

En torno

**SIMPOSIO
INTERNACIONAL**

Picasso

a

Pablo Picasso *Hombre con frutero*

Barcelona, junio-noviembre de 1917, Óleo sobre lienzo; 100 x 70 cm
Museu Picasso, Barcelona, Donación Pablo Picasso, 1970, MPB 110.006
Fotografía, Gasull Fotografía

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2018

En torno

Aproximación a la relación
entre materiales y mecanismos
de degradación

a Picasso

E

El simposio internacional «En torno a Picasso: aproximación a la relación entre materiales y mecanismos de degradación», que se celebra el jueves 29 de noviembre en el Museu Picasso de Barcelona, nace con espíritu de foro multidisciplinar. En calidad de museo monográfico de Pablo Picasso es nuestra responsabilidad tender puentes que conecten la investigación rigurosa y la difusión de la obra del artista.

Transgresión y tradición son dos constantes en el proceso creativo de Picasso. La necesidad de conocer y prevenir el deterioro de sus materiales es el gran desafío al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Dado que, a diferencia de las primeras obras, aún sometidas al canon académico, su producción posterior se caracteriza por el uso de múltiples materiales, de diferente naturaleza, que interactúan entre sí generando estructuras dinámicas complejas, en constante cambio.

El nivel de precisión que ofrece la tecnología actual permite acceder al estudio de la obra de Picasso con visión científica y comprender mejor la técnica de su pintura, así como el comportamiento que los materiales han experimentado en el tiempo.

El simposio «En torno a Picasso: aproximación a la relación entre materiales y mecanismos de degradación», organizado conjuntamente por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Museu Picasso de Barcelona, presenta las primeras conclusiones del proyecto de I+D ProMeSA.¹

El desarrollo de este ambicioso proyecto también ha sido posible gracias a la implicación de especialistas de diferentes museos, universidades e instituciones de investigación, que, con su generosa complicidad, comparten hoy, en nuestro museo, sus estudios científicos más recientes. Asimismo, nuestro agradecimiento a Marion F. Mecklenburg, Michal Lukomski y Emanuela Bosco que han querido estar presentes para compartir con nosotros su saber en este acontecimiento de proyección internacional.

Este simposio es una excelente oportunidad para el intercambio de conocimiento y una ocasión única para debatir las últimas investigaciones realizadas en conservación y restauración, y llevar a cabo avances en el estudio de los cambios mecánicos en las pinturas.

· Emmanuel Guigon, *director del Museu Picasso, Barcelona*

· Reyes Jiménez Garnica, *jefa de Restauración y Conservación Preventiva, Museu Picasso, Barcelona*

¹ I+D ProMeSA: Estudio de las propiedades mecánicas y dimensionales de la pintura comercial. Influencia en los mecanismos de degradación físico-química de obra pictórica moderna y contemporánea (HAR2016-75131-P).

8.30 – 9.00

Registro

9.00 – 9.15

Bienvenida institucional

- Emmanuel Guigon, *Director del Museu Picasso, Barcelona*
- Reyes Jiménez Garnica, *jefa de Restauración y Conservación Preventiva, Museu Picasso, Barcelona*

9.15 – 9.30

Presentacion del proyecto ProMeSA

- Laura Fuster López, *Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València.*

Presentación del proyecto ProMeSA - Estudio de las propiedades mecánicas y dimensionales de la pintura comercial. Influencia en los mecanismos de degradación físico-química de obra pictórica moderna y contemporánea (HAR2016-75131-P).

9.30 – 10.00

Métodos, materiales y durabilidad de la pintura.

- Marion F. Mecklenburg, *Smithsonian Institution, Washington, D.C*

10.00 – 10.30

Micromecánicas de pinturas históricas y modernas.

- Michal Lukomski, *Getty Conservation Institute, Los Angeles, CA*

10.30 – 11.00

Prediciendo la formación de jabones metálicos y el daño mecánico en pintura al óleo tradicional: un modelo físico-químico-mecánico.

- Emanuela Bosco, Gijs J.A.M. Eumelen y Akke S.J. Suiker, *Department of the Built Environment, Eindhoven University of Technology – Eindhoven*

11.00 – 11.40

Pausa para el café

Casos de estudio

11.40 – 12.00

Caso de estudio 1.

