PABLO RUIZ PICASSO. MÁLAGA EN SU VIDA Y OBRA

Dolores Vargas Jiménez

Centro Internacional de Lengua Española (CILE), Málaga, España

Con este título intentaremos abordar la relación que existió entre el artista y la ciudad de Málaga, cuna de su nacimiento, aunque tendríamos que diferenciar varios aspectos en la misma. Por todos es conocida la imagen y obra de Picasso, todos tenemos en nuestras retinas algunas de las fotografías que nos muestran a un hombre de edad madura que nos mira atentamente y aunque cambiemos de posición él nos sigue con su mirada penetrante.

Uno de los artistas mas importantes de toda la Historia del Arte y del que más se ha escrito, es difícil sintetizar en tan poco espacio de tiempo, así que tomaremos unas palabras del propio Picasso como punto de partida: *todo el interés del Arte se encuentra en el principio, después del principio ya viene el fin.*[1]

Ya que en el principio se encuentra la esencia, profundizaremos de una manera general en su producción infantil malagueña. No olvidemos que el carácter de una persona se fragua en su niñez, y es aquí donde queremos detenernos al analizar sus primeras obras, que Picasso produjo durante su infancia en nuestra ciudad, ya que crece con la luz malagueña en sus expresivos ojos.

Hablaremos en primer lugar de su vinculación natal, por ser el lugar donde nació y se crió, hasta los 10 años, período más que importante para fraguar su carácter y personalidad.

A continuación abordaremos las relaciones que mantendrá con Málaga a lo largo de su vida y clarificar o intentar de dar luz a ciertos aspectos como los de la inquietud por parte de Picasso en donar parte de su obra a la ciudad.

También me gustaría dejar patente que podemos mostrar otra visión de la obra picassiana a los alumnos que se acerquen no sólo a aprender la lengua española, sino ayudarlos a adentrarse en el apasionado mundo del Arte, tan enraizado en nuestra cultura española.

---

[1] Maldonado Eloy-García, Juan.; *Picasso único. Juicio a un genio en rebeldía.* Pág. 221

ACTAS XLI (AEPE). Dolores VARGAS JIMÉNEZ. Pablo Ruiz Picasso. Málaga en su vida y obra

Centro Virtual Cervantes

Su etapa malagueña

Nace Pablo Ruiz Picasso el 25 de Octubre de 1881 en la malagueña Plaza de la Merced en la tercera planta del nº 36, sus padres, José Ruiz Blasco y María Picasso López, ambos de origen malagueño.

Será bautizado el 10 de Noviembre en la iglesia más antigua de la ciudad y que se encuentra a escasos metros de su casa, la parroquia de Santiago de 1490, destaca su elegante torre de estilo mudéjar.

Es criado en el seno de una familia acomodada de la época, se menciona bastante el hecho de que en sus primeros años esté rodeado de mujeres que cumplen sus deseos y caprichos, su madre, de carácter alegre y cariñosa que sentirá adoración toda su vida por su hijo, su abuela y dos tías solteras que viven con ellos, sus hermanas menores y las mujeres del servicio de la casa. Así su infancia transcurre rodeada de todas estas mujeres que lo protegen y miman hasta el extremo.

Mucho se ha hablado de su relación con las mujeres pero realmente es que siempre su vida giró en torno a ellas.

Así Pablo Picasso crece en un clima agradable en el seno de esta familia malagueña, de su madre heredará esos ojos negros tan expresivos y la bondad, y de su padre, el amor por el Arte ya que era profesor ayudante de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo y conservador del museo municipal, ve pronto en su hijo las dotes para dibujar, el niño crece viendo a su padre pintar y dibujar, haciendo crecer en él la pasión que le acompañará el resto de su vida, pero no sólo influirá su padre en el gusto por la pintura, sino que son también otras aficiones las que transmitirá a su hijo. Solía pasear con su hijo, Pablo Picasso, también por el barrio *Mundo Nuevo*, que se asentaba a los pies de la Alcazaba, allí solían vivir gitanos, los cuáles recordará el artista toda su vida ya que confesaba que le habían enseñado muchas cosas, entre ellas su descubrimiento del cante jondo y el baile, el Flamenco, palabras del propio Picasso: *Los gitanos me enseñaron infinidad de trucos.* Su gusto por el trueque parece que ya data de esta época, le gustará cambiar sus obras a cambio de otros elementos.

