

**PRESENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA
OBRA *RETRATO DE LA MADRE DEL ARTISTA***

La presentación especial entorno a la restauración de esta obra estará abierta al público del 26 de febrero al 7 de abril de 2013

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. INICIO DEL PROCESO
3. PROCESO DE RESTAURACIÓN
4. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL NUEVO DIBUJO: *HOMBRE CON PIPA*
5. RESTAURACIÓN DEL SALÓN NEOCLÁSICO
6. SEMINARIO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTEL

1. PRESENTACIÓN

El Museu Picasso presenta el resultado del proceso de restauración de una de las obras emblemáticas del período de juventud de Pablo Picasso, *Retrato de la madre del artista* (1896), que forma parte de los fondos del Museu. Durante el proceso, la retirada de un cartón adherido en el reverso de la obra dejó al descubierto un dibujo al carbón desconocido hasta el momento.

El montaje especial realizado para esta ocasión, permitirá ver a los visitantes, de manera temporal y excepcional, hasta el 7 de abril, el anverso y el reverso de esta obra. La presentación se acompaña con información sobre el proceso de restauración de la pieza y de un estudio técnico sobre la obra descubierta en su reverso, que presenta claros paralelismos con otro dibujo de la colección del Museu, realizado por el joven Picasso.

La presentación tendrá lugar en el salón neoclásico del palacio del Barón de Castellet, restaurado recientemente. El salón, fechado entre finales de siglo XVIII y principios del XIX, está integrado al recorrido de la visita de la colección permanente y es uno de los pocos ejemplos conservados en Barcelona de arquitectura interior neoclásica. El trabajo realizado ha permitido recuperar los 80m² de techo y los 280m² de muro de esta estancia, profusamente decorados con efectos de imitaciones de mármol, dorados y porcelanas sobre las pilastras, cornisas y esculturas que estaban ocultas por el paso del tiempo y por intervenciones anteriores.

Los procesos de restauración de *Retrato de la madre del artista* y del salón neoclásico han sido dirigidos por Reyes Jiménez, responsable de conservación preventiva y restauración del Museu, quien ha realizado también el estudio de la obra descubierta.

2. INICIO DEL PROCESO

El retrato de María Picasso López, una de las obras más representativas de la producción del joven Picasso, fue sometido en 2011 a un exhaustivo estudio para determinar su estado de conservación y proceder a su restauración.

En una antigua restauración se aplicaron diversos injertos de papel para reconstruir los bordes, que a su vez se adhirieron a una base de cartón. Dicha fijación provocó a lo largo de los años unas tensiones estructurales que, manifestándose de manera progresiva, acabaron deformando gravemente la obra.

El objetivo de la reciente restauración ha sido eliminar los elementos de distorsión, devolver la flexibilidad al soporte y recuperar la percepción original de la imagen.

La técnica del pastel

Se trata de una técnica en seco donde la materia pictórica no está sólidamente fijada. El artista deposita el color directamente sobre el soporte —habitualmente papel—, por lo que la adhesión resulta muy débil.

En el siglo XVIII se sitúa el apogeo de la pintura al pastel. Después de caer posteriormente en cierto desuso, fue retomada por los pintores impresionistas a finales del XIX.

En el caso concreto del retrato, el uso de esta técnica supone acortar el tiempo de pose del modelo.

Estado de conservación

Cuatro fotografías fechadas entre 1959 y 2011 reflejan los diferentes estados de conservación y el progresivo deterioro de la obra. La prolongada tensión provocada por el antiguo sistema de montaje fue derivando en deformaciones y pequeñas fisuras. La aplicación de injertos mediante cola produjo manchas localizadas principalmente en los márgenes, donde el color se oscureció en detrimento del aspecto aterciopelado del pastel. El estudio, mediante la identificación de los materiales utilizados en anteriores restauraciones, ha permitido elaborar una nueva propuesta de conservación.

Conclusiones

El estado de la obra inducía a una lectura distorsionada. El soporte se encontraba sometido a una extrema deformación que se hallaba aún en proceso activo. Sus graves deficiencias de elasticidad le hacían estar en peligro de fractura, lo que habría supuesto la irreversible destrucción de la obra.

3. PROCESO DE RESTAURACIÓN

Separación de la obra del soporte secundario

El acceso visual al reverso de la obra se realizó inicialmente mediante un espejo, minimizando así los movimientos del soporte.

