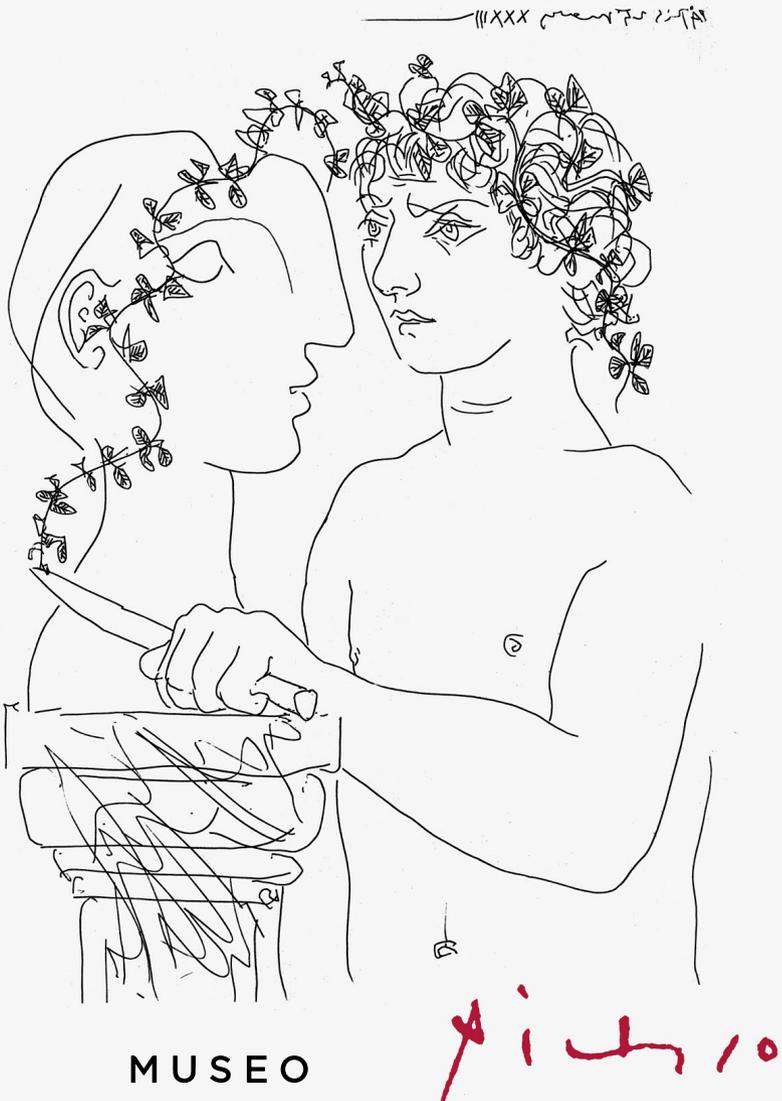

Lectura fácil

La Suite Vollard de Picasso y el grabado en la Colección del Museo ICO

Del 13 de febrero al 20 de Julio de 2025

somos
arquitectura

MUSEO
ICO

Los orígenes del Museo ICO y su colección

El Instituto de Crédito Oficial creó el Museo ICO en el año 1996 para enseñar al público la gran colección que había guardado durante años. En la colección hay obras de arte, por ejemplo, de pintura, escultura, dibujo y grabado.

Ahora el Museo ICO está especializado en arquitectura y urbanismo y es diferente a como era en aquellos años pero es importante recordar sus orígenes.

En esta exposición vas a ver:

- En la planta baja los grabados de la Colección del Museo ICO y algunas pinturas de los mismos artistas.
- En la primera y segunda planta la Suite Vollard de Pablo Picasso.

Para visitar esta exposición harás un recorrido.

El recorrido empieza en la planta baja, frente al mostrador de recepción.

Después sigue a la primera planta.

Para llegar a la primera planta sube la rampa.

Por último, sube las escaleras para llegar a la segunda planta.

