

**OLVIDANDO A
VELÁZQUEZ.
LAS MENINAS**
16/5/2008 - 28/9/2008

RUEDA DE PRENSA

15 de mayo de 2008, a las 11.30h

INAUGURACIÓN

16 de mayo de 2008, a las 19.30h

La exposición permanecerá abierta al público del 16 de mayo al 28 de septiembre de 2008

Exposición organizada por el Museu Picasso,
Barcelona

Museu Picasso

Dep. de prensa y comunicación
Montcada 15 - 23
08003 Barcelona
Tel. 932 563 021
museupicasso_prensa@bcn.cat

Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura

SUMARIO

1. PRESENTACIÓN
2. DATOS DE LA EXPOSICIÓN
3. RECORRIDO
4. ÁMBITOS
5. OBRAS EXPUESTAS
6. APUNTES BIOGRÁFICOS DE LOS ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN

1. PRESENTACIÓN

Entre agosto y diciembre de 1957, en su estudio de La Californie, en Cannes, Picasso emprendió un exhaustivo análisis de *Las Meninas* de Velázquez en la línea de las interpretaciones de obras de grandes artistas (Manet, Courbet, Poussin, Delacroix, El Greco, Cranach...) que realizó a partir del final de la segunda guerra mundial. Esta serie de cincuenta y ocho óleos, integrada por cuarenta y cuatro interpretaciones de la obra de Velázquez, nueve *Pichones*, tres paisajes y dos interpretaciones libres, fue donada íntegramente por el artista al Museu Picasso de Barcelona en 1968.

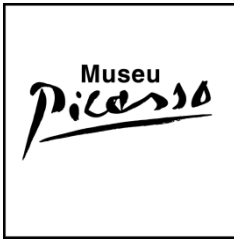
La exposición quiere poner en valor esta parte fundamental de nuestra colección, explorando los vínculos de Picasso con la tradición pictórica española y especialmente con Velázquez, y a la vez proponer nuevas lecturas de la serie *Las Meninas* a través de las numerosas interpretaciones y aportaciones que diversos artistas contemporáneos han realizado posteriormente.

Picasso: Olvidando a Velázquez

El mismo Picasso nos explicó cuál era su actitud de partida a la hora de realizar esta serie, tal como recogió Sabartés en su libro *L'Atelier de Picasso*, publicado en 1952: «Si uno se pusiera a copiar *Las Meninas*, de toda buena fe, pongamos por caso, al llegar a cierto punto y si el que copiase fuese yo, me diría: ¿Qué tal sería poner a ésa un poquitín más a la derecha o a la izquierda? Y probaría a hacerlo a mi manera, **olvidando a Velázquez.**»

No se trata por tanto solamente de proyectarse hacia el pasado y poner de relieve las continuidades y las rupturas de Picasso con la tradición, sino también de estudiar la pervivencia del motivo de *Las Meninas* a lo largo de la historia del arte hasta el presente, recogiendo las numerosas interpretaciones contemporáneas existentes, que dialogan no ya únicamente con la obra de Velázquez, sino también y ostensiblemente con las realizadas por el mismo Picasso. Se trata, por tanto, de una exposición que invita al visitante a redescubrir la colección del Museu y su exposición permanente, a la luz de esta nueva contextualización.

2. DATOS DE LA EXPOSICIÓN

- La muestra presenta una selección de obras que van **desde el Barroco hasta nuestros días**
- Está **comisariada** por la especialista Gertje R. Utley y por Malén Gual, conservadora del Museu Picasso, y cuenta con el asesoramiento de Javier Portús, conservador del Museo Nacional del Prado
- La exposición se estructura en **dos bloques**:
 - En un primer bloque (salas A y B), la exposición pone de relieve la importancia de Velázquez para otros artistas de la tradición pictórica española de los siglos XVII y XVIII, –como Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan Carreño de Miranda– y se confronta el análisis que Picasso hizo de las infantas con óleos pintados por Velázquez procedentes, entre otros, del Museo del Prado, Madrid; de The Metropolitan Museum of Art, Nova York; y del Kunsthistorisches Museum, Viena
 - En un segundo bloque, (salas D, E y F), la muestra incluye la revisión que otros artistas han hecho de *Las Meninas* de Velázquez y de las de Picasso, tanto desde el punto de vista iconográfico como político, tratando aspectos como el espacio y la importancia del reflejo. Este apartado incluye obras de Dalí, Saura, Equipo Crónica, Joel-Peter Witkin, Paolini y Sussman, entre otros.

La exposición incluye un apartado especial (sala C) dedicado a la cronología de la serie de *Las Meninas* –desde su creación en 1957 hasta la llegada al Museu– y a Velázquez como referente para Picasso desde sus inicios.

- La exposición reúne **61** obras y **16** documentos:
 - 42 pinturas
 - 5 dibujos
 - 7 fotografías
 - 3 esculturas
 - 2 grabados
 - 2 vídeos
 - 16 documentos

- El programa de **actividades** en torno a la exposición incluye:
 - Jornada de conferencias sobre la exposición:
con la participación de expertos nacionales e internacionales como **Gertje R. Utley** (Ph. D. Independent art-historian), **Javier Portús** (conservador del Museo Nacional del Prado), **Philippe Comar** (artista) y **Martí Peran** (profesor de Teoría del Arte en la UB, crítico y curador de exposiciones), entre otros.
Fechas: 15 y 16 de septiembre de 2008
 - Olvidando Velázquez. Las Meninas vista por:
diversas aproximaciones transversales visitando la exposición.
Fechas: miércoles de mayo y junio de 2008
 - Taller infantil entorno la exposición:
Para niños de 6 a 12 años
Fechas: todos los domingos de junio y julio de 2008
 - Visitas comentadas gratuitas a la exposición
(incluidas en el precio de la entrada; reserva previa necesaria) para público individual y para grupos

- Web de la exposición:

www.museupicasso.bcn.cat/meninas

LISTA DE ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN

Avigdor Arikha
Claudio Bravo
Cristóbal Toral
Diego Velázquez
Equipo Crónica
Eve Sussman and The Rufus Corporation
Fermín Aguayo
Francisco de Goya
Franz von Stuck
Giulio Paolini
Joel-Peter Witkin
Jorge Oteiza
Josep Maria Sert
Josep Roca-Sastre

Juan Bautista Martínez del Mazo
Juan Carreño de Miranda
Juan Downey
Louis Cane
Manolo Valdés
Michael Craig-Martin
Pablo Picasso
Philippe Comar
Richard Hamilton
Salvador Dalí
Soledad Sevilla
Thomas Struth
Vik Muniz

LLISTA DE PRESTADORS

ALEMANIA

Thomas Struth, Düsseldorf

AUSTRIA

Graf Harrach'sche Familiensammlung,
Schloss Rohrau, NÖ
Kunsthistorisches Museum Wien,
Gemäldegalerie

BÉLGICA

Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Bruselas

ESPAÑA

Biblioteca Nacional, Madrid
Colección Iria Souto Catoira
Cristóbal Toral, Madrid
Fundació Gala-Salvador Dalí
Fundación Juan March, Madrid
Fundación Juan March. Museo de Arte
Español Contemporáneo de Palma
Fundación Lázaro Galdiano, Madrid
J.A.S.
Manolo Valdés, Madrid
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid
Museo Nacional del Prado, Madrid
MNAC. Museu Nacional d'Art de Catalunya,
Barcelona (depósito Colección Thyssen-
Bornemisza)

