

*Indisciplina y serie en la
investigación artística
(sobre, en)*

Douglas Duncan
Picasso bailando ante
Los Bañistas de la playa de la Garoupe
Julio 1957

Serie

- Serie e indisciplina
- Tensión aura-fragmento
- Tensión sucesión-simultaneidad
- Tensión espacio-tiempo
- Serie-relato (« serial »)
- Serie-variación
- Serie-repetición-icóno (Warhol)
- Serie-collage
- Suíte (cantidad y cualidad)
- Performatividad; site specific

Las Meninas de Picasso
como case study

“Terminer une oeuvre? Achever un tableau? Quelle betise! Terminer veut dire en finir avec un objet, le tuer, lui enlever son âme” (Jaume Sabartés, *Portraits et souvenirs*, Paris Louis Carrée et Maximilien Vox, 1946)

“Enllestir una obra? Acabar un quadre? Quina bretolada! Enllestir vol dir plegar amb un objecte, matar-lo, desposseir-lo de la seva ànima.”

“¿Terminar una obra? ¿Acabar un cuadro? ¿Qué tontería! Terminar algo quiere decir finalizar la relación con un objeto, matarlo, robarle el alma”

“Pour moi chaque tableau est un étude. Je me dis; je vais un jour le finir, en faire une chose finie. Mais dès que je commence à le finir, il devient un autre tableau et je crois que je vais le refaire.”

“Per a mi, cada quadre és un estudi. Em dic a mi mateix: l’acabaré un dia, en faré una cosa acabada. Tammateix, des del moment que començo a acabar-lo, es converteix en un altre quadre i començo a pensar que vaig a refer-lo”

“Para mí, cada cuadro es un estudio. Me digo a mi mismo: un día lo acabaré, haré de él algo acabado. Sin embargo, desde el momento en que empiezo a acabarlo, se convierte en otro cuadro y empiezo a pensar que voy a rehacerlo”

“Un tableau ne vit que par celui qui le
regarde”

“Un quadre només té vida gràcies a qui
el mira”

(1935)

La variación como método de investigación artística

¿I si posés aquesta una miqueta més a la dreta o a l'esquerra? Jo provaria de fer-ho a la meua manera, oblidant-me de Velàzquez [...] Així, mica en mica, aniria pintant unes “Meninas” que semblarien detestables al copista d'ofici; no serien les que a ell li hauria semblat veure a la tela de Velázquez, pero serien les *meves* ‘Meninas’” (1950)

“Atès que vàrem passar per Madrid, vaig tenir l'oportunitat d'acabar, per primer cop, els meus ídols. ‘M'esperàven’ al Museu del Prado. D'aleshores ençà em va quedar fixat a les **ninetes**, d'una manera obsessiva, el quadre de Velázquez *Las Meninas*. Crec que aleshores em vaig proposar, encara que fos al subconscient, de dur a terme la meua versió de *Las Meninas*.”

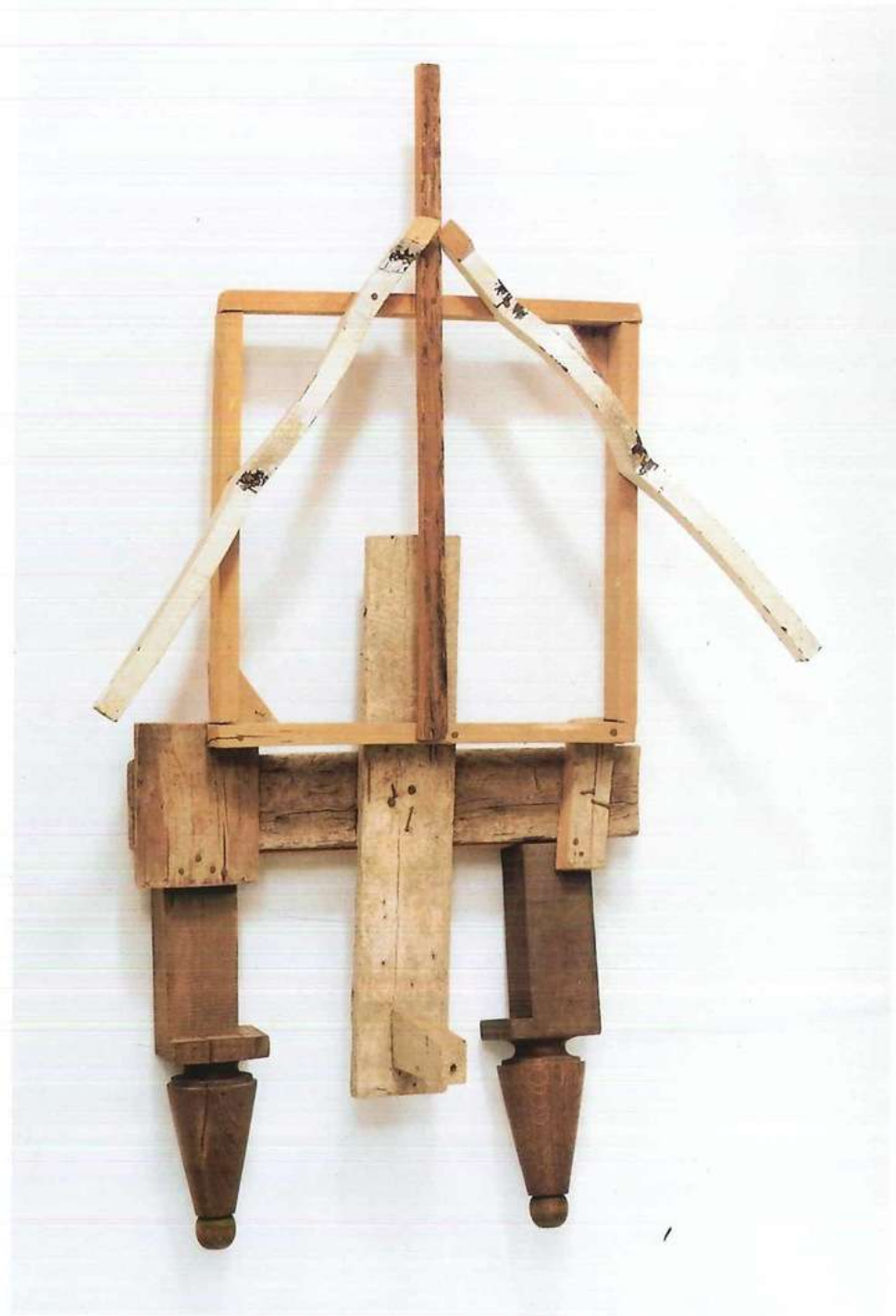

Arte sobre arte: La indisciplina del taller como laboratorio de ideas estéticas

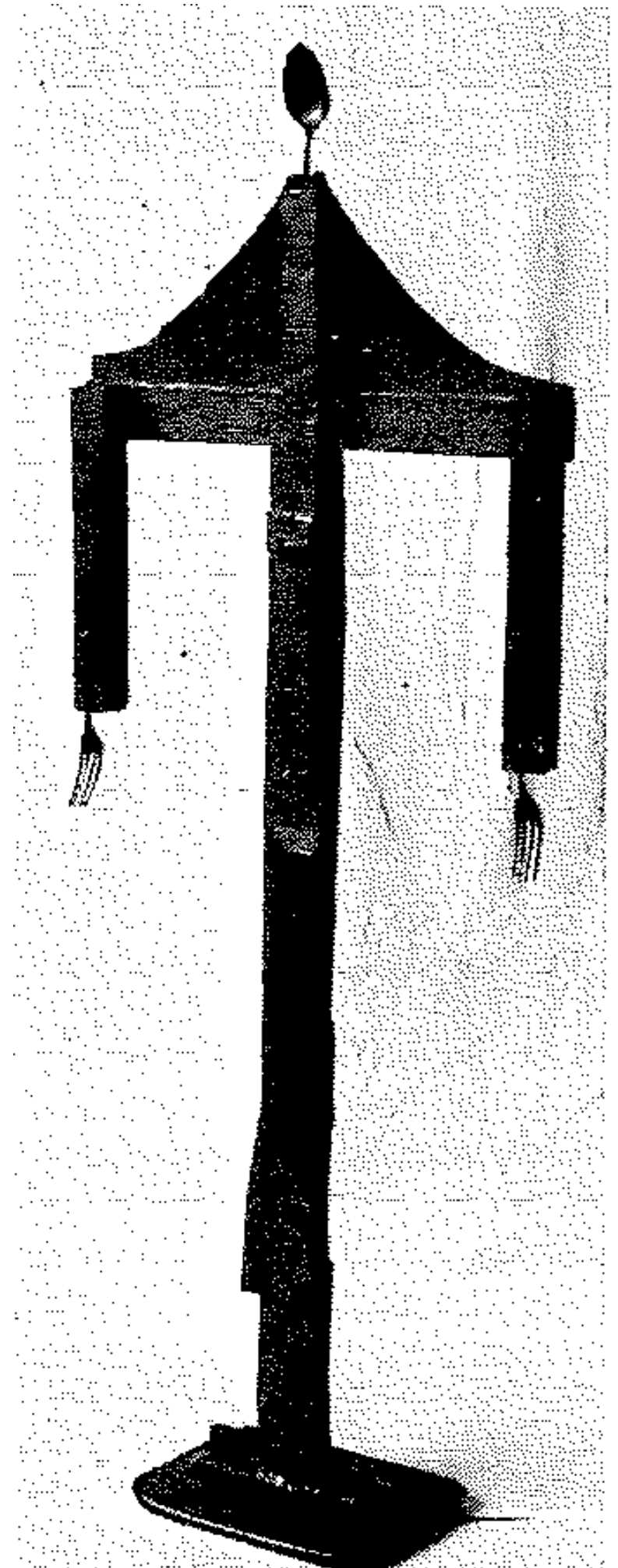
“El meu taller és una espècie de laboratori [...] Hi ha dies en els quals em dic que, en totes les meves recerques, he malbaratat el meu talent en fang”

