

Su genialidad dio origen a un arte que revolucionó la historia, más allá del cubismo. Mantuvo una relación estrecha entre su biografía y obra: las capas de su vida, su tiempo histórico y su polémico vínculo con las mujeres aparecen en su creación. A 50 años de su muerte, más de 50 exposiciones en Europa y Estados Unidos abordan facetas diversas del autor. Además, expertos chilenos opinan: cómo llega su legado a la actualidad.

A 50 AÑOS DE SU MUERTE

PABLO PICASSO:

genio del arte y personaje polémico

CECILIA VALDÉS URRUTIA

“Pablo Picasso es el artista que mejor define el siglo XX, porque lo representa con toda su crueldad, su violencia, su pasión, sus excesos y contradicciones”, señaló el ministro de Cultura de España, Miguel Iceta, al presentar —junto a su par de Francia, la ministra Rima Abdul Malak— el programa de exposiciones para conmemorar los 50 años de la muerte de uno de los creadores más influyentes y radicales del siglo XX, fundador del cubismo.

El hecho es que la obra de Picasso (1881-1973) fascina, pero también inquieta, incomoda a algunos. No son pocos a quienes su radicalismo los perturba. Pero su influencia marcó un quiebre en la historia del arte. La ministra de Cultura de Francia subraya que su arte no deja de fascinar: “Esa obra abundante, inventiva y generalmente radical”. Algo similar opinan aquí expertos chilenos.

Los inicios del artista nacido en Málaga, sus diversas facetas, múltiples creaciones (que llegan también al cine) marcan su tiempo, rompe modelos y abre el camino a un alejamiento radical de las formas pictóricas tradicionales. El creador español mantuvo, a su vez, una relación muy personal con cada obra. Su arte está íntimamente unido a su vida, se superponen capas de sus sentimientos y pasiones, y no siempre amables, como su controversial relación con las mujeres. “Pero se le mostrará tal cual. No se esquivará ningún aspecto de su trabajo ni de su compleja personalidad”, afirma el comité de las celebraciones de Picasso.

Se desplegarán nuevas interrogantes y miradas. Y exhibirán desde los retratos íntimos de su madre, los de su primer hijo, Paulo, hasta su celebración pasional con Marie-Thérèse Walter o su arte sobre los mayores conflictos bélicos de su tiempo, como el dramático “Guernica”. Pero su gran innovación —que parte definitivamente con su obra maestra, “Las Señoritas de Avignon”, de 1907— no se agota en su cofundación del cubismo, que rompió con la representación tradicional al terminar radicalmente con la perspectiva y con un punto de vista único. Cambió el siglo XX, pero el ser humano y el artista siguen explorando y viviendo intensamente al límite.

La mayoría de las exposiciones oficiales se realizarán en cuatro ciudades clave para él: Madrid, Málaga, Barcelona y París. También se inauguran muestras en Bélgica, Alemania, Suiza (sobre sus últimas musas), Rumania, en Nueva York y muchos lugares del mundo (en Chile no hay ninguna muestra oficial comunicada). Pero la idea no es presentar retrospectivas ambiciosas, sino abordar determinados aspectos y responder preguntas de hoy. Y poder quizá reencantar a través de una faceta más desconocida, en la relectura de un pasaje biográfico o en alguna de sus obsesiones que lo impulsaron en esa inventiva creadora.

El artista malagueño nunca fue conceptual. No escribía ni teorizaba, como recordó Efraim Téfrade al citar: “La obra que uno hace es la manera de escribir un diario”, dijo Pablo Picasso. Él pasaba de una idea a otra en sus

SIGUE EN E 2

Pablo Picasso...

VIENE DE E I

dibujos, pinturas y volúmenes, que revolucionaron la mirada.

En la costa andaluza

Nació en la hermosa e histórica ciudad andaluza de Málaga en la Costa del Sol, en 1881, una zona donde se superponen diversas culturas que enriquecieron su mirada. Su padre también fue artista, José Ruiz Blasco. Y en esa ciudad mediterránea, el Museo Casa Natal de Picasso representa una oportunidad para redescubrir su inagotable capacidad creativa. En junio inauguran la muestra "La edades de Pablo", que transitará por diversas etapas de su vida/hacer: habrá desde evocadores paisajes de gran belleza como "Montañas mágicas de Málaga" y hasta sus últimas creaciones.

