

14 JUNIO - 14 JULIO

CONTEMPORARY ART EXHIBITION.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

MADRID.

ARLE QUINES.

25 ARTISTAS

EXPOSICIÓN

Del 14 de junio al 14 de julio de 2023
Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos
Calle Almagro 42. Madrid.

COMISARIA

Blanca Molina León

ORGANIZA

LovingArt Andalucía

COLABORAN

Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos
Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil

ASISTENTE TÉCNICO

Gabriel Costea

OBRA DE PORTADA DE LA ARTISTA

Miriam Cubiles Ricca

©2021, Loving Art Andalucía.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Fabiola Morato y Asela Botella

ISBN: 978-84-09-51894-4

LOS ARLEQUINES DE PICASSO

Pablo Picasso es uno de los artistas más influyentes e innovadores del siglo XX. Su obra ha dejado una huella indeleble en el mundo del arte, y su pasión por la experimentación y la subversión continúa inspirando a artistas de todas las disciplinas. Uno de los temas recurrentes en la obra de Picasso son los ARLEQUINES, personajes emblemáticos del teatro y la comedia italiana

Picasso llevaba pintando arlequines desde 1901, fascinado por aquel sagaz embaucador de la commedia dell'arte, de carácter escurridizo y experto en evadir los conflictos recurriendo al disfraz, al que los especialistas identifican con su álter ego. Diseñando ballets, Picasso podía hacer que el arlequín cobrara vida en cada representación delante de sus ojos. Por ello es fácil imaginar por qué el personaje italiano acabó invadiendo la mayoría de sus proyectos escénicos y para ser mejor entendida esta figura, brevemente lo vamos analizar desde varias lentes: histórica, simbólica y personal.

En primer lugar, los arlequines son una figura icónica del teatro europeo desde hace siglos. Estos personajes con trajes de colores vivos y máscaras grotescas, se convirtieron en un símbolo de la commedia dell'arte italiana en el siglo XVI. La presencia constante de estos personajes en la cultura popular durante siglos, llevó a que muchos artistas como Picasso se sintieran atraídos por ellos, transformándolos a través de sus propias interpretaciones artísticas.

En segundo lugar, los arlequines pueden ser interpretados como portadores de un amplio espectro de significados simbólicos. A menudo se les ve como personajes cómicos e infantiles, aunque también pueden representar la dualidad del bien y el mal, la alegría y la tristeza o el amor y el odio. Picasso explora esta dualidad en sus obras sobre los arlequines, oscilando entre la caricatura y la tragedia.

Por último, la fascinación personal de Picasso por los arlequines también juega un papel importante en su obra. Como un artista que amaba desafiar las convenciones estéticas y culturales, él encontró en los arlequines una forma de reinventar una tradición que lo emocionó en toda su carrera: convertir algo antiguo en una nueva experiencia visual y creativa.

Por todo ello con esta exposición colectiva, 25 artistas contemporáneos rendirán con sus obras un particular homenaje a Picasso teniendo como fuente de inspiración la figura de los Arlequines personaje de diversas formas y belleza.

Sus magníficas obras serán el hilo conductor de esta envolvente y colorida exposición que mostrarán cientos de interpretaciones de este emblemático personaje.

Los Arlequines son portadores de una enorme potencialidad simbólica y expresiva. La exploración constante de Picasso sobre estos personajes ilustra su compromiso con la experimentación y la reinterpretación creativa, así como su profundo respeto por la tradición artística en general. Particularmente para mí comisionar y organizar esta exposición en homenaje a uno de nuestros artistas andaluces de enorme fama internacional como es Picasso, ha sido un gran reto profesional y también personal, espero que disfrutéis tanto como nosotros y te animo a empaparte de todo el proceso creativo.

Blanca Molina León
Presidente de Loving Art Andalucía
Comisaria de la Exposición

PICASSO'S HARLEQUINS

Pablo Picasso is one of the most influential and innovative artists of the 20th century. His work has left an indelible mark on the art world, and his passion for experimentation and subversion continues to inspire artists of all disciplines. One of the recurring themes in Picasso's work are the HARLEQUINS, emblematic characters of Italian theater and comedy.

