

**La Colección Orozco de Libros de Artista e
ilustrados/
The Orozco Collection of Artist & Illustrated
Books/
La Collection Orozco de Livres d'Artiste et
illustrés**

Catalogue raisonné

Volume I

Picasso

**"We believe in the power of art to ignite the imagination, stimulate thought, and provide enjoyment"
The Toledo Museum of Art Mission Statement**

El catálogo razonado de la Colección Orozco se compone de los siguientes volúmenes :

Le catalogue raisonné de la Collection Orozco se compose des suivants volumes :

The Orozco Collection catalogue raisonné consists of the following volumes :

Volume I	Picasso
Volume II	Joan Miró
Volume III	Juan Gris, Antoni Clavé, Manuel Ortiz de Zárate, Francisco Borés, Ortega, Redondela
Volume IV	Georges Braque
Volume V	Collective works
Volume VI	Henri Matisse, Edouard Pignon, Fernand Léger
Volume VII	Marc Chagall, Raoul Dufy
Volume VIII	Jacques Villon, André Beaudin, Georges Rouault, André Marchand, André Derain, Dunoyer de Segonzac, André Dignimont, Philippe Bonnet, Jules Pascin, Maurice Brianchon, Robert Delaunay, Maurice Estève, Bazaine, Charles Lapicque, Garache
Volume IX	Dada & surrealists: Jean Arp, Jean Cocteau, André Masson, Max Ernst, Roger Van de Wouwer, Magritte, Paul Delvaux, Dalí, Wilfredo Lam, Jorge Castillo
Volume X	Francis Bacon, Giacometti, Henry Moore, Kandinsky, Marino Marini, Masereel
Volume XI	Antoni Tàpies, François Fiedler, Eduardo Chillida, Antonio Saura
Volume XII	Palazuelo, Calder, Victor Vasarely, Eduardo Arroyo, Equipo Crónica, Manolo Valdés, Adami, Joan Gardy Artigas
Volume XIII	Abstract expressionists & others I / Expresionistas abstractos y otros I (Karel Appel, Asger Jorn, Pierre Alechinsky, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Mel Ramos, Enrico Baj, Alan Davie, Jim Dine, Oyvind Fahlstrom, Sam Francis, Robert Indiana, Antonio Saura, Alfred Jensen, Allan Kaprow, Alfred Leslie, Joan Mitchell, Kiki O.K., Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Reinhold, Jean-Paul Riopelle, James Rosenquist, Kimber Smith, K.R.H., Sonderberg, Walasse Ting, Bram Van Velde, Bengt Lindström, Rebeyrolle, Bata Mihailovitch & Tom Wesselmann)
Volume XIV	Abstract expressionists & others II / Expresionistas abstractos y otros II - Revue Noise: (Miquel Barceló, Javier Mariscal, Gilbert & George, Antonio Saura, Edouard Pignon, Karel Appel, Sol Lewitt, Jose Maria Sicilia, Pierre Alechinsky, Sam Francis, Marco del Re, Sean Scully, Aki Kuroda, G. Garouste, J. Immendorff, P. Antoniucci, O. Gagnere, G. Penone, R. Combas, P. Skira, Broto, V. Bioules, Markus Lüpertz, E. Allington, V. Novarina, S. Merlino, M. Kaminsky, G. Barthelemy, W. Alberti, Christian Boltanski, F. Martin, G. Da Gioz, E. Garouste, M. Bonetti, P. Moignard, B. Flanagan, W. Buttner, M. Paszko, V. Corpet, H. Delprat, I. Champion-Metadier, Sixtus, D. Labauvie, F. Lamore, G. Traquandi, D. Diao, P. Dusapin, G. Gasiorowsky, P. Nivollet, P. Buraglio, G. Jeanclos, W. Dahn, H.-P. Adamsky, E. Bach, S. Szczesny, R. Fetting, J. G. Dokoupil, P. Bokanowski, A. Messenger, C. Viallat, E. Montrelay, D. Tremblett, M. Neumann, J. Beuys, P. Raynaud, Ph. Favier, R. Thomas, N. Prangenberg, O. Oudiette, C. Boutin, A. Leonov, S. Ristelhueber, Y. Bresson, D. Orlopp, A. Merz, P. Faucher, R. Barry, M. Henich)
Volume XV	Abstract expressionists & others III / Expresionistas abstractos y otros III. Derriere le Miroir: (Collective issues, Hans Hofmann, Adam, Raoul Ubac, Pierre Tal Coat, Alain le Yaouanc, Pol Bury, Edward Kienholz, Gérard Titus-Carmel, Shusaku Arakawa, Saül Steinberg, Kienholz, Lindner, Télémaque)

Índice / Sommaire / Contents :

Introducción, agradecimientos y consejos de coleccionista / Introduction, remerciements et conseils de collectionniste / Introduction, acknowledgments and advice from a collector 4

Bibliografía general de la obra / Bibliographie general de l'oeuvre / General bibliography:

- Catálogos razonados de *livres d'artiste* / Artist Books Catalogs / Catalogues des livres d'artiste.....77
- Catálogos razonados de obra gráfica/Graphic Work/ Œuvre graphique.....78
- Otras obras/Other works/Autres.....79

Introducción, agradecimientos y consejos de coleccionista

La colección detallada en este catálogo razonado en quince volúmenes es el resultado de una vida de fascinación por el arte moderno y más de 25 años de coleccionismo de libros de artista, libros ilustrados y obra gráfica de los grandes maestros de la pintura del siglo XX. En esta singladura he tenido el privilegio de ser enseñado y acompañado por personajes extraordinarios a los que nuestra sociedad debe un homenaje como engranaje fundamental en la preservación y transmisión del patrimonio artístico de la época que ha producido más y mejores artistas en la historia de la humanidad: los marchantes de arte, en mi caso los galeristas de *livres d'artiste* y grabados. He tenido la fortuna de tratar a los principales negociantes del mundo en este género, e incluso de entablar amistad con algunos de ellos. Desafortunadamente, algunos ya han fallecido y otros se han retirado, a menudo sin solución de continuidad.

El primero de los marchantes con el que establecí relación –y una estrecha amistad– fue Alexander Verezhenky (Arik para los amigos). Arik, maestro de marchantes y coleccionistas, tuvo una vida novelesca e ideológicamente opuesta a la de su admirado Picasso, del que vendió prácticamente todos sus libros de artista y del que a su muerte tenía todavía un stock considerable, incluidas algunas litografías excepcionales, aunque a precios que solo Amancio Ortega podría permitirse pagar. Nacido en Moscú en 1946, hijo de una familia de judíos Asquenazís ilustrados (padre profesor de química y coleccionista de arte, madre rumana profesora de idiomas), Arik era Doctor en cibernética aplicada, y fue profesor de uno de los institutos de la Academia Soviética de Ciencias. Pero no simpatizaba con el régimen, y en cuanto pudo, en los últimos años de la década de los 70 del siglo pasado, emigró a Estados Unidos gracias a la Enmienda de Jackson-Vanik de 1974. Llegó allí sin hablar una palabra de inglés, pero políglota (ruso, rumano, italiano y francés). Y le contrató la petrolera Amoco (hoy BP), para la que trabajó en Italia, Canadá y Chicago, al tiempo que cultivaba su afición, el coleccionismo de libros de artista y obra gráfica de pintores rusos y los grandes maestros de la pintura europea. En 2001, a los 55 años, dejó la multinacional para dedicarse profesionalmente a su hobby. En poco tiempo convirtió su establecimiento Gemini Fine Books & Arts de Hinsdale, un suburbio de Chicago, en el más prestigioso del mundo. Fue por entonces cuando lo conocí y establecimos una sincera amistad, solo interrumpida a veces por las acaloradas disputas que Arik a menudo mantenía con Yves Sucre de Fontbrune, coleccionista y editor de Cahiers d'Art, otros amigos y conmigo mismo sobre cuestiones políticas de Oriente Próximo. También introduje a Arik a la Fundación Picasso de Málaga, que le compró algunas obras del malagueño.

