

AULADADE

DORA MAAR-2

(1907-1997)

Javier Blanco Planelles

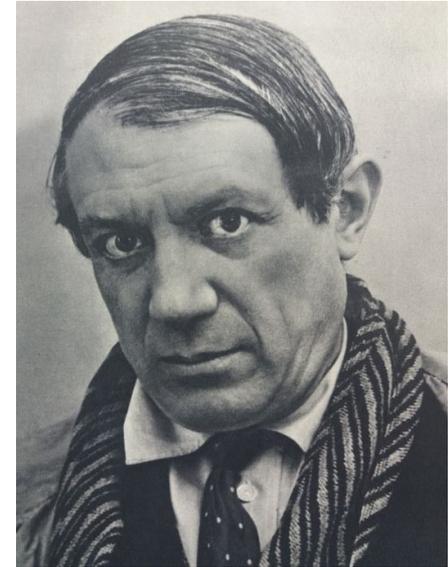
LOUIS CHAVANCE

GEORGES HUGNET

GEORGES BATAILLE

PABLO PICASSO

- Frente a los clichés de :
  - La víctima desolada y con la autoestima destruida tras el abandono de Picasso
  - La mujer hipnotizada por el “genio”
- Mujer sumamente inteligente, emancipada, con ideas políticas propias y amante de hombres brillantes intelectualmente como:
  - El cineasta **Louis Chavance**
  - El poeta **Georges Hugnet**
  - El filósofo y revolucionario **Georges Bataille** (rey de la transgresión erótica, admirador del marqués de Sade. Según su teoría los burdeles deberían ser las verdaderas iglesias de París).
  - El pintor **Pablo Ruíz Picasso**

AUTORRETRATO, DORA MAAR

1998 SUBASTA DE LOS BIENES DE DORA MAAR. Que comprendían 130 Picassos, entre los que había un decena de óleos, numerosos dibujos, objeto y papeles recortados, libros de bibliófilo, cartas y documentos, obras de otros artistas y la mayoría de sus fotografía. El conjunto se estimó en 200 millones de francos

DESPUÉS DE LA LLUVIA 1933 Maar ha optado por caracterizar París como, a primera vista, casi un monstruoso paisaje pedregoso: la amplia calle con enorme muro de "carga" a un lado, las diminutas figuras de una madre y un niño en la distancia y ni un árbol o arbusto a la vista, sol sus sombras.

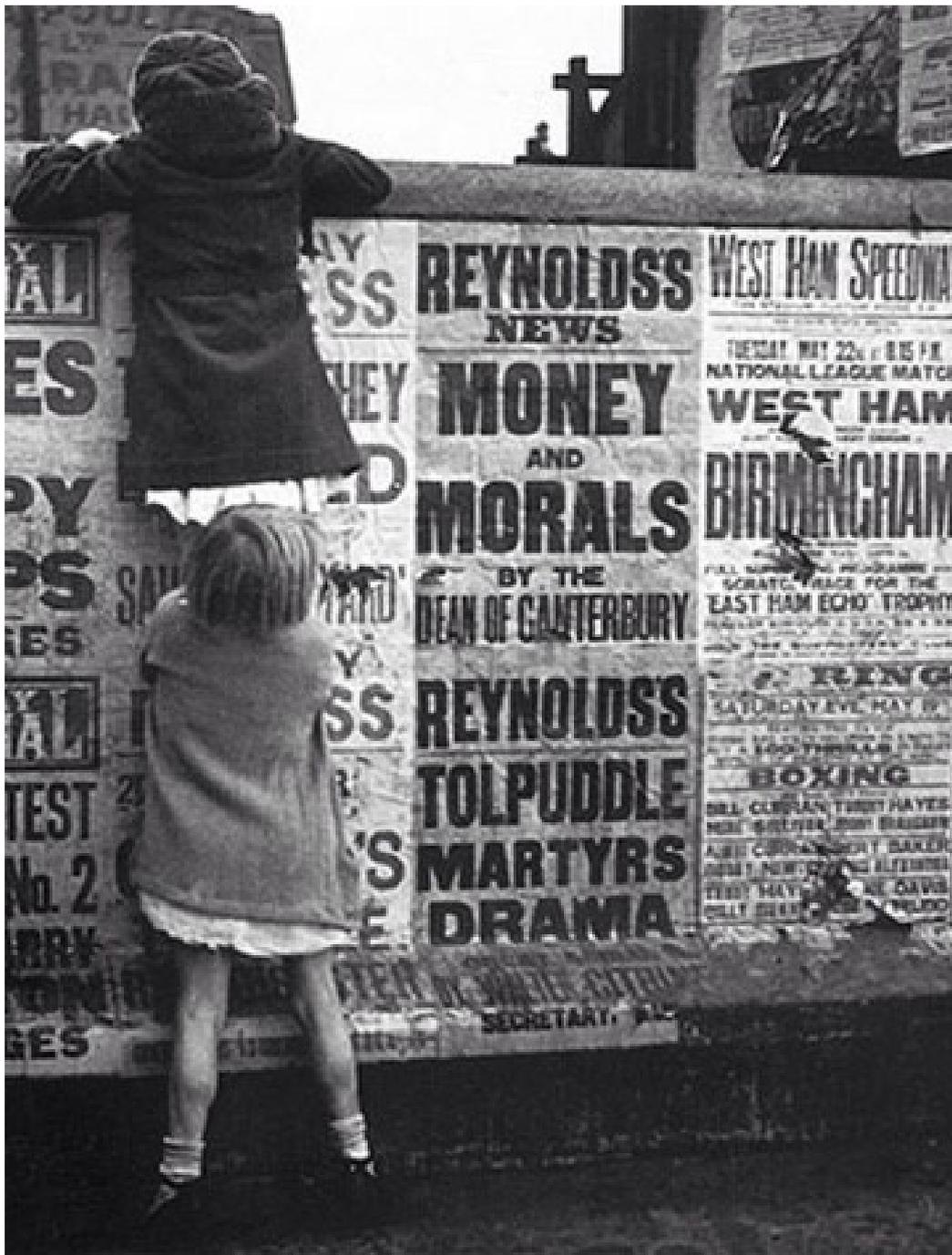

Sus “miserables” poseen todo un carácter han sido captados en una situación curiosa a veces surrealista.

Dora Maar trata de expresarse con gravedad en la Europa que los inspira.

