que cada imagen es proyectada en volúmenes rotundos, al estilo de los

origamis, que han sido esculpidos bajo la inspiración directa de las líneas rebeldes y multidireccionales del propio Picasso. Los módulos se distribuyen por una escenografía espectacular con preferencia por las líneas oblicuas, y que llega a alcanzar los 10 metros de altura.

Pablo Picasso manipulando una maqueta en Mougins (1964) © Carl Nesjar / Adagp Paris 2022

IMAGINE
PICASSO
IMAGE TOTALE® EXHIBITION

IMAGINE
PICASSO
IMAGE TOTALE® EXHIBITION

03

**Vida y obra
de PICASSO**

Biografía

«La obra que se hace es una manera de llevar un diario»,
dijo Picasso.

Pablo Ruiz Picasso **nació en 1881** en **Málaga**, donde vivió hasta los ocho años. En 1889 se estableció con toda su familia en **La Coruña**, ciudad donde su padre fue nombrado profesor de dibujo del Instituto Eusebio da Guarda, en el que Picasso aprendió también a dibujar.

Los inicios de Picasso

Picasso se ejercitó desde muy pronto en el dibujo, posiblemente gracias a su padre, con temas como **Hércules** y su maza o **El pequeño picador**, que datan de cuando tenía ocho años. Decía el artista, con cierta tristeza, que en el fondo nunca había hecho dibujos infantiles, sino que le había costado toda la vida dibujar como los niños, es decir, sin cortapisas.

Aceptado con gran facilidad en las escuelas de arte, tanto la de La Coruña como la de Barcelona, donde se instaló su familia en 1895, Picasso se matriculó en los cursos de la Lonja de esta última ciudad, pero no los siguió durante mucho tiempo. Tenía tan solo quince años cuando participó en la Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona con su obra *Primera comunión*. En 1897, otra obra suya, *Ciencia y caridad*, recibió una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid y una medalla de oro en la Exposición Provincial de Málaga. Ese mismo año viajó a Madrid para estudiar brevemente en la Real Academia de San Fernando.

En Barcelona, donde vivía desde 1895, se hizo amigo de los poetas, artistas e intelectuales del café **Els 4 gats**, un local mítico donde conoció a Carlos Casagemas y Jaime Sabartés, y donde expuso una serie de retratos de su nuevo círculo de amistades. Para entonces ya estaba en plena posesión de todos los medios plásticos que le permitirían ir más allá de lo académico.

Del azul al rosa en el Bateau-Lavoir

Desde Barcelona realizó una serie de breves estancias en París, empezando por la de 1900, durante la que expuso en la Exposición Universal de París su obra *Últimos momentos* (tapada en 1903 por el cuadro *La Vie*). En 1904 se estableció definitivamente en París, en el **Bateau-Lavoir**, situado en el número 13 de la Rue Ravignan, en la colina de Montmartre, y compartió la vida bohemia con Fernande Olivier. También descubrió el circo Medrano, que lo tuvo entre sus espectadores habituales.

Los temas tratados por Picasso no coinciden con los de los otros pintores de su época. Durante su período azul su mirada se interna en el destino humano y los marginados de la sociedad, como las mujeres solas, los ancianos o los ciegos. El universo del circo y los paisajes de Gósol introducen tonos rosas más claros en su obra. El tratamiento de los rostros y el espacio presagia ya el gran salto que se producirá con **Les Femmes d'Alger (O J) (1911)**, cuadro que marca un momento inaugural, el de la creación de un espacio moderno absolutamente nuevo. Esta obra dará lugar al cubismo.

El cubismo

El **cubismo** (cezaniano, analítico, hermético y sintético) es una auténtica revolución de la mirada y de las reglas del arte heredadas del Renacimiento. Picasso lideró esta revolución con Georges Braque, a quien conoció en 1907 a través de Guillaume Apollinaire. Picasso tenía algo más de treinta años cuando realizó el primer **collage** del arte del siglo xx con su **Naturaleza muerta con silla de rejilla** (1912), una invención fundamental cuyas repercusiones siguen siendo visibles en artes tan diversas como la literatura o el cine.

Los Ballets Rusos y el período llamado «neoclásico»

Entre mediados de las décadas de 1910 y 1920, Picasso combina el cubismo con el realismo, y vuelve incluso a un cierto clasicismo. Su colaboración con los vanguardistas Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev lo lleva a Italia, uno de los pocos países a los que viajó. En el ballet **Parade** (1917), la obra emblemática de esta colaboración con la compañía más famosa del momento, Picasso mezcla todos los estilos de su agrado, sin preocuparse por ninguna clasificación, y tiene la oportunidad de conquistar el espacio con su arte, que se extiende por los decorados, el vestuario y el telón. Es entonces, también, cuando conoce a una bailarina de la compañía, **Olga Kohklova**, con quien acabaría casándose, y a la que dedicó una gran cantidad de retratos de un realismo muy alejado del cubismo, estilo que, por lo demás, siguió explorando en otros cuadros. También pintó magníficos retratos de su primer hijo, Paulo, vestido de arlequín, de Pierrrot o montado en un asno.

