

MUSEE GRANET
AIX > PROVENCE

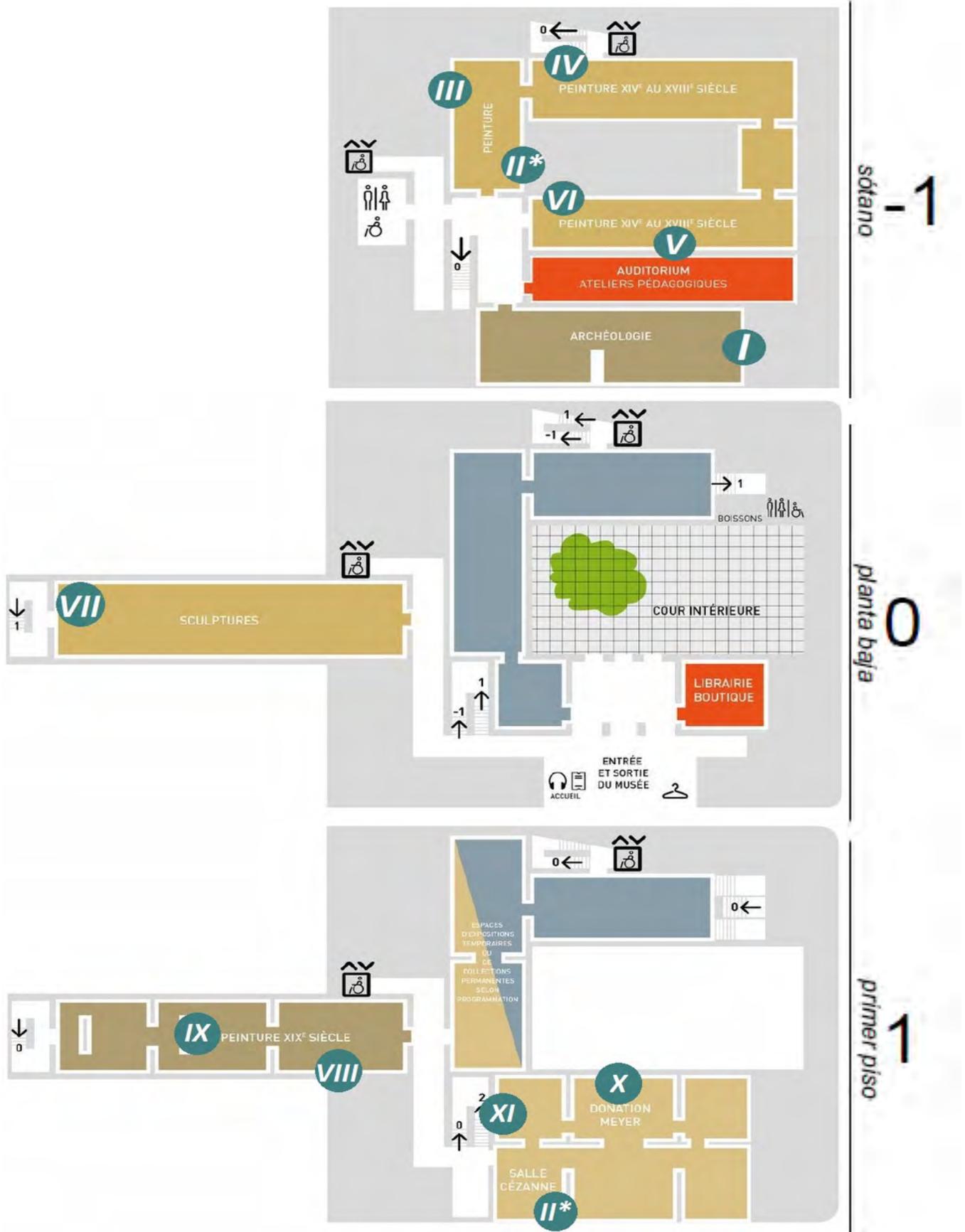
**LAS INELUDIBLES OBRAS
DEL MUSEO**

El museo Granet le invita a descubrir a lo largo de su visita, quince obras maestras*, desde las estatuas del *Oppidum de Entremont* hasta los retratos de Picasso, que hacen parte de sus colecciones. En cada etapa un comentario escrito que destaca un aspecto particular de la obra requerirá su atención.

