

Pinazo

La historia y el retrato:
de la gran tradición
al modernismo

any
Pinazo
2016

Pinazo

La historia y el retrato:
de la gran tradición
al modernismo

EXPOSICIÓN
4 octubre 2016 – 8 enero 2017
Museu de Belles Arts de València

Ignacio Pinazo Camarlench

La historia y el retrato. De la gran tradición al modernismo

Holbein en el extranjero y Joanes aquí, representan el sentimiento de la belleza, de la silueta y de la línea; cualidades tan desconocidas hoy día, y de cuya falta tanto se resiente el arte moderno, y por lo cual, tal vez no vayamos más allá de nuestra época.

Si queremos ver la importancia del retrato en el arte, fijémonos en su historia. Las obras más notables desde el Renacimiento, son todas ellas retratos. En efecto, las mejores obras de Velázquez, del Greco y de otros artistas, así antiguos como modernos, vemos que el retrato, tanto individual como de las costumbres, ha sido la piedra de toque para conocer el mayor o menor grado de talento, observación y sentimiento de cada artista, y no nos referimos a los cuadros históricos y fabulosos porque en ellos predomina la erudición.

I. PINAZO: *De la ignorancia en el arte*. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 4 de octubre de 1896.

Dos caminos vitales se yuxtaponen en esta propuesta expositiva para transitar, junto con Ignacio Pinazo Camarlench (Valencia, 12 de enero de 1849–Godella, 18 de octubre de 1916), el ciclo biológico de su imagen pintada desde la tradición al modernismo, y el ciclo evolutivo de su pintura de historia desde

el inicialmente fallido cuadro de *La Caridad* hasta el premiado *Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregar su espada a su hijo don Pedro*; filtrados ambos ciclos desde un tamiz discursivo que permita leer conjuntamente las fuentes utilizadas por el pintor, con el fin de apreciar la grandeza del artista valenciano en toda su dimensión. La colección del Museo de Bellas Artes de Valencia ofrece un marco idóneo y veraz para desarrollar un nuevo discurso sobre Pinazo y la gran tradición, buscando afinidades o diálogos con los maestros del pasado —Velázquez, Ribera o Goya— presentes en su colección.

En torno a 1870, Pinazo decide su dedicación vital a la pintura, se autorretrata seguro de sí mismo y de su arte, inquieto y apasionado; y retrata a su novia Teresa serena y elegante. Sin duda, detrás de esas dos imágenes está Francisco Domingo, como detrás de *Santa Mónica* o *La Caridad* está Francisco de Goya, a quien Pinazo rinde tributo a través de los cuadros de la capilla de San Francisco en la Catedral de Valencia. Dueño de una gran inteligencia natural, la voluntaria vinculación que establece el pintor con la gran tradición de la pintura española tiene en estas obras sus primeras constataciones.

De la *ignorancia en el arte* es, sin duda, el texto teórico más importante producido por los pintores valencianos durante el siglo XIX, y probablemente uno de los más significativos en el ámbito español. En este texto, que tardó diecinueve años en ser publicado, Pinazo reivindica la importancia del estudio, de los conocimientos y de la veracidad en la creación artística al grito desgarrado de “faltan maestros y sobran profesores”; además carga contra los “perfectos ignorantes” a los que atribuye gran parte de los males que afectan a las artes. Al mismo tiempo el discurso contiene numerosas reivindicaciones de una nueva manera de entender la pintura en la que la luz, el color y la forma actualizan sus significados; para estructurar su discurso Pinazo selecciona los autores a los que atribuye mayor influen-

cia como Velázquez, El Greco, Goya, Holbein, Rosales, Fortuny, Meissonier, Ferrándiz... y alaba el retrato como la piedra angular para reconocer la valía de un pintor. Por ello la exposición incorpora una sección de marcado carácter autobiográfico en la que se exponen la mayoría de los autorretratos que Pinazo realizó, bien con el interés de testimoniar el paso de los años y la transformación de su apariencia, bien con la idea de reflejar la evolución de los sentimientos que el modelo más intransigente exige del pintor, y, en cualquier caso, con la intención de hacer patente la transformación de la técnica pictórica del autor, desde la inicial preocupación por el modelado del rostro hasta su progresiva dilución en texturas mucho más deshechas. Un juicio rápido puede tildar esta serie de autocomplaciente, pero la visión en continuidad de las piezas que se presentan y un análisis más profundo invocan a un continuado ejercicio de introspección en el que la carencia de atributos y la sucinta presencia de la imagen sugieren una actividad en la que ha primado la captación de las contradicciones internas del autorretrato.

