

EL FLAMENCO



Y LA PINTURA

Todas las artes se han acercado a él alguna vez...

La poesía es quizá la que más de cerca toca el flamenco. Está implícita en las letras del flamenco, ya sean coplas y poesías populares o poemas de autor.

Pero también la escultura.

Y sobre todo, la pintura,

...han intentado plasmar la esencia del flamenco.

Picasso, Sorolla, Julio Romero de Torres, Santiago Rusiñol entre los españoles o Henri Matisse, Gustave Doré, Francis Picabia y Robert Delaunay son solo algunos de los que han plasmado con formas y colores las expresiones y los sentimientos del flamenco.

La búsqueda romántica de exotismo es el punto de partida de las primeras ilustraciones del flamenco. Gustave Doré (1832-1883), pintor e ilustrador de gran renombre, fue elegido para ilustrar "Viaje por España", un clásico de la literatura de viajes del barón Charles Davillier.

Ambos recorrieron España realizando reportajes para la revista de viajes "Le tour du Monde" y Doré supo plasmar en sus ilustraciones escenas populares del baile, cante y toque que se hacía en las ventas, en los caminos y en algunos barrios de Andalucía.

Músicos callejeros y flamenco itinerante son los protagonistas de sus dibujos – igual que Picasso años después-. Lo exótico y pintoresco de su trabajo no estuvo reñido con la meticulosidad y sus dibujos constituyen un reflejo de la España de finales del siglo XIX, a medio camino entre la Revolución Industrial y la forma de vida tradicional.

El trabajo de Doré dejó además constancia del nacimiento de la escuela bolera y sus nuevos estilos, como el jaleo de Jerez, la Malagueña o el zapateado, que surgen precisamente en las reuniones del pueblo andaluz.

Francisco de Goya y Lucientes
Pintor y grabador español.
Zaragoza 1746-Burdeos -Francia 1828

El legado artístico del universal pintor aragonés es considerado como el punto de partida del arte contemporáneo. Sembró la base de los grandes movimientos de vanguardia como el expresionismo o el surrealismo, y planteó en su obra muchos de los problemas que acecharían al hombre y al pensamiento del futuro.

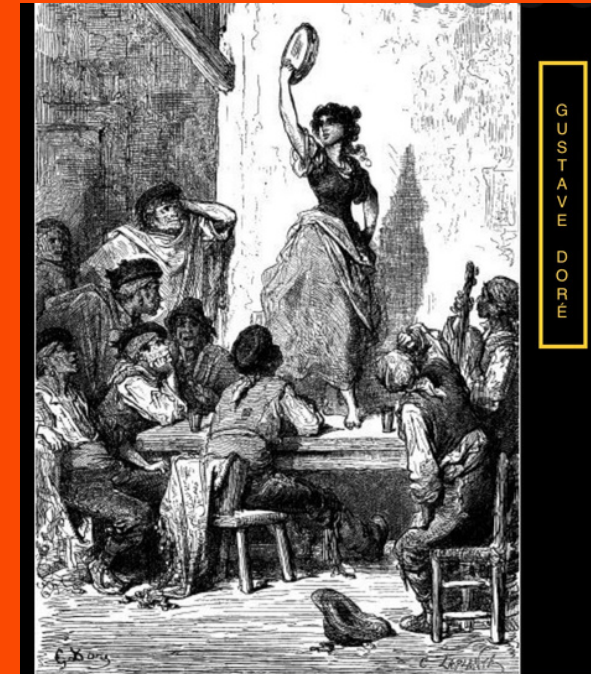


El Vito
XIX (1824 - 1825)
Colección estampas
Fundación Lázaro Galdiano

El vito es la primera representación plástica del baile andaluz, de una enorme fuerza expresiva, la estampa nos muestra una moza bailando en el centro de un apretado corro de hombres y mujeres del que forma parte un cantaor que a la vez toca la guitarra y el otro agita en lo alto una pandereta. Cante andaluz, cuyo origen según los especialistas se remonta al siglo XVII, la obra del maestro Aragonés es reflejo del cante y el baile que le da nombre.⁽¹⁾