Vda. Josep Roca-Sastre

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Colección Virgilio Ávila Vivas, Nova York
Eve Sussman and The Rufus Corporation,
Nova York
Joel-Peter Witkin, Albuquerque
The John and Mable Ringling Museum of
Art, the State Art Museum of Florida,
Florida State University, Sarasota, Florida
The Metropolitan Museum of Art, Nova
York
Philadelphia Museum of Art, Filadèlfia
Raphael Castoriano, Nova York
Salvador Dalí Museum, Inc. St. Petersburg,
Florida

FRANCIA

Centro Pompidou, París. Musée national
d'Art moderne/Centre de création
industrielle
Collection Louis Cane, París
Galerie Jeanne-Bucher, París
Musée Cantini, Marsella

GRAN BRETAÑA

Tate

ITALIA

Collezione Paolo Consolandi, Milà

Giulio Paolini, Milà

Archives Antonio Saura, Ginebra

MÈXICO

Colección Gironella-Parra

SUISSA

Y a todos los que han preferido quedar en el anonimato

Título:	<i>Olvidando a Velázquez. Las Meninas</i>
Fecha:	Del 16 de mayo al 28 de septiembre de 2008
Rueda de prensa:	15 de mayo de 2008, a las 11.30 horas
Inauguración:	15 de mayo de 2008, 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
Horario:	De martes a domingo, de 10 a 20 horas Lunes no festivos, cerrado
Precio:	Exposición: 5,80 € . Entrada general (exposición temporal + colección permanente): 9 € . Condiciones especiales para grupos, menores de 16 años, miembros del ICOM, Tarjeta Rosa, estudiantes, Carnet Jove, parados, jubilados, pase de acompañante, familias numerosas
Nuevo Carnet Museu Picasso: 10 € individual / 15 € familiar	
Organiza:	Museu Picasso, Barcelona
Superficie:	La exposición ocupa la primera planta del palacio Finestres y la Sala 0.
Catálogo:	Editado en catalán y castellano (con traducción al inglés al final). Autores Jonathan Brown, Sònia Villegas, Javier Portús, Susan Grace Galassi, Robert S. Lubar, Gertje R. Utley. 292 páginas con ilustraciones a color. Editado por el Museu Picasso (ICUB) / Editora: Marta Jové / Proyecto gráfico del catálogo y maqueta: Jason Ellams
Obras:	42 pinturas, 4 dibujos, 7 fotografías, 2 obras de videoarte, 2 grabados, 3 esculturas y 16 documentos, procedentes de museos y colecciones particulares de todo el mundo www.museupicasso.bcn.cat/meninas

CRÈDITOS DE LA EXPOSICIÓN

ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN:
MUSEU PICASSO, BARCELONA

DIRECTOR:
PEPE SERRA

COMISARIAS:
MALÉN GUAL,
CONSERVADORA DEL MUSEU PICASSO,
BARCELONA

GERTJE R. UTLEY,
DOCTORA EN FILOSOFÍA, HISTORIADORA DEL
ARTE INDEPENDIENTE

CON EL ASESORAMIENTO DE JAVIER
PORTÚS, CONSERVADOR DEL MUSEO
NACIONAL DEL PRADO

COORDINACIÓN:
ISABEL CENDOYA

CONSERVACIÓN PREVENTIVA:
REYES JIMÉNEZ Y ANNA VÉLEZ

REGISTRO:
ANNA FÀBREGAS

DOCUMENTACIÓN:
LLUÏSA AMENÓS
MARGARIDA CORTADELLA
CLAUSTRE RAFART

CATÁLOGO:
MARTA JOVÉ

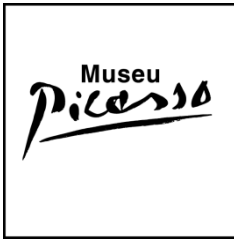
DISEÑO DEL MONTAJE:
ANTONIO TURTÓS

MONTAJE:
RELLUC

ILUMINACIÓN:
MARIA DOMÈNECH

DISEÑO GRÁFICO:
ANA DE TORD

**DISEÑO GRÁFICO DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN:**
JASON ELLAMS

3. RECORRIDO

La exposició ocupa la primera planta y la sala 0 (planta baja) del palau Finestres

Bloque I

Salas A i B: Reinas e infantas

Bloque II

Sala D: Iconografia

Sala E: El espacio

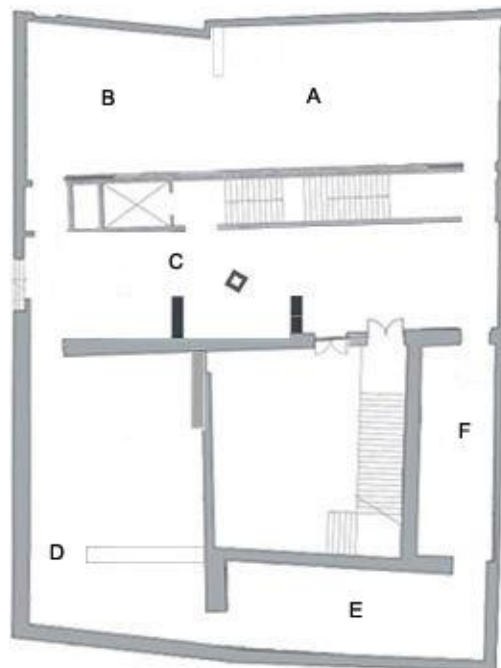
Sala F: El reflejo

Sala 0 (planta baja): Vídeo

Espacio del corredor

Sala C: Velázquez, un referente para Picasso.
Documentación histórica

◆ Espai de lectura. Consulta del catàleg

4. ÀMBITOS

Bloque I

Salas A / B: Reinas e infantas

Sala A

Aunque *Las Meninas* fue un cuadro de acceso restringido —se guardaba en lugares del Alcázar de uso privado— pronto alcanzó el estatus de obra maestra. Su temprana fama está vinculada a Juan Bautista Martínez del Mazo, yerno de Velázquez, a quien se atribuye una copia, y a Luca Giordano.

El siglo XVIII fue un periodo esencial en la historia de la recepción crítica de *Las Meninas*, porque los pintores e intelectuales españoles se interesaron por el arte de los siglos anteriores con objeto de identificar una tradición en la que reconocerse. Uno de los principales ejemplos de ese fenómeno fue Goya, que consideraba a Velázquez como uno de sus referentes, y con quien entabló un diálogo que se hizo patente en muchos de sus trabajos.

Hasta 1800, *Las Meninas* estimuló la creación de importantes obras de arte y generó un destacado debate crítico en el ámbito español, pero durante el siglo XIX toda esa actividad trascendió a otros países y el lienzo de Velázquez se convirtió en verdadera fuente de inspiración para artistas europeos y americanos. Ello fue debido tanto a la calificación de Velázquez como pintor «naturalista», que enlazaba con la vocación realista de las tendencias pictóricas y literarias más avanzadas de la época, como al amplio desarrollo que alcanzó con él el retrato, un género que interesó mucho a los pintores decimonónicos.

