

Fig. 1
Pablo Picasso (1881-1973)
Estudio con cabeza de yeso
Juan-les-Pins, verano 1925
Óleo sobre lienzo, 97,9 × 131,1 cm
The Museum of Modern Art, Nueva York

Picasso Memoria y Deseo explora la conexión entre las imágenes, el desarrollo del sujeto moderno y la superposición de tiempos históricos en unos años de profunda transformación sociocultural.

En las décadas de 1920 y 1930, la sociedad europea convivió con el colonialismo supremacista, el nacionalismo extremo, la amenaza bélica y las continuas crisis económicas. Sin embargo, los individuos manifestaron valientemente sus aspiraciones de emancipación y se produjo un liberador cambio en las mentalidades.

Aunque derogado por los regímenes autoritarios, el arte moderno se expandió en amplias capas sociales. El surrealismo impregnó todo el ambiente creativo. Se fomentó una nueva mirada hacia el yo interior y hacia «el otro». Todo estaba inmerso en una profunda dialéctica entre la permanencia y el cambio. El deseo, como inquebrantable voluntad de vivir, dialogó incesantemente con la memoria, vivida como lugar de certezas que tenían que ser redefinidas.

En 1925, Picasso pintó *Estudio con cabeza de yeso* [fig. 1]. En su cuadro, el artista homenajea a las artes, alude a la figura paterna, profesor de dibujo, así como a elementos del sistema académico. Al situarse en el presente, el busto de yeso antiguo estalla en perfiles desdoblados y proyecta una misteriosa e inquietante sombra. Este es para Picasso el lugar de la Memoria.

Fig. 2
Giorgio de Chirico (1888-1978)

La nostalgia del poeta
1914
Óleo y carboncillo sobre lienzo, 89,7 × 40,7 cm
Peggy Guggenheim Collection, Venecia
(Solomon R. Guggenheim Foundation, Nueva York)

El busto o la cabeza procedentes del arte antiguo, los rostros desdoblados y la sombra se convirtieron en elementos recurrentes de la iconografía picassiana. Sirvieron para representar la experiencia de la temporalidad múltiple, las vicisitudes del sujeto fragmentado o los aspectos de la personalidad interior más difíciles de asumir y socializar.

Picasso metamorfoseó el busto, el perfil en sombra y los rostros desdoblados a través del erotismo y la sensualidad, del encuentro con lo monstruoso, de la poética de lo telúrico, o desde la llamada de su cultura vernacular. Y este fue para Picasso el lugar del Deseo. Del deseo entendido como captación del flujo vital y como continua reelaboración del propio imaginario.

Otros creadores del arte moderno también trabajaron desde la dialéctica entre memoria y deseo. Giorgio de Chirico [fig. 2] anticipó el uso del busto antiguo y la sombra para expresar la controversia entre modernidad y cultura clásica. Fernand Léger empleó el busto antiguo y el perfil en sombra para conciliar la herencia cultural, el progreso científico y el anhelo de igualdad social. René Magritte [fig. 3] abordó el busto o la cabeza de yeso como enigma asociado al trauma.

En 1926, Salvador Dalí y Federico García Lorca [fig. 4] reinterpretaron los elementos de *Estudio con cabeza de yeso*. Y este es otro de

Fig. 3
René Magritte (1898-1967)
Jacques Wergifosse
Junio-septiembre 1957
Película en color, muda. 3 min 33 s
Royal Museums of Fine Arts of Belgium
Archives of Belgian Art Letters and Documents, Bruselas

los puntos generadores de *Picasso Memoria y Deseo*. Dalí transformó el busto en una cabeza cortada, lo convirtió en su autorretrato y generó a partir de él su método paranoico-crítico. García Lorca utilizó la sombra y los rostros desdoblados para hablar de la frustración amorosa.

Jean Cocteau aplicó estos elementos al mito de Orfeo. Man Ray exploró el busto como espejo entre la realidad y su doble. Brassaï y Dora Maar redescubrieron el busto en la experiencia de lo maravilloso cotidiano. Eileen Agar cuestionó los roles de género en las artes. Claude Cahun y Marcel Moore anticiparon reflexiones transgénero. Carl Van Vechten situó la cabeza antigua y la sombra en los contextos del Harlem Renaissance y de la vague nègre.

Algunos creadores españoles del «arte nuevo» también entendieron la relación entre memoria y deseo como clave de la conciencia estética de la modernidad.

En este entramado de resonancias, la «autorrepresentación» sirvió para plantear la verdadera entidad del sujeto. Varios artistas vincularon la imagen moderna con la aceptación y la representación de la alteridad. Y Picasso utilizó el desnudo como metáfora de la verdad creadora y vital.

La exposición, con 111 piezas en diversos materiales y soportes, se presenta como un espacio unitario articulado por dos ámbitos expositivos, dos mesas multimediales y una instalación. Tres paredes consecutivas están dedicadas al devenir de la obra de Picasso. El siguiente muro plantea la relación entre la modernidad y su *alter ego* a través de las obras de Giorgio de Chirico y Fernand Léger. A continuación, la dialéctica entre memoria y deseo en el arte moderno se muestra en las obras de Jean Cocteau, Man Ray, René Magritte, Jean Metzinger y Felice Casorati. El siguiente paso sitúa las «psicomaquias» de Salvador Dalí y Federico García Lorca en diálogo con obras de Picasso, Juan Gris y Jean Cocteau. El recorrido concluye con obras de Gregorio Prieto y José Moreno Villa, quienes, entre otros, asumieron desde el «arte nuevo» la dialéctica entre memoria y deseo.

Finalmente, una instalación específica reúne piezas capitales de Picasso con el libro *La obra maestra desconocida*, de Honoré de Balzac, y la *suite* de grabados del artista reproducidos en la edición que Ambroise Vollard realizó en 1931. Ambos temas quedaron unidos para siempre a través del *Cuaderno 31* de Picasso. Y en este mismo espacio se proyecta la película de Jean Cocteau *La sangre de un poeta*, cuyos contenidos están íntimamente ligados tanto a *La obra maestra desconocida* como a los fundamentos de *Picasso Memoria y Deseo*.

Fig. 4
Salvador Dalí (1904-1967)
Naturaleza muerta al claro de luna malva
1926
Óleo sobre lienzo, 148 × 199 cm
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras

Para más información sobre la exposición, visitas guiadas, horarios, programa cultural y educativo, consulte nuestra web: www.museopicassomalaga.org

Escucha los pódcast del Museo Picasso Málaga en Spotify, Ivoox y Apple pódcast

Imagen de portada:
Pablo Picasso (1881-1973)
Estudio con cabeza de yeso
Juan-les-Pins, verano 1925
Óleo sobre lienzo, 97,9 × 131,1 cm
The Museum of Modern Art. Nueva York

© De las imágenes: © Archivo digital, The Museum of Modern Art, Nueva York/Scala, Florencia © Pegy Guggenheim Collection, Venecia. Foto: David Heald / Royal Museums of Fine Arts of Belgium - Archives of Belgian Art Letters and Documents, Bruselas / © Imagen: FotoGasull/ Fundació Gala-Salvador Dalí

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2025 / © Giorgio de Chirico, VEGAP, Málaga, 2025 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Málaga, 2025 / © René Magritte, VEGA Madrid, 2025

Palacio de Buenavista C/ San Agustín, 8. 29015 Málag Centralita: (34) 952 12 76 00 info@mpicassom.org www.museopicassomalaga.org #PicassoMemoriayDeseoMPM

museopicassomálaga

PATROCIN.

