

El almuerzo frugal (Le repas frugal). Septiembre de 1904, París. 46,3 x 37,7 cm.

PICASSO

La suite de los saltimbanquis 1904/1906

La Colección del Museo Ruso muestra la carpeta que consta de 15 grabados, adquirida por la Fundación Málaga y depositada en el Museo Casa Natal Picasso Málaga.

**COLEC
CIÓN
DEL
MUSEO
RUSO**

Los pobres (Les pauvres). Quizás invierno 1904-1905, París. Aguafuerte sobre zinc biselado. 23,6 x 18 cm.

EL FIN DE LA ÉPOCA AZUL

1904-1905

Comida frugal (septiembre de 1904) y Los pobres invierno de 1904-1905 testimonian el último estilo de la época azul de Picasso, caracterizado por un manierismo extremo de las figuras. La influencia del simbolismo francés y el expresionismo alemán, así como su experiencia personal, le habían llevado a un reflejo dramático de la tristeza, el dolor, la desolación y la pobreza, teñido en su pintura por el simbólico color azul.

TRES BUSTOS EN TRANSICIÓN

PRINCIPIOS DE 1905

Cabeza de mujer y Cabeza de mujer de perfil corresponden a una nueva tipología de retratos de mujer con deformaciones expresivas muy marcadas, que surge a mediados de 1904, a caballo entre las épocas azul y rosa. Su origen corresponde probablemente a Madeleine, amante de Picasso, pero sus rasgos se repiten en los retratos de otros modelos reales, Alice Princet y Margot. Busto de hombre es prácticamente una versión masculina, o andrógina, de estos bustos femeninos. La tensión dramática del "azul" va dando paso a la nueva serenidad de la época rosa.

Los dos saltimbanquis (Les deux saltimbanquis). (Hacia Marzo o más tarde) de 1905, París. Punta seca sobre cobre. 12,2 x 9,1 cm.

LOS DOS SALTIMBANQUIS

Las figuras empiezan a sucederse con una mayor serenidad, confluyen representaciones de la vida cotidiana sin prestar atención por parte del artista de los escenarios donde se desarrollan las acciones.

El encuentro con algunos de los personajes abocetados y habituales en las escenas circenses (niño con tambor, equilibristas, el bufón obeso que se convierte en una de las figuras más populares de la iconografía de la época rosa) se dan cita en la obra Los saltimbanquis, preludio del gran lienzo La familia de saltimbanquis, de 1905 también.

LA FAMILIA DEL ARLEQUÍN

PRIMAVERA DE 1905

Dentro del ciclo de "Los saltimbanquis", las escenas familiares del arlequín conforman un capítulo propio. La representación de parejas con niños ya había sido clave en la época azul, pero el tema pudo reforzarse porque, al parecer, Picasso estuvo a punto de tener un hijo con Madeleine a finales de 1904. Esto desataría una especie de fantasía que ocupó gran parte de la época rosa, adaptándola a una nueva expresión y desarrollándola en numerosas variantes. Picasso incluye a Arlequín entre los personajes de la troupe de saltimbanquis.

Pero es una figura procedente de la commedia dell'arte (junto a Pierrot y Colombina), que sobrevivía popularmente en bailes de disfraces o en carnaval y que ya fue objeto de la literatura simbolista, que gustaba mucho a Picasso. También pudo influirle la opera "Los Payasos" de Leoncavallo, de gran éxito en la época, que fascinaba a Max Jacob y a una de cuyas representaciones en París en 1905 pudo ser invitado. Picasso se identificó plenamente con el arlequín, y estas escenas familiares desarrolladas entre los bastidores del circo retoman aquel aspecto imaginario de su autobiografía que antes comentábamos.

Salomé (Salomé). Finales de 1905, París (entre el final del verano y el final del año). Punta seca sobre cobre. 40 x 34,8 cm.

SALOMÉ (1905)

Salomé proviene de la adaptación de Bufón y acróbatas, uno de los estudios previos a Familia de saltimbanquis. Posiblemente, el origen del grabado se halle en el poema "Salomé" (1905), de Apollinaire, que abunda en una temática muy querida por los simbolistas. La figura del bufón obeso aparece transformada en Herodías, el baile de Salomé recuerda los ejercicios de las acróbatas y las amazonas del circo, y Herodías repite el gesto de la "Mallorquina" en Familia de saltimbanquis.

La danza parece una parodia grotesca de Salomé, emparentada con muchos dibujos informales y humorísticos que Picasso solía realizar en esa época.

EL ABREVADERO (PRINCIPIOS DE 1906)

Esta obra tiene su origen en los numerosos estudios sobre jinetes y caballos del circo. Pero, inmerso en el proceso de "distanciamiento" posterior a su viaje a Holanda, Picasso busca un nuevo camino expresivo, alejado del simbolismo de connotaciones románticas. Desnuda a sus personajes de todo disfraz y los muestra en una escena arcádica, directamente inspirada en los "Jinetes en la playa" (1902) de Gauguin -que pudo ver en la galería de Vollard-, aunque trasladada al mundo mediterráneo. Fueron varios sus bocetos preparatorios para un gran proyecto que respondiera a los logros de Matisse y los fauvistas, pero cuya versión definitiva no llegó a materializarse. El nuevo estilo tomaba sus referencias de Puvis de Chavannes y de la escultura arcaica griega; en los próximos meses, los efebos de la antigüedad sustituirían a los arlequines y saltimbanquis, en un progresivo adiós a la época rosa. Se iniciaba así una transformación que, tan sólo un año después, conduciría al primitivismo de "Las Señoritas de Avignon".

El abrevadero (L'abreuvoir).
(Chevaux au bain/Caballos bañándose).
Primavera de 1906, París.
Punta seca sobre cobre biselado. 28,8 x 32,6 cm.

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO

Más info: coleccionmuseoruso.es

* Propiedad de la Fundación Málaga, en depósito
en el Museo Casa Natal Picasso Málaga.
© Sucesión Picasso, VEGAP, Madrid 2023.

Ayuntamiento
de Málaga

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

MUSEO
CASA NATAL
PICASSO
MÁLAGA

Fundación
Málaga
más cultura