GARGALLO Guía didáctica

GARGALLO

Guía didáctica

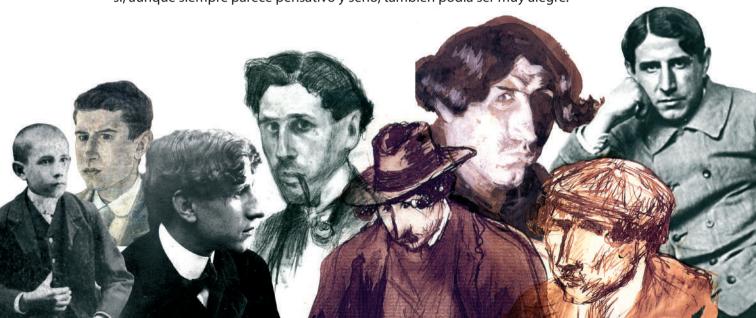

¿QUIÉN ES GARGALLO?

2

Fíjate en todas estas imágenes: la mayoría de la gente nos hacemos fotos y las guardamos como recuerdo, pero a los artistas como Pablo Gargallo les gusta también hacerse sus propios retratos. Un autorretrato no consiste en poner un ojo por aquí, o una ceja, una nariz o un labio por allí, sino en representarse como uno se siente en un momento determinado. Mirarse en un espejo y copiar con un lápiz lo que ves no es retratarse. Hay que describirse por dentro y por fuera: cómo vestimos, cómo somos, cómo nos sentimos.

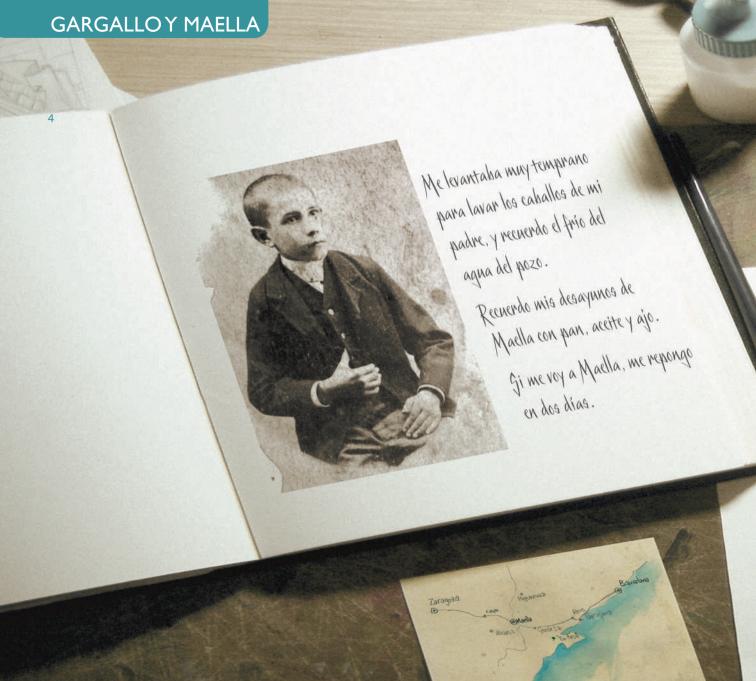
Si te fijas descubrirás que Gargallo se representaba con su nariz grande, su flequillo y sus ojos tristes. Así era como él se veía y quería que le vieran los demás. Eso sí, aunque siempre parece pensativo y serio, también podía ser muy alegre.

