

Pablo Picasso · “Picasso y la subversiva fuerza de la imagen”

El don de la metamorfosis y su oficio de artista le permitieron a Picasso fusionar la materia con la forma, trazando un puente que une su anhelada «ciencia del hombre» con aquello que palpita debajo de la piedra, el pathos de la vida, expresado por Picasso en un trazo.

Paulina Liliana Antacli

La exposición “Picasso y la subversiva fuerza de la imagen” curada por Paulina Antacli que se presenta en el Museo Emilio Caraffa, es un homenaje en el marco del 50 aniversario del fallecimiento de uno de los artistas más influyentes del arte moderno. Un reconocimiento a Pablo Picasso (1881-1973), constatando la asombrosa actualidad de su obra y todo lo que aún tiene para decir y transmitir. En las salas pueden verse “Sueño y mentira de Franco”, dos grabados de la colección del museo y diversos dispositivos que dan cuenta de la investigación de Antacli, sus aportes, recorridos intelectuales y materiales. En dicho contexto, y entre otras actividades que buscan seguir pensando la obra y el legado de Picasso, se presentará el libro “Picasso, Warburg y la fórmula de la ninfa” de Paulina Antacli, acompañada por el especialista español Carlos Ferrer Barrera, en representación del Museo Casa Natal Picasso de Málaga que publicó el libro. En este sentido, la exposición se presenta como una experiencia donde la práctica artística y expositiva posibilita un vínculo con la producción de conocimiento en las artes visuales. Por su parte, el libro “Picasso, Warburg y la fórmula de la ninfa” basado en la tesis doctoral de la autora, es una lectura original en el vasto universo del artista malagueño. El hilo que conduce el relato,

se focaliza en las imágenes femeninas, en las representaciones de mujeres que se extienden en los diferentes formatos de su prolífica obra: pinturas, cerámicas, grabados, esculturas y dibujos. La imagen femenina, sin embargo, no es una figura detenida en el tiempo, se acopla en el devenir de una potencia ancestral: cuerpo mítico, fundante y misterioso. La ninfa, tal como la sitúa Antacli, encuentra su geografía superviviente, actualizada y vital, en las particulares investigaciones del historiador del arte Aby Warburg (1866-1929). La fórmula de la ninfa es una compleja y asombrosa teoría del pathos, de las tensiones emotivas entre el deseo y la razón, que despliega su gestualidad dinámica a lo largo de imágenes arraigadas en la cultura. Finalmente, todo conduce a situar en un escenario vital y actual la obra de Picasso, nuevas lecturas que abren y despliegan la fuerza significativa, sin fin, del arte. Aportes fundamentales para ingresar en el flujo de las imágenes, en el poder irrefrenable que las ampara, en lo que tienen para decirnos, más allá, del tiempo.

Mariana Robles
Área de Investigación - MEC

Picasso y la subversiva fuerza de la imagen

“¿Qué cree usted que es un artista? ¿Un imbécil quien tiene sólo ojos si es pintor, orejas si es músico, o una lira en cada fibra del corazón si es poeta, o incluso, si es boxeador, solamente músculos? Por el contrario, es al mismo tiempo un ser político, constantemente alerta ante los desgarradores, violentos o piadosos acontecimientos del mundo [...]. No, la pintura no está hecha para decorar apartamentos. Es un arma de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo”

Pablo Picasso, 1945

La exposición *Picasso y la subversiva fuerza de la imagen* rinde homenaje a Pablo Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973) en el marco del cincuentenario de su fallecimiento. Picasso, artista de audaces experimentaciones plásticas y poéticas fue capaz de subvertir y a la vez abreviar de la tradición clásica como fundamento de la creación artística. En su proceso creativo logró fusionar diferentes fases de la historia del arte: arte primitivo, ibérico y africano, antigüedad greco-romana, románico, clasicismo, cubismo y surrealismo en un entramado ecléctico que le permitió formular una visión totalmente subjetiva de la realidad.

El eje central de la muestra tiene su anclaje en dos piezas que desde 1938 forman parte de la Colección del Museo Emilio Caraffa tituladas, *Sueño y mentira de Franco I* y *Sueño y mentira de Franco II*, grabados realizados por Picasso entre el 8 de enero y 7 de junio de 1937 con el fin de expresar su malestar ante el avance fascista que desató la Guerra Civil española en 1936 y para brindar apoyo económico a la causa republicana a la que adhería.

Los grabados hacen referencia a los hechos producidos a raíz del golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República liderado por el General Francisco Franco el 17 de julio de 1936. Se trata de una serie de 18 viñetas que Picasso grabó en aguafuerte con la aplicación posterior de rascador y aguatinta, cuyo título haría referencia al grabado *El sueño de la razón produce monstruos* (1799) incluido en la serie *Los Caprichos de Francisco de Goya* y al dibujo preparatorio de la misma serie titulado, *Sueño de la mentira y la inconstancia* (1796-1797), sin editar. En ambos artistas el recurso de la imaginería de lo grotesco y satírico da cuenta de un mundo de pesadillas, donde se identifica el absurdo de la conducta humana y los abusos de poder.