Se instala en un suntuoso apartamento de la Rue de la Boétie, cerca de su galerista, Rosenberg, el cual se alegra de ver que el gran Picas-

so también pinta obras de un realismo mucho más fácil de interpretar, y mucho más del gusto de los compradores. Es entonces cuando se consolida su imagen de artista importante, así como su desahogo material. En 1932 se presenta en Zúrich su **primera gran retrospectiva**, organizada por el propio artista, que elige las obras y su ubicación.

Surrealismo

Paralelamente, Picasso coquetea con el **surrealismo**, pero sin llegar nunca a adherirse al movimiento. André Breton, el fundador de este último, dijo que «en el castillo surrealista Picasso caza por los alrededores». Los temas predilectos del artista se hacen eco de los de los poetas y artistas surrealistas, como la figura del **Minotauro**, nombre también de una revista cuya portada diseñó en 1933.

Su universo se llena de figuras al borde de la playa, **nuevas anatomías** para el cuerpo, **constelaciones y arabescos**. A pesar de cierto desmembramiento de los cuerpos, y de una desestructuración de las formas, Picasso se mantiene siempre apegado a la realidad, a los objetos de su más inmediato día a día. Es muy posible que algunas obras suyas que acostumbran a situarse en la estela del surrealismo tengan otras fuentes. Sin ir más lejos, algunas investigaciones recientes demuestran el gran interés de Picasso por **la antigüedad y la prehistoria**.

Picasso poeta

A mediados de los años treinta, Picasso inicia una **intensa actividad poética** que, con alguna que otra interrupción, tuvo continuidad hasta 1959. Escribió más de 350 poemas en diversos estados y variantes, así como tres obras de teatro. Decía él mismo, en broma, que era «**un poeta descarriado**». Los abundantes borrado-

res de sus textos se despliegan en caligrafías y arabescos donde se codean lo más noble y lo más trivial: los trapos de cocina con el amor, la guerra y sus horrores expresados con alimentos incomedibles, los animales, las plantas, los relojes, las corridas de toros, los olores...

Son tiempos en los que su obra pasa por una fase de reorientación, acompañada por una crisis familiar que desemboca en la separación entre el artista y su esposa Olga. Picasso, entretanto, mantiene relaciones secretas con la joven Marie-Thérèse Walter, con quien tendría una hija, Maya. Como es lógico, ambas figuras femeninas están presentes en su obra.

La escultura

Durante esta época adquiere nuevos bríos el deseo de Picasso de practicar la **escultura**. La gran casa-estudio que compra en **Boisgeloup**, cerca de Gisors, en Normandía, le permite dar por fin rienda suelta a esta faceta, que ensalzó **Brassaï** con sus fotografías.

Guernica y la guerra

La **guerra civil**, el drama de **Guernica** y los **sórdidos años de la guerra** provocan en Picasso una mezcla de melancolía y rabia: colores más oscuros, gatos que se comen a los pájaros, cráneos de toro con velas y libros, como invitación a meditar sobre la muerte... **Dora Maar**, con quien también mantuvo una relación de complicidad amorosa, dejó una espléndida serie de fotos que documentan la elaboración del *Guernica*.

A menudo Picasso encuentra recursos con los que ahuyentar el mal y soslayarlo por la vía del humor. En plena ocupación escribe una obra de teatro, ***El deseo atrapado por la cola*** (1941), donde tienen presencia temas como el hambre, el frío, el amor y la vida. La lectura de esta obra en casa de sus amigos Zette y Michel Leiris, en

1944, reunió como directores de escena y actores a Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Queneau, Dora Maar...

La posguerra

Justo después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso se afilia al **partido comunista** y se presta a que su imagen sea utilizada por este último, aunque sin ceder ni un ápice de su independencia como artista. En unas declaraciones aseguró haber encontrado amigos y una familia en el partido. Huelga recordar que el Estado francés negó la nacionalidad francesa a este artista incomparable—bien es cierto que durante la ocupación— con el pretexto de sus simpatías anarquistas, y que llegó a considerarlo como un peligro para el país. Es algo que Picasso nunca olvidó, pero que tampoco reveló. Solo se supo hace apenas dos décadas, cuando aparecieron en Rusia archivos de la policía francesa.

