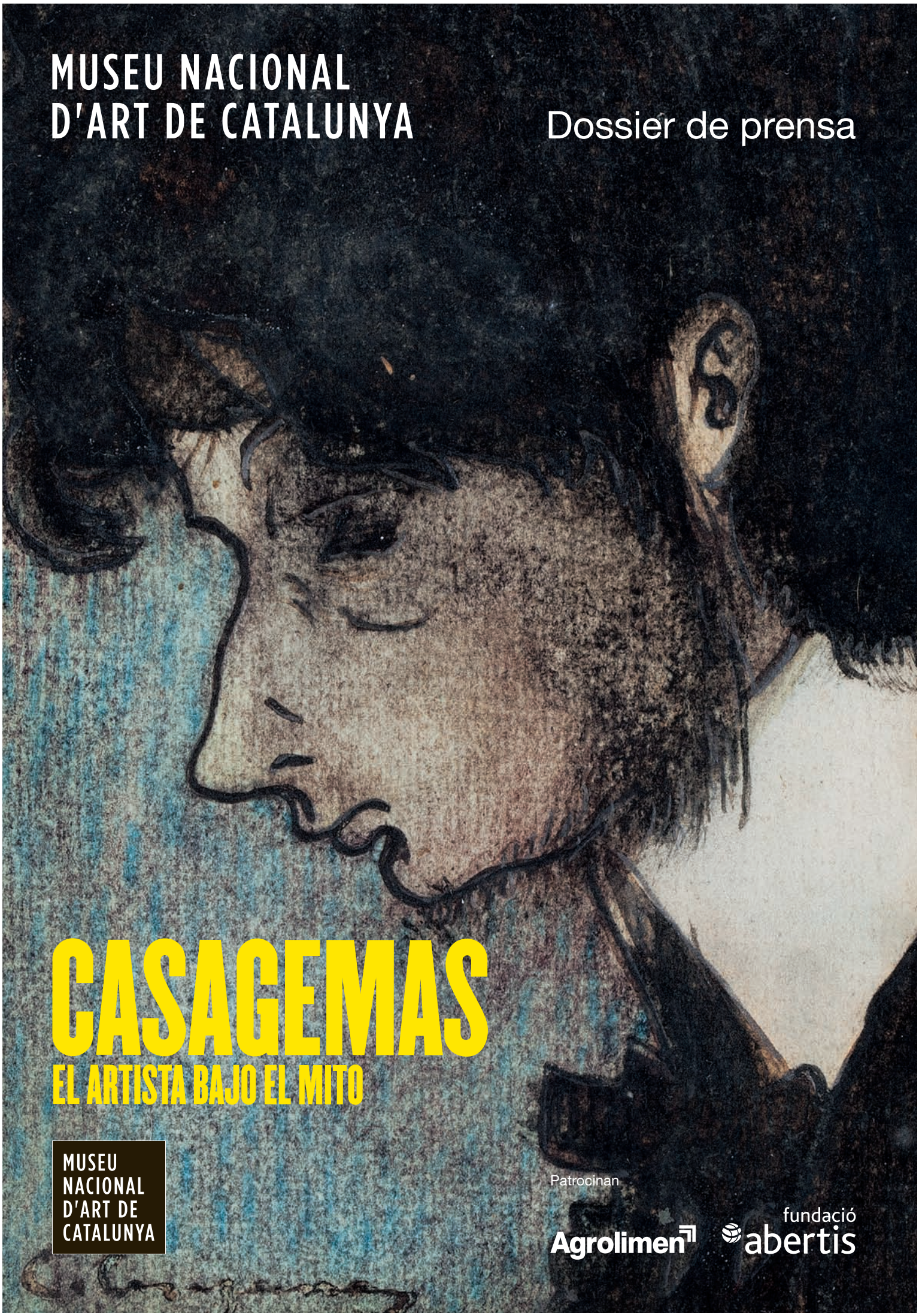
MUSEU NACIONAL
D'ART DE CATALUNYA

Dossier de prensa



CASAGEMAS

EL ARTISTA BAJO EL MITO

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Patrocinan

Agrolimen

fundació abertis

CASAGEMAS
EL ARTISTA BAJO EL MITO

Del 31 de octubre de 2014 al 22 de febrero de 2015

Organiza y produce: Museu Nacional d'Art de Catalunya

Comisario: Eduard Vallès

Sala de exposiciones temporales 2

Con el patrocinio de Agrolimen y Fundación Abertis

Carles Casagemas. *El tocador*, c. 1900. Col·lecció privada Felip Massot.

Con la exposición *Carles Casagemas. El artista bajo el mito* el Museu Nacional d'Art de Catalunya reivindica la obra de un artista que murió con veinte años, justo en el albor del siglo xx. Amigo íntimo de Picasso e Isidre Nonell; su faceta de bohemio y suicida, la más conocida, ha difuminado a uno de los artistas más singulares que ha dado el arte catalán.

Pintor y escritor, Carles Casagemas i Coll (Barcelona, 1880 – París, 1901) fue uno de los grandes amigos de juventud de Picasso, con quien compartía estudio en Barcelona y junto al que realizó su primer viaje a París. Casagemas adquirió una dimensión mítica a raíz de su trágica muerte, que condicionó la recepción de su obra, de manera que el personaje ha hecho sombra al artista.

La muestra que organiza el Museu Nacional d'Art de Catalunya reúne el grueso de su producción hasta ahora conocida y **descubre obras inéditas** que amplían extraordinariamente el catálogo de su producción. Carles Casagemas aparece normalmente como uno de los artistas reconocidos del cambio de siglo pero **nunca antes se había presentado monográficamente** en un museo, con el único precedente de una exposición organizada en 1979 en la Galeria Daedalus de Barcelona, donde se exhibieron 13 de sus obras.