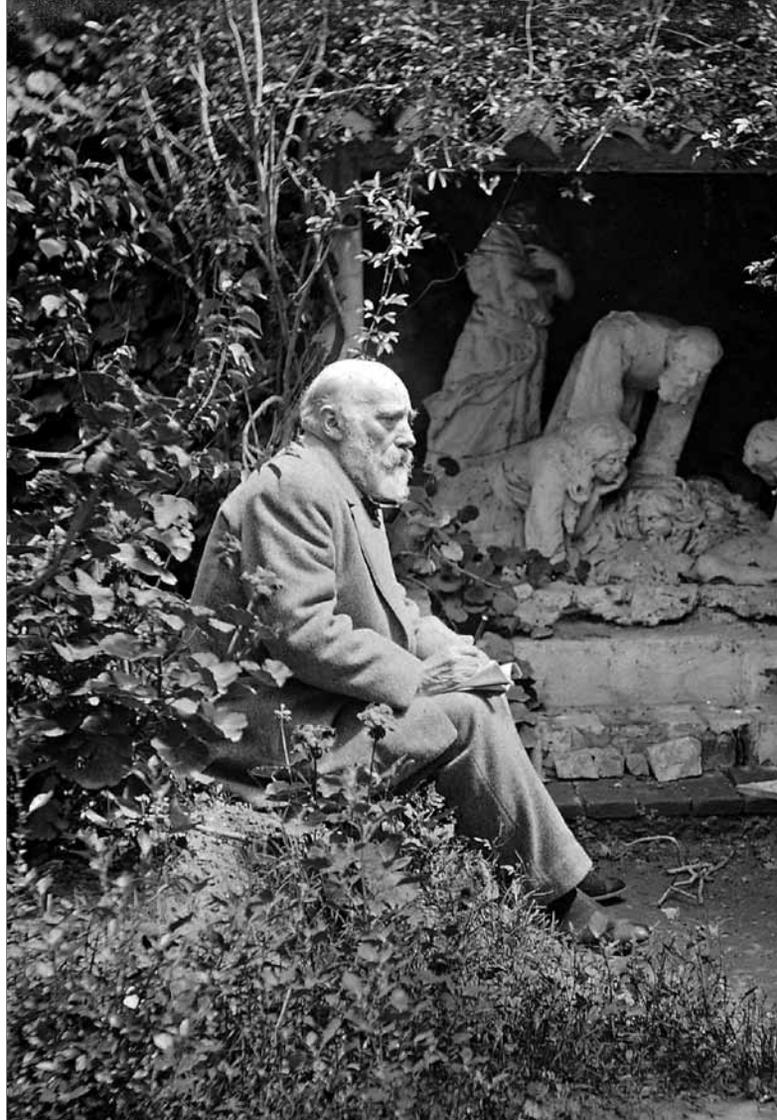
La tercera y última sección de la exposición está protagonizada por la composición histórica *Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregar su espada a su hijo don Pedro*, de la que se muestran la versión oficial elaborada para la Diputación Provincial de Valencia, la versión de gran formato que obtuvo medalla de segunda clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881 y que pertenece al Museo del Prado, y un extenso conjunto de óleos y dibujos preparatorios que testimonian la evolución de la composición desde sus tanteos iniciales hasta el resultado final, así como la preponderancia en la definición que Pinazo otorgó a las dos figuras reales. El alto contenido simbólico de esta obra, fundamental para entender la conformación inicial del Reino de Valencia, y la interpretación en clave de modernidad plástica que Pinazo propone, interpretación

que no fue bien entendida por la crítica contemporánea de la obra, constituyen metáforas oportunas que sirven para comprender el presente.

Ignacio Pinazo Camarlench se presenta en esta exposición como un pintor audaz, con fuertes referencias a la tradición pictórica leída e interpretada a través de su conocimiento de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Valencia, capaz de enfrentarse con austeros medios a los nuevos problemas plásticos que se anunciaban a finales del siglo XIX y hábil para finalizar un periodo de pintura histórica, proponiendo relatos que conectan con el presente tanto desde puntos de vista simbólicos como plásticos.

Javier Pérez Rojas

José Ignacio Casar Pinazo

Retrato de Ignacio Pinazo Camarlench

1967. *Bronce*

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 1096)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

Último de los diversos retratos que el escultor Pinazo Martínez realizó de su padre. Esculpido de memoria, fue obsequiado a la Real Academia con motivo de su tardío ingreso en la corporación. Se relaciona con el autorretrato del pintor fechado en 1899 (n.º 31).

2 La Caridad (Santa Mónica)

1870. *Óleo sobre lienzo*

COMODATO DE LA COLECCIÓN DEL MUSEU NACIONAL D'ART

DE CATALUNYA, BARCELONA (INV. MNAC II671)

Es la primera gran composición que Pinazo realiza; encargo del párroco de la iglesia de Santa Mónica de Valencia, a cuya feligresía pertenecía. Las referencias a *San Francisco de Borja despidiéndose de sus familiares en su palacio de Gandía para ingresar en la Compañía de Jesús*, lienzo de Francisco de Goya en la capilla de San Francisco de Borja de la Catedral de Valencia, son evidentes y evidencian su admiración por el maestro aragonés; Pinazo introduce un fondo arquitectónico distinto, que le relaciona de nuevo con la catedral al incorporar las arquivoltas de la portada de la Almoina. El párroco rechaza el cuadro y Pinazo lo presenta en 1873 a la Exposición de Objetos de Arte de Barcelona; es adquirido por el ayuntamiento de la ciudad e incorporado al Museo Municipal, hoy integrado en el MNAC.