Picasso es la personificación del artista comprometido contra la guerra y la barbarie, siempre a su manera, eso sí. Tras el conflicto, **su paloma de la paz** se convirtió en un símbolo.

Los últimos años

En el sur de Francia, cerca del Mediterráneo, Picasso redescubre la alegría de vivir. Se establece en **Vallauris**, en la villa **La Galloise**, con su nueva pareja, la también artista **Françoise Gilot**, a quien conoció en 1943, y con quien tuvo dos hijos, Claude y Paloma. En esta pequeña localidad, famosa por su tierra arcillosa y su cerámica, Picasso, que por aquel entonces contaba 65 años, se vuelca con pasión en esta técnica ancestral, y, gracias a la pareja formada por Suzanne y Georges Ramié, que ponen a su disposición su taller de cerámica, llamado por ellos **Madoura**, experimenta con la cerámica y la escultura y produce más de 3 500 obras originales en cerámica.

La fama de Picasso llega a ser comparable a la de las estrellas de cine. Acudiendo a retratarlo junto a su familia, sorprenderlo mientras se bañaba o fotografiar sus estudios, los grandes fotógrafos dan una enorme difusión a la imagen del artista, que aparece en portada de revistas como la estadounidense *Life* o la francesa *Paris-Match*. En 1955, tras la marcha de Françoise, que se lleva a sus hijos, Picasso se va a vivir a Cannes, a la villa La Californie, con su nueva pareja, **Jacqueline Roque**, a quien había conocido en Madoura, y con quien contrajo matrimonio en 1961, posibilidad abierta por la muerte, en 1955, de su primera esposa, Olga. En esta época rueda con Henri-Georges Clouzot la película *El misterio de Picasso*.

En 1958 se muda a otra casa y otro estudio, el castillo de **Vauvenargues**, al pie del monte Sainte-Victoire, lugar emblemático de Cézanne. En 1961 vuelve a mudarse junto a Jacqueline a **Notre-Dame-de-Vie**, en Mougins. A sus 80 años rebosa energía creadora y produce grabados, dibujos y pinturas que en su época chocaron por la libertad total de su vocabulario. En 1963 se inaugura en Barcelona el **Museu Picasso**, donde pueden verse todas las obras de juventud que se habían quedado en España, donadas al museo por el propio artista en 1970. Recordemos que Picasso no volvió a pisar España después de 1934, por haber jurado que no regresaría a su país mientras se hallase bajo la dictadura de Franco. Lo mismo sucedió con el *Guernica*, que regaló a España junto con todos los dibujos preparatorios, y que, dejado en depósito en 1939 en el Museum of Modern Art de Nueva York, solo regresó a tierras españolas tras el restablecimiento de la democracia, en 1981, siguiendo la voluntad de su autor.

Lo que acostumbra a llamarse el «último período» de la obra de Picasso está teñido de una sensación de urgencia: sabe que le queda cada vez menos tiempo, pero que cada vez tiene más cosas que decir. En 1970, una exposición en el Palacio de los Papas de Aviñón da a conocer las últimas obras de Picasso, llenas de mosqueteros, toreros, familias, maternidades y abrazos.

Picasso muere a los 92 años en su última residencia, la villa Notre-Dame-de-Vie. Deja una cantidad impresionante de obras, que los expertos tardaron varios años en catalogar antes de su reparto entre los herederos y el Estado francés. Gracias a una nueva ley, la de «dación», sus herederos podían pagar los derechos de sucesión con obras. Así nació la colección del Musée National Picasso de París, que puede enorgullecerse de tener como fondo inaugural la colección personal de Picasso, es decir, las obras que nunca vendió y que lo acompañaron a lo largo de toda su vida.

Selección de citas

«De pequeño, mi madre me decía: “Si te haces militar serás general. Si te haces monje acabarás siendo Papa.” ¡Quise ser pintor y me he convertido en Picasso!»

«Para mí un cuadro nunca es un final ni un desenlace, sino una casualidad afortunada, y una experiencia.¹»

«¡Qué triste destino para un pintor amante de las rubias no incluirlas en un cuadro porque desentonan con la cesta de frutas! ¡Qué miseria, para un pintor que aborrece las manzanas, verse obligado a usarlas constantemente porque armonizan con la alfombra! Yo en mis cuadros pongo todo lo que me gusta, y ya se apañarán las cosas entre ellas.²»

«El público no comprende siempre el arte moderno. Esto es un hecho. Pero porque no se le ha enseñado nada de pintura. Le enseñan a escribir, a dibujar y a cantar, pero jamás le han enseñado a mirar una pintura³ »

«Las ideas son simples puntos de partida. Es raro que las pueda expresar tal y como me vienen a la mente. En cuanto me pongo a trabajar me surgen otras en la punta de la pluma. Para saber lo que se quiere dibujar, hay que empezar a hacerlo... Si surge un hombre, hago un hombre... Si surge una mujer, hago una mujer...⁴ »

«¡Comprender!... ¡Conque se trata de comprender!... ¿Desde cuándo un cuadro es una demostración matemática? No está destinado a explicar (¿a explicar qué? ¡Me gustaría saberlo!), sino a suscitar emociones en el alma del que lo contempla.⁵»

A alguien que dijo: «Eso podría pintarlo mi hija de ocho años», le contestó Picasso: «Bueno, pero ¿y a los sesenta?⁶».