También el gusto por el arte del toreo, es herencia paterna ya que su padre lo llevaba a las corridas de toros que se celebraban en *La Malagueta,* construida en 1876, plaza de toros de nuestra ciudad. Palabras del mismo Picasso nos cuentan que de no haber sido pintor le hubiera gustado ser picador[2] de toros.

Curiosamente uno de sus primeros óleos conservados, *El Picador,* se trata de la representación de este singular personaje, realizada sobre una tabla de madera de cedro, parece que el soporte utilizado se trata de la tapa de una caja de puros. De pequeñas

[2] Miembro de la cuadrilla del matador de toros encargado de "picar", de clavar la pulla al toro para aminorar así su fuerza y poder torearlo a continuación.

ACTAS XLI (AEPE). Dolores VARGAS JIMÉNEZ. Pablo Ruiz Picasso. Málaga en su vida y obra
Centro Virtual Cervantes

proporciones, 24x19 cm., fechada en Málaga en 1890, retrata una escena de una corrida de toros, tal vez copiada de alguna revista o bien fue tomada del natural ya que solía ir a las corridas de toros celebradas en el coso malagueño.

Aparecen en la composición tres personajes detrás de la barrera, dos hombres y una mujer claramente maquillada por el color blanco de su rostro que aparece ajena a lo que está sucediendo en el ruedo.

Detalle curioso es la falta de la pica en el personaje central.

En esta primera obra ya se pueden observar ciertas características que aparecerán a lo largo de toda su producción, espontaneidad en el trazo, ritmo y armonía en la composición, con tan sólo ocho años ya se observa el sentido de la proporción.

Su ubicación actual está en una colección particular en París. Esta obra siempre estuvo en su poder. Son muchos los dibujos realizados en la Coruña referidos al tema, pero se tratan de corridas de toros malagueñas, que ocuparán un lugar principal en su memoria.

La obra *Vista del puerto de Málaga*, es fruto al igual que el resto de su producción de la observación. Data de los años 1889-1890, óleo sobre tabla.

El tema elegido es un paisaje que su padre copia de uno de los artistas que tienen su obra en el museo municipal de la ciudad, Emilio Ocón, esta copia se encuentra colgada en el salón de la casa de Picasso, de esta manera el niño hace su versión propia, se puede distinguir claramente el volumen que representa el edificio de la Aduana, el cual se encuentra a escasos metros de donde nos encontramos, sobresaliendo tras él, la torre de la Catedral. Se trata claramente de una pintura infantil, pero ya se ven atisbos de la libertad interpretativa que tendrá el artista. Se encuentra también en una colección privada en París.

Su primer dibujo conservado se trata de *Hércules*, personaje mitológico que dibuja en Septiembre de 1890. Se trata de un dibujo a lápiz sobre papel, que copia de una lámina que se encontraba colgada en el pasillo de su casa. Actualmente se encuentra en el Museo Picasso de Barcelona. De esta misma fecha es también un bonito dibujo que representa un *Palomar*, lápiz sobre papel, en primer término, muestra a una paloma dando de comer a sus pichones, detrás el palomar. Claramente nos encontramos aquí las copias que hacía de las pinturas que su padre realizaba de manera muy abundante de este animal. También se encuentran en el museo catalán, donadas por el artista en 1970.