El proyecto original de Picasso para *Sueño y mentira de Franco* fue dividir los grabados para ser distribuidos individualmente como tarjetas postales. Esta idea inicial dio paso a la venta de una carpeta con diseño de Picasso en la portada, dos grabados y el facsímil de un poema surrealista de Picasso escrito entre el 15 y 18 de junio. En ese propósito la venta de las impresiones, con una tirada de 1000 ejemplares, se realizó en un mostrador ubicado frente al emblemático *Guernica* (1937), en el pabellón de la República Española¹ en la Exposición Internacional de París. Los fondos recaudados se destinaron a la causa republicana.

Los grabados *Sueño y mentira de Franco I* y *II* de la Colección del MEC se exhiben junto a una veintena de piezas de colección privada vinculadas al artista malagueño. El visitante podrá apreciar un facsímil de la serie *Los caprichos* de Goya, libros con dedicatorias y dibujos de Rafael Alberti, la carta que Juan

¹ El Gobierno de la República Española buscó la adhesión de Picasso como artista reconocido internacionalmente. En 1936 Picasso recibe el nombramiento como director del Museo del Prado, cargo que aceptó sin llegar a tomar posesión del mismo.

Larrea le escribió a Picasso en 1947, la revista catalana *Pel & ploma*² con caricaturas realizadas en 1900 por el joven Picasso, la partitura de *Tricornio* de Manuel de Falla, poemas dedicados al artista malagueño por Horacio Ferrer, documentos relacionados a las gestiones realizadas por el entonces director del Museo Caraffa, Antonio Pedone, para la adquisición de los grabados en 1937, publicaciones en diarios locales y la versión caligráfica de una cita de Picasso diseñada por el artista visual Jorge Simes.

Parte de las mencionadas piezas permite identificar el compromiso que Pablo Picasso tenía con sus compatriotas. Eugenio Arias, su amigo, manifestó que Picasso era reconocido en el mundo pero pocos lo conocían: “Este hombre amaba la paz por sobre todas las cosas. Ha sido en Francia el balón de oxígeno de los emigrados españoles. Ha trabajado sin parar, nos ha ayudado, ha sostenido en Toulouse un hospital para los republicanos españoles que no podían trabajar”³. En la muestra se hace referencia a tres amigos españoles del artista que, durante su exilio, vivieron en nuestra provincia de Córdoba. Ellos fueron el poeta y ensayista Juan Larrea (Bilbao, 1895 - Córdoba, 1980), el escritor Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1902-1999) ambos pertenecientes a la generación del 27 y el compositor Manuel de Falla (Cádiz, 1876 - Alta Gracia, 1946) quien colaboró junto a Picasso con los Ballets Rusos de Diaghilev.

Esta exposición incluye un vídeo especialmente realizado para la muestra titulado *Picasso hoy: mito y legado*, donde especialistas en la obra de Picasso, directores de museo, historiadores del

² *Pel & ploma*, Revista artística y literaria, representativa del Modernismo catalán dirigida por Ramón Casas, que además fue el principal ilustrador junto con Miquel Utrillo. Publicó 100 números del 3 de junio de 1899 a diciembre de 1903.

³ Discurso de Eugenio Arias citado en “Exilio y Nostalgia. Dibujos inéditos y libros ilustrados de Picasso en la colección de la familia Arias”. Comisario de la exposición: Carlos Ferrer Barrera, Museo Casa Natal Picasso, Málaga, 2019.

arte, documentalistas, bibliotecarios, artistas y curadores rinden tributo al malagueño universal.

Picasso en la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes

El 18 de septiembre de 1937 Antonio Pedone, director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, escribe una nota al Subsecretario de Instrucción Pública Dr. Ricardo Smith donde solicita fondos para la adquisición de cuatro grabados “del más grande artista contemporáneo: Pablo Picasso”. Se infiere que tal solicitud expresaba el interés de adquirir la carpeta “Sueño y mentira de Franco”:

“Me dirijo al Señor Subsecretario y por su intermedio al Señor Ministro de Gobierno, a los fines de manifestarle la oportunidad única de que el Gobierno de la Provincia adquiera con destino al Museo Provincial de Bellas Artes y por una suma irrisoria, cuatro aguafuertes del más grande artista contemporáneo: Pablo Picasso. Desde hace treinta años, Pablo Picasso es el artista que marca rumbos a todo el arte contemporáneo, su influencia no solamente se siente en el arte pictórico (técnica ésta que el aludido artista español cultiva), sino también en todas las demás manifestaciones artísticas, desde la arquitectura a la literatura y música. Ninguna manifestación espiritual que va desde esa fecha hasta hoy, ha escapado en un sentido u otro, a la influencia del gran pintor Malagueño, siendo Picasso hoy por hoy, no solo la gloria más alta de la cultura Española y Francesa (ya que tal se le considera en Francia), sino universal (...)”⁴

La gestión culminó en 1938 con la donación por parte del embajador de España en Argentina de los grabados *Sueño y mentira de Franco I y Sueño y mentira de Franco II*. Se desconoce

⁴ Nota de Antonio Pedone al Dr. Smith, 18/09/1937. Fondo documental de la colección del MEC.

el motivo por el que la donación no incluyó la carpeta completa, no obstante, el Museo Provincial Emilio Caraffa es una de las pocas instituciones en nuestro país que posee los grabados de Picasso al año siguiente de haber sido realizados por el artista.