Hemos puesto el logotipo de lectura fácil en algunos lugares de la exposición junto con un número.

Busca el número en este folleto

para leer la explicación de esa parte de la exposición y seguir el recorrido.

¡Empieza la visita!

¿Qué es el grabado?

El grabado es una técnica con la que los artistas crean imágenes.

Lo primero que tienen que hacer es elegir una superficie.

Esa superficie se llama plancha

y suele ser un trozo de metal, madera o piedra.

Dibujan en la plancha el diseño que quieren

y utilizan herramientas especiales como punzones.

Ponen tinta en la plancha

y colocan papeles encima

para que quede impreso el dibujo.

Con esta técnica de grabado un artista puede crear muchas copias de la misma imagen. Esas copias se llaman estampas o grabados.

EL GRABADO EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO ICO

Creados por el Ministerio de Cultura en 1980, los Premios Nacionales de Artes Plásticas suponen el reconocimiento de la sociedad a la meritoria labor de los galardonados, que con su creación artística contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural de España. En 1985, tras cinco ediciones del Premio, el Ministerio de Cultura, en colaboración con Editora Decoro, S.A., encargó a ICI de los 20 galardonados hasta ese momento la realización de una serie de grabados, a razón de dos por artista, que serán expuestos en el Museo Español de Arte Contemporáneo (precedente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), entonces dirigido por Aurelio Torrente Irujo; posteriormente, como primer Director de la Fundación ICO, jugará un papel primordial en la formación de la Colección del Museo ICO, como auténtico mecenaz del gobierno actual del arte, hoy signado como brillante, según destacaba Dionisio Hernández Gil, entonces Director General de Bellas Artes y Archivos, en el catálogo de la muestra.

Estos grabados se comercializarán en una edición de 75 ejemplares más 10 grabados de artista, de los que el Instituto de Crédito Oficial adquirirá también en 1991, como en el caso de la Suite Vollard; tres series completas. Se muestra, en esta ocasión, la 68/75 junto a algunas de las pinturas de estos mismos artistas que, parte también de la Colección del Museo ICO, permiten apreciar la variedad de disciplinas practicadas por ellos y las constantes estilísticas comunes a unas y otras obras. La exposición se completa con las series Nueve apóstoles ocultos, de Miguel Ángel Campaño (Premio Nacional de Artes Plásticas 1986), y Jotivisto, de Fernando Ballarín (Premio Nacional de Arte Gráfico 2008), para dar cuenta de la amplia representación del grabado español del siglo XX en la Colección del Museo ICO, una práctica que en nuestro país cuenta con una tradición secular y con algunos de los más destacados representantes de la Historia del Arte.

Si te fijas en la parte baja de los grabados verás que cada uno de ellos tiene 2 números que nos dan una información muy valiosa. Por ejemplo, si pone 68/75 significa que ese grabado es la copia número 68 de 75. 75 sería el total de copias.

Las primeras copias suelen ser las más valiosas por ser las de mejor calidad porque la plancha se desgasta cuanto más la usan. Este desgaste también supone que las copias nunca son iguales y cada una tiene algo que la hace única.

Las técnicas del grabado

El grabado es una técnica artística muy complicada y los artistas que la utilizan tienen que ser muy precisos.

Vamos a explicar

en qué consisten algunas técnicas de grabado que vas a ver en esta exposición.

Pero hay muchas más técnicas,

incluso algunos artistas utilizan varias técnicas para crear su obra de arte.

Hay diferentes técnicas para hacer grabados:

→ **Grabado al aguafuerte y grabado al aguatina.**

Estas 2 técnicas son muy parecidas.

En los 2 casos el artista utiliza una placa de metal cubierta con una capa protectora parecida a una pintura especial.

El artista raspa esa capa para hacer el dibujo y deja al aire el metal en algunas zonas.

Después mete la placa en un líquido especial que tiene agua y un ácido.