Aunque para algunos sólo Manet y Sargent interiorizaron el arte de Velázquez y lo utilizaron como guía para una renovación importante, lo cierto es que fueron muchos los pintores que se inspiraron en su obra o la copiaron, estudiaron o reinterpretaron.

La lista incluye nombres tan conocidos como Wilkie, Degas, Renoir, Courbet, Millet, Toulouse-Lautrec, Chase, Whistler o Eakins.

Cada época ha hecho de *Las Meninas* un reflejo de sus propias preocupaciones, pero durante el siglo XIX interesaban más las cuestiones técnicas, las fórmulas de representación pictórica y la manera como el artista había resuelto la relación de su arte con la realidad.

Sala B

Entre agosto y diciembre de 1957, Picasso llevó a cabo un análisis de *Las Meninas* de Velázquez. La serie de las cincuenta y ocho obras que Picasso donó al Museo en 1968, está constituida por cuarenta y cuatro interpretaciones inspiradas en la pintura de Velázquez; nueve lienzos que describen el palomar que tenía instalado en su estudio de la villa La Californie en Cannes; tres paisajes y dos interpretaciones libres —*El piano* y *Retrato de Jacqueline*. Diez de los cuarenta y cuatro óleos dedicados a *Las Meninas* son una visión de conjunto de la obra del pintor sevillano —tres sin Velázquez y uno sin Velázquez ni María Bárbola—, uno representa la composición central y los restantes están dedicados a los diversos protagonistas del cuadro original, entre ellos catorce que reproducen la figura de la Infanta Margarita María.

La interpretación picassiana de esta pintura constituye un exhaustivo estudio de ritmo, color y movimiento y un constante juego de imaginación en el que Picasso metamorfoseó las personalidades de varios de los componentes de la obra. Sin embargo, la fidelidad y respeto a la atmósfera de la obra de Velázquez son evidentes a lo largo de todas las composiciones. El tratamiento de la luz, del volumen, del espacio y de la perspectiva desarrollado por el pintor sevillano se conserva a lo largo de todos los análisis de conjunto, aunque para ello Picasso recurriese a procedimientos muy diversos.

Bloque II

Salas D / E / F: Iconografía / El espacio / El reflejo

Sala D: Iconografía

Durante la segunda mitad del siglo XX, se produjo un considerable incremento en el número de variaciones basadas en *Las Meninas* de Velázquez, alentado por el retorno al realismo y la figuración en el arte, así como también por la creciente influencia del arte pop desde fines de la década de 1950 y en la siguiente década. El rechazo por parte del pop del culto del expresionismo abstracto al genio creador llevó a una nueva generación de artistas a apartarse del concepto de originalidad y expresión individual como principio rector en el arte y a manifestar un interés sin precedentes por el *appropriation art*, es decir, por un arte basado en la copia, la cita y la adaptación de obras de antiguos maestros. Para muchos artistas, el arte y sus reproducciones con fines comerciales se habían convertido en una parte relevante de la vida cotidiana en

tanto que productos de consumo. Como tales, representaban una fuente temática tan legítima como el paisaje o la naturaleza muerta para los artistas del siglo XIX.

Las variaciones sobre *Las Meninas* han adoptado diversas formas, desde la copia a la adaptación libre de detalles del cuadro original, e incluso tan sólo mediante referencias generales a su contenido artístico, teórico, filosófico y/o político.

Si bien todos los artistas seleccionados aquí reconocen su profunda admiración por la obra maestra de Velázquez e incluso su obsesión con ella, la mayoría ha utilizado *Las Meninas*, ya sea concentrándose en la figura de la infanta o reproduciendo la escena íntegramente, como modelo para explorar sus propias intenciones artísticas. Para algunos de estos artistas, adaptar *Las Meninas* ha sido un campo de pruebas para su desarrollo estilístico o pictórico personal (Fermín Aguayo, Manolo Valdés, Josep Roca-Sastre, Louis Cane), mientras que para otros el compromiso con esta obra trasciende claramente cuestiones de estilo (Witkin, Equipo Crónica, Saura).

Muchas de estas obras destilan ironía, parodia y humor, y es precisamente debido a la presencia de estas cualidades y al polémico diálogo y la distancia establecidos respecto del original que estas obras de arte pueden ser analizadas en condiciones de igualdad respecto al modelo original. La ironía funciona como crítica al estatus de la obra de arte como producto de consumo en la sociedad actual (*In-Fanta de limón II*, de Antonio de Felipe), como factor de distanciamiento que busca volver más nítida nuestra percepción (el uso del chocolate en la fotografía de Vik Muniz, la alusión a la mirada fotográfica de Velázquez en la obra de Gironella) o revelador de problemáticas de género e identidad nacional.

Son muchos los artistas que piensan que el diálogo con el arte y las tradiciones de épocas pasadas —en este caso, con Velázquez— ha de comprenderse como un análisis de las condiciones artísticas y socio-políticas de su propio tiempo. El trabajo de Joel-Peter Witkin, con su énfasis en los lisiados e incapacitados, busca emular la obra de Goya en el sentido de proponer un reflejo de nuestra época. Para los artistas españoles de las décadas de 1960 y 1970, la confrontación con *Las Meninas* se convirtió en una herramienta con la que articularon su crítica del régimen de Franco. Las *Infantas* de Antonio Saura, por ejemplo, pertenecen a lo que este artista llamaba «pinturas de denuncia»; *El recinte* de Equip Crónica, de la serie *Policía y cultura*, es una sátira mordaz de las condiciones del arte moderno bajo el fascismo, y en la obra de Cristóbal Toral *D'après Las Meninas*, el espacio saturado de maletas abandonadas evoca la esterilidad del exilio.

Sala E: El espacio

El espacio en *Las Meninas* puede definirse de varias maneras: como el espacio ficticio trazado en el lienzo, pero también como el que se prolonga más allá del plano pictórico para incluir al espectador en el diálogo visual. Este aspecto del cuadro ha sido definido como «el más audaz ejemplo de inclusión del observador dentro de una pintura» (Gombrich). El filósofo francés Michel Foucault insiste en este aspecto cuando declara que «el cuadro en su totalidad está abierto a una escena [los espectadores] para la cual él es a su vez una escena».

Otra manera de explorar el tema del espacio es la desarrollada por el artista conceptual italiano Paolini en su serie *Contemplator Enim*. Como parte de la crítica postmodernista de la representación, Paolini transforma su obra en un juego lingüístico al conferir valor estético a los mismos materiales que conforman el proceso artístico. Al centrarse en los elementos materiales del proceso de fabricación del cuadro en el espacio de su propio apartamento, Paolini consigue crear un espacio pictórico exterior al cuadro mismo. De este modo, la autorreferencialidad de los elementos de la creación artística adquiere el estatus de obra de arte, y el entorno de la creación se convierte en el objeto mismo del arte. Con ello Paolini se refiere a otro aspecto de *Las Meninas*, un cuadro que puede concebirse como un autorretrato de Velázquez en el espacio de su creación.