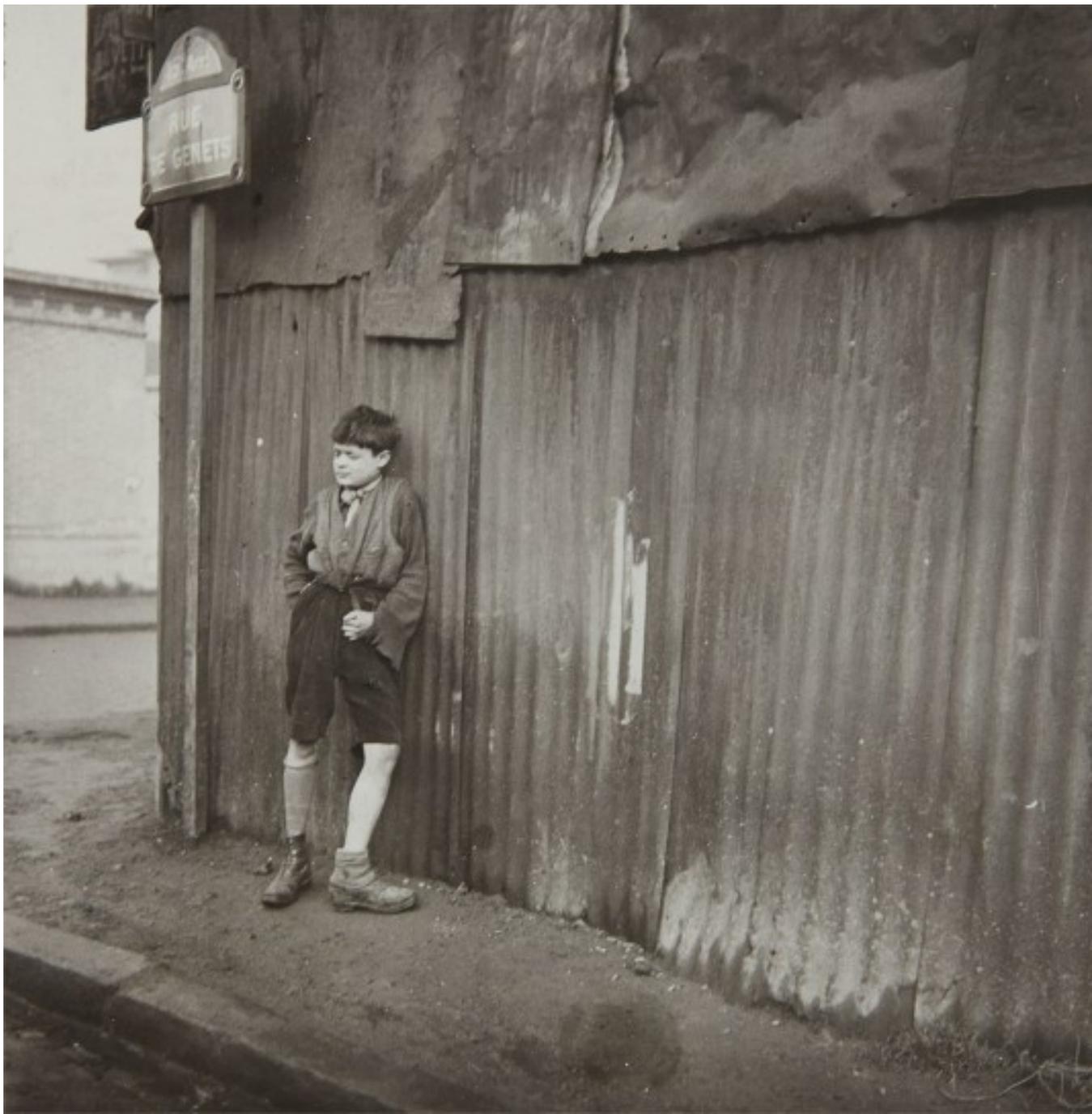
La fisonomía de unos años treinta esperpénticos, en depresión económica y en plena revolución social.

Un muy digno ***gentleman*** inglés con un cartel en la mano en el cual se lee, “***no quiero limosna, solo trabajar***” . Se ha puesto a vender cerillas y las ofrece con su bombín en la otra mano , vestido con un impecable traje como un lord

Dinero y moral 1934

El título alude a los carteles del Reynolds's News un periódico dominical británico con publicidad que alude a un artículo del Dean de Canterbury sobre dinero y moral y por otro se anuncia el drama de los **Mártires de Tolpuddle**, seis campesinos que en 1834 fueron pioneros en la lucha sindical fueron arrestados y sentenciados a galeras a Australia, entre 1837 y 1839 fueron indultados y pudieron regresar.

Niño en la rue de Genets

1933

Impresión en gelatina de plata. 27 x 26,4 cm
Etiqueta de estudio
Kefer-Dora Maar
pegada al soporte

Para Dora Maar su cámara fue herramienta de emancipación y objeto de acción.

La importancia que concede Dora Maar a las miradas es fundamental.

Es capaz de captar sentimientos precisos y turbadores

Parece encarnarse en algunos de estos personajes debido a su altivez y desconfianza.

Muchacho con un gato entre los brazos

1934

Dora ven los niños la naturalidad de la pose, la espontaneidad de la acción, la inocencia aún incontaminada.

Se dice que pocos niños hay fotográficamente tan atractivos como los españoles (al menos hasta el descubrimiento de los niños asiáticos o latinoamericanos) y Dora Maar los capto jugando en las calles de Barcelona, sentados sobre el pavimento de piedra o haciendo el pino en la arena de la playa de la Barceloneta como un ejemplo de frescura y de vitalidad. Una imagen del pequeño salvaje que nada tiene que ver con el niño de los ambientes burgueses.

Sin título (Barcelona), 1933

Lo extraño de la vida cotidiana: a medida que las inclinaciones políticas de Maar la acercaron a los surrealistas, su visión compartida pronto se expresó en su trabajo.

Frente al pequeño salvaje de la calle, descalzo que puede sentarse en el suelo al lado de un puesto del mercado, el reverso de la infancia de niños burgueses, controlados, sometidos a las reglas de la buena sociedad en la que Dora Maar se había educado .

Retratar al niño de la calle de alguna forma, la libera metafóricamente de aquellas ataduras.