Ese ácido deja una marca en las partes que quedan al aire y así crea el dibujo.

Las partes protegidas son las que quedan en blanco ya que el ácido no las toca.

Cuando el artista retira el resto de la capa protectora la placa está lista.

→ **Grabado con buril.**

En esta técnica el artista dibuja sobre la plancha de metal y utiliza una herramienta que se llama buril. Un buril es un instrumento con un mango y una punta de acero con forma de V que sirve para hacer marcas en el metal y formar el dibujo. Es una de las técnicas más complicadas.

→ **Punta seca.**

Punta seca es una técnica muy parecida al grabado con buril pero en lugar de utilizar un buril el artista utiliza un punzón muy fino y afilado.

→ **Grabado al carborundo.**

El carborundo es un polvo parecido a la arena que se pega a la plancha y hace un relieve que ayuda a crear texturas y formas.

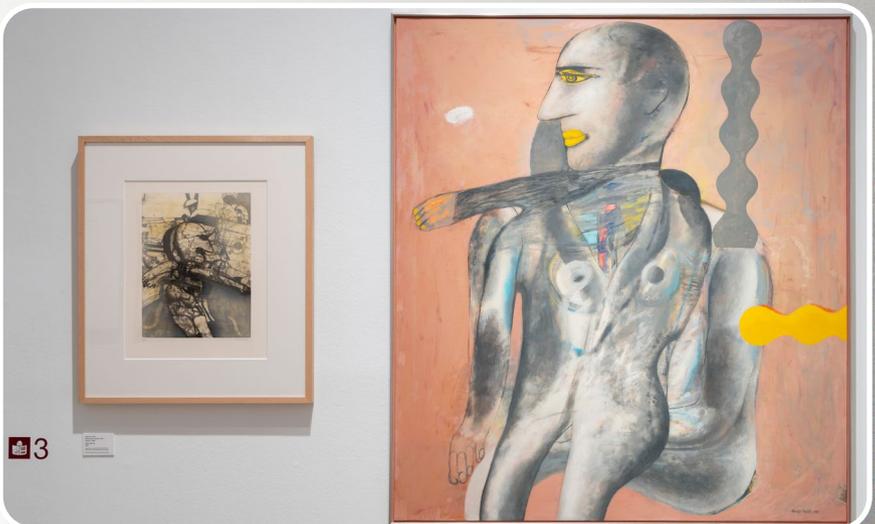

Las diferencias entre la pintura y el grabado

En esta exposición vas a ver los grabados de algunos artistas y también sus pinturas. Así puedes conocer las diferentes maneras que tiene un artista de expresar su arte y cómo utiliza diferentes técnicas.

En ese caso, estás ante una pintura y un grabado de Alfonso Fraile y como ves son obras muy distintas. En la pintura utilizó un lienzo y pinceles. Hay mucho color y las pinceladas dejan algunos relieves. Las pinturas son más grandes que los grabados y transmiten una sensación de más libertad.

En el grabado utilizó otro tipo de herramientas. Hay menos color, la superficie es plana y las imágenes están formadas por líneas. El grabado es un arte más técnico y estructurado que la pintura.

El grabado en la colección del Museo ICO

Los grabados que ves a lo largo de esta parte de la exposición pertenecen a 3 series:

- La primera serie está formada por grabados de algunos de los mejores artistas españoles del siglo 20 que recibieron el Premio Nacional de Artes Plásticas. Los Premios Nacionales de Artes Plásticas son unos premios que da el Ministerio de Cultura a personas que hacen aportaciones importantes al patrimonio cultural.

Entre los premiados hay artistas muy conocidos, por ejemplo, Juan Manuel Díaz Caneja, Manuel Boix, Luis Gordillo, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Darío Villalba o Manuel Valdés.

El Ministerio de Cultura encargó a estas personas y a otros premiados que hicieran una serie de grabados en el año 1985.