«En pintura se puede probar todo. Se tiene incluso el derecho de hacerlo, a condición de no reincidir nunca⁷».

«Los cuadros se hacen siempre como hacen los príncipes a sus hijos: con pastoras. Nunca se retrata el Partenón. Nunca se pinta un sillón Luis XV. Se hacen cuadros con una casucha del sur de Francia, un paquete de tabaco, una silla vieja...»

1. Picasso, «Carta sobre el arte», Ogoniok, Moscú, n° 20, 16 de mayo de 1926. Versión francesa en Formes, n° 2, febrero de 1930, traducción del ruso por C. Motchoulsky.

2. Zervos, Christian, «Conversation avec Picasso», Cahiers d'Art, número especial, 1935, pp. 173-178.

3. Jakovsky, Anatole, "Mediodía con Picasso", traducción de José Jesús Fornieles Alférez, en Inglada, Rafael (ed.), Conversaciones con Picasso. El arte no es la verdad, I, Confluencias, Almería, 2020, pp. 144-145.

4. Brassai, Conversaciones con Picasso, traducción de Tirso Echeandia, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2002, p. 79.

5. Laporte, Geneviève, El amor secreto de Picasso, traducción de Josep Elías Cornet, Euros, Barcelona, 1974, p. 103.

6. Dora Maar, Notes et souvenirs sur Picasso, Vente Dora Maar, París, 1998.

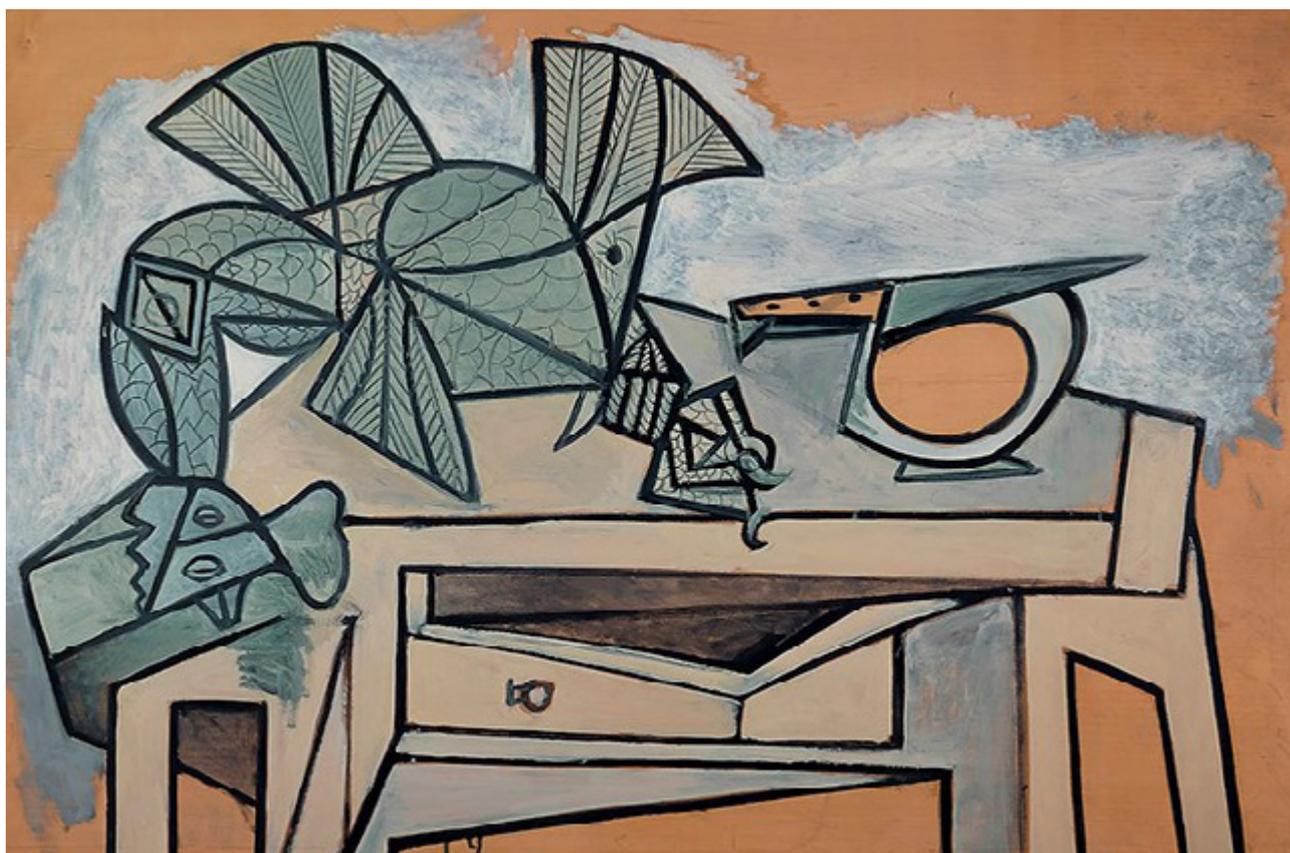
7. Parmelin, Hélène, Picasso dit..., Gonthier, París, 1966, p. 140.