Durante su permanencia Burdeos, *Goya* entró en contacto con *Cipriano Gaulton* cuyo retrato litografió hacia 1824-1825, *Gaulton* puso a disposición del maestro su taller de litografía, donde éste, realizaría entre 1824 y 1825 la serie *Los toros de Burdeos: El famoso americano Mariano Ceballos, Bravo toro, Diversión de España, Plaza partida, y las litografías El Vito y El Duelo*.

El vito pertenece a la serie sobre tipismo español que *Goya* recreó en Francia en la época de su destierro; piedra litográfica, lápiz, pincel y rascador y tinta negra, se asemeja en la técnica y el formato a *El duelo*, probablemente una serie inconclusa que recogería las costumbres más populares de España, con el fin de ser vendidas en Francia.



GUSTAVE
DORÉ



BIBLIOTECA

CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE DANZA
KINA JIMÉNEZ



EL FLAMENCO



Y LA PINTURA



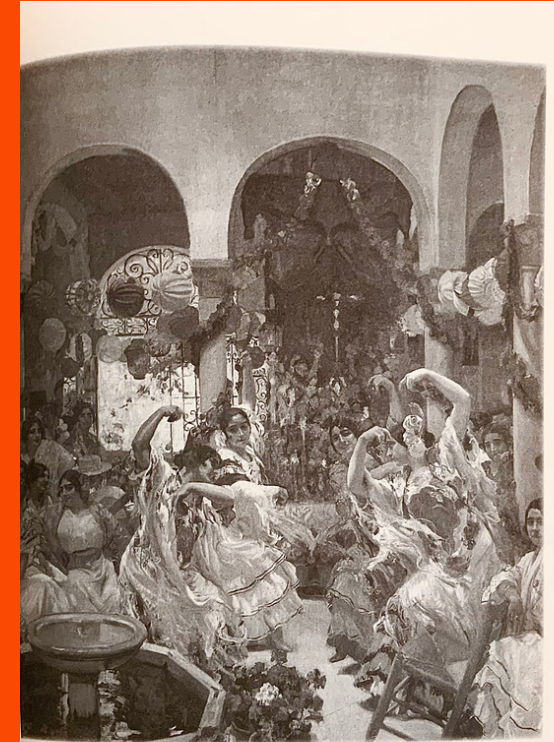
En 1905 Pastora Imperio retratada por el pintor José Villegas.

Édouard Manet
Pintor Francés
Paris 1832 - 1883

En la juventud de Manet, lo que verdaderamente pesó sobre toda la formación de su espíritu y le planteó problemas que él haría indisolublemente suyos, fue el encuentro con el arte español. La pintura española debía aparecer más moderna que cualquier otra de aquella generación... Y no sólo la gran tradición española llegaba a los umbrales del siglo XIX con Goya, sino que algo de la vieja España parecía sobrevivir con genuinidad en los usos, en los tipos físicos, en las costumbres y en el vestido: España debió parecer por algún tiempo a Manet no sólo un país de excelente pintura, sino un mundo actual y vivo, exótico(...) (1)



El guitarrista o Guitarrero español
(Cantante español)
1860 The Metropolitan Museum of Art



La cruz de mayo. Joaquín Sorolla. Hispanic Society of America. Nueva York



BIBLIOTECA

CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE DANZA
KINA JIMÉNEZ



EL FLAMENCO



Y LA PINTURA



Boceto

Figura Pastora Imperio para el Café Novedades

JOAQUÍN
SOROLLA

Exposición: *La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936*
Museo Nacional Reina Sofía.
Ubicación original Madrid- Museo Sorolla.

