

RUEDA DE PRENSA

10 de octubre de 2013 a las 11.00 horas

INAUGURACIÓN

10 de octubre de 2013 a las 19.30 horas

La exposición estará abierta al público del
11 de octubre de 2013 al 19 de enero de 2014

Museu Picasso

Dep. de prensa y comunicación

Montcada 15 - 23

08003 Barcelona

Tel. 932 563 021 / 26

museupicasso_prensa@bcn.cat

SUMARIO

1. PRESENTACIÓN
2. *LA VIDA*
  - 2.1 Antecedentes históricos
  - 2.2 Tratamiento para la recuperación de los colores originales
Cleveland Museum of Art
3. DATOS DE LA EXPOSICIÓN
4. ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN
  - 4.1 Estudio iconográfico
  - 4.2 Estudio científico

1. PRESENTACIÓN

El Museu Picasso de Barcelona presenta, del 11 de octubre de 2013 al 19 de enero de 2014, la exposición ***Viaje a través del azul: La Vida***. La muestra está organizada por el Museu Picasso con la colaboración del Cleveland Museum of Art.

Los resultados del estudio exhaustivo realizado por el Museu del óleo de su colección *Azoteas de Barcelona* (Barcelona, 1903) han puesto de manifiesto la estrecha relación entre una imagen subyacente –que representa a una pareja desnuda– y dibujos de la colección del Museu del mismo periodo, así como las coincidencias cromáticas con pinturas de 1901. En cuanto a la representación de la pareja, se trata de un tema recurrente en la producción de Picasso realizada entre los años 1902 y 1903 que concluirá magistralmente con la gran obra *La Vida*, realizada en Barcelona el año 1903 y que es, en la actualidad, una de las obras destacadas del Cleveland Museum of Art.

Esta exposición tiene como objetivo establecer las conexiones entre *La Vida*, los dibujos relacionados con esta obra que forman parte de la colección del Museu y la imagen escondida bajo la capa pictórica de la obra *Azoteas de Barcelona*. La propuesta, que tiene un carácter técnico, presenta el material científico obtenido durante el proceso de estudio llevado a cabo por el Departamento de Conservación Preventiva y Restauración del Museu.

Viaje a través del azul: La Vida

El estudio del proceso creativo de Pablo Picasso y su materialización en obras de arte nos otorgan un sinnúmero de claves esclarecedoras, muchas de ellas hasta ahora poco exploradas o conocidas. A lo largo del último siglo, su extraordinaria personalidad ha sido objeto de plena difusión, pero en los albores del siglo XXI es imprescindible investigar el desarrollo técnico de la gestación de una obra para poder entender mejor tanto la obra en sí como las intenciones de su autor.

El desarrollo tecnológico producido en los últimos años del siglo XX aporta la metodología de análisis y diagnóstico con la que se articula el discurso expositivo. La participación de las ciencias experimentales en la conservación del patrimonio ha modificado los hábitos de trabajo de los profesionales de los museos aportando miradas más ricas e interdisciplinarias. Al mismo tiempo, las mejoras introducidas en la tecnología digital de captación y tratamiento de la imagen han representado una herramienta básica para su estudio y divulgación.

En el estrecho marco temporal de 1900 a 1904, Picasso realizó una producción original y prolífica que orquestaba la transición del cromatismo de 1901 hacia el período azul de 1902-1904. Pero muchas de las obras realizadas durante aquellos años desaparecieron sepultadas bajo capas de pintura y fueron reconvertidas en nuevas composiciones. Un ejemplo de ello es *Azoteas de Barcelona*.

Tras un proceso de examen científico, el descubrimiento de una composición oculta vinculó de forma definitiva esta pintura con una de las obras claves de la época azul, *La Vida*, al tiempo que confirmaba la persistencia de la característica paleta cromática de 1901, en coexistencia con las monocromáticas obras azules.

La Vida es una de las pinturas icónicas de la última etapa barcelonesa, que encarna la conclusión de un fructífero ciclo creativo en la ciudad cuando el período azul tocaba a su fin. Una radiografía de la obra realizada en 1978 había desvelado ya sorprendentes cambios de composición. Además de un retrato del artista, se descubría la pintura *Últimos Momentos*, tela finisecular con la que Picasso participó en la Exposición Universal de París de 1900.

En los últimos años, diversas instituciones han emprendido estudios técnicos de sus colecciones y han realizado exámenes fisicoquímicos en obras de esa época. Esto ha permitido identificar otras composiciones subyacentes relacionadas con *La Vida* y que sugerirían que dicha obra, lejos de ser una creación aislada, podría considerarse el eslabón visible principal de una cadena de escenas abandonadas por el camino.

