

SANTA CLARA
Club

VISITA CULTURAL EXPOSICIÓN PICASSO Y LOS MAESTROS ANTIGUOS MUSEO DE BELLAS ARTES

Sábado, 23 de octubre a las 11:30h.

Inscripciones desde el jueves 14 de octubre a las 18:30h. hasta el jueves 21 de octubre o hasta completar aforo máximo de 20 personas.

En la Conserjería del Club.

Invitados de socios en lista de espera hasta martes 19, en caso de haber plazas.

Guia: Antonio Montaña, historiador de arte.

Precio de la visita: 6 € socios y 8€ no socios.

Punto de encuentro: Exterior del Museo de Bellas Artes a las 11:15 h.

En el día de hoy hacemos otra visita, esta vez al Museo de Bellas Artes, para contemplar una exposición sobre Picasso y los Maestros Antiguos, esta vez explicadas por un historiador de arte del propio museo, llamado Antonio Montaño, muy enterado y con lenguaje y forma de explicarnos las obras fenomenal, que hizo la visita hasta corta.

Retrato de su hijo Jorge Manuel

Es el retrato más importante que tiene el Museo; España en esa época era una gran potencia, y un cuadro muy atractivo.

El Greco nace en Creta, donde inicia su formación, después se va a Italia donde está unos 10 años; a continuación irá a Roma donde se influencia con el manierismo de Miguel Ángel, el cual influye mucho en su pintura, pero cuando se viene a España rompe con la tradición, siendo sus principales características, las formas etéreas, lánguidas, sus cuadros son pequeños, verticales, lo que hace que los cuerpos tiren hacia arriba, desaparecen los paisajes y arquitecturas, emplea colores de gama fría: verdes, azules, tienen una sensación de misticismo y gran expresividad. Tiene una hermosa lechuguilla y en la mano un pincel como

Es una exposición obra que tiene un contenido artístico fenomenal, y busca las conexiones entre las obras de Picasso, las de los maestros antiguos, y sus raíces con la pintura española del Renacimiento y del Barroco. La exposición se llama "Cara a cara". Picasso es un pintor muy complicado y muy irregular, en cuanto a su evolución no es lineal, sino que mezcla un estilo con otro. Su producción fue muy prolifera ya que pintó alrededor de 70.000 dibujos, 150 bloc de dibujos, 1800 oleos, pinturas, y 2800 cerámicas. Comenzaremos la visita, y nos pararemos donde están los cuadros de Picasso pero antes haremos una visita a los cuadros antiguos.

Hace un pequeño resumen del edificio del Museo.

Los artistas tienen aquí mucho trabajo, la mayoría eran flamencos e italianos; algunos castellanizaban su nombre, como Alejo Fernández y Pietro Torrellano. Un siglo después aparecen Zurbarán, Velázquez, Valdés Leal, Murillo.....

La primera parada que hacemos es ante estos dos cuadros, uno de El Greco y otro de Picasso

signo de elegancia y distinción. El Greco enseñó a su hijo a pintar, pero no era muy bueno; fue arquitecto y trabajó en la Catedral de Toledo.

Picasso fue un gran admirador de El Greco, por muchas razones. Nace en 1881 en Málaga, y a los 10 años a su padre lo trasladan a Galicia, y se lleva toda la familia. Más tarde a su padre le sale un contrato para trabajar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, y allí se va con toda la familia. El padre quiere que su hijo entre en la Escuela; aunque las pruebas son muy difíciles y se tarda normalmente un año, Picasso la hace en tres meses. Con 15 años se va a Madrid para ingresar en la Academia de San Fernando donde ya se conocía su obra, vuelve a Barcelona y conoce a Ruiseñor y a Zuloaga grandes amantes de El Greco. Este tan grande la influencia por El Greco, que va interpretar muchas de sus obras. El cuadro que nos ocupa lo hace cuando está retirado en la Costa Azul. Picasso interpretará a los grandes maestros, como Velázquez, Valdés Leal, Murillo, Delacroix, El Greco... Del cuadro de Las Meninas hará al menos en al menos 58 cuadros. Toda esta reinterpretación lo hace con diferentes lenguajes, mezcla de impresionismo y cubismo.

