

EXPOSICIÓN

PINTURA Y PALABRA **TODO SERÁ PRONUNCIADO**

Del 12 de mayo al 25 de junio de 2023

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA PASIÓN
C/ Pasión, s/nº
VALLADOLID

EXPOSICIÓN: **PINTURA Y PALABRA. Todo será pronunciado**

INAUGURACIÓN: 12 de mayo de 2023, a las 12:00 h

LUGAR: Sala Municipal de Exposiciones del Museo de La Pasión
C/ Pasión, s/n
VALLADOLID

FECHAS: Del 12 de mayo al 25 de junio de 2023

HORARIO: De martes a domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 horas
y de 18:30 a 21:30 horas.
Lunes no festivos, cerrado

COMISARIO: Óscar Carrascosa

INFORMACIÓN: Museos y Exposiciones
Fundación Municipal de Cultura
Ayuntamiento de Valladolid
Tfno.- 983 42 62 46
www.info.valladolid.es
Correo electrónico: exposiciones@fmcva.org

Alberto Giacometti
*Anette*1961-Litografía

“La pintura no es nunca prosa, es poesía, escrita en verso con rimas plásticas”

Pablo Picasso

Pintura y palabra. Todo será pronunciado, es una exposición ganadora en 2020 de un público nacional de comisariado cuyo jurado estaba conformado por Carolina Notario, del servicio de exposiciones temporales del Museo del Prado; Tania Pardo, Subdirectora del CA2M y Gonzalo Cabrera Martín, Director General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.

Artistas: Salvador Dalí, Óscar Domínguez, A. Giacometti, Jean Cocteau, Jean Arp, Max Ernst, Angelina Beloff, Françoise Gilot, André Masso, Wifredo Lam, Gabriel Belot, Marc Eemans, Alexander Calder, Federico Castellón.

Técnicas: litografía, aguafuerte, xilografía, puntaseca.

El arte que nace con las vanguardias históricas, al retomar y revolucionar el problema de la representación, asimila que la literatura y las artes plásticas son un lenguaje común. Las relaciones personales entre pintores y escritores son el germen del nuevo arte. En ese ámbito hay que entender la creación de estas obras y en él es posible la comprensión y el goce intelectual de las mismas.

Quienes contemplen esta exposición podrán disfrutar, en este contexto relacional de la palabra y la espacialidad (el *logos* y el *locus*), de la obra de grandes maestros reconocidos del siglo XX y descubrir o expandir su conocimiento sobre otros artistas fundamentales.

A partir de este eje transversal, las relaciones entre las artes plásticas y la literatura, la exposición se divide en las siguientes secciones y en torno a los siguientes artistas:

1. Vanguardias históricas. Tradición clásica y ruptura.

Salvador Dalí, en su propósito de fagocitar la tradición pictórica y literaria, reinterpreta *Los amores de Casandra* de Ronsard, un conjunto de 18 grabados a punta seca sobre papel Arches con los que reinterpreta los versos del poeta renacentista francés Ronsard, conocido como el príncipe de los poetas y el poeta de los príncipes.

Jean Arp. Miembro fundador del movimiento dadaísta en Zurich durante 1916, a partir de 1917 transforma su estilo pictórico hacia la abstracción curvilínea característica de toda su trayectoria posterior.

Su obra pictórica formó parte de la primera exposición surrealista en París (1925), movimiento en el que también se encuadra su producción poética. Como creador se dedica por igual a la pintura, la escultura, la poesía y el ensayo con una fuerte vocación por interrelacionar las distintas artes. Las dos litografías incluidas en la muestra fueron elegidas por el autor para acompañar la recopilación de sus ensayos y textos poéticos aparecida en 1948.

Max Ernst. Max Ernst se sitúa como una de las figuras clave del arte del siglo XX. Principal impulsor del grupo dadaísta de Colonia (donde se le conocerá con el nombre de Dadamax) y miembro fundamental del Surrealismo, llega a ser el primer pintor en formar parte del grupo de escritores que lo dirige.