Joaquín Sorolla y Bastida
Valencia 1863 -Madrid 1923

El baile flamenco

Andalucía en la pintura de Joaquín Sorolla (II)



Joaquín Sorolla

Baile en el Café Novedades de Sevilla 1914

Joaquín Sorolla no sólo recoge el ambiente festivo de Andalucía en *El baile (La Cruz de Mayo)* y *Juerga andaluza*, también nos invita a una fiesta de luz y color, trasladándonos al ambiente y carácter flamenco del *Café-Concierto Novedades*, fundado en 1897, ubicado en la calle Santa María de Gracia de Sevilla.

El famoso local fue referente para escritores y a pintores de la época: *Ricard Canals y Sorolla; José Laffita, Hohenleiter y Martínez de León (dibujos)* y el argentino *Ricardo Franco (grabados)*.

Cerró sus puertas en 1923, por él desfilaron importantísimos artistas: *La Jerezana, El Diana, Ángel Pericet, Fosforito, La Niña de los Peines; El Niño de Medina, Antonio Bilbao, El Niño de la Isla y La Macarrona* entre otros.



SOROLLA

Patio de artistas en el Café Novedades
1914 Colección particular -Calafell-Tarragona

Baile en el Café Novedades 1914, y Patio de artistas en el Café Novedades 1914 constituyen un interesante punto de encuentro entre la pintura del maestro valenciano y el flamenco, tema que abordó *Sorolla* tras su inicial etapa realista, adentrado ya en su peculiar luminismo y como consecuencia de sus viajes por Andalucía, así como por atender encargos de la *Hispanic Society de Nueva York*.



BIBLIOTECA

CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE DANZA
KINA JIMÉNEZ

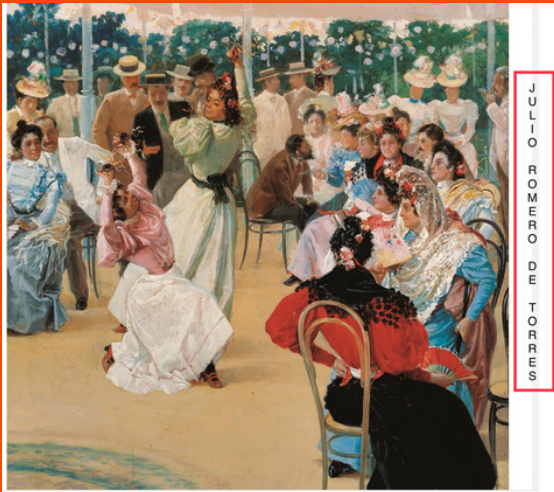
EL FLAMENCO



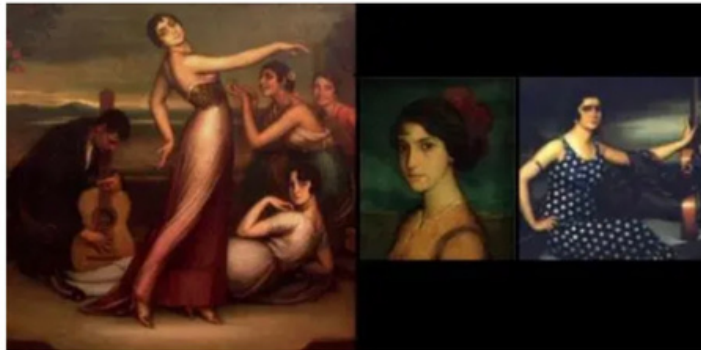
Y LA PINTURA

Y así se llega a Julio Romero de Torres (1874-1930). Es sin duda uno de los pintores más fuertemente asociado con el flamenco y los temas andaluces, sobre todo con sus mujeres. Creó su propio lenguaje pictórico y su propia estética, sin atender a modas ni cánones.

Fue un artista muy creativo que representa el momento más interesante del simbolismo hispano. Es famoso sin duda por sus retratos de mujeres, a las que dota de una gran carga erótica y de una mirada profunda y misteriosa, y por sus retratos. Entre su numerosa obra destacan los de La Niña de los Peines y de La Argentinista .