En el reverso se encontró un dibujo inédito.

Eliminación de las bandas de papel adheridas al reverso

Tras separar la obra de la base de cartón aplicada en una restauración anterior, se procedió a retirar manualmente el papel del perímetro, al tiempo que se redujo la tensión del soporte original. Paralelamente, se pudo valorar el alcance de la intervención anterior y localizar los injertos.

Eliminación de los injertos

Por el mismo procedimiento, se suprimieron los materiales de los injertos, manteniendo únicamente los que comprometían la estructura de la obra, con lo que siguieron disminuyendo las tensiones que afectaban al papel.

Proceso de aplanado del soporte

Se corrigieron y atenuaron las deformaciones del soporte. A lo largo de las sesiones, el papel fue recuperando su forma plana, así como la hidratación y la flexibilidad de sus fibras.

Reintegración matérica y consolidación de desgarros

Para reintegrar las pérdidas del material del soporte, se aplicó papel japonés de diversos gramajes y previamente teñido. También se consolidaron los desgarros existentes.

Reintegración cromática

Se corrigieron las consecuencias visuales de la alteración del color, recuperando una imagen que se aproxima a las referencias fotográficas de 1959.

4. PROCESO DE IDENTIFICACIÓ DEL DIBUJO DESCUBIERTO: *PERSONAJE CON PIPA*

La identificación de este dibujo no inventariado, descubierto en el reverso de la obra *Retrato de la madre del artista* durante el proceso de restauración de la misma, se basa en el examen comparativo con *Busto de caballero del siglo XIX*, un dibujo perteneciente a la colección del Museu Picasso que ha permitido determinar el carácter de ejercicio de formación de la obra encontrada.

Tomando como punto de partida el pastel con el que comparte soporte, datado por Picasso en 1896, en Barcelona, el dibujo del reverso sería ejecutado con anterioridad y desestimado antes que el artista acometiera el retrato de la figura materna. Por otra parte, *Personaje con pipa* evoca el estilo del siglo XVII, lo que conduce a su confrontación con las obras de juventud.

Busto de caballero del siglo XIX tiene una clara relación de semejanza con *Personaje con pipa*. Es coincidente el encaje, la técnica, la interpretación del claroscuro y el uso de un papel de color cálido, cuyo reverso también aprovechó Picasso. El anacronismo de los modelos induce en ambos casos a pensar en una copia; si la figura del *Busto de caballero del siglo XIX* ha sido identificada en una terracota datada en 1878, en Sevilla, para *Personaje con pipa*, el autor bien podría haberse basado directamente también en una pintura o en un grabado.

A diferencia del dibujo descubierto, el *Busto de caballero* presenta dos inscripciones: el grafismo "IB" a tinta y el número "2". Éste último confirma que se trata de un ejercicio de escuela, bien siendo el número de orden de matrícula del alumno, bien la numeración de determinado ejercicio a completar. El grafismo correspondería, por su parte, al visto bueno de profesor, una práctica de evaluación oficial.

Conclusiones

La formación del artista en el siglo XIX se fundamentaba en el dibujo, principalmente copia de yesos grecorromanos. A partir de mediados de siglo, el *Cours de Dessin* de Barye, publicado en 1868, facilitó al alumno la interpretación de la línea, el volumen y el encaje a partir de un conjunto de láminas que debía copiar con precisión. Desde el vaciado de yeso hasta el modelo vivo, pasando por los grandes maestros, el futuro artista consolidaba su práctica con ejercicios de repetición.

Personaje con pipa y *Busto de caballero del siglo XIX* responden a un mismo propósito: la interpretación del modelo sin el uso del color. El alumno los resuelve como un ejercicio de claroscuro, con el blanco y el negro como único recurso plástico y la tonalidad del papel como color de base.

5. RESTAURACIÓN DEL SALÓN NEOCLÁSICO

A raíz de la intervención de conservación y restauración, realizada durante los últimos meses por el equipo de restauradores de Blanca López de Arriba, Beatriz Montoliu y Jesús Zornoza, el visitante del museo puede disfrutar de nuevo de este singular conjunto decorativo.