A Arik le preocupaba la continuidad de su oficio que, con alguna ayuda oficial en Francia pero abandonado a su suerte en el resto del mundo, ha conseguido salvar algunas de las obras maestras del libro de artista de la vorágine desmembradora de muchos galeristas, que extraen las litografías, aguafuertes y pochoirs para venderlos, desechando el resto. Esa labor está ahora en peligro por la fragilidad del elemento más importante del triángulo que forma la cofradía de los amantes del género. En realidad, coleccionistas, marchantes y catalogadores o académicos son el mismo tipo de personas. Un marchante es un *amateur* con vocación comercial o que ha probado la manzana prohibida de vender un 'hijo, al igual que un *experto* es otro aficionado con inclinaciones académicas y ganas de escribir. Y ninguno empieza como marchante o investigador, sino como simple coleccionista, como les ocurrió a Georges Bloch o Bernhard Geiser, los catalogadores de la obra gráfica de Picasso. También se inquietaba Arik por el futuro de su colección. Arik tenía en su comercio –y en su colección particular– magníficos ejemplares de obras de Picasso, Miró, Chagall, Braque, Matisse, etc... y a precios de mercado, aunque algunas piezas llegaran a valer varios cientos de miles de dólares. Los adquiría bien directamente a coleccionistas americanos que los compraron en Europa el siglo pasado, bien en sus viajes anuales a Europa, sobre todo a Francia, donde compraba a marchantes cuando pensaba que él podía vender con un margen razonable al otro lado del atlántico, o bien a través de las muchas subastas que se celebran

en el continente europeo. Y le desesperaba ver que su hijo, monolingüe, *dropout* de universidad y norteamericano de a pié –que quería presentar a mis hijas políglotas– no manifestaba interés alguno en el arte y se iba a comer hamburguesas mientras sus padres visitaban el Centro Pompidou, el Museo d’Orsay o el Louvre en sus viajes a París. Y efectivamente, a la muerte de Arik su comercio fue cerrado y su colección subastada (Casa de subastas Bonhams, de 580 Madison Avenue New York *The Gemini collection of modern prints and illustrated books*, 28 Oct 2014, New York).

Una profesión que desaparece

En los últimos años han fallecido o se han retirado los principales marchantes de obra gráfica y libros de artista del entorno de la Rue de Seine de París, próxima al estudio de Picasso en el Barrio Latino, donde surgió el gremio en los años 50 gracias al boom de la litografía de Picasso, Braque, Chagall o Miró. Es en esas galerías donde los coleccionistas

teníamos la oportunidad de admirar y adquirir las maravillas que atesoraban, aprender los secretos de la materia y encontrarnos y aprender de expertos como Matthias Bärmann o Castor Seibel, que a menudo se dejaban caer por las galerías. Ha fallecido también el citado Yves de Fontbrune y Cahiers d’Art pertenece ahora al millonario sueco Staffan Ahrenberg. Desapareció también el antiguo impresor de Mourlot Martijn Oleff, dueño de Posada Art Books de Bruselas (también desaparecida) y fuente de anécdotas sobre Charles Sorlier y otros magos de la Rue Chabrol (la imprenta de Mourlot). Ha muerto el entrañable Lucien Désalmand, fundador de la histórica *Galerie Arenthon* en el n° 3 de Quai (muelle) Malaquais, en la esquina del comienzo de la Rue de Seine. Su negocio fue adquirido por su vecino Yves Lebouc, de la mítica *Bouquinerie de l’Institut* –la que adquirió la colección del factotum de Chagall, el litógrafo Charles Sorlier.

La ayudante de Lucien, Brigitte Albinet, sigue a pié del cañón. Pero Yves debió cerrar su otra galería de libros de artista *Les Arcades*, que llevaba su hija Anne-Gaëlle junto a la lujosa Place Vendôme, y se ha retirado. Su hijo Marc Lebouc parece haberse desinteresado de los libros de artista y ha convertido la *Bouquinerie* en una simple galería de arte.

También ha cerrado en la vecindad de la Rue de Seine la *Galerie 27* (Rue Mazarine 27) de Noëlle Prejger –la hija de Lionel Prejger, el chatarrero con el que Picasso realizó sus esculturas con metal. Ha echado el cerrojo asimismo la galería Belle & Belle de Anne y Herbert Pfeffer en la Rue Bonaparte, aunque esta vez a raíz de un asunto de tráfico ilícito: ser acusados de participar en la comercialización de más de 400 obras de Picasso sustraídas por un electricista a Catherine Hutin-Blay, la hija de Jacqueline Picasso, y de centenas de estampas de Miró, Calder, Braque y Giacometti, expoliadas por la misma persona a la vecina de Catherine, Sylvie

Baltazart-Eon, la hija ilegítima –y heredera– del galerista, editor y enemigo de Picasso Aimé Maeght. Ninguno de los marchantes que he tratado se hicieron millonarios, aunque comerciaban con bienes a menudo valorados en decenas o incluso centenares de miles de Euros. Algunos disfrutaban de un estatus acomodado, pero su principal preocupación no era hacerse ricos, sino tratar con el máximo cariño y

cuidado el patrimonio cuya custodia y difusión les había confiado la fortuna.

Quedan todavía galerías de libros de artista dispersadas en Francia, pero también Europa, como la Galerie Bordas en Venecia, regentada por Hervé Bordas, nieto del impresor Fernand Mourlot. Y algunas menos importantes en Barcelona. Pero hace falta, especialmente en España, algún esfuerzo oficial para promover via adquisiciones, exposiciones y actividades didácticas esa original y bella especialidad del arte moderno. Solo así se conseguirá que las obras maestras de las que hablamos sobrevivan y lleguen intactas a los museos via adquisiciones o donaciones de coleccionistas. El Reina Sofía de Madrid no tiene ni una fracción diminuta de los libros de artista que debiera para competir con el Centro Pompidou de París, o los museos de Arte Moderno (MoMA) y el Metropolitano de Nueva York... o la Casa Natal Picasso en Málaga.

En Estados Unidos quedan todavía otros marchantes de prestigio especializados en obra gráfica, libros de artista e ilustrados. Entre ellos están Marninart de Reston, Virginia; Ursus Books en Madison Avenue de Nueva York, fundada hace más de 50 años por Peter Kraus y regentada ahora por él mismo y su hija Nicole; Bauman Books & Gallery, también en Madison Avenue de Nueva York (con establecimientos en Filadelfia y Las Vegas), fundada por Natalie y David Bauman en 1973. Sin olvidar a Wittenborn Art Books en Geary Blvd, San Francisco, fundada por George Wittenborn, con quién aprendió el oficio Martijn Oleff, y que hace veinte años se fusionó con Alan Wofsy Fine Arts. Alan es otro de los grandes expertos en la materia, y el editor de los catálogos razonados de los impresionistas del siglo XIX, así como de pinturas, dibujos y litografías de Picasso, Miró, Rouault, Henry Moore, Max Ernst, Braque, etc. Alan es el impulsor de la importante iniciativa (*The Picasso Project*) de hacer –y editar– un monumental catálogo cronológico y fotográfico de todas las obras de Picasso (pinturas, acuarelas, dibujos, esculturas, etc.), publicándose los primeros tomos en 1995. En total Wofsy ha publicado 28 gruesos volúmenes de la obra. En su hercúlea tarea, Alan tuvo que hacer frente a una querrela del amigo de Arik, Yves Sucre de Fontbrune, que como propietario de *Cahiers d'Art* le reclamaba royalties por la publicación de fotos en blanco y negro realizadas de cualquier manera por Christian Zervos hace casi un siglo.

En el Reino Unido, el gran marchante tanto en obra gráfica como en Libros de artista es la prestigiosa Sims Reed en Londres SW1, fundada en 1995 por Max Reed, que tiene dos locales separados para libros de artista y galería de obra gráfica. En cualquier momento disponen de grabados y litografías de Picasso, Miró, Chillida, Matisse, Braque, Bacon, etc. Y aún mayor es su selección de libros de artista e ilustrados.