Además, la exposición presenta un interesante conjunto de documentos, fotografías y textos literarios que ayudan a completar su figura. Su obra se encuentra diseminada en diferentes museos, galerías y colecciones particulares. El Museu Nacional d'Art de Catalunya cuenta en su colección con un pastel, *Casa de citas*, adquirido en 2007, y también con un dibujo titulado *Pompeu Gener como conde-duque de Olivares*, que ingresó en los fondos del museo en los años 1920 y que no ha sido exhibido anteriormente.

Con motivo de esta exposición se edita una **monografía** que recoge e inventaría su obra conocida y reporta la biografía del artista con abundante documentación inédita.

Esta muestra forma parte de una serie de proyectos expositivos que el Museu Nacional dedica a reivindicar figuras del arte catalán, como Josep Tapiró y ahora Carles Casagemas.

Carles Casagemas. *Casa de citas*, *c.* 1900. Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Carles Casagemas. *Mujer en un café*, *c.* 1900. Museu d'Art de Sabadell/Ajuntament de Sabadell.

Carles Casagemas. *Viandantes*. Col·lecció privada, Barcelona.

Obras expuestas

La exigua producción de Carles Casagemas se debe a su muerte prematura, pero todo conduce a pensar que parte de su producción fue probablemente destruida o está desaparecida. Esta muestra expone un total de 38 obras: 7 óleos y 31 dibujos.

En conjunto se exponen **13 obras inéditas** y muchas otras que han sido mostradas en muy pocas ocasiones. Destacan los óleos, de los que hasta el día de hoy sólo se conocían 3 y se exponen 7, por lo que 4 son inéditos. Los óleos que ahora se presentan dan la dimensión del Casagemas pintor. En su mayoría, las obras de este artista que han llegado hasta nosotros son dibujos, sobre todo pasteles y carboncillos, muchos de ellos acuarelados.

Atribución de autoría

Paisaje con gran árbol, propiedad del museo Picasso de Barcelona, y que constaba como de autor no identificado, ha sido atribuida a Casagemas durante esta investigación.

Coleccionismo histórico de Casagemas

Hay que destacar que las obras de Casagemas se han conservado sobre todo gracias a sus amigos y a algunos críticos que las valoraron. Vidal ventosa, los hermanos Junyer Vidal, Picasso, Rusiñol o Josep Maria de Sucre fueron propietarios de obras de Casagemas.

Picasso llegó a coleccionar 5 obras de Casagemas, una de ellas es la que se ha sido atribuida durante esta investigación.

Carles Casagemas. *Músico cantando*, *c.* 1899-1900. Fundación Francisco Godia.

Ámbito documental

La exposición también incluye una sección documental integrada por algunos de sus creaciones literarias, por correspondencia diversa y otros textos. Entre estos documentos, se encuentra una carta inédita enviada por Casagemas desde Sitges en enero de 1900 a Picasso, que se conserva en el Musée Picasso de París, donde se muestra su personalidad hipocondríaca.

También se exponen fotografías que documentan su entorno familiar e incluso sus talleres.

Casagemas visto por Picasso

La exposición presenta tres de los muchos retratos que Picasso realizó de Casagemas, correspondientes a diferentes momentos, dos anteriores al suicido y otro posterior: *Casagemas, desnudo* (1903), *Casagemas con capa y bastón* (1900), *Interior de Els Quatre Gats (Àngel y Mateu Fernández de Soto con Casagemas)* (1899-1900).

Galaxia Casagemas

Esta sección se completa con un interactivo titulado «GALAXIA CASAGEMAS», en el que a partir de círculos concéntricos que tienen como núcleo a Casagemas, se despliega una serie de 8 ámbitos en los que el visitante podrá conocer en profundidad todo el universo en el que se mueve el artista (familia, formación artística, obra, entorno artístico, críticas y exposiciones, coleccionistas, museos, etc.) En total se desarrollarán más de un centenar de entradas, cada una con sus respectivas imágenes y textos. En realidad, se trata de una suerte de diccionario Casagemas, sobre el que el comisario trabaja desde hace años y que se ha decidido a presentar en este formato. Toda esta información aporta una mirada en profundidad sobre su personalidad artística y humana.

Algunas aportaciones de la investigación

Carles Casagemas. *El saludo al público*. Colección privada.

1. Inventario de obras de Casagemas

Esta exposición y la publicación que la acompaña suponen una importante contribución historiográfica ya que no existe una monografía sobre este artista, sobre todo por lo que respecta a su obra. Supone la publicación de **toda la producción conocida de Casagemas**, con la fichas técnicas de un total de **45 obras**: 38 expuestas (7 óleos y 31 dibujos) y 8 obras no expuestas (7 dibujos y un teatrillo de marionetas).

El Departamento de Conservación-Restauración del Museu Nacional realizó exámenes científicos de todas las obras sobre las que se tenían dudas.

2. Contribución biográfica

Una parte importante de la monografía recoge la biografía de Casagemas. Con abundante información inédita sobre aspectos artísticos y personales. Por primera vez se han identificado sus dos talleres en Barcelona; se publican imágenes de sus familiares, gracias a la documentación de la familia, y sobre todo se aclaran aspectos desconocidos sobre el final de su vida que aportan nuevos datos sobre sus últimos días.

3. Contextualización de Casagemas en el entorno artístico

Casagemas interaccionó, personal y artísticamente, con los artistas más dotados de la Barcelona de su época. Existen testimonios de su relación con todos ellos, pero también se puede comprobar a partir de su obra, en la que en ocasiones los parafrasea.Casagemas siguió de cerca la obra de Mir y fue el contacto entre Picasso y Nonell. Hasta que conoció a Picasso, Nonell fue su gran referente. A partir de entonces Picasso ocupó ese espacio, aunque la retroalimentación era mutua.

4. Primera obra

Se expone la obra *Marina*, la más antigua que se conserva de Casagemas, de 1896-1897, propiedad de sus descendientes.

