

PICASSO.

FIGURAS

Galería Ingram

5 de febrero al 9 de mayo de 2021

Esta exposición incluye pinturas, obras sobre papel y esculturas en préstamo del Musée national Picasso-Paris, que tiene la mayor colección de obras de Pablo Picasso en el mundo. La exposición examina la fascinación que el artista tuvo toda su vida con el cuerpo humano como medio para comunicar experiencias que van desde el amor y la sexualidad hasta el conflicto, la ansiedad y la tristeza. Se destacan importantes pinturas de casi todas las fases de la carrera de Picasso, así como obras más íntimas que nos ayudan a comprender su proceso de desarmar y reconstruir el cuerpo para expresar su ruptura y transformación psicológicas.

Nacido en Málaga (España) en 1881, Picasso recibió una educación clásica por parte de su padre, que era un profesor de arte en una universidad local y que luego enseñó en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde el joven precoz comenzó a asistir a la edad de trece años. Luego de estudiar en Barcelona y Madrid, Picasso viajó periódicamente a París. Se mudó allá en 1904 y pronto adquirió fama

Fig. 1

por su talento y su deseo de expandir los límites de la expresión artística. En 1908, con Georges Braque, Picasso concibió el cubismo, un estilo de formas con facetas geométricas que expresa la relatividad del tiempo y el espacio a la vez que revienta las representaciones convencionales. Debido a este cambio radical, Picasso tuvo por toda su vida la reputación de ser uno de los grandes vanguardistas del arte del siglo veinte.

La exposición *Picasso. Figures* comienza con "Figuras femeninas", retratos de mujeres con las que él tuvo relaciones románticas. La selección muestra el amplio rango estilístico de Picasso y demuestra su capacidad de transformación a la vez que destaca la profunda coherencia que rige toda su obra. En conjunto, las pinturas de la sección de figuras femeninas ofrecen una perspectiva sobre las complejas actitudes de Picasso hacia las mujeres a lo largo de su vida, lo que se refleja de varias maneras en toda la exposición. Por ejemplo, podemos destacar en esta sección a la impresionantemente lírica *La lectora* (*La Lecture*, 1932; fig. 1), que retrata a Marie-Thérèse Walter, una joven con la que el artista, ya casado y en sus cuarenta, tuvo una aventura amorosa.

La siguiente sección "Figuras cubistas", muestra a Picasso en la primera década del siglo veinte, cuando sintetiza influencias, desde el facetado geométrico de las pinturas de Paul Cézanne hasta la estilización abstracta de máscaras y esculturas africanas e

ibéricas. Al igual que muchos artistas de su época, como Paul Gauguin y Henri Matisse, Picasso admiraba los objetos tribales por su fuerza expresiva y primitiva. Dichos objetos aparecen en la pintura *Las señoritas de Avignon* (*Les Femmes d'Alger*, 1907), un hito del arte del siglo veinte que muestra a prostitutas en un burdel, algunas de las cuales tienen feroces máscaras africanas cuyo fin parece ser incitar la ansiedad sexual. Esa pintura está en el Museo de arte moderno de Nueva York, pero varios estudios se muestran en esta exposición.

Las mujeres híbridas de *Las señoritas de Avignon* parecen un collage de partes cuasi-geométricas, un enfoque que siguió desarrollando en obras puramente cubistas como *Hombre con guitarra* (*Homme à la guitare*, 1911; fig. 2). De acuerdo con el concepto de Cézanne de que en la naturaleza todo se basa en formas geométricas, el individuo se traduce en una serie de planos superpuestos, bloques angulares y cuadrados que muestran dos y tres dimensiones simultáneamente. Con sus referencias a las condiciones cambiantes de la vida moderna, la descripción ambigua de forma y espacio, y su liberación del mundo visible, el cubismo se convertiría en uno de los más influyentes estilos del siglo veinte.

Fig. 2

Fig. 3

A pesar del esplendor del cubismo, a Picasso no le satisfacía seguir un solo trayecto artístico. Por lo tanto, él usaba varios estilos libremente, integrándose para lograr el dramatismo y la tensión que buscaba. La sección de la exposición titulada "Figuras mágicas" incluye obras desde mediados de los años 20 hasta los años 30. Influenciadas por el surrealismo, se relacionan con teorías psicoanalíticas que tratan de revelar las fuerzas y deseos que residen en el subconsciente. Aunque nunca fue parte del grupo de los surrealistas, Picasso compartía con ellos el interés en la metamorfosis—el cambio de un objeto de un estado de ser a otro. Y como los surrealistas, él siguió evocando objetos rituales de sitios como África subsahariana y Oceanía, los cuales él pensaba que tenían un poder mágico ausente en la tradición occidental.