Las casas de subastas son para todos

Para la mayor parte de la gente las grandes casas de subastas como Sotheby's o Christie's son esos mastodontes que salen a menudo en los telediciarios con motivo de la venta de un Picasso, un Francis Bacon o un Matisse por varias decenas de millones de dólares. No piensan pues que ellos también puedan acceder a estas ventas. Pero la realidad es que, junto con las ventas de las grandes telas, las dos casas de subastas, y especialmente Christie's, tienen un departamento de obra gráfica que periódicamente realiza licitaciones en Londres, París o Nueva York y en las que se pueden conseguir obras de calidad a precios razonables. Y sus expertos, extremadamente competentes, siempre han estado disponibles para aclararme dudas, guiarme por el tortuoso camino de las pruebas de estado de las litografías raras e ilustrarme sobre la materia. A ellos vaya también mi agradecimiento.

No olvidemos que muchos coleccionistas, a la hora de vender piezas de su colección, acuden a menudo a las casas de subastas, y que en las ventas los principales compradores son los marchantes. Si las galerías acuden a ellas es porque saben que pueden adquirir allí a precios de coleccionista, mayorados eso sí por las comisiones de las casas de venta. Y aún así resulta interesante para ellos. Las dos casas principales se han ‘europeizado’ considerablemente en los últimos 20 años tras décadas de americanización a resultas de la burbuja financiera y el auge de la plaza bancaria de Londres, que ha hecho millonarios a muchos ‘traders’ que se volcaron en el mercado del arte. Sotheby’s fué fundada en el siglo XVIII en Londres, pero es a partir de 1955, cuando abre oficina en Nueva York, cuando adquiere una proyección mundial y el liderazgo del mercado de subastas. En las décadas siguientes abre sucursales en todo el mundo, pero principalmente en Europa (París, Mónaco, Florencia, Munich, Edimburgo, etc.). Tras la desaparición en el año 2000 de la prohibición a las casas extranjeras de organizar ventas en Francia, su cifra de negocio en Francia se disparó, llegando a vender por valor de 182 millones de euros en 2012. En cuanto a Christie’s, también fundada en el siglo XVIII en Londres, fué adquirida en 1998 por el millonario y coleccionista francés François Pinault, fundador de los grupo Artémis y Kering (antes Pinault-Printemps-Redoute) tras lo cual logró el record absoluto de una subasta: 491 millones de dólares en la venta de 86 lotes del 8 de Noviembre de 2006. En Francia, principal fuente de material por el gran número de coleccionistas que residen allí, se ha constituido en los últimos años otro verdadero gigante de las subastas que aspira a competir por la supremacía con las otras dos grandes casas. Se trata de Artcurial, fundada en los años 70 del siglo pasado por François Dalle, el entonces presidente del imperio de cosmética L’Oreal. Cuando se acerca la liberalización del mercado francés, Nicolas Orlowski, con el apoyo financiero de la familia Dassault (aviones, aguas, prensa) compra la empresa a L’Oreal, se instala en el palacete Hôtel Marcel Dassault en los Campos Elíseos y se asocia con los principales subastadores de Francia Francis Briest, Hervé Poulain y François Tajan para así poder hacer la competencia a los grandes que empiezan a subastar en el país. Además de estas casas de subastas principales, existen en Europa un gran número de establecimientos especializados en obra gráfica o libros de artista que además son fácilmente accesibles a los coleccionistas gracias a que están agrupadas a través de portales de internet. Uno de los portales que permiten seguir un gran número de subastas en Europa es Auction.fr, que también tiene una versión en castellano. En España existen asimismo numerosas casas de subastas y portales que las agrupan como Artcuarios.net.

En todas las casas de subastas se puede participar en las ventas sentado confortablemente en el sillón de su salón. Para ello hay que registrarse en la empresa de subastas o en el portal que las agrupa, aportando referencias bancarias o datos de la tarjeta de crédito con la que se dispone uno a pagar. Una vez aceptada nuestra candidatura podemos participar en las ventas, por ejemplo sometiendo una oferta por la obra con un precio máximo de adquisición (precio que será mayorado con el *buyer's premium* de más o menos 25 %). El problema de este método es que empuja hacia arriba el precio de salida de los lotes y que no nos permite seguir la

evolución de las pujas y ver el interés y la vehemencia de los candidatos a la adquisición, mejor elemento para evaluar nuestras posibilidades de adquirir la obra al precio que deseamos. No es lo mismo tener enfrente a varios adversarios que pujan presencialmente, por teléfono o internet y empujan los precios hacia arriba cada cinco segundos que tener enfrente a un único competidor que tarda en reaccionar pero ve cada una de nuestras pujas. En este último caso a veces conviene subir súbitamente el montante ofrecido para desanimar al competidor y mostrarle que no tiene ninguna posibilidad de llevarse el objeto. Empujar un precio hacia arriba pujando mientras el precio es un chollo pero retirándose cuando entra en el precio de mercado es muy interesante para el vendedor y la casa de subastas, pero los licitadores que no se llevan el objeto saben que lo único que han conseguido ha sido fastidiar al comprador final, que podría haber sido él mismo.

Siempre que se pueda, se debe por tanto asistir personalmente a la subasta, y en su defecto participar, como la mayoría de las casas permiten hoy en día, por internet o teléfono. Por internet vemos en directo la subasta y un botón en la pantalla nos permite pujar en tiempo real. Para poder hacerlo por teléfono, un empleado de la casa de subastas nos llamará en el momento en que va a salir a la venta el lote que nos interesa, pujará por nosotros y nos irá indicando la evolución: “500 para Usted; 550 contra Usted; etc.”

¿ Placer o inversión ?

Aunque el motivo principal que debe impulsar al coleccionista es estético y cultural, no podemos olvidar en cualquier caso el aspecto inversión. No se pueden gastar cantidades de dinero que comparativamente podrían dar acceso a muchos otros bienes o servicios sin considerar la posibilidad de vender alguna vez. Por lo demás, es más fácil decidirse a adquirir una obra de arte de un cierto precio si pensamos que no es un simple gasto en un objeto de consumo, sino un bien de inversión. Pues bien, podemos decir sin ningún género de dudas que coleccionar arte, y particularmente obra gráfica de grandes maestros, es a medio o largo plazo una buena inversión, siempre que no se cometan errores fatales. Desde el punto de vista del precio de mercado, los grabados de Picasso y otros grandes maestros de la Escuela de París no han hecho sino subir de precio constantemente desde que fueron comercializados. Si hace veinte años se podrían adquirir por ejemplo grabados de Picasso de la Serie 347 de 1968 en edición de 50 ejemplares numerados y firmados por 1.300-1.500 euros, hoy es imposible encontrarlos por menos de 10.000 €. Pero evidentemente la clave para que la compra resulte una buena inversión desde el punto de vista financiero (además del estético y de disfrute personal) está en lograr un precio de compra razonablemente bajo.

Como en cualquier otro campo de inversión, el momento actual de profundas transformaciones económicas, con irremediable pérdida de poder adquisitivo en las todavía llamadas ‘economías avanzadas’, hay un ganador claro y es el comprador que dispone de liquidez. El perdedor es sin duda el coleccionista que tiene activos de calidad pero que se ve obligado a venderlos por falta de esa misma liquidez. En este sentido se abre una espléndida época para los coleccionistas presentes o futuros que estén en condiciones de meter dinero en el mercado de la obra gráfica. Ya hemos detectado en el mercado una afluencia inusitada de obras que unos pocos años atrás resultaban inencontrables. Daré un ejemplo: el primer trabajo de Joan Miró en libro ilustrado o de artista es el primoroso libro infantil *Il était une petite pie* de 1928, una edición de 300 copias con ocho gouaches del pintor reproducidos en pochoir, para ilustrar, a sugerencia de Paul Eluard, un texto de Lisa Hirtz, amiga de André Breton. Pues bien, este libro resultó prácticamente inencontrable durante décadas, y los pocos marchantes que lo tenían sin anunciar, para mostrar medio en secreto a sus mejores clientes, pedían cantidades muy elevadas por él. Pero con el advenimiento de lo que se ha dado en llamar ‘la crisis’, emergieron de la noche a la mañana en 2012 varias copias en el mercado, algunas de las cuales a precios muy competitivos, no muy por encima de los 7.000 euros. Por supuesto, las menos caras ya han desaparecido del mercado, pues los coleccionistas avisados no han dejado pasar la oportunidad. En Noviembre de 2017 ya no quedaban en el mercado más que ejemplares a partir de 15.000 dólares. La fuente primaria es indudablemente coleccionistas con falta de liquidez que han pensado que era el momento de vender.