Jean Cocteau. Cocteau es un creador que emergió del fuego de las vanguardias. Conocido como *príncipe de los poetas*, también *príncipe de la juventud* o *príncipe frívolo*, navegó por todas las vicisitudes y contradicciones del siglo XX y conoció a casi todos a quienes habría que conocer para vivir la gran historia de la cultura del pasado siglo. Cineasta, pintor, grabador, poeta, dramaturgo y músico, Jean Cocteau es el gran ejemplo de excelencia e interrelación de las artes en la primera mitad del siglo XX.

2. Creadoras. No solo musas.

Actualmente se está llevando a cabo una revisión de algunos capítulos de la Historia del Arte que, de manera sorprendente, no se ha ocupado del papel de importantes creadoras que fueron opacadas por las figuras de sus parejas. Es el caso de Angelina Beloff (pareja de Diego Rivera) y Françoise Gilot (pareja de Picasso).

Angelina Beloff ingresó en 1904 en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, donde permaneció hasta el año 1909, cuando decidió continuar sus estudios en París en la Academia de Henri Matisse y posteriormente en la academia particular de Anglada Camarasa.

Su trayectoria vital, como haber sido alumna de Matisse, (para quien traducía además textos de arte al francés) o esposa de Diego Rivera, ha contribuido a que no se haya reconocido su auténtico valor artístico.

Amiga personal de Picasso y los vanguardistas franceses, tras ser abandonada por Diego Rivera adopta como medio de vida la creación de xilografías por encargos de editoriales y se convierte en uno de los nombres claves de la vanguardia parisina.

Françoise Gilot. Cuando con 21 años Françoise Gilot mostró sus cuadros a Picasso éste descubrió su talento y la invitó a su taller, lo que para la joven artista representaba una oportunidad de desarrollarse como artista. Gilot, en ese momento, era una creadora reputada en la Escuela de París y contaba con el apoyo de Matisse y Braque.

Aunque la trayectoria artística de Gilot despegaba tras abandonar a Picasso, con quien mantiene su relación de 1943 a 1953, durante los años que convivieron ella continúa trabajando. Ejemplo de ello es el conjunto de litografías que se ofrece en esta exposición. Gilot creó estas estampas para acompañar el texto de André Verdet, poeta, pintor y músico perteneciente a la resistencia francesa y superviviente de Auschwitz. Otros textos de Verdet fueron ilustrados por Georges Braque, Marc Chagall o Jean Cocteau.

3. Surrealismos.

La exposición se anticipa al centenario del Primer Manifiesto surrealista que se conmemorará el próximo año (1924-2024). Por esta razón la muestra también ofrece las obras de **André Masson, Wifredo Lam, Gabriel Belot, Marc Eemans** y dedica un apartado especial al surrealismo español a través de **Óscar Domínguez** y **Federico Castellón**.

Óscar Domínguez. En el París ocupado de 1942, Óscar Domínguez se convierte en un grabador relevante del grupo surrealista clandestino *Le Main à Plume* en el que también colabora Picasso. En este contexto crea Domínguez un conjunto de obra sobre papel, *Domaine*, que constituye su producción más destacada y que se muestra en esta exposición.

Óscar Domínguez es uno de los vanguardistas españoles más relevantes y sus obras se han expuesto en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, el Centro Georges Pompidou de París o el Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

Federico Castellón. En 1936 el MOMA celebra la exposición *Fantastic Art. Dada and Surrealism* y Federico Castellón forma parte de la nómina de artistas con cinco obras. Entre los creadores seleccionados se halla-ban, desde El Bosco, Archimboldo o Durero, a Joan Miró, Braque, André Masson, Jean Arp, Pablo Picasso, Max Ernst, Giacometti, Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp, Kandinsky o Paul Klee. Casi 60 años después, en 1994, el Museo Reina Sofía presenta las obras de Castellón en la exposición *El surrealismo en España 1924-1939*.