04

**Más allá
de la visita**

Ver picassos

Para algunos, esta exposición puede ser una primera aproximación a Picasso; para quienes ya conocen un poco al artista, puede ser una exposición «ideal» que reúne obras maestras imposibles de juntar físicamente.

Naturaleza muerta con gallo y cuchillo, 1947, Museo Picasso de Málaga, Málaga, ©Sucesion Picasso 2022

Su objetivo subyacente, por lo tanto, es ser un acicate para que el espectador acuda cuanto antes a ver con sus propios ojos la realidad de los cuadros de Picasso que pueden admirarse en muchos museos.

En España, donde pueden descubrirse los «auténticos» cuadros y esculturas de Picasso es sobre todo en estos tres museos que se encuentran en el país: Museo Reina Sofía de Madrid, Museo Picasso de Malaga, Museo Picasso de Barcelona..

En Madrid, el Museo Reina Sofía conserva una de las obras más conocidas de Pablo Picasso "El Guernica".

Este año 2023, se celebra la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso, siendo un año muy importante para todo el universo que envuelve a Pablo Picasso. En toda España y en concreto en Madrid, podrán verse diferentes exposiciones para disfrutar de los cuadros, esculturas de este artista."

Propuestas pedagógicas

Indicamos a continuación, a modo de referencia, algunas ideas de trabajos con los que retomar y enriquecer en clase los descubrimientos hechos durante la visita. Gracias a la riqueza y la diversidad temática de la obra de Picasso, la exposición se puede aprovechar desde la etapa preescolar hasta el bachillerato, relacionándola con varias asignaturas: artes plásticas, historia y geografía, francés, español, filosofía, etc. .

El beso, 1925, Musée National Picasso Paris
©Succession Picasso 2022

Corrientes y tipologías de la producción artística

Dado que la exposición presenta una visión de conjunto de la obra del autor, los alumnos podrán darse cuenta de la gran diversidad de ámbitos por los que se interesó Picasso, artista total y polifacético.

📌 Durante la visita de la exposición se les puede pedir a los alumnos que identifiquen y clasifiquen las diversas modalidades de producción artística de Picasso, a fin de saber reconocerlas y diferenciarlas: pinturas, dibujos, esculturas, textos escritos, cerámica...

Si bien Picasso se alejó del academicismo a una edad bastante temprana, su obra también se inscribe en una serie de corrientes artísticas que o bien fundó (cubismo) o bien sintió cercanas en un momento dado (surrealismo).

📌 Sensibilizar al alumno al academicismo, el período clásico, el arte moderno, el cubismo y el surrealismo dentro de la obra de Picasso, y enseñarle a identificarlos.

Profundizar en una corriente, como por ejemplo el surrealismo.

A partir de 1925, Picasso se acerca a un nuevo movimiento que empezaba a cobrar importancia, el surrealismo, y pinta cuadros con cierto aire de sueños extraños. Este cuadro lo llenó de líneas en todos los sentidos, que despistan al espectador. Su título, *El beso*, nos da una pista sobre lo que representa.

📌 Observar el cuadro tratando de identificar a los dos personajes que se besan. Identificar las obras surrealistas de la exposición. ¿Qué puntos tienen en común? Descubrir a otros pintores surrealistas (Salvador Dalí, René Magritte, Marcel Duchamp, Max Ernst, etc.). ¿En qué época vivieron, respecto a Picasso?