Lo que ocurre es que cuando un inversor encuentra dificultades de tesorería, lo primero que hace es mirar de qué activos puede desprenderse y averiguar su precio de mercado. Eso le decidirá a sacarlo a la venta. Pero claro, él consulta el valor del activo en el mercado antes de que otros inversores como él saquen sus activos a la venta. Y la llegada al mercado de una oferta abundante hace bajar los precios, pues cada inversor con prisas de vender baja un poco el precio hasta que el último ofrece la obra por un precio mucho más bajo que el que imperaba en el mercado antes de la llegada de esa nueva oferta.

¿ Hasta dónde bajarán los precios ? Pues eso depende como todo mercado de la importancia de la nueva oferta y de la solidez de la demanda. En cuanto a la oferta, hemos observado por ejemplo la emergencia en Cataluña de mucha obra gráfica de Tapis, Miró y otros artistas, procedente de burgueses ilustrados con

necesidad de liquidez. Y eso ha permitido a algunos coleccionistas avisados adquirir obras que antes estaban fuera de su alcance.

Lo que en España se conoce erróneamente como la ‘crisis económica’ (se trata en realidad de un cambio estructural combinado con la explosión de varias burbujas) va a continuar sin duda muchos años y se va a extender por prácticamente todas las llamadas ‘economías industriales avanzadas’, que más valdría llamar ahora ‘economías ex-industriales en declive’. Eso hará a mi entender que aflore más y más obra gráfica de los grandes maestros que aún está en manos de los coleccionistas occidentales o sus herederos.

Vemos por tanto que la oferta no tiene visos de disminuir, sino todo lo contrario. En lo que se refiere a la demanda, esta está bajando inicialmente de manera clara, por la sencilla razón de que sus principales componentes eran precisamente los coleccionistas que ahora venden y no están obviamente en condiciones de comprar. Es decir, que aumentan la oferta, con lo que bajan los precios, y disminuyen la demanda. También ha disminuido o desaparecido en España la demanda de bancos y cajas de ahorro, que antes compraban masivamente y ahora han quebrado o no disponen de liquidez. En cuanto a los museos, sus presupuestos de adquisiciones han bajado drásticamente, cuando no han desaparecido por completo. Pero toda bajada de precios, que no afecta por otro lado a las obras principales de Picasso de la misma manera que a otros menos grandes como Tapies, genera en sí una nueva demanda. En primer lugar en los propios mercados europeos y americano, pues como es bien sabido, la coyuntura económica no es desfavorable para todos, sino que algunos sectores sociales mantienen su poder adquisitivo o incluso lo consiguen elevar. No obstante, en el plano internacional vemos más posibilidades de que la nueva demanda venga de los llamados ‘países emergentes’. Centrémonos en el caso de alguno de ellos.

Rusia por ejemplo ha visto en los últimos años el nacimiento de no solo una clase de oligarcas surgida de las privatizaciones de empresas públicas a finales del siglo pasado, y que compran mansiones en la Costa Azul y nuestra Costa del Sol. También ha surgido más recientemente una clase media alta compuesta por varios millones de personas que compra productos de lujo, apartamentos de tipo medio y que tiene suficiente liquidez como para adquirir obra gráfica de los grandes maestros europeos. Rusia, por otro lado, ha estado históricamente muy ligada a la cultura artística europea, proporcionando artistas como Chagall, Leon Bakst, Kandinsky, Malevich, Soutine o Zadkine. Además, la tradición de coleccionismo, que se detuvo con la revolución de 1917, junto con el saqueo de algunos museos tras la segunda guerra mundial, ha permitido a los museos del país, como el Ermitage de San Petersburgo (37 obras de Matisse y 31 de Picasso) disponer de una cantidad ingente de obras de pintores europeos que han mantenido encendido el interés de los rusos por la pintura occidental. Todos estos factores harán, a mi entender, que surja una nueva clase de coleccionistas rusos, interesados inicialmente más en Chagall y otros pintores rusos, pero que poco a poco pasarán a coleccionar Picasso, Matisse, Braque, Miró, etc.

El segundo caso interesante es el de China, la gran potencia emergente del mundo, que en poco tiempo desplazará oficialmente a los Estados Unidos como primera potencia económica del planeta. Decimos oficialmente porque de hecho ya es número uno en volumen de producción industrial, aunque los calculos de valor se hagan en unidades muy bajas. En China no existe tradición de coleccionismo ni proximidad al arte occidental. De ahí que los primeros oligarcas chinos y su emergente clase media alta haya centrado su atención hasta ahora en la pintura china. Pero pronto se despertará el interés por la pintura moderna europea. China tendrá que crear entonces museos de arte universal y no podrá contentarse ya con la pintura local. En ese momento, y con la capacidad adquisitiva de que disponen, los nuevos coleccionistas chinos se volcarán en adquirir obra gráfica occidental.

En los museos emergentes chinos se puede producir además un fenómeno interesante. Dado lo caras que resultan ahora las telas de los grandes maestros europeos del siglo XX, puede que los museos se orienten hacia la más asequible obra gráfica, e incluso que redescubran por razones económicas a otros grandes artistas de la Escuela de París que últimamente están más bajos de cotización, especialmente en su obra gráfica. Entre estos maestros ahora algo menospreciados, yo citaré a Raoul Dufy, Jacques Villon y a los cuatro André’s (Derain, Masson, Lhote y el amigo íntimo de Picasso André Beaudin). Del magnífico Dufy hay por ejemplo una obra en litografía, que realizó Charles Sorlier con la ayuda de Maurice Murlot, el hermano de Fernand, que resulta ideal para iluminar toda una sala de museo. Se trata de *La Fée Électricité*, una obra en fuerte papel de vitela compuesta por 10 paneles de 60 x 100 cm que juntos forman una enorme litografía de seis metros de ancho. La obra es la versión litográfica del monumental mural de 62 metros de ancho y 10 de alto que el pintor realizó para el Pabellón de la Electricidad de la Exposición Universal de 1937, para la que Picasso pintó el *Guernica*.

No podemos pasar por alto tampoco como fuente posible de coleccionistas el entorno del Golfo Pérsico (o Golfo Árabe), especialmente tras la venta en Noviembre de 2013 del tríptico *Three Studies of Lucian Freud*

de Francis Bacon por 142,4 millones de dólares. La obra fué adquirida por Sheikha Al Mayassa, la hermana del Emir de Qatar, que preside la Qatar Museums Authority, una de las instituciones que están promoviendo la mayor y más rápida ola de construcción de museos de la historia, y todos en la misma región (Qatar, Bahrein, Dubai, Doha, etc.).

Como vemos, desde el punto de vista del coleccionismo, vivimos una época no de depresión, sino de oportunidad. En la actualidad, y durante un periodo que se puede prolongar algunos años, habrá en el mercado oportunidades no vistas en mucho tiempo de adquirir a precios muy razonables obra gráfica de gran calidad. Y en unos años, con el renacimiento de la demanda, los precios subirán necesariamente, confirmando así el principio de que la inversión en arte, pese a las dificultades que conlleva, es segura a largo plazo.

La clave del asunto está en qué obra elegir, qué modalidad (obra gráfica firmada, libros de artista, libros ilustrados, obra gráfica sin firmar). Y sobre todo qué pintores, porque habrá ganadores y perdedores en esta transición. Recordaremos aquí que el tránsito de generaciones hace que un pintor de segunda fila de hoy pasará a la 4ª o 5ª al cabo de una generación. A mi modo de ver, hay pintores altísimamente cotizados hoy, como Miquel Barceló, que en una generación pasarán a ser casi olvidados. Con la muerte de Antoni Tàpies algunos esperaban la revalorización inmediata de sus pinturas y de su obra gráfica, pero no parece haberse producido tal fenómeno. Pero se ha comprobado que el fenómeno no afecta a los pintores de la primera fila.