3 La Caridad (Santa Mónica) Estudio de la composición

1870. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

4 La Caridad (Santa Mónica) Estudio de la composición

1870. *Plumilla, tinta negra y lavado sepia sobre papel*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

5 Autorretrato

1871. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

En su primer autorretrato, el pintor mira girando levemente el rostro, que esboza una difuminada sonrisa, una expresión de amabilidad y orgullo, una mirada suave y penetrante. Ofrece en él la visión del artista joven, seguro de sí mismo y de su arte, inquieto y apasionado. Se presenta con un aspecto cuidado, sin incluir ningún elemento que delate su oficio de artista; muestra una poblada cabellera con raya al centro y una corbata-pañuelo de toques sueltos que le da un aire un tanto romántico. La huella del estilo de Francisco Domingo se hace muy patente en esta obra. El pintor, quizás enamorado y expectante, transmite un estado de contenida alegría y felicidad.

6 Retrato de Teresa Martínez, esposa del pintor

1872. *Óleo sobre lienzo*

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 711)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

Inmediatamente posterior o anterior es el retrato de su esposa, sin duda uno de los más atractivos y entrañables de este momento. También aquí se recrea el pintor en transmitir una imagen de armonía y profanidad. La leve inclinación de la cabeza sugiere una feminidad serena y elegante. Es un retrato que preludia la mirada sensible y tierna de Pinazo hacia su entorno familiar; tiene incluso la tersura de sus futuros retratos infantiles: la soltura del joven artista se deja ver en los toques y detalles del atuendo; Teresa va vestida con elegancia y sencillez, y su collar de azabache marca una curvatura en correspondencia con el formato ovalado.

7 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS

Santa Clara

1869. *Óleo sobre lienzo*

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 54)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

Ante la gran figura del arte, Domingo, han debido retirarse los jóvenes y esperar. Para eso tienen pocos años, y para aprender más. Haciéndoles favor, he de suponer que tendrán más aspiración y no han de creer en su ya plenitud. Qué van a hacer de la vida, si ya abdicar de mejor saber (L. PINAZO).

Fechada en Roma, esta obra proporcionó a Domingo fama internacional. Realizado para la familia Amiento, el cuadro fue mostrado, con un éxito unánime de la crítica, en la Exposición de Bellas Artes de Madrid de 1871, consiguiendo la medalla de primera clase. Domingo moderniza la pintura barroca española en la que se inspira la composición, presentado a santa Clara reclinada en silenciosa oración, junto a algunos atributos de la religiosa como los libros de sabiduría y los lirios de pureza.

8 Cristo yacente

1896. Óleo sobre lienzo

REAL COLEGIO SEMINARIO DE CORPUS CHRISTI DE VALENCIA
MUSEO DEL PATRIARCA (INV. P163)

Por encargo del coleccionista de arte Francisco Ferrer Estellés, Pinazo realiza este Cristo yacente, precedido como en otras ocasiones de numerosos trabajos previos al óleo y diversos estudios de la cabeza; la obra se incorpora al Real Colegio en 1904. Frente al naturalismo sosegado de los bocetos, la obra final evidencia el dolor y el martirio a través de la corona de espinas y los clavos, así como las cualidades de Dios y de hombre mediante las aureolas que enfatizan la cabeza y los pies.

9 Viejo desnudo

1889. Óleo sobre lienzo

MUSEO SOROLLA (INV. 1316)

La pieza que Pinazo escoge para obsequiar a Joaquín Sorolla acumula sucintos consejos: incontestables referencias a la tradición, veracidad, profundidad en el tratamiento de la naturaleza, extemporaneidad frente a la producción de la época en la que se pinta, parquedad en el uso de recursos cromáticos, etc.

10 Anacoreta penitente

1878. Óleo sobre lienzo

COLECCIÓN LUIS LERGA, MADRID
(COLABORACIÓN DE SUBASTAS ANSORENA)

Realizado durante su estancia en Italia, evidencia el intenso trabajo de estudio del cuerpo humano que Pinazo desarrolla en las academias de Via Margutta. El fuerte contraste entre fondo y figura aleja esta obra de los envíos oficiales de estudios del natural, sobre todo de *El guardavías* y *Juegos Icaros*, en los que la gama cromática es más clara.

II Retrato de Teresa Martínez, esposa del pintor

Ca. 1871. Óleo sobre lienzo

MUSEO DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 713)
COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

Del mismo formato que el anterior retrato de Teresa, aunque en este caso presentada de perfil. Debió ser realizada también hacia 1871, pero en ella ya muestra el pintor el reverso o la otra cara de su arte. Es una obra de un realismo menos descriptivo. El anterior es un retrato dedicado a cantar la belleza y el carácter de Teresa, mientras que en este otro es la sugerencia plástica la que se impone. El gusto por la mancha y los difuminados prima ahora, haciendo de prólogo a una manera de pintar que Pinazo hace propia, aunque la ha aprendido de los grandes maestros de la pintura, cuyo protagonista indiscutible en esta época es Goya.

12 Retrato de Antonio Pinazo, hermano del pintor

1870. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

De corte muy realista, la imagen se recorta sobre un fondo oscuro que impone gran atención a los rasgos expresivos y a la concentración psicológica.