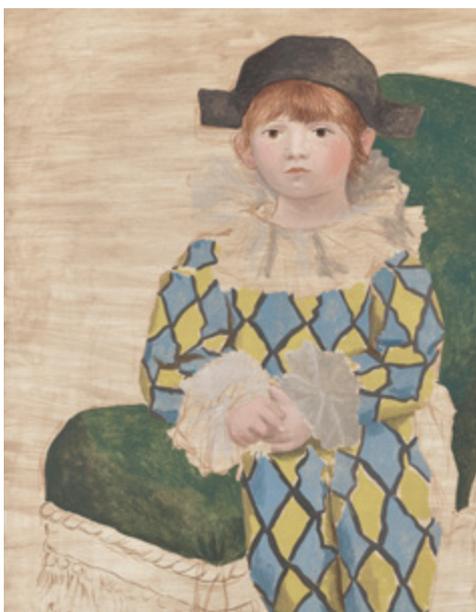
Autorretrato, 1901, Musée National Picasso Paris ©Succession Picasso 2022

Autorretratos

Una secuencia de la exposición está dedicada a los autorretratos.

Picasso tenía veinte años cuando pintó este autorretrato, donde parece mucho mayor. La pobreza en la que vivía en esa época, y su tristeza por el suicidio de su amigo Casagemas, se traducen en lo demacrado de los rasgos, la palidez del rostro, la mirada fija y vacía y la frialdad del color azul. Este último, reflejo de la tristeza que sentía por aquel entonces, domina sus cuadros durante tres años («época azul», 1901-1904).

👁️ ¿Has visto más autorretratos en la exposición? ¿Qué quiere mostrar el artista de sí mismo? Idea de taller (desde Preescolar): cada alumno hará su autorretrato partiendo de un color dominante. ¿Qué emociones quieren expresar con la elección del color y la manera de representarse?

Paulo vestido de Arlequín, 1924, Musée National Picasso Paris ©Succession Picasso 2022

Pablo como arlequín

Picasso fue padre cuatro veces (de Paul en 1921, de Maya en 1934, de Claude en 1947 y de Paloma en 1949), y plasmó la alegría que le daba serlo en muchos retratos de sus hijos.

Aquí Picasso pintó a Paul (el hijo que tuvo con Olga Khokhlova, bailarina de los Ballets Rusos) con tres años, disfrazado de arlequín. El disfraz es un testimonio del amor de Picasso por el circo y los saltimbanquis, muy presentes en su época rosa. Esta obra íntima y colmada de ternura la guardó el autor hasta el final de sus días.

👁️ Observar los distintos tratamientos que reciben los elementos del cuadro: en algunos casos muy realista (cara y manos, modelados con gran delicadeza), en otros con colores planos (ropa, silla) y en otros como si estuvieran inacabados, o dejados voluntariamente en el estadio de dibujo (cuello, puños, patas de la silla y pies del niño). Se percibe un primer esbozo de una pierna, que acabó desplazada a la derecha.

👁️ Idea de taller (a partir de Primaria): pedir a cada alumno que represente un personaje vestido de arlequín haciendo recuadros y coloreándolos sin que se toquen nunca dos colores idénticos por los lados. Hacer el cuello y el sombrero con papel crespón y pegarlo.

Maya con muñeca, Musée National Picasso Paris, 1938 ©Succession Picasso 2022

📖 Observar también *Maya con muñeca*, un retrato de su hija pintado en 1938. ¿En qué se diferencian estas imágenes de dos de sus hijos? Identificar el estilo clásico en contraposición al cubista/surrealista.

Les Demoiselles d'Avignon

Cuando Picasso presentó este cuadro, en el que llevaba trabajando mucho tiempo sin saberlo nadie en su taller, la consternación fue general. Esta obra revolucionó la historia de la pintura, por romper con todas las reglas de la pintura clásica (volumen, perspectiva y profundidad), y marca el punto de partida del arte moderno. A diferencia de lo que tenían por costumbre todos los artistas desde la antigüedad, Picasso no trata de imitar la naturaleza. Los cuerpos de las jóvenes representadas están deformados, como si estuvieran recortados en formas geométricas. La impresión es brutal, e incluso un poco terrorífica. Se percibe la influencia del arte africano, y también la del ibérico.