Chica bloqueando la entrada
h. **1934**

Dolores Miró
h. 1938
28,6 x 22,2 cm

Hombre con cabeza en alcantarilla,
Londres, **1934**
DORA MAAR

**Escena de patio
trasero. Inglaterra 1930**

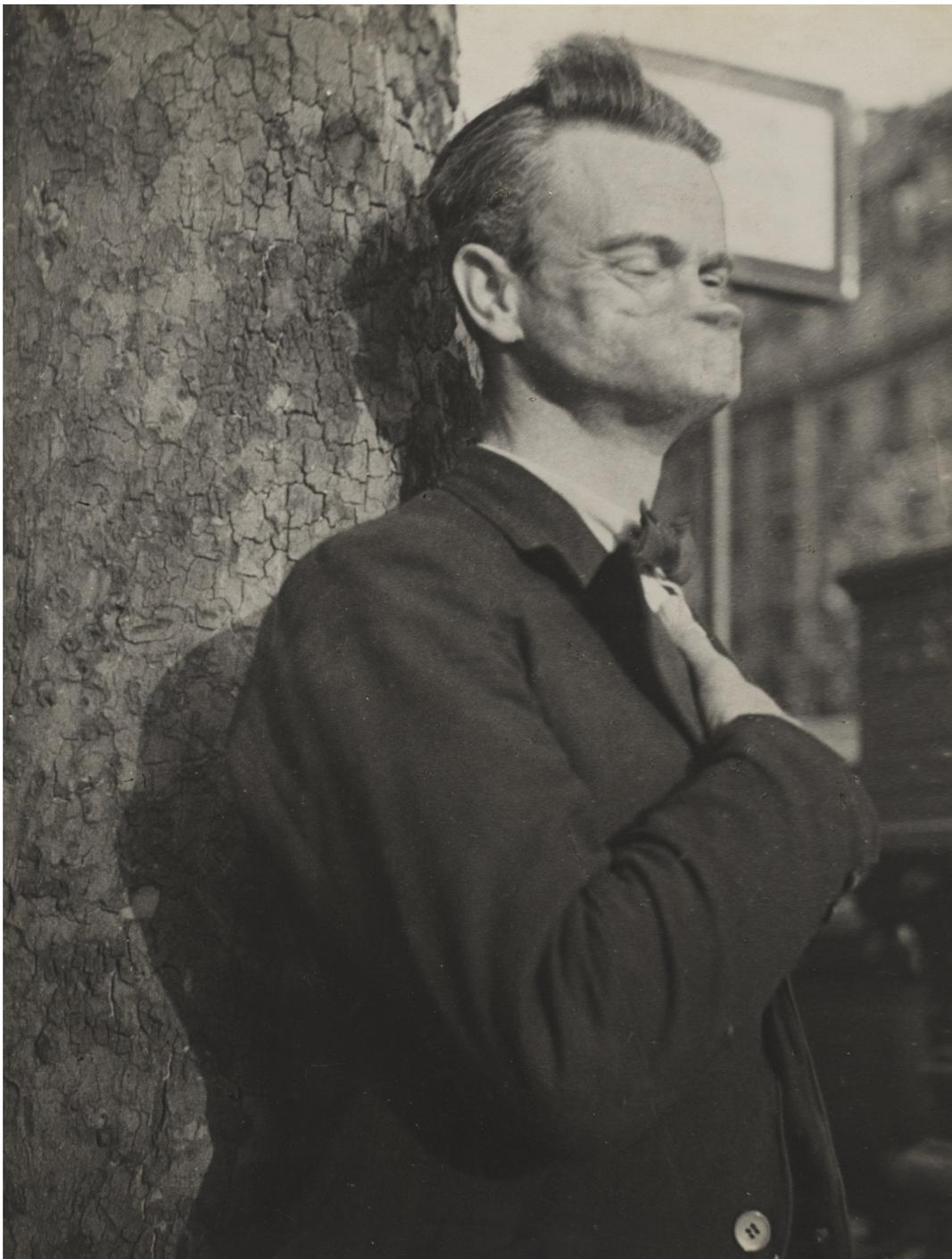
LA MUECA
1933

La fascinación de Dora Maar por lo deforme se plasmo en algunas de sus fotografías algunas de las cuales se cuentan entre las mejores de toda su producción

En **la mueca** la parte inferior del rostro de un hombre de la calle es más que deforme informe.

Lo informe de esta boca inexistente. La boca ocupa un lugar privilegiado porque es el lugar de la palabra , de la respiración, del beso, del alimento .

La mueca convierte en repulsiva está boca hace del rostro algo realmente informe.

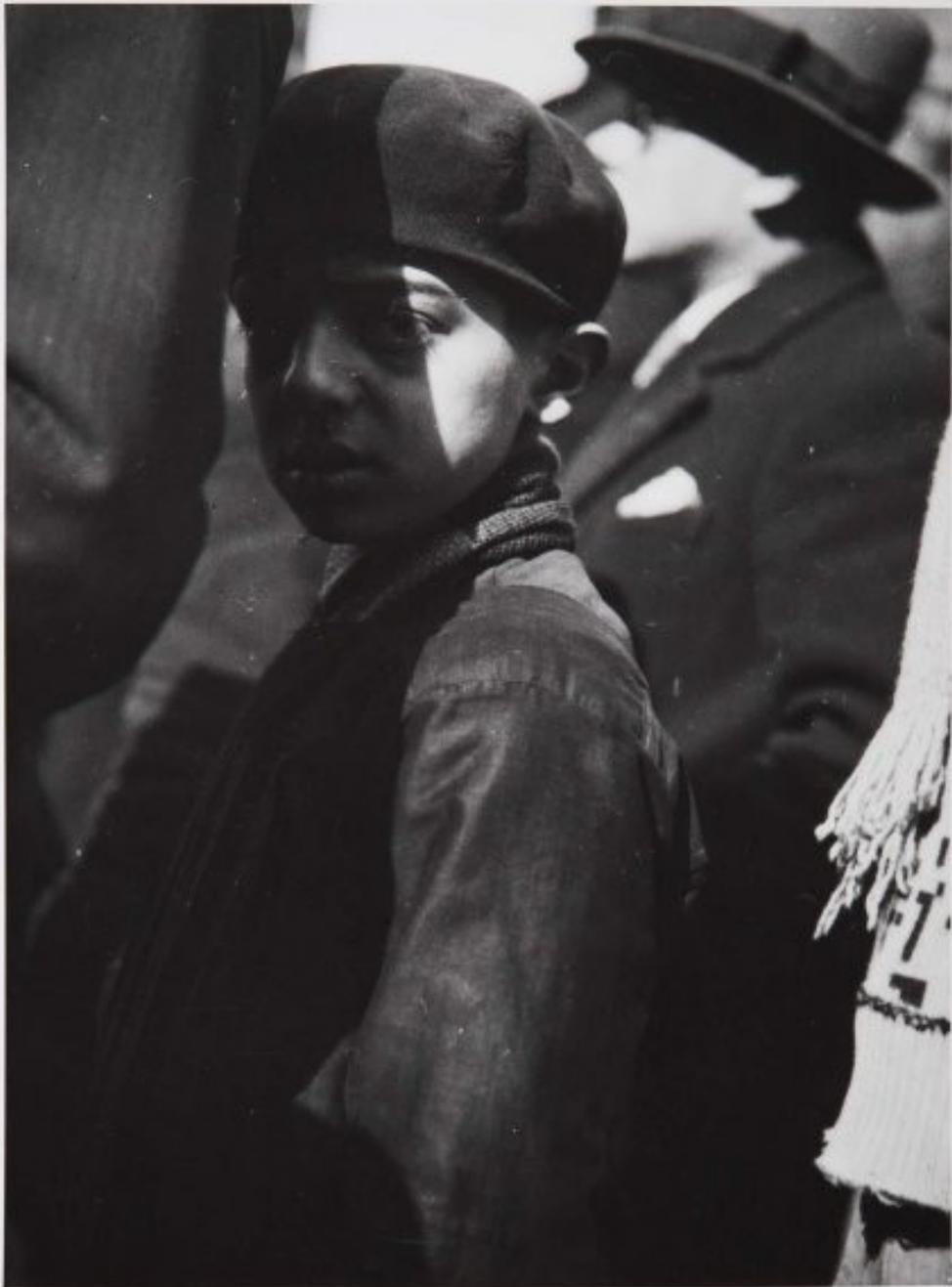
Puso el foco en las calles de dirigido a aquellos que no tenían derecho a palabra.