5. Casagemas en la *Colla del Safrà* (Grupo del Azafrán)

La historiografía rara vez había incluido a Casagemas en el Grupo del Azafrán pero una obra inédita, nunca antes publicada, demuestra que formaba parte de este grupo. Se trata de *El mercado*, una de las más importantes realizada por Casagemas y que estaba en manos de Picasso, si bien nunca lo desveló. Se trata de una versión libre a partir de dos obras de Mir, *El vendedor de naranjas* y *La catedral de los pobres*.

6. Obra inédita de París

Casagemas pintó una obra no publicada anteriormente, *La calle*, que también era propiedad de Picasso. Fue ejecutada en Montmartre durante los pocos meses que estuvo allí durante su primera estancia en París.

7. Retratos de Germaine

Por primera vez se exhiben juntos 4 de los 5 retratos que tenemos documentados y que Casagemas hizo de Germaine.

8. Dibujos «fritos»

Esta exposición reivindica a Casagemas como uno de los grandes cultivadores de la legendaria técnica del dibujo «frito». Se trata de una técnica iniciada por Isidre Nonell y que consistía en envejecer el papel con un barniz. En la exposición se demuestra por primera vez que Casagemas fue uno de sus máximos exponentes. Se exhiben un total de 5 dibujos «fritos».

9. Poema inédito

Al margen de los 3 poemas conocidos de Casagemas, se muestra por primera vez «Amor Gris», publicado en *L'Eco de Sitges* en 1900 y que es clave para conocer la actitud de Casagemas hacia el sexo femenino y también para interpretar parte de su obra.

Carles Casagemas. *La mujer del abanico*. Colección particular, Girona.

El personaje: Carles Casagemas

El entorno familiar

Carles Cosme Damià Casagemas i Coll nació en Barcelona el 28 de septiembre de 1880, en la calle Conde de Asalto. Pertenecía a una familia de clase media-alta, pero sobre todo culta e ilustrada. Su padre, Manuel Casagemas Labrós, nacido en Granollers, era un hombre extremadamente cultivado. Con una gran biblioteca, fue secretario de la compañía Trasatlántica, vicecónsul de los Estados Unidos y Suecia y Noruega en Barcelona. También fue administrador del Banco de Cataluña, ganó las oposiciones de traductor jurado y hablaba 7 idiomas.

Siempre se ha dicho que Casagemas tenía 5 hermanos pero en realidad eran 7, incluyendo a Carles, que era el más pequeño. Los otros eran Joaquim, Joana, Joan, Josefa, Mercedes i Lluïsa. Lluïsa fue la más célebre, ya que se convirtió en una reconocida compositora modernista. Con 20 años tenía que estrenar su ópera *Schiava et Regina* en el Liceo, pero el atentado con bomba 1893 en ese teatro de frustró el estreno.

Su familia tenía posesiones en Barcelona, Sitges, Badalona y Manresa. Casagemas estableció uno de sus talleres en un piso del inmueble familiar de la calle Conde de Asalto.

Evolución artística

La formación artística de Casagemas fue escasa ya que no consta que asistiese a Llotja, sin embargo podría haber estudiado en alguna de las academias libres de Barcelona. Solamente se tiene constancia de que se formó en el taller del escenógrafo **Fèlix Urgellès**.

Probablemente también se habría formado en el taller del paisajista Modest Urgell, tal y como revelan algunas de sus obras tempranas, pero no tenemos constancia de ello.

La producción de Casagemas se inicia a partir de un cierto registro costumbrista, en la línea de la vieja generación modernista. Sus primeras obras muestran aún un cierto edulcoramiento resultado del interés por la vertiente más esteticista del modernismo. Pero muy pronto empezará a relacionarse con los artistas posmodernistas, especialmente Nonell, Mir y Picasso. La influencia de todos ellos se evidencia en la exposición. En el caso de **Mir**, a partir del óleo *El mercado*, que sitúa a Casagemas en el entorno del Grupo del Azafrán, así como en un par de óleos empastados, que apuntan hacia nuevos caminos.

La influencia de **Nonell**, facilitada por su estrecha relación personal (probablemente a partir de 1896), se produce en diversos registros: los dibujos «fritos», algunas escenas costumbristas y menestrales, y sobre todo el interés por la nota negrista y los bajos fondos. Tres obras de la exposición muestran claramente su vinculación con Nonell: *Escena de calle, Tres hombres y una mujer, ya viejos, al aire libre* y *Pastor pirenaico*.

A partir del momento en el que conoce a **Picasso** en 1899, la intensidad de su relación es tan alta que rápidamente se refleja en su obra. Por esta razón, a partir de entonces, su obra a menudo transcurre en paralelo a la de Picasso, en un proceso de crecimiento conjunto. Algunas de sus obras presentan un asombroso parecido con la producción picassiana coetánea, por ejemplo *Pareja* o *Casa de citas*, esta última muy similar a *El diván* de Picasso. A eso hay que añadir que los dos retrataron a diversos modelos: el padre de Picasso, Germaine o Ramon Pichot, obras presentes en la exposición.

Pero a parte de estas influencias, otras obras muestran una personalidad muy acusada, de gran singularidad, que no encuentra parangón entre sus contemporáneos. Es su producción de carácter simbolista, retratos femeninos con apariciones espectrales que cuentan con un correlato literario en algunos de sus poemas. Lo mismo ocurre con obras como *Salida del teatro*, en sí misma un manifiesto a causa de su carga de crítica social.

Casagemas, como Picasso, fue un artista de contrastes que retrata los bajos fondos pero también a las clases altas. Es lo que Cirici diferenciaba como el «ala blanca» y «negra» del modernismo. En esta exposición se demuestra como Casagemas perteneció a las dos, si bien evolucionó de la primera hacia la segunda. En este sentido fue decisiva su admiración por Isidre Nonell y su amistad con Picasso. Inmerso en la vida urbana y bohemia de la Barcelona de su época, la obra de Casagemas se caracteriza por un fuerte componente de crítica social y de crónica miserabilista, a menudo repleta de tipismo. El retrato que Casagemas practicaba oscila entre la caricatura amable y la nota negrista: lisiados, miserables, chulos, viejos y prostitutas conviven en sus obras con temas como la tauromaquia.