La vídeoartista Eve Sussman también siente fascinación por el espacio de *Las Meninas*, que en sus fotografías (instantáneas de su trabajo en vídeo) gradualmente va poblando con actores que interpretan los diversos personajes del cuadro de Velázquez. El espacio también es el tema principal del artista vasco Oteiza, pero en este caso se trata de un espacio en negativo, creado por vaciamiento de la materia, en el que se plasma la esencia de lo que atrajo a este artista en *Las Meninas*. Un silencio y un vacío del espacio comparables están presentes en el cuadro de Soledad Sevilla.

Sala F: El reflejo

Con el auge del arte conceptual en la década de 1960 y después, de nuevo, en los años noventa, y bajo la influencia del pensamiento estructuralista y postestructuralista, la principal fascinación ejercida por *Las Meninas* se ha debido a su complejo juego de percepción y reflejo, así como a la ambigua función que desempeña la imagen reflejada en el espejo.

Especialmente influyente para esta concepción de la obra fue el innovador artículo de Foucault sobre *Las Meninas* (1966), cuyo impacto ha sido considerable en varios de los artistas presentes en esta muestra (Paolini, Comar, Downey, Witkin).

La ambivalencia del reflejo en el espejo y la hipótesis de que el lienzo de Velázquez es un reflejo especular constituyen, desde hace tiempo, aspectos insoslayables de cualquier acercamiento a *Las Meninas*. El reflejo de los reyes en el espejo vendría a ser el centro de gravedad del cuadro, que abriría su espacio más allá de sus propios límites para abarcar el espacio del espectador.

Para algunos artistas presentes en esta muestra los reflejos especulares constituyen la materia misma de su referencia al cuadro de Velázquez y el único vínculo físico aparente con la obra original (Bravo, Arikha, Craig-Martin).

En la década de 1990, el interés por aspectos teóricos en vez de pictóricos o sociopolíticos fue en aumento entre los artistas dedicados al *appropriation art*. Como consecuencia, sus obras de arte han ido definiéndose cada vez más por su distancia respecto al parecido físico con *Las Meninas*, lo que ha contribuido a revitalizar el diálogo entre la interpretación y el original.

Sala 0: Vídeo

Juan Dowey

El videoarte ocupa un espacio cada vez más notable en el arte contemporáneo. Uno de sus pioneros fue el artista chileno Juan Downey.

Su obra *Las Meninas* (1975, 20' 34'') es una combinación de instalación, *performance* y vídeo. Con actores desempeñando los papeles del rey Felipe y la reina Mariana y bailarines modernos, Downey crea una meditación lírica a varios niveles sobre la representación, la percepción y el reflejo. Downey sitúa *Las Meninas* en el contexto temporal en que esta obra fue creada, lo que le permite utilizar las condiciones sociopolíticas de la España de Felipe IV como crítica a los males de nuestra propia sociedad y como herramienta para plantear problemas de identidad cultural y política.

Eve Sussman and The Rufus Corporation

El vídeo *89 segundos en el Alcázar*, de Eve Sussman, es una obra de doce minutos de duración realizada en una sola toma. En ella se ofrece una representación imaginaria de las actividades desarrolladas por los personajes de *Las Meninas* un día de 1656 en el palacio real de Madrid, poco antes y poco después de que Velázquez plasmara la escena en su lienzo, y dándole así literalmente vida. En su primera visita al Museo del Prado, Sussman quedó impresionada con las cualidades cinematográficas del cuadro de Velázquez. La escena aparentemente congelada, con su tácito reconocimiento del espectador, parecía un fotograma extraído de una cinta de *cinéma vérité*. Esta fue su fuente de inspiración para la coreografía del vídeo, en la que pueden apreciarse a todos los personajes del cuadro, interpretados por actores profesionales, captados en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a la conocida escena de la obra velazqueña. Aunque Sussman se siente atraída por el gesto espontáneo, en esta ocasión cada movimiento de los protagonistas del vídeo ha sido definido previamente. Con ello la artista confiere a la escena el ritmo sensual de sus orígenes barrocos, y a la vez ofrece una muestra realmente actual de sensibilidad viva.

Espacio del corredor

Sala C: Velázquez, un referente para Picasso. Documentación histórica

Velázquez, un referente para Picasso

La admiración que Picasso sentía por la obra de Velázquez se hace evidente a lo largo de toda su trayectoria artística y de ello se conservan diversos testimonios en el Museu Picasso de Barcelona.

Pablo Picasso quedó impresionado por *Las Meninas* de Velázquez desde su primera visita al Museo del Prado, en el verano de 1895, aunque en aquel momento se interesó más por dos retratos de personajes marginales de la corte de Felipe IV. Testimonios de esa visita al Prado son las copias de *El bufón Calabacillas* y de *El Niño de Vallecas*. Por esos años, Picasso hizo suya la tradición de la retratística española del Siglo de Oro en diversos de sus autorretratos, aunque la alusión más directa a

Velázquez se da en el *Retrato de la tía Pepa*, estilísticamente deudor de la *Vieja friendo huevos*.

Cuando en el curso 1897-1898 Picasso se matriculó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, dedicó gran parte de su tiempo a hacer de copista en el Museo del Prado. En esos meses llevó a cabo una *Copia de un retrato de Felipe IV*, un óleo que representa el *Estanque de «El Retiro»*, donde intenta captar la atmósfera de los paisajes velazqueños dedicados a la «Villa Médicis», diversos croquis de retratos de corte y los *Apuntes de obras de Velázquez*, entre los cuales se encuentran una copia de *Las hilanderas*, un pequeño esbozo de *Las Meninas* y un retrato ecuestre de Felipe IV. Con Picasso, los personajes «deformes» y marginales —tan del gusto de Velázquez como de sus contemporáneos— ceden el paso a los protagonistas de la noche y de la farándula, como *La Nana*.

Si bien la época azul de Picasso estuvo más influenciada por El Greco, persisten sin duda las referencias al pintor sevillano: no hay más que ver la semejanza existente entre los dos dibujos de Velázquez *Cabeza de mujer joven* y *Busto de mujer joven* con respecto de la acuarela *La mujer del mechón*.

La huella de Velázquez se deja sentir también en las producciones artísticas posteriores a la guerra civil. Entre 1938 y 1939 —poco después de que el gobierno nombrara a Picasso director honorífico del Museo del Prado—, ejecutó los tres retratos de Jaime Sabartés caracterizado como caballero del siglo XVII, y entre agosto y diciembre de 1957, pintó, en La Californie (Cannes), la serie *Las Meninas*. La influencia velazqueña se rastrea también en diversas representaciones de los mosqueteros, como el óleo *Hombre sentado* —muy cercano al retrato de *Don Pedro de Barberana y Aparregui*— y los numerosos grabados en los que aparecen dichos personajes.

Documentación histórica

Las Meninas de Picasso nacieron en el taller-palomar situado en la planta superior de La Californie, la casa del artista cerca de Cannes, en 1957.

Tras la muerte de Jaime Sabartés, en 1968, el pintor quiso honrar la memoria de su amigo y secretario privado y donó los 58 óleos que integran esta obra a la ciudad de Barcelona.

Antes de su instalación definitiva en el Museu Picasso, Las Meninas viajaron a varios lugares del mundo en el marco de exposiciones temporales.