El objetivo era mostrar la riqueza del arte español. De esta serie hicieron 75 copias y en la colección del Museo ICO tenemos 3.

- La segunda serie se llama 9 animales nocturnos y la hizo el artista Miguel Ángel Campano.
- La tercera serie se llama Dadaístas y la hizo el artista Fernando Bellver.

La exposición continúa en la primera planta.
Para llegar a la primera planta sube la rampa.

Pablo Picasso y la Suite Vollard

En la colección de grabados del Museo ICO tenemos la famosa Suite Vollard.

Suite Vollard es una obra de Pablo Picasso.

Pablo Picasso fue un artista español muy famoso del siglo 20.

Él cambió la forma de hacer arte ya que creó un estilo en el que representa las cosas con formas geométricas.

Por ejemplo, una cara puede estar representada con un cuadrado o un triángulo.

Sus obras más famosas son las pinturas, pero también hizo escultura y grabado.

Los grabados de Pablo Picasso

son menos conocidos que sus pinturas,

pero son importantes para su desarrollo como artista.

Hizo una serie de grabados que se llama Suite Vollard.

Suite Vollard está formada por 100 planchas

que diseñó entre los años 1930 y 1937.

De esta serie hizo 250 copias.

La Suite Vollard de Picasso

Adquirida por el Instituto de Crédito Oficial en 1991, la Suite Vollard es considerada por muchos historiadores como la obra cumbre del grabado del siglo XX. Fue realizada por Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 1881 – Mougins, Francia, 1973) entre el 13 de septiembre de 1930 y marzo de 1937. Inicialmente compuesta por noventa y siete grabados, su número se redondeó a cien al incluirse, en 1937, los tres retratos de quien toma su nombre: Ambroise Vollard.

Marchante y amigo personal de Picasso, la relación con Vollard, si bien discontinua, se inició muy pronto, en 1901, cuando el malagueño expuso por primera vez en París, junto con Francisco Iturrino, en la Galerie Vollard. Desde entonces, el galerista francés mostró un interés constante por el pintor español y comenzó a editar su obra gráfica. La colaboración entre ambos llega a su punto álgido con la Suite Vollard que, sin embargo, no fue un encargo del marchante al artista sino, más bien, el resultado de un intercambio amistoso y comercial: Vollard obtuvo en 1937 la serie inicial de 97 cobres grabados de la Suite a cambio de un número importante de pinturas de su propiedad que Picasso deseaba para su colección privada.

La Suite Vollard es fruto de momentos intensamente creativos en los que Picasso, a modo de diario íntimo, fue desarrollando sus obsesiones personales, que pueden ordenarse en torno a siete bloques temáticos: *Temas varios*, *El taller del escultor*, *La batalla del amor*, *El Minotauro*, *Rembrandt*, *El Minotauro ciego* y *Retratos de Ambroise Vollard*. Si bien en esta exposición se han dispuesto los grabados en orden cronológico, lo que permite seguir la evolución de las preocupaciones artísticas y personales de Picasso conforme las fue plasmando en las planchas de la Suite, se ha destacado la importante referencia de los bloques temáticos en la parte superior de las cartelas.

La edición definitiva de la serie, de la que se realizó una tirada de tan solo 250 ejemplares sobre papel verjurado de Montval de 445 x 340 mm. con la marca al agua "Vollard" o "Picasso", comenzó a estamparse en 1939, antes de la muerte de Vollard en agosto de ese mismo año, por el grabador Roger Lacourrière. Una vez concluida la tirada, las estampas pasaron, junto a otras series inéditas, a los almacenes del marchante francés. La mayor parte de ellas se vendieron sueltas y hoy se encuentran dispersas, salvo unos pocos conjuntos como el que forma parte de la Colección del Museo ICO. Las planchas de cobre fueron mostradas por primera vez en 1979 en la exposición que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, de donde pasaron a formar parte de los fondos del Museo Picasso de París.

¿Por qué esta obra se llama Suite Vollard? ¿Quién era Ambroise Vollard?