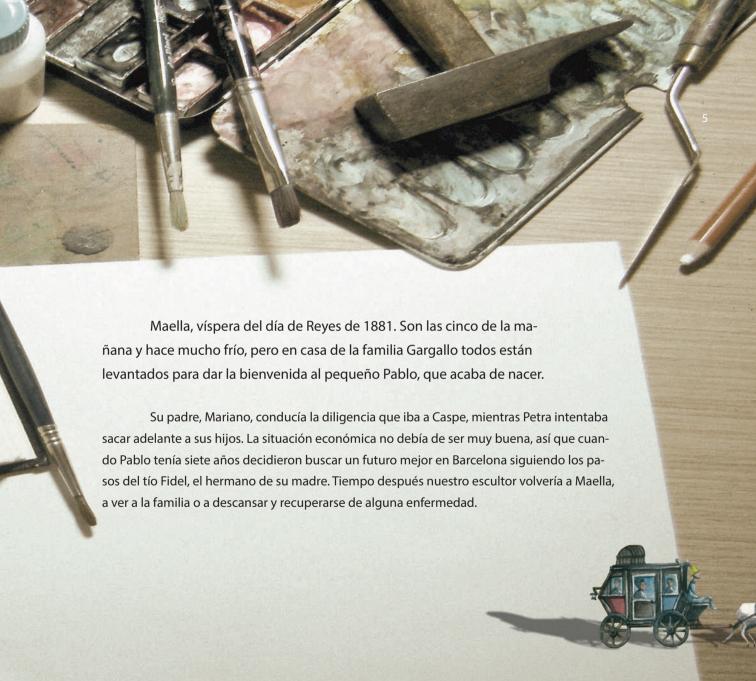

De todas estas imágenes algunas son fotografías, otras están hechas con tinta sobre papel y sólo una de ellas es una escultura, inspirada en uno de sus dibujos. ¿La ves? Debía de sentirse muy identificado para convertirlo en una obra de hierro, ¿no? Fijate en ella. ¿Por qué no buscas el dibujo que más se le parece?

Después de ver cómo era, ¿te apetece viajar en el tiempo para descubrir a uno de los escultores más importantes del siglo XX? Pues allá vamos.

¡¡Hola!! Soy Pierrette, la hija de Pablo Gargallo. Te acompañaré un rato y te contaré secretos de mi padre que sólo sé yo. ¿Quieres saber cómo empezó a ser escultor? Ni mis abuelos ni mis bisabuelos habían sido artistas, pero mi padre se dedicó a la escultura, mi tío Luis a hacer vidrieras y mi tío Francisco al cine. ¿Qué te parece? En sólo una generación la mía se convirtió en una familia de lo más artística, ¿no?

Tenía trece años cuando hizo su primera escultura, una pequeña Virgen de yeso. Era bonita, pero él sabía que si quería ganarse la vida tenía que aprender el oficio, así que su tío Fidel, hermano de mi abuela Petra, le consiguió un puesto de aprendiz en el taller de uno de los mejores escultores de Barcelona: Eusebi Arnau. No cobraba nada, pero a cambio aprendió muchísimo.

Con Arnau pasó ocho años, al principio como aprendiz y luego ayudándole en los encargos que recibía, pero también empezó a ir a clases de dibujo por la noche. ¿Por qué no miras en su carpeta? ¿Qué te parece lo que hacía con quince años? Además, en cuanto tuvo la edad suficiente empezó a ir a las clases de la Escuela de Bellas Artes de la Lonja, pues mi padre siempre tuvo claro que tenía que dominar todos los recursos técnicos de su oficio: la escultura

Estamos en el año 1901. ¡¡¡Feliz siglo XX!!! ¿Te imaginas lo que tuvo que ser plantarse de un salto en el futuro? Todo debe ser "moderno", y el nuevo arte que triunfa en Barcelona se llama precisamente Modernismo.

Eso sí, para estar a la última hay que ir a Els Quatre Gats, así que vamos para allá. ¿Ves el cuadro con dos tipos en bicicleta? Delante va Pere Romeu, que vivió en París y montó en Barcelona un café como los de allí, en el que los artistas pudieran reunirse, charlar, montar exposiciones con obras... El de atrás es el pintor Ramón Casas. En la mesa puedes verle con Isidro Nonell, Picasso y mi padre. Seguro que a él ya lo reconoces por su nariz y su gesto serio, pero ¿por qué no buscas en Internet imágenes de los otros tres y de sus obras e intentas identificarlos?

Muchos años después, cuando vivíamos en París, mi padre también iba a sitios así. Al acabar de trabajar me decía: "Titeta, vamos a comprar tabaco". Me cogía de la mano y nos íbamos al café Dôme, donde estaban sus amigos, algunos de los más grandes artistas del siglo XX.

iii París!!! Ninguna otra palabra hace volar igual la imaginación de los artistas. En Els Quatre Gats mi padre oía historias de aquella ciudad, y allí se fue con veintidós años, el escaso dinero de una beca y la maleta llena de ga-

...A BARCELONA

En París Gargallo descubrió a muchos escultores, pero uno le gustó especialmente. Se llamaba Rodin, y dedicó mucho tiempo a estudiar sus obras, aunque también las de otros artistas que hacían cosas muy diferentes. Quedó tan impresionado por lo que vio, que a su vuelta a Barcelona, unos meses después, las esculturas que hacía habían cambiado mucho y recordaban a las que otros escultores estaban haciendo en París. Fíjate en las obras de Gargallo que hay en esta página: algunas de ellas se parecen a las que había visto en París, en la página de al lado. ¿Serías capaz de unir unas con otras?