Su vertiente literaria

Carles Casagemas compartía la vocación artística con la literaria. Autor de poemas y comedias, era un elemento muy activo entre los jóvenes artistas e intelectuales de la Barcelona del cambio de siglo. Además de mantener relación personal con muchos literatos como Eduard Marquina, Pompeu Gener, Jaume Brossa o Santiago Rusiñol, era un gran admirador de la obra literaria de Verlaine, de quien según Josep Maria de Sucre, «se sabía todos sus versos de memoria».

Hasta ahora sólo se conocían 3 de sus poemas (***Somini***, ***El llamp*** **y** ***Les il·lusions***). La investigación ha permitido exhumar un cuarto poema que es el más largo, pero sobre todo el más importante porque se trata del único texto autobiográfico de Casagemas en el que verbaliza sus sentimientos hacia el sexo femenino: ***Amor Gris***. Al margen de la importancia que supone conocer la manera en la que vivía su problemática a partir de sus propias palabras, es clave para contextualizar una serie de obras en las que hace aparecer a personajes femeninos con espectros.

También escribió una comedia para marionetas, ***Lo gat perdut***, hoy desaparecida. Con ella ganó uno de los premios que organizaba Els Quatre Gats y se representó en el local. Casagemas fue uno de los autores del telón del teatro de marionetas de Els Quatre Gats.

TEXTOS DE SALA

Casagemas. El artista bajo el mito

Carles Casagemas es uno de los artistas más apasionantes y enigmáticos que ha dado el arte catalán. Su suicidio a los veinte años y la amistad con Picasso han condicionado el conocimiento de su producción artística. Por vez primera será expuesta en su conjunto, básicamente retratos y paisajes, resultado de una rigurosa investigación previa. Se muestra un conjunto de óleos y dibujos, muchos inéditos, pero la constatación de que ha desaparecido gran parte de su obra nos impide valorarlo en su total dimensión.

Casagemas perteneció a la generación de jóvenes artistas que pretendían superar a la vieja generación modernista, aunque fue deudor de la misma en sus inicios, marcados por cierto costumbrismo. Artista de contrastes, alternaba la nota negrista de cariz expresionista con piezas de un notable lirismo, a menudo de raíz simbolista, presente también en su incipiente producción literaria. La naturaleza ecléctica y desigual de su obra era propia de una carrera en formación, ya que su actividad artística ocupó, como mucho, los últimos cinco años de su vida.

Fue contertulio habitual de Els Quatre Gats, donde expuso varias veces, una en solitario en 1900. Realizó junto a Picasso una primera estancia en París que no llegó a los tres meses y, poco después, un efímero retorno que acabaría con su suicidio. Contra la etiqueta de «maldito», se opone la riquísima red de relaciones artísticas que cultivó. Fue un auténtico «moderno», un artista de su tiempo que tuvo la intuición de elegir como referentes –y amigos– a los artistas más dotados de su entorno como Joaquim Mir, Isidre Nonell o Picasso. En algunas de sus obras se detectan dichas influencias, a menudo explícitas, pero en otras ocasiones manifiesta una notable originalidad, resultado de una acusada personalidad.

Esta muestra también se justifica por tratarse de una personalidad con gran capacidad de representación de una época. A pesar de su reducida producción, en su obra –y en su vida– confluyen las preocupaciones, los registros y las tensiones que explican uno de los períodos más luminosos de la historia del arte catalán.

1. Un eslabón roto. El paisaje

Esta muestra supone el descubrimiento de Casagemas como paisajista, un registro poco conocido, ya que se le conocía sobre todo como retratista. Los paisajes se reparten en diversos ámbitos de la exposición y se manifiestan a partir de técnicas como el óleo o el dibujo, entre los que se encuentran los dibujos «fritos». A continuación se expone un total de cuatro óleos, tres inéditos, que muestran diferentes momentos de su trayectoria: desde su primera obra conocida, una marina, hasta las propuestas casi prefauvistas de los últimos tiempos, pasando por un óleo que lo vincula al Grupo de Azafrán (Colla de Safrà). Esta evolución, a grandes rasgos, discurre en paralelo a la del paisajismo catalán de aquellos años, al que Casagemas no era en absoluto ajeno.

Carles Casagemas. *El mercado*. Colección privada. Cortesía de Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte. © FABA Photo: Marc Domage.

Carles Casagemas. *Autorretrato*, *c.* 1900. Col·lecció Artur Ramon, Barcelona.

1.1. *El mercado*

Casagemas rara vez ha sido incluido en el canon del Grupo del Azafrán, aunque *El mercado* lo sitúa de lleno. Esta obra, que formó parte de la colección de Picasso, reúne explícitas resonancias temáticas y compositivas de dos obras significativas del primer Mir, y de la caligrafía pictórica sincopada y seudopuntillista de Darío de Regoyos.

1.2. *Autorretrato*

El único autorretrato conocido de Casagemas nos revela diversos aspectos de su personalidad artística y humana. Aparece encorvado, con cierta contención y, a pesar de parecer realista, mantiene el tono caricaturizante, de manera que potencia los aspectos más singulares como la nariz y la orejas, casi con facciones zoomórficas, de roedor. Destaca la combinación de tinta y lápiz, así como el perfilado del rostro con lápiz conté a la manera japonizante.

2. Un registro costumbrista

Convergen en la obra de Casagemas el ala blanca y el ala negra del modernismo, en expresión de Alexandre Cirici. El registro blanco comprende desde algunas obras simbolistas hasta otras costumbristas, básicamente escenas de calle, notas del natural de personajes del artesanado y otras abiertamente tipistas. Son composiciones más modernistas, con recurso al arabesco y aplicación parcializada de manchas de color. A pesar de la temática costumbrista, obras como *Viandantes* ya incorporan un lenguaje plástico plenamente personal y de gran modernidad, por su concepción y atrevimiento cromático.

