

DOSSIER DE PRENSA

RETRATOS. OBRAS MAESTRAS. CENTRE POMPIDOU

Salas Recoletos

El Instituto de Cultura, FUNDACIÓN MAPFRE, se complace en convocarle a la rueda de prensa que, con motivo de la exposición *RETRATOS. OBRAS MAESTRAS. CENTRE POMPIDOU*, se celebrará el próximo **24 de septiembre de 2012** a las **12 horas** en el **AUDITORIO** de **FUNDACIÓN MAPFRE** (Paseo de Recoletos nº 23). En la rueda de prensa participarán el Presidente de la FUNDACIÓN MAPFRE y de su Instituto de Cultura, Alberto Manzano Martos, su Director General, Pablo Jiménez Burillo, y el comisario de la muestra, Jean-Michel Bouhours.

Inauguración	25 de septiembre de 2012 a las 20:00h.
Rueda de prensa	24 de septiembre de 2012 a las 12:00h.
Fechas	26 de septiembre de 2012 al 6 de enero de 2013
Lugar	Salas Recoletos, FUNDACIÓN MAPFRE. Paseo de Recoletos nº 23
Comisario	Jean-Michel Bouhours, conservador del MNAM-CP
Producción	FUNDACIÓN MAPFRE Exposición organizada en colaboración con el Musée National d'Art Moderne-Centre Pompidou de París
Web	http://www.exposicionesmapfrearte.com/retratos

Introducción

La exposición *Retratos. Obras maestras. Centre Pompidou* propone un variado recorrido por el complejo y rico género del retrato en los distintos movimientos artísticos del siglo XX. Para ello, Fundación MAPFRE presenta una exquisita selección de ochenta obras maestras de algunos de los grandes artistas que forman parte de las colecciones del Musée National d'Art Moderne-Centre Pompidou (MNAM-CP) de París.



Ilustración 1. Pablo Picasso, *Mujer con sombrero*, 1935 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / Georges Meguerditchian © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2012

El retrato constituye una de las líneas transversales de la historia del arte, en la que confluyeron la tradición y las nuevas aportaciones formales a partir del arranque de la modernidad, a finales del siglo XIX. Además de alumbrar algunos de los iconos por excelencia del arte contemporáneo, este género ha sido receptivo a los descubrimientos formales a partir de las vanguardias históricas y ha servido de objeto de reflexión sobre la condición humana y la visión del otro, así como de la exploración de la esencia del propio artista.

La muestra, comisariada por Jean-Michel Bouhours, conservador del MNAM-CP, abarca un periodo cronológico iniciado en el retrato de Erik Satie, realizado por Suzanne Valadon en 1892-1893, y finalizado con *The Moroccan*, de John Currin, de 2001. Entre los artistas representados destacan, entre otros, Pablo Picasso, Francis Bacon, Henri Matisse, Robert Delaunay, Antonio Saura, Jean Dubuffet, Joan Miró y Amedeo Modigliani, cuyas obras completan un notable conjunto de óleos y esculturas de gran calidad, reunidas por primera vez en España.

La exposición

La vertebración de la muestra *Retratos. Obras maestras. Centre Pompidou* parte del planteamiento de por qué, entre los géneros pictóricos derivados del academicismo, el retrato es aquél en el que la permeabilidad a los avances formales ha producido la mayor parte de los iconos del siglo XX. Por este motivo, la muestra propone un recorrido cronológico que permita al espectador apreciar los cambios de estilo y forma experimentados en el retrato a lo largo del siglo, en paralelo a la exploración e indagación de la esencia humana. No se puede contemplar el retrato al margen de todo un conjunto de presupuestos filosóficos, religiosos, míticos o metafísicos, ni, al margen de la estética que haya asumido cada artista. Además, como rasgo definitorio del retrato en la Edad Contemporánea, la presencia de la marca indeleble de un *pathos*, en su vínculo con la historia, ha encarnado la violencia, la barbarie y la tragedia de la condición humana.



