

ÍNDICE

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

INTRODUCCIÓN

DISCURSOS DE RECEPCIÓN

Discurso de Recepción del Ilmo. Sr. D. José Manuel de Diego Rodríguez como Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. "Antonio Lacas Moreno: recuerdo y semilla" 13

TEMAS DE ESTÉTICA Y ARTE XIII

Discurso del Excmo. Sr. D. Manuel Saco-Velasco Aguilar como Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. "Elogio de la Orfebrería" 39

Discurso del Excmo. Sr. D. Rafael Manzano Martín cumpliendo el deber de recepción del Sr. Saco-Velasco Aguilar 51

DISERTACIONES A

Señal conmemorativa del fallecimiento de Pablo Picasso

EBRASTIAN 73

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA
SEVILLA 1999

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS:
"El Premio de la Academia" 99

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

TEMAS DE
ESTÉTICA Y ARTE
XIII

Impreso en: SAND, S. L.
C/ Transversal Mercedes Barri, 6 - Camas (Sevilla)

Impreso en España - Printed in Spain

Depósito Legal: SE-997-1987
ISSN: 0214-6258

SESIÓN
CONMEMORATIVA
**DISERTACIONES
ACADÉMICAS**
DEL INSTITUTO VARIANO
DEL CALIFICACIONTO DE
PABLO PICASSO

**SESIÓN
CONMEMORATIVA
DEL XXV ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE
PABLO PICASSO**

EXCMO. SR. PRESIDENTE

EXCMOS. HILMOS. SEES, ACATEMICOS Y SEÑORES

SEÑORAS Y SEÑORAS

PICASSO: 25 AÑOS DE SU MUERTE

Picasso es el artista del que más libros se han escrito, más que del mismo Velázquez y de otros grandes maestros de la historia del arte. Por supuesto en obras se cuenta más allá que la de cualquier otro artista del pasado, lo que demuestra que en este campo los libros no están muertos. Sus dibujos que en una subasta en Nueva York, París o Londres, se pagan una porción de honorario en Van Gogh que por un Velázquez o un Zurbarán.

Picasso nace en Málaga el 25 de Octubre de 1881, siendo su padre profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de San Telmo.

En 1891, por traslado de su padre marcha a Galicia a la Coruña, por supuesto se inicia en la pintura, con su padre como maestro.

De nuevo en 1895, por otra mudanza a la Escuela de Bellas Artes de la Lanza, la familia marcha a Barcelona. Con 15 años presenta su obra «La Primera Comunicación» a la Exposición Municipal de dicha ciudad.

En 1897, con 16 años presenta en la 33ª Exposición Nacional de Bellas Artes su cuadro «Cruz y Estandarte», recibiendo una mención honorífica y es nombrado discípulo en la Escuela de Bellas Artes de S. Fernando en el mes de mayo.

Tras la conmemoración del XXV aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso que tuvo lugar el 25 de Octubre de 1906, y de su obra.

EXCMO. SR. PRESIDENTE
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS
SEÑORAS Y SEÑORES:

Picasso es el artista del que más libros se han escrito, más que del mismo Velázquez y de otros grandes maestros de la historia del arte. Por supuesto su obra se cotiza más alta que la de cualquier otra figura del pasado, lo que demuestra que en este campo las ideas no están claras. No es lógico que en una subasta en Nueva York, París o Londres, se pague más por un Renoir o un Van Gogh que por un Velázquez o un Zurbarán.

Picasso nace en Málaga el 25 de Octubre de 1881, siendo su padre profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de San Telmo.

En 1891, por traslado de su padre marchan a Galicia, a la Coruña, por supuesto se inicia en la pintura, con su padre como maestro.

De nuevo en 1895, por otro traslado a la Escuela de Bellas Artes de la Lonja, la familia marcha a Barcelona. Con 15 años presenta su obra «La Primera Comuni3n» a la Exposici3n Municipal de dicha ciudad.

En 1897, con 16 a3os presenta en la Exposici3n Nacional de Bellas Artes su cuadro «Ciencia y Caridad», recibiendo una menci3n honorífica y ese mismo a3o ingresa en la Escuela de Bellas Artes de S. Fernando en el mes

de octubre. Cuando termina este curso en junio del 98, enferma de escarlatina, lo que le obliga a regresar a Barcelona. Convaleciente, marcha con su amigo Manuel Pallarés al campo, a Horta de Ebro (Tarragona) y allí pasará todo el invierno. Este contacto con la naturaleza permanecerá en su recuerdo durante toda su vida.

Regresa a Barcelona en la primavera de 1899, y allí comienza a frecuentar «Els Quatre Gats» tomando contacto, en interesantes tertulias con Pixots, Raventós y ciertos eruditos del momento. Allí mismo, el 1 de febrero de 1900 inaugura una exposición de retratos de amigos barceloneses, Joaquín Mir, Ramón Pixot, Opisso, etc.

