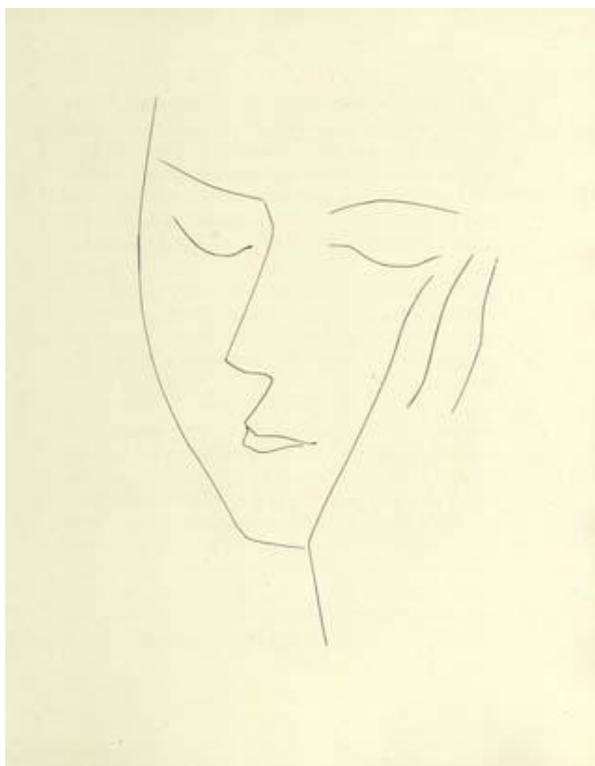

EXPOSICIÓN

PICASSO: El eterno femenino

CARMEN. PLANCHA XXVI (Golfe-Juan, 6 mayo 1948)
© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP. Madrid, 2012

Apertura al público: Del 2 de febrero al 8 de abril de 2012

Laborables y festivos: 11:00 a 20:00 horas/ Miércoles: cerrado a partir de las 15:00 h.

Presentación a medios: 1 de febrero

Lugar: Fundación Canal

C/ Mateo Inurria 2, 28036. Madrid

Todas las obras de esta exposición pertenecen a la Fundación Picasso. Museo Casa Natal de Málaga.

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco
Leticia Monreal

pamelapacheco@fundacioncanal.es
leticiamonreal@fundacioncanal.es

DOSSIER DE PRENSA

I. PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.....	3
II. “PICASSO-EL ETERNO FEMENINO”	4
III. LISTADO DE OBRAS.....	8
IV. ACTIVIDADES PARALELAS.....	9
• Visitas- talleres para familias	
• Visitas guiadas para grupos y visitas privadas	
• Fichas didácticas para el profesorado	

Materiales Prensa:

En el **CD** y **DVD** que acompaña al dossier de prensa encontrará toda la documentación gráfica y audiovisual y la información escrita sobre la exposición.

Aviso: Cualquier utilización de las imágenes de las obras que forman parte del presente dossier de prensa deberá ser informada con carácter previo a Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), a la cual deberá dirigirse la pertinente solicitud de autorización de derechos de autor (VEGAP. C/ Núñez de Balboa, 25, 28001 Madrid, teléfono 91 532 66 32, fax 91 531 53 98, cdelvalle@vegap.es)

DOSSIER DE PRENSA

I. PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

La figura de la mujer, objeto de esta exposición, ha sido uno de los temas iconográficos más constantes en la obra de Picasso. A través de los 66 grabados que componen esta muestra, realizados entre 1927 y 1964, el artista se enfrenta a la imagen femenina desde el lugar de quien al mismo tiempo la admira e interroga.

“Picasso-El eterno femenino” nos presenta distintos ángulos desde los que se plasma la figura de la mujer, ya sean éstas imaginarias o reales, como las dos últimas y más intensas mujeres de Picasso: su compañera Françoise Gilot y su esposa Jacqueline Roque. La figura de la mujer se presenta como un soporte para la manifestación del alma del sujeto femenino.

El artista personifica estas presencias femeninas desde múltiples ópticas: renacentista, barroca o cubista, donde aparecen mujeres sentadas a modo de los retratos cortesanos, posando para artistas, observando o siendo observadas, jóvenes y maduras, con vestimentas de otros siglos y otros ámbitos o completamente actuales...

Existe una dualidad de visión en Picasso, que bien puede captar en la mujer en el esplendor de su naturaleza o en sus años de infancia y juventud para someterlas también a escenas alegóricas sobre el devenir de la vida o en situaciones en las que se intenta acceder a su mundo privado e interior. Esta multiplicidad de modelos femeninos se plasma en las catorce secciones en las que se articula esta exposición en las que los grabados ilustran, además, las distintas técnicas de la obra gráfica de Picasso.

