

ARTISTAS Y MODELOS

Historias de pasión, creación y destrucción

FICHAS DIDÁCTICAS PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Man Ray.
El Cuello (Lee Miller), 1929.
© Man Ray 2015 Trust, VEGAP 2023

Propuestas para preparar la visita a la exposición

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

ARTISTAS Y MODELOS

*Historias
de pasión, creación
y destrucción*

1. Datos de exposición
2. Enlaces con el currículo de Educación Secundaria
3. Objetivos de las propuestas didácticas
4. Propuesta de actividades de preparación
Antes de la visita a la exposición
5. Desarrollo de la visita a la exposición
6. Propuesta de actividades para profundizar
Después de la visita a la exposición

1. Datos de la exposición

Grandes creadores como Toulouse-Lautrec, Picasso, Dalí, Francis Bacon, Antonio López, Sorolla, Chillida, Man Ray o Robert Capa están en esta exposición con obras que narran los distintos tipos de relaciones que mantuvieron con las personas que les sirvieron como fuente de inspiración. Relaciones que en ocasiones fueron su gran apoyo vital y profesional y en otras devastadoras pasiones destructivas.

Podremos disfrutar de 99 piezas que nos hablan del genio, más allá de su obra; de sus sentimientos, sus pasiones inconfesables o su admiración por las mujeres o los hombres que amaron. En algunos casos marcaron el discurrir de toda su trayectoria; en otros, momentos puntuales o intercambios de complicidad y admiración mutua.

Una mirada imprescindible para entender a estas grandes figuras del arte y profundizar en la relación entre artistas y modelos, hecho fundamental a lo largo de toda la historia del arte.

Exposición:

ARTISTAS Y MODELOS. HISTORIAS DE PASIÓN, CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN

FUNDACIÓN CANAL

Mateo Inurria, 2

Del 11 de octubre de 2023 al 5 de enero de 2024

Entrada libre

Laborables y festivos de 11:00 a 20:00h

Miércoles de 11:00 a 15:00 h.

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES DINAMIZADAS POR MIRARTE:

VISITA TALLER para grupos de Educación Primaria.

Lunes martes y viernes a las 10:00 h.

Duración 120 min.

VISITA DINAMIZADA para grupos de Educación Secundaria.

Lunes martes y viernes a las 12:00 h.

Duración 75 min.

Para reservas en las actividades didácticas para grupos escolares:

91 323 28 72 (de L a J de 10:00 a 14:00 h.).

Imprescindible reserva previa.

Más información sobre tarifas y detalles de las visitas en:

www.fundacioncanal.es

2. Enlaces con el currículo de Secundaria

Proponemos enlazar los contenidos de la exposición con las distintas competencias del currículo de Educación Secundaria, trabajándolos desde las asignaturas de:

Geografía e Historia

Historia del Mundo Contemporáneo

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis

Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual.

Expresión artística y gráfico-plástica.

Imagen y comunicación visual y audiovisual

Involucre a los profesores de su centro para obtener el máximo partido a la visita. Una vez realizada la visita taller puede retomar el trabajo en clase y ahondar en las enseñanzas de la exposición en cada una de las asignaturas.

3. | Objetivos de la propuesta didáctica

Este documento constituye un recurso didáctico destinado a profesores de Educación Primaria para facilitar la preparación de la visita a la exposición *ARTISTAS Y MODELOS. HISTORIAS DE PASIÓN, CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN*. También puede utilizarse para trabajar en clase a partir de las imágenes de la exposición.

El programa plantea un recorrido por la muestra con sugerencias de observación y reflexión que ayuden al profesor a desarrollar los objetivos propuestos de forma atractiva.

De este modo, se pretende facilitar el diálogo abierto con los alumnos y promover una actitud positiva y de aprendizaje significativo.

El documento se completa con actividades para desarrollar en el aula antes y después de la visita.

Cada una de las propuestas está pensada para que la actividad resulte atractiva y persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Descubrir la exposición *ARTISTAS Y MODELOS. HISTORIAS DE CREACIÓN, PASIÓN Y DESTRUCCIÓN*.
- Reflexionar sobre los roles de artistas y modelos y los distintos tipos de relaciones que se establecen entre ellos. Aprender las diferencias entre modelo y musa.
- Conocer a través de las obras a algunos de los protagonistas (artistas o modelos) de la historia del arte.
- Desarrollar en los alumnos el hábito de visitar exposiciones a partir de experiencias positivas.

4. Propuesta de actividades de preparación

ANTES DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Con el fin de aprovechar al máximo la visita recomendamos prepararla en clase en dos o tres sesiones previas a partir de las distintas asignaturas relacionadas. Las actividades propuestas requerirán la adecuada adaptación por parte del profesorado en función del nivel y características de su grupo. El profesor deberá trabajar con sus alumnos sobre algunos de los temas que van a tratar en la visita, lo que le permitirá incentivar su curiosidad y motivar su implicación para el disfrute de la misma.