Hoy sabemos que esta pintura tiene una estructura compleja, consecuencia de un proceso de ejecución prolongado que conllevó significativas modificaciones formales en la composición pero también en la paleta. La documentación científica obtenida de *Azoteas de Barcelona* ha sido el punto de partida para vincular un corpus de dibujos con el proceso de elaboración de *La Vida*. A través de estas secuencias fragmentadas podemos reconstruir el proceso creativo y confirmar que Picasso trabajó encadenando ideas hasta lograr su materialización.

Más de un siglo después de su creación, *La Vida* regresa a Barcelona para enfrentarse de nuevo a algunas de las obras que protagonizaron su gestación. La mayoría son dibujos documentados; otras, como *Azoteas de Barcelona*, guardaban una información hoy desvelada. Así, la obra clave de del período azul del artista se expone públicamente por primera vez en nuestra ciudad

2. LA VIDA

2.1 Antecedentes históricos

La Vida es la obra culminante de la época azul y es considerada la más importante que Picasso realizó antes de *Les Femmes d'Alger*. *La Vida* contiene toda la evolución plástica, temática y filosófica de dicho período. Su enigmático simbolismo ha dado pie a muchas interpretaciones y estudios, el más reciente de los cuales es el catálogo de la exposición *Picasso and the Mysteries of Life: La Vie*, comisariada por William Robinson en 2012 para el Cleveland Museum of Art, que contó con la colaboración del Museu Picasso.

Las radiografías realizadas en Cleveland revelan que el artista utilizó como soporte el cuadro *Últimos momentos*, que había figurado en la primera exposición individual de Picasso, en *Quatre Gats*, en febrero de 1900, y que fue enviado a París para participar en la Exposición Universal de aquel mismo año. En una reseña publicada en el diario barcelonés *La Vanguardia*, el crítico describía la obra con suficiente detalle como para poder reconocerla en el trabajo subyacente a *La Vida*. «El único cuadro que en “Els IV Gats” tiene Ruiz Picazzo [sic] representa á un sacerdote joven, que en pie, y con el libro de rezo en la mano, contempla á una mujer agonizante. La luz de un quinqué irradia débil claridad que refleja a trechos en la blanca colcha de la cama en que yace la moribunda.»¹ En la exposición, se exhibe un dibujo preparatorio, propiedad del Museu.

Picasso compartía estudio con Ángel Fernández de Soto en la calle Riera de San Juan, nº 17, el mismo local que ya había ocupado en 1900 con Carles Casagemas.

¹ Crítica anónima atribuida a Manuel Rodríguez Codolà, *La Vanguardia* (3 de febrero de 1900).

Allí trabajó en *La Vida* y, aunque la pintura no está fechada, podemos concretar que fue realizada en la primavera de 1903, ya que dos de sus dibujos preparatorios están datados en 1903 y uno, en concreto, contiene la siguiente anotación: «2 Mayo 1903». Un artículo del 4 de junio de ese mismo año, publicado en *El Liberal*, anunciaba la venta de la obra a un coleccionista francés. No se han podido verificar la existencia de este coleccionista ni la transacción, pero la noticia resulta útil para acotar la fecha de finalización del trabajo. Por otro lado, la presunta compra se contradice con la información aportada por Robinson sobre la venta de *La Vida* a Sebastià Junyent, quien ya había adquirido doce dibujos. La pintura sería trasladada al estudio de Junyent en la calle Buenavista, donde ambos pintores se retrataron mutuamente.

Se desconoce cuál fue el momento en que *La Vida* abandonó Barcelona. Quizá la adquiriera el marchante de arte Ambroise Vollard, quien, tras organizar la primera exposición de Picasso en París, mantuvo una estrecha relación con el artista hasta su muerte en 1939. Tras décadas de misterioso silencio, esta pintura reaparece como ilustración de la cubierta de *The Arts*, en febrero de 1926, con el título de *Figure Painting* y cita como propietario a Thannhauser Galleries de Múnich, que se la había comprado a Vollard en 1924. Más tarde, éste compartirá la propiedad con la Galerie Bignou de París y la Reid and Lefevre Gallery de Londres. En 1937, fue adquirida por el museo de la Rhode Island School of Design que, en 1944, se la vendió a la Seligmann Gallery, de Nueva York. Dicha galería sería la que, finalmente, la ofrecería al Cleveland Museum of Art.