Consagrado en Estados Unidos como uno de sus grandes creadores surrealistas, destacando especialmente como litógrafo, lo cierto es que Federico Castellón nació en Almería en 1914, aunque con seis años de edad su familia se trasladó a Nueva York.

Tutelado inicialmente por Diego Rivera, expuso en París junto a Picasso, Dalí y Miró. En 2021 se han cumplido 50 años de su fallecimiento.

El visitante puede contemplar la serie litográfica que creó inspirándose en La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. La estética de Castellón, como podemos comprobar en estas obras, es fuente de inspiración para el denominado surrealismo neogótico del director de cine Tim Burton.

André Masson. Convertido inicialmente por los surrealistas en uno de sus grandes iconos, en 1929 rompe con André Breton e inicia una trayectoria en la que combina el surrealismo apegado al automatismo con el expresionismo abstracto.

Masson lee y asimila también a los clásicos, entre ellos los españoles Cervantes, Quevedo, Góngora y Gracián. La vinculación de la plástica de Masson con la literatura y su faceta de escritor fue objeto de la retrospectiva que le dedicó el Museo Reina Sofía en 2004.

La litografía firmada y numerada a lápiz por el artista perteneciente a los *Vingt-deux poèmes* de Jean Cassou forma parte de un proyecto en el que también participaron, acompañando a cada poema, artistas como Joan Miró, Marc Chagall, Dorothea Tanning, Max Ernst, Viera da Silva, Wifredo Lam, Tàpies o Soulages.

Jean Cassou, escritor francés pero nacido en Bilbao, fue el primer director del Museo Nacional de Arte Moderno de Francia. Como hispanista, tradujo a Cervantes, Lorca y Machado.

Wifredo Lam. Picasso introduce a Lam en el interés por el africanismo y le tutela en París. Frida Kahlo y Diego Rivera lo harán en México, y, durante la Segunda Guerra Mundial, permanecerá en el Caribe junto a Claude Lévi-Strauss, André Masson y André Breton, para quien ilustra el poema Fata Morgana.

Es el Caribe de influencia africana que también fascina a Alejo Carpentier y que dará como fruto la creación de lo Real Maravilloso, anticipado en la novela Ecué Yamba O, estética presente en estas obras de Pintura y palabra.

Gabriel Belot. Las circunstancias personales de Gabriel Belot le llevaron a trabajar durante su infancia en un taller de encuadernación, estando su vida ligada desde entonces al libro, tanto desde el punto de vista material como el artístico, en los ámbitos de la poesía y el grabado, especialmente en madera. Se trata de uno de los grandes grabadores centroeuropeos de la primera mitad del siglo XX.

Las obras que aquí se muestran ofrecen su acercamiento tanto al expresionismo como, posteriormente, a un rico surrealismo cargado de multitud de matices.

Marc Eemans El artista belga Marc Eemans es uno de los pioneros de la abstracción constructivista, la que abandona en la década de los años 20 del pasado siglo para interesarse por el surrealismo, lo que le llevó a exponer junto a Magritte y Salvador Dalí.

4. Expresionismo. Frans Masereel y el anticipo de la novela gráfica

La contribución de Frans Masereel a la renovación del lenguaje vanguardista es fundamental, especialmente en el campo xilográfico, donde su maestría le otorga un papel prominente. Destacado pacifista, su obra no puede entenderse sin el devenir histórico del propio siglo XX. Su obra se ha considerado un anticipo de la novela gráfica.

5. Las revistas de arte y los grandes públicos.

La exposición dedica una sección a las revistas de arte francesas destinadas a llegar a un público amplio y el trabajo conjunto de artistas y maestros impresores para la edición de litografías originales destinadas a estas publicaciones en las que convivían plástica y literatura. Con este propósito se ofrece una selección de obras de **Giacometti** y **Calder**.