Este mismo año, realiza su primer viaje a París y en octubre ya está de vuelta en Barcelona. Esto ratifica lo que leí en un catálogo el año que estuve en Inglaterra. Durante el tiempo que me tocó vivir en Londres, mi objetivo principal fueron los Museos y Galerías y en una de éstas, en un catálogo pude leer el trabajo que le costó quedarse enganchado en la capital francesa, los tres primeros intentos fueron fallidos y no pudo establecerse en París hasta la cuarta vez.

Yo quise cerciorarme sobre el tema y una vez en la capital francesa, me contestaron que 5 años luchando pasando necesidades para ¡quizás!, ..¡tal vez!..., ¡a lo mejor!, o sea 5 años en el aire y al final nada seguro.

En junio de 1901 expone en la Sala Parés de Barcelona, los pasteles que realizó en París el año anterior. Nuevamente vuelve a la capital de Francia y expone en las Galerías Vollard sesenta y cuatro cuadros, junto con Iturrino. En este viaje conoce al poeta y pintor judío Max Jacob, e inicia su amistad con el que sería su secretario y amigo Jaime Sabartés, que permanecerá a su lado toda la vida.

Con el retrato de éste su gran amigo Sabartés, comienza su «época azul». En esta obra predomina dicho color, denso y pesado, nada luminoso ni brillante. Es una etapa amarga y triste, de técnica monocroma, madres con niños, mendigos, parejas desnudas. De este momento son «El niño del pichón», «El guitarrista ciego», «La pareja», entre otros.

Realiza tres exposiciones en París en la Galeria Berthe Weill, mientras sigue viviendo en Barcelona, pero ya en 1904 se instala definitivamente en la capital de Francia.

Se instala en Montmartre, en un barracón conocido como «Bateau-Lavoir», y con él están Max Jacob, André Salmón, Van Dongen y otros. Aquí también conoce a Fernanda Olivier, modelo y musa.

En 1904 Eugenio D'ors dice de Picasso: «que en su retiro esta preparando obras que sorprenderán y hasta causarán espanto». Y Guillaume Apollinaire escribirá: «Más que todos los poetas, los escultores y los demás pintores, este español nos deja sin aliento».

Ante la atracción de un mundo desconocido como es el circo, pinta con una paleta más clara y más luminosa 28 cuadros y un albún de dibujos para una exposición, a la vez que graba la serie de 16 aguafuertes «Los volatineros». Es su «época rosa».

Hace amistad con los coleccionistas Leo y Gertrude Stein y en 1906 realiza el retrato de ella ¡magnífico!, pero ante la polémica que levanta, el artista exclama: «¡Ya se parecerá!». A través de sus amigos Derain y Vlaminck empieza a conocer la escultura negra y en casa de los Stein se relaciona con Matisse y su movimiento «fauvista».

En 1907 pinta un cuadro extraño y desconcertante para ese momento, «Les Demoiselles d'Avignon». Utiliza colores neutros y apagados en contra de la riqueza cromática que los impresionistas usaban en aquel momento, hace desaparecer la perspectiva y comienza su rompimiento de volúmenes.

En el mismo año conoce a George Braque, con el que mantendrá una gran amistad y una intensa relación artística.

A partir de la exposición retrospectiva de Cezanne en el Salón de Otoño, Picasso comienza la búsqueda de la estructura geométrica y la reproducción del volumen, pero al contrario que el maestro, Picasso y Braque utilizan aristas rectilíneas, eliminan el detalle exaltando las formas simples, desprecian lo secundario y dividen los objetos convirtiéndolos en facetas, es el «cubismo analítico».

Una vez que abandona el Bateau - Lavoir y alquila un piso en el bulevar de Clichy, continúa fraccionando, hasta el extremo, la geometría de las formas, «cubismo hermético». Así al lograr la total eliminación del objeto se presenta una amenaza de abstracción ante una difícil interpretación.

Continuando con su investigación, entre 1912 y 1913, Picasso y Braque desarrollan «el cubismo sintético», analizan el objeto y sus partes, los representan en todos y cada uno de sus lados. Son los primeros en utilizar «el collage», pegando fragmentos de periódicos, consiguiendo con ellos una apariencia de realidad objetiva que a veces es el medio de nuevos mensajes y formas. El color adquiere mayor importancia y ensaya nuevos materiales junto con el óleo, arena, yeso, etc.

En 1912 realiza su escultura «Guitarra» que significa el cambio radical en el concepto que se tenía de este arte. Hasta aquí se había tallado, esculpido, modelado o fundido, pero esta obra de la nueva estética cubista, se realiza uniendo o ensamblando de manera discontinua los elementos.