La subversiva fuerza de la imagen

El título de la exposición hace referencia a una frase extraída de la carta que el poeta español Juan Larrea, republicano exiliado, le escribió a Picasso el 6 de septiembre de 1947. Larrea fue durante la Segunda República, secretario de la Junta de Relaciones Culturales de la Embajada de España en Francia, motivo por el que visitó en París a Picasso cuando estaba pintando la obra para el pabellón español en 1937.

Larrea llevó adelante en el exterior campañas para recaudar fondos para el pueblo español. Estuvo exiliado en París durante la guerra civil española, posteriormente en México y en Estados Unidos. En 1956 se estableció en Córdoba⁵ y falleció en esta ciudad en 1980. En el siguiente fragmento de la carta se advierte que “el miliciano Larrea” exhorta al “miliciano Picasso” a definir su posición con respecto a *Guernica* ya que a criterio de Larrea “le están quitando al pueblo republicano español la credencial pictórica que demuestra cómo efectivamente estaba asistido por una razón de orden superior en los días de guerra”.

Sin habérmelo propuesto, por sabiduría de las circunstancias, una de las mayores unidades de fuego de que hoy dispongo es el *Guernica*. Creo que ya sabe usted por qué. Tampoco ignora seguramente que la crítica llamémosla internacional, se ha esforzado por domesticar el cuadro y está segura de haberle

⁵ Juan Larrea, fue docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1959 funda el Instituto Nuevo Mundo que continuó su actividad hasta 1976.

puesto ya al servicio de sus conveniencias despojándolo de la subversiva fuerza imaginaria que contiene. No sólo han ensillado ya al caballo sino que para sus ganaderías quieren -los muy cabestros- llevarse como semental al toro...⁶

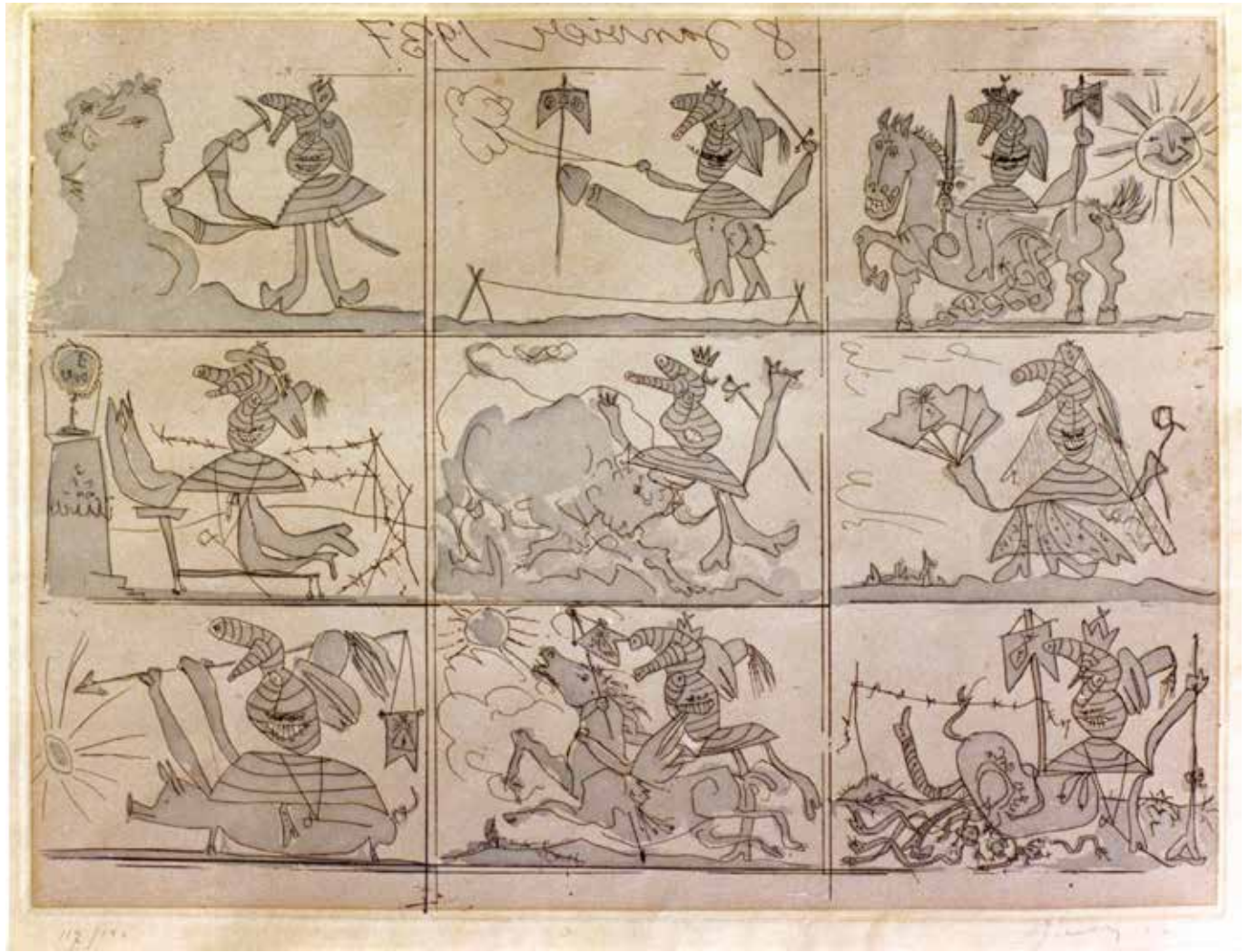
Manuel Infante, director del Museo Caraffa entre 1956 y 1963, en una nota de su autoría publicada en *La voz del Interior* -30 de noviembre de 1986-, escribe que en el año 1962 invita a Larrea al Museo Caraffa para dictar una conferencia sobre “Pintura y nueva cultura” como cierre de la Primera Bienal Latinoamericana de Arte. Infante relata que al observar Larrea los grabados de *Sueño y mentira de Franco I y II*, ofreció donar la pieza que faltaba para completar la carpeta, sin embargo por diversos motivos no llegó a concretarse la donación al museo.