El título de la exposición hace referencia a la expresión creada por Goethe según la cual el eterno femenino reúne a la madre y a la amada en un principio universal que remite a la propia Eva y que, por tanto, unifica a las diversas modalidades de la mujer en un modelo intemporal y platónico.

Todas las obras de esta exposición pertenecen a la Fundación Picasso. Museo Casa Natal de Málaga.

DOSSIER DE PRENSA

II. “PICASSO – EL ETERNO FEMENINO”

Como se ha mencionado anteriormente, esta exposición se articula en **14 secciones**:

I. Espejo del alma

El viejo adagio latino, que convertía las facciones en una manifestación o un reflejo del alma, encuentra cumplimiento en la obra gráfica de Picasso cuando dota de especial energía a las mujeres cuyos rostros plasma. Así, se deducen de estos retratos sensaciones como la afinada inteligencia (*Retrato de la señora Rosengart*) o la mezcla de belleza, elegancia, misterio y distanciamiento (*Busto Estilo Moderno*).

II. Retratos de Françoise

Françoise Gilot, compañera de Picasso durante diez años, joven pintora y madre de sus dos últimos hijos –Claude (1947) y Paloma (1949)-, es una musa constante durante esa década fértil e intensa. Su rostro sereno y a menudo enigmático aparece en un comienzo de forma difusa (*Cabeza de joven, 1945*) o con líneas firmes y serenas (*Cabeza de joven, 1946*) o incluso con trazos firmes y esquemáticos (*Joven con cabellos largos*). Poco más tarde, a medida que su relación se afianza, su rostro aparecerá en retratos más ambiciosos y de mayor formato (*Françoise con lazo en el pelo* y *Françoise con los cabellos ondulados*), en los que la mirada hierática de Françoise se convierte en desafío al espectador (*La camisa de cuadros*).

III. Retratos de Jacqueline

Jacqueline Roque, su última compañera y esposa con la que se casaría en 1961, es otra presencia imprescindible en la obra de Picasso. Su rostro, a menudo de perfil, comparece en grabados marcadamente elegantes (*Perfil en tres colores, Mujer con blusa de flores, y Jacqueline leyendo*). En ellos incluso rinde un homenaje a España, al adornar a Jacqueline con una mantilla (*Retrato de Jacqueline con mantilla*) o tocada con un velo que es premonición de la boda, pocos años más tarde, entre Picasso y Jacqueline.

MUJER CON BLUSA DE FLORES
(JACQUELINE DE PERFIL)
FEMME AU CORSAGE À FLEURS
Cannes, 17 de diciembre de 1957, 1
de febrero y 27 de diciembre de 1958

IV. La herencia del Renacimiento

FIGURA CON BLUSA DE RAYAS
FIGURE AU CORSAGE RAYÉ
París, 3 de abril de 1949

Picasso resucita las formas elegantes de los retratos femeninos del Renacimiento con mujeres generalmente representadas de perfil, ocasionalmente ornadas con flores o con cuellos alargados al estilo manierista. Son en gran parte rostros inventados, pero también recreaciones de caras de personas concretas. Son piezas de gran belleza llenas de equilibrio y calma, en las que la serenidad y la armonía de los rasgos se convierten en una idealización de las facciones de la mujer que son, a la vez, una glorificación de la belleza.

V. Mujeres imaginadas

La enorme e inabarcable producción de Picasso, la rapidez de su creación, hace que muchas veces los personajes y rostros que recrea sean invenciones, mujeres que aquí nos presenta observándonos o bien buscando fuera de la obra una razón para su presencia, distante e incluso indiferente.

VI. La herencia cubista

Picasso, creador del cubismo, también aplicará las enseñanzas de este movimiento a la figura femenina. En algunos retratos aplica los principios cubistas trazando líneas audaces sobre un fondo negro (*Figura en negro*) o bien invierte los términos y son enérgicos campos de color los que delimitan el nuevo territorio del rostro femenino (*Figura*). También se arriesga combinando ambas concepciones tanto con masas de negro (*Figura estilizada*) como de color (*Figura con blusa de rayas*). De una forma más sencilla y didáctica, los ecos cubistas se prestan a formulaciones esquemáticas de gran eficacia (*Hombre tumbado y mujer acucillada* y *Carmen Plancha XXXV*).

VII. La mujer sentada

Recuperando la pose más habitual del retrato renacentista, con una óptica que hace también referencia a las representaciones de la Virgen y a los retratos de corte, Picasso sienta a la mujer para enfrentarse a su mirada múltiple e inquieta. Así sucede con los retratos de Françoise en un sillón, en los que no sólo la modelo, sino también los ropajes, propician variaciones sorprendentes que permiten comprobar la audacia y la libertad de la creación picassiana.