*Aviso : dentro del marco de una política dinámica de préstamos inter-museos, algunas de las obras presentadas en este catálogo pueden estar prestadas.

PLANO DEL MUSEO GRANET

Localización de las obras

*Según las exposiciones temporales la obra puede encontrarse en en el piso -1 o en el primer piso.

Guerrero sentado con las piernas cruzadas del Oppidum de Entremont

Aix-en-Provence, siglos II al I antes de nuestra era, piedra caliza

Esta escultura representa a un guerrero salyen del Oppidum de Entremont, un jefe victorioso que sostiene una espada al lado derecho y que viste una cota de malla, simbolizada por los pequeños puntos sobre el torso. Las manos del guerrero debían estar puestas sobre una o varias cabezas decapitadas. Esta representación hace referencia a la costumbre de los pueblos galos que consistía en cortar las cabezas de los enemigos vencidos o de conservar las cabezas de los antepasados. Las estatuas como ésta eran poli cromáticas, pintadas con colores vivos y contrastantes.

Tras el primer sitio del Oppidum de Entremont en el año 123 antes de nuestra era, los romanos destruyeron la gran mayoría de estas estatuas.

Paul Cézanne *Las Bañistas*

hacia 1895, óleo sobre lienzo

Los primeros cuadros del maestro de Aix llegaron al museo solamente en el año de 1984, ya que el artista fue marginado durante mucho tiempo. Este cuadro es el precursor de la famosa composición de Las Grandes Bañistas en la cual Cézanne trabajará hasta el final de sus días en su estudio ubicado en el "Chemin des Lauves". Esta obra de imaginación que introduce desnudos femeninos en un paisaje, inspirados en la tradición clásica, evoca a aquellos de la ciudad de Aix durante la infancia del artista. La gran ambición de Cézanne con sus bañistas consiste en lograr la fusión de la figura humana con el paisaje, buscando "armonizar las curvas de las mujeres con las laderas de las colinas", de esta forma las bañistas y el paisaje se fusionan formal y cromáticamente. **La famosa "pincelada" de Cézanne constructiva y direccional, estructura en esta obra el follaje de los árboles, ya que para Cézanne "el dibujo y el color no están separados".**

OBRAS DEL SIGLO XIV AL SIGLO XVIII

Sótano / Piso -1

Robert Campin Virgen en la gloria

hacia 1440, óleo sobre madera

Este cuadro flamenco de devoción privada representa a la Virgen según la descripción hecha en el libro de la biblia del Apocalipsis. En esta composición la virgen domina sobre tres personajes, San Pedro a quien se reconoce por sus llaves, San Agustín quien está leyendo y sosteniendo un corazón en la mano, y a un religioso arrodillado, quien es el donante de la obra. El paisaje muy bien definido del fondo describe la ciudad de la cual el religioso estaba a cargo, mientras que el campo evoca la región de Hainaut muy apreciada por el artista.

La revolución artística del renacimiento es muy evidente: en esos tiempos de "humanización" de lo divino, las proporciones de los personajes igualarán al hombre con los personajes sagrados

Los Hermanos Le Nain Los Jugadores de cartas

hacia 1635-1640, óleo sobre lienzo

Los tres famosos hermanos *Le Nain* se destacan por haber trabajado juntos, algunas veces en el mismo cuadro, lo que dificulta precisar su autoría. Esta escena de género realista ilustra un tema popular : soldados que beben y juegan a las cartas para relajarse. Aquí podemos ver a tres jugadores sentados, mientras que en el fondo hay un niño de pie que los observa. En el espíritu de Caravaggio, el cuadro resalta, gracias a juegos de sombra y luz, el contraste entre el joven y sus dos cómplices. La sobriedad y la nobleza de los personajes, uno de los cuales nos interpela con su mirada, nos remiten al clasicismo francés.