*El taller de
La Californie
1955*

320 538 Homme, 1958

L'estudi
1956

*Jacqueline a
l'estudi
1956*

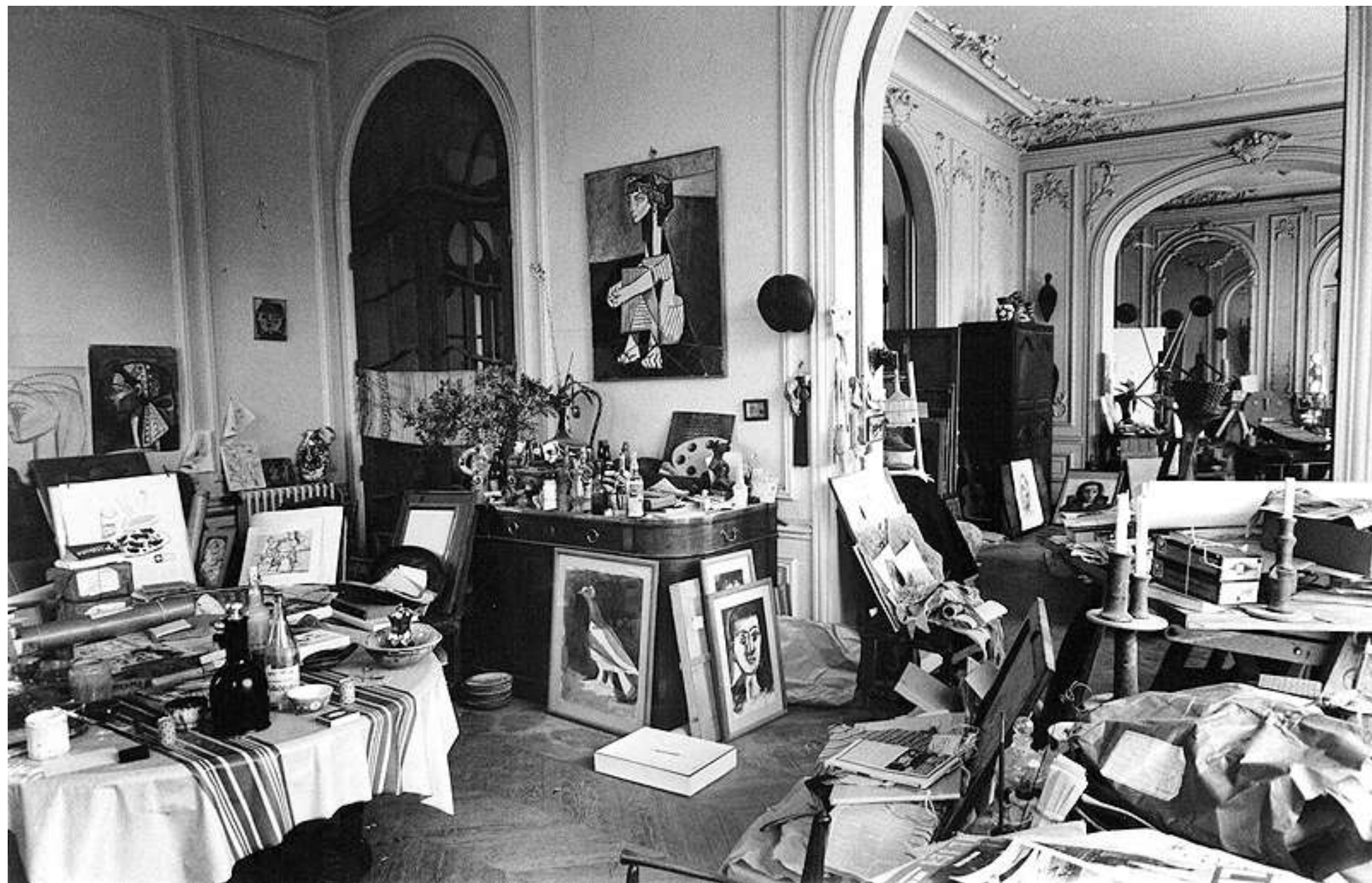

Jacqueline
a l'estudi
1957

17/08
MPB
70.433

MPB
70.463
18/09

MPB
70.466

La sucesión: Serie y escritura

- “El Quixot pot entrar en *Las Meninas*” (a Penrose)
- “Després de tot, les arts en fan una de sola: es pot escriure una pintura en paraules tal i com es poden pintar sensacions en un poema”
- “És pintura, i al mateix temps poema i filosofia”
- “Au fond, je crois que je suis un poète qu’il a mal tourné, tu ne crois pas?” Un poeta que ha anat per mal camí, que ha equivocat el camí
- *El entierro del Conde de Orgaz / L’enterrement du Comte d’orgaz* (6 gener 1957 – 20 agost 1959)

Robert Doisneau
1952

Entierro del conde 6.1.97.
de Orgaz A.M.

---

1. ajenos no hay mas que aceite y ropa vieja.
2. hijo de puta para ellos y para.
0. tojo como de lobo ~~ya~~ sus cojo
0. mira de flores pastaneras, conlita mira.
del carton de afaites del clavo (trazo)
abierto por la punta del cuñillo.
2. hatorito peregr. bonito de un
regando la piel / del hijo lo trambly
1. afin de que habiendo recibido el
vicio abierto y un sello se lo pueda
omnes al cartero o industrial sin
tener que darle cuenta a nadie
tan pronto.
2. pero alto que lo que hay que hay
el doctor y liar el lio
al ovillo y replumar el vicio
de la velle.

Los personajes

- 14/08/1957: “El niño tocando el piano colgando atado por el cuello montado a caballo vestido de cocinero con su bonete (de luto) tiene en su mano izquierda una sartén como escudo -(el caballo gualdrapas negras y plata) esto no tiene nada que ver con las Meninas

colgando de los dos garfios del techo un jamón y chorizos

Modesto Castilla hijo natural de D. Ramón Pérez Cortales

D. de S. y V. poniendo su paleta–espejo enfrente del espejo clavado en la pared en el fondo del cuarto

el personaje de la puerta es Goya pintando y haciéndose un retrato con su sombrero bonete de cocinero y sus pantalones rayados como Courbet y yo – sirviéndose de una sartén como paleta la cuarta niña empezando por la izquierda montada sobre un caballo cubierto de gualdrapas arreglada de picador

encima del cuadro un mochuelo que vino una noche a matar palomos en el cuarto donde pinto

todos los palomos

sobre las teclas del piano la colilla de un cigarrillo encendido

y los dos guardias civiles detrás de las Meninas

en el cielo del entierro del C. de Orgaz Pepeillo, Gallito y Manolete

en sus camas las Meninas juegan a enterrar al Conde de Orgaz”

Goya
1780-5

Paleta
espejo

MPB
70.433
17/08

Títeres y cómic

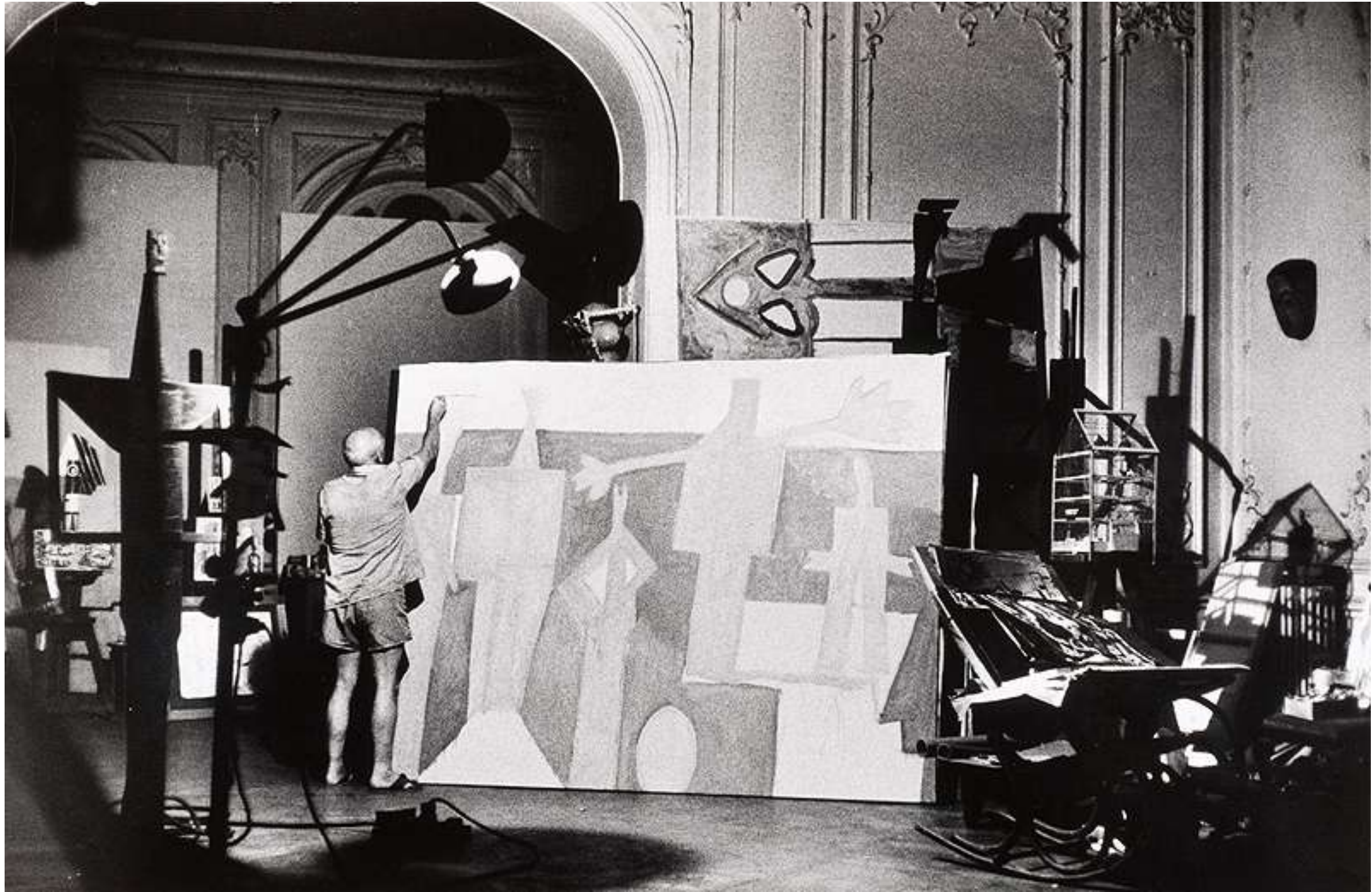
“Me indujo a pensar en algo inexplicable, que sólo podía compararse con un teatrillo de títeres” (Sabartés, p. 11).