Del 22 de mayo al 27 de junio de 1959, esta serie se mostró al público por primera vez en la Galerie Louise Leiris de París. Al año siguiente viajó a Londres como parte de la gran retrospectiva Picasso, albergada por la Tate Gallery del 6 de julio al 18 de septiembre. En 1964 se desplazó a Japón, con motivo de la muestra Pablo Picasso. Exhibition Japan 1964, organizada por The National Museum of Modern Art de Tokyo, y de ahí al museo homónimo de Kyoto y el Prefectural Museum of Art de Nagoya,

donde esta muestra itinerante concluyó el 18 de agosto. Inmediatamente después del periplo japonés, la obra regresó a Francia.

En 1966 y 1967, el gran lienzo que encabeza la serie fue expuesto en sendas muestras consagradas al artista, respectivamente en el Grand Palais de París y el Stedelijk Museum de Amsterdam.

En la noche del 2 de mayo de 1968, Joan Ainaud de Lasarte, a la sazón director general técnico de Museus de Barcelona, recibió una llamada telefónica desde Mougins: se le pedía que acudiera lo antes posible a entrevistarse con Picasso.

Dos días después viajaba a Mougins el doctor Ainaud, “para una entrevista con don Pablo Picasso de carácter urgente, al objetivo de tratar de una importante donación de obras que dicho artista se propone efectuar con destino al Museo Picasso” (AMAB. Cultura. Museus d'Art: Museu Picasso, exp. 7/1968).

El 8 de mayo, a las diez de la noche, Las Meninas de Picasso salieron de Cannes en tren rumbo a Barcelona, adonde llegaron a la mañana siguiente. A fines de ese mes, el día 28, la obra fue presentada ante la crítica barcelonesa, y el viernes 31 de mayo tuvo lugar su presentación oficial. Por fin, el martes 4 de junio, a las diez de la mañana, se abrían al público las salas que la albergaban.

5. OBRAS EXPUESTAS

Hall:

Relación de obras

1. Thomas Struth

Museo del Prado 6

2005

Fotografía en color montada sobre plexiglás (Diasec)

172,6 x 211,8 cm

Cortesía del artista

Bloque I

Salas A y B: Reinas e infantas

Relación de obras

01. Diego Velázquez

La infanta María Teresa de España

1651-1654

Óleo sobre lienzo

34,3 x 40 cm

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York,

The Jules Bache Collection, 1949 (49.743)

2. Taller de Diego Velázquez

Retrato de la infanta María Teresa

c. 1650

Óleo sobre lienzo

67,3 x 52,7 cm

Philadelphia Museum of Art: John G. Johnson Collection,

1917

3. Diego Velázquez

Doña Mariana de Austria

Óleo sobre lienzo

234 x 131,5 cm

Museo Nacional del Prado, Madrid

4. Diego Velázquez

Retrato de Mariana de Austria

c. 1655-1657

Óleo sobre lienzo

66 x 56 cm

MNAC. Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

Depósito Colección Thyssen-Bornemisza

5. Juan Bautista Martínez del Mazo

Retrato de Mariana de Austria, reina de España

c. 1652-1653

Óleo sobre lienzo

146,7 x 114,3 cm

Collection of The John and Mable Ringling Museum of Art, the State Art Museum of Florida, Florida State University, Sarasota, Florida

6. Juan Carreño de Miranda

La reina Mariana de Austria

1677

Óleo sobre lienzo

208 x 141 cm

Graf Harrach'sche Familiensammlung, Schloss Rohrau, NÖ

7. Diego Velázquez

La infanta Margarita María

c. 1656

Óleo sobre lienzo

105 x 88 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

8. Juan Bautista Martínez del Mazo

La infanta doña Margarita de Austria

Óleo sobre lienzo

212 x 147 cm

Museo Nacional del Prado, Madrid

9. Juan Bautista Martínez del Mazo

La emperatriz doña Margarita de Austria

1666

Óleo sobre lienzo

205 x 144 cm

Museo Nacional de Prado, Madrid

10. Juan Carreño de Miranda

Retrato de Doña Inés de Zúñiga, condesa de Monterrey

c. 1660-1670

Óleo sobre lienzo

199 x 155 cm

Fundación Lázaro Galdiano, Madrid

11. Franz von Stuck

Grupo de familia

1909

Óleo sobre lienzo

170 x 140 cm

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruselas

Inv. 3964

12. Josep Maria Sert

Figurín para *El día y la noche*

1916

Óleo sobre madera

54 x 71 cm

J.A.S.

13. Josep Maria Sert

Figurín para *Las Meninas*

1916

Óleo sobre madera

116 x 54,5 cm

J.A.S.

14. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 21 de agosto de 1957

Óleo sobre lienzo

100 x 81 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.436

15. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 27 de agosto de 1957

Óleo y lápiz gras de color sobre lienzo

33 x 24 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.440

16. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 27 de agosto de 1957

Óleo, lápiz grafito y lápiz gras de color sobre lienzo

33 x 24 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.441

17. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 28 de agosto de 1957

Óleo y lápiz gras de color sobre lienzo

18 x 14 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.442

18. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 28 de agosto de 1957

Óleo y lápiz gras de color sobre lienzo

18 x 14 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.443

19. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 20 de agosto de 1957

Óleo sobre lienzo

100 x 81 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.434

20. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 6 de septiembre de 1957

Óleo sobre lienzo

46 x 37,5 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.449

21. Pablo Picasso

Las Meninas

(infanta Margarita María)

Cannes, 14 de septiembre de 1957

Óleo sobre lienzo

100 x 81 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.459

22. Pablo Picasso

Las Meninas

(María Agustina Sarmiento)

Cannes, 10 de octubre de 1957

Óleo sobre lienzo

115 x 89 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.471

23. Pablo Picasso

Las Meninas

(Isabel de Velasco)

Cannes, 30 de diciembre de 1957

Óleo sobre lienzo

33 x 24 cm

Museu Picasso, Barcelona

MPB 70.490

Bloque II

Salas D / E / F: Iconografía / El espacio / El reflejo

Relación de obras

1. Fermín Aguayo

Infanta Margarita en rosa

1960-1961

Óleo sobre lienzo

195 x 130 cm

Galerie Jeanne-Bucher, París

Colección del artista

3. Antonio Saura

Saba

1962

Óleo sobre lienzo

161,6 x 130,4 cm

Collection Archives Antonio Saura

2. Manolo Valdés

Reina Mariana

1989

Madera

173 x 114 x 86 cm

4. Francisco de Goya

Las Meninas

Madrid, 1780-1785

Estampa sobre papel verjurado
Aguafuerte, punta seca y buril
40,5 x 32,5 cm
Biblioteca Nacional, Madrid

5. Richard Hamilton

Las Meninas de Picasso
1973
Estampa sobre papel Rives
Aguafuerte, aguatinta, punta seca y
bruñidor
57 x 49 cm
Tate

6. Equip Crònica

El recinte
1971
Acrílico sobre lienzo
200 x 200 cm
Colección particular, Banyoles

7. Equipo Crónica

Boceto para *El lenguaje de los abanicos*
1980
Lápiz sobre papel cebolla
20,9 x 29,5 cm
Colección particular