Actividad 1. Los artistas

Enlace curricular:

Geografía e Historia
Educación Plástica Visual y Audiovisual

Proponga a sus alumnos buscar información sobre los artistas plásticos que van a poder conocer en la visita a la exposición. Pueden trabajar por parejas o pequeños grupos.

Raimundo Madrazo	Françoise Gilot
Henri de Toulouse-Lautrec	Francis Bacon
Salvador Dalí	Man Ray
Joaquín Sorolla	Lee Miller
María Moreno	Robert Capa
Pablo Picasso	Gerda Taro
Dora Maar	Rafael Alberti
	Maruja Mallo

Actividad 2. Encuentra tu musa

Enlace curricular:

Geografía e Historia

Buscad los nombres de las nueve musas de la mitología griega y qué función tenía cada una de ellas.

5. Desarrollo de la visita a la exposición

El profesor debe procurar que la visita a la exposición se desarrolle de una forma activa y participativa. Se deberán prever unos espacios de tiempo razonables para que sus alumnos miren detenidamente las obras, opinen y pregunten. La idea es que la observación dirigida lleve a descubrimientos y conclusiones.

Para el buen funcionamiento de la visita resulta imprescindible que los alumnos sepan que deben guardar orden en la sala de exposiciones, eviten gritar o hablar todos a la vez y recuerden que está prohibido tocar las obras expuestas y hacer fotografías con flash.

Gracias por la colaboración de todos.

QUÉ VAMOS A VER:

SECCIÓN 1. SIN TI NO SOY

Raimundo Madrazo. *Travesuras de la modelo*, ca. 1885
Henri de Toulouse-Lautrec. *Divan Japonais*, 1892
Salvador Dalí. *Los tres enigmas gloriosos de Gala*, 1982

SECCIÓN 2. DETRÁS DE TI

Joaquín Sorolla. *Clotilde en el estudio*, 1900
María Moreno. *Antonio tumbado*, 1990-1991

SECCIÓN 3. LAS MUSAS ROTAS

Pablo Picasso. *Suite Vollard. Sculpteur, Modèle et Sculpture (Escultor, modelo y escultura)*. 15/3/1933
Francis Bacon. *Triptico* 1974-1977, 1981

SECCIÓN 4. DE MODELO A ARTISTA

Lee Miller. *Autorretrato*. París, Francia. 1930

SECCIÓN 5. CÓMPLICES EN EL AMOR Y LA CREACIÓN

Robert Capa. *Mujer anciana llorando junto a una niña*.
Frente de Málaga.
Febrero 1937 y Gerda Taro. *Refugiados malagueños en Almería*. Febrero 1937
Maruja Mallo. *Basuras*, 1930

INTRODUCCIÓN.

ARTISTAS Y MODELOS

Contenidos que se abordan:

Artistas y modelos

Observamos y reflexionamos:

Antes de visitar la exposición realizad una pequeña introducción en el vestíbulo o en la sala de introducción a la exposición. Comience presentando la exposición e introduzca a tus alumnos en lo que van a poder ver.

Puede utilizar como punto de partida la imagen de la primera sala en la que encontraréis la obra de Raimundo de Madrazo. En cada parada hemos elegido una obra como ejemplo, pero puede relacionarla con otras piezas expuestas sobre ese artista.

Si ha trabajado previamente en clase alguna de las actividades propuestas, puede enlazar la presentación con dicha actividad, recordando alguna de las anécdotas o cuestiones sobre las que dialogasteis en clase.

En esta exposición vamos a poder conocer distintos tipos de relaciones entre los artistas y sus modelos, así como ejemplos de cómo estas relaciones tenían diferentes impactos sobre la creación artística.

SECCIÓN 1.

SIN TI NO SOY

En esta primera sección van a poder conocer cómo las relaciones amorosas entre modelos y artistas fueron algo muy habitual y cómo en muchas ocasiones conocemos el nombre de la modelo porque se asocia directamente al nombre del artista. La modelo explica y da sentido a las obras de todos y cada uno de estos artistas. Sin ellas la obra, no tiene sentido, no existe.

*Raimundo de Madrazo.
Travesuras de la modelo. ca. 1885
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
en préstamo gratuito al Museo
Carmen Thyssen Málaga*

Partimos de lo que los alumnos ven en la imagen para reflexionar y descubrir qué está pasando:

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Quién crees que puede ser? ¿Qué está haciendo la protagonista?

Hablamos de la protagonista, de cómo va vestida, dónde está, qué elementos la acompañan y qué está haciendo.

