

Del 19 de mayo 2023 al 7 de enero 2024

Picasso: Sin Título. La Casa Encendida / ImagenSubliminal (Miguel de Guzman + Rocio Romero).

Picasso: Sin Título

50 años de la muerte de Picasso, 50 obras del artista, 50 artistas que las *retitulan* y resignifican.

*“Picasso casi nunca puso nombre a sus obras;
sus amigos, agentes y comisarios lo hicieron por él”
Bernard Ruiz-Picasso.*

La exposición ***Picasso: Sin Título*** en La Casa Encendida de Fundación Montemadrid presenta desde el 19 de mayo de 2023 50 obras del último periodo del artista (1963-1973), de las cuales 12 no se habían mostrado al público hasta ahora y 23 es la primera vez que se exhiben en España. Todas ellas cuentan con un título y una descripción nueva, propuesta por cada uno de los cincuenta artistas invitados. A la manera en que, según nos cuenta Bernard Ruiz-Picasso, lo hacían los allegados del artista.

De esta manera, la obra de Picasso se transforma, interroga y resignifica a través de historias paralelas que ofrecen una perspectiva radicalmente contemporánea sobre el trabajo del artista de cuya muerte se cumplen 50 años en 2023. Los nuevos títulos y cartelas, algunos producidos a través de procesos especulativos y otros a través de interpretaciones poéticas o políticas,

construyen colectivamente un retrato compuesto de nuestras percepciones actuales y del legado y la influencia de Picasso.

50 obras del último Picasso

En 1963 Picasso ha cumplido 82 años, es probablemente el artista más conocido del mundo y lleva dominando la escena artística desde hace más de medio siglo. En esos últimos años dibuja y pinta como nunca lo había hecho antes. Entre marzo y octubre de 1968, realiza 347 grabados; entre diciembre de 1969 y enero de 1971 -en dos meses- 194 dibujos. Cuando Picasso ya es nonagenario, entre septiembre de 1970 y junio de 1972 -menos de dos años- más de 200 pinturas salen de sus manos. Como nos recuerda el historiador del arte Werner Spies, Picasso, consciente de su edad, “pinta contra el tiempo”.

Buena parte de esas obras, algunas de ellas expuestas en **Picasso: Sin Título**, son las que se muestran en las sucesivas exposiciones que tienen lugar en esos años: *Pablo Picasso. Le peintre et son modèle. 44 gravures originales*. 1963-1965, en la galería Gérald Cramer (Ginebra, 1966-1967); *Picasso aujourd'hui. Oeuvres récentes*, en la galería Rosengart (Lucerna, 1969); *Pablo Picasso. 1969-1970*, en el Palacio de los Papas (Aviñón, 1970); y *Homage to Picasso for his 90th Birthday*, en la galería Saidenberg (Nueva York, 1971).

Es esta su etapa más prolífica, la más cercana a nosotros y, sin embargo, probablemente, la más desconocida.

Eva Franch i Gilabert, comisaria de la exposición: “Lo que he descubierto estudiando el trabajo de Picasso a lo largo de su vida es que su último periodo fue -como ocurre con los periodos tardíos- una confluencia de momentos del pasado, ofreciendo una lectura transversal de casi toda su obra. El último Picasso engloba casi todos los ‘Picassos’ que conocemos a través de una búsqueda reduccionista y esencialista de su propio legado. Picasso creó una ‘retrospectiva productiva’ durante aquellos 10 últimos años”.

En la misma línea, Bernard Ruiz-Picasso señala: “A partir de los años sesenta, Picasso se embarca en el impulso artístico final de su carrera. Sin nada ya que demostrar, nos brinda una obra autobiográfica en la que afirma su creencia en lo esencial de la función del arte y pinta con presteza algunas de las emociones que alimentan nuestra vida cotidiana”.

“Picasso fue el artista del siglo del psicoanálisis”, señala Bernard Ruiz-Picasso, “pero también fue el primer artista pop”. Tal y como ocurrió desde el inicio de su trayectoria, Picasso estaba influido por lo que sucedía en aquellos convulsos años 60, marcados por los conflictos, los movimientos sociales, y la creciente influencia de la publicidad y los medios de comunicación.

Es en ese momento cuando Picasso inicia la transformación final de su obra, y es bajo la influencia de ese momento vital, pero también global, donde se sitúan las obras que se muestran en esta exposición.

“Las exposiciones y proyectos están hechos habitualmente de restricciones, y esas restricciones habitualmente ofrecen libertades”, dice Eva Franch. El punto de partida, y también la restricción de esta exposición, es, precisamente, trabajar exclusivamente con obras de los últimos 10 años de Picasso.