2.2 Tratamiento para la recuperación de los colores originales Cleveland Museum of Art

El análisis y las pruebas con disolventes previos apuntaban a la existencia de una capa de suciedad y barniz descolorido en la superficie. La pintura había sido tratada por última vez en Nueva York en 1945, antes de ser adquirida por el Cleveland Museum of Art, y el barniz aplicado en aquella ocasión reaccionó a las pruebas de solubilidad y mostró la fluorescencia de una capa de resina natural. Después de casi setenta años el barniz se había vuelto extremadamente amarillo, lo cual le proporcionaba un tinte verdoso general a la pintura. El tiempo transcurrido entre su exposición más reciente en Cleveland y la inauguración de Barcelona nos brindó la oportunidad de devolver al cuadro sus colores originales. La eliminación de la suciedad superficial y del barniz amarillento descubrió las tonalidades azules más frías que buscaba el artista. Parte del tratamiento consistió en dejar documentadas en fotografías todas las fases del proceso de limpieza. Se rellenaron pequeñas pérdidas, que luego fueron retocadas –al igual que algunas de las grietas más anchas– con pinturas reversibles. A continuación, la superficie fue recubierta con una capa nueva y muy fina de barniz de resina.

3. DATOS DE LA EXPOSICIÓN

- La exposición supone un **avance** en el estudio de los procesos creativos del artista así como en el conocimiento de la colección del Museu.
- Reyes Jiménez, jefe del Departamento de Conservación Preventiva y Restauración, y Malén Gual, conservadora de la Colección del Museu, son las **comisarias** de esta propuesta.
- La muestra es el resultado de la **colaboración** entre el Museu Picasso –que organiza y produce la exposición– y el Cleveland Museum of Art.
- La propuesta permite ver, **por primera vez en Barcelona**, la obra cumbre del periodo azul del artista y, por tanto, se trata de un préstamo totalmente excepcional.
- Esta obra se muestra en Barcelona tras el **tratamiento** realizado por el Cleveland Museum of Art que ha supuesto la retirada de antiguos barnices, recuperando la **intensidad de los azules originales**.
- La propuesta reúne un total de **17 obras**:
  - 3 óleos
  - 14 dibujos

Entre el material de estudio que se presenta se incluye la imagen radiográfica y una imagen obtenida por reflectometría de infrarrojos de los óleos de Pablo Picasso *Azoteas de Barcelona*, 1903 y *La Vida*, 1903.

Título:	«Viaje a través del azul: <i>La Vida</i>»
Fecha:	Del 11 de octubre de 2013 al 19 de enero de 2014
Rueda de prensa:	10 de octubre de 2013, a las 11.00 horas
Inauguración:	10 de octubre de 2013, a las 19.30 horas
Lugar:	Museu Picasso de Barcelona Montcada, 15 - 23 08003 Barcelona Tel. 932 563 000 Fax. 933 150 102 museupicasso@bcn.cat twitter.com/museupicasso www.facebook.com/MuseuPicassoBarcelona
Horario:	De martes a domingo, de 10 a 20 horas Lunes no festivos, cerrado
Precio:	Entrada exposición: 6,60 € ; Entrada general: 11 € . Condiciones especiales para menores de 16 años, miembros del ICOM, Tarjeta Rosa, menores de 29 años, parados, jubilados, pase de acompañante, familias numerosas Sin colas: las entradas se pueden adquirir on-line a través de la web del Museu Picasso
Carnet del Museu Picasso:	Acceso directo e ilimitado a la colección y a las exposiciones del Museu durante doce meses (a partir del momento de la compra): 12 € individual / 15 € familiar
Organiza y produce:	Museu Picasso de Barcelona
Superficie:	La exposición se presenta en la primera planta del palacio Finestres
Catálogo:	Editado en catalán, castellano e inglés. Autores: Malén Gual, Reyes Jiménez, William Robinson. 112 páginas. Edición y producción: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura / Museu Picasso de Barcelona. Responsable de la edición: Marta Jové, Museu Picasso de Barcelona. Proyecto gráfico y maqueta: Jason Ellams
Obras:	La muestra reúne 17 obras del artista.
	<u>www.museupicasso.bcn.cat</u>

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

Organización y producción

Museu Picasso

Dirección

Bernardo Laniado-Romero

Gerencia

Palmira Balagué

Comisarias

Reyes Jiménez

Malén Gual

Relaciones institucionales

Lluís Bagunyà

Coordinación

Mariona Tió

Conservación preventiva

Reyes Jiménez

Anna Vélez

Registro

Anna Fàbregas

Anna Rodríguez

Jesús San José

Comunicación y prensa

Manel Baena

Anna Bru de Sala

Documentación

Margarida Cortadella

Control calidad imagen digital

Raquel Revuelta

Actividades y difusión digital

Anna Guarro

Mireia Llorella

Cristina Martín

Mercè Garcia

Publicación

Marta Jové

Diseño del montaje

Museu Picasso

Diseño gráfico

todojunto.net

Iluminación

La Invisible

Montaje

Ferran Garcia

Oriol Muñoz

Campaña de comunicación y catálogo

Jason Ellams

Seguros

Marsh

Willis of New York, Inc

Transporte

TransArt

SIT

4. ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

4.1 Estudio iconográfico

Este estudio parte de la radiografía realizada a la obra *Azoteas de Barcelona*, 1903, propiedad del Museu, en la que aparece una pintura subyacente.