Picasso had been painting harlequins since 1901, fascinated by that shrewd trickster from the commedia dell'arte, with an elusive character and an expert in evading conflict by resorting to disguise, whom specialists identify with his alter ego. By designing ballets, Picasso could bring the harlequin to life in each performance before his eyes.

For this reason it is easy to imagine why the Italian character ended up invading most of his stage projects and to better understand this figure, we will briefly analyze him from various lenses: historical, symbolic and personal.

First of all, harlequins have been an iconic figure in the European theater for centuries. These characters in brightly colored costumes and grotesque masks became a symbol of the Italian commedia dell'arte in the 16th century. The constant presence of these characters in popular culture for centuries led many artists like Picasso to feel drawn to them, transforming them through their own artistic interpretations.

Second, the harlequins can be interpreted as carrying a wide spectrum of symbolic meanings. They are often seen as comical and childish characters, although they can also represent the duality of good and evil, joy and sadness, or love and hate. Picasso explores this duality in his works on harlequins, oscillating between caricature and tragedy.

Finally, Picasso's personal fascination with harlequins also plays an important role in his work. As an artist who loved to challenge aesthetic and cultural conventions, he found in harlequins a way to reinvent a tradition that had excited him throughout his career: turning something old into a new visual and creative experience.

For all these reasons, with this collective exhibition, 25 contemporary artists will pay a particular tribute to Picasso with their works, having as a source of inspiration the figure of the Harlequins, a character of various shapes and beauty.

His magnificent works will be the common thread of this enveloping and colorful exhibition that will show hundreds of interpretations of this emblematic character.

The Harlequins are carriers of enormous symbolic and expressive potential. Picasso's constant exploration of these characters illustrates his commitment to experimentation and creative reinterpretation, as well as his deep respect for artistic tradition in general.

Particularly for me, commissioning and organizing this exhibition in homage to one of our internationally famous Andalusian artists, Picasso, has been a great professional and personal challenge, I hope you enjoy it as much as we do and I encourage you to immerse yourself in the entire creative process.

Blanca Molina León
President of Loving Art Andalucía
Exhibition Curator

LovingArt Andalucía, www.lovingart.es es un espacio independiente de pensamiento, investigación y acción en el contexto del arte y la cultura contemporánea. LovingArt Andalucía es una plataforma de promoción de los **artistas andaluces a nivel nacional e internacional**.

Una plataforma multidisciplinar, inclusiva y transversal de creación, diálogo, reflexión y crítica. De gestión autónoma que **tiene su sede en Sevilla** ofrece a los artistas un espacio de trabajo colectivo, entre artistas, críticos, teóricos, agentes culturales, instituciones culturales y colectivos diversos.

Desde hace más de seis años promocionamos a los artistas andaluces organizando **exposiciones y eventos culturales en lugares emblemáticos** del Patrimonio Andaluz y en varias galerías a nivel nacional e internacional.

**¿QUIÉNES
SOMOS?**

El 8 de abril de 2023 se cumple el **cincuenta aniversario** del fallecimiento del artista andaluz, **Pablo Picasso** evento que marca la celebración de su obra y su herencia artística en Francia, España y otros países.

Con esta exposición Loving Art Andalucía, quiere rendir un especial homenaje a nuestro artista más internacional, uniéndose así a la **Celebración Picasso 1973-2023** que girará en torno a unas **cincuenta exposiciones y eventos** que se celebran en instituciones culturales de renombre de Europa y América del Norte que, juntas, abordan un análisis historiográfico de su obra.

La conmemoración, acompañada de celebraciones oficiales en Francia y España, permite **hacer balance de las investigaciones e interpretaciones sobre la obra de Picasso**, especialmente durante el importante **simposio internacional que se celebrará en otoño de 2023** coincidiendo con la apertura del Centre d'Études Picasso en París.