Descubrimos cómo Aline es, a la vez, protagonista del cuadro físico colgado en la exposición y del retrato que aparece sobre el caballete, y sobre el que la modelo está pintando una caricatura del pintor. Desvelamos el título del cuadro.

SECCIÓN 1.

SIN TI NO SOY

Hablamos del título de la exposición: Artistas y modelos. *Historias de pasión, creación y destrucción*. ¿Qué creen que vamos a poder ver? ¿Por qué creen que tiene este título?

Puedes terminar contándoles algo sobre el primer artista que hemos conocido.

Raimundo de Madrazo (Roma, 1841 – Versailles, 1920) fue un reconocido pintor español del siglo XIX. Su padre y su abuelo también habían sido pintores.

Tras el fallecimiento de su esposa decide trasladarse a París donde conocerá a Aline Masson, la chica que aparece en este cuadro. Aline se convertirá en su modelo favorita y aparecerá en la mayoría de sus cuadros en distintas posturas y actitudes. Este tipo de retrato frívolo, que se diferenciaba del retrato de la mujer aristocrática, se puso muy de moda y era muy demandado por el público pudiente en esa época.

Henri de Toulouse-Lautrec.
Divan Japonais, 1892
Museu Abelló, Mollet del Vallés

SECCIÓN 1.

SIN TI NO SOY

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué crees que ha pintado el artista en esta obra? ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué? ¿Quiénes crees que pueden ser los protagonistas? ¿Qué saben del autor?

La imagen muestra tres personajes contemporáneos al artista, Toulouse-Lautrec. La mujer pelirroja del centro, con un elegante vestido y sombrero negro es la bailarina Jane Avril. Justo a su lado se sienta el escritor Édouard Dujardin. Y ambos asisten al espectáculo de la cantante Yvette Guilbert, a la que no vemos el rostro, pero reconocemos por su figura esbelta y los guantes negros. Podemos ver también algunos elementos de la orquesta como los brazos del director y los mástiles de los contrabajos.

Divan Japonais era un pequeño café teatro en el barrio parisino de Montmartre. Se llamaba así porque las paredes estaban decoradas con elementos que recordaban al arte asiático: pinturas sobre seda, lámparas de papel con colores vivos, falso bambú... y las camareras vestían un kimono.

Esta obra es un cartel realizado por Henri Toulouse-Lautrec para publicitar el café teatro.

Toulouse-Lautrec utiliza el color para llamar la atención en los elementos que le interesa como el color del pelo de la protagonista o la barba de su acompañante.

Toulouse-Lautrec (Francia, 1864-1901) era hijo de aristócratas, con una holgada situación económica. Tenía además una serie de problemas físicos que le llevaron a sufrir periodos de depresión y excesos. Jane se convirtió en una de las protagonistas de su obra, junto al resto de los personajes que circulaban por los cafés, cabarés y burdeles que él mismo frecuentaba.

Jane Avril (París, Francia, 1868-1943) fue una bailarina de cancan del cabaret parisino Moulin Rouge a la que conocemos gracias a los carteles realizados por Toulouse-Lautrec. Se habían conocido en 1890 y mantuvieron una relación de amistad muy estrecha. Alcanzó tanta popularidad, gracias a los carteles de Toulouse-Lautrec que pudo mantener una vida desahogada.

SECCIÓN 1.

SIN TI NO SOY

Salvador Dalí.
Los tres enigmas gloriosos de Gala, 1982
Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Madrid, 2023

Es el caso de Salvador Dalí cuya modelo principal fue su esposa Gala.

Elena Ivanovna Diàkonova, a la que conocemos como Gala, había nacido en Rusia. Dalí y Gala se conocieron en Cadaqués el verano de 1929. Ya nunca más se separaron. Gala se convirtió en la mayor inspiración de Dalí.

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué crees que ha pintado el artista en este cuadro? ¿Quién firma el cuadro? ¿Qué saben del artista?

Este cuadro fue pintado el mismo año de la muerte de Gala. En él vemos parte del perfil escultórico del rostro de Gala, repetido, alejándose, y confundiendo con el paisaje.

Gala era una mujer culta, creativa y de fuerte carácter, que colaboró activamente en la obra de sus compañeros, hasta el punto de que a partir de 1950 Dalí decidió firmar sus obras como Gala-Dalí. Gala era su musa, su esposa, su representante... lo era todo para él.

SECCIÓN 1.

SIN TI NO SOY

Salvador Dalí (Figueras 1904-1989) fue un artista español, considerado uno de los máximos representantes del movimiento surrealista. Dalí era un gran dibujante y dominaba la técnica pictórica. Su personalidad narcisista y excéntrica atrajo la atención pública convirtiéndose en uno de los personajes más conocidos de su época.