UN VIAJE POR LA VIDA DE GARGALLO

14

Los nueve años siguientes pasaron en Barcelona trabajando sin parar, en encargos cada vez más importantes. Eso sí, como la mayoría eran esculturas para decorar grandes edificios no podía hacer lo que quería, pues era el arquitecto el que decidía cómo debía ser todo: la carpintería, las vidrieras de las ventanas, las esculturas y hasta los tiradores de las puertas. ¡¡¡Todo!!!

Un día puedes hacer una excursión para descubrir en Barcelona las obras que hizo allí. Puedes intentar encontrar el Teatro del Bosque (que ahora es un cine), o sentirte dentro de un cuento al visitar el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo o el Palacio de la Música Catalana. También puedes buscar lo que hizo muchos años después en la plaza de Cataluña o en el Estadio olímpico, en la montaña de Montjuich. En Barcelona, Gargallo está por todas partes.

Aunque aquellos encargos ocupaban casi todo su tiempo siguió haciendo pequeñas esculturas, a veces con los trozos de piedra que le sobraban, en las que iba surgiendo su propia forma de expresarse.

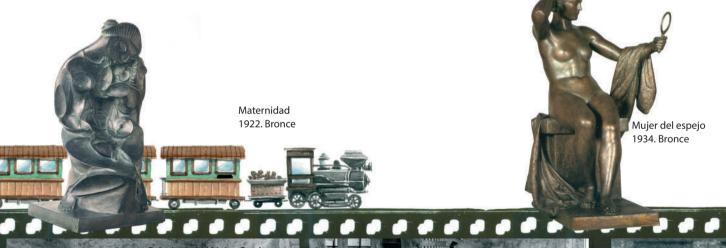
En 1907 estuvo en París y vio que algo había cambiado. Picasso y otros artistas estaban fascinados por el arte primitivo, que acababan de descubrir. En aquellas obras no se representaban todos los detalles, y bastaba con algunos rasgos para hacer una cara: un óvalo, unas líneas para los ojos o las cejas, la nariz, la boca... y a veces ni siquiera eso. En ese viaje Gargallo hizo una pequeña máscara en chapa de cobre recortada en la que ya están algunas de las novedades que descubre en París. De todas estas obras, ¿cuál crees tú que es la suya? Seguro que al acabar de leer esta guía puedes reconocerla sin problemas, pero por si necesitas una pista, el título es Pequeña máscara con mechón.

En los años siguientes Gargallo volvió a París, donde muchos amigos artistas tuvieron que marchar al frente cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Entretanto conoció a Magali, se enamoró de ella y volvieron a Barcelona para casarse, aunque como no tenían dinero tuvo que vender un dibujo que su amigo Picasso le había regalado para pagar los billetes de tren.

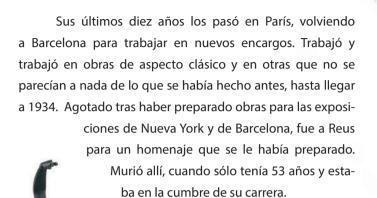
En Barcelona estuvieron nueve años en los que hizo esculturas cada vez más innovadoras, utilizando materiales como el plomo o el cobre. También dio clases de Escultura en la Escuela Superior de Bellos Oficios, nació su hija Pierrette...