Ilustración 2. Constantin Brancusi, La musa dormida, 1910 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / Philippe Migeat © Constantin Brancusi, VEGAP, Madrid, 2012



Ilustración 3. Pierre Bonnard, La blusa roja, 1925 © RMN-GP (Musée d'Orsay) © Pierre Bonnard, VEGAP, Madrid, 2012

La exposición se inicia con una galería de retratos de algunos de los personajes más destacados del ambiente del Montmartre en el entorno de 1900. Todos ellos indagan en la cara oculta de la personalidad humana. En estos momentos, irrumpen el psicoanálisis y sus teorías sobre el subconsciente, o la moda de pseudociencias como la fisiognomía –que busca rasgos de la personalidad en la morfología del rostro–. La exploración del «yo interior» y la búsqueda del alma humana son nuevas obsesiones que atraen a los artistas contemporáneos. Las ojeras que muestran las mujeres de Auguste Chabaud o

de Alexej von Jawlensky parecen la metonimia de su propia negrura; mujeres fatales o ángeles caídos, erigidos en ídolos de un nuevo mundo urbano y eléctrico por medio de la pintura. La melancolía de Dédie de Amedeo Modigliani, la mirada errante y deforme del botones de Chaïm Soutine o del poeta de Marc Chagall intensifican la presencia casi sobrenatural del mundo interior del modelo.



Ilustración 4. Alexej von Jawlensky, Bizantina [Labios pálidos], 1913 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / Derechos reservados

Asimismo, el espectador es capaz de adentrarse en los rincones más profundos de la personalidad de aquellos artistas que se autorretratan, proyectando sobre las obras su propia esencia y autopercepción, pero también sus miedos y temores. Se trata de un aspecto evidente en el caso de los autorretratos de Henri Matisse a Francis Bacon. La autorrepresentación de la propia esencia resulta, para muchos artistas, uno de los ejercicios más complejos. Esta dificultad, ligada a la indagación introspectiva, convierte cada autorretrato en todo un manifiesto metafísico y pictórico. El artista, como Narciso en el mito de Ovidio, se mira en el espejo para reproducir, trazo a trazo, la imagen de sí mismo sobre el lienzo. El autor se transforma a la vez en sujeto y objeto, en instrumento propio. Los autorretratos de Van Dogen, Matisse, Vlaminck, Pougny o Foujita son un buen ejemplo de estas exploraciones.



Ilustración 5. Francis Bacon, Autorretrato, 1971 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / Philippe Migeat © The Estate of Francis Bacon, VEGAP, Madrid, 2012

Así, el género del retrato ha permitido indagar en la exploración formal y reflexionar sobre los modos de representación vinculada a la mimesis. El aislamiento del rostro con respecto al resto del cuerpo y la simplificación de las morfología humana hacia la abstracción corrobora la voluntad del artista contemporáneo por aproximarse a una idea huyendo del mimetismo. Los ejemplos presentes en la muestra de Joseph Csaky, Henri Laurens, Robert Delaunay, Max Ernst o Pablo Gargallo remiten a esa búsqueda de la forma ideal, alejada radicalmente de la carcasa psicológica.



Ilustración 6. Julio González, Cabeza llamada "El Túnel", [1932-1933] © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / Philippe Migeat © Julio González, VEGAP, Madrid, 2012

En esta búsqueda iniciada con especial intensidad durante las vanguardias históricas, el debate en torno al papel de la máscara cobra protagonismo derivado del gusto por el primitivismo. La preeminencia del parecido como exigencia inherente al retrato se deja de lado, en favor de recursos como la abstracción de los rasgos morfológicos del rostro y la traducción de la personalidad a la plástica en busca de una mayor expresividad, como se aprecia en la obra de Juan Gris, Fernand Léger o Julio González.