Una de las muestras, que se proyecta de especial novedad, es "Picasso, materia y cuerpo". Se inaugura, en mayo, en el Museo Picasso de Málaga y estará dedicada a la escultura, a su trabajo del cuerpo humano y a sus innovaciones que juegan con las formas y las sintetizan. La exhibición viaja después al Guggenheim de Bilbao.

Se suma también y con expectación "El eco de Picasso". Analizará su impacto en el arte y su presencia en la contemporaneidad, en el Museo Picasso de Málaga.

También a orillas del Mediterráneo, en Barcelona, se preparan presentaciones. Un lugar imperdible es el Museo Picasso donde están sus "Meninas", que citan a Velázquez bajo el irreverente y seductor tamiz picassiano.

"Nudo en un sillón rojo", Pablo Picasso, 1934, habría pintado en cinco días este magnífico cuadro. Diversas estéticas y maestros influyen en él, como Rembrandt, Rousseau y El Greco.

Y a partir del 22 de junio, el Museo del Diseño abre una muestra centrada en su trabajo en cerámica. Mientras que la Fundación Miró inaugura en octubre una exposición que se internará en una de sus facetas personales: dibuja la amistad entre Picasso y Miró.

Cubismo y más

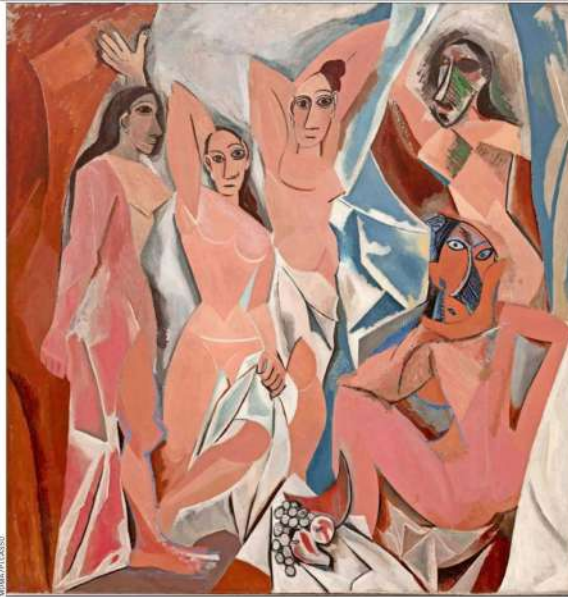
Como escribiera el editor francés Christian Bourgois: "En el taller de Picasso, que él comparaba con un laboratorio, sus obras son absolutamente vivas. Están investidas de una fuerza y presencia muy singular... Y Pablo soñaba con una exposición de sus telas montadas como en el taller". Era un gran dibujante. Sus ideas, pasiones, excentricidades y contradicciones las expresaba en fragmentos de dibujos. Plasmaba sus quiebres. Pero Picasso no quiso quedarse solo en el dibujo. No obstante, el valor y contenido de ellos impulsa grandes muestras en este gran aniversario internacional que se cumple el 8 de abril.

En París, donde vivió la vanguardia y permaneció durante la Segunda Guerra Mundial, el Centro Pompidou exhibirá más de 2.000 dibujos. La comisión Picasso recomienda especialmente una muestra de dibujos que se inaugura, en noviembre, en el Museo Reina Sofía: "Picasso 106: la gran transformación" con sus primeros acercamientos al cubismo. La exposición —señala la curadora— "desvelará facetas de su obra que conectan con temas de interés de hoy, como la construcción del cuerpo y la diversidad cultural".

Habrá una selección de obras maestras en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en mayo, que inaugura la Colección Nahmad, po-

El "Guernica". Sobre la Revolución española: lo pintó en París entre mayo y junio de 1937.

MUSEO REINA SOFÍA

"Las señoritas de Avignon", 1907, Picasso, marca el quiebre con la representación pictórica tradicional, al romper radicalmente con la perspectiva y con un punto de vista único. Incorpora también el arte africano.

Picasso y las mujeres: ¿misógino?

