

Picasso dedica a Gyenes *The private world of Pablo Picasso*, de David Douglas Duncan.
©Juan Gyenes. VEGAP, Málaga, 2022. "La Californie", Cannes, 16 de junio de 1958
©Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2022

MAYO – OCTUBRE
2022

INCESANTE PICASSO LIBERTAD Y VIDA

COLEC
CIÓN
DEL
MUSEO
RUSO

Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Picasso incesante. Libertad y vida reúne un conjunto de 352 obras de Picasso, incluyendo una selección representativa de imágenes tomadas al artista malagueño y su entorno por el fotógrafo hispano-húngaro Juan Gyenes (1912-1995). Todas las piezas provienen de las ricas colecciones del Museo Casa Natal Picasso, además de aguatinas y dibujos depositados en la institución malagueña por la familia Arias, heredera del que fuera uno de los mayores amigos de Picasso: Eugenio Arias, que compartió con él vecindad en Vallauris, convicciones políticas, afición taurina y nostalgia por la patria perdida.

La razón de ser de esta exposición, dividida en veinte secciones temáticas, está en su subtítulo. En un momento convulso en que libertad y vida están amenazadas, ambas se erigen en los derechos fundamentales a reivindicar y que Picasso encarnó como nadie en el ámbito artístico: vivió para ser libre, y fue libre para vivir a su manera, siendo su obra justamente una mezcla de libertad y vida, siempre forzando los límites y siempre retratando lo que tenía alrededor, lo que le gustaba, y dotando de una capacidad singular sus obras, aportándoles ese toque Picasso que las distingue, y que puede resumirse en una afortunada experimentación, que supo aplicar a las formas más simples y más complejas, a la vez que mantenía la capacidad para trazar formas perfectas, clásicas, sinuosas y de la mayor elegancia, estando todo ello en consonancia con el momento anímico e histórico que le tocara vivir. Como él mismo afirmó: *Mi vida entera de artista no ha sido otra cosa que una continua revolución contra la reacción y la muerte del arte. ¿Cómo imaginar siquiera que yo pueda estar de acuerdo un instante con la reacción y la muerte, contra el pueblo y la libertad?*

Pablo Picasso
Salomé
París, segundo semestre de 1905
Litografía sobre papel (3.º estado)
©Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid, 2022

Su amigo y biógrafo, Roland Penrose, recoge un testimonio elocuente sobre Picasso y cuál hubiera sido su postura en este momento:

A la mañana siguiente Picasso cogió un tren a Sheffield, donde recibió una ovación por un pequeño discurso en el que, en lugar de hablar directamente sobre política, explicó cómo había aprendido a pintar palomas gracias a su padre, y terminó declarando: "Me posiciono a favor de la vida frente a la muerte; a favor de la paz frente a la guerra".

49/52

Picasso

PABLO PICASSO

Hombre barbudo coronado de pámpanos

1962

Linóleo

Museo Casa Natal Picasso

©Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid, 2022

Las mujeres que Picasso amó están presentes en las secciones tituladas *Françoise*, *Mujer en un sillón* y *Jacqueline*, mientras que Françoise coincide con su antecesora en el afecto de Picasso, Dora Maar, en la serie dedicada a los desnudos en una serie de litografías que permite conocer de cerca el proceso creativo de Picasso. La sección *El eterno femenino* recoge la visión de Picasso de la mujer en las que busca esta vez no retratar a un modelo determinado, aunque Françoise es quien le inspira en algunas de estas piezas. De igual

modo, *El rostro del hombre* se centra en los rasgos masculinos, algunos de ellos de autores y amigos que admiraba (Tolstoy, Balzac, Max Jacob), mientras que el espacio dedicado a *La partida* nos muestra un sorprendente Picasso medieval. *Fauna* desvela algunos de sus animales preferidos, mientras que su dedicación a ilustrar libros con grabados originales en ediciones de bibliófilo se despliega en las secciones dedicadas a *Poemas de Góngora*, *Carmen*, *Corps perdu*, *Las Metamorfosis de Ovidio*, *La chef d'oeuvre inconnu*,

PABLO PICASSO
Le chant des Morts,
1948
Litografía
Museo Casa Natal Picasso
© Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid, 2022

Le chant des Morts (un prodigio en el que Picasso responde con la abstracción a la coerción estética del Partido Comunista Francés del que formaba parte con un ejercicio total de libertad creativa) y *El entierro del Conde de Orgaz*.

Finalmente, *El espejo ajeno* muestra versiones hechas por Picasso de otros artistas (Lucas Cranach, Velázquez, Delacroix, Manet), *Ascuas de amistad: El legado Arias* nos ofrece testimonios de esa amistad intensa y emotiva presentando dibujos originales de Picasso, del mismo modo que la sala dedicada a *Picasso ante el objetivo de Gyenes* nos permite el acceso a la intimidad del artista y, cerrando el recorrido, *Toros* expresa la fascinación de Picasso por ese universo en el que la fuerza animal se enfrenta, en un combate a muerte, a la razón.

Picasso incesante, artista que no se detiene como el rayo que no cesa de Miguel Hernández (*Este rayo ni cesa ni se agota:/ de mí mismo tomó su procedencia / y ejercita en mí mismo sus furores*), Picasso cercano, vivo, libre, que nos anima a vivir para ser libres, a ser libres para poder vivir. Y para comprender al genio en la mayor exposición nunca organizada por su Casa Natal.

PABLO PICASSO
Libro III: Júpiter y Semele
Aguafuerte sobre papel
Ilustración para el libro Ovide: *Les Metamorphoses*.
Lausanne, Albert Skira, 1931
Museo Casa Natal Picasso
© Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid, 2022

Picasso

PABLO PICASSO
El almuerzo sobre la hierba, según Manet II
Mougins, 1962
Linograbado
Museo Casa Natal Picasso
©Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid, 2022

PABLO PICASSO
La gran corrida
París, 10 de marzo de 1949
Litografía sobre papel
Museo Casa Natal Picasso
©Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid, 2022

Con la colaboración:

Fundación "la Caixa"

coleccionmuseoruso.es