“Consigue efectos semejantes a los que logra el pintor escenógrafo en la disposición de bastidores diferentes”

“El cuadro *Las Meninas* puede parecer a menudo una comedia; en realidad, no es otra cosa que la escena final de un accidente palatino, compuesto expresamente para presentar reunidos a todos los personajes. La figura central es la de la infantita. Y como suele ocurrir, porque todo gira en torno a ella, es hacia ella que convergen las miradas. En el teatro sucede lo mismo: la fuerza de atracción es del primer actor. En *Las Meninas* es la infanta la que lleva la batuta. Picasso se ha preocupado más de ella que de los demás personajes. En 45 estudios analíticos, la aparta 19 veces de la compañía para ver de descubrir dónde comienza el mérito de la actriz, dónde acaba y cuál es la parte de Velázquez en todo eso” (Sabartés 16).

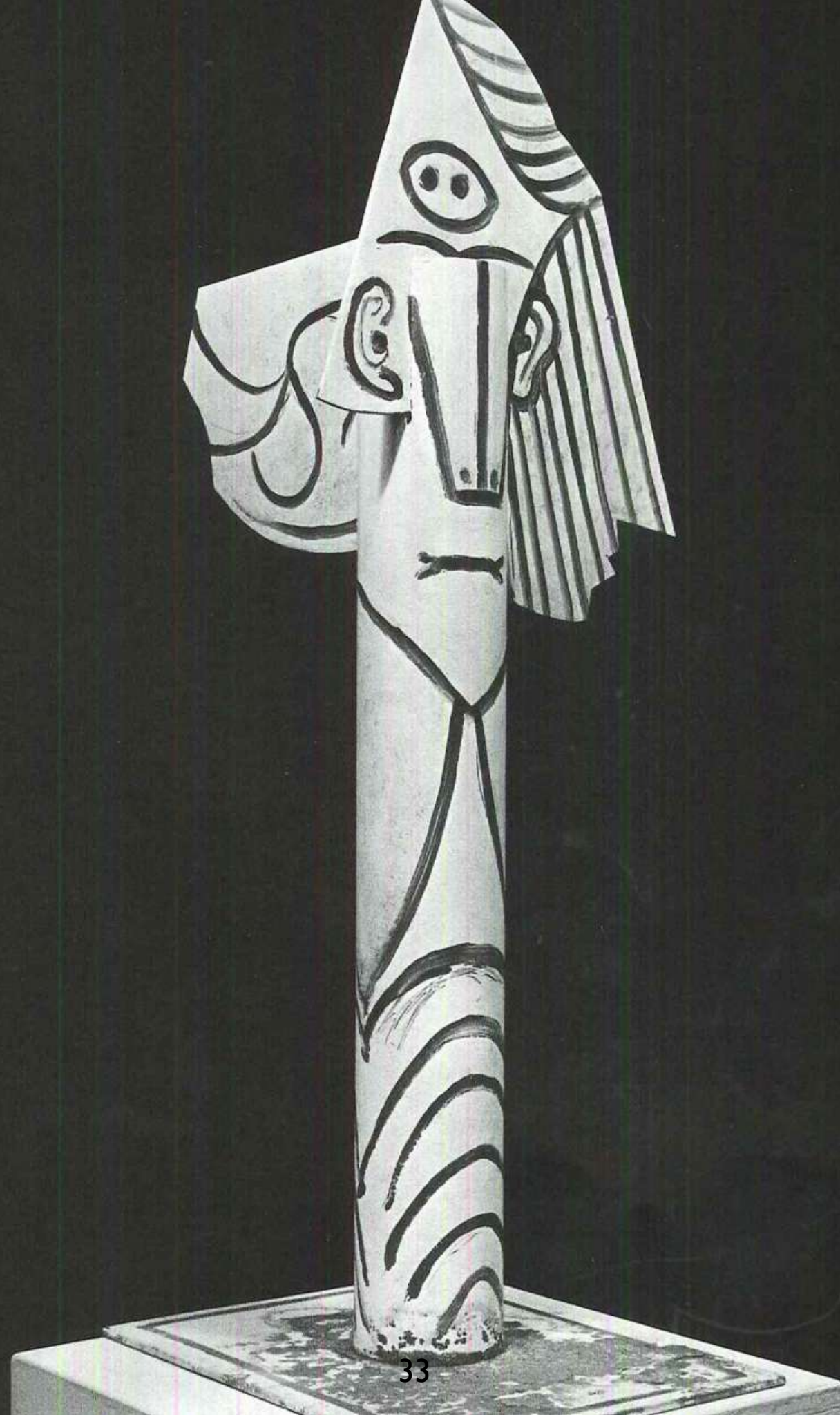
Douglas
Duncan
1957

La peinture et la sculpture ont vraiment discuté ensemble