Sus fotografías de perdedores y excluidos de la sociedad fueron muy valoradas por los expertos.

El tema no era nuevo pero su percepción era muy distinta a la de otros contemporáneos que también captan a los pobres indigentes y menesterosos.

Bruselas

Dora Maar reflejó la realidad que vivía Europa. No documenta ninguna escena fortuita, era una actividad corriente en las calles de la ciudad.

Niño con boina

Ca. 1932

MNCARS, Madrid

Orquesta de calle, ciegos, Barcelona, 1933

The Cleveland Museum of Art,

Dora Maar immortaliza a los grupos que frecuentan los alrededores del mercado de la Boquería.

Unos músicos ciegos que tocan en la calle. Se trata de un lugar de tránsito, caótico, lejos de ser un espacio de silencio idóneo para el concierto clásico.

Un violinista con la cabeza atento y la boca medio abierta, que dirige los ojos hacia el cielo. Aguanta el violín y el arco con una sola mano, en una posición a la vez decidida y delicada.

En el centro, un pianista se concentra en las teclas, y un segundo violinista frota con resina las cuerdas del arco.

MENDIGO CIEGO

Museo Reina Sofía. Madrid

1933

Cerca de Las Ramblas existe la calle de los Ciegos de la Boquería, que ya en el siglo XVII hacía referencia a la zona donde debían permanecer para pedir limosna.

Un mendigo ciego muestra con los ojos en blanco sostiene un enigmático paquete y asume una postura semejante a la de una piedad seglar, en realidad lleva una guitarra tapada por una tela y pide limosna . Viste una bata de tendero y un bastón de ciego asoma entre sus piernas .

Dora podía haber conocido a **Luis Buñuel** a través de Pierre Kéfer en 1928 y sin duda comentó con Bataille la película **Un perro andaluz** (1929) de Buñuel y de Dalí que comienza con una espeluznante escena de un ojo rasgado por una cuchilla de afeitar. Maar se acerca a los ciegos como Luis Buñuel en **La Edad de Oro** (1930), **Los olvidados** (1950) y en **Viridiana** (1961).

VENDEDORAS DE LA BOQUERÍA

Lo que más le atrajo a Dora de re Barcelona fue el mercado de la Boquería situado en Las Ramblas un maravilloso lugar que ha permanecido casi intacto aunque hoy en día está repleto de turistas.

Las vendedoras a veces con amplios delantales blancos vender la mercancía saludando al comprador y dándole conversación, la humanidad es desbordante y al visitante extranjero impresiona el derroche de colores y olores que se desprenden de los puestos. Dora fotografió las hileras de jamones colgando pero sobre todas las rojizas y risueñas vendedoras en una ingeniosa composición centrada por un conejo colgando y el vértice formado por dos balanzas.

GROTESCO
H. 1935

Boca en muy primer plano, fosas nasales transformadas en ojos, fotografía retocada en pastel para completar la mutación agregando orejas y cabello. 18,2 x 24 cm.

Juego prohibidos
1935

Debajo de un ordenado y compuesto escritorio un niño de la calle con alpargatas que mira una escena que supuestamente no debería ver.

Un juego erótico entre una mujer con los senos descubiertos y rostro de matrona profesional, cabalgando sobre un caballero

Posible alusión a su propia infancia o al descubrimiento fortuito del niño de la sexualidad de sus padres o de unos juegos eróticos prohibidos a los niños y que se ocultan tras los muros interiores de la burguesía más compuesta. La fotografía de la cabeza de la dama puritana la recorto, añadiéndose sobre otra fotografía de un cuerpo muy lascivo.

Nusch Eluard. “**Los años os acechan**”, de aspecto inquietante, con una mirada al abismo o quizás a un espejo donde se refleje ella misma, las manos sobre el rostro, con unos dedos de uñas pintadas hundiéndose en la carne, como si buscase algo en su interior. En la otra fotografía, con la misma imagen, el rostro palidece y es rodeado por una telaraña, provocando una sensación claustrofóbica, de cárcel interior. es el título de esas fotografías, o como dijese los versos de Miguel Hernández: “***Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía***”.

Champú o cabello de mujer con jabón 1933

Puente del Alma, 1935, Fotomontaje, 232 x 150 mm, Foto Centro Pompidou,

Las piernas de la mujer son una de las partes más eróticas de su anatomía. Son piernas tomadas por la mano de un hombre como el pie de una copa de cristal.

Una mujer-objeto, sin identidad, cabeza, ni juicio con torres vigilantes al fondo, detrás del puente. Al parecer, es un símbolo del despótico

Para algún autor toda una metáfora de la vigilancia política permanente de la institución misma del matrimonio. Estas dos torres de figuras son como eternos centinelas que vigilan y protegen contra cualquier desviación de la institución social misma del matrimonio tradicional

Arquería 1934

poseen vistas en su conjunto una extraordinaria unidad. estas fotografías muestran como elemento común unas arquitecturas monumentales que son a la vez opresivas o inquietantes y cuyos corredores con arcadas están inspirados en los de **Giorgio De Chirico** cuya obra tanto impresión a los surrealistas.