Gala Dalí (Kazán, 1894 – Portlligat, 1982) fue una artista surrealista y musa de sus maridos Paul Éluard y Salvador Dalí. A los 19 años fue internada en Davos (Suiza) por estar enferma de tuberculosis. Allí conoce al que fue su primer marido, el literato Paul Eluard, que le animó a dedicarse a la literatura. Ingresó junto con él en el círculo surrealista. En un viaje a Cadaqués con varios amigos del círculo conoció a Salvador Dalí con el que protagonizó una polémica relación que desembocó en el divorcio de Gala y Éluard. Se convirtió así en musa de Dalí, pero también en su agente e intermediaria.

SECCIÓN 2

DETRÁS DE TÍ

En la siguiente sección, Detrás de ti conoceremos la historia de algunos modelos que resultaron determinantes en el éxito de sus parejas artistas.

Ellas dedicaron su vida a apoyarles ocupando un papel secundario pero muy importante. Un apoyo logístico, familiar, administrativo... que, en algunas ocasiones, supuso la renuncia a su propia trayectoria artística para apoyar la de su pareja.

Joaquín Sorolla.
Clotilde en el estudio, 1900
Madrid, Museo Sorolla [inv. 00485]

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Crees que la mujer del cuadro está posando? ¿Quién crees que puede ser? ¿Dónde está la protagonista? ¿Qué más ves en la obra?

Esta obra es un retrato que hace Joaquín Sorolla de su mujer Clotilde García del Castillo. Clotilde está tranquilamente leyendo. Probablemente ni siquiera se ha dado cuenta. Joaquín la observa y la retrata en este tipo de actitudes innumerables veces.

Clotilde y Joaquín se conocían desde que eran muy jóvenes. El padre de Clotilde era un afamado fotógrafo que ayudó a Joaquín en sus comienzos.

Clotilde fue el apoyo principal de su marido, pieza fundamental para su éxito profesional y, como no, protagonista de muchos de sus cuadros. Clotilde fue su musa, pero también su administradora y la que se encargaba de que todo funcionara en el hogar para que Sorolla pudiera dedicarse a la pintura.

SECCIÓN 2

DETRÁS DE TÍ

Clotilde fue una compañera inseparable e imprescindible para Joaquín. Mujer educada para ocupar un segundo plano. Cuando fallece Sorolla, Clotilde decidió legar al Estado español la casa y las colecciones que le pertenecían para que se creara un museo en memoria de su marido.

Joaquín Sorolla Bastida (Valencia 1863 – Cercedilla 1923) fue un artista español de gran éxito. Había nacido en Valencia y con tan solo dos años de edad sus padres murieron por una epidemia de cólera. Al quedar huérfanos, su hermana Concha y él, fueron acogidos por su tía Isabel y su marido. Destacó con el dibujo muy temprano empezando a estudiar en la Escuela de Artesanos de Valencia. En 1888 contrajo matrimonio con Clotilde García del Castillo y después de una etapa en Asís, Italia, se instalaron en Madrid donde alcanzaría éxito como pintor.

Clotilde García del Castillo (Valencia, 1865 – Madrid, 1929) fue esposa y musa de Joaquín Sorolla y también la que llevaba la administración del hogar y los negocios. Joaquín la llamaba cariñosamente “el ministro de hacienda”. Clotilde y Joaquín tuvieron tres hijos: María Clotilde, Joaquín y Elena.

A partir de la muerte de Joaquín, Clotilde continúa como administradora de la obra de su marido. En su testamento legó al Estado español la casa y las colecciones que le pertenecían para que se creara un museo en memoria de Joaquín Sorolla. El museo se inauguró en 1932

SECCIÓN 2 DETRÁS DE TÍ

María Moreno. *Antonio tumbado*, 1990-1991
Colección particular.
© María Moreno, VEGAP, Madrid, 2023

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Crees que el hombre del cuadro está posando? ¿Quién crees que puede ser? ¿Dónde está el protagonista? ¿Qué más ves en la obra?

Esta obra está realizada por María Moreno. En ella retrata a su marido Antonio descansando sobre la cama durante el rodaje de la película documental *El sol del membrillo*, de Víctor Erice.

Antonio y María trabajaron juntos. María era una persona tímida e introvertida. Aunque desarrolló una trayectoria como pintora, ésta siempre tuvo un segundo plano, anteponiendo siempre a su marido y su familia.

Los motivos de sus obras están siempre ligados íntimamente a ella y su entorno; los retratos de personas de su familia; los interiores de su casa; y los jardines y flores, por las que ha tenido especial predilección a partir de los años noventa.

María ejerció como apoyo, como organizadora de la vida y el trabajo de Antonio López.