8. Equipo Crónica

Boceto para *El lenguaje de los abanicos*
1980
Lápiz y tinta sobre papel cebolla
23 x 28 cm
Colección particular

9. Josep Roca-Sastre

Las Meninas. Velázquez
1954
Gouache y carboncillo sobre papel
65 x 54 cm
Vda. Josep Roca-Sastre

10. Alberto Gironella

Cámara oscura
1975
Técnica mixta
166 x 132 cm
Colección Gironella-Parra

11. Joel-Peter Witkin

Las Meninas. New Mexico
1987
Copia de gelatina de plata virada

84 x 84 cm
Cortesía del artista

12. Vik Muniz

*Las Meninas según Velázquez (de las
pinturas de chocolate)*
2002
Fotografía Cibachrome
87,5 x 100 cm
Colección Raphael Castoriano

13. Louis Cane

Meninas en cuclillas, conocida como
Meninas con lámpara portátil
1982
Óleo sobre lienzo
230 x 230 cm
Collection Louis Cane

14. Salvador Dalí

*Velázquez pintando a la infanta Margarita
con las luces y las sombras de su propia
gloria*
1958
Óleo sobre lienzo
153,7 x 92 cm
Salvador Dali Museum, Inc. St. Petersburg,
Florida

15. Jorge Oteiza

Homenaje a Las Meninas
1958
Piedra marquina, tallada y pulida
41,5 x 27 x 26 cm
Colección de la Fundación Juan March.
Museo de Arte Español Contemporáneo de
Palma

16. Soledad Sevilla

Las Meninas núm. IX
1981-1983
Acrílico sobre lienzo
219 x 199 cm
Colección de la Fundación Juan March

17. Philippe Comar

Las Meninas
1978
Objeto
Madera pintada, bronce, latón, cobre,
plexiglás, hilos de acero inoxidable y
botellas

Centre Pompidou, París. Musée national d'Art moderne/Centre de création industrielle
Donación Daniel Cordier 1982
En depósito, Cité des Sciences et de l'Industrie, París

18. Cristóbal Toral

D'après Las Meninas
1975
Óleo sobre lienzo
278 x 237 cm
Colección del artista, Madrid

19. Salvador Dalí

Estereoscópico con Las Meninas
1975-1976
Obra estereoscópica. Óleo sobre dos lienzos
35,5 x 25,1 cm (ambos lienzos)
Obra cedida por la Fundació Gala-Salvador Dalí

20. Eve Sussman and The Rufus Corporation

De espaldas
2004
Copia en color de fotografía digital. Edición 2/10
61 x 92 cm
Richard J. Massey

21. Benedikt Partenheimer para The Rufus Corporation

Plató vacío
2004
Copia en color de fotografía digital. Edición 2/10
115 x 77 cm
Richard J. Massey

22. Giulio Paolini

Contemplator Enim VI (Fuori l'autore)
1991
Collage sobre fotografía
70 x 50 cm
Propiedad del artista

23. Giulio Paolini

El último cuadro de Diego Velázquez
1968
Fotografía sobre tela emulsionada
93 x 62 cm

Collezione Paolo Consolandi, Milà

24. Michael Craig-Martin

Las Meninas III
2001
Acrílico sobre lienzo
274,3 x 358 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

25. Avigdor Arikha

Interior del taller con espejo
1987
Óleo sobre lienzo
162 x 130 cm
Musée Cantini, Marsella

26. Claudio Bravo

La vista
1997
Óleo sobre lienzo
198 x 149 cm
Colección Virgilio Ávila Vivas

27. Pablo Picasso

Retrato de Jacqueline
Cannes, 3 de diciembre de 1957
Óleo sobre lienzo
116x89 cm
MPB 70.489

28. Pablo Picasso

Las Meninas
(conjunto)
Cannes, 2 de octubre de 1957
Óleo sobre lienzo
161 x 129 cm
Museu Picasso, Barcelona
MPB 70.465

29. Pablo Picasso

Las Meninas
(conjunto)
Cannes, 3 de octubre de 1957
Óleo sobre lienzo
129 x 161 cm
Museu Picasso, Barcelona
MPB 70.466

30. Pablo Picasso

Las Meninas
(Isabel de Velasco, María Bárbara i Nicolasio Pertusato)

Cannes, 24 de octubre de 1957
Óleo sobre lienzo
130 x 96 cm
Museu Picasso, Barcelona
MPB 70.476

31. Pablo Picasso
Las Meninas

(conjunto sin Velázquez)
Canes, 15 de noviembre de 1957
Óleo sobre lienzo
130 x 96 cm
Museu Picasso, Barcelona
MPB 70.479

Sala 0:

Relación de obras

1. Eve Sussman and The Rufus Corporation
89 segundos en el Alcázar
2004
Vídeo (12 min.)
Cortesía del artista

2. Juan Downey
Las Meninas
1974

Vídeo (20 min.)
Colección particular

Actores: Carmen Beuchat, Suzanne Harris; Camera: Elaine Summers
Textos: Michel Foucault, George Kubler, Juan Downey
Una producción del Artists' Visitation Program, Syracuse University

Espacio del corredor

Sala C: Velázquez un referente para Picasso

Relación de obras

1. Pablo Picasso
Apuntes de obras de Velázquez
Madrid, 1897-1898
Lápiz sobre papel
15,7 x 21,8 cm
Museu Picasso, Barcelona
MPB 110.398

2. Pablo Picasso
Croquis diversos
Madrid, 1896-97
Lápiz sobre papel

26x20 cm
MPB 110.652
Museu Picasso

3. Antonio de Felipe
In-Fanta de limón II
1992
Acrílico sobre lienzo
130 x 162 cm
Colección Iria Souto Catoira

6. APUNTES BIOGRÁFICOS DE LOS ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN

Fermín Aguayo

Sotillo de la Ribera (Burgos), 1926 – París, 1977

Tras un periodo de abstracción e informalismo (1945-1960), su pintura regresó a la figuración, integrando la figura humana en un mundo abstracto. Ejecutó diversas series de interpretación de los clásicos, sobre todo de Velázquez, Tintoretto, Tiziano, Rembrandt y Van Gogh.

Avigdor Arikha

Radauti (Rumanía), 1929

Superviviente del Holocausto, se trasladó a Palestina en 1944. Diez años más tarde fijó su residencia en París. Su obra ha evolucionado de la figuración a la abstracción. En 1965, abandonó la pintura y se dedicó al dibujo. En 1973 volvió a pintar, con estilo realista y espontáneo, sin olvidar las lecciones de su etapa abstracta. Como historiador del Arte ha comisariado diversas exposiciones.

Claudio Bravo

Valparaíso (Chile), 1936

Poeta y pintor formado en Santiago de Chile. Su temprano éxito como pintor le permitió viajar y en 1961 se estableció en Madrid, donde estudió la colección del Museo del Prado, realizando interpretaciones de estilo hiperrealista de obras del Renacimiento italiano, de Velázquez y de Zurbarán.

Louis Cane

Beaulieu-sur-Mer (Francia), 1943

Estudió en las escuelas de artes decorativas de Niza y París. Ha sido miembro activo del grupo Supports/Surfaces y cofundador y editor de la revista *Peinture, cahiers théoriques*. En 1975 abandonó sus series abstractas para practicar un estilo que oscila entre la figuración y la abstracción, explorando la historia de la pintura a través de su obra.

