

¿AÚN INTERESA PICASSO?:

REVISIONES, PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES

IS PICASSO STILL INTERESTING?

REVIEWS, PERSPECTIVES AND PROJECTIONS

Salvador Haro González (Universidad de Málaga)

sharo@uma.es

Carlos Ferrer Barrera (Centro de Documentación. Museo Casa-Natal Picasso, Málaga)

cferrer@malaga.eu

Recibido: 24 de septiembre de 2023 / Aceptado: 24 de septiembre de 2023

El 8 de abril de 2023 se cumplieron cincuenta años de la muerte de quien cambió el rumbo de la historia del arte para siempre. Desde una edad muy temprana, Pablo Ruiz Picasso se convirtió en el foco de todas las críticas, pero, también, en faro de la modernidad y en modelo de libertad creativa y de la independencia del arte. La inmensa bibliografía que trata de comprender su vida y su obra no ha parado de crecer desde que, en 1917, Iván Akiónov publicara *Picasso i okrestnosti* en la editorial CentriFuGa de Moscú. El texto en ruso tuvo que esperar casi un siglo para ver la luz en español bajo el título *Picasso y alrededores*, publicado por su Museo Casa Natal en Málaga, lo que ya es una buena muestra de que no se han tenido suficientemente en cuenta las fuentes coetáneas a la hora de conocer la producción del pintor.

Cientos, seguramente miles de libros y catálogos monográficos, se han publicado sobre su figura. Y, sin embargo, aún no hemos llegado a comprenderlo totalmente. Día tras día, seguimos conociendo y descubriendo datos que aportan nueva luz a quienes se encargan de interpretar su arte. Además de ser síntoma de la propia complejidad del hecho creativo, nos lleva a entender que estamos aún a medio camino, lejos de una solución que se pueda considerar convencional para su comprensión.

Es por ello que, desde la ciudad que le vio nacer, *Eviterna* se suma a las actividades que la Universidad de Málaga realiza en conmemoración del 50º aniversario de la muerte del artista. Con su contribución a los actos de la Celebración Picasso 1973-2023, la publicación de este número monográfico pretende estudiar la significativa huella que dejó en la cultura y

Esta obra está bajo licencia internacional [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

la creación contemporáneas. Para ello, se convocó a la comunidad científica para el envío de propuestas que desarrollaran cuestiones relacionadas con las siguientes vías de investigación:

- Picasso en el arte y en la sociedad actual. Influencias, reacciones y ecos.
- Teoría y filosofía del arte post-Picasso. Objeto, concepto y derivaciones
- Picasso: ayer, hoy y siempre; del artista al mito.
- Picasso en la opinión pública: versiones, revisiones y tergiversaciones.
- Picasso, lo picassiano y la picassización. Creación artística, marketing y comercialización.

En una época de polarización de la opinión y de batallas mediáticas que copan las redes y las alertas de nuestros dispositivos electrónicos individualizadores, el mundo académico todavía tiene pendiente abordar muchos aspectos que aún son desconocidos o susceptibles de ser revisados. Extendido lo picassiano mundialmente y desarrollado en múltiples ámbitos de la vida y el pensamiento cotidianos, quedan por analizar en todo este proceso variables cuyo alcance no se conocerá hasta pasado un tiempo. Como el impacto de su obra en la sociedad de hoy o las nuevas formas de entenderla que, desde diversos ámbitos, la estudian en nuevos contextos y desde nuevas perspectivas. Y es que, después de más de cien años de lecturas e interpretaciones, su ingente producción sigue guardando importantes enigmas que nos inquietan. Porque tal vez, como en un mito, el eco de Picasso nunca deje de resonar.

En este número monográfico se presentan algunos avances significativos en la investigación más reciente, con una importante presencia de prestigiosos académicos nacionales e internacionales, que desde diversos prismas, aportan nuevos elementos para valorar y comprender a Picasso hoy. Así, por ejemplo, John Finlay, investigador escocés autor de varias monografías y artículos, en «Hybrid Encounters: Reframing Picasso's Suite Vollard», revisita la conocida serie de cien grabados realizada entre 1930 y 1937. En su texto, aporta una nueva visión que se aleja de la tradicional interpretación de estos trabajos, ciertamente próximos al naturalismo, desde la perspectiva del estilo clasicista. Para este autor, la fragmentación, el movimiento y el juego del equívoco denotan una naturaleza híbrida en su proceso creativo, próxima a la que podemos observar en *Las señoritas de Aviñón* o en sus *papiers collés*.

Álvaro Gómez Suárez, en «Hacia una revisión del concepto 'Picasso clásico' (1915-1923)», también nos propone una relectura de su etapa clasicista. Parte de las conclusiones de Blunt y Pool que en la década de 1960 situaron la obra de este periodo dentro del movimiento general de retorno al orden que sucedió a la I Guerra Mundial, atendiendo a las alusiones a piezas clásicas tanto en lo temático como en lo iconográfico; a estas contraponen otras visiones más recientes, como las de Palau y Cowling, quienes a partir de elementos insertos en esos trabajos que se alejaban del ideal clásico, comenzaron a defender la conexión existente con el cubismo. El autor propone un Picasso múltiple, capaz de manejar poéticas contrapuestas y alejado de la supuesta imitación de los cánones clásicos.