Objetivo último, donar a un museo

Para un coleccionista normal, que si ha adquirido obras de arte es porque tenía una disponibilidad financiera y no necesita en principio vender para atender a sus necesidades de subsistencia ni a proteger el futuro bienestar de sus herederos, el objetivo final debe ser la donación a un museo. La inmensa mayoría, por no decir la casi totalidad de las obras que atesora el museo de arte moderno más importante del mundo (el MoMA de Nueva York) son producto de donaciones o legados de coleccionistas. El primer legado de obras que recibió fue en 1931, a los dos años de fundarse el museo, y la donante fue Lillie P. Bliss, íntima amiga de la fundadora del MoMA Abby Rockefeller. Desafortunadamente, no es el caso de los museos españoles, como el Reina Sofía de Madrid, probablemente a causa de la falta de arraigo que las actividades del mecenazgo tienen en nuestro país. Pero esta excepción también se debe al retraso que tiene el MNCARS en cuanto al reconocimiento dado por la institución a los donantes. Cuando paseamos por las salas del museo no advertimos en ninguna de las fichas de las obras expuestas referencia alguna al donante que la cedió, si es que lo hubo.

La práctica más establecida en España parece ser la dación en pago de impuestos, de las que existen numerosos ejemplos. A menudo se producen gracias a una sobrevaloración de las obras, fijando los expertos el precio de mercado, que no es el que obtendría el vendedor, sino el que pagaría un hipotético comprador. El cedente puede así obtener hasta el doble de lo que conseguiría si vendiera la obra en el mercado, pues los marchantes o las casas de subastas aplican precisamente este porcentaje –por ejemplo, 15% más gastos cobrados al vendedor y 30% al comprador. Un ejemplo de dación en pago de impuestos es el empresario Juan Abelló, famoso por dos grandes operaciones financieras: la venta en 1983 de la empresa de su padre a la multinacional norteamericana Merck Sharp & Dohme por 2.700 millones de pesetas, comprándose con lo obtenido Antibióticos S.A., y la de esta sociedad a la italiana Montedison por 58.000 millones, realizada en 1987. Abelló se dedicó entonces a otros negocios, y uno de ellos fué el arte. Por ejemplo, se compraba una obra de arte, la valorizaba con préstamos a exposiciones organizadas por sus empresas o las de sus amigos, y luego se la vendía al Estado español por una buena cantidad. Por ejemplo, una parte de la deuda tributaria correspondiente a la plusvalía que obtuvo con la venta de Antibióticos S.A. fue pagada con la venta del cuadro *Virgen con el niño, San Juan y ángeles* de Lucas Cranach, que pasó a formar parte de la colección del Museo del Prado. También ha efectuado otras operaciones cediendo al Estado en pago de obligaciones fiscales un gran dibujo al carboncillo de Picasso de 1934 y un lienzo de Tàpies de 1966.

En Estados Unidos, con una gran tradición de donaciones a los museos, también se vió el peligro de estas cesiones interesadas. Y en una campaña que lideró el abogado Ralph Fredrick Colin se logró poner orden en el asunto. Colin fundó en 1962 la *Art Dealers Association of America* a raíz de que los servicios fiscales federales (Internal Revenue Service) pidieran al Congreso que aboliera la ley que hacía desgravables las donaciones o legados a museos. La legislación había permitido que algunos magnates estafaran millones al Estado donando obras falsas pero valoradas muy altas a pretendidos museos que en realidad eran máquinas de defraudación fiscal. El defraudador donaba a un museo local una obra de arte falsa y deducía de sus impuestos la cantidad declarada, certificada por un galerista sin escrúpulos. Era una ganancia neta. Para evitar que se acabara con la desgravación, que interesaba tanto a los principales museos, por ejemplo el

MoMA, como a los coleccionistas adinerados de buena fé, Colin llegó a federar a los principales marchantes y lanzó una guerra a muerte contra las falsificaciones. En su campaña llegó por ejemplo a identificar personalmente como falso a partir de una fotografía un cuadro de Picasso depositado en el Bass Museum de Miami, fundado en 1963 con la donación de 500 obras, incluyendo falsos El Greco, Frans Hals y Botticelli's, por los coleccionistas Johan y Johanna Bass, judíos austríacos huidos a Nueva York. Otro ejemplo de dación en pago de impuestos, ya fuera de nuestras fronteras, sería la monumental 'Dación Picasso', ocurrida en los años setenta del pasado siglo en Francia, y que dió lugar a la creación del Museo Picasso de París. Se trataba en este caso de pagar el impuesto de sucesiones por parte de los herederos del pintor malagueño. El estado francés se hizo así con 203 pinturas, 158 esculturas, 16 collages, 80 cerámicas, 1500 dibujos y 1600 grabados.

En España se produce a menudo otra forma de donación, a nuestro entender también espuria, cuando los propios pintores o sus allegados ceden a un museo de prestigio una obra u obras por el prestigio que conlleva que el museo la exhiba. A veces, si la donación es múltiple, va acompañada de otras obligaciones por parte del museo, como la de organizar una exposición retrospectiva o incluso un catálogo razonado del pintor. En estos casos se trata de hacer subir artificialmente el precio de mercado de las obras que se han quedado el propio pintor o sus herederos, con lo que nos alejamos de nuevo de la donación pura tan común en Estados Unidos: aquella en la que el coleccionista adquiere las obras en el mercado y, tras disfrutarlas en su casa, opta no por venderlas y obtener una plusvalía, sino por cederlas desinteresadamente al museo de su preferencia, sin obtener de éste más que un reconocimiento público de la donación. Ahora bien, este reconocimiento está regulado tácitamente por un código de buenas prácticas que los museos anglosajones (Tate, MoMA, Met, etc.) respetan a la letra: el donante elegirá el texto de las pocas líneas de reconocimiento, que casi siempre tiene el formato "Regalo del Sr./de la Sra..., en memoria de...". Y este texto aparecerá *ad eternam* en la ficha de la obra en los archivos del museo, en la entrada de la obra en los catálogos on-line, en la cartulina de identificación de cada obra expuesta y en toda publicación de una reproducción de la obra, bien impresa o en internet. La práctica incluye otra extensión importante: cada vez que el museo preste la obra a otro museo o institución, estos deberán respetar todas y cada una de las condiciones señaladas. Un ejemplo de la aplicación de esta estricta pero razonable práctica lo encontramos en la exposición *Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica* celebrada en el Museo Reina Sofía de Madrid del 5 de abril al 4 de Septiembre de 2017, en la que incluso la hoja suelta que se entregaba a los visitantes de la exposición y reproducía dos obras procedentes de la Tate Gallery y el MoMA, identificaba en ambas los donantes con todo detalle.

Los donantes de obras de arte a museos en España pueden beneficiarse de una deducción de la cuota íntegra en su declaración de la renta de un 25 % del valor de la obra, pero deberán someterse a un largo, complejo e intrusivo procedimiento de valoración de la obra por instancias por encima del museo (la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico). Existe un método más rápido, el de las donaciones en especie ordinarias, que puede aplicarse a la obras de arte, en el que es el propio museo el que certifica la donación ante el Ministerio de Hacienda. El problema es que con esta vía rápida solo se obtiene una desgravación del 25 % del valor de adquisición de la obra, no del valor de mercado en el momento de la donación. Pero para muchos donantes potenciales, especialmente los residentes en el extranjero, que no tributan en España, las deducciones fiscales no constituyen el principal obstáculo, mientras que sí lo es la ausencia de un código de conducta establecido en materia de reconocimiento, de crédito al donante al que hicimos referencia más arriba.

Miguel Orozco
Diciembre de 2017

The collection detailed in this ten-volume catalog raisonné is the result of a lifetime fascination with modern art and more than 25 years of collecting artist's books, illustrated books, and graphic work by the great masters of 20th-century painting. In this journey I have had the privilege of being taught and accompanied by extraordinary characters to whom our society owes a tribute as a fundamental gear in the preservation and transmission of the artistic heritage of the era has produced more and better artists in the history of humanity: art dealers, in my case the gallery owners of *livres d'artiste* and engravings. I have been fortunate to deal with the world's leading businessmen in this genre, and even become friends with some of them. Unfortunately, some have since passed away and others have retired, often leading to the disparition of their establishments.