Preludio y postludio de Guernica

En enero de 1937 Picasso realiza dos aguafuertes en las que documenta su oposición ante el franquismo, tituladas, *Sueño y mentira de Franco I*, aguafuerte y aguatinta que realiza el 8 de enero, y *Sueño y mentira de Franco II*, fechada en la parte inferior el día 8 y 9 de enero, seguido de un guión, 7 de junio de 1937. La plancha está dividida en nueve compartimentos. Las precisiones de las fechas que consigna Josep Palau i Fabre en *El Guernica de Picasso* (1979) son de relevancia, debido a que la culminación de la plancha la hizo después del bombardeo de Guernica (perpetrado por la Luftwaffe alemana el 26 de abril de

⁶ Larrea, Juan (1979): “El Guernica de Picasso. Carta de Juan Larrea a Picasso con motivo del Guernica”. Revista de la Universidad de México, UNAM. Febrero de 1979. Recuperado de :

<https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/7127df9a-a05b-4935-8e4f-15f19cbb1466/el-guernica-de-picasso-carta-de-juan-larrea-a-picasso-con-motivo-del-guernica>.

Sueño y mentira de Franco I - 1937 - Aguafuerte y aguatinta - 30,8 x 41,5 cm - Colección MEC

1937) y de la obra homónima, cuya ejecución la realizó entre el 1º de mayo y el 4 de junio. Los grabados temáticamente conforman con *Guernica* un tríptico de arraigadas connotaciones políticas. El bombardeo a la ciudad vasca implicó una masacre y un experimento de guerra. Juan Antonio Ramírez observa que “a Picasso le parece evidente que la cobarde destrucción perpetrada por los nazis rompe las reglas de juego y convierte la guerra civil española en un asunto de vida o muerte para toda la humanidad”.⁷

En julio de 1937 se inaugura el Pabellón Español en la Exposición Internacional de París, allí se exhibe *Guernica*. En el mural se identifica a las víctimas y al verdugo en una visión apocalíptica de la existencia humana. *Guernica*, propone un discurso a contrapelo de la historia que cristaliza pasiones desencadenadas en clave de destrucción y muerte. Supervivencias materializadas en nuevas apropiaciones y cargas simbólicas reactivadas.

En julio de 1937 Picasso hizo declaraciones sobre *Guernica*⁸ al escritor cubano Félix Pita Rodríguez. El escritor queda sorprendido por las primeras pruebas de los grabados *Sueño y mentira de Franco* y por la afirmación de Picasso cuando manifiesta que los grabados expresan su opinión sobre “la casta que ha hundido a España en el dolor y la muerte”.

Las 18 viñetas se organizan de derecha a izquierda por la inversión realizada al imprimirlo. A continuación una breve descripción de cada viñeta que conforma la primera plancha:

1. Franco es caricaturizado como figura monstruosa, tubérculo o gusano sobre un rocín destripado con un estandarte en una

mano y en la otra una espada. 2. Franco con una lanza en la mano atraviesa la Maroma (alude al cruce del Estrecho de Gibraltar por las tropas de Franco) y sostiene con su miembro viril el estandarte. 3. Con un pico derriba la imagen que representa a la joven República. 4. El personaje que representa a Franco está disfrazado de andaluz con flor y abanico. 5. Franco es corneado por un toro (símbolo de la resistencia). 6. Franco arrodillado reza frente a una moneda (un duro). 7. Franco continúa con el estandarte de la cruzada, el caballo desventrado segrega culebras de su cuerpo. 8. Franco destruye a Pegaso atravesando su cuerpo con un estandarte. 9. Franco cabalga sobre un cerdo.

En la segunda plancha se observa una interrupción en la cronología y la temática:

10. Franco parece llevar una mitra sobre su cabeza y destripa a Pegaso. 11. Una joven mujer, yace muerta en el suelo. 12. La cabeza de un hombre está rodeado con el cuerpo de un caballo. 13. El toro enfrenta al caudillo. 14. El toro destripa a Franco.