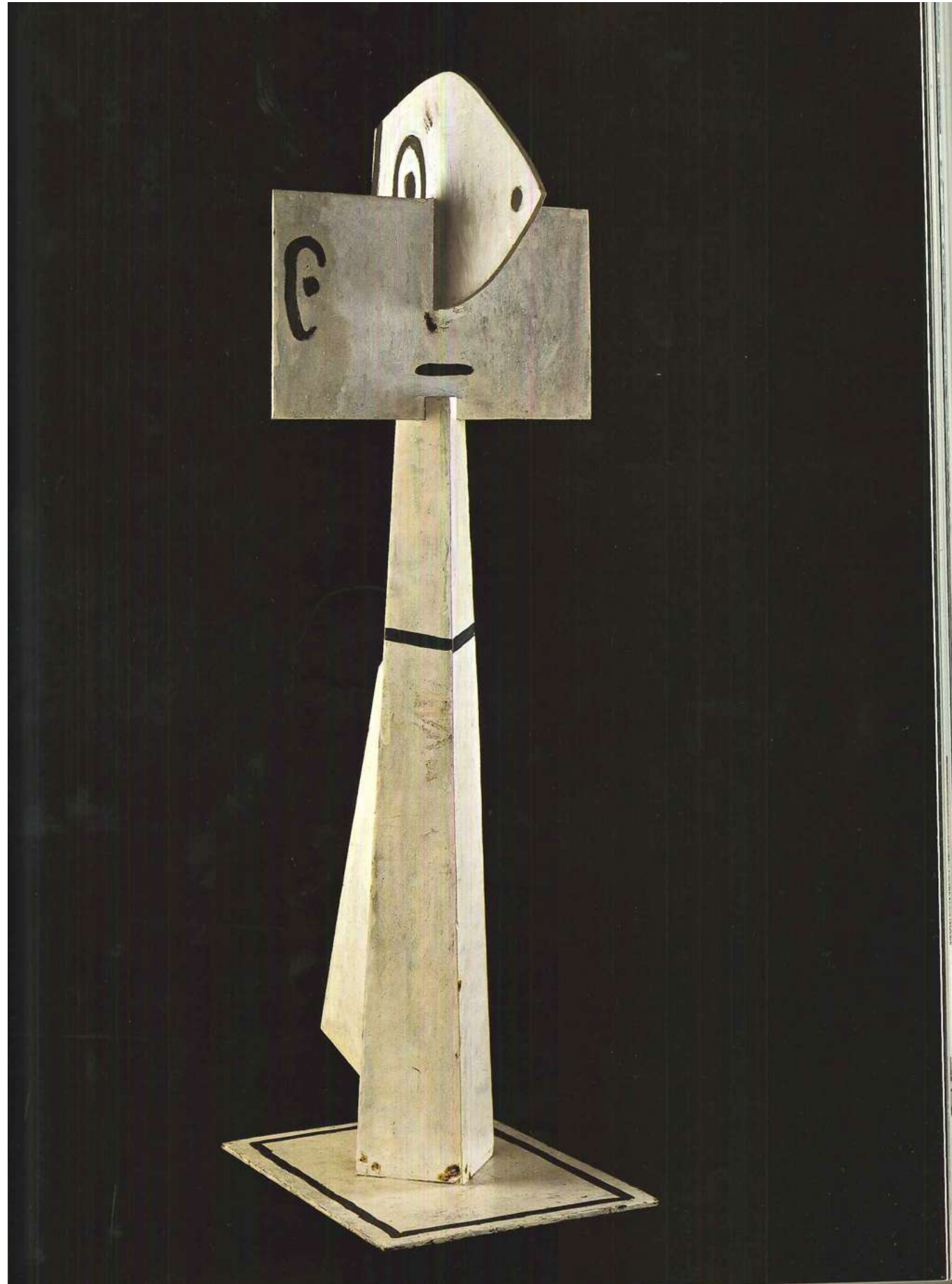

Els
banyistes
1956

cap de dona
1957

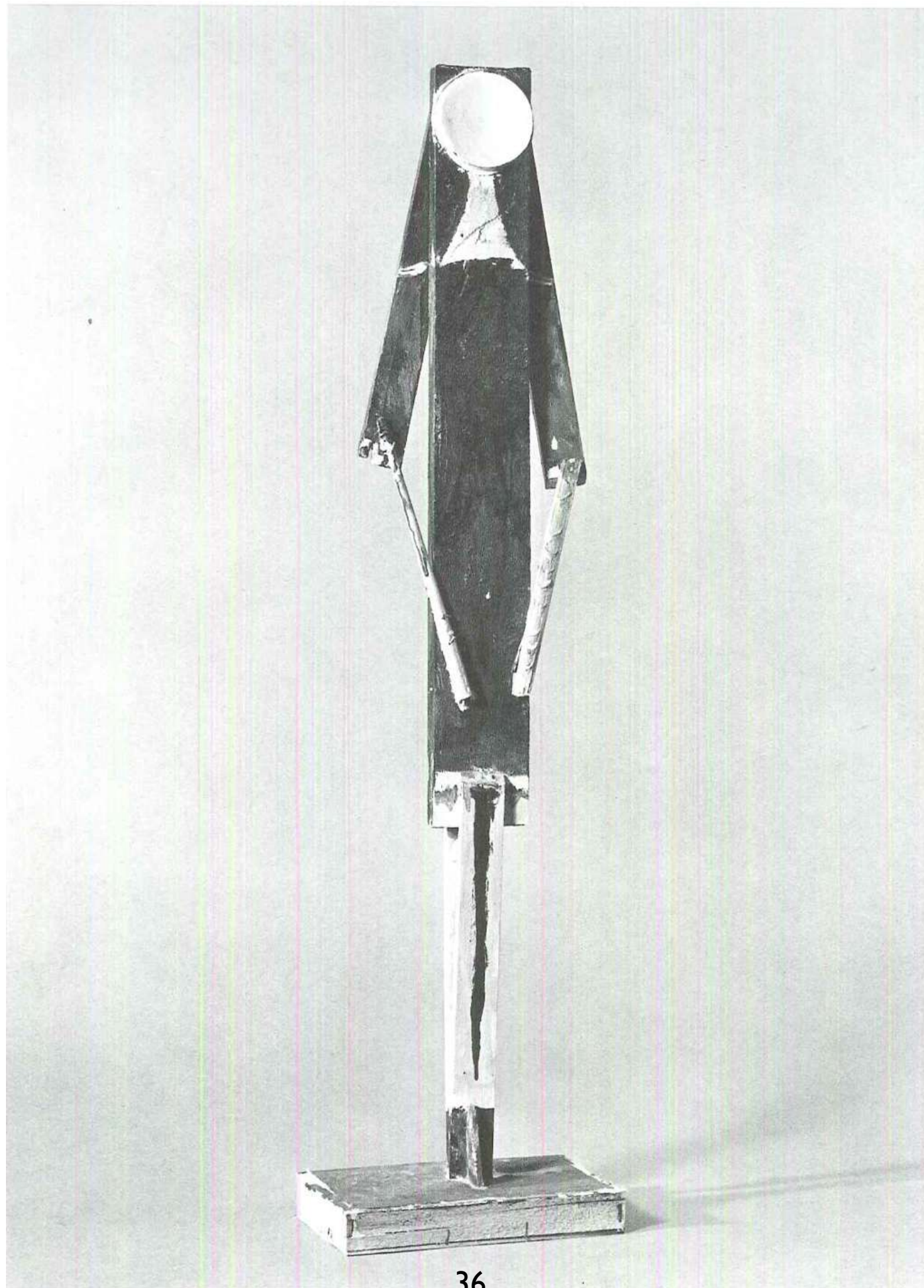
Cap de dona
1945

Escultura
màstil 1957

Dona dreta
1953

Paloma Picasso
1956

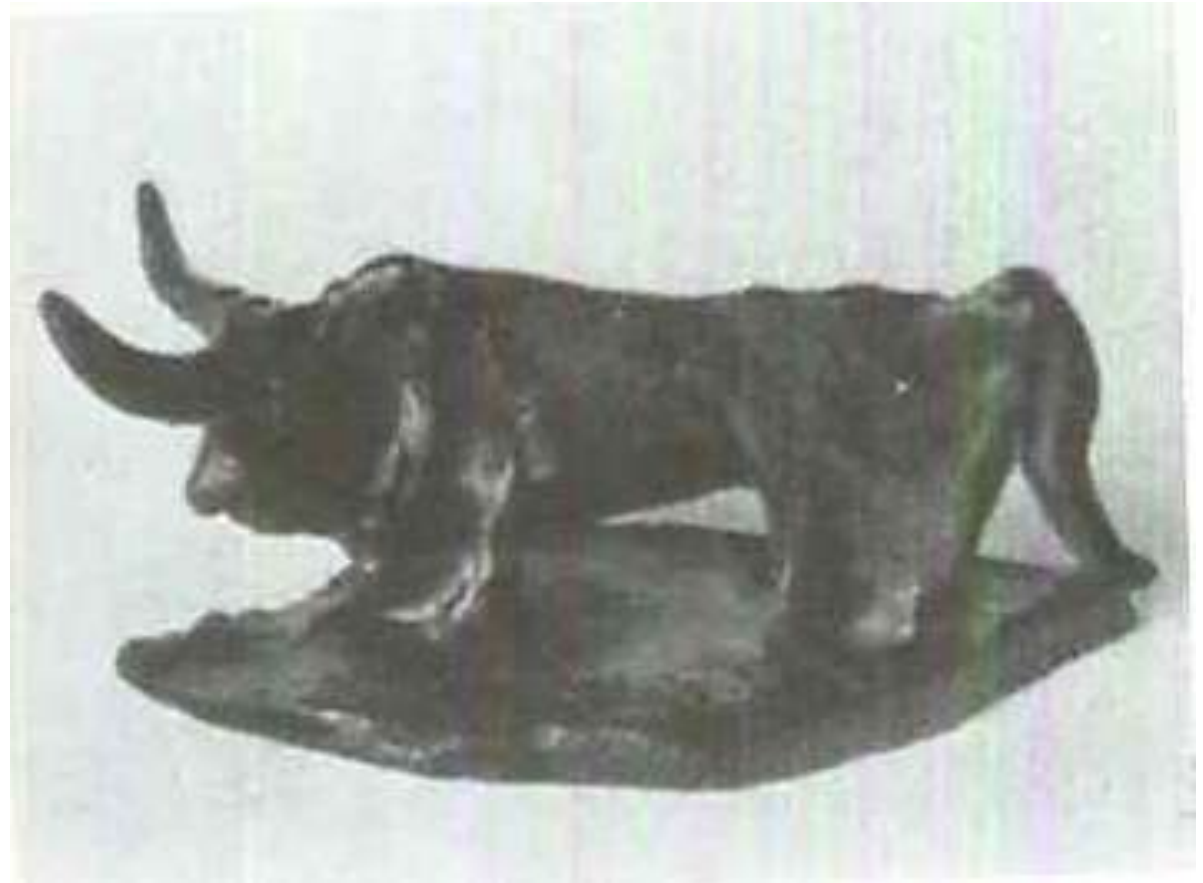

Lucien Clergue

MPB
70.484
17/11

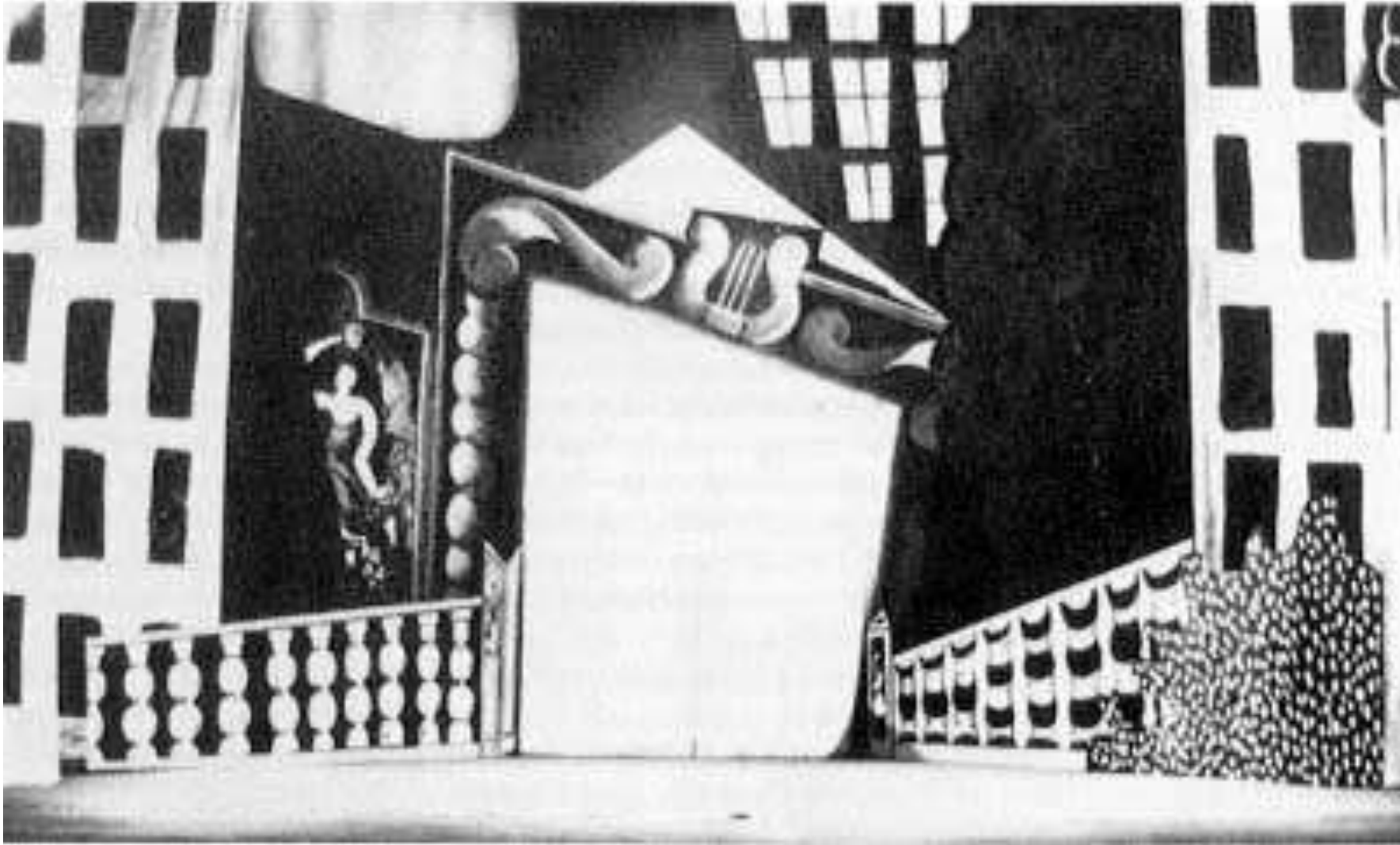

Artes escénicas

Parade, 1917

Pulcinella, 1920

National Library of Australia

nla.pic-an24146929-v

Lectura política: la indisciplina del “año nuevo, vida nueva”

17/08
MPB
70.433

“Y al despertarse el año, con el último retrato de la menina Isabel, pintada por Picasso precisamente el 30 de diciembre de 1957, parece que la idea de *Las Meninas* se esfuma, tal vez para siempre. Picasso la sacó del cuadro de Velázquez con otro vestido, libre de convencionalismos, como una colegialilla de ahora que vendría a hacer la reverencia, asomándose a la vida de verdad, porque el año nuevo estaba por llegar.