2.1. *Escena de calle*

Es uno de los cinco dibujos de la exposición que entrarían en la categoría de «fritos». Tres beben de la obra de Nonell, amigo personal y uno de los máximos referentes artísticos de Casagemas. Nonell fue uno de los pioneros de esta técnica, que transmitió a jóvenes como Casagemas, y

que consistía en manipular el papel para dotarlo de una pátina de antigüedad a partir de técnicas que aún no se han concretado con exactitud, aunque alejadas de la tradición oral que habla de dibujos bañados en aceite hirviendo, teoría sin base científica.

2.2. *José Ruiz Blasco*

Durante un período que no llegó a dos años, la relación entre Casagemas y Picasso fue de gran intensidad, de modo que los dos frecuentaban a sus respectivas familias. La búsqueda continua de temas y modelos condujo a Casagemas a retratar al padre de Picasso. Pese a que no vemos su rostro, podemos identificar a Don José Ruiz Blasco, por comparación con un dibujo coetáneo de Picasso casi idéntico al de Casagemas.

Carles Casagemas. *Escena de calle*, 1898-1899. Col·lecció privada Felip Massot.

3. Casagemas expone en Els Quatre Gats

Casagemas fue uno de los artistas que expusieron en la Sala Grande de Els Quatre Gats en diversas ocasiones. Una de ellas, en solitario, entre el 26 de marzo y el 10 de abril de 1900. Se editó una invitación para la inauguración, pero en ella no consta la lista de obras. Expondría posteriormente entre julio y agosto del mismo año, cuando exhibió cinco obras junto a otros artistas. Distintas críticas nos ayudan a intuir, parcialmente, el contenido de estas exposiciones.

> **«Entre los principales números que forman la colección, citaremos […] varias singulares figuras de mujer, todas ellas de perversa índole […] varios paisajes que revelan una visión pesimista de la naturaleza, siempre siniestra, inclemente o amenazadora […] Algunos dibujos producen una honda impresión; así un pastor, cuya negra silueta corona un paisaje bañado en una fuerte luz roja.»**
>
> Alfred Opisso, *La Vanguardia*, 18/4/1900.

> **«un pastel que [….] es copia del conde duque de Olivares de Velázquez, en el que ha sustituido la cabeza del conde por la de nuestro literato señor [Pompeu] Gener»**
>
> Frederic Pujulà i Vallès, *Las Noticias*, 1/8/1900.

3.1. *Pastor pirenaico / Paisaje con edificio*

Pastor pirenaico y *Paisaje con edificio* son dibujos «fritos» que pertenecieron a dos amigos de Casagemas, Joan Vidal Ventosa y Santiago Rusiñol, respectivamente. El primero acusa la influencia de los cretinos de Nonell, con composiciones de cariz japonizante, contorneando a los personajes a lápiz conté. En cambio, *Personaje con edificio* ya revela un estilo más personal, con la recurrente mezcla de técnicas en busca de atmósferas inquietantes. Las dos obras dejan constancia de la diversidad de registros del Casagemas paisajista.

3.2. *Pompeu Gener*

Pompeu Gener Babol, *Peius* (Barcelona, 1848-1920), farmacéutico y escritor, fue un personaje de intereses múltiples. Amigo de Casagemas, él le presentó a Picasso, quien también lo retrató en diversas ocasiones. Los tres se relacionaron en Barcelona y también en París, donde *Peius* los recibió en su primer viaje a esta última ciudad. *Peius* tenía en gran estima este retrato ecuestre, que conservó toda su vida. Al morir, en 1920, lo legó a la ciudad de Barcelona y actualmente forma parte del fondo del Museu Nacional.

4. La Barcelona lumpen

Casagemas ocupó un taller en la calle Nou de la Rambla 57, en una finca propiedad de su familia. Estaba situado sobre el arco que se abría en la confluencia con la calle Cirés, también conocido entonces como la «calle de las disputas», cercana a los bajos fondos. Casagemas pertenecía a una clase social alta y su interés por los márgenes de la sociedad provenía de un interés plástico y también de la experiencia vivida en estas calles. Destacan dos temáticas, las parejas y los burdeles, de cuyos ejemplos muestra algunos esta exposición. Este ámbito incluye obras que, a grandes rasgos, pertenecen a su período más tardío, en la medida de que fue evolucionando hacia posiciones más expresionistas y de una crítica social más acusada.

Carles Casagemas. *Salida del teatro*. Barcelona o París, 1900-1901. Colección particular.

4.1. *Pareja* / *Salida del teatro*

Como Juli Vallmitjana, de quien era conocido, Casagemas asociaba las taras físicas con la depravación mental, y establecía una relación de causalidad entre ellas. En este sentido, el dibujo *Salida del teatro* es toda una declaración de intenciones en sí mismo. Pero en él no incuba únicamente un poso de crítica social sino sobre todo hacia el entorno artístico. Este pastel es el resultado de aplicar un espejo deformado sobre las escenas galantes que tan buena recepción tenían entre la burguesía de la época.

4.2. *Casa de citas* (pastel) / *Casa de citas* («frito»)

El pastel *Casa de citas*, en claro diálogo con *El diván de Picasso*, es el paradigma del proceso paralelo de crecimiento artístico de ambos. Desde una óptica iconológica, esta obra y el «frito» *Casa de citas* muestran una secuencia de vida prostibularia. En la primera vemos la previa, las parejas alternando. La segunda representa el final del servicio, cuando de una estancia oscura emerge el cliente, abrochándose los pantalones y con el lazo aún por anudar, y la prostituta, con una toalla en la mano, mínimo elemento de higiene.

5. Una inquietante feminidad

A finales del siglo XIX, la imagen de la mujer en solitario tuvo un papel destacado, sobre todo en la iconografía impresionista. En la obra de Casagemas también tiene un rol preponderante.

Carles Casagemas. *Manola*. París, 1900-1901. Col·lecció privada Felip Massot.