Les Demoiselles d'Avignon, 1907, MOMA Nueva York

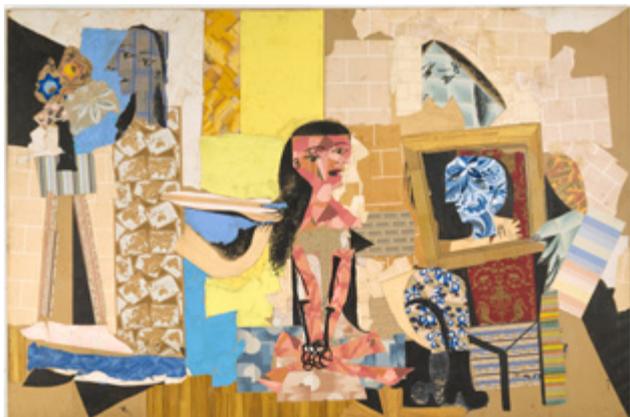
Es el principio del cubismo, que, inventado por Picasso y Braque, consiste en instaurar un nuevo espacio donde no hay una perspectiva única. Ante el impacto que provocaba la obra entre sus amistades, Picasso la mantuvo escondida en su estudio durante diez años. Su verdadera fama no empezó hasta 1937, cuando la compró el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

📖 ¿Qué tienen de raro estas cinco mujeres desnudas? Parecen estatuas, con caras que recuerdan máscaras, y hay una que, a pesar de estar representada de espaldas, nos mira de frente. El cuadro da la impresión de un espejo roto, etc.

📖 Ideas de talleres (desde Primaria): Representar a personas construyendo sus cuerpos con formas geométricas. Añadirles cabezas-máscaras, inspirándose en máscaras africanas. Fabricar una máscara con volumen a base de cartón, inspirándose en las máscaras africanas que tanto le gustaban a Picasso. Hacer un retrato mezclando en la cara elementos de frente y de perfil (ojos, nariz, boca, orejas...).

Cubismo y *papier collé*

Tras el gran descubrimiento que supuso *Les Demoiselles d'Avignon* —las imágenes pintadas no tenían por qué parecerse a la realidad—, Picasso siguió en la misma línea e inventó el cubismo con Georges Braque. Cuadro a cuadro fueron rompiendo las líneas y mezclando los puntos de vista, además de volver a hacer algo revolucionario para la época introduciendo otros materiales, que pegaban a sus cuadros: cuerdas, periódicos, papeles... ¡hasta trozos de manteles de hule!

Mujeres lavándose, 1938 ©Succession Picasso 2022

Al igual que *Las bañistas*, este famoso cuadro, *Mujeres en el baño* (1938), retoma un tema clásico de la historia del arte; sin embargo, como ya estaba todo permitido, Picasso lo hizo con pintura y... ¡trozos de papel pintado!

👁️ La exposición presenta otras obras hechas con diversos materiales. Observar algunas de ellas e identificar los materiales usados por Picasso.

👁️ Reflexión (a partir de Secundaria): hacer que los alumnos reflexionen y dialoguen sobre el carácter esperado o inesperado de una serie

de producciones artísticas consideradas actualmente como obras maestras, respecto al estilo de otras obras de la misma época.

👁️ Idea de taller (desde Primaria): Representar personajes u objetos (guitarra, botella...) pegando distintos materiales: periódicos, cuerdas, papel pintado, etc.

Guernica

A partir de 1936, una guerra civil siembra la destrucción en el país natal de Picasso, España. El bombardeo de la pequeña localidad de Guernica provoca la muerte de cientos de personas. Picasso, profundamente afectado, solo tardó un mes en pintar este enorme cuadro en blanco y negro (¡3,5 m x más de 7m!), que en la exposición contrasta de forma sobrecogedora con el rojo del suelo. Con esta obra alegórica, que se expuso en varios países entre 1937 y 1939, Picasso adquirió un gran renombre y un impacto político internacional, convirtiéndose en un símbolo de la denuncia de la violencia franquista y fascista, y del horror de la guerra en general.

Guernica, 1937, Museo Nacional Reina Sofía de Madrid ©Succession Picasso 2022

👁️ ¿Qué eligió Picasso para simbolizar el horror de la guerra? (Caballo que grita, madre que llora a su hijo muerto, soldado tirado en el suelo, caras de horror, bocas muy abiertas, ojos en forma de lágrimas...)

👁️ Historia y Geografía (a partir de 4º de Primaria) / Español: recordar los hechos históricos de los regímenes franquista y nazi y vincularlos a los conocimientos de los alumnos sobre la Segunda Guerra Mundial.

👁️ A partir de Primaria: situar en un mapa Guernica (País Vasco) y las otras ciudades donde trabajó y vivió Picasso (Málaga, Barcelona, Madrid, París, Roma, Vallauris, etc.).

La paloma de la Paz, 1950. Musée d'Art moderne de la Ville de Paris ©Succession Picasso 2022

Gallo, 1918, Musée National Picasso Paris ©Succession Picasso 2022

Dibujos de animales

Cuenta la leyenda que desde su más tierna infancia Picasso acababa las patas de las palomas que pintaba su padre. Fue gracias a estas palomas como aprendió a dibujar, ya que, según su padre, era uno de los mejores ejercicios para formarse en el respeto de las proporciones. El amor del artista a las palomas aparece en muchas de sus obras, como *Niño con paloma*, pintado en 1901, durante el período azul, y era tan grande que a su última hija le puso el nombre de Paloma.