Año nuevo, vida nueva, decían ya en España en tiempos de Velázquez.

Año nuevo, vida nueva” (Així acaba el text de Sabartés, p. 18)

“Que croyez-vous que soit un artiste! Un imbécile qui n’a que des yeux s’il est peintre, des oreilles s’il est musicien ou une lyre à tous les étages du cœur s’il est poète, ou même, s’il est un boxeur, seulement des muscles? Bien au contraire, il est en même temps un être politique constamment en éveil devant les déchirants, ardents ou doux événements du monde, se façonnant de toute pièce à leur image. Comment sera-t-il possible de se désintéresser des autres hommes, et, en vertu de quelle nonchalance ivoirine, de se détacher d’une vie qu’ils vous apportent si copieusement! Non, la peinture n’est pas faite pour décorer les appartements. C’est un instrument de guerre offensive et défensive contre l’ennemi” (Simone Tery, entrevista amb Picasso a París, 24 març 1945, p. 5: “Picasso n’est pas officier dans l’armée française”, a *Les lettres françaises*, Paris)

"Però, què us penseu que és un artista? Potser un imbècil que només té ulls si és pintor, només orelles si és músic o una lira a cadascun dels estrats del seu cor si és poeta, o, potser, si és un boxejador, algú que només té muscles? Tot el contrari! L'artista és, a més d'ulls, orelles i muscles, un ésser polític sempre despert davant els esdeveniments del món –siguin esquinçadors, ardents o dolços–, i es configura sempre segons la seva imatge. Com seria possible desinteressar-se dels altres homes i, en virtut de quina indiferència de torre d'ivori seria possible desentendre's de la vida que arreu li aporten ? No! La pintura no està feta per decorar els apartaments. És un instrument de guerra ofensiva i defensiva contra l'enemic." (1945)

“Pero ¿Qué os pensáis que es un artista? ¿Tal vez un imbécil que, si es pintor, sólo tiene ojos, sólo orejas si es músico o sólo una lira a cada estrato de su corazón si es poeta, o, quizá, si es un boxeador, alguien que únicamente tiene músculos? ¡Todo lo contrario! El artista es, además de ojos, orejas y músculos, un ser político siempre despierto ante los acontecimientos del mundo –sean desgarradores, ardientes o dulces–, que se configura siempre según la imagen que él tiene de éste. ¿Cómo desinteresarse de los demás, en virtud de qué indiferencia propia de una torre de marfil sería posible destentenderse de la vida que le aportan? ¡No! la pintura no está hecha para decorar los apartamentos. Es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo” (1945)

17/08
MPB
70.433

MPB
70.433
17/08

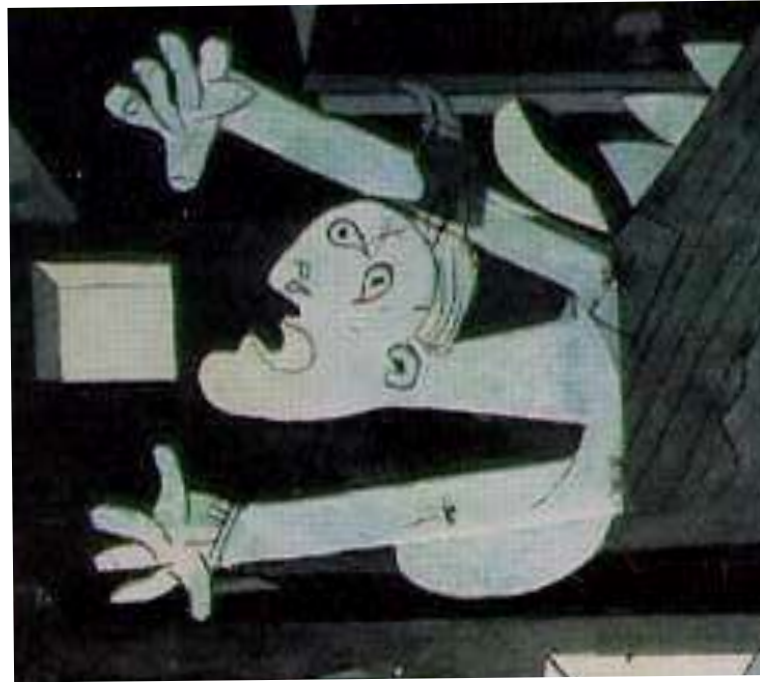
MPB
70.474
24/10

MPB
70.452
07/09

Soluciones
simples a
problemas
complejos

MPB
70.458

MPB
70.462

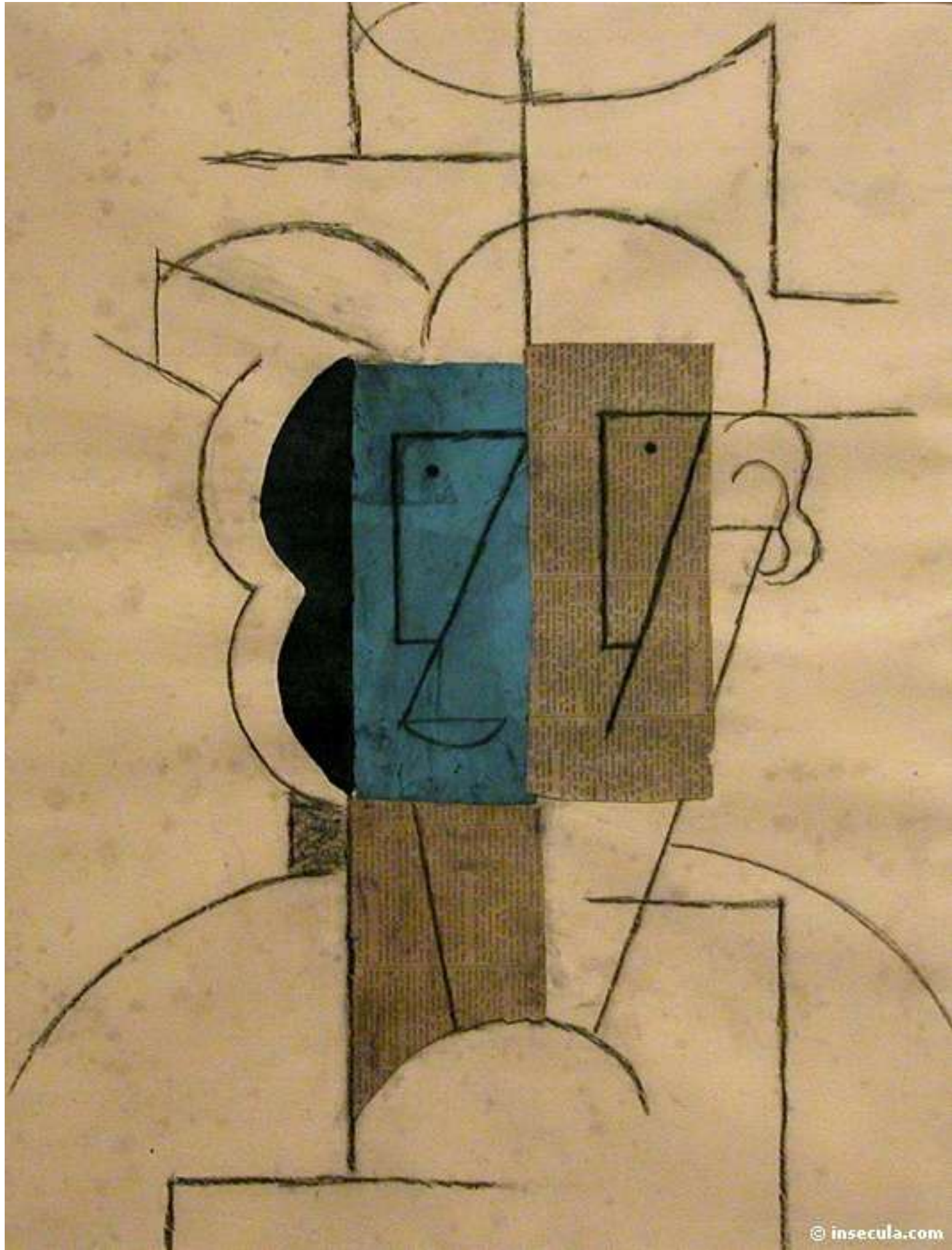
MPB
70.476
24/10

Los signos

- “Bleu –que veut dire “Bleu”? Il y a des milliers de sensations que nous appelons “Bleu”. On peut parler du bleu d’un paquet de Gauloises et dans ce cas, on peut dire que des yeux sont d’un bleu Gauloises, ou au contraire, comme on le fait à Paris, on peut dire qu’un steak est bleu quand on veut dire rouge. C’est ce que j’ai souvent fait quand j’ai essayé d’écrire des poèmes” (recollit per Penrose, 488)
- “Blau –què vol dir blau? Hi ha milers de sensacions que anomenem “Blau”. Es pot parlar del blau d’un paquet de *Gauloises* i, en aquest cas, es pot dir que aquells ulls són d’un blau *Gauloises*. O, al contrari, es pot dir, tal com es fa a París, que un bistec és blau quan es vol dir vermell. És el que he fet sovint quan he intentat escriure poemes”

Signo
1912

Òliva
1947

MPB
70.462
17/09

MPB

70.467

09/10

Algunas iconografías

“Menino”