Carles Casagemas. *Germaine, de noche*. Colección particular.

Pero su singularidad reside en cómo representa la feminidad, deserotizándola. Su acusada misoginia y la complicada relación con el género femenino podrían estar en la base de unas obras de compleja interpretación, especialmente unas figuras femeninas rodeadas de apariciones espectrales. Esta producción corresponde a su vertiente más simbolista, que se relaciona con alguno de sus poemas conocidos, también con visiones de carácter espectral.

5.1. *Manola, El tocador, Tras la ventana*

Manola, *El tocador* y *Tras la ventana* forman una secuencia donde experimenta con los colores dominantes en cada una de las piezas, así como con apariciones espectrales de tipologías diversas. Casagemas activa una singular y original reversión «negra» de la iconografía modernista: a partir de arquetipos *a priori* convencionales y placenteros –mujeres con mantones, junto al tocador o mirando por la ventana– construye atmósferas inquietantes que contrastan con la delicadeza femenina.

5.2 *Germaine*

Casagemas conoció a Laure Germaine Gargallo (París, 1880-1948) a través de Isidre Nonell. Germaine estaba casada y llevaba una vida sexual de gran libertad. Mantendría relaciones con Manolo y Picasso, y acabó casándose con el pintor Ramon Pichot. Casi desde el primer momento se convirtió en una obsesión para Casagemas, que realizó gran número de retratos de ella, sin duda muchos desaparecidos. En esta exposición se pueden ver un total de cuatro, a partir de posturas y técnicas diferentes.

«Lo cor es núvol. Lo cervell es enterbolit. La sang batega á espentas porugas y rítmicas. Tot es per tú. Tu'n tens la culpa perque'm vas mirar, perque't vas deixar veure. Y desde llavors sols á tú't tinc al davant. Si tanco els ulls, renaix ton hermós espectre en mitg de cercols verdosos y de color de taronja. Y sols penso en tú. Lo meu cor n'es ple de nuvols de marbre y plom qu'amenaçan tempestat, una tempestat que no sé si ha de venir ó si ja ha esclatat á dintre meu [sic.].»

Carles Casagemas, «Amor Gris», *L'Eco de Sitges*, 21/1/1900.

6. Últimos días: Málaga y París

Carles Casagemas. *La calle (Montmartre)*. Colección privada. Cortesía de Fundación Almine y Bernard Ruiz- Picasso para el Arte © FABA Photo: Marc Domage.

Carles Casagemas. *Montmartre*. París, 1900-1901. Col·lecció Artur Ramon, Barcelona.

Como gran parte de los artistas de su tiempo, Casagemas viajó a París, pero en total su estancia no llegó a los tres meses. Fue en compañía de Picasso en otoño de 1900 y se instalaron en el piso que dejó Isidre Nonell, quien les presentó a tres jóvenes francesas, entre las que se encontraba Germaine. Casagemas se relacionó con la colonia de artistas catalanes; conoció a los primeros marchantes e hizo algunas ventas, pero hacia mediados de diciembre él y Picasso ya regresaban a Barcelona. Para Fin de Año se fueron a Málaga, donde estuvieron hasta finales de enero de 1901. Después de una discusión con Picasso, éste viajó a Madrid para iniciar un proyecto inicialmente común, la revista *Arte Joven*. Durante la segunda semana de febrero Casagemas fue a Madrid para incorporarse al proyecto pero su relación ya era irrecuperable. A mediados de febrero regresó a París, y allí, después de intentar matar a Germaine, se suicidó disparándose un tiro en un restaurante. La ciudad que para Picasso sería el principio de una gran carrera, para Casagemas sería el final.

6.1. *Montmartre / La calle*

A pesar del mítico vínculo de Casagemas con París, el impacto sobre su obra es mínimo a causa del poco tiempo que permaneció en la ciudad, ayudado por las circunstancias personales que vivió. La influencia parisina es preexistente y las obras que realizó allí son testimo-

niales en su producción, básicamente barcelonesa. Casagemas pintó sobre todo paisajes de Montmartre y retratos de Germaine, así como otras obras que no han llegado hasta nosotros.

6.2. *Pareja de viejos / Café de España*

Casagemas permaneció en Málaga un mes como mucho, aunque su estado empeoraba por momentos. Allí realizó la sanguina *Pareja de viejos*, que coincide con alguna obra coetánea de Picasso muy similar. Los dos habían tomado como referente la España Negra de Regoyos y Verhaeren y querían iniciar un proyecto similar en Madrid que se truncaría en Málaga. De sus salidas nocturnas por la noche malagueña se conserva el testimonio de la nota Café de España, tomada en el local homónimo de la ciudad.

Última sala

A. Sala documentos-interactivo

En esta vitrina se exponen diversos documentos vinculados a Casagemas. Fotografías de familiares y amigos, sus textos literarios aparecidos en revistas, cartas y diversos documentos. En el interactivo se puede reseguir la que llamamos «Galaxia Casagemas», con más de un centenar de entradas de texto, a menudo ilustradas con fotografías y documentos diversos.

B. Casagemas visto por Picasso

Picasso construyó una impresionante galería de retratos sobre la figura de Casagemas, entre 1899 y 1903. En total unas cuarenta obras, pertenecientes tanto a antes como a después del suicidio, cuando realizaría las piezas más ambiciosas. A título documental exponemos tres dibujos que pertenecen al principio y al final de este conjunto de retratos.