Photo: Arik Verezhensky

The first of the dealers with whom I established a relationship –and a close friendship– was Alexander Verezhensky (Arik for friends). A master of dealers and collectors, Arik had a romantic life and ideologically opposed to that of his admired Picasso, of whom he sold practically all of his artist books and of whom at his death he still had a considerable stock, including some exceptional lithographs, although prices that only the richest of men and women could afford to pay. Born in Moscow in 1946, the son of a family of enlightened Ashkenazi Jews (father a chemistry teacher and art collector, mother a Romanian language teacher), Arik had a PhD in applied cybernetics, and was a professor at one of the institutes of the Soviet Academy of Science. But he did not sympathize with the regime, and as soon as he could, in the late 1970s, he immigrated to the United States thanks to the Jackson-Vanik Amendment of 1974, which was instrumental in eliminating barriers to the emigration of Soviet Jewry. He arrived there without speaking a word of English, but still a polyglot (Russian, Romanian, Italian and French). And he was hired by the Amoco oil company (now BP), for which he worked in Italy, Canada and Chicago, while cultivating his hobby, collecting artist books and graphic works by Russian artists and the great masters of European painting. In 2001, at the age of 55, he left the multinational to dedicate himself professionally to his hobby. In a short time he made his Gemini Fine Books & Arts store in Hinsdale, a suburb of Chicago, the most prestigious dealer in the world. It was around this time that I met him and we established a sincere epistolary friendship, only interrupted at times by the heated disputes that Arik often had with Yves Sucre de Fontbrune, collector and publisher of *Cahiers d'Art*, other friends and myself over political issues of Middle East. I also introduced Arik to the Picasso Foundation in Málaga, which bought him some works by the artist.

Arik was concerned about the continuity of his trade which, with some official help in France but left to its own devices in the rest of the world, has managed to save some of the artist's book masterpieces from the dismembering maelstrom of many gallery owners, who extract the lithographs, etchings and pochoirs to sell, discarding the rest. This work is now in danger due to the fragility of the most important element of the triangle that forms the brotherhood of lovers of the genre. In reality, collectors, dealers and catalogers or academics are the same type of people. A dealer is an amateur with a commercial vocation or who has tasted the forbidden apple of selling a “son”, just as an expert is another amateur with academic inclinations and a desire to write. And none of them began as a dealer or researcher, but rather as a simple collector, as it happened to Georges Bloch or Bernhard Geiser, the catalogers of Picasso's graphic work.

Arik also worried about the future of his collection. He had magnificent copies of works by Picasso, Miró, Chagall, Braque, Matisse, etc. in his shop –and in his private collection– and he sold them at market prices. He bought them either directly from American collectors who bought them in Europe in the last century, or on his annual trips to Europe, especially France, where he bought from dealers when he thought he could sell at a reasonable margin on the other side of the Atlantic. He also bought at the many auctions that are held on the European continent. And he was desperate to see that his son, monolingual, university dropout

and ordinary American –whom I wanted to introduce to my multilingual daughters– showed no interest in art and went off to eat hamburgers while his parents visited the *Musée d'Orsay* or the *Louvre* on his trips to Paris. And indeed, upon his death his business was closed and his collection auctioned (Bonhams Auction House, 580 Madison Avenue New York *The Gemini collection of modern prints and illustrated books*, Oct 28, 2014, New York).

A disappearing profession

In recent years, the main dealers in graphic works and artist books or *livres d'artiste* have died or withdrew from the area around the Rue de Seine in Paris, close to Picasso's studio in the Latin Quarter, where the guild emerged in the 1950s thanks to the boom in lithography by Picasso, Braque, Chagall or Miró. It is in these galleries where collectors like myself had the opportunity to admire and acquire the wonders they treasured, learn the secrets of the material and meet and learn from experts such as Matthias Bärmann or Castor Seibel, who often dropped by the galleries. The aforementioned Yves de Fontbrune has also died and Cahiers d'Art now belongs to the Swedish millionaire Staffan Ahrenberg. Mourlot's former printer Martijn Oleff, owner of Posada Art Books in Brussels (also defunct) and source of anecdotes about Charles Sorlier and other magicians of Rue Chabrol (Mourlot's printing house) also disappeared.

Martijn Oleff

The endearing Lucien Désalmand, founder of the historic *Galerie Arenthon* at 3 Quai Malaquais, at the corner of the beginning of Rue de Seine, has died too. His business was acquired by his neighbor Yves Lebouc, from the mythical *Bouquinerie de l'Institut* on Rue Bonaparte –the one that acquired the collection of Chagall's factotum, the lithographer Charles Sorlier. But Yves had to close his other artist's book gallery, *Les Arcades*, next to the luxurious Place Vendôme, and has retired. His son Michel Lebouc has lost interest in artist books and has turned the Bouquinerie into a simple art gallery.

Also closed in the parallel street to Rue de Seine was the Galerie 27 of Noëlle Prejger – the daughter of Lionel Prejger, the scrap dealer with whom Picasso made his metal sculptures. Closed for good is also the *Belle & Belle* gallery of Anne and Herbert Pfeffer on Rue Bonaparte, although this time as a result of a matter of illicit trafficking: participating in the commercialization of more than 400 Picasso works stolen by an electrician from Catherine Hutin-Blay, the daughter of Jacqueline Picasso, and hundreds of prints by Miró, Calder, Braque and Giacometti, looted by the same person from Catherine's neighbour Sylvie Baltazart-Eon's, the illegitimate daughter –and heiress– of the gallery owner, publisher and Picasso's enemy Aimé Maeght.

Lucien Désalmand

None of the dealers I have dealt with became millionaires, although they dealt in goods often valued at tens or even hundreds of thousands of Euros. Some enjoyed a wealthy status, but their main concern was not to get rich, but to treat with the utmost affection and care the patrimony whose safekeeping had been entrusted to them by fortune.

There are still galleries of artist's books scattered throughout France, and elsewhere in Europe, such as the Galerie Bordas in Venice, run by Hervé Bordas, grandson of the printer Fernand Mourlot. And some less important ones in Barcelona. But, especially in Spain, some official effort is needed to promote this original and beautiful specialty of modern art via acquisitions, exhibitions and educational activities. Only in this way will it be possible for the masterpieces we are talking about to survive and reach

museums intact through acquisitions or donations from collectors. The Reina Sofía in Madrid does not have even a tiny fraction of the artist books that it should to compete with the Pompidou Center in Paris, or the Museums of Modern Art (MoMA) and the Metropolitan in New York... or the Casa Natal Picasso In Malaga.

In the United States there are still other prestigious dealers specializing in graphic work, artist and illustrated books. Among them are Marninart of Reston, Va.; Ursus Books on Madison Avenue in New York, founded more than 50 years ago by Peter Kraus and now run by himself and his daughter Nicole; Bauman Books & Gallery, also on New York's Madison Avenue (with stores in Philadelphia and Las Vegas), founded by Natalie and David Bauman in 1973. Not forgetting Wittenborn Art Books on Geary Blvd, San Francisco, which merged twenty years ago with Alan Wofsy Fine Arts. Alan is another of the great experts on the subject, and the editor of the catalogues raisonnés of the 19th century impressionists, as well as paintings, drawings and lithographs by Picasso, Miró, Rouault, Henry Moore, Max Ernst, Braque, etc. Alan is the promoter of the important initiative (The Picasso Project) to make –and edit– a monumental chronological and photographic catalog of all Picasso's works (paintings, watercolors, drawings, sculptures, etc.), publishing the first volumes in 1995. In total Wofsy has published 28 thick volumes of the work. In his herculean task, Alan had to face a lawsuit from Arik's friend, Yves Sucre de Fontbrune, who, as the owner of *Cahiers d'Art*, demanded royalties from him for the publication of black and white photos taken almost a century ago...

In the UK, the major dealer in both graphic work and artist's books is the prestigious Sims Reed in London SW1, founded in 1995 by Max Reed, which has two separate premises for artist's books and a graphic gallery. At any time they have engravings and lithographs by Picasso, Miró, Chillida, Matisse, Braque, Bacon, etc. And even greater is its selection of artist and illustrated books.