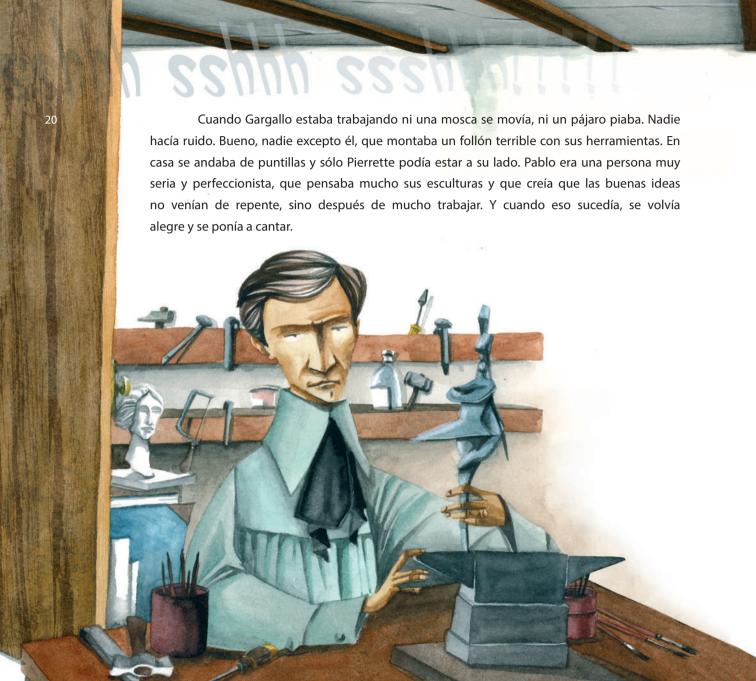

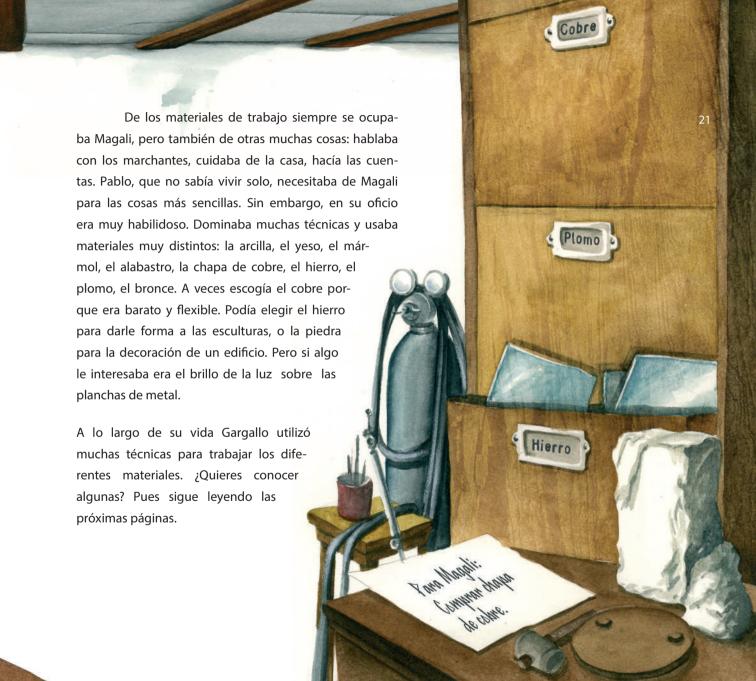

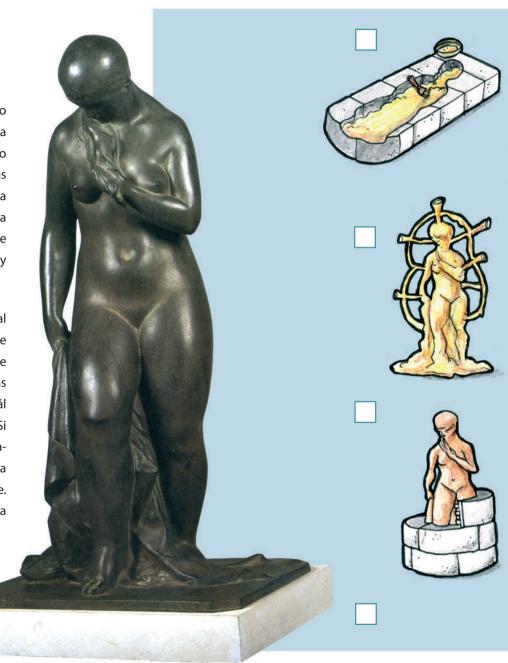
22

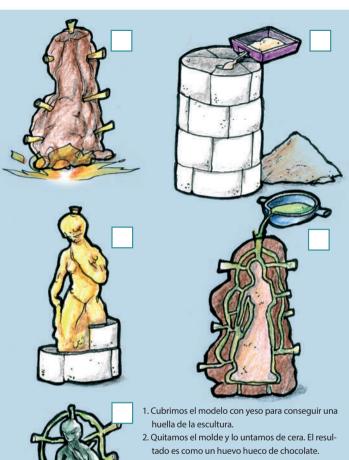
Fundición de un bronce

Seguro que has hecho esculturas con moldes (piensa en la arena de la playa), pero cuando se trata de metal es más complicado. Para esta Bañista Gargallo utilizó la fundición a la cera perdida. ¿Sabes cómo se hace? Fíjate bien en los pasos y después ordena las imágenes.