Mecanismos de degradación en cuatro obras de Picasso de 1917.

- Cecil K. Andersen, *School of Conservation, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, Copenhagen.*
- Anna Vila, *Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB), Universitat de Barcelona.*

Cuatro pinturas sobre lienzo pintadas por Picasso en Barcelona en 1917 muestran similitudes en cuanto al soporte textil, la película pictórica, la paleta cromática y la técnica de ejecución. Sin embargo, los cambios estructurales y las pequeñas diferencias observadas en la composición química de los materiales, están ayudando a comprender la sinergia entre los mecanismos de degradación que han determinado el estado tan dispar de conservación que presentan las obras en la actualidad.

12.00 – 12.20

Caso de estudio 2.

***The Three Dancers*, 1925 de Picasso: observación a través de las capas y las medidas de conservación para estabilizar la pintura para préstamo y exhibición.**

- Annette King, *Tate Gallery, London*
- Joyce H. Townsend, *Tate Gallery, London*

The Three Dancers es una pintura al óleo multicapa, posiblemente pintada y repintada por Picasso tres veces en un espacio de tiempo de dos años. Dado que se trata de una obra muy demandada en exposiciones internacionales, en esta presentación se traza la historia de la pintura y se pone en relieve la necesidad de crear el equilibrio que garantice que la obra sea lo suficientemente sólida para su exposición y préstamo, y que, al mismo tiempo, proteja su frágil fragilidad.

12.20 – 12.40

Caso de estudio 3.

Nueva aproximación sobre *La Miséreuse accroupie* de Pablo Picasso (Barcelona, 1902), utilizando reflectancia infrarroja y espectroscopia de imagen de fluorescencia de rayos X *in situ*, en combinación con microanálisis de muestras.

- Emeline Pouyet, *Center for Scientific Studies in the Arts at the University of Northwestern, Chicago*
- Kenneth Brummel, *Art Gallery of Ontario, Toronto*
- Sandra Webster-Cook, *Art Gallery of Ontario, Toronto*
- Catherine Dejoie, *Art Gallery of Ontario, Toronto*
- John Delaney, *National Gallery of Art Washington*
- Marc Walton, *Northwestern University / Art Institute of Chicago*

Ante la evidencia de estructuras subyacentes en *La Miséreuse accroupie* (1902), se ha realizado un estudio técnico para entender su proceso creativo. Usando una metodología basada en datos macroscópicos 2D, con espectroscopia de imágenes de reflectancia infrarroja y mapeo de fluorescencia de macro-rayos X, se ha confirmado la presencia de una composición anterior, un paisaje posiblemente obra de un artista de la Barcelona del cambio de siglo. El estudio también ha revelado un estrato adicional entre el paisaje oculto y el trabajo final: una versión anterior de la mujer pintada por Picasso.

Este estudio es un ejemplo del alto nivel de integración con que cuenta la investigación en el ámbito de la conservación. La implicación de dos grupos diferentes de expertos científicos, lleva a la investigación interdisciplinar más allá de los límites de una sola disciplina o institución. Este estudio mejora enormemente el conocimiento de las pinturas de la época azul de Picasso, de la Art Gallery of Ontario (AGO), y su relación con otras pinturas y dibujos de esa misma época, gracias a la colaboración de una red de expertos.

12.40 – 13.00

Caso de estudio 4.

Femme et enfant au bord de la mer, Barcelona 1902.

- Keiko Imai, *Pola Museum of Art, Hakone, Japan*
- John Delaney, *National Gallery of Art Washington*
- Sandra Webster-Cook, *Art Gallery of Ontario, Toronto*
- Reyes Jiménez Garnica, *Museu Picasso, Barcelona*

La espectroscopia de imágenes de reflectancia infrarroja hiperspectral (967-1680 nm) de la pintura del Pola Museum, *Femme et enfant au bord de la mer* (1902), ha revelado dos hallazgos importantes. El primero es la identificación de un texto del diario *Le Journal* del 18 de enero de 1902 y no visible en la superficie de la pintura. El segundo hallazgo son las nuevas características compositivas que se relacionan con la pintura de una mujer sentada con un vaso de absenta ya conocido por la imagen radiográfica. Las imágenes hiperspectrales procesadas muestran nuevos detalles como información del rostro, el cabello y los hombros de la mujer. Estos hallazgos recién descubiertos proporcionan información adicional sobre el lugar donde se pintó la composición anterior y también sobre la pintura final, y han permitido conectar esta obra con otras dos obras del mismo periodo; entre las que destaca *Jaume Sabartés con quevedos* de la colección del Museu Picasso de Barcelona.