Retratos de Ambroise Vollard

Antes de iniciar el trabajo en los grabados de la Suite Vollard, Picasso había propuesto a su galerista un proyecto original: retratarlo cada vez que lo visitara. En 1905, Picasso pintó un retrato cubista de Vollard, una de sus obras maestras de aquella etapa, y en agosto de 1906 realizó un dibujo. Pero la serie de retratos en papel que se había propuesto terminó inconclusa, con solo otros tres realizados y que forman parte de la Suite Vollard, debido a la muerte del marchante en accidente de automóvil el 23 de agosto de 1959.

Picasso no fue el único gran artista que retrató a Ambroise Vollard: Cézanne, Renoir, Bonnard, Maris de Zayas, Dufy y Rouart son algunos de los maestros que integraron esta Suite Vollard. Y es que, como dice Juan Manuel Rosal, dentro de la leyenda del arte moderno, poco "microchismos" ocupan un lugar comparable al de Ambroise Vollard (La Vanguardia, 1977 - Versalles, 1939). Tiene fama de vendedor dramático en público, bruscas maneras, multitud de manías y caprichos, tácticas de venta de especulador... Pero, con todo, fue un renovador del negocio del arte y siempre, como galerista, el puente entre Debra y Picasso. Su tienda estaba en la rue Laiffa de París, donde fue el primero en mostrar a Cézanne (en 1895), a Matisse (en 1904) y a Picasso (en 1905), aunque en este último caso compartiendo sala con Durán.

En el campo de la edición de libros, Vollard ocupa, junto a Kahnweiler, Druac, Tardieu e Iliazac, un lugar único. Uno de los libros ilustrados más importantes que realizó Picasso lo editó Vollard: Le chef d'œuvre inconnu de Baudouin, aparecido en 1931. La cerámica —para la que encargó diseños a los nobis y a los fouves— y la escultura —editó bronces de Renoir, Maris, Bonnard, Picasso— fueron campos que también terraron a Vollard.

6

Ambroise Vollard era la persona que encargó a Pablo Picasso la serie Suite Vollard. Vollard era una persona muy importante en el mundo del arte que compraba y vendía obras de arte y ayudó a que las obras de muchos artistas fueran conocidas, por ejemplo, a Picasso. De hecho, Vollard organizó la primera exposición de Picasso en París en el año 1901.

Aquí puedes ver a Vollard retratado en 3 grabados.
La Suite Vollard es uno de los proyectos más importantes
donde colaboraron Vollard y Picasso.

En el año 1937, Vollard le pidió a Picasso cuadros
para su colección privada.

Picasso le dio 97 grabados.

Estos 97 grabados

y los 3 retratos que ves aquí de Vollard
forman la Suite Vollard.

Los temas de la Suite Vollard

Podemos hablar de la Suite Vollard como un diario en imágenes de Picasso ya que en los grabados transmitía sus preocupaciones, ideas, emociones y obsesiones.

Así podemos conocer mucho mejor al artista.

Los temas tratados en la Suite Vollard son siempre los mismos y todos ellos están relacionados con la vida personal de Picasso.

Los temas de la Suite Vollard

TEMAS VARIOS

La Suite Vollard narra día a día la vida íntima y la evolución del arte de Picasso: sus preocupaciones estéticas, sus entusiasmos amorosos, sus estados anímicos y sus cuestionamientos como artista en relación con la modelo, la obra... y su amante, Marie-Thérèse Walter. Todo ello se entremezcla en el conjunto de veintisiete grabados de temática variada que, al contrario que en los restantes bloques, no están relacionados por ningún tema común.