Katy
Kóvacs
Eye out
2012

MPB
70.470
10/10

MPB
70.433
17/08

85

MPB
70.434
20/08

MPB
70.437
22/08

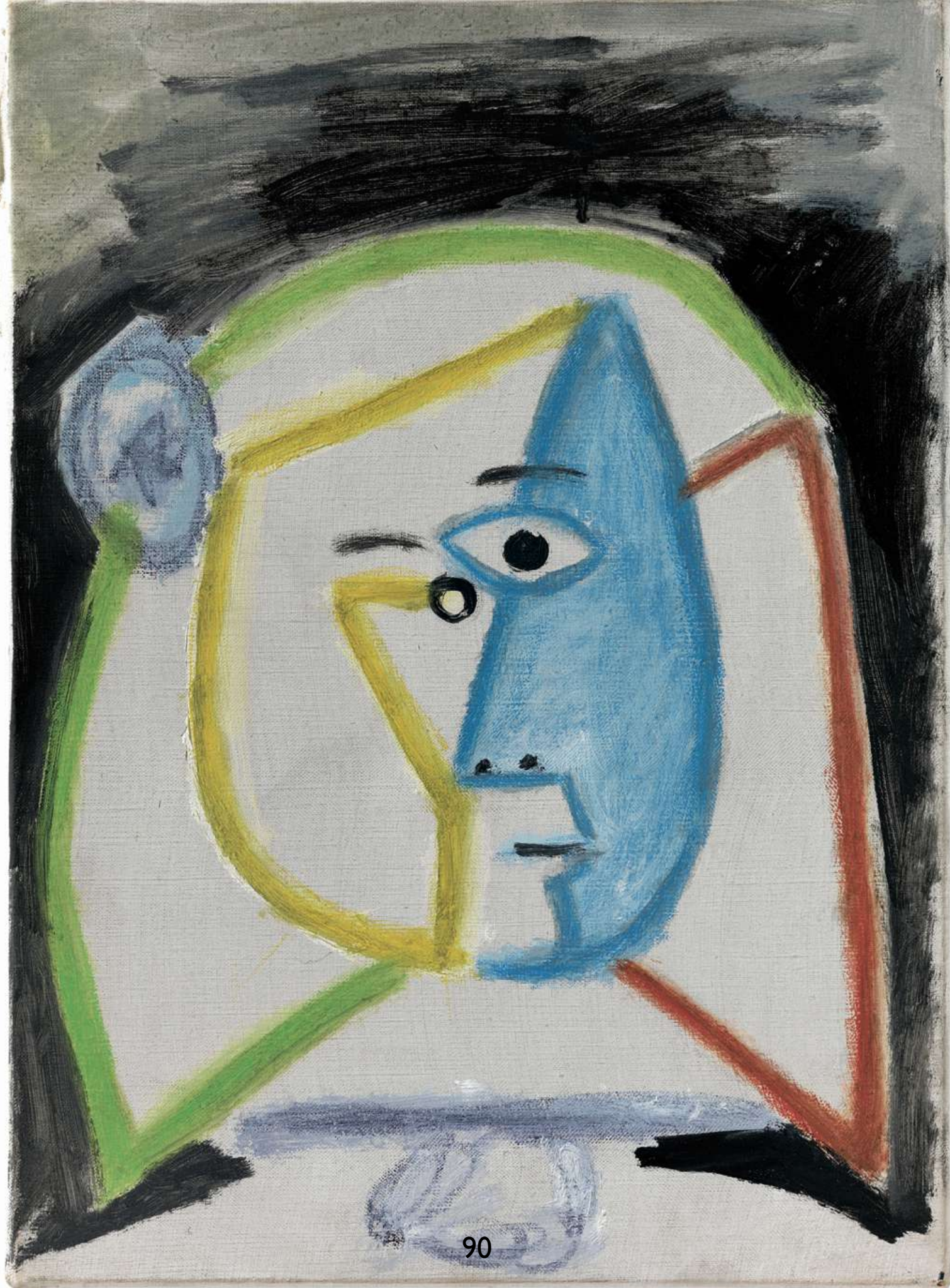

MPB
70.442
28/08

90

MPB
70.440
27/08

MPB
70.46
17/09

MPB
70.462
17/09

MPB
70.466
03/10

MPB

70.467

09/10

MPB
70.474
24/10

MPB
70.481
17/11

MPB
70.466

MPB
70.478
15/11

MPB
70.483
17/11

Lump

MPB
70.445
04/09

MPB
70.433
17/08

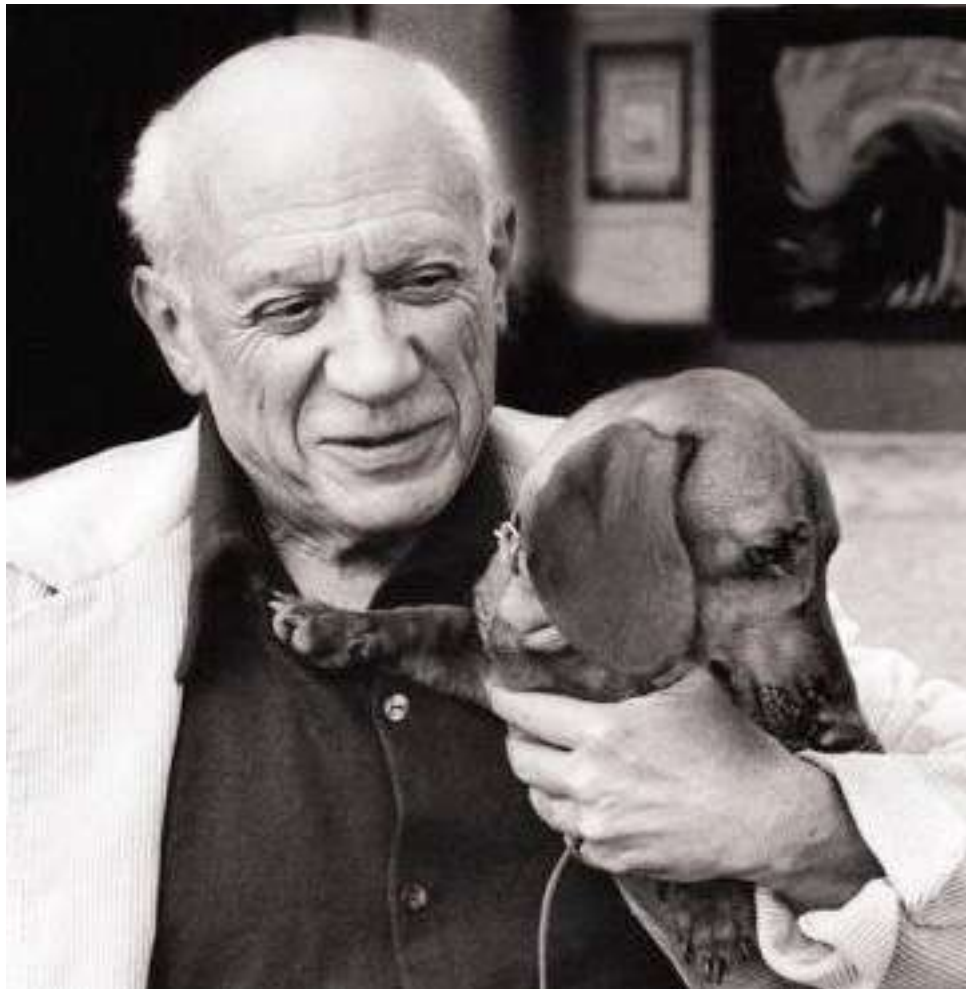
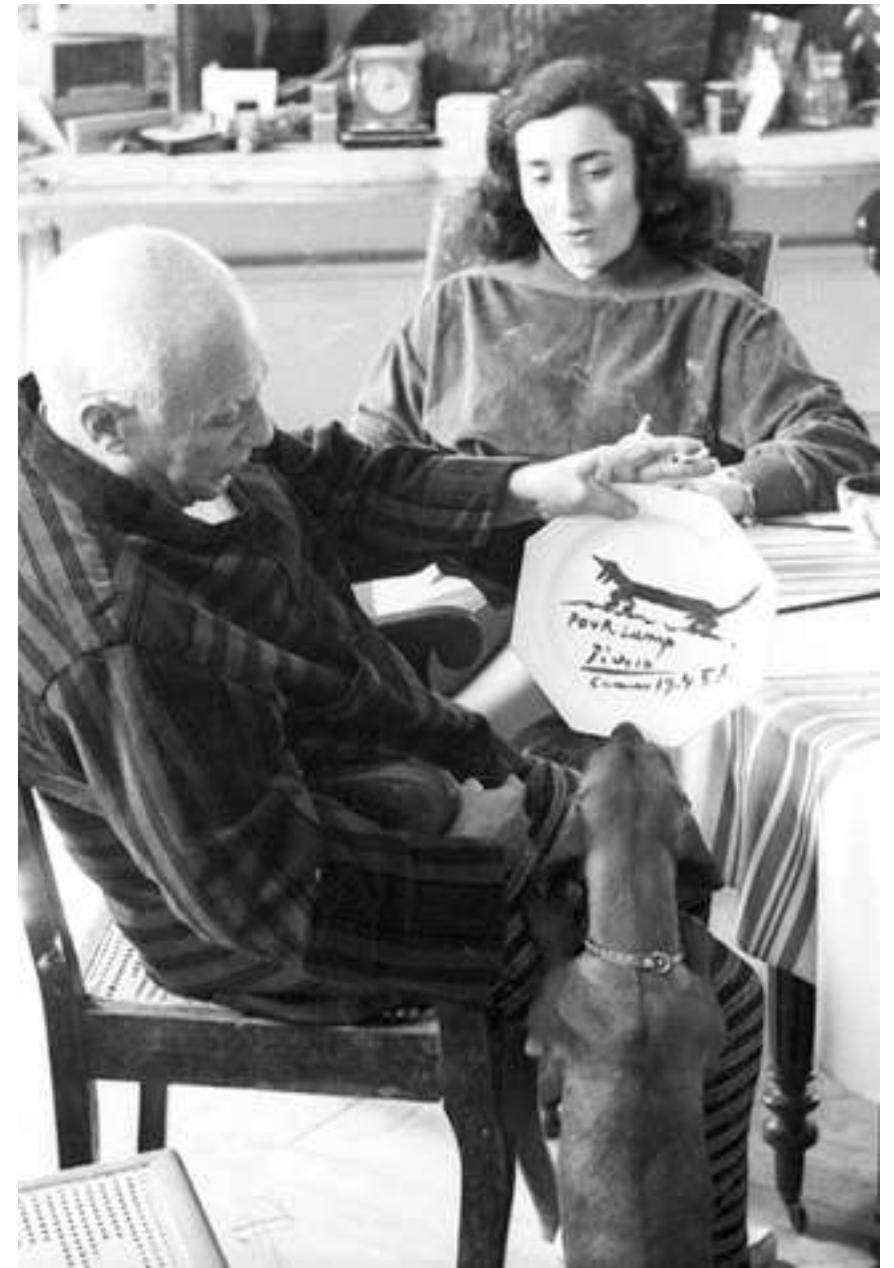
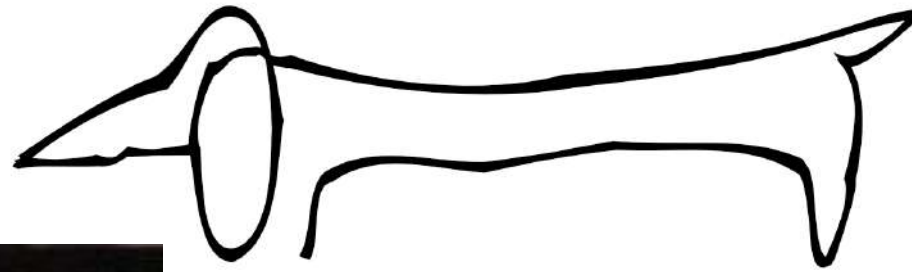