En las últimas cuatro viñetas, posiblemente realizadas el 7 de junio de 1937, se identifica la iconografía de *Guernica*. En la viñeta 15, el grabado remite a los estudios previos a *Guernica* y la serie *Mujeres que lloran*. En las viñetas 16, 17 y 18 se identifica, a la madre con el niño muerto que huye de la casa en llamas; los primeros planos de una madre con su niño muerto y una espada rota entre ellos, y la mujer herida que se lamenta con los brazos en alto y yace junto a sus hijos frente al cuerpo de un hombre muerto, esta última sintetiza con mayor eficacia la masacre de *Guernica*. En ese marco se configura la representación de la mujer trágica que se encuentra en los dibujos preparatorios de la obra homónima. La animalidad del gesto cristaliza en una profunda agitación emocional y en un patetismo metafórico.

⁷ Ramírez, Juan Antonio (1999). *Guernica. La historia y el mito, en proceso*. Editorial Electa. Madrid, p. 33.

⁸ Pita Rodríguez, Félix. “La Infame Mixtificación de la Prensa”. *Facetas de actualidad española*, La Habana. Año 1, nº4, julio de 1937.

Sueño y mentira de Franco II - 1937 - Aguafuerte y aguatinta - 30,8 x 41,5 cm - Colección MEC

Uno de los vínculos que se propone en el recorrido de la muestra está relacionado con la caricatura realizada por el joven Picasso de su amigo Ramón Pichot, publicada en la revista catalana *Pel & ploma*, treinta y siete años antes de los paradigmáticos grabados. Como es sabido, la caricatura se caracteriza por distorsionar los rasgos distintivos de una persona en clave humorística o crítica, esta descripción cobra una nueva dimensión en relación con estudios recientes sobre los grabados de *Sueño y mentira de Franco*. Salvador Haro, co-curador de la exposición “Viñetas en el frente” (2011), en su última investigación (2019) sobre los grabados destaca que las caracterizaciones que hace Picasso de Franco se constituyen en una desagarrada, a la vez que satírica, crítica al levantamiento militar: “Contienen elementos como el aspecto heteromorfo de la figura, la confrontación de componentes religiosos y de poder con lo excrementicio, e incluso con el deshecho o las secreciones, el cruce entre lo masculino y lo femenino o su carácter de alteración que las identifican dentro de los parámetros de “lo informé”⁹ La categoría propuesta interpreta “lo informe” como un elemento desestabilizador, que asume el deshecho y lo marginal como recurso para el análisis estético.

Fandango de lechuzas: ironía, denuncia y espanto

La fase de Picasso poeta es poco conocida y escasamente investigada. Los primeros poemas datan de 1935. Se calcula un número aproximado de trescientos cincuenta poemas escritos por el artista, además de obras de teatro como *Le désir attrapé par la queue*, 1945 (*El deseo atrapado por la cola*) y *Les quatre petites filles*, 1949 (*Las cuatro niñas*). *Poèmes et lithographies*,

⁹ Haro González, Salvador; Martín Gordillo, Elisabet: “Lo informe como categoría artística. El caso de la representación de Franco por Picasso (1937)”, *Goya*, nº 369, octubre-diciembre 2019, pp. 328-335.

1954 (*Poemas y litografías*, 1954) y *Trozo de piel*, 1960, *El entierro del Conde de Orgaz*, entre otros.

Se manifiesta en su poesía un contenido visual y sonoro. Sus poemas surrealistas se constituyen en laberintos de automatismo escritural, cargados de tiempo y memoria donde a pesar de vivir en el exilio los mitos, costumbres populares y su ser español se develan en cada uno de ellos. El poema que se incluyó en la carpeta de *Songe et mensonge de Franco* (*Sueño y mentira de Franco*), irrumpe como un grito lacerante:

fandango de lechuzas escabeche de espadas de pulpos de mal agüero estropajo de pelos de coronillas de pie en medio de la sartén en pelotas—puesto sobre el cucurucho del sorbete de bacalao frito en la sarna de su corazón de cabestro —la boca llena de la jalea de chinches de sus palabras —cascabeles del plato de caracoles trezando tripas —meñique en erección ni uva ni breva comedia del arte de mal tejer y teñir nubes —productos de belleza del carro de la basura —raptos de las meninas en lágrimas y en lagrimones al hombro el ataúd relleno de chorizos y de bocas la rabia retorciendo el dibujo de la sombra que le azota los dientes clavados en la arena y el caballo abierto de par en par al sol que lo lee a las moscas que hilvanan a los nudos de la red llena de boquerones el cohete de azucenas —farol de piojos donde está el perro nudo de ratas y escondrijo del palacio de trapos viejos las banderas que fríen en la sartén se retuercen en el negro de la salsa de la tinta derramada en las gotas de sangre que lo fusilan la calle sube a las nubes atada por los pies al mar de cera que pudre sus entrañas y el velo que la cubre canta y baila loco de pena el vuelo de cañas de pescar y alhigü del entierro de primera del carro de mudanza —las alas rotas rodando sobre la tela de araña del pan seco y agua clara de la paella de azúcar y terciopelo que pinta el latigazo en sus mejillas— la luz se tapa los ojos delante del espejo que hace el mono y el trozo de turrón de las llamas se muerde los labios de la herida —gritos de niños gritos de mujeres gritos de pájaros gritos de flores gritos de ladrillos gritos de muebles de camas de sillas de cortinas de cazuelas de gatos y de papeles gritos de olores gritos de olores que se arañan gritos de humo picando en el morrillo de los gritos que

cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón que el sol rebaña en el plato que el bolsín y la bolsa esconden en la huella que el pie deja en la roca.¹⁰