EL TALLER DEL ESCULTOR

Picasso dedicó el trabajo más intenso de la suite Vollard a esta serie de cuarenta y seis grabados, de los cuales cuarenta y uno fueron realizados entre marzo y mayo de 1935, a veces a razón de más de tres planchas diarias. Picasso confronta aquí su obra con grupos escultóricos clásicos, como si comparase el arte moderno y el clasicismo. El escultor, relajado en su taller, contempla su trabajo junto a su amante, en la que podemos reconocer a Marie-Thérèse Walter, y se plantea la relación existente entre estos tres elementos de la creación artística. El taller es un refugio tranquilo donde puede disfrutar de sus dos principales pasiones: la creación y el amor. Es, también, reflejo de un periodo feliz en lo personal y fecundo en lo artístico, an el que Picasso, por un lado, está desarrollando un nuevo clasicismo que provoca las iras de algunos críticos, que lo interpretan como una vuelta atrás, una vuelta al orden; y, por otro, se está acercando a los surrealistas.

LA BATALLA DEL AMOR

En esta pequeña serie de cinco grabados, la relación erótica que Picasso también explora en *El taller del escultor* se plantea de un modo violento y agresivo.

→ El taller del escultor.

Picasso representaba en sus grabados un taller en el que un artista hace esculturas de una mujer. El artista es él mismo y la mujer es Marie Thérèse. Marie Thérèse era su amante en esos momentos.

Para Picasso su taller era un lugar de calma y felicidad donde disfrutaba de sus 2 grandes pasiones que eran el amor y el arte.

→ La batalla del amor.

Este tema está relacionado con El taller del escultor. La diferencia es que en El taller del escultor solo podemos intuir la relación sexual entre el escultor y la modelo. Pero en La batalla del amor la relación está clara y no la oculta.

EL MINOTAURO

Tiemas y melancólicas, a la vez que dramáticas, se presentan las once planchas de *El Minotauro*, el otro gran tema que domina la Suite Vollard. El Minotauro es un personaje emblemático y enigmático, recurrente en la obra de Picasso, puesto que siempre se identifica con él, con su poderoso impulso sexual y criminal, pero también con su ternura y su soledad, con su sufrimiento.

A mediados de mayo de 1933, el Minotauro hace su aparición en este diario de imágenes. Puede leerse casi como un tebeo que desarrolla la historia amorosa de Picasso con Marie-Thérèse Walter, a la que conoció en 1927 en un encuentro fortuito en una calle de París y con quien tendría a su hija Maya. El Minotauro, de hecho, es utilizado por Picasso como un alter ego que le permita exponer su vida personal al gran público, manteniéndose, al mismo tiempo, oculto, ya que en estos años todavía seguía casado con la que fue su primera mujer, la bailarina rusa Olga Khokhlova.

REMBRANDT

Picasso dedica cuatro planchas de la Suite Vollard a uno de los grandes maestros del grabado de la Historia del Arte, Rembrandt, con cuya obra mantuvo una intensa relación de admiración y rivalidad, emulando su técnica y trabajando intensamente para superar sus logros artísticos. La extraordinaria memoria visual de Picasso le permitió almacenar en su cabeza todas las estampas del holandés.

En muchas ocasiones, también la identificación con los elementos concretos de su propia experiencia es parte fundamental de la atracción que Picasso siente hacia otros artistas. Es muy posible que Picasso, dividido en 1934 entre su esposa Olga –a la que ya no amaba pero de la que no quería separarse para no partir su patrimonio– y su relación cada vez más profunda con Marie-Thérèse, se sintiese identificado con Rembrandt, cuya mujer, Saskia, había estipulado en su testamento que él perdería su herencia si volvía a contraer matrimonio. Rembrandt vivió después con su amante Hendrickje Stoffels que, como Marie-Thérèse, también tenía veintipocos años cuando se conocieron.

EL MINOTAURO CIEGO

En el caso del Minotauro ciego, Picasso hace alusión directa al mito clásico de Edipo y Antígona. En este caso, Marie-Thérèse es quien guía a Picasso ciego en una situación que no ve clara: sus problemas personales con Olga, para los que solo concibe una salida de la mano de su amante, Marie-Thérèse es, así, la mujer-niña que los surrealistas consideraban como salvadora del hombre.