ARLEQUINES, es un proyecto expositivo ambicioso en el que **25 artistas contemporáneos rendirán su particular homenaje a Picasso** teniendo como fuente de inspiración la figura de los Arlequines personaje de diversas formas y belleza.

El arte contemporáneo Andaluz es referente y ha evolucionado de lo puramente estético y representativo hasta alcanzar mil formas de comunicación.

Pinturas, esculturas e instalaciones serán el hilo conductor de esta envolvente y colorida exposición que mostrarán cientos de interpretaciones del gran Picasso.

PICASSO
ABRIL 1973 - ABRIL 2023

PICASSO, ARTE E INGENIERÍA DE CAMINOS

El I Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, que celebraremos en Toledo, Cuenca y Madrid del 26 al 29 de septiembre de este año 2023, remarcará el valor de nuestro rico patrimonio de la obra pública, su importancia en el encuentro con el paisaje y en el territorio, y también, en el impulso del turismo de la España despoblada.

Muchas obras públicas se encuentran estrechamente ligadas al diseño, la estética y el arte. Por eso, en el año en el que también se conmemora el cincuenta aniversario del fallecimiento de nuestro artista universal Pablo Ruiz Picasso, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, acogemos esta inspiradora exposición.

En las actividades complementarias y de difusión del Congreso se enmarca esta muestra que explora la obra de Pablo Ruiz Picasso, y en concreto de sus arlequines, desde la visión particular de veinticinco artistas contemporáneos.

Felicitemos a los autores de las obras que se exhiben en esta muestra por su trabajo artístico tan motivador. Y agradecemos a Blanca Molina León, fundadora de Loving Art Andalucía el esfuerzo que ha dedicado en la organización de esta muestra tan fascinante y la labor altruista que esta institución realiza en la promoción y mecenazgo del arte, la cultura y la innovación.

La relación entre la ingeniería de caminos, canales y puertos y las artes, especialmente la pintura, viene de lejos.

En el año 1834, durante el proceso de aprobación del nuevo Plan de Enseñanza de la carrera de ingeniería de caminos se incorporó, además del dibujo técnico, la asignatura denominada Dibujo de Paisaje. Aunque inicialmente se pensaba que tendría un carácter exclusivo, se acabó impartiendo en los cinco cursos de la carrera debido, en gran medida, a la categoría de su primer profesor, Genaro Pérez Villaamil, pintor romántico que gozaba de un gran reconocimiento como eminente artista del paisaje y que influyó en tantos ingenieros de caminos.

En 1894 publicó en París los tres volúmenes de su obra más reconocida: España artística y monumental, que incluye un compendio de litografías dedicadas a los paisajes, monumentos y patrimonio de nuestro país. Entre sus obras destaca La Vista general de Toledo desde la Cruz de los Canónigos con el majestuoso puente de Alcántara sobre el río Tajo al fondo.

Esta relación entre ingeniería de caminos y pintura se ha mantenido hasta nuestros días y conformado la obra de los ingenieros de caminos españoles. Es especialmente destacable la figura de José Antonio Fernández Ordoñez, que aunó en sus obras, en la segunda mitad del siglo XX, los conceptos de arte y técnica. (Ya sé que es muy relevante JAFO pero no debemos molestar a otros, Manterola, Calzón).

José Antonio fue catedrático de la asignatura Historia y Estética de la Ingeniería en la Escuela de Caminos, creador del centro de estudios históricos de las Obras Públicas y el Urbanismo. Vocal y presidente del Real Patronato del Museo del Prado, acometió un enorme trabajo para la conservación, protección y defensa del patrimonio de la obra pública y de la ingeniería. Fue también Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en su discurso de toma de posesión plasmó sus ideas artísticas en el texto El pensamiento estético de los ingenieros. Funcionalidad y belleza.