Cézanne meditó durante mucho tiempo frente a este cuadro antes de comenzar a realizar la serie de los "Jugadores de cartas" a partir de 1890.

OBRAS DEL SIGLO XIV AL SIGLO XVIII

Sótano / Piso -1

Hyacinthe Rigaud

Retrato de Gaspard de Gueidan

1735, óleo sobre lienzo

El marqués Gaspard de Gueidan era un noble de la ciudad de Aix del siglo XVIII y de origen plebeyo. En este cuadro, él se hizo retratar por el pintor del rey, vistiendo prendas ostentosas para afirmar su éxito social. Este retrato “travestido” nos permite descubrir a este personaje importante, disfrazado de “pastor de comedia” quien sostiene entre sus manos una gaita, instrumento musical característico de los pastores de la Edad media durante el siglo XVIII.

“El hombre sabio siempre es modesto” citación empleada por Gaspard de Gueidan en sus discursos publicados en 1739, en 25 volúmenes.

Rembrandt

Autorretrato

siglo XVII, óleo sobre madera

Antes de la aparición del “Selfie”, un artista talentoso cultivará la representación pictórica de sí mismo. Rembrandt, de hecho, se ejercitará en el autorretrato de forma asidua a lo largo de su carrera. Al final de su vida, enfermo y después de haber perdido casi todo, lo único que le quedará es su pintura. En este cuadro el artista posa efectivamente con su atuendo de pintor (blusa y boina). La imagen de la vejez en esta obra es reforzada por el espesor del material empleado y por el uso de la paleta de colores que solía utilizar este artista.

“La capa de pintura era tan espesa que el cuadro se podía levantar por la nariz”, escribió Arnold Houbraken, biógrafo de Rembrandt.

GALERÍA DE ESCULTURAS

Planta baja / Primer piso

Jean Pancrace Chastel *L'Ecorché (hombre desollado)*

hacia 1770, yeso

Jean Pancrace Chastel es un famoso escultor de la ciudad de Aix del siglo XVIII quien recibió numerosos encargos por parte de la administración municipal. Entre sus realizaciones encontramos, por ejemplo, el frontón de la *Halle aux Grains*, en el que representó a un río (símbolo de la fertilidad) y a la ciudad de Aix coronada de murallas (hay una maqueta que puede observarse en una de las vitrinas de la sala), así como el *águila* que adorna la fuente de la *Place des Prêcheurs*. Este escultor trabajó igualmente para patrocinadores privados como el marqués de Gueidan, para quien realizó una falsa tumba medieval de un supuesto antepasado suyo quien habría combatido junto a San Luis durante las cruzadas.

El *Ecorché* (hombre desollado) reproduce las partes anatómicas que se encuentran bajo la piel de un hombre. Este término apareció en el siglo XIX, gracias al academicismo que preconizó la enseñanza de la anatomía en el arte del renacimiento. La mecánica humana se destaca gracias a la comprensión del cuerpo, conocimiento indispensable tanto para los médicos como para los artistas.

Esta obra es particularmente realista, ya que se basa en la imitación de un cadáver disecado representado de pie.

François-Marius Granet y posteriormente Paul Cézanne, estudiantes de la Escuela de arte de la ciudad de Aix-en-Provence (que se encontraba ubicada en aquella época en las actuales instalaciones del museo) trabajaron basándose en esta escultura.

OBRAS DEL SIGLO XIX

Planta alta / Segundo piso

VIII

Jean Auguste Dominique Ingres

Retrato de Granet

1806, óleo sobre lienzo

En este cuadro romántico, Ingres representó al pintor de Aix, Marius Granet posando con su cuaderno de dibujo en la mano. Manifestando su gusto por trabajar directamente con el modelo, el artista posa delante de una vista de la ciudad de Roma en donde residió desde 1802 hasta 1824. Este cuadro constituye una obra maestra y a la vez un testimonio conmovedor de una amistad sincera entre los dos artistas. Con esta obra, Ingres pasará a ser parte de los grandes retratistas de comienzos del siglo XIX, mientras que Granet será immortalizado como pintor de paisajes.

Al fondo se puede reconocer el famoso Palacio del Quirinal de la capital italiana.