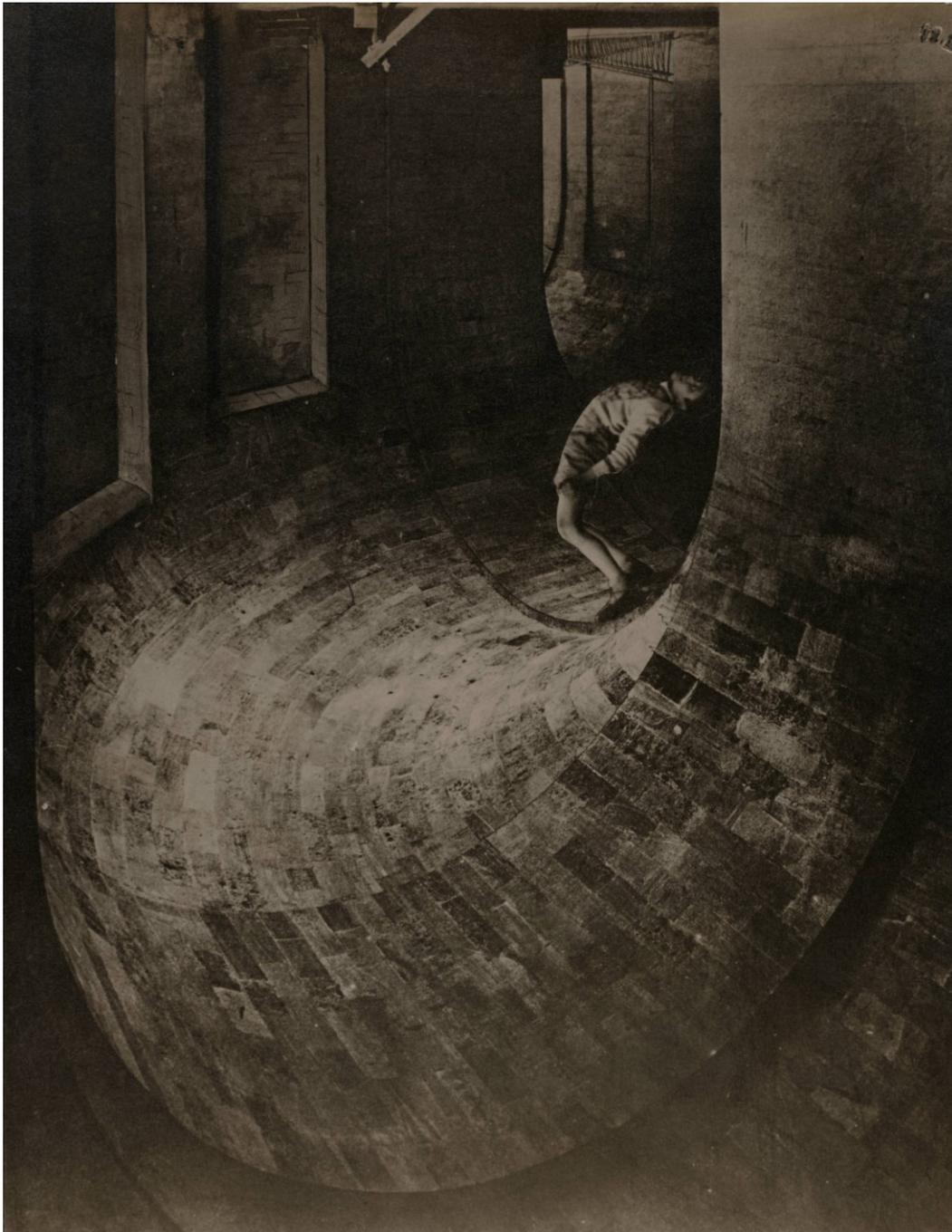

MANO SALIENDO DE UNA CONCHA 1934.
, 23,4 x 17,5 cm

Un fotomontaje que fue relativamente temprano y con la que participa en salones fotografiando una mano escondida en una concha como elemento decorativo de su estudio para la fotografía esta vez uso para evocar una imagen de sueño

Mientras hace sus fotografías más 'surrealistas', Maar examina motivos similares y recurrentes de otros miembros del grupo, por ejemplo, cabello, conchas, espirales y sombras.

Sin embargo, sus imágenes son en conjunto más desconcertantes, macabras y premonitorias que las de sus colegas y, como tal, destacan que Maar no solo estaba relacionada con André Breton, sino que también era una amiga cercana de la figura disidente, George Batailles . Se situó literalmente en el centro del movimiento que barría el mundo del arte de la época

EL SIMULADOR ,1936

Le Simulateurs un fotomontaje desorientador e imposible de un espacio curvo parecido a una cripta con ventanas oscurecidas y un niño que dobla su cuerpo hacia la pared. Su expresión facial no es clara, especialmente porque sus ojos están rayados, pero parece en un estado de abandono sin restricciones.

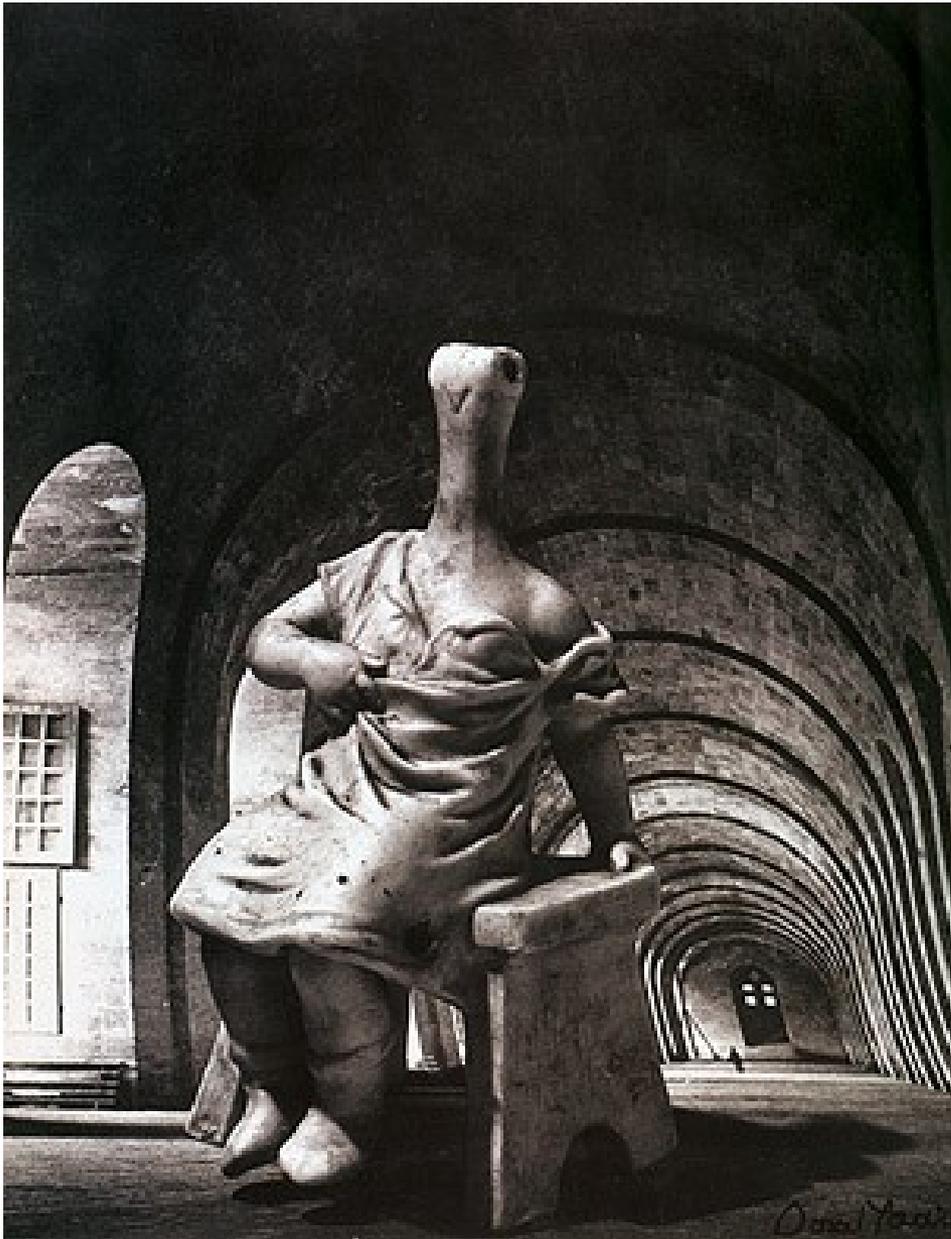
Uno de los fotomontajes más famosos, da la impresión de que es una escena tal vez que se encuentre en los pasadizos subterráneos de Paris