“Cuando estaba construyendo el marco conceptual para esta exposición, trabajando en los archivos y catálogos de ese periodo en la biblioteca del Museo Picasso de Barcelona, envié a Bernard Ruiz-Picasso y su equipo de FABA una lista de obras -con un foco especial en las tipologías y taxonomías de sus obras, para ser precisos- que consideraba podrían ser interesantes para esta exposición, buscando exponer y trabajar sobre una muestra lo más amplia y diversa posible que reflejase la

multiplicidad de formatos en los que Picasso trabajó durante este periodo. A partir de ahí, cotejamos esa lista con las colecciones de la Fundación Almine y Bernard Picasso, y de ahí salió la selección final de obras”, cuenta la comisaria.

De las 50 obras de Picasso que componen la muestra, 12 no se habían mostrado al público hasta ahora y un total de 23 es la primera vez que se exhiben en España. Las 50 obras van desde la cerámica al dibujo, pasando por pinturas de gran formato. “La mayoría de ellas son -hablando de manera literal- ‘retratos’, pero cada uno de ellos es un viaje a un periodo diferente de su producción creativa, una referencia historiográfica, un retrato biográfico, pero también un mundo en sí mismos”, dice Eva Franch.

Sobre La Casa Encendida y el sentido de la exposición

El recientemente fallecido José Guirao, ex ministro de Cultura, ex director de la Fundación Montemadrid y, en aquel tiempo, comisionado de la Conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Picasso, propone en 2021 a La Casa Encendida participar en la Conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso.

“Nos surgieron infinidad de dudas sobre cómo abordar la obra de Picasso en el siglo XXI. Ni siquiera teníamos claro si La Casa Encendida era el espacio adecuado para una exposición de estas características. Nuestra apuesta en los últimos años por una programación contemporánea con perspectiva de género, inclusiva y decolonial nos alejaba mucho de la figura del artista total, propia de otra época. Pero Guirao lo tenía claro e insistió en que La Casa Encendida tenía que formar parte del Año Picasso junto a Museos Nacionales y otras instituciones mucho más bregadas en abrir sus puertas a artistas referentes del siglo pasado”, escriben en el catálogo Lucía Casani y Mónica Carroquino, directora y subdirectora de La Casa Encendida respectivamente.

“Había que encontrar la manera de deconstruir el mito y ofrecer una nueva lectura de la obra de Picasso acorde al momento actual y que, además, propusiese otras narrativas con las que enfrentar los retos actuales de nuestra sociedad. Desde el principio, tuvimos claro que queríamos establecer un diálogo con artistas contemporáneos y que el juego tenía que estar presente. Había que enfrentarse a Picasso sin miedo ni pudor”, señalan.

Es en ese momento cuando invitamos a Eva Franch i Gilabert quien empieza a establecer una serie de conversaciones con los archivos, expertos y FABA, y surge el comentario de Bernard Picasso que encabeza esta nota de prensa y da pie a las nuevas narrativas: el hecho de que Picasso casi nunca titulara sus obras en aquel periodo, sino que sus amigos, agentes y comisarios lo hicieran por él. A partir de ahí, se decide invitar a 50 artistas contemporáneos a *retitular* 50 obras de la última etapa de Picasso (1963-1973).

50 artistas contemporáneos

“En cuanto a los 50 artistas seleccionados para *retitular* y resignificar las 50 obras de Picasso expuestas, representan una topografía artística, cultural, identitaria y generacional transversal y global”, comenta la comisaria. Y continúa: “cada uno de los 50 artistas ha sido asignado aleatoriamente a una obra de Picasso que cada artista ha renombrado. En ese encuentro entre Picasso y cada uno de los artistas se le ofrece al visitante una manera de entender, una perspectiva, una mirada. Se nos ofrece un título y un texto como un nuevo camino, una aproximación, una nueva lectura” de Picasso, “pero también de nosotros mismos y de nuestra contemporaneidad”.

“Renombrar algo es un acto de amor, y es también un acto político”, señala la comisaria. “El comisariado de la exposición ha consistido en diseñar un encuentro que permita la crítica, el análisis, la pelea, o incluso la posibilidad de un diálogo entre Picasso y los 50 artistas seleccionados. Así,

rendimos homenaje a las obras mientras abrimos la puerta a conversaciones difíciles en relación al poder, género, o raza, que han ido ganando fuerza en los últimos 50 años desde la muerte de Picasso y que están ahora en el centro de los debates artísticos y culturales”.

Entendiendo a Picasso como uno de los pintores globales, los artistas invitados provienen de diferentes partes del planeta, con formas de práctica y entendimiento muy distintas, con edades e identidades de género que aspiran a abrir puntos de vista y miradas contemporáneas desde la máxima multiplicidad posible dentro de un espacio artístico y creativo.

En la misma línea, Lucía Casani y Mónica Carroquino, escriben: “La selección de artistas se planteó como un posible mapeo de la creación actual, en su sentido más amplio, incluyendo prácticas individuales y colectivas y colaboraciones humanas y tecnológicas desde una geografía global, con más de veinte nacionalidades diferentes, y un extenso rango generacional, con participantes nacidos entre 1945 y 2002. Una buena constelación, a nuestro parecer, para renombrar a Picasso con humor, espíritu crítico, valentía y rigor”.