En la siguiente sección, "Figuras esculturales", la humanidad primordial se manifiesta en estructuras con formas orgánicas redondeadas, a menudo sugestivas de anatomías de tierra y rocas. Estas figuras se muestran interactuando en la playa, a veces de forma juguetona y otras en tensión extrema—erótica o violenta. La boca abierta, un motivo recurrente para Picasso, está en el centro de esta ambigüedad: a la vez beso apasionado, grito desesperado o mordisco salvaje.

Esa intensificación de emociones se amplifica en la siguiente sección, "Figuras desfiguradas", donde las

Fig. 4

representaciones de la figura se distorsiona cada vez más, a menudo expresando lujuria, furor o tristeza. Entre las más poderosas se encuentra *La suplicante* (*La Suppliante*, 1937; fig. 3), que muestra una mujer horrorizada que levanta las manos implorando al cielo por misericordia. La pintura nos recuerda a la imagen femenina al lado derecho de *Guernica*, la obra maestra antibélica de Picasso, pintada el mismo año (fig. 4). Como *Guernica*, *La suplicante* suscita nuestro horror ante la crueldad humana, y nos identifica con las víctimas de la violencia.

Fig. 5

En la galería final, "Figuras tardías", nos enfrentamos a figuras pictóricas cuyas formas contienen pinceladas fugaces, combinaciones chocantes de colores y composiciones densamente abarrotadas. Con una vitalidad casi brutal, estas escenografías ilustran cómo Picasso siempre cuestionaba los ideales académicos de la belleza y la armonía. Pero también nos hacen regresar a su original aprendizaje clásico, revelando la inspiración que obtuvo de la historia del arte, como lo demuestra su tributo a Édouard Manet, *Almuerzo sobre la hierba según Manet* (*Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet*, 1960; fig. 5). Vemos a un artista cuya fama se debe a su rechazo de la tradición, pero que nunca dejó de dialogar con el pasado.

IMÁGENES

Página 1: *Retrato de Dora Maar*, París, 23 de noviembre de 1937. Óleo sobre lienzo, 21 3/4 x 18 1/4 pulgadas. Musée national Picasso-Paris, Pablo Picasso Acceptance in Lieu, 1979. MP166. © 2021 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Fig. 1: *La lectora*, Boisgeloup, 2 de enero de 1932. Óleo sobre lienzo, 51 1/8 x 38 3/8 pulgadas. Musée national Picasso-Paris, Pablo Picasso Acceptance in Lieu, 1979. MP137. © 2021 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Fig. 2: *Hombre con guitarra*, París, otoño de 1911. Óleo sobre lienzo, 60 5/8 x 30 1/2 pulgadas. Musée national Picasso-Paris, Pablo Picasso Acceptance in Lieu, 1979. MP34. © 2021 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean

Fig. 3: *La suplicante*, París, 18 de diciembre de 1937. Gouache sobre madera, 9 1/2 x 7 1/4 pulgadas. Musée national Picasso-Paris, Pablo Picasso Acceptance in Lieu, 1979. MP168. © 2021 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Fig. 4: *Guernica*, París, 11 de mayo de 1937. Óleo sobre lienzo, 137 3/8 x 305 1/2 pulgadas. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain. © 2021 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)

Fig. 5: *Almuerzo sobre la hierba según Manet*, Vauvenargues, 3 de marzo–20 de agosto de 1960. Óleo sobre lienzo, 51 1/8 x 76 3/4 pulgadas. Musée national Picasso-Paris, Pablo Picasso Acceptance in Lieu, 1979, MP215. © 2021 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Picasso. Figuras fue organizada en colaboración con el Musée national Picasso-Paris. Concebida y organizada por Emilia Philippot, curadora, y François Dureau, curador asociado, Musée national Picasso-Paris.

Patrocinador platino

Patrocinadores oro

Partidario bronce

Financiada en parte por nuestros

Frist Patrons

Patrocinador de hospitalidad

Partidarios de educación y divulgación

El Frist Museo de Arte es patrocinado en parte por

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum
#TheFrist #FristPicasso

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203
FristArtMuseum.org