Juan Carreño de Miranda

Avilés, 1614 – Madrid, 1685

Pintor de la escuela barroca madrileña, en su primera etapa se centró en la pintura religiosa. En 1671 fue nombrado pintor de cámara y se especializó en el género del retrato. Influído por Velázquez y Van Dyck, sus obras se caracterizan por su serenidad y elegancia.

Philippe Comar

Boulogne-Billancourt, 1955

Artista, escritor y profesor de Morfología en la École des Beaux-Arts de París. Ha expuesto en el Musée national d'Art moderne Centre Georges Pompidou, en la Biennale de Venecia (1986) y en la Múcsarnok Kunsthalle de Budapest (1999). Asimismo, ha trabajado como escenógrafo para la Ópera nacional de París. Ha consagrado muchas de sus obras a la perspectiva y a la simulación del espacio y al cuerpo y su representación.

Michael Craig-Martin

Dublín, 1941

Formado en Estados Unidos e Inglaterra, realizó su primera exposición individual en 1966, en Londres, ciudad en la que desde ese mismo año ejerce la docencia. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. En sus creaciones, que evidencian la influencia del pop-art y del minimalismo, reflexiona sobre la naturaleza del arte y el impacto de éste en el espectador. En ellas explora también los objetos cotidianos y los traslada a imágenes de gran escala. Ha realizado unas interesantes interpretaciones de *Las Meninas* de Velázquez y de los bodegones de Zurbarán.

Salvador Dalí

Figueres, 1904-1989

Se formó en la Escuela municipal de dibujo de Figueres y en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Frecuentó la Residencia de Estudiantes, entablando una estrecha amistad con Buñuel y García Lorca. A finales de los años veinte se instaló en París y se convirtió en la figura más brillante del surrealismo pictórico. En 1940 fijó su residencia en Nueva York y consolidó su proyección internacional. Su aptitud para el histrionismo y la autopropaganda, así como sus ideas políticas, provocaron su expulsión del grupo surrealista. A su regreso a España, en 1948, se instaló en Port-Lligat. Su pintura partió del *Noucentisme* y después de un período influido por el cubismo, derivó a lo que él mismo llamó «actividad paranoicocrítica»: escenas oníricas realizadas con minuciosidad técnica, influidas por la pintura metafísica.

Juan Downey

Santiago de Chile, 1940 – Nueva York, 1993

Tras licenciarse en arquitectura en Chile, se trasladó primero a Barcelona y más tarde a París —estudió grabado en el S. W. Hayter's Atelier 17—, para instalarse definitivamente en Nueva York, donde estudió y fue profesor del Pratt Institute. Considerado uno de los pioneros del videoarte, encontró en este medio la manera de transformar la experiencia perceptiva y de manipular el tiempo y el espacio. Su obra, que mezcla lo documental con lo autobiográfico y las experimentaciones videográficas, expresa sus ideas en torno a la identidad, la historia del arte o la política. Destaca su serie *Trans América*, de 1971.

Equipo Crónica

Equipo de artistas, integrado por Rafael Solbes (Valencia, 1939-1981), Manolo Valdés (Valencia, 1942) e, inicialmente, Juan Antonio Toledo (Valencia, 1940-1995). Constituido en 1965, tomó del pop-art el uso de tintas planas y la idea del arte como comunicación de masas. Sus realizaciones derivaron hacia formulaciones de tipo satírico en las que hacían convivir elementos iconográficos precedentes de la cultura artística histórica y contemporánea.

Antonio de Felipe

València, 1965

Licenciado por la Escola de Belles Arts de Valencia, su pintura se enmarca dentro de los postulados del pop-art. Su obra se desarrolla a lo largo de distintas series, destacando las dedicadas a Velázquez y a diversas personalidades del mundo actual.

Alberto Gironella

Ciudad de México, 1929 – Valle de Bravo, 1999

Fundador de las revistas de literatura y arte *Clavileño* y *Segrel*, inició su actividad como pintor en 1948. Cuatro años más tarde, realizó su primer cuadro basado en una pintura del pasado. Sus reinterpretaciones de diferentes obras clásicas combinan la pintura, el relieve y diversos objetos. Su obra es simbólica y desgarradora, aunque conserva siempre una dosis de ironía.

Francisco de Goya y Lucientes

Fuendetodos, 1746 – Bordeus, 1828

Pintor y grabador. En 1771 viajó a Roma, donde entró en contacto con el arte neoclásico. En 1774 se estableció en Madrid. Protegido por su cuñado, Francisco Bayeu, empezó a trabajar al servicio de la corona haciendo cartones para tapices. En 1778 ingresó como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Realizó numerosos retratos de personajes de la corte, profundizando en su caracterización psicológica. En 1789, al subir al trono Carlos IV, se convirtió en pintor de cámara del monarca. Después de la ocupación francesa, al regreso de Fernando VII en 1814, pintó sus dos grandes composiciones sobre la guerra: *El 2 de mayo de 1808 en Madrid: la lucha con los mamelucos* y *El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío*. Entre 1819 y 1823 decoró las paredes de su residencia, conocida como Quinta del sordo, con una serie alucinante de *pinturas negras*. En 1824, incómodo con el absolutismo, se exilió en Burdeos. Sus series de grabados más importantes son *Caprichos* (1797-1799), *Los desastres de la guerra* (1810), *La Tauromaquia* (1815) y *Disparates* (1819).

Richard Hamilton

Londres, 1922

Pintor, grabador y fotógrafo. Se formó en las Royal Academy Schools de Londres. Se le reconoce como autor del primer *collage* pop británico y practica un pop-art optimista de gran perfección técnica. Sin abandonar nunca los parámetros tradicionales de la pintura, refleja siempre el aspecto fotográfico de ésta. Como Andy Warhol y otros artistas pop, trabaja por series temáticas.

Juan Bautista Martínez del Mazo

Castilla, 1605 – Madrid, 1667

Pintor de la escuela barroca madrileña. Discípulo y yerno de Diego Velázquez, realizó algunas copias de las obras de su suegro y en sus retratos imitó también su estilo. Más personales son sus paisajes, muy respetuosos con la realidad y con figuras tratadas minuciosamente. En 1643 se convirtió en pintor del príncipe (Baltasar Carlos). Al fallecer Velázquez fue nombrado pintor del rey.

Vik Muniz

São Paulo, 1961

Formado originariamente como escultor, utiliza materiales no convencionales, tales como chocolate, arena, mermelada, alambre o sangre artificial, para realizar sus composiciones, que posteriormente fotografía. También reproduce, con estos mismos materiales, obras célebres de la historia del Arte.

Jorge Oteiza

Orio, 1908 – Sant Sebastián, 2003

Escultor y ceramista. Su preocupación plástica fundamental fue la integración de la escultura en los espacios arquitectónicos, mediante una gran simplicidad formal. Trabajó con objetos encontrados, mármol, hierro y acero, intentando aplicar la idea de «recortar el espacio». Ejerció la docencia en Argentina, Perú y Alemania y escribió diversas obras teóricas.