La gran maestría que dominará en sus manos lo refleja ya en la seguridad que tiene al realizar *Recortables*, 1890. Su padre lo había enseñado y a sus primas le divertía verlo recortar además ellas le pedían que empezara por alguna parte concreta del cuerpo del animal. Están muy cuidados en su ejecución, el ala un solo recorte curvo y el ojo en el centro, articulaciones y barbilla del perro, gran laboriosidad. Se encuentran en el

ACTAS XLI (AEPE). Dolores VARGAS JIMÉNEZ. Pablo Ruiz Picasso. Málaga en su vida y obra
Centro Virtual Cervantes

Museo de Barcelona. Hará recortables toda su vida, también para entretener a sus hijos (Recortables 1940-1953) incluso podríamos encontrar paralelismos con los collages y esculturas de chapa recortada dobladas para dar sensación de movimientos.

En época cubista recorta papel, hule, cartón y los pega sobre el lienzo. En este periodo también evoca a su tierra, bodegón con botella de anís de Ojén, entrada de toros, guitarra española...

Tras trasladarse a la Coruña y más tarde en 1895 su instalación en Barcelona vendrá a pasar las vacaciones con sus familiares malagueños. De este año se conservan unos retratos. Su tío Salvador le facilita que un pescador haga de modelo *Salmerón*, Junio 1895, óleo sobre lienzo, 82x62cm., Colección Sala, Monasterio de Montserrat, fue una obra hecha a gusto de su tío, marcado realismo como las pinturas en serie de la época. *Retrato de la tía Pepa,* 1896, mujer reacia accede a retratarse por el sobrino, óleo sobre lienzo, 57'7x50'5 cm., Museo de Barcelona. Parece que hizo el retrato en una hora, rapidez de ejecución, calidad del retrato realista.

Dos paisajes de un año más tarde muestran *los Montes de Málaga*, también realizados durante las vacaciones, donde viene Picasso, estos paisajes son cumbres en un paso adelante en su pintura, pincelada suave y ligera retratan fielmente la orografía del terreno. Influencia de paisajistas catalanes.

Aunque se encuentra viviendo en Barcelona, encontramos unos bocetos de cartel que representa a una *Bailaora,* con el escudo malagueño en uno de sus extremos, este dibujo fue utilizado por el Ayuntamiento malagueño en el año 2000 para que fuera el Cartel de la Feria de Agosto.

De Barcelona son los dibujos del *Cenachero,* 1899-1900, personaje típico malagueño que vendía pescado por las calles. Los llevaba en sus cenachos, esas canastas que le cuelgan de los brazos. Copia aquí también una reproducción de su padre. *Pandereta con pareja andaluza*, Barcelona, repite modelos andaluces.

De su última visita a nuestra ciudad acompañado de su amigo Casagemas también hay algunos dibujos, como *Café Cantante de Málaga,* su gusto por frecuentar los locales de moda de la época, el Chinitas entre ellos, evocado por Lorca y *Bailarina Malagueña,* 1900, dibujaba lo que le interesaba y le era grato retratar.

Málaga estará siempre en su mente, nos encontramos en un dibujo preparatorio, para la obra maestra del Arte del siglo XX, *las Señoritas de Aviñón*, un dibujo realizado en tinta sobre papel con una inscripción donde se puede leer el nombre de Málaga. Se trata de la representación de una figura con ambos brazos tras la cabeza, y en el lateral derecho aparece el nombre de su ciudad natal. No sabemos con qué intención dejó inscrito esta palabra, pero es evidente que nunca se olvidó de su tierra.

ACTAS XLI (AEPE). Dolores VARGAS JIMÉNEZ. Pablo Ruiz Picasso. Málaga en su vida y obra
Centro Virtual Cervantes

Otro de los ejemplos que nos gustaría comentar se trata de *la barca con ojo* de la revista *VERVE,* París 1948, podemos observar que es claramente una jábega, embarcación malagueña, que lleva un ojo pintado en la parte delantera de la misma. Nos encontramos ante la herencia fenicia malagueña, símbolo de buena suerte.