En estos momentos es cuando pinta este cuadro que aparece como una simplificación de formas, una geometrización, y con un colorido vistoso (el cortinaje rojo). **Busto de hombre**

Seguimos nuestra visita, para pararnos ante tres cuadros, uno de Fco Pacheco, y dos de Picasso.

Este cuadro es de Pacheco.

Fco Pacheco nació en Sanlúcar de Barrameda, y entre los 10 y 11 años, se

traslada a Sevilla, donde le dan una educación artística, monta un taller, y en pocos años se convierte en el taller más importante de la ciudad, por la importancia de sus encargos, y también por sus alumnos como Velázquez. Pacheco es un artista muy completo, vive 80 años, y en su larga vida surge el naturalismo donde se toma modelo de la realidad. Esta pareja de ancianos formaban parte de un retablo de la iglesia del Santo Ángel, en el cual ellos aparecían como los donantes. Pacheco decía que en los retratos tienen que parecerse al original. El hombre no tiene lechuguilla que era muy ostentosa; la mujer se ponía la toga, una vez viuda, por lo que ya es de suponer que su marido había muerto, por eso la diferencia de edad.

Retrato de Olga.

Pasamos a analizar los dos cuadros de Picasso. En el cuadro de Olga, Picasso abandona el cubismo; Olga era una bailarina rusa en el Ballet de Rusia, fue en el teatro donde Picasso la conoce.

Picasso va a hacer un viaje por Italia y después por Barcelona, y allí se reúne con Olga y se la presenta a su madre como su prometida, y es el momento que le hace el retrato, y la presenta a la "española", con mantilla (que era un tapiz de una mesa). Es el primer retrato que le hace.

Entre los años 20 y 40 es una etapa clásica, más familiar, utiliza mucho el oscuro, más pálidos...

Esta **pintura de la izquierda**, la hace entre los años 70 y 71, siendo una de sus últimas obras. Hace una interpretación de una pintura antigua pero con unas características:

- Simplificación de formas

- Geometrización

- Colorido amarillento con un sombrero

- Técnica de masa pictórica para recrear el volumen.

- Se ve la influencia que tuvieron en él las máscaras de Oceanía.

No hay un Picasso, sino que hay muchos, había que crear, crear....

Aquí vamos a ver a un Picasso más reconocible. En España La pintura tradicional, se ha

hecho con tipo de pintura que hace que el espectador tenga un impacto visual. Esta pintura fundamentalmente es religiosa, y los cuadros están en iglesias, por lo que las personas que la ven no son espectadores, sino fieles, y tienen además una función didáctica. La pintura barroca tiende a ese espectro, por eso esas pinturas son Ecce Homo, Dolorosas, temas de la Pasión de Cristo....

Degollación del Bautista.

Siglo XVII Barroco italiano, Autor Giovanni

Battista Caracciolo, (1578-1635). Museo de Bellas Artes, Sevilla.

Utiliza personajes reales, por eso tiene tanta fuerza el naturalismo, y también son composiciones reales muy racionales y cercanas. Nos muestra la esencia, no vemos que le corte la cabeza, pero si vemos como el verdugo tiene la espada en la mano, y como le entrega la bandeja de plata con la cabeza de Juan Bautista a Salomé. Lo que más destaca de la pintura es el tenebrismo.

Picasso aborda este tipo de pinturas turbulentas, y esta la pinta en el año 33, es una calavera que la interpreta de una manera humorística, en vez de ojos le pone dos canicas.

Él dijo que era surrealista, pero en verdad lo era, y lo utiliza en estos años.

Este otro cuadro es un bodegón de forma cubista; es un gallo al que le han cortado el cuello y un bol donde se guardaría la sangre. Es un bodegón, pero también puede ser una alegoría, o cualquier otra cosa.

Se pinta este

cuadro dos años después de que haya terminado la segunda guerra mundial.