Como indica José M^o Juarranz, esta ceguera terminará a finales de 1934 y principios de 1935, cuando Picasso conoce el embarazo de Marie-Thérèse e incorpora las estrellas como puntos de esperanza en el cielo que le marcarán el camino. Unos meses más tarde, Picasso se separará de Olga Khokhlova y en septiembre nacerá Maya. El Minotauro ciego no volverá a aparecer en la obra de Picasso.

→ El minotauro.

Un minotauro es una criatura mitológica de las leyendas de la Antigua Grecia. El minotauro no existió en realidad, pero aparece en muchas historias antiguas.

El minotauro tiene el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. Era muy fuerte y daba miedo, pero también era un personaje trágico y solitario.

Picasso creía que él era así también. Se consideraba un hombre fuerte al que le gustaban las relaciones sexuales, pero al mismo tiempo sufría, era sensible y solitario. Picasso se representa a él mismo como un minotauro.

→ **Rembrandt.**

Picasso dedicó una parte de sus grabados a Rembrandt.

Rembrandt fue un pintor muy importante y también hizo grabados.

Picasso sentía admiración por Rembrandt y estudiaba su técnica

pero quería superarlo en creatividad porque era su competencia.

Picasso veía situaciones parecidas entre él y Rembrandt.

Por ejemplo, los 2 estaban divididos entre 2 mujeres.

Picasso estaba casado con Olga, pero en realidad

estaba enamorado de Marie Thérèse.

Picasso no quería separarse de Olga para no perder parte de sus bienes.

Algo parecido le pasó a Rembrandt.

La mujer de Rembrandt

dejó escrito en su testamento

que él perdería su herencia si volvía a casarse.

Por eso, aunque estaba viudo

no se podía casar

con su nueva amada Hendrickje Stoffels.

La exposición continúa en la siguiente planta.

Sube las escaleras que están al fondo de la sala.

Marie Thérèse Walter

Marie Thérèse fue una mujer muy importante en la vida de Picasso y es una de las grandes protagonistas de la serie de la Suite Vollard.

Ella fue la amante y la inspiración de Picasso. En esos años Picasso estaba casado con Olga pero ya no la amaba.

Picasso y Marie Thérèse llevaron su relación en secreto.

Marie-Thérèse Walter

Pablo Picasso conoció a Marie-Thérèse Walter (Le Perreux-sur-Marne, Francia, 1909 - Antibes, Francia, 1977) en enero de 1927, en un encuentro casual en la pintura con La Botz mientras ella iba de compras. Tenía solo 17 años, frente a los 45 de Picasso: "Tiene usted un rostro muy interesante. Me gustaría hacerle un retrato. Sentiría que haríamos grandes cosas juntos". Es el comienzo de una relación clandestina (Picasso aún estaba casado con Olga Khoukova) que se prolongará hasta 1935, cuando, poco después del nacimiento de su hija Maya, el artista malagueño conocerá a la que será su nueva pareja, Dora Maar. Durante todo ese período, Marie-Thérèse será la amante y "musa dorada" de Picasso, inspiración de un gran número de estampas de la Suite Vollard y de muchas de las pinturas y esculturas (como las grandes cabezas en yeso realizadas en su château de Boisgeloup) y reproducidas, asimismo, en varios grabados de El taller del escultor de la Suite) creadas por Picasso durante el tiempo que estuvieron juntos.

Esperamos que te haya gustado esta visita,
¡hasta pronto!

Fotografía Portada:

Pablo Picasso, *Joven escultor trabajando*, París, 25 de marzo de 1933.
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2025

Una exposición de:

Adaptación a lectura fácil: **Adapta – Plena Inclusión Madrid**

Validación de textos: **Fundación Raíces**

Diseño y maquetación: **Loga Publicidad**

Crédito Imágenes: **Fundación ICO. Julio César González**