13 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

Retrato de Francisco Bayeu

1786. *Óleo sobre lienzo*

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 582)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

El retrato de Bayeu es inquietante, insoportable. A su vista, Goya es un genio. En muchas de sus obras se llega hasta la resignación. Algunas se comprenden. El retrato de Valencia es el desquicio, no se puede resistir ante él, se pierde la serenidad, la resignación. No es la materia, no es el alma: es Goya. Es el genio en su máximo, intolerable, incomprensible; deja al que siente en la impotencia. Nadie puede aclarar lo que es. Es desesperante, tanto que puede inutilizar en vez de ser progresivo el deseo de aprender. Al que tanto lo siente, le interrumpe el contacto del corazón con la cabeza y le anonada. Equivale a tanto como la locura de intentar penetrar en el ser del genio tan imprevisto de Goya (I. PINAZO).

14 Autorretrato

1895. *Óleo sobre lienzo*

MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID (INV. P04582)

Realizado el mismo año en el que Pinazo presenta el retrato del coronel Picó a la Exposición Nacional de Bellas Artes, este autorretrato, que transmite una imagen de seguridad y orgullo de sí mismo, pertenece a la serie de los que podríamos denominar los retratos dandi del artista, tiene una mirada seductora y mira con fuerza. Parece un moderno Velázquez, está delante de un gran lienzo, no hace apuntes, ahora viene a decir que es también autor de grandes composiciones. Una de las manos se mueve y el lienzo que pinta ocupa toda la vertical del cuadro, se sale del retrato. ¿Qué pinta en este lugar interior en el que aparentemente hace frío? Se pinta a sí mismo en el cuadro, pero está pintando algo que quizás no es él mismo; para subrayar que lo que está pintando es real ha llegado al efecto *collage*. El lienzo tiene un cosido añadido que se corresponde con la línea del supuesto lienzo en el que trabaja. Atrevimientos, intuiciones, sin duda las lecciones de Velázquez y de Goya están presentes.

15 Teresa con abanico

1900. Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

En este retrato de su esposa, Pinazo vuelve a reafirmar con intensidad su expresividad goyesca. La expresión de Teresa es entre melancólica, entrañable y sonriente: el pintor la desprovee de cualquier concesión y penetra intensamente en su personalidad, mostrando uno de los más singulares ejercicios expresionistas de su producción; el retrato evidencia el elevado nivel de complicidad de la pareja. La pincelada es muy suelta y contournea la figura con grandes trazos de espátula que sugieren las transparencias del velo.

16 JOSÉ DE RIBERA

Pitágoras

Ca. 1631. Óleo sobre lienzo

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 10/91)

Velázquez es la carne y Ribera la fuerza por su plástica. Sin Sancho no hay Quijote. El uno es el cuerpo, el alma el otro. Este maridaje es inédito en la naturaleza de las cosas y tanto de nuestra alma como de nuestro cuerpo. Son macho y hembra. Nosotros somos trinidad: la imaginación sostiene el cuerpo y distrae el alma. Esta tercera persona es la loca imaginación que se entromete en el matrimonio del cuerpo y del alma (I. PINAZO).

17 Autorretrato

1901. Óleo sobre lienzo

MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID (INV. P04572)

Dentro de la serie de autorretratos, los fechados en 1899 (n.º 31), 1900 (n.º 18) y 1901 muestran la obsesión del pintor por fijar su imagen en los años convulsos del cambio de siglo, así como una evolución biológica que supera con mucho el trascurso máximo que evidencian las fechas consignadas. Las guerras de Cuba y Filipinas, la crisis del 98, constituyen para Pinazo hondos motivos de preocupación y reflexión, al mismo tiempo que sus éxitos en las exposiciones nacionales y la conmemoración en 1899 del centenario velazqueño le inducen a presentar su imagen con significativas referencias hacia la tradición pictórica.

Afloran así las contradicciones entre el reconocimiento que alcanza su pintura a través de sobrios trabajos y la tensa situación interior que vive el artista quien jamás dejó de lado sus orígenes humildes y su condición de menestral.

18 Autorretrato

1900. *Óleo sobre lienzo*

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA, BARCELONA
(INV. MNAC 10025)

Adquirida por el Museo Municipal de Barcelona en 1903, en esta obra se vuelve a mostrar con atributos de pintor: paleta y pincel que hurta en el autorretrato de 1901 (n.º 17). La mirada más incisiva, la barba más cuidada y recortada, el sombrero más vistoso, la presencia de un pañuelo oscuro en el cuello que permite realzar la presencia de la luz en el rostro, incluso la caligrafía de la firma muestran una actitud menos melancólica.

19 Copia de Holbein

1879. *Plumilla, tinta negra y lavado sepia sobre papel*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

En España conocen el gran arte de Holbein, Durero y otros grandes pintores antiguos de gran cultura y de grande belleza e imaginación portentosa. ¡Cuánto me gustaría conocer los grabados de los maestros antiguos! Tengo algunas estampas, pocas, y es lo único que conozco de ese arte tan superior en filosofía y en belleza artística (I. PINAZO).

20 En la puerta del estudio

1898. *Óleo sobre lienzo*

IVAM, INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN, GENERALITAT
(INV. 1986.054)

Pinazo se autorretrata sentado en la escalera de su estudio de Godella. Esta pintura nos introduce en uno de los ámbitos de su intimidad: la obra presenta una sucesión de planos, con el artista en el centro marcando la divisoria entre el exterior del patio y el interior del estudio. En realidad no da muchos detalles acerca de si es un autorretrato: el personaje tiene un aire campesino, lleva un pañuelo a la cabeza como los de los labradores. Pero el autorretrato con pañuelo parece darnos la respuesta de que el hombre sentado en la escalera es él mismo.