Lista de obras

1. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Darrere la finestra
Tras la ventana
c. 1900
Pastel, llapis conté i carbonet sobre paper
Pastel, lápiz conté y carboncillo sobre papel
Col·lecció privada Felip Massot

2. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
El tocador
c. 1900
Carbonet, pastel, llapis conté, tinta i vernís sobre paper acolorit
Carboncillo, pastel, lápiz conté, tinta y barniz sobre papel coloreado
Col·lecció privada Felip Massot

3. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
La dona del ventall
La mujer del abanico
Pastel sobre paper
Pastel sobre papel
Col·lecció particular, Girona

4. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Manola
París, 1900-1901
Pastel, guaix i llapis conté sobre paper
Pastel, gouache y lápiz conté sobre papel
Col·lecció privada Felip Massot

5. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Paisatge de costa
Paisaje de costa
Oli sobre cartró
Óleo sobre cartón
Fons d'art Crèdit Andorrà

6. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Parella de gala (revers d'*El tocador*)
Pareja de gala (reverso de *El tocador*)
Llapis conté sobre paper acolorit
Lápiz conté sobre papel coloreado
Col·lecció privada Felip Massot

7. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Retrat de Ramon Pichot
Retrato de Ramon Pichot
Carbonet i mina blanca sobre paper
Carboncillo y mina blanca sobre papel
Col·lecció privada

8. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Sortida del teatre
Salida del teatro
Barcelona o París, 1900-1901
Pastel i carbonet sobre paper
Pastel y carboncillo sobre papel
Col·lecció particular

9. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Casa de cites
Casa de citas
c. 1900
Carbonet, llapis conté i llapis grafit sobre paper envernissat («fregit»)
Carboncillo, lápiz conté y lápiz grafito sobre papel barnizado («frito»)
Col·lecció El Conventet, Barcelona

10. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Escena de carrer
Escena de calle
1898-1899
Llapis conté, llapis grafit, aquarel·la i vernís sobre paper («fregit»)
Lápiz conté, lápiz grafito, acuarela y barniz sobre papel («frito»)
Col·lecció privada Felip Massot

11. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
La conversa
La conversación
1898
Guaix, tinta al pinzell i polvoritzada, i llapis grafit sobre paper
Gouache, tinta al pincel y pulverizada, y lápiz grafito sobre papel
Col·lecció privada Felip Massot

12. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Matador
c. 1899-1900
Tinta a la ploma, guaix i llapis grafit sobre paper
Tinta a la pluma, gouache y lápiz grafito sobre papel
Col·lecció privada Felip Massot

13. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Cafè d'Espanya
Café de España
Málaga, 1900-1901
Carbonet i llapis de color sobre paper
Carboncillo y lápiz de colores sobre papel
Col·lecció Vallbé

14. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Parella de vells
Pareja de viejos
Málaga, 1900-1901
Sanguina i tinta sobre paper
Sanguina y tinta sobre papel
David Cervelló Galeria d'Art

15. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Pompeu Gener com a comte-duc d'Olivares
Pompeu Gener como conde-duque de Olivares
c. 1899
Carbonet, aquarel·la, pastel, llapis grafit, guaix i fixador polvoritzat sobre paper
Carboncillo, acuarela, pastel, lápiz grafito, gouache y fijador pulverizado sobre papel
Museu Nacional d'Art de Catalunya

16. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Marina
1896-1897
Oli sobre tela
Óleo sobre tela
Família Pullés-Llopis Casagemas

17. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Personatge amb guitarra
Personaje con guitarra
Barcelona, 1899-1900
Carbonet, llapis conté i pastel sobre paper
Carboncillo, lápiz conté y pastel sobre papel
Fundació Francisco Godia

18. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Germaine, de nit
Germaine, de noche
Pastel, llapis conté i grafit, i guaix sobre paper
Pastel, lápiz conté y grafito, y gouache sobre papel
Col·lecció particular

19. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Músic cantant
Músico cantando
c. 1899-1900
Carbonet i pastel sobre paper
Carboncillo y pastel sobre papel
Fundació Francisco Godia

20. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Apunts del rostre de «Músic cantant» (revers de *Músic cantant*)
Apuntes del rostro de «Músico cantando» (reverso de *Músico cantando*)
Carbonet
Carboncillo

21. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Vella asseguda
Vieja sentada
Barcelona, c. 1899-1900
Carbonet i pastel sobre paper
Carboncillo y pastel sobre papel
Fundació Francisco Godia

22. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Home assegut d'esquena (Don José Ruiz Blasco)
Hombre sentado de espaldas (Don José Ruiz Blasco)
Barcelona, 1899-1900
Carbonet i pastel sobre paper
Carboncillo y pastel sobre papel
Fundació Francisco Godia

23. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
La salutació al públic
El saludo al público
Pastel sobre paper adherit a cartró
Pastel sobre papel adherido en cartón
Col·lecció particular

24. Pablo Picasso
(Málaga, 1881 – Mougins, 1973)
Casagemas, nu
Casagemas, desnudo
1903
Tinta i llapis de colors sobre paper
Tinta y lápiz de colores sobre papel
Col·lecció particular

25. Pablo Picasso
(Málaga, 1881 – Mougins, 1973)
Casagemas amb capa i bastó
Casagemas con capa y bastón
Casagemas with cloak and cane
Barcelona, c. 1900
Ploma i aquarel·la sobre paper
Pluma y acuarela sobre papel
Col·lecció Artur Ramon, Barcelona

26. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Autoretrat
Autorretrato
c. 1900
Tinta a la ploma, llapis conté, llapis de color, carbonet i pastel sobre paper
Tinta a la pluma, lápiz conté, lápiz de color, carboncillo y pastel sobre papel
Col·lecció Artur Ramon, Barcelona

27. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Retrat de Germaine
Retrato de Germaine
París, 1900-1901
Pastel, aquarel·la i llapis de color sobre paper
Pastel, acuarela y lápiz de color sobre papel
Col·lecció Artur Ramon, Barcelona

28. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Montmartre
París, 1900-1901
Oli sobre tela
Óleo sobre tela
Col·lecció Artur Ramon, Barcelona

29. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Parella
Pareja
c. 1900
Tinta, llapis de color i pastel sobre paper
Tinta, lápiz de color y pastel sobre papel
Col·lecció Artur Ramon, Barcelona