1959

113

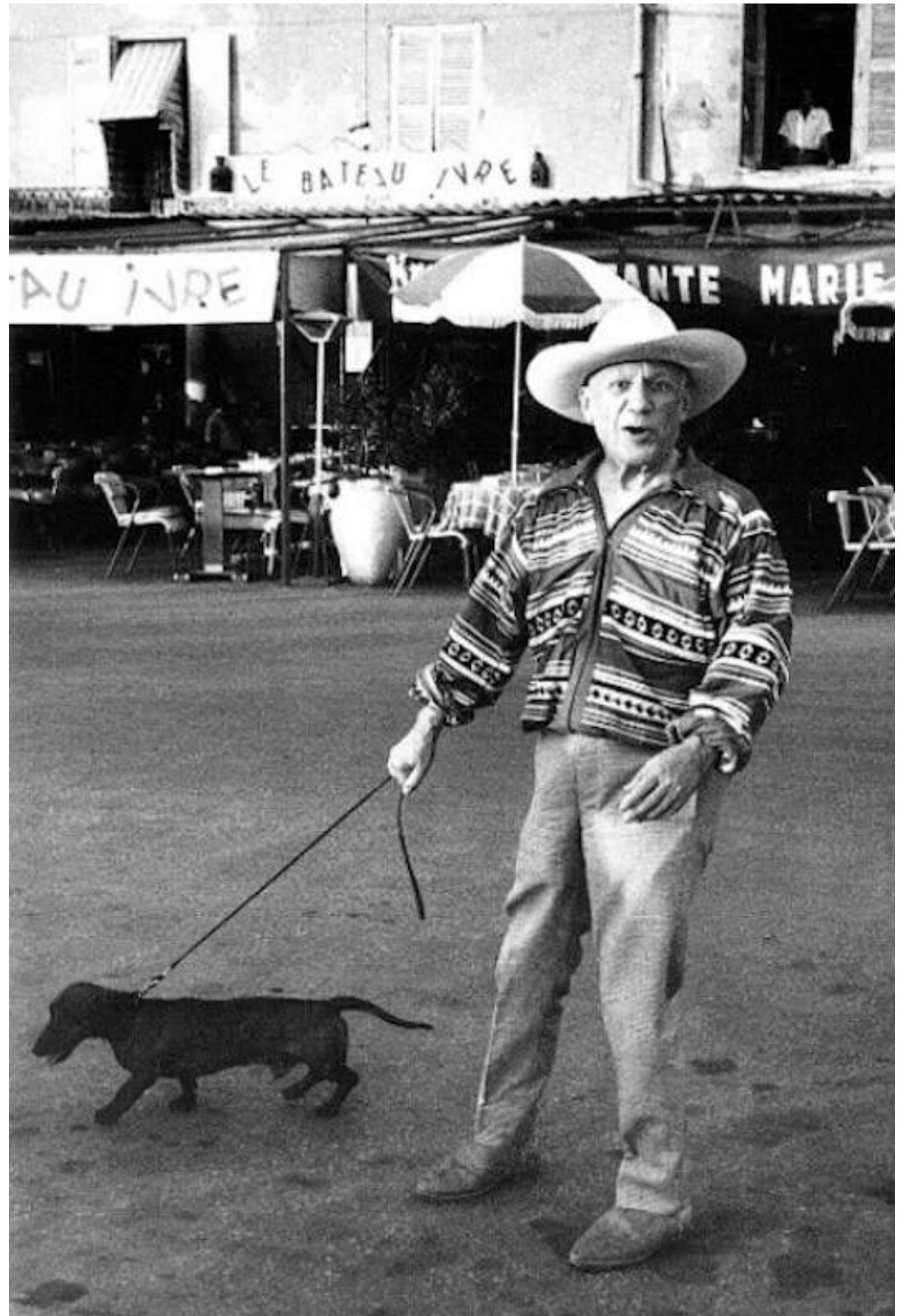

FIRST ORBITAL FLIGHT

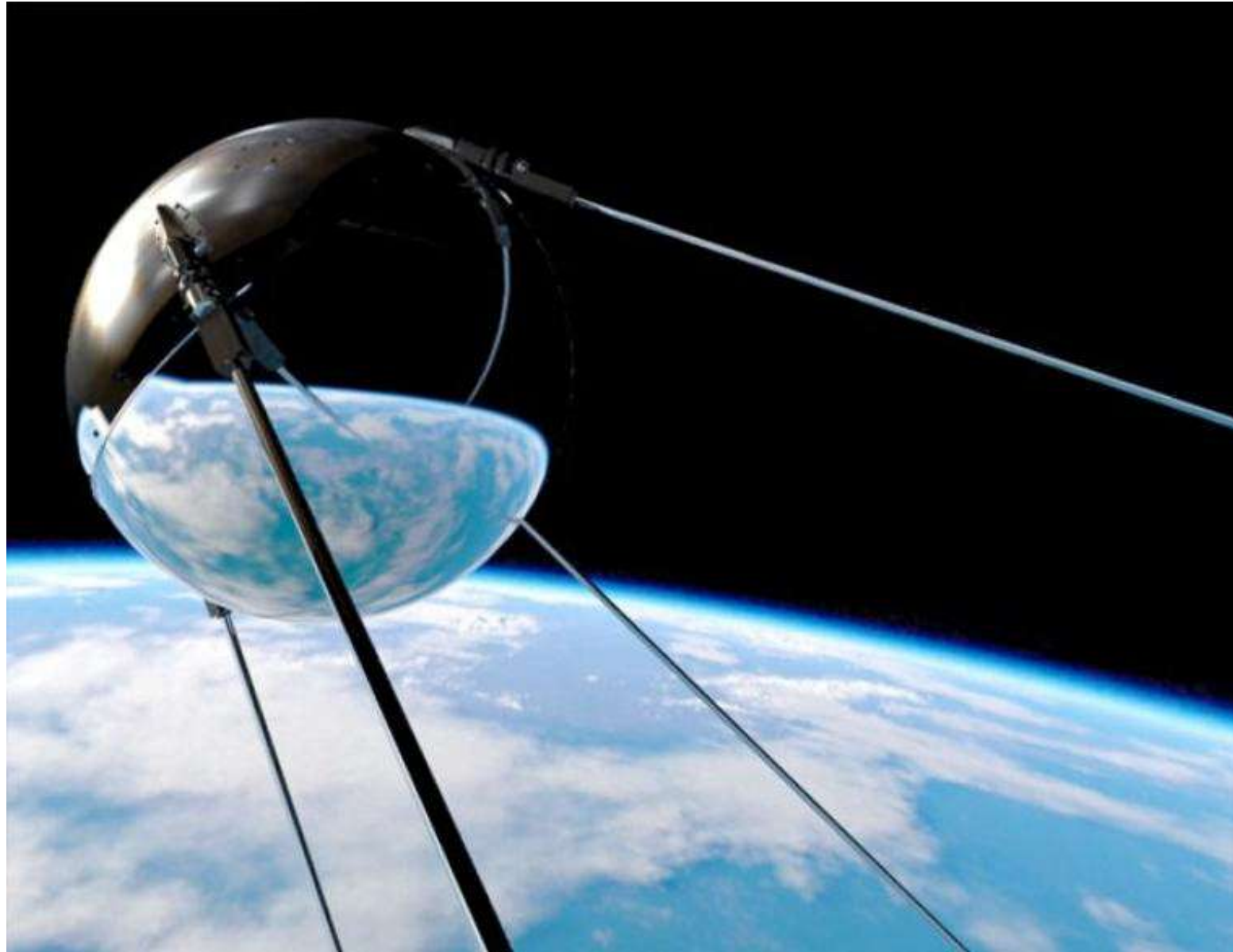
LAIKA

----- NOVEMBER 3, 1957 -----

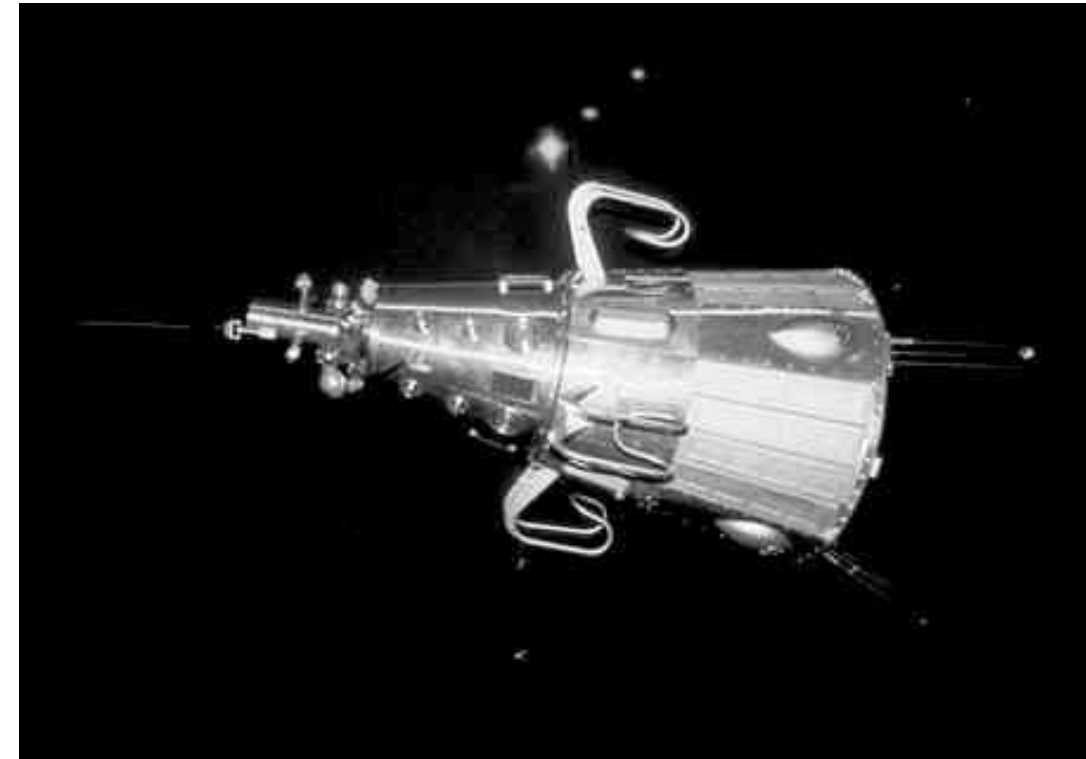

Sputnik 1
4 octobre 1957