JULIO ROMERO DE TORRES



"Alegrias", "La Argentinista" y "Pastora Imperio" de J. Romero de Torres

Tras Julio Romero de Torres, triunfan las nuevas formas que llegan desde el extranjero, sobre todo desde París. Esta influencia, tamizada por los pintores españoles, da lugar a dos escuelas: el Luminismo Mediterráneo –representado sobre todo por Joaquín Sorolla- y el Impresionismo Andalúz, con Gonzalo Bilbao y Gustavo Bacarissas a la cabeza. Y a medio caballo entre las dos tendencias, José López Mezquita.



BIBLIOTECA

CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE DANZA
KINA JIMÉNEZ



EL FLAMENCO



Y LA PINTURA

Salvador Dalí Domenech
Pintor, escultor, diseñador, escritor y cineasta español
Figueras 1904- Figueras 1989



Salvador Dalí Domenech
Suites-Carmen 1961-70
La Habanera-(acto I)
Litografía 1970

Merimée escribió una novela; *Bizet* compuso una ópera, y *Dalí* ilustró todos los actos; pero en el corazón de todos ellos quedó el sabor agri dulce de la roja tragedia que se entremezcla con el alegre y despreocupado tono de la Habanera.



Carmen

Retrato de Carmen
Una plaza en Sevilla
Litografías 1970

Salvador Dalí rondando ya sus 66 años de edad, reanuda los temas españoles. Carmen será otra vez motivo de inspiración para un artista, como lo fue para Antoni Clavé o Pablo Picasso y cuya fascinación por ella reflejó en la serie; qué mejor referente que el mítico personaje de *Merimée*, y la ópera de *Bizet* para el genio de Dalí.

Las bellas ilustraciones recogen sus impresiones acto por acto de las escenas correspondientes; 25 obras elaboradas a partir de la técnica pictórica denominada guache. La serie completa de la ópera de Carmen, fue publicada en tan solo 125 ejemplares en forma litográfica por Shorewood Publishers de Nueva York.



Pinturas de Cruz Herrera, Francisco Iturrino y Lunois

Tras Julio Romero de Torres y el Iluminismo Andalúz, la pintura flamenca pasa por los movimientos pictóricos de vanguardia y la intensa actividad cultural de las primeras décadas del siglo XX. La Guerra Civil puso un pronto y trágico final a la efervescencia cultural de aquellos años, pero tras ella y hasta la actualidad, la pintura flamenca no ha dejado de avanzar.

A finales del siglo XIX y principios del XX surgen las vanguardias. Todo el arte reacciona contra el arte burgués y la fiel repetición de la naturaleza, de los objetos y sucesos reales. Se busca entonces el subjetivismo y lo inconsciente, lo exótico y lo primitivo, la abstracción. Con esta búsqueda como elemento común se suceden rápidamente numerosos movimientos pictóricos: fauvismo, cubismo, dadaísmo, futurismo..., las vanguardias.

Durante las vanguardias, la búsqueda de lo primitivo y de lo exótico vuelve a situar a España en el punto de mira de muchos pintores que buscan inspiración para sus cuadros en el flamenco: Picabia, Matisse, Sonia y Robert Delaunay, Giorgio de Chirico o George W. Apperley, entre otros.

También los pintores españoles de vanguardia buscan inspiración en el flamenco: **Dalí y Picasso** son los más conocidos, que además de pintar el flamenco, están muy estrechamente relacionados con él por su forma de vida y su amistad con personajes flamencos. También Lorca tuvo su faceta como pintor. Sin duda más conocido en su faceta teatral y sobre todo poética, dejó tras su muerte más de cuatrocientos dibujos, muchos de los cuales tienen una clara inspiración flamenca.



BIBLIOTECA

CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE DANZA
KINA JIMÉNEZ



PICASSO
EL VIEJO GUITARRISTA
CIEGO