SECCIÓN 2

DETRÁS DE TÍ

Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936) es uno de los principales artistas realistas de España. Trabaja tanto la escultura como la pintura. En 1990 el director de Víctor Erice rodó *El sol del membrillo* donde se recoge el proceso creativo del artista mientras pinta un membrillero del patio de su casa. El propio director de la película agradeció su trabajo a María Moreno sin la cual no se podría haber rodado. Antonio vive y trabaja en Madrid.

María Moreno (Madrid, 1933-2020) fue una pintora del llamado círculo de la figuración madrileña. Se casó en 1961 con el también pintor Antonio López. Se habían conocido en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Su figura quedó oscurecida por la figura icónica de Antonio López, aunque en los últimos años se ha tratado de poner en perspectiva su obra y colocarla en el lugar que merece.

SECCIÓN 3

LAS MUSAS ROTAS

En la siguiente sección, “Las musas rotas” descubriremos como, en algunas ocasiones, las relaciones entre artistas y modelos no son tan idílicas y la pasión se puede mezclar con la destrucción.

Pablo Picasso.
Suite Vollard. *Sculpteur, Modèle et Sculpture*
(Escultor, modelo y escultura). 15/3/1933
Colecciones Fundación MAPFRE [inv. FM001618]
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023

Nos encontramos aquí con la obra del maestro Pablo Picasso, sin duda el artista paradigmático a la hora de convertir sus pasiones en obras de arte. El tema del artista y la modelo va a ser recurrente en su producción.

En la larga trayectoria artística de Picasso encontramos retratos de todas sus mujeres y amantes: Fernande Olivier, Olga Koklova, Marie-Therèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, o Jacqueline Rocque. Ellas fueron protagonistas de su obra, a veces de forma anónima y otras veces completamente reconocibles. En muchas de estas obras se puede entrever en qué momento de la relación se encontraban. alguna de ellas pasó de ser musa a ser retratada como un monstruo.

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué relación crees que hay entre ellos?

La Suite Vollard es una colección de 100 grabados realizados por Picasso para Ambroisse Vollard, marchante y galerista francés. En la Suite Vollard se repiten varios temas. Uno de ellos es el taller del escultor que nos habla de manera velada de la propia vida de Picasso.

SECCIÓN 3

LAS MUSAS ROTAS

Picasso realizó esta serie entre los años 1930 y 1937. En esos años estaba intensamente enamorado de Marie Thérèse Walter con la que tenía una relación clandestina ya que Picasso aún estaba casado con la bailarina rusa Olga Koklova. Marie Thérèse protagoniza muchos de los grabados de esta serie.

Fijaos en las obras de Picasso presentes en esta exposición y localizad todas en las que está representada Marie-Thérèse. Fue uno de los grandes amores de Picasso. Ella era una joven rubia, con ojos azules, nariz prominente y cuerpo atlético. Por eso Picasso siempre que la retrata la representa desnuda y utilizando líneas curvas para representar su sensualidad.

Comparad estas obras con otras en las que retrata a otras de sus musas. Cada vez que retrata a una mujer está representada con características específicas.

Dora Maar era una joven pintora y fotógrafa de la que Picasso estuvo enamorado en los años 30, cuando el maestro estaba pintando su famosa obra Guernica (1937). Casi siempre que Picasso retrata a Dora, ésta aparece llorando. Dora se encargó de fotografiar todo el proceso de realización de la obra. En alguna de las obras de la exposición puedes reconocer algún elemento que recuerda al Guernica.

Otra de las protagonistas es Françoise Gilot, también pintora como Picasso. Françoise tuvo dos hijos con Picasso: Paloma y Claude. Françoise era una mujer esbelta y joven. Su relación duró 10 años y la pintó en muchas ocasiones, muy a menudo en su faceta como madre. En comparación a Dora Maar, a la que describía como una mujer eminentemente triste, Picasso describe a Françoise como una mujer alegre y hermosa, y se refiere a ella como la mujer flor. Casi siempre la representa de frente. Buscadla en la exposición.

Su última mujer representada en sus obras es Jacqueline Roque. Vivieron 20 años juntos y Picasso realizó muchísimas obras con su retrato. Podéis reconocerla por su largo cuello y ojos felinos. Picasso habitualmente la retrata de perfil.

Pablo Picasso dejó huella en todas estas mujeres, y todas estas mujeres determinaron la producción artística de Picasso durante el tiempo que duró su relación. La convivencia con el genio no siempre fue amable. Françoise Gilot, después de diez años de convivencia, decidió dar por terminada la relación. Otras como Marie-Thérèse fueron o Dora Maar se sintieron abandonadas al finalizar la relación con Picasso. Jacqueline fue su última compañera. Tras la muerte del genio vivió una profunda depresión. Nunca superó encontrarse sola y una madrugada se quitó la vida con un disparo en la sien. También Marie Thérèse Walter se quitó la vida tras la muerte del artista.