La paloma de la Paz, tan representada por Picasso, seguro que retrató ahí una de las que veía revolotear desde su plaza de la Merced malagueña.

Datada la última visita a su ciudad de nacimiento, a finales de 1900, en compañía del amigo Casagemas, aunque hay alusiones que pudo volver en 1934. Parece ser que a Torremolinos, no tenemos seguridad, pero si hemos querido mencionarlo.

Picasso nunca olvidó su condición de español, andaluz y por supuesto su nacimiento y diez primeros años de vida en Málaga. Siempre se rodeó de cosas y elementos que le evocaran a su país, que a la vez estarán presente en su obra: abanicos, la guitarra española, la alegría y la pena, los toros, las palomas, el mar mediterráneo.... Muchos rasgos y palabras típicas malagueñas afloran en sus escritos, donde acude con frecuencia a sus recuerdos de infancia.

Son muchos los recuerdos que tendrá y contará a su familia y amigos, recordará sus playas de arena oscura, el carácter alegre de sus gentes, y a todos les animaba a que visitaran la ciudad de su nacimiento. Podemos ver que sí quedaron muchos recuerdos maSupo imponer su personalidad en el mundo universal a través de su obra, su genialidad radica en *la capacidad mágica de asociar líneas y colores*[3] .

Según Matisse: *podéis admirar siempre a Picasso porque pinta con su sangre.*

Contactos con su ciudad natal

Es realmente difícil analizar la situación que se mantuvo entre Picasso y su ciudad natal, ya que los años vividos fueron muy complicados políticamente.

La labor por parte malagueña de recuperar a su paisano será comenzada por Juan Temboury, que comienza en 1931 coincidiendo con el 50 cumpleaños del artista, pero no hubo contestación. En 1953 le escribe contándole el proyecto que hay en la ciudad de un nuevo museo que se ubicará en el Palacio de Buenavista, hoy día M.P. Málaga. Picasso no contesta pero Sabartés, su secretario viene a Málaga ese mismo año. Maravillado por el trato recibido, decide donar la colección de libros que posee sobre el artista a su ciudad natal. Más de 100 volúmenes donados en 1957. Le proponen también crear su museo en la casa natal; ninguna respuesta.

[3] La Fuente Ferrari, Enrique.; *De Trajano a Picasso. Ensayos.* Editorial Noguer, Barcelona 1962

ACTAS XLI (AEPE). Dolores VARGAS JIMÉNEZ. Pablo Ruiz Picasso. Málaga en su vida y obra
Centro Virtual Cervantes

En 1956 Temboury quiere publicar un artículo donde se ponga de manifiesto el talento de su paisano, pero la censura lo impide.

En su 80 cumpleaños, 1961, un grupo de malagueños deciden ir a felicitarlo y a decirle que su memoria está viva en Málaga. Logran conocerlo personalmente, le entrega Temboury una obra inacabada de su padre y le pide que la termine para el museo malagueño, Picasso asiente con la cabeza pero no dice nada, no llegó nunca a mandarla.

Cuentan que desde la terraza de su mansión de *la Californie* en Cannes solía decir: *Casi puedo divisar Málaga.*

Muere Temboury en 1965 sin ver su deseo cumplido. Años más tarde, en 1988 se decide adquirir por parte del ayuntamiento malagueño, la casa donde nació y convertirla en lo que es hoy *Fundación- Casa Natal de Picasso.* En 1990 Marina Picasso realiza la donación de Sueño y Mentira de Franco, 1937, una serie de grabados. Esta será la primera donación que reciba la ciudad de Málaga de la obra de Picasso por parte de la familia. También Christine Picasso visitará la Casa-Natal donando 10 libros ilustrados del artista.