Él va a demostrar en los cuadros de esta época todo lo que lleva dentro, los sucesos de su época se van a reflejar en sus cuadros. Tiene un lenguaje de carácter cubista, y un fuerte carácter expresionista, igual que en El Guernica, en el que también recupera el cubismo, pretende que cuando te enfrentes al cuadro te impacte. En el cubismo lo que hace es fragmentar los objetos, tiene diferentes planos como la geometrización, se ha cortado el cuello del gallo de forma rectangular. En la mesa el cajón está a la vez entrando y saliendo, y eso hace que el cuadro adquiera también movimiento

Cara a Cara

Cornelis Norbertus Gysbrechts, Vanitas.

Este artista nació en 1610 en Amberes, y se especializa en cuadros de naturaleza muerta o bodegones, y en trampantojo. Al final de su vida fue pintor de cámara con Federico III. Es un pintor que muestra su alarde técnico al mostrar objetos que parecen reales en un ambiente oscuro.

Quiere mostrar que la vida

se acaba, representa objetos que están relacionados con frugalidad de la vida, por ejemplo una palmaria, una vela que se apaga, las pompas de jabón, el florero que se marchita,..., y por supuesto la calavera como símbolo de la muerte; todo el mundo morimos como símbolo del poder, los documentos del placer, como los papeles de música, la caracola que representa que algo nos puede engañar. Son bodegones con un mensaje moralizante que nos está diciendo que la vida se acaba, y que los placeres no valen para nada.

Picasso hace un bodegón pero con un lenguaje distinto, quiere expresar lo contrario a los placeres. Parece un escaparate cubista, geometrizable, y un collage pintado, quiera que sea un escaparate de los placeres de la vida.

Continuamos la visita, yendo a una sala donde hay tres hermosos cuadros de Zurbarán.

Estos cuadros están relacionados entre ellos por el clasicismo, estaban en la Sacristía de La Cartuja, de Santa María de las Cuevas.

San Bruno en el refectorio de los cartujos. Zurbarán

Zurbarán y Picasso estaban enfrentados entre ellos por el clasicismo

Virgen de las Cuevas. Zurbarán

El más clásico de todos era Zurbarán que aunque se diferenciaba con Velázquez en un año, era el que hacía proporciones más equilibradas, hacía lo mismo a un lado que a otro; también cuando coloca los personajes hace que aunque estén tomados del natural, parecen muy quietos, decía que los personajes parecían más esculturas que personas de verdad. En el uso del color en las telas, no tenía parangón con los otros artistas de su época.

Le encantaba tener obras donde se represente escenas de la vida de Cristo.

Tiene un perfil griego, que con una línea, marca el pelo, la frente, la nariz y la boca; pelo corto.

El Niño de la espina, Zurbarán.

Esta escena es como una premonición, un Niño que está trenzando una corona de espinas, se pincha, se agarra el dedo y mira hacia abajo.

A su lado un pequeño bodegón con objetos simbólicos, un jarrón, un jilguero, un libro. El cuadro tiene un cortinaje utilizado mucho en el barroco.

De Picasso, vemos un cuadro muy curioso. En esta época ha tenido su gran desarrollo: primero un periodo azul, más tarde un periodo rosa, luego el cubismo, con sus tres fases distintas, y ahora, en 1922 que pinta en una caja de puros, y luego lo enmarca. A continuación tiene una vuelta a lo clásico, y presenta una **mujer tumbada** con la idealización en la figura. Picasso recuerda su visita a Italia, y sobre todo a Pompeya.

En esta época se cambia la moda austera de los Austrias, por la de los Borbones, gusto francés, capas de armiño, y colores vistosos. En este periodo Felipe V, va a conceder muchos privilegios, sobre todo a la Maestranza de Sevilla: va a poder celebrar corridas de toros en otoño y verano, se construye una plaza fija, y 3º el hermano mayor de la Real Maestranza tiene que ser un miembro de la familia real.