La Orangerie del Palacio de Versailles. La bóveda se convierte en suelo tan arqueado como la curva que describe el cuerpo de un muchacho extraído de una fotografía de Barcelona cuya estabilidad parece peligrar.

El doble juego de curvas, las ventanas ciegas y los ojos casi en blanco confieren a la obra un carácter de alucinación, de espejismo o desvarío psíquico.

Silencio 1935

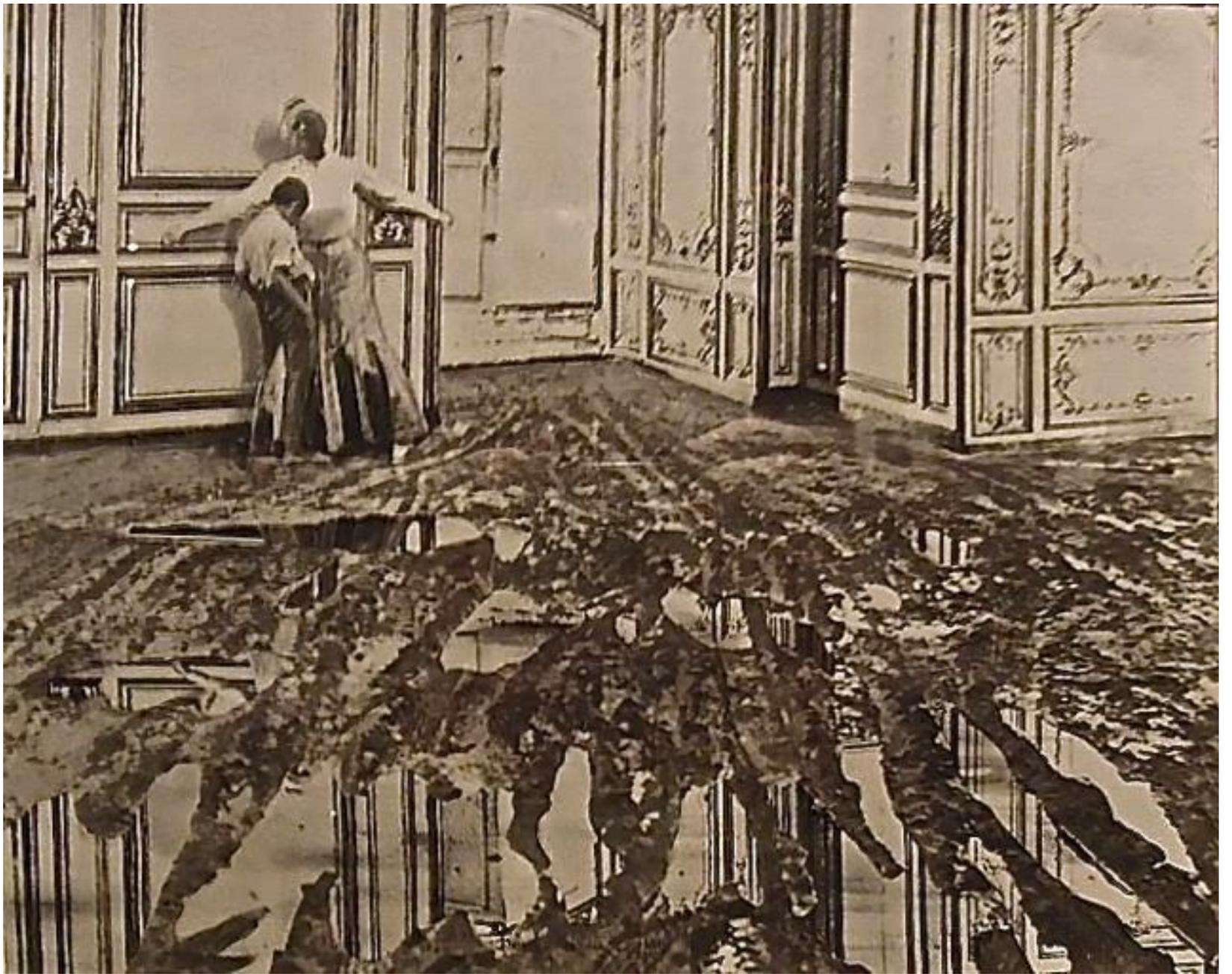

Rue d'Astorg
1936

“29 Rue d'Astorg” —de la que Maar hizo varias versiones, en blanco y negro y coloreada a mano— una figura humana con una cabeza de ave acodada está sentada bajo arcos que han sido sutilmente deformados en el cuarto oscuro.

Forma parte de unas postales surrealistas en la que todos los surrealistas importantes contribuyeron con un dibujo o fotografía , fotocollage o fotografía de un objeto.

El fondo es uno de los pasillos de la Orangerie del Palacio de Versalles fotografiada con un efecto ondulante. Una intrigante figurilla grotesca y tierna un tiempo está conseguida con la reunión de una escultura de una mujer rolliza a la que se le ha añadido una muy fálica cabeza de pájaro. esta cabeza es parecida a las del arte cicládico un arte muy admirado por el círculo surrealista