Edificio de cuatro plantas, que se distribuye:

- Planta baja, exposiciones.
- Primera planta, reconstrucción de la casa.
- Segunda planta, sala de conferencias.
- Tercera planta, Biblioteca y Centro de Documentación, más de 3000 volúmenes dedicados al artista.
- Cuarta planta, oficinas y otras dependencias.

Esta institución trata de estar al día en todo lo referido a la vida y obra de Picasso, y también podemos encontrar gran cantidad de material sobre artistas contemporáneos.

Hoy día está considerada como uno de los principales lugares donde se puede profundizar de manera científica en su obra, gracias a sus más de 3000 volúmenes.

El nacimiento del *Museo Picasso Málaga* surge de la idea constante de la nuera de Picasso, en que su suegro, al que había oído muchas veces decir lo que le gustaría que sus obras pudieran disfrutarse en la ciudad que lo vio nacer.

En 1954 comenzará la andadura de esta generosa mujer cuando viene a Málaga con su todavía novio Paul, hijo mayor de Picasso, él cual había sido mandado por su padre para que viera el ambiente que se respiraba en la ciudad, pero desgraciadamente en esa época no se llegó a nada.

ACTAS XLI (AEPE). Dolores VARGAS JIMÉNEZ. Pablo Ruiz Picasso. Málaga en su vida y obra
Centro Virtual Cervantes

No será hasta 1992 cuando empiecen los primeros contactos gracias a la exposición *Picasso Clásico* y dos años mas tarde con la exposición también de los fondos de Christine, Picasso, *Primera Mirada*.

Tras estudiar minuciosamente el proyecto, todo ha sido medido milimétricamente donde la restauración del mismo ha sido una labor muy importante respetando el espacio pero adecuándolo para la función que iba a desempeñar, dándole también su toque andaluz en la decoración. Se escogió el Palacio de Buenavista, por expreso deseo de Christine, anteriormente Museo de Bellas Artes de la ciudad, lugar que ya su paisano Temboury le proponía para dedicar varias salas a su obra, palacio del siglo XVI, de exterior severo y monumental e interior elegante, que debajo de dicha construcción se han encontrado restos tanto fenicios como romanos y que han sido magníficamente integrados en el espacio. También han sido adquiridas las casas adyacentes para poder ampliar el espacio, distribuyéndolo de la siguiente manera:

Palacio, colección permanente, que se distribuyen en 12 salas.

Nuevas instalaciones, salas de exposiciones temporales, centro de documentación y biblioteca, auditorio, departamento de educación, oficinas, tienda.

Este magnifico museo es una realidad gracias a Christine y su hijo Bernard Picasso, su finalidad es que Picasso esté entre sus paisanos y que su Museo espléndidamente ubicado en el corazón de la ciudad sea una institución con vida, acercando su obra a todos los que se acerquen a conocerla, no sólo a través de los cuadros expuestos sino con el complemento de actividades como conferencias, cursos, trabajos de investigación.

Hoy por hoy Málaga se ha convertido en el referente más importante para los investigadores y estudiosos de la obra picassiana.

Sólo están expuestas a grandes rasgos algunas de las referencias malagueñas en su quehacer artístico, hemos intentado ceñirnos a las pautas de brevedad indicadas, de esta manera esperamos haber dado algunas claves para conocer un poco mejor su obra, temas abordados en su infancia malagueña serán tratados a lo largo de toda su vida, retratos, paisajes, el mar, los toros, sus palomas,... nos quedaremos con que *Picasso no vuelve a Málaga,... nunca se asentó del todo y siempre permaneció en ella*[4].

[4] Palabras de Antonio Morales Lázaro, Presidente del Ateneo de Málaga, en el artículo publicado en *Ateneo del Nuevo Siglo*, nº 6, Mayo 2004. Págs. 251-252.

ACTAS XLI (AEPE). Dolores VARGAS JIMÉNEZ. Pablo Ruiz Picasso. Málaga en su vida y obra
Centro Virtual Cervantes