El facsímil del poema que Picasso incluye en la carpeta *Sueño y mentira de Franco* presenta la transcripción mecanografiada en español y francés.

La experimentación caligráfica combinada con signos y figuras geométricas configura un núcleo donde converge toda la creatividad artística del malagueño.

Picasso y Alberti: entre imágenes y palabras “el juego explosivo”

Pablo Picasso y Rafael Alberti eran andaluces, su amistad quedó plasmada en libros, poemas, cuadros, fotografías. Además los unía su ideología política, ambos adhirieron al Partido Comunista, Alberti en 1931 y Picasso en 1944. El vínculo entre ambos se inicia en 1936 y profundiza en la última década de vida del artista malagueño cuando recibió la visita del poeta y su familia en Mougins. *Visitas a Picasso (recuerdos para la arboleda perdida)*, 1968-1972 da cuenta de ese amistad.

Alberti, uno de los principales exponentes de la generación del 27, perseguido por el régimen franquista, vivió 26 años en el exilio entre París, Uruguay y Argentina. Entre 1936 y 1946 residió en la localidad cordobesa de Villa del Totoral.

Alberti expresa en una entrevista: “Yo no hago ninguna distinción entre poesía y pintura, entre la palabra y la línea, entre la expresión

---

¹⁰ Poema reproducido en *Picasso y los libros*. Catálogo, Fundación Bancaja, 2005

gráfica y la palabra”.¹¹

En la muestra se exhiben libros del autor entre los que se destaca *Los 8 nombres de Picasso y no digo más que lo que no digo*, que reúne setenta y dos poemas dedicados a Picasso. Se incluye las versiones en italiano del mencionado libro *el'Il mattatore, Canciones del Alto Valle del Aniene*, dedicados y dibujados por Alberti. El libro *A la pintura. Poema del color y de la línea*, está dedicado a Picasso y en las ediciones de 1945 y 1948 finaliza con los poemas destinadas al malagueño. En ediciones posteriores el poeta agregó a otros artistas.

En el juego que va de la palabra a la imagen, y que el poeta denomina *liricografías*, describe a Picasso: “Siempre es todo ojos. No te quita los ojos. Se come las palabras con los ojos. Es el siete ojos. Es el cien mil ojos en dos ojos. El gran mirón. Como un botón marrón Y otro botón (...)”.

Alberti escribe un poema que compendia la masacre de *Guernica* y profetiza sobre los avatares del arte cuando un artista toma posición. El poema también hace referencia a través de un juego de palabras al grabado de Goya *El sueño de la razón produce monstruos*:

(...) *Monstruos*.

*¡Oh monstruos, razón de la pintura, sueño de la poesía!
Precipicios extraños,
secretas expediciones
hasta los fosos de la luz oscura. Arabescos. Revelaciones.*

---

¹¹ Entrevista de Luis Pancorbo en *Gazeta del Arte*, Año 2, abril 1974, p. 23.

Canta el color con otra ortografía y la mano dispara una nueva escritura.

La guerra: la española. ¿Cuál será la arrancada del toro que le parten en la cruz una pica? Banderillas de fuego.

Una ola, otra ola desollada.

Guernica.

Dolor al rojo vivo.

...Y aquí el juego del arte comienza a ser un juego explosivo.

Rafael Alberti: *Picasso en A la pintura* (1945)

Tricornio de Manuel de Falla y la sátira de los abusos de poder

El Archivo Manuel de Falla de Granada da cuenta de la comunicación epistolar que mantuvo Falla con Picasso durante 15 años. Se conocieron en el año 1919. El compositor de *El amor brujo*, *Noches en los jardines de España*, *La vida breve* y *El sombrero de tres picos*, vivió sus últimos años de 1942 hasta 1946 en la ciudad cordobesa de Alta Gracia.

Picasso se incorpora en 1917 a los Ballets Russes de Diaghilev¹² y por este medio al *beau monde* de la mano de Jean Cocteau. Posteriormente al estreno de *Parade* en 1917 vuelve a colaborar como diseñador de escenografía y vestuario en el ballet titulado *Tricornio o el Sombrero de tres picos*, con música de Manuel de Falla y coreografía de Leonidas Massine para los Ballets Rusos

¹² Picasso colaboró con los Ballets Russes de Diaghilev en la realización de escenografía y diseño de vestuario para los siguientes ballets: *Parade* (1917); *El sombrero de tres picos* (1919); *Pulcinella* (1920); *Cuadro flamenco* (1921); *Antígona* (1922); *Mercure* (1924) y *Le train bleu* (1924); colaboró con el telón de boca de una versión de *Mujeres corriendo en la playa*.

de Diaghilev. El título del ballet hace referencia al sombrero denominado tricorno que portaba la guardia civil.