IX

Jean Auguste Dominique Ingres

Júpiter y Tetis

1811, óleo sobre lienzo

Para su último envío desde Roma en 1811, Ingres decidió entregar su interpretación de una escena de la Iliada. La ninfa Tetis, con una actitud seductora, viene a suplicarle al rey de los dioses Júpiter que proteja a su hijo Aquiles. El artista no respeta las proporciones morfológicas y hace incluso de estas deformaciones expresivas su marca personal. Es por esta razón que Tetis es representada con un rostro de pez y una espalda en forma de onda que nos recuerdan que se trata de una divinidad marina. En esta obra, Ingres juega con la oposición masculino/femenino para teatralizar mejor la escena que se representa ante la mirada de Juno, la esposa celosa de este dios.

Cézanne y posteriormente Picasso serán seducidos por la monstruosidad de los personajes.

DONACIÓN MEYER

Planta alta / Segundo Piso

Alberto Giacometti *Mujer de Venecia III*

1956, escultura en bronce

Esta variante femenina de su emblemática obra titulada “El hombre que camina” reúne las características de la obra escultórica de Giacometti: el alargamiento de la figura humana, el detalle de los ojos en el rostro y el trabajo indiscutible del material utilizado. El artista suizo es capaz de reproducir incansablemente las mismas figuras esculpidas durante años, afinándolas sin cesar, lo que le permite obtener este aspecto roído, como desgastado por el tiempo. Así, antes de que esta figura no fuese fundida en bronce, Giacometti realizó varios yesos de la misma, pues él no deseaba crear un arte liso y pulido.

El escritor Jean Genet, amigo de Giacometti, señala que para el escultor las mujeres son diosas y los hombres sacerdotes.

Nicolas De Staël *Los Futbolistas*

1952, óleo sobre lienzo

Entusiasmado por el primer partido jugado, durante la noche, en el Parque de los Príncipes en París, en el año de 1952, Nicolas de Staël realiza inmediatamente después una serie de 24 cuadros de entre los cuales se encuentra este. En esta obra él detalla los movimientos de los jugadores articulando la forma con empastes intensos que extiende luego con espátula. El combate de las formas representadas sobre el lienzo coincide con el enfrentamiento de los jugadores en el terreno de juego. Los futbolistas representan una etapa importante en la carrera del artista pues marcan su regreso a una figuración insinuada después de haber tenido una predilección por la abstracción.

Nicolas de Staël escribió a su hermana Olga en 1951: “Escogí trabajar en serio la materia en movimiento”.

UN MUSEO, DOS LUGARES DE EXPOSICION

Granet siglo XX – Capilla de los Penitentes Blancos

Con su billete de entrada al museo usted también tiene acceso a la extensión Granet siglo XX !

**700m² de exposiciones – 120 obras maestras
De Picasso à Dubuf et**

El sitio Granet siglo XX- Colección Planque (situado en lo alto de la calle del Maréchal Joffre, a 2 minutos a pie) es la extensión del museo Granet, que presenta una colección de arte moderno en la antigua capilla de los Penitentes blancos, joya de la arquitectura de la ciudad del siglo XVII, entre tendencias barrocas y clásicas.

Planque.

Fondation Jean et Suzanne Planque

PLANO GRANET siglo XX

Localización de las obras

* Según las exposiciones temporales la obra puede encontrarse en la planta baja o en el segundo piso.

GRANET siglo XX

Planta baja

Claude Monet *Leicester Square*

1901, óleo sobre tela

Esta tela es la última de una serie de tres ejecutadas por Monet mientras vive en el Savoy Hotel en Londres. El pintor, cansado y enfermo, debe interrumpir sus estudios en el exterior de la plaza de Leicester iluminada por las iluminaciones nocturnas. Vista por una ventana que sobresale, la plaza se convierte entonces en un magma confuso de rayas intrépidas y coloreadas, que no fijan ningún espacio, no determinan ninguna forma sino que se emplean únicamente para traducir la vibración de la luz. Esta obra, de difícil interpretación, incluso abstracta, es una bella prueba de la modernidad de Monet.