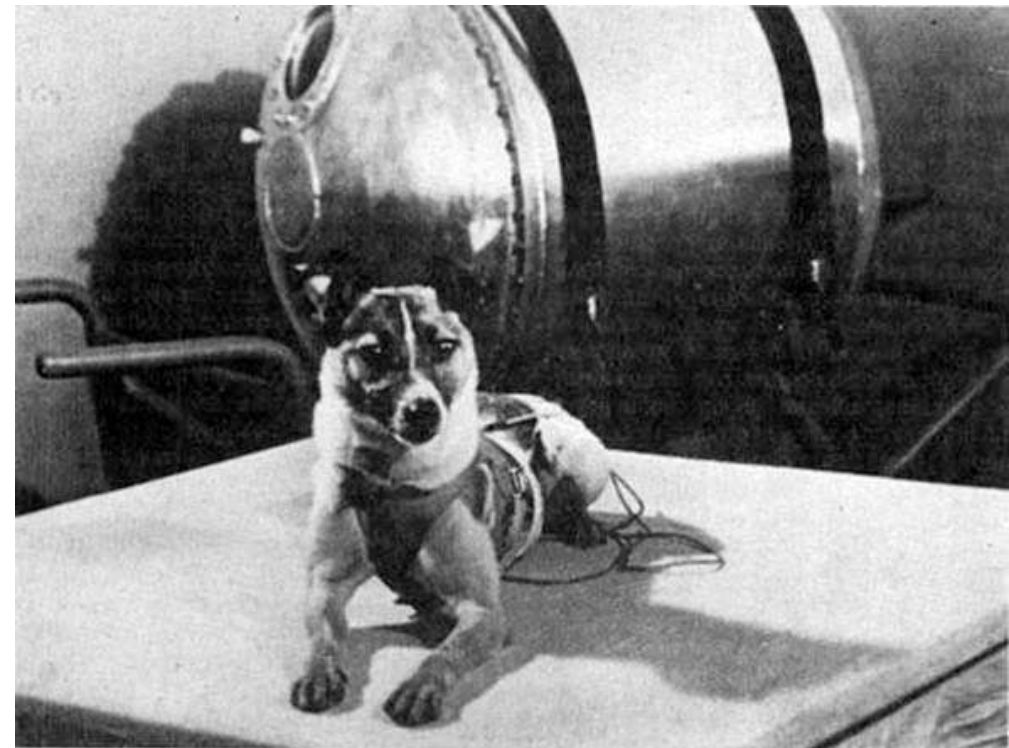
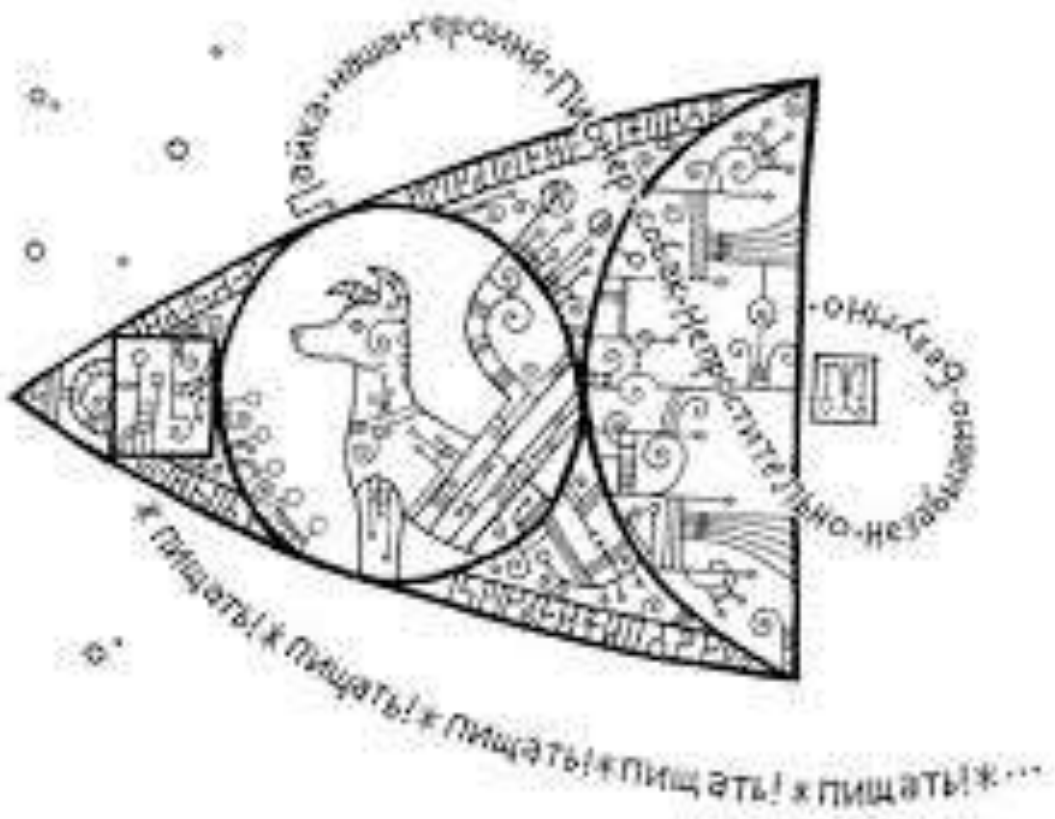
Sputnik 2
3 novembre 1957

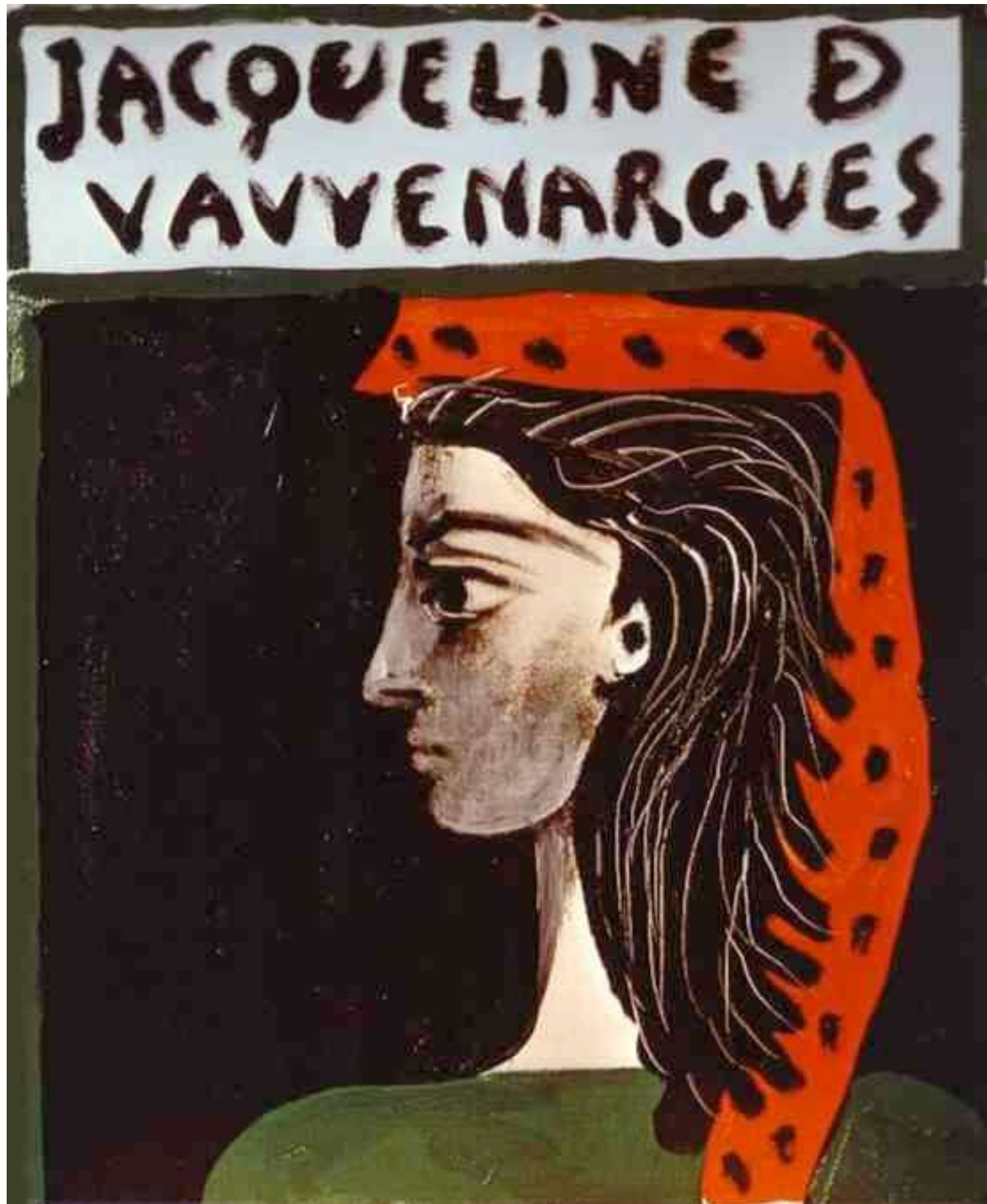
MPB
70.489
03/12/1957

*El rei
dels minotaures
1958*

1959