Ilustración 7. Pablo Picasso, Retrato de mujer, 1938 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / Derechos reservados © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2012



Las mujeres pintadas por Pablo Picasso reclaman con rotundidad la belleza de lo imperfecto, en oposición a la tradicional exaltación del gusto por la perfección clásica.

Algunos de los retratados pasan a ser seres al borde del colapso, de la ruptura,

del derrumbamiento. El artista interpreta esta personalidad compleja, a veces, como un espejo roto, aludiendo a la constitución fragmentaria de la personalidad, como el autorretrato de Gino Severini, otras, como una maraña grotesca, en Jean Dubuffet. A veces, el artista acude a la deconstrucción, la descomposición, en el límite con la ruptura de lo retratado, un abismo detectable en Francis Bacon y Alberto Giacometti. En todos ellos apreciamos un último intento: la imposible lucha de vencer a la muerte por medio del arte.



Ilustración 8. Avigdor Arikha, Marie-Catherine, 3 de enero de 1982 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP © Avigdor Arikha, VEGAP, Madrid, 2012

La aparición de la fotografía condicionó la evolución del retrato contemporáneo a través de la pintura. En un primer momento, la fotografía tomó de la pintura unos mismos códigos, ofreciendo a cambio una nueva garantía de objetividad y fidelidad al natural. No obstante, fruto de la convivencia, la pintura también tomó prestada de la fotografía otras cualidades, como el posado o el punto de vista rebajado o contrapicado, a la vez que reivindicaba la plasticidad de lo pictórico o del motivo. A pesar de todo, el retrato pintado reivindicó su autonomía y se reafirmó ensanchando los horizontes y posibilidades estéticas, como muestra la última parte de la exposición, dedicada a los artistas más contemporáneos.

El catálogo



Ilustración 9. Amedeo Modigliani, Retrato de Dédie, 1918 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-GP / Georges Meguerditchian

Con ocasión de esta exposición, se ha publicado un catálogo científico que recoge los ensayos del comisario de la muestra, Jean-Michel Bouhours, así como de los

célebres historiadores de arte y estética Jean Clair, Rafael Argullol e Itzhak Goldberg. Dada la riqueza de perspectivas, lecturas y variables que emergen de la contemplación y el estudio de este rico conjunto, el catálogo propone algunas de las claves más interesantes que complementan la visita, como las reflexiones en torno a los misterios del alma, el autorretrato contemporáneo, la experimentación formal, la representación de la parte más caótica y desordenada de la esencia humana y el diálogo entre la pintura y la fotografía. El volumen se completa con la reproducción de las ochenta obras de la exposición, acompañada de su ficha catalográfica completa y los estudios de especialistas, así como de una breve biografía de los artistas presentados.

Programa educativo

De forma paralela a la exposición *Retratos. Obras maestras. Centre Pompidou* y como ya viene haciendo desde hace años, el Instituto de Cultura. FUNDACIÓN MAPFRE, ofrece visitas-taller dirigidas a colegios y familias.

VISITAS-TALLER PARA COLEGIOS: dirigidas a estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas.

INFANTIL (4 y 5 años) y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Retratos y autorretratos (Taller de Arte): Taller donde se descubrirá el género del retrato. Se trabajarán elementos básicos como los distintos tipos de retratos, la pose, la simetría del rostro, o el parecido con el retratado. En el taller se harán retratos divertidos a partir de objetos cotidianos.

Fechas: martes y jueves lectivos (del 26 de septiembre de 2012- 6 de enero de 2013)

Horario: de 10:00 a 11:45 h.

PRIMARIA 2º y 3º ciclo

Retratos para la posteridad (Taller de Arte): La llegada de la fotografía cambió el modo de ver de los artistas pero el género del retrato continúa siendo uno de los géneros más usados por los pintores y escultores. A través de las obras de la exposición se descubrirá qué motiva a los artistas para hacer un

retrato. En el taller se realizará un collage fotográfico para crear nuestros retratos partiendo de lo aprendido en la exposición.