SECCIÓN 3

LAS MUSAS ROTAS

Pablo Picasso (Málaga 1881 – Mougins, Francia 1973) es considerado por muchos el artista más brillante de todos los tiempos.

Empezó a pintar desde muy pequeño. En 1904 se fue a vivir a París, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Picasso tuvo un estilo muy personal y, junto a Georges Braque, se le considera el creador del movimiento cubista.

Marie-Thérèse Walter (Le Perreux-sur-Marne, 1909 – Juan-Les-Pins, Antibes, 1977) fue una modelo francesa y amante de Pablo Picasso desde 1927 hasta aproximadamente 1935, además de ser la madre de su hija Maya Widmaier-Picasso. Conocida como la “musa dorada”.

Dora Maar (París, 1907 - 1997) fue una artista francesa. Comenzó como pintora, pero desde 1949 se dedicó a la fotografía, donde cosechó un importante éxito. Es muy conocida su serie fotográfica documentando el proceso creativo de “Guernica”. A través de esta serie podemos ver a Picasso en acción, así como los cambios que se produjeron a largo de los días de trabajo en la obra.

Françoise Gilot (Neuilly-sur-Seine, 1921 – Nueva York, 2023) fue pintora, crítica de arte y escritora. Mantuvo una relación sentimental con Picasso durante 10 años, con quien tuvo dos hijos: Claude y Paloma. Dividió su tiempo entre París y Nueva York, trabajando y exhibiendo su pintura internacionalmente hasta su reciente muerte.

Jaqueline Roque (París, 1926 – Mougins, 1986) musa y esposa de Picasso durante sus últimos 20 años. La imagen de Jacqueline está presente en la obra del maestro desde 1954.

SECCIÓN 3

LAS MUSAS ROTAS

Francis Bacon. Tríptico 1974-1977, 1981
Galería Marlborough
© The Estate of Francis Bacon. All rights reserved. DACS/, VEGAP, Madrid, 2023

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que es lo que aparece en esta obra? ¿Cómo crees que era la relación entre el artista y su modelo? ¿Qué te hace pensar eso?

La obra es un tríptico en que podemos ver tres escenas con cierta continuidad en cuanto al espacio y al protagonista que parece ser el mismo. En las dos laterales un personaje parece retorcerse sobre una mesa sujetando un paraguas, mientras que en la central lo hace directamente en el suelo. Es como si el autor pintase la misma escena desde distintos puntos de vista o en distintos momentos. El tríptico fue uno de los formatos más habituales en la obra de Francis Bacon. En ellos siempre hay personajes que parecen contorsionarse. Al autor le interesaba representar emociones a través de las pinceladas y los brochazos.

El protagonista retratado es George Dyer, modelo y amante del pintor, con el que mantuvo una relación difícil y tempestuosa. La obra parece representar la tortuosidad de la relación. Es curioso cómo a pesar de utilizar la deformidad del rostro Bacon consigue que el retrato se parezca al retratado.

Francis Bacon (Dublín, 1909 - Madrid 1992) fue un pintor británico cuya obra se caracteriza por el empleo de la deformación pictórica de sus personajes. Desarrolló casi toda su producción artística en Reino Unido. De carácter inestable, mantuvo intensas y destructoras relaciones con sus amantes. Sus obras están muy vinculadas a los sentimientos y emociones y suelen representar personajes llenos de angustia y miedo. Está considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX.

George Dyer (1934 – París, 1971) fue el más famosos de los amantes de Francis Bacon. Por un lado, porque el artista inmortalizó su suicidio en un cuadro y además trató de esconder el suicidio de su modelo para no ensombrecer la importancia de la gran exposición retrospectiva que se inauguraba dos días después en el Grand Palais de París.

SECCIÓN 4

DE MODELO A ARTISTA

Esta sección nos muestra un ejemplo en el que el modelo superó su condición inicial para acabar convertida en artista.

Descubrimos a Lee Miller, una mujer que comenzó siendo modelo de revistas y del famoso fotógrafo Man Ray, pero que a lo largo de su vida consiguió una carrera fotográfica propia convirtiéndose ella misma en artista.

Lee Miller. Autorretrato. París, Francia. 1930
Lee Miller Archives, East Sussex, England
© Lee Miller Archives, England 2023. All rights reserved. www.leemiller.co.uk

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Quién crees que realiza esta fotografía? ¿Te sorprende algo de esta o de alguna de las fotografías que están expuestas en esta sala?

Lee Miller había tenido una exitosa carrera como modelo en Nueva York cuando en 1929 se traslada a París y se convierte en la asistente fotográfica y musa del artista surrealista Man Ray. Lee era una mujer de gran belleza, que sabía posar.