21 Escaleras del estudio

1895. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

Realizada casi como trabajo previo al anterior, esta visión del acceso al estudio alcanza valores descriptivos que taxonomizan el ambiente de trabajo. Pinazo invita a entrar, a conocer su lugar de trabajo como metáfora de sus propuestas pictóricas.

22 Mesa y silla del pintor

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

Entre el mobiliario que la Casa Museo custodia, destacan la mesa y la silla que habitualmente usaba Ignacio Pinazo.

23 Autorretrato

Lápiz sanguina sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

24 Autorretrato

Lápiz sanguina sobre papel

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 1721)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

25 Autorretrato

1913. *Lápiz graso (sepia) sobre papel*

IVAM, INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN, GENERALITAT

(INV. 1986.321.150)

DONACIÓN DE JOSÉ IGNACIO Y JOSÉ EUGENIO CASAR PINAZO

Por eso cuando a un artista se le señala como dibujante, es que acaso sin pensar se le critica su dibujo, que adolecerá de escuela como sucede bastante en la escuela francesa. En cambio, tenemos que a nadie se le ha ocurrido señalar como dibujante al Greco ni a Velázquez, pues éstos pintaban la naturaleza tal como es, adaptándose a su forma característica y expresiva, identificándose con ella, que es el ideal al que aspiran los que hacen oficio del saber... (I. PINAZO: *De la ignorancia en el arte*).

26 La lección de memoria, I

Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

Pinazo estaba dispuesto a que sus hijos fueran artistas, o a reflejar, mediante su utilización como modelos, la pasión que él experimentó desde niño por el dibujo y la pintura: numerosas piezas representan a Pepe y a Ignacito dibujando o pintando delante de tableros y lienzos. Con el paso del tiempo, Pinazo empezó a pensar en la conveniencia de realizar un retrato de mayor porte que representara a su hijo Ignacio estudiando. Así comienza la serie que finalizará con el retrato que obtendrá primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899 (n.º 28). En algunos cuadernos de dibujo esta obra se titula *El mal estudiante*; su evolución transcurre incluso por un tifus en el modelo, enfermedad que justifica la ausencia de cabello en el segundo cuadro de la serie.

27 La lección de memoria, II

Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

Pinazo concentra su planteamiento plástico en un retrato introspectivo que expresa las dudas del modelo sobre la existencia —la mirada perdida del joven parece relacionarse con el duro episodio de enfermedad que acaba de superar— y en un conjunto de blancos incorporados con espátula y pincel que se superponen a los diversos fondos del cuadro.

28 La lección de memoria

1897. *Óleo sobre lienzo*

MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID (INV. PO4576)

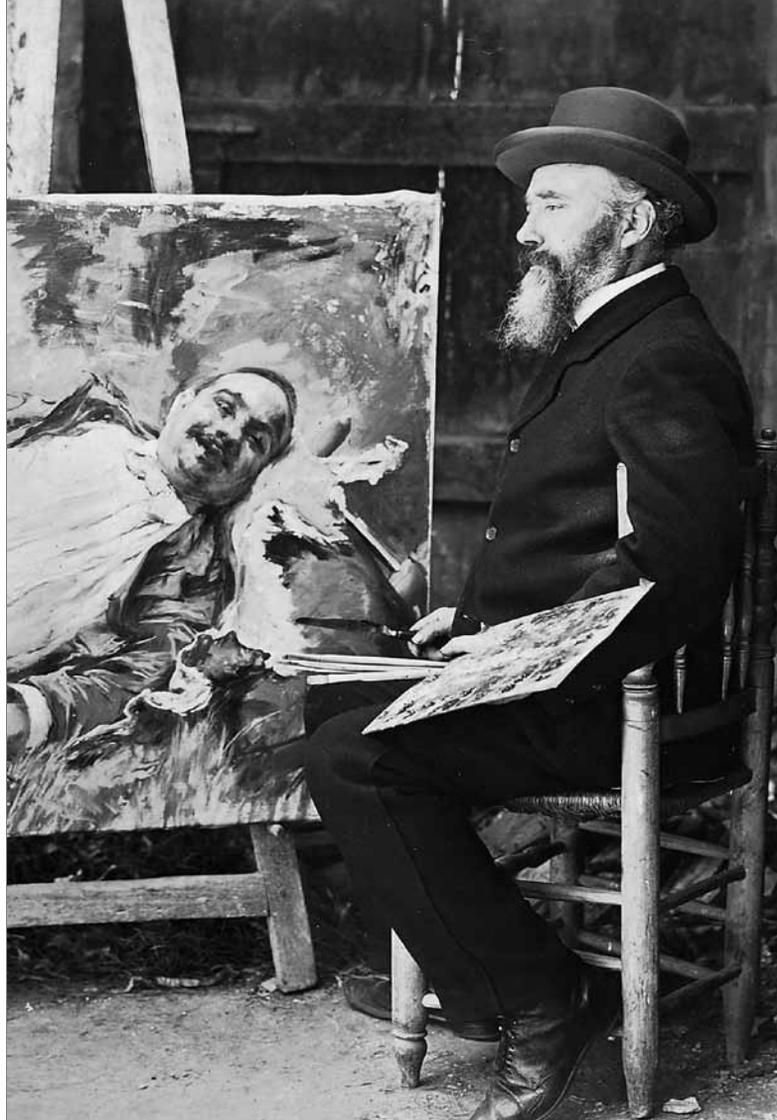
Es el último gran retrato y homenaje que hizo Pinazo de quien fue su más paciente y amoroso modelo. En su larga trayectoria de retratista había demostrado sobradamente sus cualidades como intérprete del alma infantil, pero ahora ya no es el niño juguetero o travieso, sino un emotivo retrato del joven adolescente, del hombre que sueña con ser, investido de la dignidad y elegancia naturales acrisoladas a la sombra paterna. El paciente joven ya se había cortado la larga melena que durante un largo tiempo llevó por requerimiento paterno para servir de modelo. Ahora es un símbolo de la nueva juventud.