Le piseur . Fotomontaje **1935**

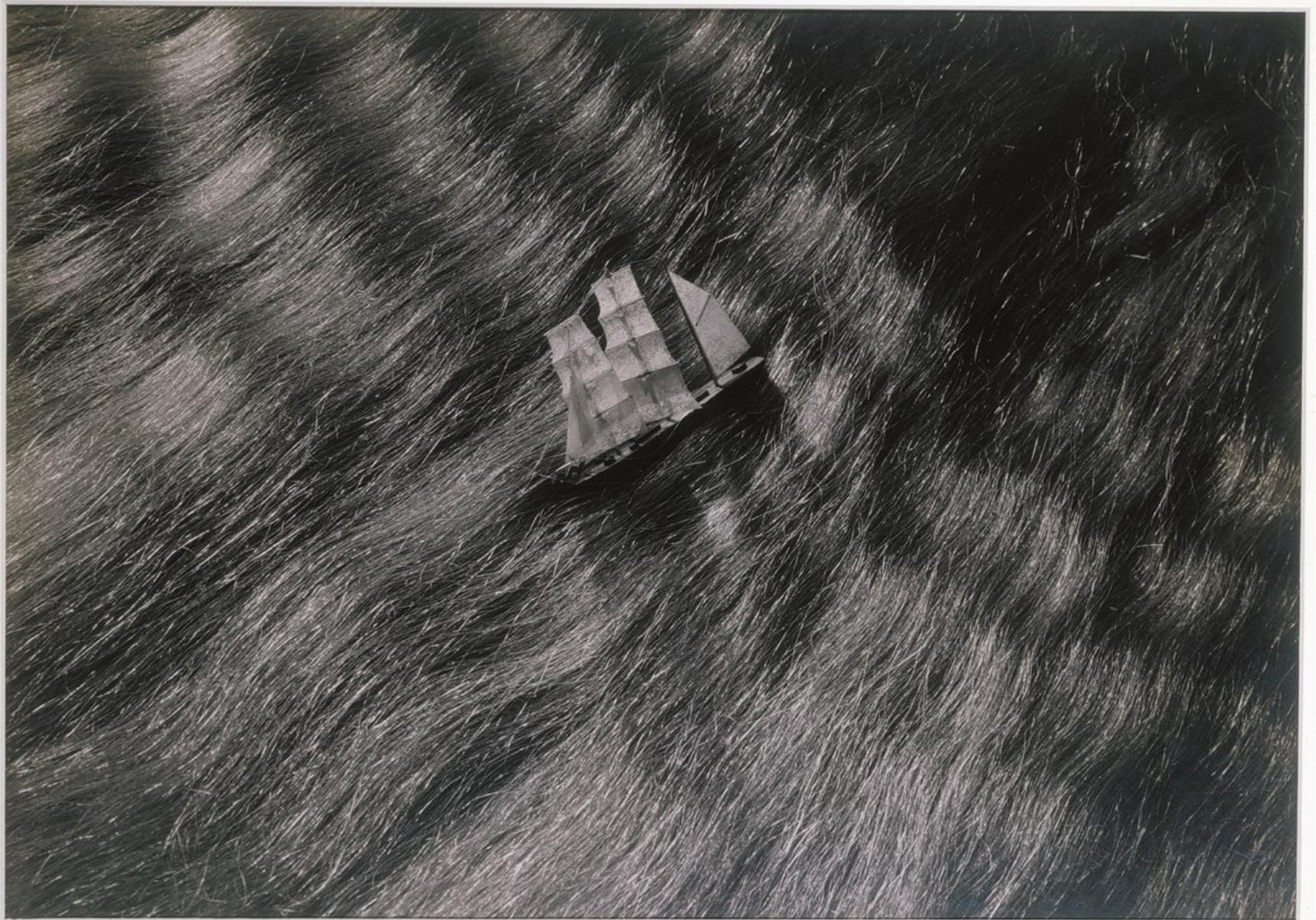

Dora Maar tenía una inclinación instintiva hacia lo misterioso, lo mágico y lo sobrenatural” que plasmó, a mediados de los años treinta, en obras enigmáticas

Las primeras fotografías de Maar nacieron de su experiencia trabajando como fotoperiodista y como fotógrafa comercial. Creó anuncios como uno para los productos para el cabello 'Petrole Hahn'. Una imagen de Maar rara vez fue sencilla y utilitaria, sino que, en cambio, se inyectó típicamente con una inclinación surrealista.

Estudio publicitario para Pétrole Hahn, 1934-1935. Una botella rosa de aceite para el cabello se vuelca de lado, vaciando su contenido. En lugar de que el aceite se agite, los mechones de cabello fluyen y se agitan en el vacío. El cabello es un motivo clásico repetido para las mujeres surrealistas. El cabello es sensual y abundante y por lo tanto atrae el deseo del consumidor, sin embargo, también funciona como una imagen surrealista en la que abundan las alusiones al cuerpo femenino, al fetiche y al deseo inconsciente. .