Salvador Dalí

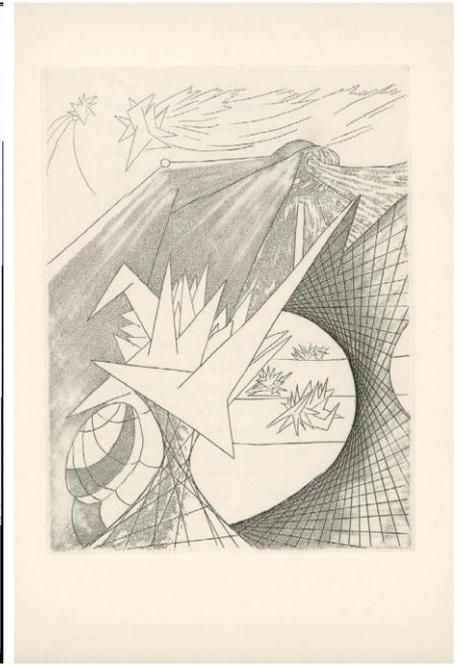
Les Amours de Cassandre
Portrait of Ronsard
1968

Grabado a la punta seca y rubí

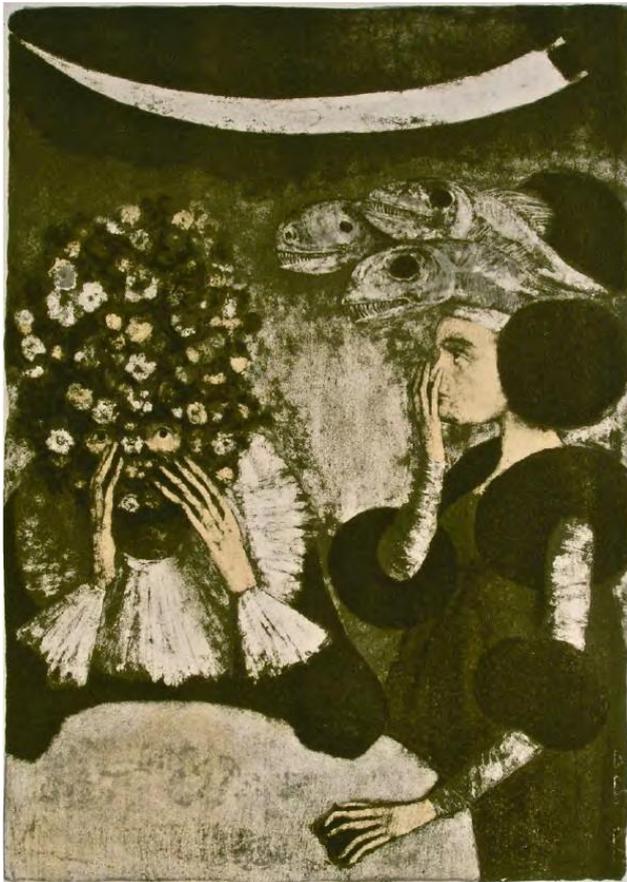
Jean Cocteau

Les mariés de la Tour Eiffel
1957
Litografía

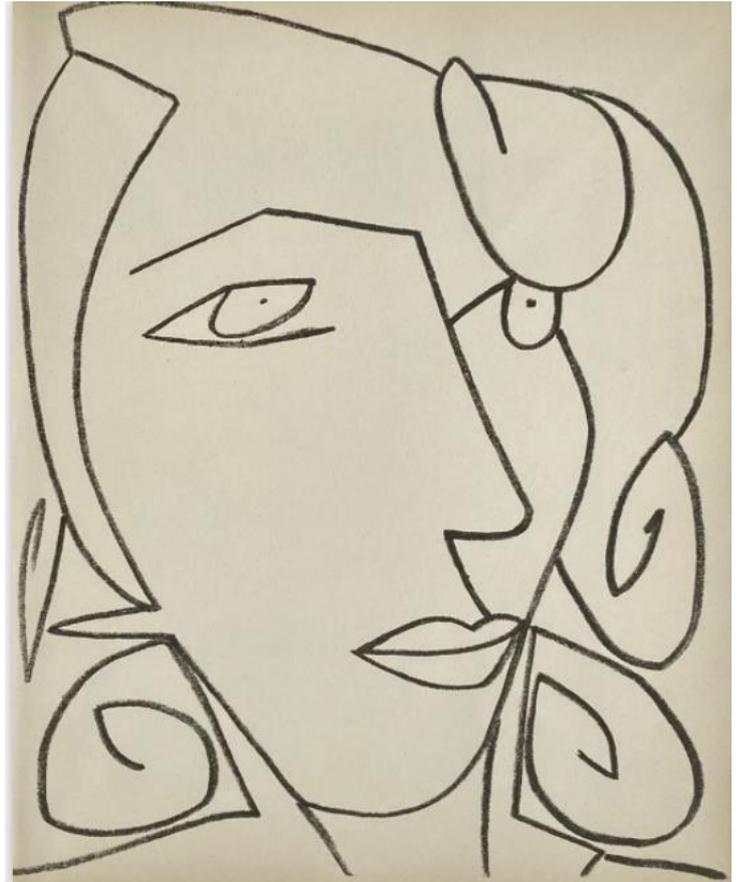
Óscar Domínguez

Domaine
1942
Aguafuerte

Federico Castellón

The mask of the read death
1969
Litografía

Françoise Gilot

Pages d'amour
1951
Litografía sobre papel velin de Marais

Comme le sens caché d'une rinde enfantine,
qui n'a rêvé d'entendre un jour sa propre voix
et de voir son regard et de saisir le signe