30. Pablo Picasso
(Málaga, 1881 – Mougins, 1973)
Interior dels Quatre Gats (Àngel i Mateu F. de Soto amb Casagemas)
Interior de Els Quatre Gats (Àngel y Mateu F. de Soto con Casagemas)
Barcelona, 1899-1900
Tinta a la ploma sobre paper
Tinta a la pluma sobre papel
Col·lecció particular

31. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Vianants
Viandantes
1899-1900
Oli sobre cartró
Óleo sobre cartón
Col·lecció particular, Barcelona

32. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Germaine amb gos
Germaine con perro
París, 1900-1901
Carbonet i pastel sobre paper
Carboncillo y pastel sobre papel
Col·lecció particular

33. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Casa de cites

Casa de citas
c. 1900
Pastel, llapis conté i tinta polvoritzada sobre paper
Pastel, lápiz conté y tinta pulverizada sobre papel
Museu Nacional d'Art de Catalunya

34. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
El carrer (Montmartre)
La calle (Montmartre)
Oli sobre tela
Óleo sobre tela
Col·lecció privada. Cortesia de Fundación Almine y Bernard Ruiz- Picasso para el Arte
80017

35. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
El mercat
El mercado
Oli sobre tela
Óleo sobre tela
Col·lecció privada. Cortesia de Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
80018

36. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Germaine en una taverna
Germaine en una taberna
1900-1901
Carbonet i pastel sobre paper
Carboncillo y pastel sobre papel
Museu d'Art de Sabadell/ Ajuntament de Sabadell
87

37. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Dona en un cafè
Mujer en un café
c. 1900
Carbonet i pastel sobre paper
Carboncillo y pastel sobre papel
Museu d'Art de Sabadell/ Ajuntament de Sabadell
91

38. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Paisatge amb edifici
Paisaje con edificio
c. 1900
Pastel, llapis grafit, llapis conté, carbonet i oli sobre paper, envernissat («fregit»)
Pastel, lápiz grafito, lápiz conté, carboncillo y óleo sobre papel, barnizado («frito»)
Museu del Cau Ferrat, Sitges
MCFS 30707

39. Pablo Picasso
(Málaga, 1881 – Mogins, 1973)
Apunt de Josep Cardona i altres croquis (realitzat sobre la invitació a l'exposició de Casagemas als Quatre Gats, del 26 de març al 10 d'abril de 1900)
Apuntes de Josep Cardona y otros croquis (realizado sobre la invitación a la exposición de Casagemas en Els Quatre Gats, del 26 de marzo al 10 de abril de 1900)
Casagemas at Els Quatre Gats, March 26 to April 10, 1900)
Llapis i tinta sobre paper
Lápiz y tinta sobre papel
Museu Picasso, Barcelona
MPB 110.408

40. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Paisatge amb un gran arbre
Paisaje con un gran árbol
c. 1900
Oli sobre tela
Óleo sobre tela
Museu Picasso, Barcelona
MPB 110.939

41. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Caricatura d'un guàrdia forestal
Caritatura de un guardia forestal
Barcelona, 1899-1900
Llapis grafit i aquarel·la sobre paper
Lápiz grafito y acuarela sobre papel
Museu Picasso, Barcelona
MPB 110.944

42. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Tres homes i una dona, ja vells, a l'aire lliure
Tres hombres y una mujer, ya viejos, al aire libre
c. 1897-1899
Llapis conté, llapis grafit i tinta xinesa sobre paper envernissat («fregit»)
Lápiz conté, lápiz grafito y tinta china sobre papel barnizado («frito»)
Museu Picasso, Barcelona
MPB 110.947

43. Carles Casagemas
(Barcelona, 1880 – París, 1901)
Pastor pirinenc
Pastor pirenaico
1896-1898
Llapis conté, carbonet, tinta i vernís sobre paper verjurat («fregit»)
Lápiz conté, carboncillo, tinta y barniz sobre papel verjurado («frito»)
Col·lecció particular

Actividades

+ info: www.museunacional.cat
#Casagemas

Conferencia

Carles Casagemas. El eslabón roto, en contexto

A cargo del comisario de la exposición, Eduard Vallès

Jueves 30 de octubre, 18.30 h

Teatro

Viaje literario al mundo de Casagemas

Lectura de fragmentos de textos sobre el artista y su contexto social de Santiago Rusiñol, Josep Pla y Juli Vallmitjana, entre otros, y de poemas del propio Casagemas y de su referente Paul Verlaine. Con acompañamiento de música de la época. Interpretación a cargo del actor Octavi Pujades. Dirección y guión: Joel Minguet

Jueves 18 de diciembre, 19 h
Sala de la Cúpula. Aforo limitado
Imprescindible reserva:
grups@museunacional.cat

Cine

El último gesto del artista

Collage de fragmentos cinematográficos sobre suicidios de artistas, literatos, músicos... Selección y presentación: Octavi Martí, director adjunto de la Filmoteca de Catalunya

Martes 27 de enero de 2015, 19 h. Sala Oval

Noche Casagemas

Miércoles 18 de febrero

De 18 a 20 h, entrada gratuita a la exposición y de 20 a 22 h proyección en la Sala de la Cúpula de la película *La Vie de Bohème* (1992), de Aki Kaurismäki. Presentación: Quim Casas, profesor y crítico cinematográfico

Actividad familiar

Taller de animación en el que algunos personajes que dibujó Casagemas cobrarán vida para relatarnos una pequeña historia. Diseñado y conducido por Ahomeinprogressfilm.

27, 28, 30 y 31 de diciembre; 2, 3 y 4 de enero, a las 11.30 h. Precio: 4 €
Duración: 2 h. Imprescindible reserva:
grups@museunacional.cat

Visitas comentadas

A partir del 8 de noviembre
Sábados, 11 h (castellano) y 12.30 h (catalán)
Duración: 1 h. Incluidas en la entrada
Para el buen funcionamiento de la actividad, se ruega máxima puntualidad

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Oficina de premsa
Tel. 93 622 03 60
premsa@museunacional.cat

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.museunacional.cat
@MuseuNac_Cat

www.museunacional.cat