DOSSIER DE PRENSA

VIII. Divino tesoro

La juventud tiene en la mujer la representación más gozosa para Picasso. Sucede así en el grabado de líneas clásicas en el que la juventud se convierte en alegoría de la paz (*Juventud*), o en las representaciones de jóvenes muchachas observando escenas que le son ajenas (*Equilibristas observados por una campesina y su pequeña hija*) o asomando en las obras sus rostros de inocencia (las dos ilustraciones para *Poemas* y *Litografías*).

IX. Misterio y silencio

El mundo privado de la mujer -su mundo interior- fue para Picasso un ámbito al que siempre quiso tener acceso. La actitud ensoñadora de Françoise meditando (*Françoise sobre fondo gris*, una ilustración para *Carmen*) abre la puerta para ese terreno de silencio y calma. El universo femenino de ensueño y confidencias se nos presenta en las cuatro versiones de *Dos mujeres desnudas* y en las dos de *Mujer ante un espejo*.

DOS MUJERES DESNUDAS
LES DEUX FEMMES NUES
París, 21 de noviembre de
1945

CARMEN. PLANCHA XXVI
Golfe-Juan, 6 mayo 1948

MUJER ANTE UN ESPEJO
FEMME AU MIROIR
París, 26 de noviembre y 10 de
diciembre de 1950

X. La mujer y el artista

Picasso recoge en las figuras de los artistas que representa una especie de confesión, de autobiografía. Así, su admiración por la mujer se plasma en los grabados en los que una mujer posa convertida en modelo, para que un artista -máscara y símbolo del propio Picasso- la retrate y aprisione para la eternidad en una obra que es, al fin y al cabo, la que observamos.

XI. La mujer observada

La mujer atrae a los personajes de Picasso en actitudes que a veces rozan la adoración y en otras ocasiones la sensualidad. El ejemplo del primer tipo de contemplación se da en *Escultor y dos cabezas esculpidas*, donde la mujer se presenta a través de su representación escultórica. A la segunda variante pertenece la curiosa adaptación que Picasso hace del lienzo de Manet *El desayuno sobre la hierba*.

DOSSIER DE PRENSA

XII. La mujer que observa

A Picasso, amigo de jugar con el espectador, le gustaba convertir a la mujer no sólo en el personaje observado en sus obras, sino también en el que observa lo que en ella ocurre. Sucede así en estos grabados plenos de clasicismo en el que el espectador se somete nuevamente a un juego de espejos y de mutuas e infinitas contemplaciones, accediendo a un espacio privado, pleno de silencio y de sigilo, que es el reverso del anterior tema de la mujer observada.

XIII. La profundidad de la piel

El desnudo, la exposición de los cuerpos en su expresión más directa, tiene cabida en esta exposición con obras en las que la tensión erótica no está presente, siendo los cuerpos un pretexto para el juego con las líneas, una expresión de alegre vitalismo. Así sucede en la ilustración para el poema de Góngora, en el que los cuerpos parecen expresiones del arte arcaico griego, la pareja casi humana y casi vegetal del libro de Aimé Césaire o las dos mujeres sobre fondo negro del libro *Poemas y litografías*.

XIV. Damas del tiempo de antaño

Picasso, en cuya memoria visual anidaba toda la cultura artística europea, ambientaba a menudo figuras y escenas en la época del Renacimiento y el Barroco, tal como sucede con la dama de aire centroeuropeo (*Noble dama*) o del Barroco español, época a la que también pertenecen la audaz representación de una Menina de Velázquez (*Una menina*), las juguetonas escenas de seducción que contemplamos en *El viejo rey* o en las imágenes sobre *La partida del caballero*, en las que la dama observa al paladín camino de convertirse en ausencia.

NOBLE DAMA
NOBLE DAME
Cannes, 6 de enero de 1959

DOSSIER DE PRENSA

III. LISTADO DE OBRAS

I. Espejo del alma

1. BUSTO ESTILO MODERNO
2. RETRATO DE LA SEÑORA ROSENGART

II. Retratos de Françoise

3. CABEZA DE JOVEN (FRANÇOISE)
4. CABEZA DE JOVEN (FRANÇOISE)
5. JOVEN CON CABELLOS LARGOS (FRANÇOISE)
6. CABEZA DE JOVEN (FRANÇOISE)
7. FRANÇOISE CON LAZO EN EL PELO
8. FRANÇOISE
9. FRANÇOISE CON LOS CABELLOS ONDULADOS

III. Retratos de Jacqueline

11. PERFIL EN TRES COLORES (JACQUELINE)
12. RETRATO DE JACQUELINE
13. MUJER CON BLUSA DE FLORES (JACQUELINE DE PERFIL)
14. JACQUELINE LEYENDO
15. RETRATO DE JACQUELINE CON MANTILLA

