

Retrato de la señora Canals

Firmado *Picasso* en el ángulo superior derecho

París, 1905

Óleo y carboncillo sobre tela

88 × 68 cm

Adquisición Plandiura, 1932

MPB 4.266

La obra

El *Retrato de la señora Canals* es un retrato de mujer con mantilla y una flor en el pelo, de rasgos clásicos y de suavidad en el trazado y el colorido.

El artista centra la atención en el rostro de la modelo, de una blancura resaltada por las mejillas, ligeramente rosadas, enmarcado por una mantilla negra. Los rasgos delicados y definidos del rostro y el cuello destacan su belleza. Los cabellos, de un tono ligeramente rojizo, recogidos en la parte posterior de la cabeza y medio ocultos bajo la mantilla, también potencian la dirección de la mirada del espectador hacia el rostro. Los tonos rosados y ocres están sutilmente presentes en diferentes partes y detalles de la tela, como en el color malva de la flor que decora el peinado, en las mejillas o en el fondo definido por pinceladas anchas y etéreas. Los diversos contrastes cromáticos —el negro de la mantilla, la extensa paleta de ocres y rosados suaves y la gama de verdes del vestido—, junto con un marcado clasicismo, dan a esta obra una profunda serenidad y equilibrio.

La figura está inmersa en una atmósfera etérea, bañada por los tonos rosados e irisados propios del nuevo periodo que ha empezado, la época rosa, que no tiene la monocromía del periodo precedente, la época azul.

Época rosa

En 1904, Picasso conoció a Fernande Olivier (con la que compartió la vida hasta 1912). A partir de ese momento, los tonos rosados predominan en sus obras, y por ello esta época se ha denominado rosa, aunque el color es cada vez más variado, a base de combinaciones sutiles y delicadas. Los colores son los de la carne y la sensualidad.

El cambio de azul a rosa no se refleja únicamente en el color predominante en las telas, sino también en la propia temática: Picasso se inspira, preferentemente, en personajes y escenas de circo, como los arlequines y saltimbanquis.

Como figura, la mujer se convierte en protagonista. En grupo o aislada, es el centro de la composición de una parte importante de los dibujos y los óleos de este periodo, dominado por los colores rosados e irisados. Los personajes han perdido la carga psicológica que pesaba sobre ellos y aparecen en una representación casi escenográfica. Sus cuerpos, *incorpóreos*, parecen más libres, más delicados, aunque estén de pie e inmóviles.

El Retrato de la señora Canals es un magnífico exponente de este periodo y es la única obra de la época rosa que tiene el museo.

La modelo

La obra fue pintada en París, en el estudio de la calle Ravignan, número 13, el denominado Bateau-Lavoir. La modelo fue la italiana Benedetta Bianco Coletta (Cervaro, 1870 – Barcelona, 1958), que ya había posado para Degas y Bartholomé, y que en aquellos momentos era la compañera del pintor y grabador catalán Ricard Canals, gran amigo de Picasso. En 1906, se convertiría en la esposa de Canals.

Picasso estaba presente cuando Canals pintó el cuadro *Un palco en los toros* (París, 1904), para el que posaron Benedetta Bianco y Fernande Olivier. La gracia con que posaba Benedetta impresionó de tal modo al artista, que decidió hacerle este retrato, una personalísima interpretación en la que sintetiza el recuerdo de la obra de Canals con la idea de presentar a Benedetta a la manera de las tradicionales pinturas de «españolas» —características de la obra de Canals y de otros artistas del momento—, que son muy bien acogidas por el público francés de la época.

Historia del cuadro

Este retrato forma parte de la Colección Plandiura, comprada por la Junta de Museos en 1932. El primer propietario de la obra fue Ricard Canals.

A partir de la documentación actual, es imposible determinar el año en que Plandiura, gran amigo de Canals, se la compró, pero la fecha se sitúa en un periodo indeterminado entre mayo y junio de 1919 —meses en que la obra fue presentada en la Exposición de Arte de Barcelona, constando como propietario Ricard Canals— y 1930, año de la publicación del libro de Eugeni d'Ors sobre Picasso, donde aparece citada como de la Colección Plandiura.

Ricard Canals

Ricard Canals (Barcelona, 1876-1931), pintor, fotógrafo y grabador, es integrante, junto con sus amigos los pintores Nonell, Mir, Pichot y Juli Vallmitjana, del grupo artístico «Colla del Safrà» (Azafrán), denominado así por el colorido empleado en sus obras.

Es un gran amigo de Picasso, a quien conoce de la época de Els Quatre Gats en Barcelona y con quien coincide en París, en el Bateau-Lavoir, donde su amistad se hace más profunda. «En esta época —escribe la compañera de Picasso, Fernande Olivier—, Picasso y Canals estaban siempre juntos.» El retrato que Picasso hace de su mujer es un buen testimonio de la amistad entre Canals y Picasso.

Canals es quien le enseña a Picasso la técnica del grabado sobre metal, ya en 1899 en Barcelona, con su primer grabado, *El Zurdo*, y quien le ayuda más tarde a hacer *Comida frugal*, aguafuerte de 1904 realizado en el estudio de Canals, y con el que empieza la colección de grabados del Museu Picasso de Barcelona.

En Barcelona se pueden ver obras de Canals en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en las salas de Arte Moderno.

Ubicación

Sala 9