De un modelo original se funden como máximo siete esculturas, aunque a veces se hacen ensayos previos. Si las vieras juntas, ¿cómo sabrías cuál es la primera y cuál la última? Si buscas verás que están numeradas: 4/7 quiere decir que es la cuarta y que se hicieron siete. En cambio, si pone P/A significa que es una prueba de artista.

Bañista (cabeza baja) 1924. Bronce

- 3. Lo rellenamos con tierras resistentes a altas temperaturas.
- 4. Obtenemos un modelo de cera relleno de esas tierras.
- 5. Con barras de cera hacemos tubos para que entre el bronce fundido.
- 6. Cubrimos la figura con el mismo material refractario y cocemos todo en el horno.
- 7. La cera se derrite, y queda un hueco muy fino que ocupa el bronce fundido.
- 8. Se deja enfriar, se rompe la capa de material refractario y se elimina el relleno y el bronce sobrante.
- 9. Se eliminan las imperfecciones y se aplica el color del acabado final.

Instrucciones

Recorta la página por la línea de puntos.

Pega la página a una cartulina.

Recorta la figura por la línea gris.

Recorta la etiqueta por el contorno.

Dobla por las líneas de puntos y pega la etiqueta.

Por último pega las siluetas en la página de la exposición.

Repujado, remachado

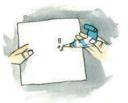

Instrucciones

Recorta la página por la línea de puntos.

Pega la página a una cartulina.

Recorta la figura por la línea gris.

Recorta la etiqueta por el contorno.

Dobla por las líneas de puntos y pega la etiqueta.

Por último pega las siluetas en la página de la exposición.

Chapa recortada y forjada

Todas las persona tenemos secretos. Gargallo tenía uno que muy poca gente conocía, y aunque a ningún artista le gusta descubrirlos, yo te lo voy a contar: Pablo usaba plantillas de cartón para hacer las esculturas de chapa metálica. Con los cartones recortados podía hacer varias versiones de una misma obra y calcular la cantidad de metal que necesitaba. A ningún artista, y menos a un escultor, le gusta desperdiciar materiales.

Para esta bailarina utilizó chapa de hierro recortada y soldada. Preparaba en cartón las piezas de la escultura y después, con ellas, marcaba la chapa y la recortaba con una sierra. Lo siguiente era

con una sierra. Lo siguiente era dar forma a las piezas: aunque el hierro puede trabajarse en frío, es más fácil de manejar si se calienta en la fragua y se golpea sobre un yunque. Para terminar, unía las distintas piezas mediante una soldadura (derretía con un soplete una varilla de hierro que funciona como "pegamento"). ¿Te has fijado cuántas herramientas había en su taller? Entre tantas cosas seguro que puedes encontrar un yunque y un soplete con su bombona.

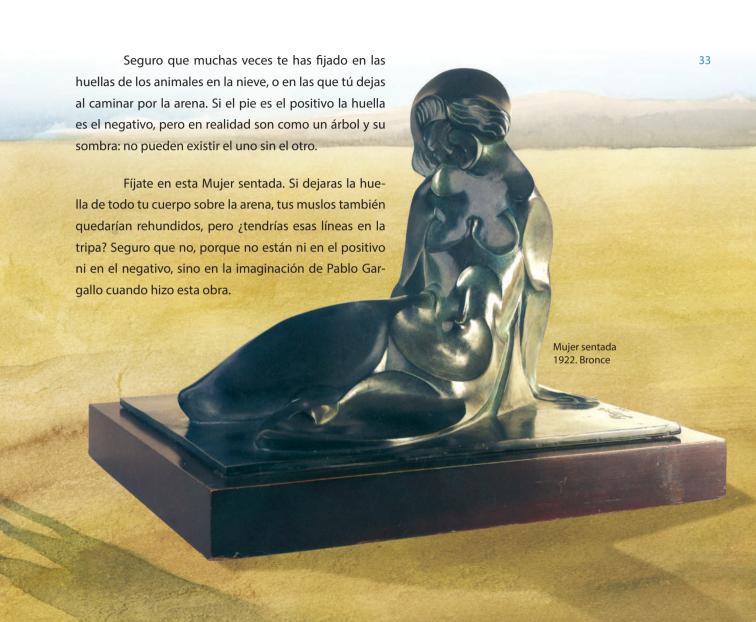
¡Vaya par de modelos! Hasta parece que estén posando para una foto, ¿no? Son tal para cual, los dos de pie y con la mano en la cadera. ¿Te animas a imitarlos? Inténtalo delante de un espejo y te darás cuenta de que los dos son lo mismo: dos muchachos un poco presumidos. Eso sí, uno es más clásico y se parece más a la realidad, mientras que el otro es más moderno, y si lo miras bien podrás encontrar en él algunas de las especialidades de Pablo Gargallo. ¿Cuál es tu preferido? Todo depende del gusto de cada uno.