Esta tradición se ha transmitido hasta nuestros días en nuestros compañeros de los que enumero, sin ser excluyentes, a unos cuantos como Miguel Aguiló, Carlos Nárdiz, Javier Manterola, Julio Martínez Calzón, José Romo.

Deseamos que esta vinculación entre pintura, arte e ingeniería perdure y que la exposición Arlequines nos inspire a todos, y especialmente, a las nuevas generaciones.

Miguel Ángel Carrillo Suárez.
Presidente del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos.

caminos

Colegio de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos

Dícese que la enorme obra de Picasso se concentra en el cubismo.
Y si así fuera, y en el ámbito de esta exposición que me toca presentar, no tendría más que contar. La forma cúbica rota en dos dimensiones.
El prisma hexaedro perfecto, distorsionado por la genealidad.
Claro, pero me tengo que extender algo más, como la vela triangular de Ulises buscando el viento favorable para llegar a Ítaca..
Y aquí me encuentro arribando a Ítaca, a mi isla, mi casa, nuestra casa, a este lugar de encuentro de arte e ingeniería.
Con veinticinco obras actuales, retorciendo la belleza del creador.
Y me pregunto dónde quedó el triángulo de la vela malagueña.
Dónde quedó el mantel de cuadros, en la casa de comidas, junto a tu buhardilla de la calle Zurbano.
Cuándo decidiste estirar los vértices del cuadrado para componer un rombo.
Y, por fin, buscar una figura real que lo muestre. El arlequín.
Y, ayudado por las palabras del genio, termino celebrando y brindando porque el arte y la Ingeniería sean una mentira que nos acercan a la verdad.

D Francisco Rodríguez Montón
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos

caminos

Colegio de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos

ÁNGELA SOLÍS ONEILL

PABLO JUEGA
TÉCNICAS MIXTAS

ÁNGELA O'NEILL

**MACARENA GARCÍA
JIMÉNEZ**

LA ESPIRAL BOMBEA
SANGRE AL CORAZÓN
DEL GORRIÓN
ARLEQUÍN, SU ALMA
GUARDADA EN SUS
ENTRAÑAS, A TODO
SER QUE TOCÓ, DE
ELLA LA IMPREGNÓ

TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL

ARDEA CINEREA

**BEATRIZ ZEROLO
DURÁN**

ME APOYO EN OTRO
ÓLEO SOBRE TABLA

BEA ZEROLO

**CARMEN IBÁÑEZ
CABALLERO**

SORPRESA

ACRÍLICO SOBRE LIENZO

CARMEN IBÁÑEZ

**CONCHA BARÓN FDEZ
DE CÓRDOBA**

ARLECCHINO

ACUARELA, TINTA Y TÉMPERA

CONCHA BARÓN

LAURA DI MARCO

ESENCIALMENTE

*ACRÍLICO SOBRE LIENZO
TÉCNICA MIXTA*

DI MARCO

**ELISA SAINZ
DE VICUÑA**

ENTRE LAS CUERDAS

ACRÍLICO

**ELISA SAINZ
DE VICUÑA**

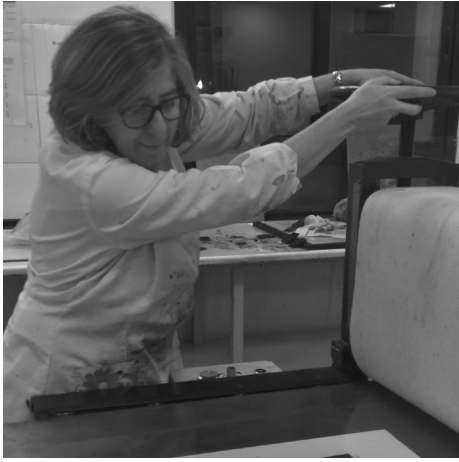
**M. FERNANDA
NUÑEZ IBAÑEZ**

DANZA DE FORMAS
Y COLORES

ACRÍLICO SOBRE LIENZO

FENUÑEZ

GEMA CLIMENT

MIRADA PERDIDA

TÉCNICA MIXTA

G. CLIMENT

HERMINIA GIL ALGAR

MÁS ALLÁ DE
LA MIRADA

TÉCNICA MIXTA

HERMINIA GIL

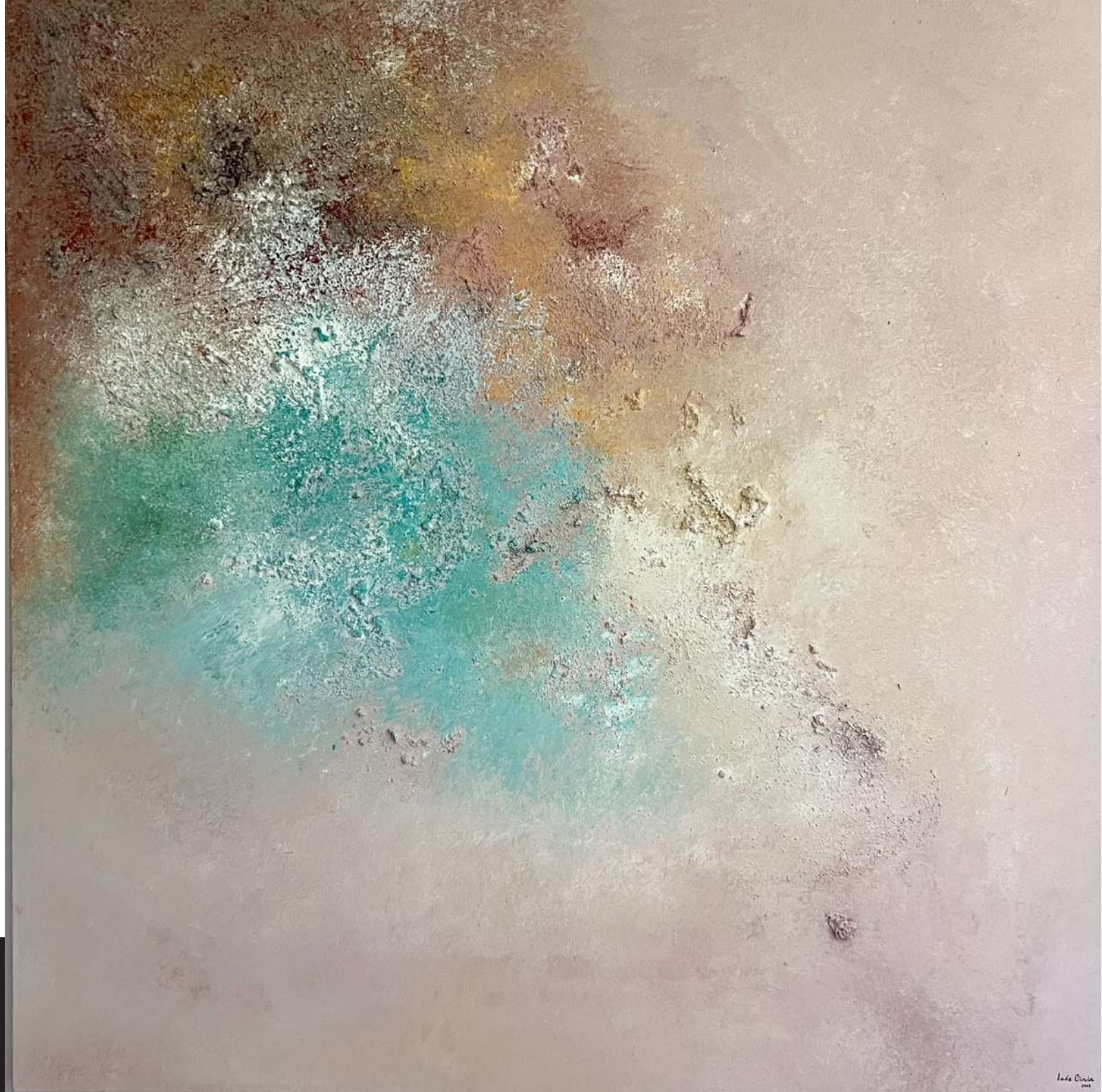