Juntos investigaron y desarrollaron la técnica de la solarización en laboratorio. La solarización consiste en sobreexponer a la luz un negativo o copia fotográfica durante el proceso de revelado de modo que las zonas oscuras aparezcan como zonas de luz y a la inversa.

SECCIÓN 4

DE MODELO A ARTISTA

Parece que fue precisamente Miller quien lo descubrió al encender la luz en medio de una sesión de revelado obteniendo sorprendentes resultados. El descubrimiento se atribuyó durante mucho tiempo a Man Ray de forma errónea, al igual que ocurrió con muchas de las fotos acreditadas a él y cuya autoría se acabó demostrando ser de Lee Miller.

Man Ray (Filadelfia 1890 – París 1976) fue un artista visual estadounidense relacionado con los movimientos dadaísta y surrealista. Fue conocido sobre todo por su trabajo fotográfico de vanguardia. Man Ray experimentó con la fotografía acuñando algunas técnicas como los rayogramas o las solarizaciones como invenciones propias.

Lee Miller (EE. UU., 1907 – Reino Unido, 1977) fue una fotógrafa y fotoperiodista estadounidense. Comenzó su carrera como modelo. Se trasladó a París donde se convirtió en fotógrafa artística relacionándose con el círculo surrealista, y se convirtió en una importante fotógrafa de moda. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como fotoperiodista.

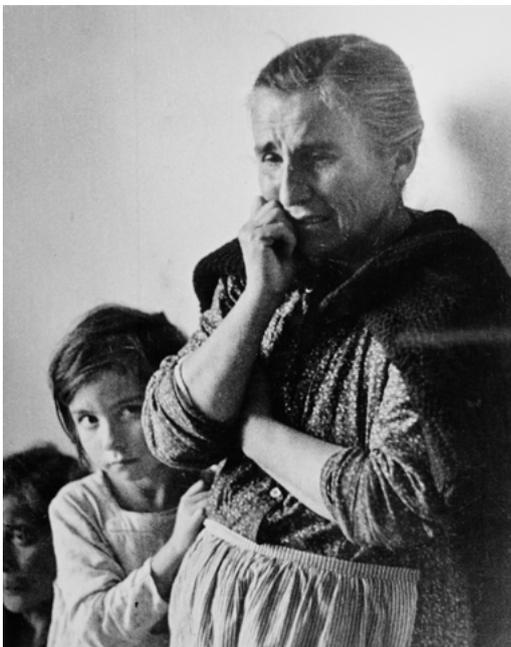
SECCIÓN 5

CÓMPLICES EN EL AMOR Y LA CREACIÓN

Llegamos al final de nuestra exposición con la sección “Cómplices en el amor y en la creación” en la que encontrarás nombres de mujeres y hombres que compartieron espacios e ideas creativas. Modelos que además de servir de inspiración a su pareja, artista, también ellas eran artistas, trabajando ambos en sus carreras en colaboración y en igualdad de condiciones.

Gerda Taro. Refugiados malagueños en Almería. Febrero 1937
International Center of Photography, Nueva York.
© International Center of Photography
(2018.3.9). Courtesy International Center of Photography

Robert Capa. Mujer anciana llorando junto a una niña. Frente de Málaga. Febrero 1937
ICP / Magnum Photos
©Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos.

SECCIÓN 5

CÓMPLICES EN EL AMOR Y LA CREACIÓN

Describe lo que ves en estas obras. ¿Quiénes crees que son los protagonistas? ¿Crees que las fotografías las ha tomado la misma persona? ¿Qué diferencias encuentras entre una y otra? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?

Nos fijamos en las dos obras y descubrimos que algunos de los protagonistas de ambas fotos son las mismas pero el encuadre es diferente. Mientras que una de las fotografías refleja a un grupo de personas más numeroso, la otra se centra en dos de ellas dejando de lado los detalles, pero profundizando en los sentimientos de las protagonistas.

Una de ellas fue tomada por Gerda Taro y la otra por Robert Capa.

Gerda Pohorylle y Endre Ernő Friedmann se conocen en París cuando ella llega huyendo de los nazis en su Alemania natal. Comenzaron a trabajar juntos, pero como no conseguían trabajo estable inventaron un personaje ficticio llamado Robert Capa que supuestamente era un reputado fotógrafo americano que llega a trabajar a Europa y que vendía sus fotografías a través de sus representantes, Friedmann y Pohorylle. El resultado fue tan rentable que se ambos fotografiaban bajo el nombre de Robert Capa, llegando a ser difícil saber qué fotos son de cada uno.

En 1936 se trasladaron a España para cubrir la Guerra Civil. Gerda perdió la vida en un accidente durante el repliegue del ejército republicano cuando viajaba con las Brigadas Internacionales.