13.00 – 13.20

Caso de estudio 5.

Still Life (1922) de Picasso: historia, materiales y conservación.

- Allison Langley, *Kimberley Muir y Ken Sutherland,*
The Art Institute of Chicago

El Art Institute de Chicago presenta una investigación inédita sobre los materiales y técnicas de pintura de Picasso. Para comprender mejor la creación de la obra *Still Life*, se ha examinado la pintura utilizando una gama de imágenes técnicas que incluyen rayos X, IRR y luz transmitida. El análisis de materiales se ha llevado a cabo utilizando XRF, FTIR, SEM / EDX y GC-MS. Aunque oscurecidos por las capas superiores de pintura, los contornos de una naturaleza muerta más clásica, orientados perpendicularmente al formato horizontal final, permanecen parcialmente visibles en el reverso del lienzo. Picasso aplicó un fondo blanco fino sobre la composición anterior antes de comenzar la naturaleza muerta. Los recibos de la década de 1920 indican que Picasso compró pinturas de la casa Ripolin durante ese período, así como secativo de Harlem, un material resinoso. La investigación sobre la pintura Ripolin del Art Institute indica que Picasso no utilizó aquí esta marca de pintura, y que las aplicaciones de pintura fluida se lograron probablemente modificando la pintura al óleo de tubo añadiendo disolvente.

Caso de estudio 6.**La revelación de lo subyacente:
relación entre *Rue de Montmartre* (1900)
y *Le Moulin de la Galette* (1900) de Picasso.**

· Will Shank, *conservador y comisario independiente*

Esta investigación, basada en el examen técnico de *Rue de Montmartre* (París, otoño de 1900), ha permitido encontrar una composición subyacente en la pintura. El autor, en colaboración con otros conservadores y técnicos digitales, ha sido capaz de recrear la imagen oculta en una aproximación a la paleta original de Picasso a partir de otras referencias como *Le Moulin de la Galette*; hecho que ha permitido recrear la imagen en color.

Caso de estudio 7.***Acrobat Family* (1905) de Picasso en detalle:
investigación de materiales y técnicas
de una obra icónica en la colección
del Gothenburg Museum of Art**

- Mariateresa Pullano, *Göteborgs Konstmuseum, Göteborg*
- David Buti, *Centre for Arte Technological Studies and Conservation, Statens Museum for Kunst, Copenhagen*
- Eleonora Papa, *Moderna Museet, Stockholm*
- Eva Nygård, *Göteborgs Konstmuseum, Göteborg*
- Loa Ludvigsen, *Centre for Arte Technological Studies and Conservation, Statens Museum for Kunst, Copenhagen*
- Jørgen Wadum, *Centre for Arte Technological Studies and Conservation, Statens Museum for Kunst, Copenhagen*

Esta es una de las obras icónicas del Göteborgs Konstmuseum, y, debido a la fragilidad y sensibilidad a la luz de sus materiales, el museo siempre ha sido restrictivo en su préstamo. Los materiales utilizados en esta obra según las descripciones de los catálogos son una mezcla de gouache, pastel, acuarela y tinta china. Sin embargo, esta información es, a menudo, contradictoria e inexacta.

La investigación científica que se ha llevado a cabo ha permitido revelar algunas de las incertidumbres sobre la técnica empleada por Picasso, así como arrojar luz sobre su estado de conservación. El análisis espectroscópico ha documentado la participación de diferentes técnicas, posiblemente basadas en agua en las capas de pintura mate y basadas en aceite en las más brillantes. Los análisis, tanto visuales como espectroscópicos, han descartado el uso de pasteles u otras técnicas gráficas secas. Desde el punto de vista del pigmento, se han logrado resultados interesantes en el área

azul descolorida donde el ultramar parece ser el material colorante principal.