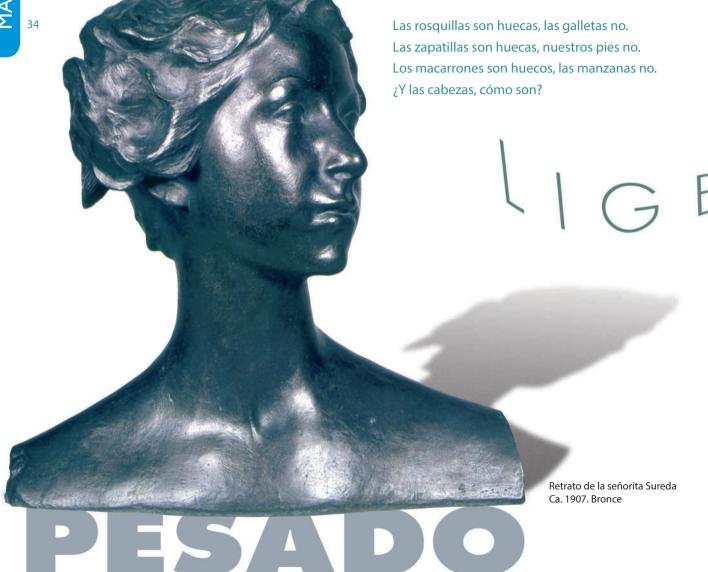

Muchacho en la playa 1934. Bronce

NEGATIVO POSITIVO 32 Pequeña voluptuosidad arrodillada 1907. Terracota

Hay esculturas de una sola pieza, como esta cabeza, y otras que se hacen uniendo muchas. La verdadera magia está en saber colocar todas en su sitio, para que al unirlas den forma a una escultura. La tarea no es fácil, y Pablo le daba muchas vueltas. Quitar una, poner otra, y así hasta encontrar la forma deseada, o una entre las posibles. Estos tres retratos de la actriz Greta Garbo son muy parecidos, pero si abres bien los ojos encontrarás grandes y pequeñas diferencias.

Cabeza inclinada de mujer 1908. Terracota

POR DELANTE

Kiki de Montparnasse 1928. Bronce

Es Kiki de Montparnasse, la modelo más famosa entre los artistas de París en los años veinte. Hermosa, fascinante, misteriosa, moderna... todo se ve en este retrato, aunque Gargallo apenas la conoció.

MONTA TU PROPIA EXPOSICIÓN Ahora ya conoces la vida y la obra de Pablo Gargallo, así que ¿por qué no montas tu propia exposición? Recorta las figuras que hay en las páginas centrales de la guía y pégalas aquí, colocándolas como más te guste. Por cierto, ¿por qué no diseñas también el cartel anunciador de la exposición?

PABLO GARGALLO

¿QUÉ PASÓ CON LAS ESCULTURAS?

Después de la muerte de Gargallo vinieron años muy duros. Primero nuestra Guerra Civil, durante la que Magali ayudó a muchos españoles en el sur de Francia. Después, la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ocuparon París y Magali y Pierrette marcharon al sur con sus amigos, acabando en un campo de concentración. Cuando salieron libres se fueron a Barcelona hasta el final de la guerra, y sólo entonces volvieron a su casa de París.

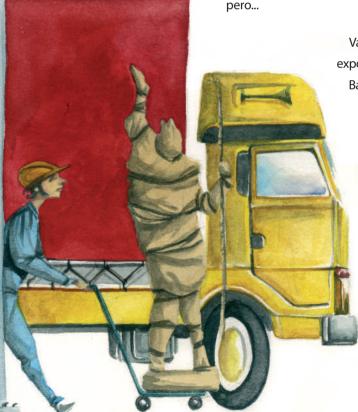
Pero, ¿y las esculturas? Siete años antes fue a su casa un representante del Gobierno francés: "Mire, Magali, me han encargado que recoja todas las obras de los artistas, para guardarlas antes de que vengan los alemanes o sean destruidas por los bombardeos". Se las llevaron en un camión, y estuvieron en un tren lleno de obras de arte que pasó la guerra dando la vuelta a Francia para no llegar a Alemania. Cuando volvieron a París el director del Museo del Petit Palais les dijo que en los sótanos guardaban muchas cajas, y... ¡¡Las esculturas también habían sobrevivido!!