En 1913 participa en gran número de exposiciones en Munich, Colonia, Berlín...

En 1914 su gran vitalidad le lleva a buscar nuevos cromatismos con la técnica puntillista. Es una etapa de gran productividad que por sus excesos se conoce como «cubismo rococó».

Estando en Avignon estalla la primera guerra mundial, lo que le hace regresar a París.

Ya en 1915, reuniendo todas sus experiencias, acomete una nueva técnica en grandes composiciones de sencilla geometría, es el llamado «periodo cristal», de gran fuerza en el dibujo y equilibrio de tonos. Pero la guerra ha terminado con el movimiento cubista que ya sólo perdurará como estética.

En 1917 inicia la colaboración con Diaghilev, diseñando decorados y vestuarios para sus ballets. Estando en Roma trabajando con éste, conoce a Olga Khoklova, bailarina de los ballets rusos con la que se casa en 1918. Durante estos años siguientes a la guerra su obra va hacia un realismo clásico y un cubismo de múltiples formas. En 1921 realiza la que se considera como «la obra maestra» del cubismo sintético, «Los tres músicos».

Sin pertenecer del todo al surrealismo, participa en la primera exposición que se realiza de este nuevo movimiento en 1925.

Sigue experimentando nuevas técnicas y comienza a trabajar la escultura con alambres y hierro forjado.

Ilustra «Las Metamorfosis» de Ovidio, una colección de treinta aguafuertes, a la que seguirán otros treinta sobre la obra de Balzac, publicada por Vollard.

Sobre los años 30 aparece en sus obras, de forma reiterativa el toro, como simbolo de violencia y tragedia y en 1935 su serie de grabados «La Minotauromaquia».

Ya en 1936, con el Alzamiento Nacional, el gobierno de la República le encarga un cuadro para la Exposición Internacional de París de 1937. Aquí aparece el tan traído y llevado «Guernica», que lo mismo pudo llamarse Extremadura, o lo que hubiese querido. Quede claro, que este cuadro no representa el bombardeo de la ciudad, pero la carga política que se le ha dado, lo ha elevado a la fama y ha conseguido que se crea que es su mejor obra, no siendo así.

Durante los años 50, desarrolla lo que se ha llamado «encuentro con los clásicos», Delacroix, Velázquez, Manet y Dávid. Son obras consagradas a las de dichos maestros. En el 55 su serie «Mujeres de Argel» de Delacroix y en el 57 «Las Meninas» de Velázquez.

En el 61 realiza la serie sobre «El almuerzo en la hierba» de Manet y en el 62 otra serie sobre «El rapto de las Sabinas» de Gerard David.

En 1963 se inaugura en Barcelona el Museo Picasso con la donación de la serie «Las Meninas» de Velázquez.

Tras la gran cantidad de exposiciones en todo el mundo, se le rinde un homenaje nacional en Francia al cumplir los noventa años.

Su legado artístico al mundo ha sido inmenso, ya que tocó, cerámica, escultura, grabado, dibujo, pintura.

El gran genio murió el 8 de abril de 1973 en Notre Dame - de - Vie, siendo enterrado en su castillo de Vauvenarges.

Al hablar de Picasso, recuerdo lo que Sorolla le decía a su alumno Santiago Martínez: «¡Niño lo justo!», y esto a su vez Don Santiago me lo decía a mí.

¿Qué quería decir con lo justo?, no otra cosa que lo justo de dibujo, de composición, de color, de materia, de luz, etc. Conseguir todo esto es hallar la perfección, la genialidad, y esto lo consigue Picasso. Comprendo que esta gran obra no guste a todos por igual, y que no esté al alcance de la mente de muchos, pero esto ha ocurrido antes con otros pintores, pongamos por ejemplo el «Greco», que gracias a Zuloaga, el Dr. Marañón, a Sebastián Miranda y otros, después de muchos años incomprendido, volvió a la actualidad y fue reconocido, alcanzando el lugar que le corresponde en la historia del arte.

Esto seguirá ocurriendo mientras una creación fuerte y original choque con las modas y técnicas preconcebidas.

Picasso fue un gran pintor, pero me atrevo a decir que tiene mucha culpa de lo que está ocurriendo hoy, ya que creó gran confusión. Esto es reconocido por muchos. Como dice Pérez Aguilera: «<<Vamos a tener que volver al dibujo en serio, a las antiguas técnicas, ¡ya basta de cajones, juguetitos y jofainas con peces!>>».

Y es que Picasso ha sido un tren en marcha lanzando creaciones que otros han cogido y mal interpretado, así de Picasso han vivido y siguen viviendo muchos que se llaman artistas.

He dicho.

Armando del Río Llabona