Finalmente, los exámenes han revelado un dibujo hasta ahora desconocido de Picasso en la parte posterior del cartón.

15.40 – 16.00 **Caso de estudio 8.**

Un collage de Picasso de 1913–14 en papel: evaluación de la fragilidad y sensibilidad a la luz.

- Charity Fox, *Conservation Department, Tate Britain, London*
- Joyce H. Townsend, *Conservation Department, Tate Britain, London*
- Betty Sacher, *Conservation Department, Tate Britain, London*

Cuando en 1961 la Tate Britain adquirió *Bottle of Vieux Marc, glass, guitar and newspaper* (Ceret, 1913), se observaron ligeras modificaciones respecto a las fotografías anteriores en blanco y negro. Para tener una comprensión más profunda de la materialidad de la obra y de los procesos de trabajo de Picasso, se ha puesto en marcha un proyecto de investigación basado en maquetas, con el uso de materiales históricos que proporcionarán una comprensión más profunda tanto de los materiales utilizados en la obra como del proceso creativo de Picasso.

La mejor comprensión de los mecanismos de deterioro del collage permitirá determinar su futuro protocolo de visualización, que se incorporará a la política de iluminación para las obras en papel de la Tate, actualmente en revisión.

16.00 – 16.20 **Caso de estudio 9.**

Pablo Picasso en La Coruña: técnica pictórica y conexión con los procedimientos del s. XIX. *The Portrait of a Bearded Man* (1895).

- Clara Bondía, Lorenzo Hortal, Adelina Illán y Rafael Romero, *Icono I&R, Madrid*

El periodo de La Coruña, de 1891 a 1895, fue un momento crucial en los inicios de la formación artística del joven Picasso. La pintura *The Portrait of a Bearded Man* (1895) revela la deuda con los materiales, procesos y dispositivos pictóricos específicos del siglo XIX. Los análisis recientes de esta pintura permiten explorar la «prehistoria» del proceso formativo de Picasso y ayudan a comprender las claves de sus primeras instrucciones.

16.20 – 16.50 **Pausa para el café**

16.50 – 17.10

Caso de estudio 10.

Del movimiento de obras al movimiento de materiales.

· Claire Guérin, *Conservadora de pinturas*

Dado el aumento de exposiciones temporales dedicadas a Picasso, las especificaciones de la caja de transporte se han convertido en un punto crucial. Hoy en día, las prestaciones de las cajas permiten controlar los cambios termo-higrométricos, la absorción de vibraciones y la resistencia a los golpes, con el fin de preservar en la medida de lo posible las obras pintadas en diferentes soportes durante el transporte. Sin embargo, sigue siendo muy difícil evaluar el estado real de las obras en el momento del transporte. De hecho, la fatiga de los materiales que causa la rotura de la capa pictórica sigue siendo delicada de apreciar a simple vista.

En este contexto, la importancia de la cualificación del correo es esencial porque es necesario tener conocimiento del trabajo, los riesgos relacionados con los materiales utilizados, su estado de conservación, el historial de préstamos y la comprensión de las especificaciones de la caja de transporte para garantizar su manipulación de forma correcta

17.10 – 17.30

Caso de estudio 11.

Estudio del impacto del proceso de limpieza mediante hisopo combinado con un dispositivo de microaspiración y dispensador de líquido para superficies pictóricas sensibles como las de Picasso.

· Pierre Antoine Héritier, *Atelier Heritier Sàrl, Genève*

La observación de las obras de Picasso permite encontrar superficies que nunca han sido limpiadas y en que la apariencia aterciopelada y compleja permanece intacta, especialmente cuando el artista utiliza pintura Ripolin y pintura al óleo, en soportes a veces absorbentes o inusuales.

Estas superficies deben conservarse lo más íntegras posible evitando las eliminaciones de barniz innecesarias o traumáticas.

La propuesta ofrece estudiar el impacto real de una limpieza mediante el método de rodillo de algodón en comparación con la técnica que combina una dispensación de líquido con un dispositivo de micro aspiración.

17.30 – 17.50

Caso de estudio 12.