Michel Monet le dio este cuadro a Jean Planque como agradecimiento, por haberle mostrado la importancia de la pintura tardía de su padre.

Pablo Picasso *Mujer con gato*

1964, óleo sobre tela

Este cuadro pertenece a una serie, realizada cuando Picasso reside en la masía Notre-Dame de Vie en Mougins. El pintor español representó aquí a su segunda esposa y su último amor, Jaqueline Roque. Jean Planque comparaba esta figura hierática y oscura con la Parca, es decir la diosa que corta el hilo de la vida. Sin embargo, el cuadro contiene su parte de humor: el gatito figurado en las manos de la modelo está también presente plásticamente por el "rasguño" sobre la derecha y los pelos del pincel diseminados en el color gris. Un día, el artista encontró en su jardín a un pequeño gato que, desde entonces, invadió su obra hasta el día cuando desapareció. Para Picasso, la pintura es "un barómetro" de su vida: su obra se contempla entonces como un eco a todo lo que le pasa.

A causa de la fuerza que inspira, esta obra era uno de los cuadros preferidos de Jean Planque. Pero le tenía miedo y a veces, le daba la vuelta.

GRANET siglo XX

Primer y segundo piso

XIV

Jean Planque

Sainte-Victoire de noche

hacia 1951, óleo sobre tela

Jean Planque no es ni sólo un coleccionista apasionado, es también un pintor. Se colocó de golpe bajo la influencia de Paul Cézanne, desde que descubrió por casualidad uno de sus bodegones cuando tenía 19. Se establece incluso desde 1949 hasta 1951 al pie de la montaña Sainte Victoire para " volver a pintar la obra de Cézanne a partir del modelo natural ". En este lugar mágico y austero, se ve confrontado con la dificultad en pintar. Aquí se desmarca del maestro de Aix quien él, jamás representó de noche su querida montaña.

Consiguió adquirir dos acuarelas tardías de Cézanne para su colección. Prodigiosas por su simplicidad casi abstracta, representan paisajes de los alrededores de Aix-en-Provence.

XV

Jean Dubuf et

Opéra Bobèche

1963, óleo sobre tela

Este cuadro pertenece a uno de los ciclos creadores más famosos de Dubuffet: "Hourloupe" (palabra compuesta de "aullar", "ulular"(hurler) y "lobo" (loup). Un día, al teléfono, el artista dejó correr la tinta de su bolígrafo en el papel. De esa manera, imaginó dibujos semi automáticos, rayados en rojo y azul. Luego dio forma a toda una serie de obras en este estilo. Estamos aquí frente a un puzzle donde se imbrican caras y animales. El espacio revuelto recuerda la influencia del jazz en la obra de Dubuffet que desea un arte espontáneo y sin pretensiones cultural: el Arte Bruto.

Para hablar de su trabajo, Dubuffet a menudo decía: " me encuentro casi entre el garabato y el pequeño milagro ".

Gracias por su visita

MUSEO GRANET

Plaza Saint Jean de Malte 13100 Aix-en-Provence.

> Acceso PMR, 18 calle Roux Alphéran.

Sito Granet siglo XX :

Capilla de los Penitentes Blancos, plaza Jean Boyer (parte superior de la calle Maréchal-Joffre), 13100 Aix-en-Provence.

INFORMACIÓN

Tel. + 33 (0)4 42 52 88 32

museegranet-aixenprovence.fr

HORARIOS

(sitie Granet siglo XX incluido)

Abierto de martes a domingo

- fuera de exposición de verano de 12h a 18h

- en el periodo de exposición de verano de 10h a 19h

Escritura y concepción gráfica: Servicios Mediación y Reservas

Corrección : Bruno Ely, director y curador en jefe del musée Granet

Impresión : ciudad de Aix-en-Provence

Planos del museo : © Camargo

Créditos fotográficos : detalles de las obras / © Musée Granet / © Musée Granet - Foto H.aertens / © Musée Granet - Foto Y.Blaise / © Musée Granet – Foto J.C.Carbonne / © Fundación Jean et Suzanne Planque – Foto Luc Chessex.

