

Bernardine Evaristo Memorias de una irreductible Guido Reni El pintor de los cuerpos bellos Música religiosa Bach, Vivaldi, Mozart, Händel, Haydn... León Siminiani "Se puede hacer cine desde lo literario"

PICASSOEN EL ARTE DE HOY

Maestro o marca, la mirada de los artistas actuales

Del clasicismo y las resonancias mediterráneas a la naturalidad de su estética, pasando por su imagen más emblemática, el *Guernica*, y el uso comercial de su marca por parte de museos y ciudades. La sombra de Picasso es alargada y cubre también la obra de los artistas más actuales. Recorremos el trabajo de siete de ellos que describen para El Cultural cómo es el poso que el maestro malagueño ha dejado en su trabajo. Admiración, crítica y reapropiación.

"Revisito la Suite Vollard constantemente" | Guillermo Pérez Villalta

Comparto con Picasso su mediterraneidad y clasicismo. Nació en una zona muy próxima a la mía. E incluso en sus momentos más cubistas, sigue sien-

do clasicista. Lo vemos claramente en la composición de *Las señoritas de Avignon*. Me siento también muy identificado con su capacidad de fagocitación, con su manera de trabajar con la memoria y la sensibilidad a la belleza. Nos diferencia que él era enormemente intuitivo y yo soy muy analítico. Es, además, un dibujante soberbio. Yo revisito constantemente su *Suite Vollard*.

Autor de escenas armónicas en las que los personajes se asoman a arquitecturas clásicas, Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948) es un amante de la Antigüedad y la belleza. El tiempo detenido (2019) es buena prueba de ello.

"La marca Picasso se adapta a las exigencias del mercado" | Rogelio López Cuenca

Son ya más de 20 años que Picasso –no el personaje, ni su obra, sino el *signo* Picasso – constituye una parte importante de mi trabajo. La imagen que acompaña este texto forma parte de esa investigación: El mismo año de la muerte de Picasso, 1973, se publicó por vez primera una traducción española del ensayo de John Berger *Success and failure of Picasso* (1965). Las cambiantes inflexiones de su título –la última, en 2019–dan cuenta del acomodo de su capital simbólico a las exigencias del mercado y de la evolución en el imaginario social de la *marca* Picasso.

La turistificación y picassización de Málaga es uno de los motores de la obra de Rogelio López Guenca (Nerja, 1959). Aquí una de sus últimas creaciones.

"El *Guernica* vuelve a ser *útil* en un espacio real, un refugio" | Eugenio Ampudia

Las obras de los artistas dialogan con los ciudadanos de la época en la que fueron creadas, aportan ideas que amplían la

discusión, y esto caduca pronto. Uso a Picasso como artista paradigmático de otra época. Ochenta y cinco años después, su obra más icónica, el *Guernica* es también un refugio. Una de las imágenes más poderosas del siglo XX se convierte en un suelo, cuatro pare-

des y un techo listos para ser habitados. Vuelve a ser *útil* en este espacio físico, tangible, real, un refugio necesario. Inmersos en una guerra de nuevo, no hemos aprendido nada. *Conciertos para plantas en el Liceu, un refugio para desplazados, Eugenio Ampudia* (Melgar, 1958) nos pone cara a cara con la nuestra historia reciente. Refugio, 2023.

"Me interesa ese aspecto *viejuno* de la vanguardia" Miki Leal

Pensando en Picasso (2023) forma parte de una serie de homenajes pictóricos que hago de forma recurrente. Me interesa de Picasso su versatilidad, la

forma en que aplica la pintura, ese aspecto viejuno, como de vanguardia, y su manera de componer con una escala de grises a la que después añade el color y que vo aplico muchísimo. Siempre he admirado esa estética de la autenticidad, la búsqueda por que la pintura sea natural, dejar que fluya la cabeza y que lo que piense sea la mano. Este bodegón representa la pérdida de la perspectiva, la geometría.

Miki Leal (Sevilla, 1974) es mucho más que un pintor figurativo. Se mueve con soltura entre los temas domésticos, los géneros musicales y la Historia del Arte.

"No hay museo que no tenga un *souvenir* del artista *genial*" | Eugenio Merino

Desde su muerte en 1973, Picasso ha pasado de ser un símbolo del compromiso político y la lucha antifranquista a merchandising de la industria cultural del turismo. No hay museo que no tenga un *souvenir* del artista *genial*. Es esta despolitización del artista y su instrumentalización

la que ha posicionado a Málaga como una ciudad marca, con todo lo que conlleva cuanto a gentrificación, especulación y mercantilización.

Es aquí donde

se puede cuantificar el valor simbólico del pintor malagueño, convertido en icono de la identidad local, exprimido a la caza de beneficios económicos.

Su Aquí murió Picasso (2017) fue la obra más reproducida el pasado ARCO. Eugenio Merino (Madrid, 1975) nos invitaba, una vez más, a releer la actualidad.

"Mis picassos cobran sentido sobre materiales de desecho" | Julio Anaya

Me apoyo en imágenes de obras maestras, entre las que Picasso ocupa un lugar privilegiado, porque ese discurso metapictórico me permite acercarme a un público que identifica fácilmente lo que represento con un objeto artístico y lo asocia a la alta cultura, a un objeto de valor histórico-artístico incalcu-

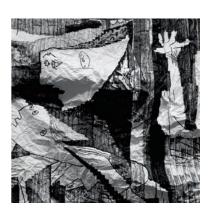

lable, al museo. Mi obra cobra sentido porque la hago sobre objetos que encuentro en la calle, desechos de la sociedad como el cartón, que se va deteriorando, y que se contraponen a la pretensión de las obras originales.

Mujer Ilorona..., Mujer peinando su cabello o Mujer desnuda con pájaro y flauta son algunas de las obras de Julio Anaya (Málaga, 1987).

"El *Guernica* se han convertido en una imagen de usar y tirar" | Javier Arce

La serie *Estrujados* de la que forma parte Guernica XL (2007) reflexiona sobre cómo las imágenes de las grandes obras de arte se han transformado en iconos culturales, sociales y mercantiles, reproducidas con tanta insistencia

que se han convertido en productos de "usar y tirar". Los dibujos estaban pintados a rotulador sobre papel con una estética de fotocopia. Años después seguí profundizando en la transformación del Guernica en un símbolo en Kill lies all (2012), la frase que Tony Shafrazi pintó con espray sobre el lienzo en el MoMA en 1974.

Javier Arce (Santander, 1973) ha trabajado sobre apropiacionismo y referencias históricas en el arte. LUISA ESPINO