Uno de los aspectos más polémicos de Picasso es su comportamiento con las mujeres. Hay comentarios, incluso, en cuanto a una posible conducta misógina. Pero la Comisión Picasso afirma que no hay pruebas. Lo que sí es un hecho fue la pasión y relaciones simultáneas que el artista español sostuvo con diversas mujeres (y sus tiempos de burdeles). Solo un ejemplo: estando casado con la bailarina rusa Olga Kólkova, con quien tuvo su primer hijo, Pauto, sostuvo abiertamente una larga relación con Marie Therese Walter, y a partir de 1936, ambas debieron compartir a Pablo con la fotógrafa surrealista Dora Maar.

Todo ello impulsa a posturas revisionistas en especial relacionadas con movimientos feministas. El Museo de Brooklyn en Nueva York presentará una exposición "En torno a

las mujeres", comisariada por la ácida comedianta Hannah Gadsby, la escritora Lisa Small y la curadora del centro de Arte feminista, Elizabeth Sackler. Buscarán abordar una supuesta misoginia del artista. El Museo Montmartre de París se suma a muestras críticas sobre Picasso. Se vienen también acciones performáticas en su contra y seminarios.

Pero el curador de las celebraciones de Picasso 2023, Carlos Alberdi, advierte: "Hay una pequeña inquisición contra Pablo Picasso, pero no creo que fuera un monstruo. No niego que fue machista, entiendo que lo fue y bastante, era un hombre del siglo XIX. Pero misógino, si atendemos a la acepción real, no. Demostró que no tenía aversión hacia las mujeres; trabajó con ellas y no solo como musas, sino también fueron colaboradoras suyas".

Picasso, "El estanque", acuarela. El artista nacido en Málaga abordó con maestría y pasión diversos temas, técnicas y disciplinas que abarcan el teatro y llegan al cine.

secadora del mayor patrimonio privado picassiano. Mientras el Museo Thyssen abre una segunda muestra dedicada al genio español: "Picasso: Lo sagrado y lo profano". Se aborda su relación con las mujeres, que puede suscitar controversia.

Escultura y El Greco

Una de sus facetas más fascinantes y quizá menos estudiada es la escultura: fue precursor con Julio González del empleo directo del hierro forjado. Parte de ello lo mostró el Thyssen hace unos meses. Pero son tal vez sus esculturas minimalistas de particular belleza y profunda influencia. El MoMA, antes de la pandemia, expuso varias de ellas que hablan del ser humano y de sus mujeres. Este año habrá esculturas en Málaga, en Bilbao y en el Museo de Picasso de París.

Un hecho notable es que esos volúmenes, de una estilización asombrosa, Picasso los trabajó antes que Giacometti (amigos y rivales). El Museo del Prado abordará en una muestra de cámara, pero de gran valor por el influjo de El Greco en Picasso. "Es una exposición muy significativa, porque Picasso fue director del Prado

Su escultura minimalista y en metal es pionera, antes que Giacometti.

durante la Guerra Civil Española y se exhibirán cuatro apóstoles de El Greco y cuatro apóstoles de Picasso, que son de la época más crítica del cubismo más hermético", precisa Alberdi. El asunto es que en las creaciones del genio español confluyeron diversas influencias y estéticas, entre las que sobresale el arte africano, Rousseau, El Greco, Cézanne, Goya, Rembrandt, Velázquez... Picasso se internó, con obsesión y profundidad, en una revisión de buena parte de la historia del arte, a partir del Renacimiento, y se centró en la representación del arte pictórico en volumen que lo llevó a protagonizar ese gran quiebre que es el cubismo.

Contemporáneo, siempre

Siempre dijo que se sentía más cerca de los poetas que de los pintores. Y entre sus más cercanos figuran Paul Éluard y Apollinaire. La poesía impregna su mirada y hacer, y está fuertemente presente en el arte contemporáneo. Se observa, por ejemplo, en las creaciones maestras del gran artista alemán Anselm Kiefer.

El Museo Nacional Picasso de París —el de más peso y que prestará cerca de 200 obras a diversos museos— prepara una muestra sobre la vigencia de Picasso en el arte contemporáneo. Una intervención de la provocadora artista conceptual francesa Sophie Calle estará entre los trabajos que se inauguran en marzo en este museo ubicado en Le Marais, a pasos de la Place des Vosges.