Auction houses are for everyone

For most people, the big auction houses like Sotheby's or Christie's are those behemoths that often appear on the news when a Picasso, a Francis Bacon or a Matisse sell for tens of millions of dollars. They do not think that they too can access these sales. But the reality is that, along with the sales of large canvases, the two auction houses, and especially Christie's, have a department of graphic works that periodically holds sales in London, Paris or New York and where high quality works can be obtained at reasonable prices. And their extremely competent experts have always been available to clarify my doubts, guide me through the tortuous path of state proofs of rare lithographs and enlighten me on the matter. My thanks also go to them.

Let's not forget that many collectors, when selling pieces from their collection, often go to auction houses, and that in sales the main buyers are dealers. If the galleries go to them it is because they know that they can buy there at collector's prices, increased by the commissions of the sales houses. And still it is interesting for them.

The two main houses have been 'Europeanized' considerably in the last 20 years after decades of Americanization as a result of the financial bubble and the rise of the London banking market, which has made many 'traders' who turned to the market millionaires in art. Sotheby's was founded in the 18th century in London, but it is from 1955, when it opens an office in New York, when it acquires a global projection and leadership in the auction market. In the following decades, it opens branches all over the world, but mainly in Europe (Paris, Monaco, Florence, Munich, Edinburgh, etc.). After the disappearance in 2000 of the ban on foreign houses organizing sales in France, its turnover in France skyrocketed, reaching sales worth 182 million euros in 2012. In June 2019, Sotheby's announced that it was being acquired by French-Israeli businessman Patrick Drahi.

As for Christie's, also founded in the 18th century in London, it was acquired in 1998 by the French millionaire and collector François Pinault, founder of the Artémis and Kering groups (formerly Pinault-Printemps-Redoute) after which he achieved the absolute record for an auction: 491 million dollars in the sale of 86 lots on November 8, 2006.

In France, the main source of material due to the large number of collectors who reside there, another true auction giant has emerged in recent years that aspires to compete for supremacy with the other two big houses. This is Artcurial, founded in the 1970s by François Dalle, the then president of the L'Oreal cosmetics empire. As the liberalization of the French market approaches, Nicolas Orlowski, with the financial support of the Dassault family (planes, water, press) buys the company from L'Oreal, settles in the Hôtel Marcel Dassault mansion on the Champs-Élysées and associates with the main French auctioneers Francis Briest, Hervé Poulain and François Tajan in order to compete with the big two that are starting to auction in the country.

In addition to these main auction houses, there are a large number of establishments specializing in graphic work or artist books in Europe that are also easily accessible to collectors thanks to the fact that they are grouped through Internet portals. One of the portals that allow you to follow a large number of auctions in Europe is Auction.fr. In Spain there are also numerous auction houses and portals that group them as Artcuarios.net.

In all auction houses you can participate in the sales sitting comfortably in the armchair in your living room. To do this, you have to register with the auction company or the portal that groups them, providing bank references or credit card details with which you have to pay. Once our candidacy is accepted, we can participate in sales, for example by submitting an offer for the work with a maximum acquisition price (price that will be increased with the buyer's premium of plus or minus 25%). The problem with this method is that it pushes up the starting price of the lots and that it does not allow us to follow the evolution of the bids and see the interest and vehemence of the candidates for the acquisition, a good element to evaluate our possibilities of acquiring the work at the price we want. It is not the same to face several adversaries who bid in person, by phone or internet and push prices up every five seconds than to face a single competitor who takes time to react but sees each of our bids. In the latter case, it is sometimes convenient to suddenly raise the amount offered to discourage the competitor and show him that he has no chance of taking the object. Pushing a price up by bidding while the price is a bargain but pulling back when it hits the market price is very interesting to the seller and the auction house, but bidders who don't take the item know that all they got was been to annoy the final buyer, who could have been himself. Whenever possible, you should therefore attend the auction in person, and failing that, participate, as most houses allow today, by internet or telephone. On the internet we see the auction live and a button on the screen allows us to bid in real time. To be able to do it by phone, an employee of the auction house will call us at the moment the lot we are interested in is going to go on sale, will bid for us and will indicate the evolution: "500 for you; 550 against you; etc."

Pleasure or investment?

Although the main reason that should drive the collector is aesthetic and cultural, we cannot forget in any case the investment aspect. You cannot spend amounts of money that could comparatively give access to many other goods or services without considering the possibility of ever selling. For the rest, it is easier to decide to acquire a work of art of a certain price if we think that it is not a simple expense in a consumer object, but rather an investment good. Well, we can say without any doubt that collecting art, and particularly the graphic work of great masters, can be a good investment in the medium or long term, as long as fatal mistakes are not made. From the point of view of the market price, the engravings of Picasso and other great masters of the School of Paris have only gone up in price constantly since they were commercialized. If fifteen years ago, for example, Picasso engravings from Series 347 of 1968 could be purchased in an edition of 50 numbered and signed copies for €1,300-1,500, today it is impossible to find them for less than €10,000. But obviously the key for the purchase to be a good investment from the financial point of view (in addition to the aesthetic and personal enjoyment) is to obtain it at a reasonably low purchase price.

As in any other field of investment, in the current moment of profound economic transformations, with an irremediable loss of purchasing power in what are still called 'advanced economies', there is a clear winner and it is the buyer who has liquidity. The loser is undoubtedly the collector who has quality assets but is forced to sell them due to a lack of that same liquidity. In this sense, a splendid era is opening up for present or future collectors who are in a position to invest money in the graphic work market. We have already detected an unusual influx of works on the market that a few years ago were unfindable. I will give an example: Joan Miró's first work as an illustrated or artist's book is the exquisite children's book *Il était une petite pie* from 1928, an edition of 300 copies with eight gouaches by the painter reproduced in pochoir, to illustrate, at the suggestion of Paul Eluard, a text by Lisa Hirtz, a friend of André Breton. Well, this book was practically unfindable for decades, and the few dealers who had it unannounced, to secretly show their best clients, asked very high amounts for it. But with the advent of what has been called 'the crisis', several copies emerged overnight in 2012 on the market, some of them at very competitive prices, not much above 7,000 euros. Of course, the less expensive ones have already disappeared from the market, as informed collectors have not missed the opportunity. In November 2017, there were no more than copies left on the market starting at \$15,000. The primary source is undoubtedly cash-strapped collectors who have thought it was time to sell.

What happens is that when an investor encounters treasury difficulties, the first thing he does is look at what assets he can get rid of and find out their market price. That will decide to put it up for sale. But of

course, he consults the value of the asset in the market before other investors like him put their assets up for sale. And the arrival on the market of an abundant offer lowers prices, since each investor in a hurry to sell lowers the price a little until the last one offers the work for a much lower price than what prevailed in the market before arrival of that new offer.

How low will prices go? Well, like any market, that depends on the importance of the new offer and the strength of the demand. Regarding supply, we have observed, for example, the emergence in Catalonia of a lot of graphic work by Tàpies, Miró and other artists, coming from enlightened bourgeoisie in need of liquidity. And that has allowed some savvy collectors to acquire works that were previously out of their reach.

What in Spain is erroneously known as the 'economic crisis' (it is actually a structural change combined with the explosion of various bubbles) will undoubtedly continue for many years and will extend to practically all the so-called 'industrial economies', advanced', which it would be better now to call 'ex-industrial economies in decline'. That will make it appear to me that more and more graphic work by the great masters that is still in the hands of Western collectors or their heirs will surface.

We therefore see that the supply is not likely to decrease, quite the contrary. As far as demand is concerned, it is clearly falling initially, for the simple reason that its main components were precisely the collectors who now sell and are obviously not in a position to buy. That is, they increase the supply, which lowers the prices, and decreases the demand. The demand for banks and savings banks, which used to buy massively and have now gone bankrupt or do not have liquidity, has also decreased or disappeared in Spain. As for museums, their acquisition budgets have fallen dramatically, if not completely disappeared.

But any drop in prices, which on the other hand does not affect Picasso's main works in the same way as other less great ones such as Tàpies, itself generates a new demand. In the first place in the European and American markets themselves, because as is well known, the economic situation is not unfavorable for everyone, but rather some social sectors maintain their purchasing power or even manage to raise it.

However, at the international level we see more possibilities for the new demand to come from the so-called 'emerging countries'. Let's focus on the case of one of them.