que fait en s'éloignant la ligne de nos pas ?

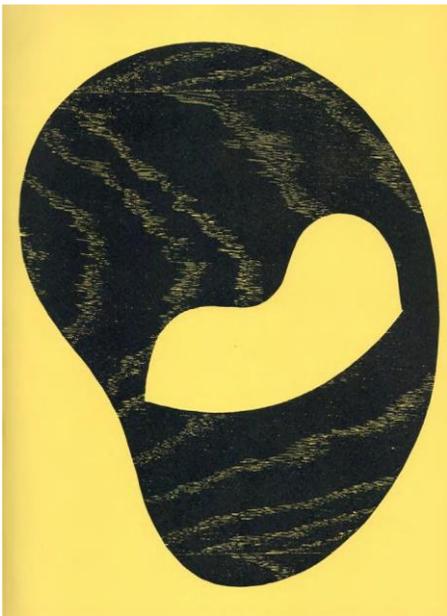
O mal-aimé, le temps, cet imposteur insigné,
nous volait notre temps et s'envolait, narquois,
nous laissant un lambeau de sa charson maligne
pour nos bexar. Pourtant il me semblait parfois

que cette vie n'était pas tout à fait la nôtre.
Mais non, vois-tu, c'était bien elle et non une autre.
La fille errante, aux moins brisés, venait s'asseoir,

un soir de vent, au coin de la cheminée froide,
mais regarde-la donc, regarde son regard
terrible d'oiseau triste et d'étoile malade.