INÉS MARICHALAR

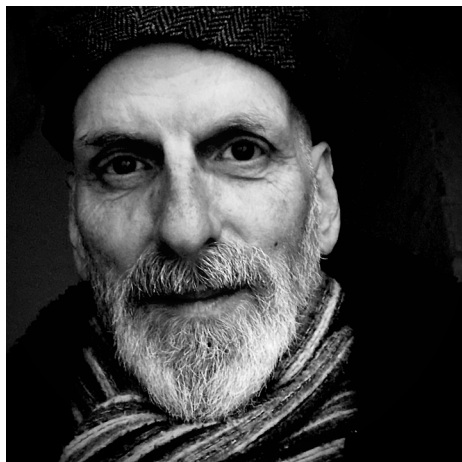
HOMENAJE AL
ARLEQUÍN SENTADO

*ACRÍLICO Y TEXTURAS
SOBRE LIENZO*

INÉS CIRIA

*Inés Ciria
2018*

JOE ONGIE

EL CIRCO DE PABLO

ÓLEO SOBRE TABLA

JOE ONGIE

**MARÍA DOLORES
TIRADO SERRANO**

CONTEMPLACIÓN
ACRÍLICO SOBRE LIENZO

LOLA TIRADO

MARÍA JOSÉ FORNÉ

EL SUEÑO DE
UN ARLEQUÍN

ACRÍLICO SOBRE LIENZO

M.J. FORNÉ

M.J. Forné

**MARGARITA
VÁZQUEZ ESPINOSA**

COMPOSICIÓN
EN AMARILLO

ACRÍLICO

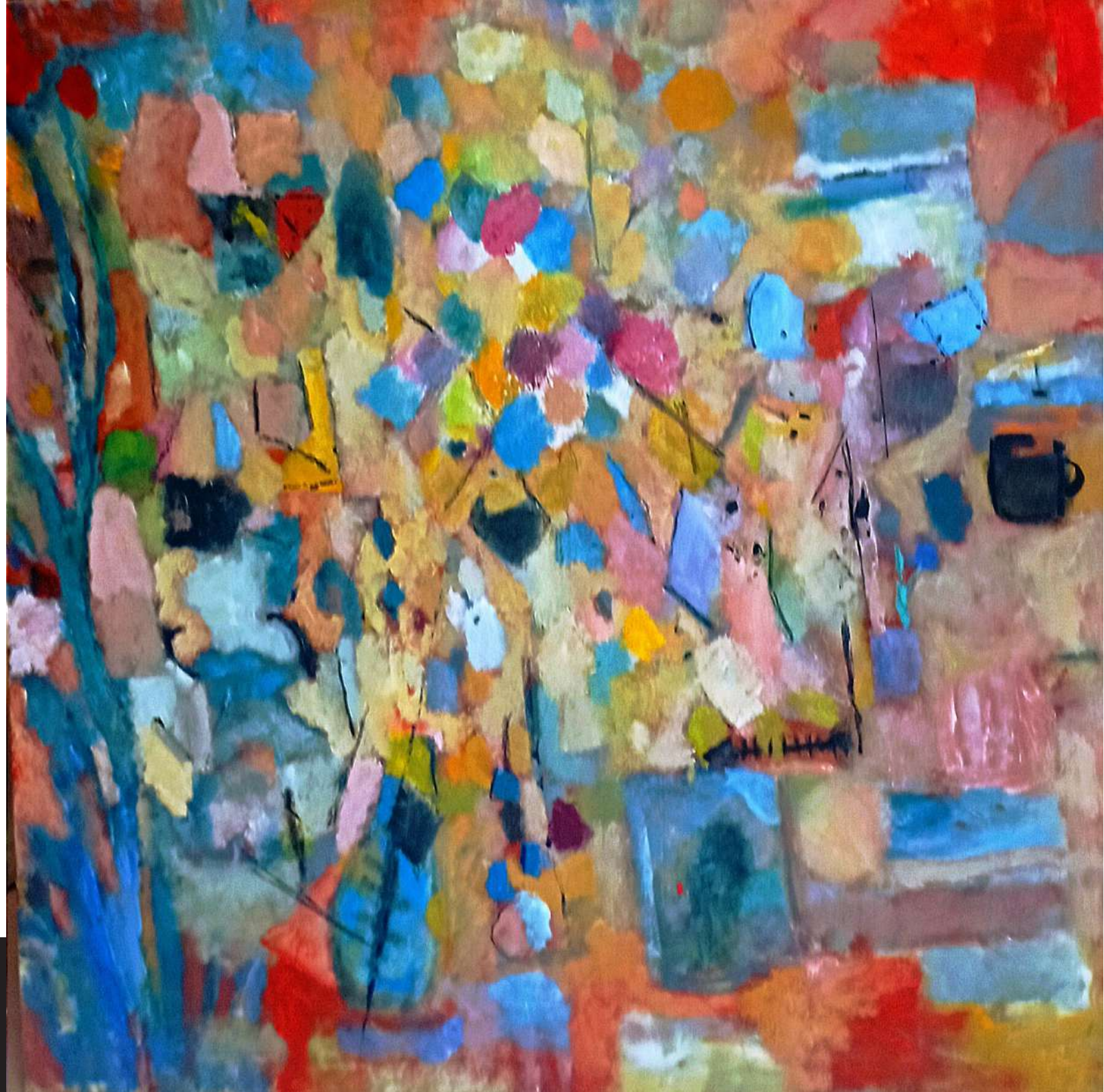
**MARGARITA
VÁZQUEZ ESPINOSA**

**MIRIAM
CUBILES RICCA**

ALLEGORIA ARLEQUÍN,
FRAGMENTOS
ÓLEO SOBRE LIENZO

**MIRIAM CUBILES,
MCR**

**MARÍA PILAR
GARCÍA ABRIL**

ENTRE BAMBALINAS
ÓLEO

PILAR GARCÍA ABRIL

ROCÍO ACOSTA

MI LIBRO
DE RECORTABLES