Los 50 artistas invitados a participar en la muestra son: Adrián Villar Rojas, Agnieszka Kurant, Ahmet Ögüt, Albert Serra, Alejandro Cesarco, Antoni Muntadas, Asunción Molinos Gordo, Black Quantum Futurism, Cabello/Carceller, Camille Henrot, Christine Sun Kim, Christopher Kulendran Thomas, DIS, El Conde de Torrefiel, Emilie Baltz, Erwin Wurm, Esther Ferrer, Frida Orupabo, Holly Herndon, Isabel Coixet, Iván Argote, Janaina Tschäpe, Jill Magid, Joy Harjo, Johanna Hedva, Jumana Manna, Klára Hosnedlová, Leonor Serrano Rivas, Lydia Ourahmane, Maria Hassabi, Mercedes Azpilicueta, Niño de Elche, Omsk Social Club, ORLAN, Pauline Curnier Jardin, Pedro Neves Marques, Pol Taburet, Revital Cohen & Tuur Van Balen, Roméo Mivekannin, Ryan Gander, Sara Ramo, Simon Denny, Simon Fujiwara, Sissel Tolaas, Tala Madani, Taryn Simon, The Otolith Group, Trevor Paglen, Tuan Andrew Nguyen y Tyra Tingleff.

La exposición, que ocupará cuatro salas de La Casa Encendida, invita al visitante a desarrollar una actitud activa, a interrogar aspectos de nuestra percepción de la obra de Picasso, y al mismo tiempo de nosotros mismos, de nuestros valores, y nuestra contemporaneidad.

Esta exposición es un proyecto de La Casa Encendida y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA). Está comisariada por Eva Franch i Gilabert como parte del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso.

Picasso: Sin Título / Con

El programa público *Picasso: Sin Título / Con* invita a diferentes artistas a trabajar con los textos generados para la exposición y trasladarlos a otros lenguajes a través de la música, la performance o la oralidad. Una polifonía que desborda la sala expositiva y propone la relectura multidisciplinar del artista y su obra mediante comisiones artísticas específicas.

La programación arranca el 20 de mayo con el concierto-banda sonora de las artistas Sofie Birch y Antonina Nowacka y la performance de Maria Hassabi *Performing Picasso Paintings* los días 21 y 22. De septiembre a diciembre se desarrollará un programa especialmente creado para escuelas.

En octubre tendrá lugar un seminario académico organizado con FABA que reunirá en La Casa Encendida a investigadores que abordarán los diez últimos años de la obra de Picasso. El programa completo de actividades se comunicará en la página web.

La exposición se complementa también con un catálogo bilingüe que reproduce las 50 obras presentes en la exposición y los nuevos títulos asignados por los 50 artistas contemporáneos, además de sus textos y reflexiones sobre la obra y su significado desde la perspectiva actual.

Además, el catálogo contiene reflexiones de Elvira Dyangani Ose, Juan José Lahuerta y Andrea Lissoni.

Sobre Celebración Picasso 1973-2023

Celebración Picasso 1973-2023 conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso, que se cumple el 8 de abril de 2023, con unas cincuenta exposiciones y eventos en instituciones culturales de renombre en Europa y Estados Unidos. La iniciativa realiza un análisis historiográfico de la obra de Picasso y destaca la trayectoria de un artista que proyectó símbolos tan universales como el *Guernica*, hoy emblema colectivo en la defensa de los derechos humanos.

La Celebración está impulsada por los gobiernos de España y Francia, quienes han acordado trabajar conjuntamente a través de una comisión binacional que reúne a las administraciones culturales y diplomáticas de los dos países

La conmemoración, acompañada de celebraciones oficiales en Francia y España, permitirá hacer un balance de las investigaciones e interpretaciones sobre la obra de Picasso, especialmente durante el importante simposio internacional en otoño de 2023 que, además, coincide con la apertura del Centre d'Etudes Picasso en París.

El Musée national Picasso-Paris y la Comisión Nacional española para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso se complacen en apoyar este programa excepcional que en España cuenta con el inestimable apoyo de Telefónica como empresa colaboradora.

***Picasso: Sin Título* es un proyecto de La Casa Encendida y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA) que ha sido comisariado por Eva Franch i Gilabert.**

La exposición está organizada con el apoyo de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pablo Picasso y la colaboración de la Comunidad de Madrid en el marco de la Celebración Picasso 1973.2023, que cuenta con Telefónica como empresa colaboradora en España.

**La Casa
Encendida**
fundación montemadrid

FABA
Fundación
Almine y Bernard
Ruiz-Picasso

Picasso
Celebración
— 1973.2023