FRANCIA

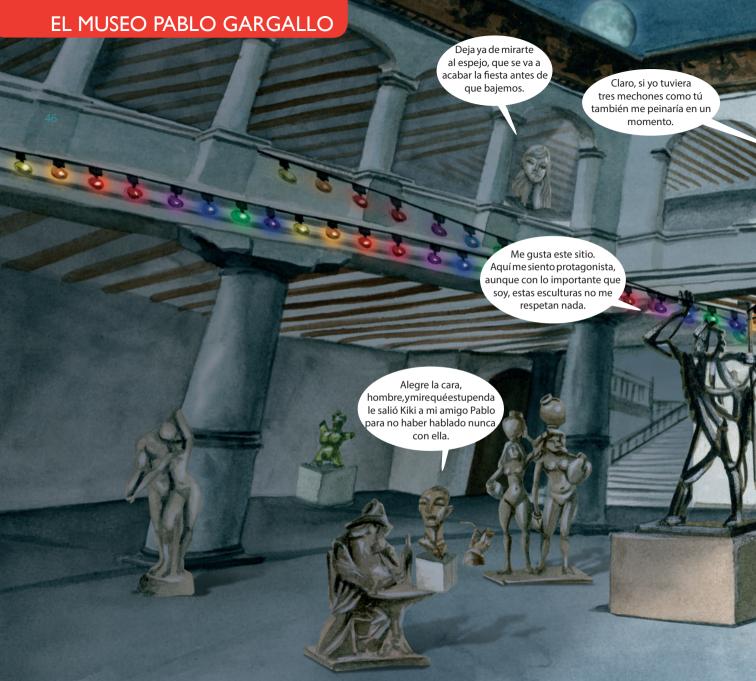
La exposición que se organizó para celebrarlo fue un éxito, pero en los años que habían pasado desde su muerte, con dos guerras y las obras escondidas durante mucho tiempo, la gente casi había olvidado a Gargallo. ¿Qué podían hacer su mujer y su hija? Pues no vender las esculturas, para poder montar una gran exposición cuando llegase el momento. Llegó antes de la muerte de Magali, y continuó cuando Pierrette había tomado el relevo y dedicaba todos sus esfuerzos a promocionar la obra de su padre. El trabajo fue duro,

ALEMANIA

ESPAÑA

Peromira qué fresca, ahí cantando en medio de todos, y con ese pelo a lo garçon.

Si es que a usted se le ve que es de buena familia... pero déjelos divertirse a ellos que pueden, que yo me tengo que quedar aquí con la criatura. Sainz de Varanda, propuso a Pierrette la creación de un museo dedicado a su padre. Muy poco después llegaron a un acuerdo, y empezaron las obras destinadas a convertir el palacio de Argillo, un edificio construido en el siglo XVII, en el único museo en el mundo dedicado a Pablo Gargallo.

El alcalde de Zaragoza, Ramón

Alguien nos ha dicho que la noche de la inauguración, en 1985, las esculturas organizaron una fiesta. No estamos seguros, pero lo que sí sabemos es que desde entonces la colección no ha dejado de crecer (en gran parte gracias a la generosidad de los herederos del artista), incluyendo esculturas, plantillas de cartón, dibujos, grabados y hasta joyas. En enero de 2007, poco después del 125 aniversario del nacimiento de nuestro escultor, comenzó la que, por el momento, es su última ampliación.

¡A este cabeza hueca mira que le gusta estar en el centro y sermonearnos!

Edita

Ayuntamiento de Zaragoza, Área de Cultura y Turismo Servicio de Cultura

Concepto y textos

Gozarte Pepa Enrique Rubén Gonzalo Carlos Millán

Concepto gráfico e ilustraciones David Guirao

Asesor histórico Rafael Ordóñez Fernández

Impresión Gráficas Cometa

ISBN 978-84-8069-439-1

Depósito legal Depósito legal