*TÉCNICA MIXTA Y COLLAGE
SOBRE TABLA*

**ROCÍO ACOSTA
GUERRERO**

**RITA DEL RÍO
RODRÍGUEZ**

AZULES Y ROMBOS

TÉCNICA MIXTA

RITA DEL RÍO

ROCÍO MELGAREJO

YO NO HE SIDO
DON PABLO

ÓLEO SOBRE LIENZO

ROCÍO MELGAREJO

**SONIA BEATRIZ
MARCIANESI**

THE HARLEQUIN'S
TRACE

TÉCNICA MIXTA

S. MARCIANESI

S. MARCIANESI

TERESA PEÑA

NO SOY TAN MALO
COMO ME PINTAN

*TÉCNICA MIXTA
ACRÍLICO Y ÓLEO SOBRE MADERA*

TERESA PEÑA

**MARÍA TERESA
IZQUIERDO**

ARLEQUÍN TESSAIS
LA SONRISA DEL
GUERNICA

TÉCNICA MIXTA Y COLLAGE

TESSAIS

**WILLIAM TRAVIS
MOORE**

LA NOCHE
DEL ARLEQUÍN
HA TERMINADO

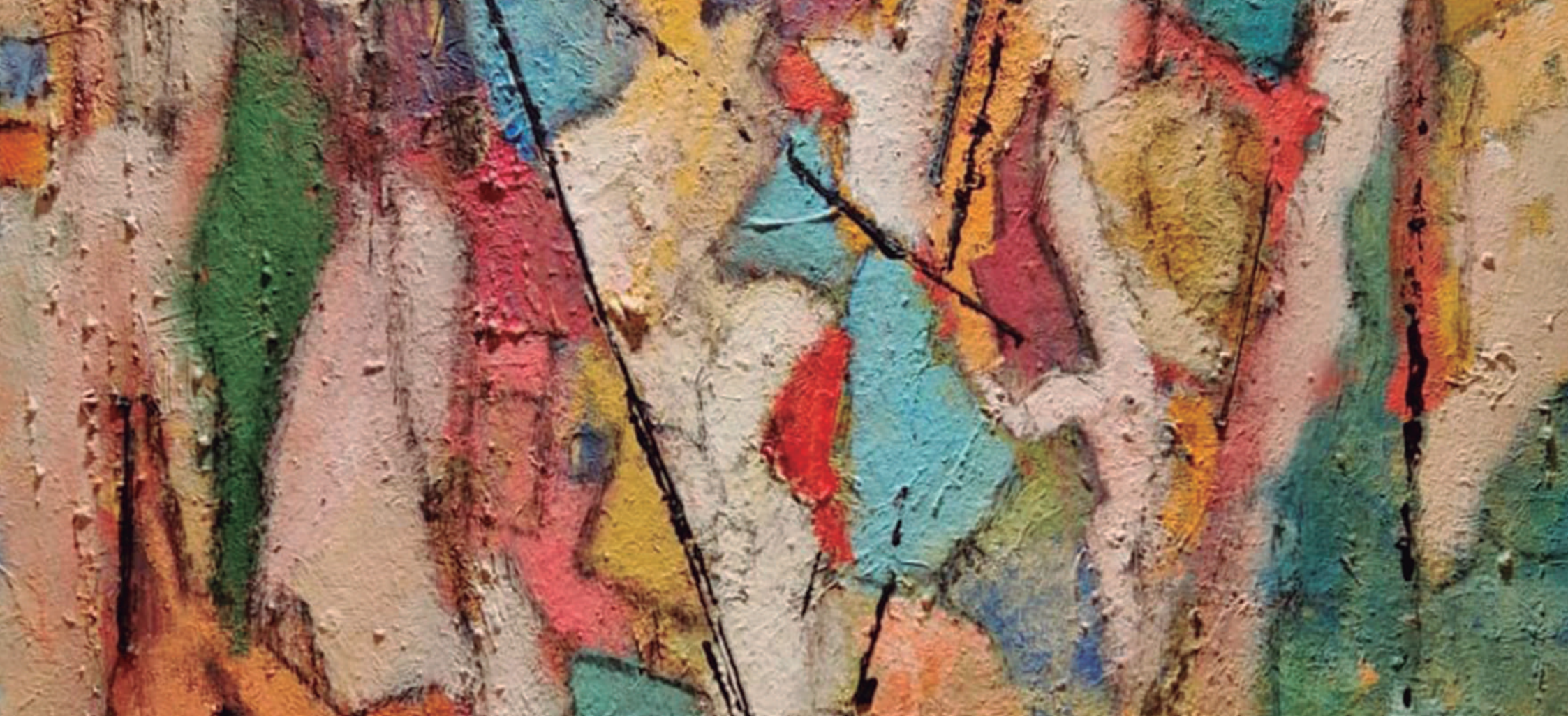
POSCA SOBRE LIENZO

TRAVIS MOORE

The image features a central vertical band of solid red color. On either side of this band are vertical strips of abstract, textured paintings. The left strip shows a mix of earthy tones like beige, brown, and orange, with a prominent vertical stroke of green. The right strip is more colorful, featuring teal, yellow, and red against a light beige background. In the center of the red band, the text "Loving Art Andalucía" is written in a white, serif font. To the left of the text is a white graphic element consisting of several curved, overlapping lines that form a partial circle or a stylized letter 'C'.

Loving
Art
Andalucía

Patrimonio
de la Obra Pública
y de la
Ingeniería Civil

Congreso
Internacional
de Ingenieros
de Caminos, Puentes y Puertos

caminos

Colegio de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos

PICASSO
ABRIL 1973 - ABRIL 2023