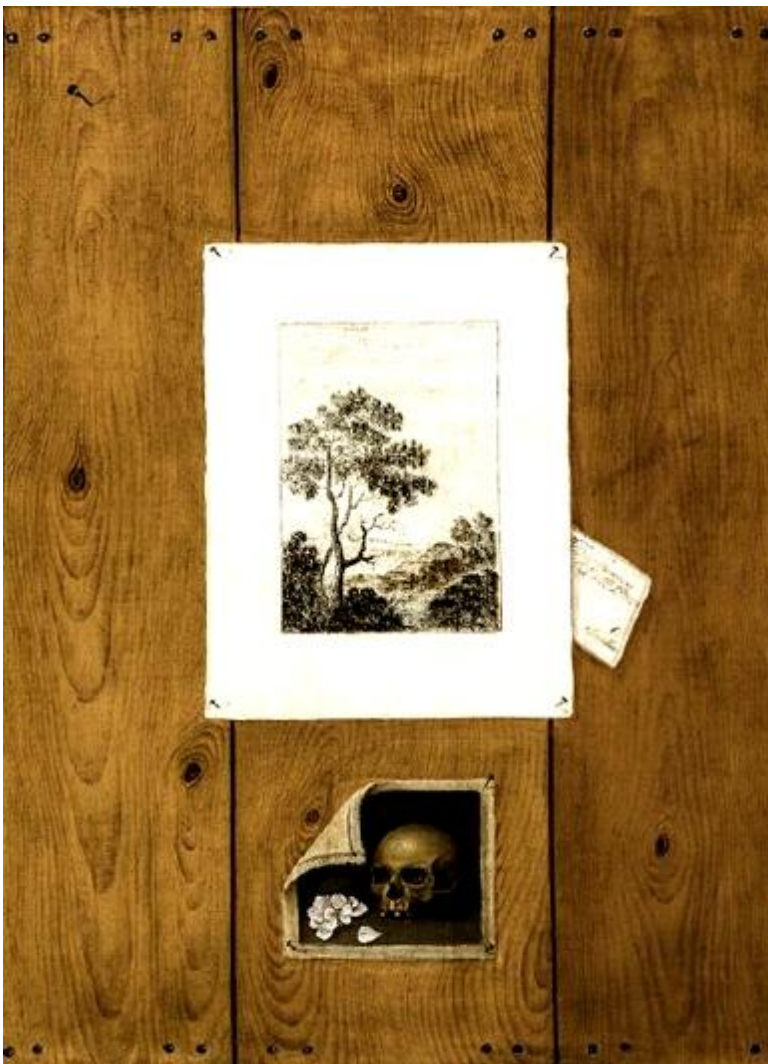
El siguiente cuadro que vemos es **Retrato del infante don Felipe**, hacia 1730, de Bernardo Lorente Germán (1680- 1759). Este artista se forma en Sevilla, y se va a destacar por hacer copias de muchos cuadros de Murillo, por hacer trampantojo, y por retratista en el lustro real, instalación de los reyes en Sevilla durante cinco años.

En este cuadro podemos ver mucho colorido, más viveza, más expresividad; es un cuadro de ostentación.

Picasso también lo pinta con los mismos efectos, pero distintos elementos: la bola, pelos electrizantes,...

Vamos camino del último cuadro, y pasamos por una galería con unos grandes cuadros: una fiesta en la Fábrica de Tabacos, en conmemoración de la coronación de Fernando VII, cuatro cuadros alegóricos que constituyen un gran documento histórico.

Este cuadro es de Diego Bejarano, artista de una técnica muy buena, además se va a destacar el trampantojo.

El trampantojo es realmente un engaño, hacer pasar por algo, que no es. La pintura engaña a la vista, pero Picasso decía que le interesaba más engañar a la mente.

En esta pintura vemos unas tablas hasta con sus puntillas, simula que pegaba un garabato, un paisaje, pinta una tarjetita y la engancha en el pliego. Debajo puso un lienzo con una calavera, el cual con el paso del tiempo se ha despejado unos de los picos.

A Picasso le encantaban los trampantojos, ese alarde técnico que engañaba y tenía que acercarte mucho para verlo.

Picasso pinta un cartón con diferentes superficies, están recortados con las tijeras y pegados para alterar la superficie; ha utilizado papeles y lienzo para hacer una obra de arte.

CON ESTO HEMOS DADO POR TERMINADA LA VISITA