Picasso ha influido en movimientos como la abstracción y el pop art, y en artistas como Donald Judd, Dan Flavin, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, Walter De Maria o Arman, entre muchísimos más. En Chile son numerosos quienes lo citan y se inspiran en él.

El MoMA de Nueva York expondrá su tiempo en Fontainebleau; mientras el Metropolitan abre una valiosa exposición sobre su etapa cubista. Se esperan sorpresas ("Las señoritas de Avignon" son de propiedad del vecino MoMA). Habrá acercamientos inéditos a esa revolución creativa que hizo temblar su tiempo y se abrió a otro en donde también las mujeres son las musas en ese arte/vida exuberante y complejo, que se desplegará con sus inquietudes y relecturas en más de 50 muestras de esta celebración mundial.

Chilenos y Picasso hoy

SANDRA ACCATINO: PREGUNTAS ACTUALES

"Los distintos tópicos que organizan las exposiciones que se preparan para conmemorar a Picasso invitan a pensar la diversidad y amplitud de su producción, pero también cómo se proyectan en la figura del artista y a su obra los énfasis y preguntas actuales que dan forma a nuestra relación con el arte. El vínculo entre la vida y la obra del artista reemerge, por ejemplo, como eje principal de simposios y exhibiciones y en aquellas que abordan las relaciones controversiales con las mujeres. Así, este 2023 permitirá observar la obra de Picasso en relación con temáticas nuevas —el cine, los trampantojos, las distintas materialidades, las influencias y reemergencias en su producción—, pero a través de esas exposiciones podremos revisar también nuestra propia, compleja, relación con la creación y el arte".

Historiadora del arte y profesora de la **Alberto Hurtado**.

BEATRIZ BUSTOS: LEER AL OTRO

Su análisis y conocimiento de culturas ancestrales como la africana contribuyeron significativamente al desarrollo de su obra en relación con la síntesis. Todos los cambios que impulsa y los caminos que abre a través de sus exploraciones, en su época inéditos, nos llevan a pensar hoy que siempre es posible, a través del arte, encontrar nuevas formas para conectar con el ser humano, en la medida que integremos las emociones. Leer a Picasso hoy es quizás entender que el ser humano y el arte, en el proceso creativo no se agota, las pulsiones creadoras no se extinguen, se transforman, encuentran su cauce, en la medida de que el artista conecte con ellas y cree en relación con un otro".

Curadora de arte

SILVIA WESTERMANN: ESCULTURA Y RECICLAJE

Cita a su marido, el premio nacional de Arte Sergio Castillo, sobre la influencia de Picasso en la escultura: "Este gran genio abrió muchas puertas y a una de ellas es la que inauguró a todos los escultores al trabajar directo el metal, lo que es muy fuerte hoy. Pero, además, fue un pionero al trabajar con el reciclaje, que es tan actual". Y adelanta que el gran Proyecto de la Academia de Bellas Artes 2023 es Picasso. "El Picasso escultor, Picasso político, Picasso en sus mujeres, Picasso en escenografías de teatro y cine". En marzo se precisa la agenda.

Presidenta de la Academia de Bellas Artes

BENJAMÍN LIRA: "IMAGINACIÓN ESPACIAL"

"Picasso fue el siglo 20, un artista superdotado, probablemente el más talentoso desde Rafael... Fue un artista de múltiples cambios y apasionantes visiones, que, a pesar de sus constantes mutaciones, siempre representaron su tiempo. Su diversidad de estilos y cantidad de obras son de tal magnitud que su vida, como una esponja, se confunde con toda la historia del arte del siglo 20... Desde sus primeras imágenes locales, inspiradas en su raíz mediterránea, proliferó su imaginación espacial, descubriendo el eco de las artes de África, Oceanía y otras culturas primarias. Enriqueciendo así su interés por recomponer y resolver una y otra vez la dañada figura humana a través de los terrores históricos por los que le tocó navegar. Su legado se refleja hoy en que el artista/explorador, desde una amplia mirada, conjuga arte, ciencia, poesía y tecnología. Observando muy alerta cómo se teje la metamorfosis de la evolución de la civilización global, para trazar el nuevo orden del dinámico puzzle de la historia del arte".

Artista visual