29 Retrato del joven Federico Vañó Marqués

1897. *Óleo sobre lienzo*

COLECCIÓN PRIVADA

Realizado por encargo de un gran amigo e importante mecenas, Pinazo retrata al hijo de Federico Vañó y de Emilia Marqués siguiendo las pautas compositivas del retrato de Felipe IV de Velázquez; los valores de austeridad, compromiso y cierta cercanía presentes en el retrato real, son propuestos por Pinazo para el joven Vañó, a quien se le flexibiliza la postura y se le muestra con un cuaderno en la mano derecha y la izquierda apoyada sobre la mesa, para establecer una vinculación inequívoca con el estudio y el aprendizaje.

30 DIEGO VELÁZQUEZ

Autorretrato

Óleo sobre lienzo

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 572)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

Aparece el autor con el aspecto que tendría con unos cincuenta años, por el tiempo de su segundo viaje a Roma. Se presenta sobre fondo oscuro neutro, en busto corto. Una suave luz descubre sus elegantes facciones y su expresión profunda y misteriosa, mientras su cabeza queda subrayada por la golilla blanca que adorna su cuello.

Es el único autorretrato de Velázquez universalmente autorizado como verdadero por la crítica, si exceptuamos el que el pintor incluyó en *Las meninas*. Procede de las colecciones vaticanas de donde fue sacado por los franceses, pasando después a manos de don José Martínez y años más tarde a don Francisco Martínez Blanch, quien lo lega a la Real Academia de San Carlos en 1835.

31 Autorretrato

1899. *Óleo sobre lienzo*

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 727)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

Poco respetado suele ser el artista que sólo busca en la obra su valor moral, que es de donde parte la verdadera belleza, por la razón de que el profano en arte podrá apreciar la idea de ella, pero no comprenderá la línea que la expresa (I. PINAZO: *De la ignorancia en el arte*).

32 Autorretrato

Ca. 1905. *Óleo sobre lienzo*

COLECCIÓN PARTICULAR

Primer autorretrato en el que comienzan a asomar, de forma acusada, el abatimiento y la decepción: la enfermedad respiratoria empieza a hacer mella en el artista y su incomprendida decisión de volver a Godeella, tras los triunfos alcanzados en Madrid, inician un complejo proceso psicológico, espléndidamente reflejado en esta obra.

33 Autorretrato

Óleo sobre lienzo

AJUNTAMENT DE GODELLA

Tras su primer autorretrato de 1871 (n.º 5) Pinazo fija su imagen en esta obra y en la siguiente (n.º 34), para las que resulta complejo establecer su cadencia cronológica. Presentan dos interpretaciones en dos versiones de tonos, uno más claro y el otro más oscuro. A pesar de la proximidad cronológica y la similitud, la expresión de las miradas es también distinta: en el más luminoso el artista está sereno, la mirada es más suave y ensoñadora, refleja un aire de persona apacible y cordial, más extrovertida; el otro presenta una visión del artista más enigmática y misteriosa, más introvertida.

34 Autorretrato

Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

35 Autorretrato ante el espejo

Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

Casi como un divertimento se presenta el autor en esta pieza en la que ha optado por arrojar el espejo al suelo. Con ello evidencia cómo todo autorretrato no es más, ni menos, que la imagen reflejada en un espejo y que es ese espejo el instrumento con el cual el pintor pretende desentrañar su propio genio e incertidumbres, para atrapar en él la verdad fugaz de la expresión. Al pintar su reflejo, Pinazo se desnuda, el espejo le devuelve el retrato de su interioridad más íntima, es un retrato del espíritu.

36 Autorretrato

Óleo sobre lienzo

COLECCIÓN PRIVADA

Obra inédita de la que únicamente se tenía constancia documental, el artista se presenta desafiante; desprovisto del más mínimo apoyo, su posición frente al espejo transmite la búsqueda constante de ese interior complejo que ya se intuía en la obra anterior (n.º 35).

37 Autorretrato con sombrero

Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

38 Autorretrato con pañuelo

Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

Frente a la riqueza de recursos utilizados en obras anteriores (núms. 14, 18 y 31), el artista se muestra aquí con un pañuelo de labrador que simboliza su opción vital. Pinazo se sumerge en la vida godellense, se relaciona con sus paisanos de igual a igual, su apariencia ya no es la de un artista dandi, o la de un pintor melancólico, es la de un hombre del campo que labra la tierra con sus lápices y deja, así, constancia de los trabajos y esfuerzos de los campesinos.