La postura del individuo alado —masculino o femenino— de los dibujos *Croquis alegóricos* coincide con la de las otras dos obras de este conjunto, y también con la de la mujer de la pareja que subyace en *Azoteas de Barcelona*, tal como podemos apreciar en la radiografía y la reflectografía expuestas.

Se establece una primera conexión entre estos dibujos y *La Vida* a partir del extraño personaje —mitad hombre, mitad pájaro— y de la mujer semiyacente que están debajo de la figura acucillada, en la parte inferior del óleo de Cleveland, visibles en la radiografía que presentamos.

Al inicio de la época azul, Picasso modifica la representación de la figura femenina. La posición de los cuerpos y la línea de los hombros adquieren mayor protagonismo que la expresividad de los rostros. Las mujeres suelen vestir túnicas con drapeados verticales y chales, y llevan los pies descalzos para acentuar la sensación de miseria. Las que vemos en estos dos dibujos —paradigmas de la representación de la mujer en ese período del artista— muestran posturas y actitudes similares a las de las dos principales figuras femeninas de *La Vida*.

La composición, la estructura corporal o la interrelación de los personajes de esta serie de dibujos de 1902 y 1903 nos remiten a la pintura escondida bajo *Azoteas de Barcelona* y a *La Vida*.

El tercero de los dibujos realizados en marzo de 1903 es el eslabón que conecta a esa pareja oculta con la pareja definitiva de *La Vida*, ya que la posición de la mujer es una variante del desnudo femenino de *La Vida*, y el hombre con barba coincide con el personaje desvelado por la radiografía de *Azoteas de Barcelona*.

Los dibujos previos y las variaciones que Picasso realizó a lo largo del proceso de ejecución de *La Vida*, hoy visibles gracias a su radiografía, demuestran que el artista no tenía una idea precisa de cómo sería la obra.

En la obra final, el barbado de la izquierda fue sustituido por una mujer con un niño en brazos, y el rostro del personaje desnudo dejó de ser un autorretrato para reproducir las facciones de su amigo Carles Casagemas, que se había suicidado en 1901.

4.2 Estudio científico

La Vida

La radiografía realizada en 1978 permitió descubrir tanto los sorprendentes cambios realizados durante el proceso de elaboración de *La Vida* como su obra oculta. Las muestras tomadas de esta pintura con posterioridad fueron determinantes para conocer la composición de los materiales que la constituyen y complementar, de este modo, la información proporcionada por aquella radiografía primigenia. Esta información determina con claridad los distintos pigmentos empleados en *La Vida* y en la obra que esconde, *Últimos momentos*, que hoy solo conocemos gracias al dibujo preparatorio que presentamos.

Azoteas de Barcelona

▪ Técnicas de examen puntual

Se analizaron cuatro micromuestras tomadas de las fisuras existentes, empleando la microscopía óptica y la electrónica de barrido.

La primera es una técnica básica para la caracterización de materiales que permite acceder a los diferentes estratos superpuestos, de los cuales solo el más externo es visible, y observar su color, textura y forma. La electrónica de barrido permite trabajar con mayores aumentos y obtener resultados más precisos, así como el análisis químico elemental de los pigmentos.

Las muestras analizadas presentan unas estratigrafías coloristas en las capas internas, que contrastan con la monocromía del azul exterior, resultado de una pintura elaborada en diferentes fases y con notables variaciones cromáticas.

Cuando Picasso pintó *Azoteas de Barcelona*, la capa subyacente estaba seca, hecho que confirma que pasó un tiempo entre la realización de ambas composiciones, durante el cual su paleta se transformó de forma radical.

- **Técnicas de examen global**

Para conocer mejor tanto las características físicas de *Azoteas de Barcelona* como sus aspectos técnicos, se analizó y fotografió la superficie de la pintura con diferentes fuentes de luz, tanto visible como invisible al ojo humano.

Se emplearon técnicas de análisis basadas en la física cuántica, que ofrecen información sobre la estructura de la obra y sobre su estado de conservación, porque pueden atravesar las capas pictóricas interiores. Este tipo de exámenes no necesitan toma de muestras y permiten plasmar sus resultados en una imagen visible.

La imagen radiográfica que aquí presentamos desveló una pintura previa que no correspondía a la versión definitiva y aportó información sobre los materiales utilizados, el modo de aplicación y el espesor de la pincelada.

Gracias a la reflectografía de infrarrojos, se descubrieron las primeras líneas del dibujo correspondientes a la pareja de la capa subyacente, así como las modificaciones de composición que Picasso realizó durante la ejecución de las figuras.