Eugenio Carmona –autor de destacados estudios– examina junto a Pablo Rodríguez una de las pinturas más emblemáticas en «Guernica y el imaginario de Picasso. El origen de un icono universal». Ambos reconstruyen la relación del artista con la II República española y el compromiso adquirido a diferentes niveles. Considerado ya un mito viviente, su participación era fundamental para el proyecto propagandístico contra el levantamiento armado. El bombardeo de la ciudad de Guernica durante la realización del mural determinó el tema del gran cuadro que, sin embargo, apenas contiene elementos que pudieran identificarse con este suceso. Además, los ideogramas presentes ya existían en la producción anterior, así como la confrontación toro-caballo. Se concentran en el lienzo elementos rescatados de su propio imaginario, cuyo resultado es, según los autores, una compleja condensación de símbolos que hacen de esta composición una obra polisémica y hermética.

Por su parte, Laura Franco presenta algunos resultados de su investigación en torno a la relación entre el cubismo y los orígenes del cine, en el artículo «Las primeras películas de los Lumière y el cubismo de Pablo Picasso. Análisis de diversos puntos en común: realismo, tiempo y movimiento». Tal y como reza en el título, la autora analiza aspectos comunes tanto en los trabajos pioneros de los cineastas franceses como en las obras cubistas del malagueño. Su conclusión es que la realidad actúa como referente principal para todos ellos pero, también, los conceptos de tiempo y movimiento resultan decisivos para el desarrollo tanto del cine como del cubismo; no en vano, ambas manifestaciones fueron capaces de provocar a través de estos elementos un fuerte impacto en sus primeros espectadores.

El cubismo es también el ámbito del estudio que, de manera conjunta, presentan las investigadoras francesas Claire le Thomas, Emmanuelle Hincelin y Coralie Barbe: «Du bricolage chez Picasso? Étude matérielle et technique de trois carnets de l'époque cubiste». Según su análisis, estos tres cuadernos de dibujo fueron elaborados a mano por un amateur, probablemente por el propio Picasso. Por su proceso de fabricación será posible recolocar estos objetos en el corpus general de sus *carnets*. También demuestran la importancia de la historia material y técnica del arte e inscriben estos trabajos en un contexto histórico marcado por las prácticas creativas corrientes y las actividades de ocio por amateurs. Estas, según las autoras, han dejado su huella en el cubismo, especialmente en la invención de los *papiers collés* y las construcciones.

Desde Estados Unidos, Enrique Mallén, director del *Online Picasso Project*, se centra en el período inmediatamente anterior al cubismo y al papel que jugó la compañera sentimental del artista de aquel momento en su actividad creativa. En el texto, titulado «Fernande Olivier and Pablo Picasso's advance towards cubism», señala que cuando el pintor comenzó a vivir con Fernande en el Bateau-Lavoir sufrió un cambio de estilo que dio lugar a la conocida época rosa. Después, lo acompañó en dos viajes a España, a Gósol en 1906 y a Horta de Ebro en 1909. Tras el primero se desarrolló el llamado periodo ibérico en el que empezaron a aparecer máscaras que recordaban los rasgos de Fernande. El segundo fue el punto de partida del cubismo geométrico, que de nuevo proyectó sobre su compañera al intentar fundir pintura y escultura cuando la representaba en sus lienzos.

«Appropriations, survivances et mémoire culturelle dans la céramique de Picasso» es el título del artículo del alemán, afincado en Francia, Harald Theil, autor de numerosos estudios sobre la cerámica de Picasso. En esta ocasión, orienta su análisis hacia cómo fue capaz de reactivar la memoria cultural del público a través de su obra cerámica: referencias a la Antigüedad, alusiones a las culturas vernaculares, así como sensibilidad por las culturas no occidentales, han jugado un papel determinante en este proceso de transposición de un repertorio antiguo al arte moderno. El artista ancla, así, sus creaciones en la memoria colectiva que genera en el espectador una interacción entre lo que ve, lo que imagina y lo que recuerda.

María del Carmen Conejo, en su texto «Metaescenografías Picassianas», revisa las producciones del pintor para los *Ballets Russes* desde una nueva perspectiva: la del uso de recursos metaartísticos. Realiza tres estudios de casos y señala que el arquetipo de la vista urbana en perspectiva, característico del Renacimiento, supervive –según el concepto warburgiano de supervivencia– en estos trabajos. Concluye con un replanteamiento de estos diseños teatrales como metaescenografías.

Finalmente, dos estudios tratan la proyección de la obra del malagueño sobre otros artistas. Así, en «Tras las huellas de Picasso en la caricatura política: Dave Brown y *The Independent*», José Javier Azanza y Lucas Garmendia, relacionan la producción picassiana con los trabajos sobre actualidad política del caricaturista Dave Brown en el periódico británico *The Independent* y, para ello, han contado con el testimonio personal del dibujante.

El otro texto, firmado por Antonio Labella Martínez, «El brujo Picasso: Influencias simbólicas de lo picassiano en la creación artística de la contemporaneidad global», aborda la influencia del legado del pintor, centrándose en tres objetos rituales de su colección que han pasado a ser públicos al conservarse en el Museo Picasso de París. Han recurrido a los centros originales en que se hicieron estos objetos y a los trabajos de los productores actuales, y han observado singularidades en el modo de abordar cuestiones globales –lo femenino, migraciones, identidad...– desde estrategias del ensamblaje simbólico en conexión con el artista andaluz.

Pasados ya cincuenta años desde que Pablo Ruiz Picasso falleciera en la localidad francesa de Mougins, las páginas de *Eviterna* se han abierto para recoger propuestas de especialistas nacionales e internacionales, conocidos y noveles, aportando así nuevas perspectivas a un campo de estudio aún vigente y cuya interpretación se hace necesaria para comprender los múltiples y complejos caminos del arte actual.

Cómo citar este artículo:

Haro González, S. y Ferrer Barrera. (2023). ¿Aún interesa Picasso?: revisiones, perspectivas y proyecciones. *Revista Eviterna*, (14), 1-4
<https://doi.org/10.24310/re.14.2023.17748>