39 Autorretrato con paleta

Óleo sobre lienzo

IVAM, INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN, GENERALITAT
(INV. 1986.32L.163)

DONACIÓN DE JOSÉ IGNACIO Y JOSÉ EUGENIO CASAR PINAZO

Empecé pintando impresiones hace cuarenta años. Tuve que dejar esto porque los que hoy las hacen con aplauso de todos, fueron los que me perdieron; y ahora falta quien se acuerde de que fui el más modernista cuando me llamaban rancio (I. PINAZO).

40 Autorretrato

1910. *Óleo sobre lienzo*

IVAM, INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN, GENERALITAT
(INV. D.T. 074.2006)

DEPÓSITO DE JOSÉ IGNACIO Y JOSÉ EUGENIO CASAR PINAZO

Es el retrato de la fuerza de una mirada que, más que escrutar a los demás, se interroga al verse reflejada en el espejo; desprende un profundo sentimiento ya que el artista parece embargado por la melancolía. Está vestido de blanco, aunque la vestimenta apenas aparece realzada y se difumina en el blanco de la trama de un lienzo apenas cubierto; el pintor deja de lado las construcciones densas y matéricas y busca un efecto acuarelado. Quizás, su último autorretrato pintado: a partir de este momento será el lápiz quien capte la evolución de su fisonomía y de su compleja personalidad.

ÚLTIMOS MOMENTOS DEL REY DON JAIME EL CONQUISTADOR EN EL ACTO DE ENTREGAR SU ESPADA A SU HIJO DON PEDRO

El cuadro recrea la estancia regia donde descansa el soberano moribundo, incorporado en su lecho con un gran almohadón y recorrida en su cabecera la gruesa cortina del dosel. El frágil monarca apenas puede sujetar con sus delgados y débiles brazos la pesada espada que se dispone a entregar a su hijo, el infante don Pedro, arrodillado junto a él, vestido con túnica y cota de malla, que escucha con venerada atención las solemnes palabras de su padre en el momento trascendente de la abdicación. Son testigos de la escena los aguerridos oficiales y nobles de su séquito, que presencian la ceremonia al pie del lecho, con gesto preocupado y grave, encabezados por el infante don Jaime, que ocupa el primer término, cerrando la composición por la derecha. En el lado contrario, tres miembros de la dignidad eclesiástica, encabezados por el arzobispo de Valencia, vestido con mitra y rica casulla, asisten expectantes al acto.

La extraordinaria desenvoltura con que están resueltos personajes y accesorios, trazadas sus siluetas con rotundos trazos negros, y aplicado el color a grandes manchas, marcando los planos de su volumen con amplios toques deshechos y yuxtapuestos del pincel, con una ejecución fogosa y enérgica, además del soberbio manejo de la luz, verdadera especialidad de la escuela valenciana de fines de siglo, que ilumina la penumbra de la estancia desde el ángulo superior izquierdo sugiriendo perfectamente la atmósfera cargada del aposento del rey moribundo y marcando el espacio entre las figuras con espléndidos juegos de contraluz especialmente visibles en el grupo de los eclesiásticos, dan muestra de la singular y valiente interpretación que Pinazo hizo del género histórico a través de su personal estilo.

Sin embargo, su composición se somete a las fórmulas más tradicionales utilizadas para temas semejantes de agonía y muertes regias. Así, el lecho con dosel situado en un plano estrictamente paralelo a los márgenes del lienzo enmarcando el encuadre de la escena, el personaje sentado o arrodillado que atiende al moribundo y los grupos de cortesanos que presencian la escena esperando el fin, son arquetipos que se repiten en varias pinturas históricas de éxito, siendo quizá la más famosa de ellas el cuadro de Rosales *Doña Isabel la Católica dictando su testamento* (vs. José Luis Díez: “Ignacio Pinazo y Camarlench. *Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregar su espada a su hijo don Pedro*”, en *La pintura de historia del siglo XIX en España*. Madrid, Museo del Prado, 1992, pp. 342-351).

El conjunto de piezas reunidas, 16 óleos y 17 dibujos, testimonian la dedicación y compromiso con que Pinazo abordó esta obra, de la que realizó dos versiones definitivas: una de menor tamaño que entregó a la Diputación de Valencia como último y definitivo trabajo de su pensión en Italia y otra que presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881, que fue recompensada con medalla de segunda clase. Para Pérez Rojas, “esta versión acentúa su libertad y audacia en la pincelada y dota al conjunto de una mayor luminosidad”.

El grado de disección que Pinazo hace del cuadro y sus protagonistas es extraordinario y a los dibujos hay que añadir los estudios de personajes y grupos al óleo que tienen en su conjunto entidad de gran pintura; en ellos aborda los rostros de todos los personajes más destacados del lienzo que ocupan los primeros planos, los grupos de soldados, la cota de malla, las espuelas.