Los alumnos deberán traer una foto suya, tamaño A4, para poder trabajar con ella en el taller (valen fotocopias en B/N).

Fechas: miércoles lectivos (del 26 de septiembre de 2012- 6 de enero de 2013)

Horario: de 10:00 a 12:00 h.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Rasgos de identidad (Taller de Arte): Con el desarrollo de la fotografía en los siglos XIX y XX parecía que el retrato pictórico estaba abocado a su fin, pero no fue así. En el taller se descubrirá la obra de distintos autores que buscan su propio lenguaje y experimentan con los elementos formales para reflexionar sobre la identidad y la condición humana. Se investigará sobre nuestra propia identidad y se realizarán retratos fotográficos.

Fechas: miércoles y viernes lectivos (del 26 de septiembre de 2012- 6 de enero de 2013)

Horario: de 11:30 a 13:30 h.

Dónde: SALA RECOLETOS. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Datos prácticos y más información: www.fundacionmapfre.com . Telf. 91-3232872

VISITAS-TALLER PARA FAMILIAS:

PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS

Retratos y autorretratos (Taller de Arte): Taller donde se descubrirá el género del retrato. Se trabajarán elementos básicos como los distintos tipos de retratos, la pose, la simetría del rostro, o el parecido con el retratado. En el taller se harán retratos divertidos a partir de objetos cotidianos.

Fechas: Sábados y Domingos de 10.00 a 12.00 h.

Días: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de noviembre; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de diciembre; 5 de enero.

PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

Retratos para la posteridad (Taller de Arte): La llegada de la fotografía cambió el modo de ver de los artistas pero el género del retrato continúa siendo uno de los géneros más usados por los pintores y escultores. A través de las obras de la exposición se descubrirá qué motiva a los artistas para hacer un retrato. En el taller se realizará un collage fotográfico para crear nuestros retratos partiendo de lo aprendido en la exposición. No deben de olvidar traer una foto suya para crear una obra muy especial.

Fechas: Domingos de 16:30 a 18.30 h.

Días: 7, 14 y 21 de octubre; 4, 11 y 18 de noviembre; 2, 9, 16 y 30 de diciembre.

PARA NIÑOS DE 12 A 16 AÑOS

Rasgos de identidad (Taller de Arte): Con el desarrollo de la fotografía en los siglos XIX y XX parecía que el retrato pictórico estaba abocado a su fin, pero no fue así. En el taller se descubrirá la obra de distintos autores que buscan su propio lenguaje y experimentan con los elementos formales para reflexionar sobre la identidad y la condición humana. Se investigará sobre nuestra propia identidad y se realizarán retratos fotográficos.

Fechas: Domingos de 16:30 a 18.30 h.

Días: 28 de octubre; 25 de noviembre; 23 de diciembre.

Dónde: Sala Recoletos. Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid.

Datos prácticos y más información: www.fundacionmapfre.com . Telf. 91-3232872

Audioguías

FUNDACIÓN MAPFRE contará en esta exposición con un servicio de:

Audioguías en español e inglés, así como un servicio de:

Audioguías con audiodescripción, cuyo guión y producción es elaborado específicamente para usuarios con discapacidad visual, cuya finalidad es lograr la mayor autonomía posible dentro del recinto y el uso de técnicas de descripción para transformar las imágenes en explicaciones sonoras.

Signoguías, dispositivo portátil multimedia equipado con una pantalla que reproduce un vídeo en el que se explica las obras seleccionadas de la exposición mediante la lengua de signos y subtítulo.

Web

Con objeto de ampliar los contenidos de la exposición y de hacerla accesible al público, FUNDACIÓN MAPFRE pone a su disposición los contenidos de la muestra en su página web monográfica:

<http://www.exposicionesmapfrearte.com/retratos>