Giulio Paolini

Génova, 1940

Pintor, escultor y escritor. En 1960 reaccionó contra el informalismo, uniéndose al movimiento *arte povera*. Sirviéndose de superficies desnudas y del *collage* plantea nuevas relaciones entre el autor, el soporte y el espectador. En su obra utiliza pinturas de otros artistas, calcos de yeso, estampas antiguas y fragmentos literarios. A partir de 1969 se dedica intensamente al teatro.

Pablo Picasso

Málaga, 1881 – Mougins, 1973

En junio de 1895 visitó por primera vez el Museo del Prado, acompañado por su padre. En su cuaderno de dibujo realizó una copia de *El bufón Calabacillas* y del *Niño de Vallecas* de Velázquez. Empujado por su padre, se matriculó en la Academia de San Fernando de Madrid el curso 1897-1898. Rápidamente se distanció de la Academia y se dedicó a frecuentar el Prado, donde solicitó permiso para copiar obras. Destaca una copia al óleo de un retrato de Felipe IV de Velázquez, así como una página de bocetos entre los que encontramos una copia de *Las hilanderas* y una copia parcial de *Las Meninas*, también de Velázquez. Durante su segunda estancia en la capital española, en 1901, pintó *Mujer en azul*, clara referencia a *Mariana de Austria* de Velázquez (Museo del Prado), y lo presentó a la Exposición General de Bellas Artes de ese año. El verano de 1935 viajó a varias ciudades españolas y, en Madrid, visitó de nuevo el Prado. En noviembre de 1936 el gobierno le nombró director honorífico del Museo del Prado. Entre agosto y diciembre de 1957 pintó, en La Californie (Cannes), la serie de *Las Meninas*.

Josep Roca-Sastre

Terrassa, 1928 – Barcelona, 1997

Pintor, nieto del arquitecto modernista Lluís Muncunill. Partió de un figurativismo esquemático que derivó hacia la abstracción, para retornar posteriormente a la figuración lírica. Se especializó en vistas urbanas e interiores.

Antonio Saura Atarés

Huesca, 1930 – Cuenca, 1998

Pintor y grabador autodidacta, empezó a pintar y a escribir en 1947. Siete años más tarde, después de una etapa surrealista, inició su adscripción a la abstracción surreal y al neofigurativismo, y optó por pintar exclusivamente en blanco y negro. En 1957, junto a Manolo Millares, Canogar (Rafael García Gómez), Luis Feito y otros fundó el grupo El Paso, que tuvo gran influencia en la pintura española de los años sesenta. En 1960 abandonó el uso exclusivo del blanco y negro. En 1968 se alejó durante diez años de la pintura al óleo en beneficio de la obra sobre papel. Sus trabajos han sido mostrados en numerosas exposiciones en diferentes países.

Josep Maria Sert

Barcelona, 1874-1945

Estudió en Barcelona, Roma y París y fue discípulo de Alexandre de Riquer y protegido de Francesc Cambó. A través de exposiciones en todo el mundo se convirtió en el más eminente de los pintores decoradores de su tiempo. Además de sus trabajos para residencias privadas, destacan las pinturas que ejecutó para la catedral de Vic (Barcelona), la iglesia de San Telmo (San Sebastián) o el hotel Waldorf Astoria (Nueva York) y el resultado de su colaboración con los Ballets rusos de Diáguilev. Su estilo barroquizante, de gran imaginación y retórica lujuriosa, en tonos sepias y dorados, quedó al margen de las corrientes artísticas de su época.

Soledad Sevilla

Valencia, 1944

Inicia su trayectoria artística a finales de los años sesenta, en el ámbito de la abstracción geométrica, centrandó su interés en el módulo y sus infinitas variaciones. A principios de los años ochenta incorpora la instalación en su producción artística.

Thomas Struth

Geldern (Alemania), 1954

Se inició como pintor en Dusseldorf, donde estudió con Peter Kleeman y Gerhard Richter y con los fotógrafos Bernd y Hilla Becher, pero pronto abandonó la pintura para dedicarse a la fotografía. Destaca su concepción de las imágenes fotográficas como herramientas para revelar la relación del individuo o de un colectivo con su entorno, así como las interrelaciones que existen entre ambos. Con su serie *Museum*, ha sido el primer artista vivo que ha colgado su obra en el Museo del Prado.

Franz von Stuck

Tettenweis (Alemania), 1863 – Múnich, 1928

Pintor, escultor y grabador, participó en la fundación de la *Sezession* de Múnich. En 1895 ingresó como profesor en la Academia de Bellas Artes de Múnich y entre sus alumnos se encontraban Klee, Albers y Kandinsky. Su obra se inscribe en el movimiento simbolista.

Eve Sussman

Londres, 1961

Videoartista y productora de películas. En 1985 se licenció en Bellas Artes en el Bennington College de Vermont, y en 1999 empezó a utilizar el cine y el vídeo. Sus trabajos se caracterizan por sus encuadres cuidadosos y por el uso de materiales fílmicos y tecnología de alta definición. Últimamente, recurre a la tradición del *tableau vivant*. En 2004 presentó en la Whitney Biennial de Nueva York *89 segundos en el Alcázar* y creó la compañía The Rufus Corporation, con sede en Brooklyn, con la que trabaja desde entonces.

Cristóbal Toral

Torre Alháquime (Cádiz), 1940

Formado en las escuelas de bellas artes de Málaga, Sevilla y Madrid, se dedicó por completo a la pintura a partir de 1967. Su obra, que mezcla la figuración realista con imágenes oníricas, habla de viajes reales o imaginarios. Sus temas predilectos son el desnudo femenino, los bodegones y las maletas.

Manolo Valdés

València, 1942

Junto a Rafael Solbes formó en 1965 Equipo Crónica. Desde la muerte de aquél, en 1981, trabaja solo, profundizando su reflexión sobre la historia de la pintura. Realiza variaciones a partir de obras emblemáticas, agrupadas por tema o argumento.

Diego Velázquez (Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)

Sevilla, 1599 – Madrid, 1660

Se formó en Sevilla, en el taller de Francisco Pacheco. Llamado por el conde-duque de Olivares, se trasladó definitivamente a Madrid en 1623 y fue nombrado pintor del rey. De ese periodo datan una serie de retratos reales y unos cuantos retratos de personajes anónimos. En su primer viaje a Italia (1629-1631) realizó sus dos admirables paisajes de la Villa Medici. A su regreso dio un giro a su técnica: dejó de modelar las formas de manera precisa para ofrecerlas simplemente sugeridas, aprovechando al máximo el efecto visual, y enriqueció su paleta. En 1643 fue nombrado ayuda de cámara del rey. En su segundo viaje a Italia (1649-1650) pintó numerosos retratos. De sus últimos años datan diversos retratos de la familia real, de gran riqueza cromática y factura excelente, caracterizados por un increíble sintetismo, ya que con pocas pinceladas conseguía definir formas, luces y volúmenes.

Joel-Peter Witkin

Nueva York, 1939

Fotógrafo *free-lance* y de guerra. Sus fotos suelen tratar temas tales como la muerte, el sexo, la putrefacción y los personajes marginales. Sus composiciones evocan, a menudo, pasajes bíblicos o pinturas famosas.