Anuncio de Pétrole Hahn , 1935

Impresión plateada

30,5 x 24 cm

Olga Koklova

Dora Maar

Françoise Gilot

Marie-Thérèse Walter

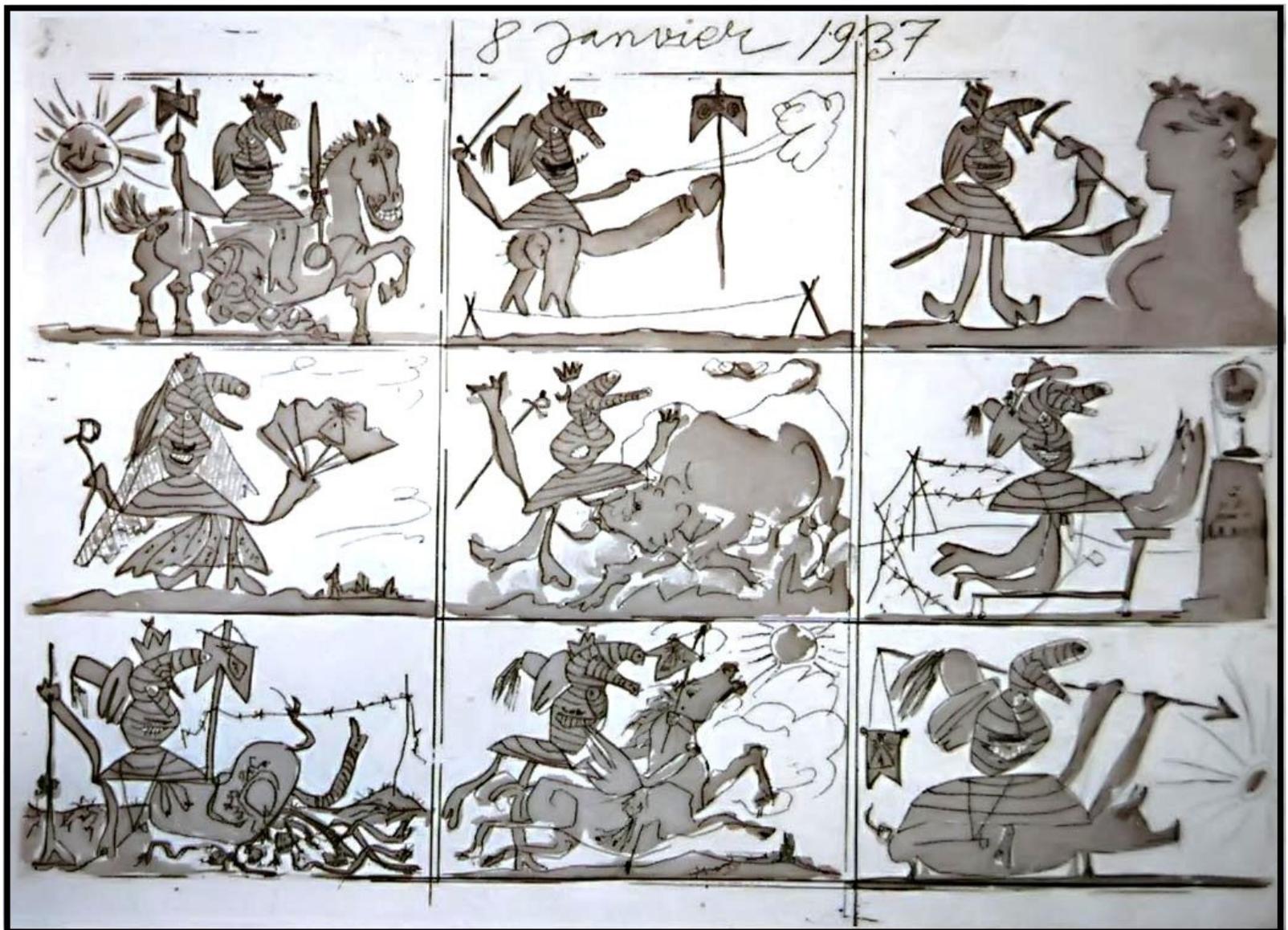
Père Ubu

1936

El inquietante Père Ubu, un supuesto feto de armadillo (Maar nunca desveló su naturaleza) que se erigió en ícono del surrealismo y que se expuso a finales de 1936 en el MoMa de Nueva York al lado de obras de El Bosco, Goya y Leonardo Da Vinci.

Maar gozaba entonces de gran prestigio y admiración dentro del círculo de los surrealistas, aunque nunca fue un miembro oficial.

Fue autora de imágenes extravagantes, originales y rigurosamente trabajadas- mundos de ensueño, ambiguos y crípticos que permanecen abiertos a la interpretación.

1937 PICASSO. Sueño y mentira de Franco

Picasso era un vorz devorador de imágenes y seguro que recordaba la imagen de Ubu

Anillo creado por Picasso para Dora Maar a finales de la década de 1930.

Dora Maar
1948
Instituto de Arte de Chicago

PICASSO Y DORA MAAR

Entre Picasso y Dora Maar nació una apasionada relación, así como un prolífico intercambio artístico:

- Picasso tomó a Dora Maar como modelo y posó para él (Mujer que llora, Mujer acostada con un libro)
- Dora Maar fotografió al malagueño e inmortalizó las diferentes etapas de creación del Guernica.

Fruto de un amor de ocho años, esta “parisina intelectual, libre e independiente” dejó la fotografía y retomó su vocación juvenil de pintar.

Reportaje sobre la evolución de «Guernica»

Mayo-junio 1937

Museo Reina Sofía, Madrid

El Museo Reina Sofía conserva un total de **veintiocho fotografías** que muestran las diferentes fases de ejecución del cuadro que mostraba el **bombardeo de la villa de Guernica el 26 de abril de 1937.**

El pabellón español se inauguró con un retraso de siete semanas respecto al resto de la exposición , debido a la dificultad de suministro de materiales y de transporte de las propias obras a causa de la guerra.

En el Pabellón se ponderaron las reformas económicas y culturales radicales emprendidas por el Gobierno republicano como las misiones pedagógicas, la alfabetización de obreros y campesinos .

El Guernica tuvo críticas por parte de la extrema izquierda, pues quería retirar el mural y colocar una imagen mucho más clara o didáctica desde el punto de vista político

Dora ayudó a Picasso a pintar las múltiples rayas paralelas que llenan casi toda la forma del caballo. Así que no solo su cámara, sino la mano de Dora está presente en el Guernica.

El caballo representa al animal masacrado, al pueblo, mientras que el toro en su ambiedad se ha interpretado de diferentes maneras como :

- Símbolo del fascismo.
- Índice de brutalidad
- Protector de la madre con el niño
- Energía que tanto puede ser bondadosa como malvada.

Con tristeza, Maar abandonó la fotografía debido a la insistencia de Picasso en que cada fotógrafo era simplemente un pintor esperando ser liberado.

A pesar de sus logros, tras su destructiva relación, Maar vivió parcialmente a la sombra de las palabras de Picasso; nunca regresó a la fotografía, el medio a través del cual su carácter exquisito e inusual brilla con tanta fuerza.

TIME

THE WEEKLY NEWSMAGAZINE

PICASSO

"Why not try to understand the song of the birds?"
(.dt)

Un retrato de Pablo Picasso realizado como portada para la revista **Time** fue el último encargo de Maar como fotógrafa.

Dora Maar "Picasso" **1936**.

- El trabajo de Maar fue radical, político e innovador por derecho propio.
- Inspiró a los fotógrafos, a los surrealistas y al propio Picasso.

En 1945 la relación de Picasso y Dora se deshizo y, según la versión del propio Picasso, empezó a mostrarse con un comportamiento extraño y paranoico, fue ingresada en el hospital de Sainte-Anne donde le fueron aplicados tratamientos de electroshock.

El poeta francés Paul Éluard acusó a Picasso de ser el responsable de tamaño sufrimiento.

“Cuando Picasso me abandonó todos se pensaban que me suicidaría. No lo hice para no darle esa satisfacción”

Pablo Picasso

1938

21 x 15,5 cm

Firmado, fechado y anotado 'Mougins' por Pablo Picasso en tinta en el anverso; anotado 'FOTO DORA MAAR' con una mano no identificada a lápiz en el reverso de la tarjeta.

RETRATO DE DORA MAAR. Obra a cuatro manos de Pablo Picasso y del escultor Apelles Fenosa. AYUNTAMIENTO DE EL VENDRELL

Picasso y Dora Maar, en una foto de Man Ray tomada en Antibes en 1937.

Picasso con cráneo de buey
1938

Dora encontró un cráneo de vaca y fotografió a Picasso con él, en una serie de imágenes muy surrealistas, como si fuera un hombre del Neolítico

29.5 x 22.9 cm

Impresión en gelatina de plata.
Firmado y titulado a lápiz en la montura.

“Picasso se identificaba por encima de todo con el Minotauro, para quien se sacrificaban las doncellas”, señalaba John Richardson (biógrafo del pintor.) Y de hecho, en cierto modo, así ocurría. Poco a poco la brillante carrera de Maar como fotógrafa fue desvaneciéndose para dar paso a una pintora de segundo orden que seguía los pasos marcados por el genio español

DORA Y EL MINOTAURO
1936