Los estratos como representación: el interés de Picasso en las películas pictóricas desde 1907 hasta 1920.

· Chikako Takaoka, *Ohara Museum of Art*.

A inicios de la década de 1920 Picasso pintó *Études*, un trabajo en el que coexisten estilos como el cubismo y el clasicismo, y en el que algunas imágenes están dispuestas como un collage. En 1984, el análisis de rayos X realizado por el Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France descubrió que *Études* ocultaba una imagen completamente diferente: una copia del grabado, *La resurrección de Lázaro* de Rembrandt van Rijn. Picasso construyó la imagen de superficie trazando algunas líneas de la imagen inferior.

Picasso se interesó por la materia y la estructura estratificada, utilizando a menudo el estrato subyacente como parte de la obra final y enfatizando algunas propiedades táctiles como el *grattage* (*scratch*, raspado).

La presentación analiza el interés de Picasso por los estratos centrándose en sus pinturas desde 1907 hasta principios de la década de 1920 y teniendo en cuenta el deseo de visualizar lo invisible en un contexto histórico respaldado por el arte y la ciencia desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX.

17.50 – 18.10

Caso de estudio 13.

Una nueva aproximación a *Ciencia y Caridad* (1897).

· Reyes Jiménez Garnica, *Museu Picasso, Barcelona*

Desde que *Ciencia y Caridad* abandonó el taller de Picasso en 1897 la obra ha estado expuesta de forma reiterada a tensiones mecánicas extremas: la tela fue desmontada del bastidor y enrollada en diversas ocasiones, además de exhibirla en condiciones de conservación adversas. En 1970 fue sometida a la humedad, temperatura y presión propios de los procesos de reentelado tradicionales, previo encolado de la capa pictórica. Este tipo de cambios bruscos, combinados con una técnica pictórica compleja por la acumulación de sucesivas capas de pintura, provocaron la pérdida de cohesión entre los estratos pictóricos y la consecuente degradación de la obra.

El reciente estudio científico ha desvelado aspectos no conocidos de estructura interna y ha sido la documentación definitiva para emprender su reciente restauración.

18.10 – 18.30

Clausura

Acceso

Museu Picasso, Barcelona

Sala de Actos

pl. Jaume Sabartés, 1

08003 Barcelona

Tel. (+34) 93 256 30 00 / museupicasso@bcn.cat

Acreditación

· Por motivos de seguridad, es obligatorio llevar la acreditación siempre de forma visible durante todas las actividades del simposio.

Traducción

· Se ofrecerá servicio de traducción simultánea en todas las sesiones: catalán, castellano e inglés.

Recordatorio: para disponer de un receptor, los participantes tendrán que entregar su documento de identidad, pasaporte o similar.

Otros

· El acceso a las sesiones y espacios del simposio se reserva a los inscritos en cada uno de los actos.

· No se permite la entrada a la sala de actos con bebida o comida.

· La inscripción al simposio incluye una entrada para visitar el Museu Picasso del martes 27 de noviembre al domingo 2 de diciembre de 2018 presentando la inscripción a la taquilla preferente de la calle Montcada, 23.

Cómo llegar

Autobús

- V15 / V17 / 45 / 120 Via Laietana
- 39 / 51 / H14 Passeig de Picasso
- 51 / 59 / 120 / D20 / V13 Pla de Palau

Metro

- L4 Jaume I
- L1 Arc de Triomf

Coche

- El Museu Picasso no cuenta con aparcamiento propio.
- Los aparcamientos más cercanos se encuentran en el paseo del Born, la avenida de la Catedral, la avenida de Francesc Cambó y la Via Laietana.

Organizado por:

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CCiT®
Centres Científics i Tecnològics
UNIVERSITAT DE BARCELONA

CATS
Centre for Art Technological
Studies and Conservation

The Royal Danish Academy of Fine Arts,
Schools of Architecture, Design and Conservation
School of Conservation

Con el apoyo de:

ProMeSA

Imatge d'*Home amb fruitera* (Barcelona, juny-novembre del 1917) de Pablo Picasso

Radiografia, 100 x 70 cm

Museu Picasso, Barcelona

© Successió Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2018

29.11.18
Museu Picasso de Barcelona