Para el vestuario de la pieza escénica Picasso se inspira en Goya, con un diseño del siglo XVIII que actualiza con su impronta moderna.

La partitura de Manuel de Falla que se exhibe en esta exposición, data de 1921 (Chester, Londres) y corresponde a la *Dance de la meunière* (fandango). El ballet se estrenó en Londres en el Teatro Alhambra el 22 de julio de 1919. El argumento inspirado en una obra de Alarcón es una sátira política donde se triangulan enredos amorosos entre el molinero, su mujer y el corregidor (la función del mismo consistía en que se acataran las disposiciones de reyes o virreyes). Finalmente el corregidor termina siendo burlado por la pareja. Alarcón hace una crítica burlesca del abuso de poder, cuestión que interesó particularmente a Picasso.

El ecléctico recorrido de esta exposición-homenaje pretende mostrar facetas poco exploradas en la obra del artista malagueño. A través de la subversiva fuerza de la imagen en, *Sueño y mentira de Franco*, Picasso abre nuestra percepción a lo expresivo y paroxístico. Su arte denuncia, ironiza y nos interpela, develando en cada trazo la memoria visual de la historia.

Paulina Antacli
Curadora

Pablo Ruiz Picasso

Nace en Málaga, España, en 1881. Es uno de los artistas más significativos del Siglo XX, su obra extensa y prolífica atraviesa y encarna los más importantes movimientos de vanguardia como el simbolismo, el impresionismo, el cubismo del cual fue protagonista junto a George Braque y Juan Gris y el surrealismo. Sin embargo, Picasso excede toda nomenclatura y categoría teórica abrazando la pintura, el dibujo, la cerámica y la escultura en su expresión más original. Su maestro, su primer mentor, fue su propio padre José Ruiz y Blasco, quien sorprendido por el talento de Pablo fue abandonando la pintura. Durante finales del Siglo XIX vive un tiempo en Barcelona y en 1900, después de visitar la “Exposición Universal” en París, decide quedarse en la capital francesa. En ese momento, tienen lugar el período azul y el período rosa, vinculados a la danza, el circo, a personajes como saltimbanquis, arlequines y malabaristas, al mundo del teatro que lo cautivan. Sus melancólicas y poéticas imágenes son, además, inspiradoras para la creación de numerosas escenografías y vestuarios. Mientras, algunas representaciones características de su obra –y que lo acompañan de pequeño–, como toros, minotauros o gitanos, seguirán apareciendo en sus obras. En 1907, pinta “Las señoritas de Avignon” una de las obras más importantes de la modernidad, en los cuerpos y rostros de las mujeres retratadas asoman rasgos primitivos, gestos e imágenes que Picasso toma de las culturas primitivas, especialmente, de las máscaras africanas. Esa obra determinaría un antes y un después en el arte occidental. Más tarde, en 1937, otra irrupción dará lugar a “Guernica”, mural que surge de un encargo para el Pabellón de España, en la Exposición Internacional. Una obra emblemática que sigue interpelando y hablando del sufrimiento humano y los horrores de la guerra. Picasso se compromete, desde entonces, con el Partido Comunista Francés, sus decisiones políticas e ideológicas no le permiten volver a España mientras el Régimen de Franco atormenta con su tiranía el territorio natal. Picasso, finalmente no regresa, muere el 8 de abril de 1973 en su villa de “Notre-Dame- de Vie”, en Mougins, Francia.

Paulina Antacli

(Córdoba, Argentina) Doctora en Artes por la Universidad Nacional de Córdoba y Licenciada en Artes Visuales, Facultad de Artes, UNC. Bailarina, Coreógrafa, Historiadora del arte y Docente-investigadora. Profesora titular en la Universidad Nacional de La Rioja. Docente de Posgrado en el Doctorado en Artes de Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de las Artes. Fue Directora de la Licenciatura en Artes Escénicas y Unidad de Investigación de Teatro y Danza, CIPHA-UNLaR.

En el marco de su tesis doctoral realizó estancias de investigación en el Centro de Documentación del Museo Casa Natal Picasso, Museo Picasso de Málaga y estancias breves en el Museo Picasso de Barcelona y Museo Picasso de París.

El Museo Casa Natal Picasso, Málaga, publicó su libro: *Picasso, Warburg y la fórmula de la ninfa*. Posee publicaciones en capítulos de libros y revistas especializadas.

Entre los cursos que dictó sobre Picasso se destaca: Picasso y la representación de lo femenino. De la ninfa mítica a la mujer trágica, Museo Palacio Ferreyra, Córdoba; Picasso: polaridades y metamorfosis de la ninfa mítica, Museo Casa Natal Picasso, Málaga; Estudio sobre la multifacética obra de Pablo Picasso, IUPA; Los mil y un Picasso. Simultaneidad y pervivencias, UNT, entre otros.