Robert Capa (Budapest, 1913-Vietnam, 1954) fue un fotoperiodista de guerra que comenzó su carrera en España, durante la Guerra Civil. En 1947 fundó junto a otros compañeros la primera agencia para fotógrafos independientes del mundo: Magnum Photos.

Gerda Taro (Alemania, 1910 – El Escorial, España, 1937) fue una pionera fotoperiodista alemana que trabajó junto a su pareja Robert Capa. Falleció en España cubriendo el conflicto de la Guerra Civil española por un accidente, cuando solo contaba con 27 años.

SECCIÓN 5

CÓMPLICES EN EL AMOR Y LA CREACIÓN

Maruja Mallo. *Basuras*, 1930
Fundación María José Jové. A Coruña
© Maruja Mallo, VEGAP, Madrid, 2023

Es también el caso de la pintora Maruja Mallo y poeta Rafael Alberti que mantuvieron una corta, pero muy profunda relación amorosa. Con dos lenguajes artísticos diferentes, la pintura y la poesía encontramos conexiones entre sus obras.

Incluso trabajarán juntos en proyectos teatrales en los que el autor crea los textos y Maruja diseña figurines y decorados, o en proyectos literarios ilustrados por Maruja.

SECCIÓN 5

CÓMPLICES EN EL AMOR Y LA CREACIÓN

Describe lo que ves en esta obra. ¿Qué crees que nos quiere contar la artista con esta obra? ¿Qué ha representado? ¿Qué colores ha utilizado? ¿Quién crees que es el protagonista de esta obra?

Maruja por esos años está realizando la serie llamada *Cloacas y campanarios* en la que refleja un mundo lleno de basuras, desechos, esqueletos y fósiles. En estas obras se puede ver una relación directa con la serie de fotografías expuestas en la sala y tomadas por su hermano Justo en Cerdilla por esos mismos años. En ellas vemos a la pintora posando en distintos escenarios rodeada de cardos, calaveras de burro, zapatos y trapos encontrados, etc.

En esos mismos años, Rafael Alberti publica libros como *Sobre los ángeles* o *Sermones y Moradas* en los que parece transcribir los cuadros de Maruja. Como ejemplo, el siguiente fragmento del poema *Los ángeles muertos* (*Sobre los ángeles*, 1929):

*Buscad, buscadlos;
En el insomnio de las cañerías olvidadas,
En los cauces interrumpidos por el silencio de las
basuras.
No lejos de los charcos incapaces de guardar
una nube,
Unos ojos perdidos,
Una sortija rota
O una estrella pisoteada.*

Maruja Mallo (Lugo 1902 – Madrid 1995) fue una artista plástica perteneciente al grupo de las “Sinsombrero”. Su pintura tuvo siempre influencia claramente surrealista. Amiga de Dalí, Lorca, Buñuel... Fue una artista extravagante. Vivió en España hasta la llegada de la Guerra Civil cuando se trasladó a Portugal y luego a América. Se instaló en Nueva York donde tuvo un rápido reconocimiento, relacionándose con Andy Warhol y otros artistas del momento. Regresó a Madrid en 1965 donde siguió pintando hasta 1995 aunque hasta hace relativamente poco no ha sido muy conocida.

Rafael Alberti (El Puerto de Santa María 1902 – 1999) fue un poeta español miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la Edad de Plata de la literatura española.

6. Actividades posteriores

Durante la visita ya te hemos propuesto algunas ideas para seguir investigando y trabajando con tus alumnos sobre temas puntuales que puedan ser de su interés. Te ofrecemos a continuación algunas ideas de talleres para realizar a modo de resumen de la actividad.

Actividad 1. Artistas y musas

Enlace curricular:

Geografía e Historia

¿Qué artistas conocen? Revisad su obra e intentad descubrir quiénes fueron los modelos que pintaron y si tuvieron una musa que los inspirara.

Actividad 2. Artistas y modelos

Enlace curricular:

Educación Plástica Visual y Audiovisual

Trabajad en parejas. Uno se convertirá en el artista y el otro en modelo. El artista pedirá al modelo que pose, eligiendo la actitud y tomará fotografías del modelo. Puedes pedirles que se inspiren en obras de arte.

Luego intercambiarán los roles.

¿Cuál ha sido su rol preferido? ¿Por qué? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha hecho sentir así?

Actividad 3. Encuentra tu musa

Enlace curricular:

Geografía e Historia

Educación Plástica Visual y Audiovisual

El alumnado elegirá una de las musas de la mitología griega para representarla dejándose inspirar por su función y atributos. Podrán realizar el trabajo con la técnica artística que ellos mismos elijan: dibujo, collage, fotografía, etc.

Consulta toda nuestra programación
www.fundacioncanal.com

Mateo Inurria, 2. 28036 Madrid

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II