André Masson
Soneto IV
1978
Litografía

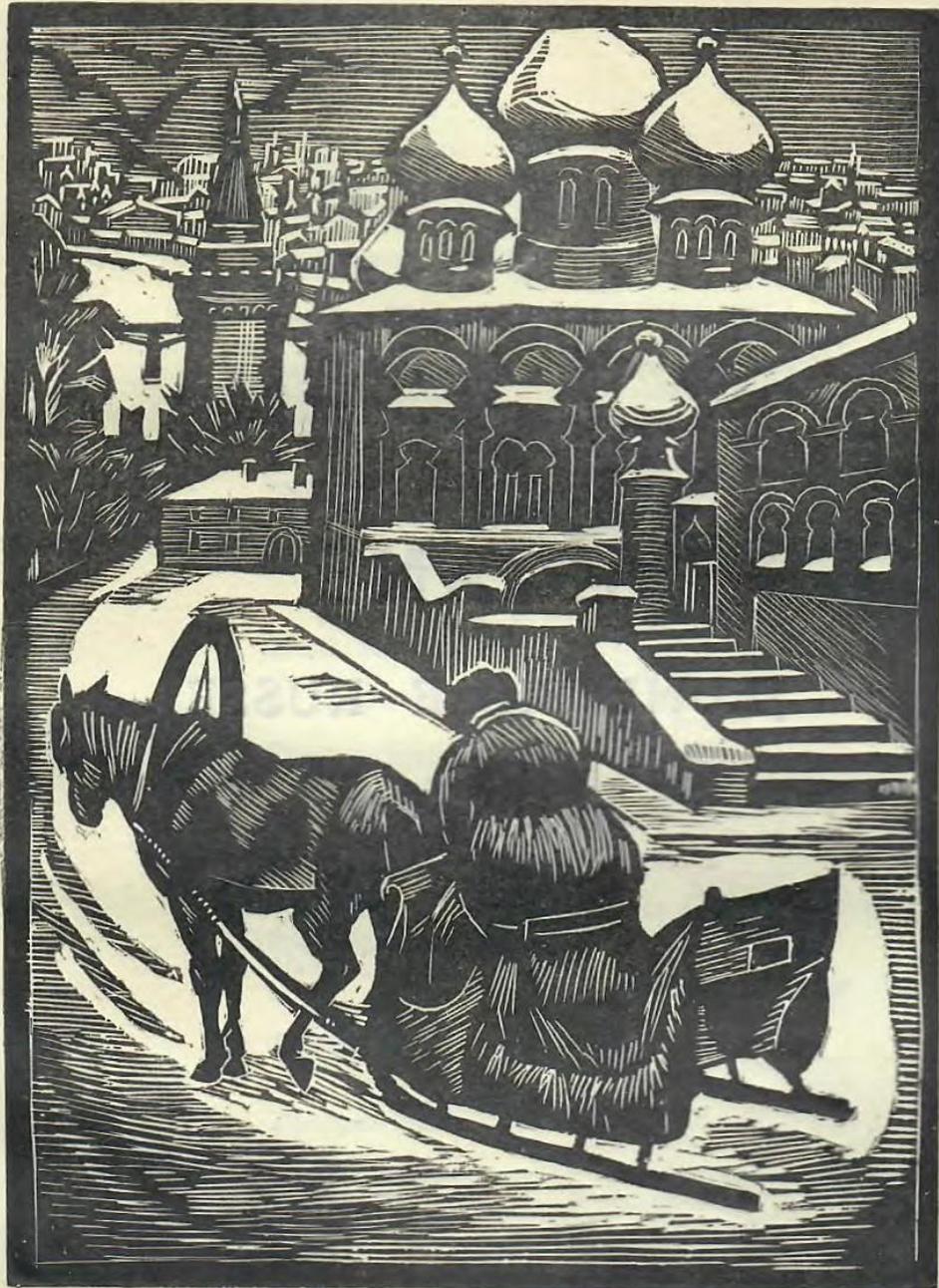
Jean Arp
On my way I
1948
Xilografía

Wifredo Lam
S.t.
1953
Litografía

Gabriel Belot
Sueño surreal
1928
Xilografía

Angelina Beloff

En el trineo

c.1920

Xilografía

INFORMACIÓN

Museos y Exposiciones

Fundación Municipal de Cultura

Ayuntamiento de Valladolid

www.info.valladolid.es

exposiciones@fmcva.org