Dirige equipos de investigación cuyo campo de estudio abarca las representaciones del cuerpo en artes visuales y danza. Cuenta con proyectos curatoriales individuales y compartidos. Ha sido invitada para ciclos de conferencias en el Centre Pompidou Málaga, Museo Casa Natal Picasso, Málaga, Museo Picasso de Barcelona, Museo Picasso de Málaga; Universidad de las Artes, Guayaquil, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Universidad Complutense de Madrid, entre otros.

Desarrolla su actividad artística en Argentina desde 1978 en el Ballet Oficial de Córdoba como bailarina, coordinadora, repositora coreográfica y maestra, Teatro del Libertador; Teatro Colón de Buenos Aires; Ballet de Cámara Argentino, Teatro Cervantes y teatros de Francia y Alemania. Es miembro de la Red Internacional de Estudios Descentrados en Danza.

Cronograma de actividades

En el marco del homenaje por el cincuentenario de la muerte de Pablo Picasso se inaugurará la exposición “Picasso y la subversiva fuerza de la imagen”, organizada por la Agencia Córdoba Cultura en el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”, con curaduría de la Dra. Paulina Antacli. Con tal motivo se organizó un ciclo de actividades que cuenta con la participación del especialista español Dr. Carlos Ferrer Barrera, investigador del Museo Casa Natal Picasso y responsable de la programación cultural del Centre Pompidou Málaga y del Museo Ruso. Este ciclo cuenta con la colaboración de la Embajada de España en Argentina, el Consulado General de España en Córdoba, el Centro Cultural de España en Córdoba (CCEC), del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y con el apoyo del Doctorado en Artes y Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA) de la UNC.

Programa

Jueves 14/09/2023 - 19:30 hs

Museo Emilio Caraffa de Córdoba

Inauguración de la exposición “Picasso y la subversiva fuerza de la imagen” .

Viernes 15/09/2023 - 18:30 hs

Foyer Museo Emilio Caraffa

Presentación del libro “Picasso, Warburg y la fórmula de la ninfa” de Paulina Liliana Antacli, a cargo de la autora, con la participación de Carlos Ferrer Barrera, representante del Museo Casa Natal Picasso, Málaga, que publicó el libro.

Lunes 18/09/2023 - 18 hs

Auditorio Centro de Producción e Investigación en Artes (CePIA)

Conferencia “Picasso 1937, Guernica y la situación política española” a cargo de Carlos Ferrer Barrera. Presentación y coordinación: Paulina Antacli. Esta actividad cuenta con el apoyo del Doctorado en Artes y Centro de Producción e Investigación en Artes, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.

Miércoles 20/09/2023 - 19 hs

Centro Cultural España Córdoba

Conferencia “Picasso y los libros” a cargo de Carlos Ferrer Barrera. Presentación y coordinación: Paulina Antacli. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Embajada de España en Argentina, el Consulado General de España en Córdoba y el Centro Cultural España Córdoba.

Miércoles 25/10/2023 - 18:30 hs

Foyer Museo Emilio Caraffa

1. Primera parte Conferencia: “Picasso y la subversiva fuerza de la imagen” a cargo de Paulina Antacli. De 18:30 a 19:30 hs.
2. Segunda parte “Viñetas en el frente” diálogo entre Salvador Haro González, Catedrático de la Universidad de Málaga, UMA, España, comisario de exposiciones y Paulina Antacli. (Proyección del conversatorio). De 19:30 a 20:30 hs.

Agradecimientos

A Raúl Sansica, Presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Al equipo del Museo Emilio Caraffa, Jorge Torres, Julia Romano, Santiago Díaz Gavier, Graciela Rausch, Luli Chalub, Romina Otero, Marta Fuentes, Mariana Robles y Sergio Córdoba.

A la Embajada de España en Argentina, al Cónsul General de España en Córdoba Javier Ignacio Martínez del Barrio y a Luis María Marina Bravo. Al director del Centro Cultural España Córdoba, Martín Figueroa. Al Doctorado en Artes, FA/UNC y a su directora Ximena Triquell. Al Centro de Producción e Investigación en Artes CePIA, FA/UNC y a su directora Carolina Cismondi. A Mabel Brizuela, Mercedes Morra y Eugenia Cabral.

Un agradecimiento especial a Carlos Ferrer Barrera; Salvador Haro González y al artista visual Jorge Simes por su aporte en la versión caligráfica de la declaración de Picasso expuesta en la sala.

Expresamos nuestra gratitud a los investigadores, a los directores del Museo Casa Natal Picasso Málaga y Museo Picasso de Barcelona, historiadores del arte, bibliotecarios, curadores y artistas que generosamente brindaron sus aportes para la realización del video *Picasso hoy, mito y legado*, ellos son: José María Luna Aguilar; Mario Virgilio Montañez; Rafael Inglada; Pilar Rodríguez Martínez; Salvador Bonet Vera; Salvador Haro González; Harald Theil; Silvia Dolinko; Emmanuel Guigon, Margarida Cortadella Segura y Jorge Simes.