Este meticuloso trabajo –para acceder hasta el último rincón de la cornisa se ha tenido que instalar una compleja estructura de andamio a 9 metros del suelo– ha permitido recuperar los 80m² de techo y los 280m² de muros ricamente decorados con efectos de imitaciones de mármol, dorados y porcelana sobre las pilastras, cornisas y esculturas que habían quedado escondidas por el paso del tiempo y las intervenciones anteriores.

Barcelona siempre ha sido una ciudad viva y en constante transformación y el Palacio del Baró de Castellet es un buen ejemplo. A finales del siglo XVIII la estructura gótica original fue parcialmente transformada. De este modo, el edificio fue remodelado al gusto de la época, atestiguando la voluntad de su propietario de integrarse a las nuevas corrientes neoclásicas que la Ilustración propugnaba en la arquitectura.

Este salón, decorado probablemente después de 1792 (fecha del momento en que el Baró recibe su título nobiliario) representa uno de los pocos ejemplos conservados de arquitectura de interior neoclásico en Barcelona y es el testimonio de este gusto afrancesado que el Baró pudo ver durante un viaje realizado a San Petersburgo. La decoración reúne todo el repertorio de motivos del neoclásico: una exuberancia de cornisas, pilastras, superficies estucadas y doradas, relieves y esculturas talladas en madera con *putti* y bustos de filósofos. Unos espejos estratégicamente instalados dan al conjunto un juego visual de profundidad y perspectiva.

Desde la creación del Museu Picasso, el salón ha sido un espacio polivalente integrado en el circuito de la visita de la colección, pero el uso y el paso del tiempo habían pasado factura.

La intervención realizada ha seguido tres objetivos principales: detener los procesos de degradación propios de un espacio que recibe anualmente casi un millón de visitantes, hacer un mantenimiento y limpieza del conjunto y recuperar el espíritu de la decoración original, eliminando aquellas actuaciones anteriores que la habían desvirtuado, alejándolo del gusto del siglo XVIII.

El magnífico resultado final es fruto de un compromiso estético y técnico que ha permitido recuperar la unidad del conjunto decorativo, sin descuidar las intervenciones curativas indispensables para su conservación. Paralelamente se han realizado otras actuaciones de conservación preventiva centradas en la mejora de infraestructuras.

6. SEMINARIO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA **La técnica del pastel: especificidades de su conservación y restauración**

Jueves 28 de febrero de 2013

Jornada dirigida a profesionales de la conservación que tiene como objetivos presentar los resultados del proceso de restauración de la obra *Retrato de la madre del artista* (Pablo Picasso, 1896, pastel sobre papel), una pieza emblemática de la Colección del museo, y profundizar en la problemática de la conservación preventiva del pastel.

Con la colaboración de varios especialistas, se tratará la conservación de las técnicas no fijadas como el pastel o el carboncillo, los sistemas de enmarcado y embalajes para su transporte.

Programa:

09:15h Registro y entrega de la documentación

09:30h Bienvenida y presentación de la jornada

Bernardo Laniado-Romero, Director,
Museu Picasso

Reyes Jiménez, Responsable del
Departamento de Conservación Preventiva
y Restauración, Museu Picasso, Barcelona
(MPB)

Anna Vélez, Departamento de
Conservación Preventiva y Restauración,
MPB

10:00h *Intervención de conservación y restauración del Retrato de la madre del artista*

Reyes Jiménez, MPB

Carme Bello y Àngels Borrell, directoras
del Estudio B2, Barcelona

- 11:30h Pausa**
- 12:00h *Restauración de pastel: tratamientos y enmarcados***
Cécile Gombaudo, conservadora de obras en papel, Rijksmuseum, Ámsterdam
- 13:30h Pausa y visita libre a la presentación de la restauración de *Retrato de la madre del artista***
- 15:30h *Préstamo y exposición de pasteles: medidas de conservación preventiva. El caso del museo Antoine Lécuyer (Saint-Quentin, Francia)***
Florence Herrenschmidt, consultora en conservación preventiva, Conservation de documents graphiques, París
- 16:30h *Dos propuestas para enmarcar pasteles con montaje sin adhesivo***
Olivier Masson, conservador de obra sobre papel, Zúrich
- 17:30h Visita libre a la presentación de la restauración de *Retrato de la madre del artista***

Sala de actos – Museu Picasso
Acceso por Plaza Sabartés, 1
Acceso libre, aforo limitado

Es necesario hacer reserva previa en:
museupicasso_reserves@bcn.cat