41 Boceto B de la composición

Ca. 1879-1880. Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

42 Boceto D de la composición

Ca. 1879-1880. Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

43 El rey don Jaime

1880. Óleo sobre lienzo

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

44 Estudio de las manos del rey

Ca. 1879-1880. Óleo sobre lienzo

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (INV. 1728)

45 Estudio de pie con espuela

Ca. 1879-1880. Óleo sobre lienzo

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (INV. 1727)

46 Estudio del rey don Jaime

Ca. 1879-1880. Óleo sobre lienzo

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (INV. 1719)

47 El infante don Pedro, arrodillado

1879. *Óleo sobre lienzo*

MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID (INV. P04567)

48 El infante don Pedro

1881. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

49 Estudio de cota de malla

Ca. 1879-1880. *Óleo sobre cartón sobre lienzo*

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 755)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

50 Fraile atendiendo al rey don Jaime

1881. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

51 Personajes de la izquierda

Ca. 1879-1880. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

52 Monje

1881. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

53 Estudio de guerreros

Ca. 1879-1880. *Óleo sobre lienzo*

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA (INV. 743)

COLECCIÓN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

54 Personajes de la derecha

1880. *Óleo sobre tabla*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

55 Monje

1880. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

56 Guerrero (¿Infante don Pedro?)

Ca. 1879-1880. *Óleo sobre lienzo*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

57 Personaje de la derecha

Ca. 1879-1880. *Óleo sobre lienzo*

COLECCIÓN PRIVADA

58 Boceto C

Ca. 1879-1880. *Grafito sobre papel*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

59 Boceto Q

Ca. 1879-1880. Tinta negra y plumilla sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

60 Boceto S

Ca. 1879-1880. Lápiz compuesto sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

61 Boceto T

Ca. 1879-1880. Lápiz compuesto sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

62 Cuaderno de Italia, A-2: Al levantarse de la cama

*Ca. 1879-1880. Plumilla y tinta negra
sobre papel verjurado ahuesado*

COLECCIÓN PRIVADA

63 Cuaderno de Italia, A-7: Estudio de figuras

*Ca. 1879-1880. Lápiz compuesto
sobre papel verjurado ahuesado*

COLECCIÓN PRIVADA

64 Boceto I

Ca. 1879-1880. Tinta negra y plumilla sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

65 Boceto J

Ca. 1879-1880. Tinta negra y plumilla sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

66 Cuaderno de Italia, B-55: Estudio del rey Jaime I

Ca. 1879-1880. Grafito sobre papel avitelado

COLECCIÓN PRIVADA

67 Boceto K

Ca. 1879-1880. Tinta negra y plumilla sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

68 Boceto N

Ca. 1879-1880. Lápiz, tinta negra y plumilla sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

69 Cuaderno de Italia, A-15:
Fraile a los pies de una cama

Ca. 1879-1880. Grafito sobre papel vegetal

COLECCIÓN PRIVADA

70 Boceto O

Ca. 1879-1880. Lápiz compuesto sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

71 Cuaderno de Italia, B-57:
Estudio del rey Jaime I y del infante
don Pedro

Ca. 1879-1880. Lápiz compuesto sobre papel verjurado ahuesado

COLECCIÓN PRIVADA

72 Boceto F

*Ca. 1879-1880. Lápiz compuesto con toques de plumilla
sobre papel*

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

73 Boceto P

Ca. 1879-1880. Tinta negra y plumilla sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

74 Cuaderno de Italia, A-56:
Estudio del infante don Pedro,
academia masculina y telas

Ca. 1879-1880. Plumilla y tinta negra sobre papel avitelado

COLECCIÓN PRIVADA

75 Cuaderno de Italia, A-12:
Estudio del infante don Pedro

*Ca. 1879-1880. Plumilla, tinta negra y aguada gris
sobre papel continuo*

COLECCIÓN PRIVADA

76 Cuaderno de Italia, A-14:
Estudio de figuras

Ca. 1879-1880. Lápiz compuesto sobre papel impreso

COLECCIÓN PRIVADA

77 Boceto R

Ca. 1879-1880. Tinta negra y plumilla sobre papel

CASA MUSEO PINAZO, GODELLA

78 Últimos momentos del rey don Jaime
el Conquistador en el acto de entregar
su espada a su hijo don Pedro

1881. Óleo sobre lienzo

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (INV. 1709)

79 Últimos momentos del rey don Jaime
el Conquistador en el acto de entregar
su espada a su hijo don Pedro

1881. Óleo sobre lienzo

MUSEO NACIONAL DEL PRADO, MADRID (INV. P06783)

HORARIO

Martes a domingo, de 10.00 a 20.00 h

CÓMO LLEGAR

EMT: Líneas 1, 6, 11, 16, 26, 28, 29, 36, 79 y 95

Metrovalencia: Estaciones de Alameda y Pont de Fusta

Valenbisi: Estación 131 (Alboraya-Flora), 83 (General Elio- Llano del Real) y 5 (Plaza Poeta Llorente)

Museu de Belles Arts de València

C/. San Pío V, 9 • 46010 Valencia

Teléfono 96 387 03 00

museobellasartesvalencia@gva.es

www.museobellasartesvalencia.gva.es

Si no desea conservar el folleto, por favor, deposítelo a la salida en el mostrador

Imagen de la portada:

Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregar su espada a su hijo don Pedro (detalle)
Madrid, Museo Nacional del Prado

Edita: Generalitat Valenciana

Imprime: La Imprenta CG

Depósito Legal: V-2287-2016

© 2016 Generalitat Valenciana

fer cultura

any
Pinazo
2016

GENERALITAT
VALENCIANA

MUSEU DE BELLES ARTS
DE VALÈNCIA