Esta paloma de la paz está hecha en 1950. Comprometido, y pacifista a ultranza, Picasso dibujó muchas palomas para los Congresos Mundiales por la Paz.

En términos generales, los motivos de animales aparecen de modo recurrente en la obra de Picasso (pájaros, lechuzas, gatos, cabras, toros...).

La exposición también muestra una técnica en la que Picasso era un virtuoso: dibujar animales y personajes (arlequines, minotauros...) mediante un solo trazo.

👁️ Idea de taller (a partir de 4º de Primaria): los alumnos tratarán a su vez de dibujar una forma sencilla con un solo trazo, sin levantar el lápiz.

Almuerzo sobre la hierba, 1961, Musée National Picasso-Paris
©Succession Picasso 2022

Édouard Manet, *Almuerzo sobre la hierba*, 1863, Musée National Picasso Paris ©Succession Picasso 2022

Reinterpretación de cuadros de grandes maestros

Rechazando las reglas académicas en su pintura, el artista español se desmarcó desde muy joven de lo establecido. Aun así, su obra contiene muchas referencias a la historia del arte.

Hacia el final de su vida, en las décadas de 1950 y 1960, Picasso trabajó con ahínco en varias series basadas en obras tan famosas como el *Almuerzo sobre la hierba* de Manet, *Las meninas* de Velázquez o las *Mujeres de Argel* de Delacroix. Con sus variantes formales y técnicas, estas numerosas reinterpretaciones, que constituyen su homenaje personal a los grandes maestros, han acabado convertidas a su vez en obras maestras.

La exposición permitirá ver también imágenes de esbozos del *Almuerzo sobre la hierba* de Picasso.

🎨 Filosofía (Bachillerato): ¿Qué es una obra maestra?

🎨 Descubrir las obras que reinterpretó Picasso y comentarlas, comparándolas con las del propio Picasso. A partir de los esbozos vistos en la exposición, insistir en la importancia del trabajo preparatorio de taller dentro del proceso creativo de una obra.

🎨 Idea de taller (a partir de 4º de Primaria):

Partiendo de otro cuadro famoso estudiado en clase, o elegido por ellos mismos, los alumnos harán su propia reinterpretación, con la posibilidad de un esbozo previo.

Bibliografía y filmografía

Niños

- B. Le Loarer y C. Devaux, *Pablo Picasso*, colección Mes Docs Arts, Milan, 2018 (a partir de 5 años)
- Pablo Picasso, 25 chefs-d'œuvre expliqués aux enfants, col. Les Incontournables de l'Art, RMN, 2015
- *Picasso, Quelle Histoire*, 2015 (6-10 años)
- A. Michael, *Les animaux de Picasso*, Circonflexe, París, 2014
- «Picasso», *Dada, la 1ère revue d'art*, n° 193 (junio de 2014), Arola
- S. Grace Galassi, *Picasso en un trait*, Palette, 2004
- S. Girardet, C. Merleau Ponty y Nestor Salas, *Les tableaux de Pablo*, col. Salut l'artiste!, Seuil Jeunesse y RMN, 1994
- N. Coleno y K. Marinacce, *Petite tâche au pays de Picasso*, Éditions du Regard, 1995
- A. Baldassari, Musée Picasso Paris (catálogo del museo), Flammarion, 2014
- M. Coquet, «Picasso ou l'enfance en boucle», *Gradhiva*, n°9 (2009)
- A. Michael, *Picasso Poète*, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2008
- P. Dagen, *Picasso*, Hazan, 2008
- P. Lecaldano y F. Minervino, *Tout l'œuvre peint de Picasso*, col. Les Classiques de l'Art, 19, Flammarion, 2 vols., 1997
- A. Robinson e I. Breda, *Picasso, tableaux choisis*, Scala, 1991
- *L'ABCdaire Picasso*, Flammarion, 1996.

Películas

- *El misterio de Picasso*, de H.'G. Clouzot, Sherlock Films, 2005
- *13 journées dans la vie de Pablo Picasso*, de P.-A. Boutang, Arte Video, 2000

Adultos

- *Picasso voyages imaginaires*, Ville de Marseille/RMN, 2018
- J. L. Andral, *Picasso*, Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture, 2017
- J. Finley, *Picasso*, Hors collection Beaux-Arts, Larousse, 2015
- R. Ventureira, *Picasso Azul y Blanco*, Hércules Ediciones, 2015