IV. La herencia del Renacimiento

16. PERFIL DE MUJER
17. CABEZA DE MUJER DE FRENTE
18. JOVEN DE PERFIL CORONADA DE FLORES
19. JACQUELINE DE PERFIL (BUSTO DE MUJER CON BLUSA BLANCA)
20. JACQUELINE DE PERFIL A LA DERECHA

V. Mujeres imaginadas

21. CARMEN. PLANCHA I
22. CARMEN. PLANCHA XXVIII
23. GRAN PERFIL DE MUJER MORENA MIRANDO A LA DERECHA
24. PERFIL DE MUJER MIRANDO A LA DERECHA
25. PERFIL DE MUJER RUBIA MIRANDO A LA DERECHA
26. CABEZA DE MUJER DE TRES CUARTOS
27. MUJER DE LOS CABELLOS VERDES (MUJER SIN ROSTRO)

VI. La herencia cubista

28. FIGURA EN NEGRO (FRANÇOISE)
29. FIGURA (FRANÇOISE)
30. FIGURA ESTILIZADA (FRANÇOISE)
31. FIGURA CON BLUSA DE RAYAS
32. HOMBRE TUMBADO Y MUJER ACUCILLADA
33. DESNUDO II (FRONTISPICIO I)
34. CARMEN. PLANCHA XXXV

VII. La mujer sentada

35. MUJER EN UN SILLÓN (FRANÇOISE)
36. MUJER EN UN SILLÓN (FRANÇOISE)
37. MUJER EN UN SILLÓN (FRANÇOISE)
38. MUJER EN UN SILLÓN (FRANÇOISE)

VIII. Divino tesoro

39. JUVENTUD
40. POEMAS Y LITOGRAFÍAS, HOJA 4
41. POEMAS Y LITOGRAFÍAS, HOJA 14
42. EQUILIBRISTAS OBSERVADOS POR UNA CAMPESINA Y SU PEQUEÑA HIJA

IX. Misterio y silencio

43. FRANÇOISE SOBRE FONDO GRIS
44. DOS MUJERES DESNUDAS
45. DOS MUJERES DESNUDAS
46. DOS MUJERES DESNUDAS
47. DOS MUJERES DESNUDAS
48. MUJER ANTE UN ESPEJO
49. MUJER ANTE UN ESPEJO
50. CARMEN. PLANCHA XXVI

X. La mujer y el artista

51. POSANDO VESTIDA
52. ESCENA DE CIRCO CON VENUS Y LA MANZANA DE ORO, Y UN AMORCILLO

XI. La mujer observada

53. ESCULTOR Y DOS CABEZAS ESCULPIDAS
54. DOS HOMBRES BARBUDOS CON UNA MUJER DESNUDA
55. LE DEJEUNER SUR L'HERBE D'APRES MANET II

XII. La mujer que observa

56. MUJER ACODADA, ESCULTURA DE ESPALDAS Y CABEZA BARBUDA
57. HOMBRE BARBUDO ENFADADO, CON DOS MUJERES INDIFERENTES Y DOS ESPECTADORES

XIII. La profundidad de la piel

58. MODELO Y GRAN CABEZA ESCULPIDA
59. POEMAS Y LITOGRAFÍAS, HOJA 9
60. PAREJA

XIV. Damas del tiempo de antaño

61. NOBLE DAMA
62. EL VIEJO REY
63. LA PARTIDA
64. LA PARTIDA
65. LA PARTIDA
66. UNA MENINA

DOSSIER DE PRENSA

IV. ACTIVIDADES PARALELAS

Visitas- talleres para familias

Como viene siendo habitual, la Fundación Canal organiza, en paralelo a cada exposición, visitas-taller que acercan los contenidos artísticos a niños de 3 a 12 años y a adultos, de una forma lúdica, y de la mano de educadores expertos. Una vez finalizada la visita, se realizan talleres adaptados a cada tramo de edad en los que crearán sus propias obras de arte.

Información y reservas: 91 323 28 72

Visitas guiadas para grupos y visitas privadas

Información y reservas:

91 545 15 06

visitasguiadas@fundacioncanal.es

visitasprivadas@fundacioncanal.es

Fichas didácticas para el profesorado

Con el fin de contribuir a la difusión de los contenidos artísticos y apoyar la labor docente, la Fundación Canal ofrece a los centros educativos de la Comunidad de Madrid fichas didácticas de la exposición dirigidas al profesorado de **ESO y Bachillerato**.

Las fichas didácticas en formato pdf podrán descargarse a partir del 1 de febrero a través de www.fundacioncanal.com introduciendo la clave correspondiente enviada previamente, por carta y por correo electrónico, a los centros educativos.

Para más información:

Fundación Canal

Gabinete de Prensa

prensa@fundacioncanal.es

91 5451527 / 03

<http://www.fundacioncanal.com>

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco
Leticia Monreal

pamelapacheco@fundacioncanal.es
leticiamonreal@fundacioncanal.es