Russia, for example, has seen in recent years the birth of not only a class of oligarchs that emerged from the privatization of public companies at the end of the last century, and that bought mansions on the Costa Azul and our Costa del Sol. It has also emerged more recently an upper middle class made up of several million people who buy luxury products, middle class apartments and who have enough liquidity to purchase graphic works by the great European masters. Russia, on the other hand, has historically been closely linked to European artistic culture, providing artists such as Chagall, Leon Bakst, Kandinsky, Malevich, Soutine or Zadkine. In addition, the tradition of collecting, which came to a halt with the 1917 revolution, together with the looting of some museums after the Second World War, has allowed the country's museums, such as the Hermitage in Saint Petersburg (37 works by Matisse and 31 of Picasso) to have a huge number of works by European painters who have kept Russian interest in Western painting on fire. All these factors will, in my opinion, lead to the emergence of a new class of Russian collectors, initially more interested in Chagall and other Russian painters, but little by little they will go on to collect Picasso, Matisse, Braque, Miró, etc. But of course the 2022 crisis with the invasion of Ukraine may have sealed the possibilities for Russia.

The second interesting case is that of China, the world's great emerging power, which in a short time will officially displace the United States as the world's leading economic power. We say officially because in fact it is already number one in volume of industrial production, although the value calculations are made in export prices, not sale prices in the U.S. In China there is no tradition of collecting or proximity to Western art. Hence the early Chinese oligarchs and their emerging upper middle class have so far focused their attention on Chinese painting. But interest in modern European painting will soon arouse. China will then have to create universal art museums and will no longer be content with local painting. At that time, and with the purchasing power available to them, the new Chinese collectors will focus on acquiring western graphic work.

An interesting phenomenon can also occur in emerging Chinese museums. Given how expensive the canvases of the great European masters of the 20th century are now, museums may be oriented towards the more affordable graphic work, and may even rediscover for economic reasons other great artists of the School of Paris who have recently become more low prices, especially in his graphic work. Among these now somewhat underappreciated masters, I would cite Raoul Dufy, Jacques Villon and the four André's (Derain, Masson, Lhote and Picasso's close friend André Beaudin). For example, there is a lithograph work by the magnificent Dufy, made by Charles Sorlier with the help of Maurice Mourlot, Fernand's brother,

which is ideal for illuminating an entire museum room. This is *La Fée Électricité*, a work on strong vellum paper made up of ten 60 x 100 cm panels that together form a huge lithograph six meters wide. The work is the lithographic version of the monumental mural 62 meters wide and 10 meters high that the painter made for the Electricity Pavilion at the 1937 Universal Exposition, for which Picasso painted Guernica. The mural is now visible at the *Musée d'Art moderne de Paris*.

We cannot ignore the Persian Gulf (or Arab Gulf) environment as a possible source of collectors, especially after the sale in November 2013 of the triptych *Three Studies of Lucian Freud* by Francis Bacon for 142.4 million dollars. The work was acquired by Sheikha Al Mayassa, the sister of the Emir of Qatar, who chairs the Qatar Museums Authority, one of the institutions that is promoting the largest and fastest wave of museum construction in history, and all in the same region. (Qatar, Bahrain, Dubai, Doha, etc.).

As we can see, from the point of view of collecting, we live in a time not of depression, but of opportunity. At present, and for a period that may last a few years, there will be opportunities on the market that have not been seen in a long time to acquire high-quality graphic work at very reasonable prices. And in a few years, with the revival of demand, prices will necessarily rise, thus confirming the principle that investment in art, despite the difficulties it entails, is safe in the long term.

The key to the matter is which work to choose, which modality (signed graphic work, artist's books, illustrated books, unsigned graphic work). And above all what painters, because there will be winners and losers in this transition. We will remember here that the transition of generations means that a second-rank painter today will go to the 4th or 5th rank after a generation. In my view, there are highly valued painters today, like Miquel Barceló, who in a generation will be almost forgotten. With the death of Antoni Tàpies, some expected the immediate revaluation of his paintings and his graphic work, but this phenomenon does not seem to have occurred. But it has been proven that the phenomenon does not affect the painters of the first row.

Ultimate goal, donate to a museum

For a normal collector, who, if he has acquired works of art, it is because he had financial availability and in principle does not need to sell to meet his subsistence needs or to protect the future well-being of his heirs, the final objective should be the donation to a museum. The vast majority, if not almost all of the works that the most important museum of modern art in the world (the MoMA in New York) treasures are the product of donations or legacies from collectors. The first bequest of works it received was in 1931, two years after the museum was founded, and the donor was Lillie P. Bliss, a close friend of MoMA founder Abby Rockefeller. Unfortunately, this is not the case of Spanish museums, such as the Reina Sofía in Madrid, probably due to the lack of roots that charitable activities have in our country. But this exception is also due to the delay that the MNCARS has in terms of the recognition given by the institution to donors. When we walk through the rooms of the museum we do not notice in any of the records of the exhibited works any reference to the donor who donated it.

The most established practice in Spain seems to be dation in payment of taxes, of which there are numerous examples. They often occur thanks to an overvaluation of the works, the market price being set by experts, which is not what the seller would obtain, but what the buyer would pay. The transferor can thus obtain up to double what he would get if he sold the work on the market. An example of dation in payment of taxes is the businessman Juan Abelló, famous for two large financial operations: the sale in 1983 of his father's company to the North American multinational Merck Sharp & Dohme for 2,700 million pesetas, buying Antibiotics with the proceeds S.A., and that of this company to the Italian Montedison for 58,000 million, carried out in 1987. Abelló then dedicated himself to other businesses, and one of them was art. For example, he bought a work of art, valued it with loans to exhibitions organized by his companies or those of his friends, and then sold it to the Spanish State for a good amount. For example, a part of the tax debt corresponding to the capital gain that he obtained from the sale of Antibióticos S.A. was paid for with the sale of the painting *Virgin with Child, Saint John and Angels* by Lucas Cranach, which became part of the Museo del Prado collection. He, too, has carried out other operations, assigning to the State in payment of tax obligations a large charcoal drawing by Picasso from 1934 and a canvas by Tàpies from 1966.

In the United States, with a great tradition of donations to museums, the danger of these interested assignments was also seen. And in a campaign led by the lawyer Ralph Fredrick Colin, order was achieved in the matter. Colin founded the Art Dealers Association of America in 1962 after the federal tax services (Internal Revenue Service) asked Congress to abolish the law that made donations or bequests to museums tax deductible. The legislation had allowed some tycoons to make millions donating fake but "highly valued" works to pretended museums that were actually tax evasion machines. The fraudster donated a fake work of art to a local museum and deducted from his taxes the declared amount, certified by an

unscrupulous gallery owner. It was a net profit. To prevent the end of the tax relief, which interested both the main museums, for example MoMA, and wealthy bona fide collectors, Colin came to federate the main dealers and launched a war to the death against counterfeits. In his campaign, for example, he came to personally identify a painting by Picasso deposited at the Bass Museum in Miami, founded in 1963 with the donation of 500 works, including fake El Greco, Frans Hals and Botticelli's, as a fake from a photograph, by the collectors Johan and Johanna Bass, Austrian Jews who fled to New York.

Another example of dation in payment of taxes, already outside our borders, would be the monumental 'Dation Picasso', which occurred in the seventies of the last century in France, and which led to the creation of the Picasso Museum in Paris. In this case, it was about paying the inheritance tax by the heirs of the painter from Malaga. The French state thus obtained 203 paintings, 158 sculptures, 16 collages, 80 ceramics, 1,500 drawings and 1,600 engravings.

In Spain there is often another form of donation, which is also spurious in our opinion, when the painters themselves or their relatives give a work or works to a prestigious museum because of the prestige that the museum exhibits. Sometimes, if the donation is multiple, it is accompanied by other obligations on the part of the museum, such as organizing a retrospective exhibition or even a catalog raisonné of the painter. In these cases, it is a matter of artificially raising the market price of the works that the painter himself or his heirs have kept, thus once again moving away from the pure donation so common in the United States: the one in which the collector he acquires the works in the market and, after enjoying them at home, he chooses not to sell them and often obtain a capital gain, but to donate them selflessly to the museum of his choice, without obtaining from it more than public recognition of the donation. However, this recognition is tacitly regulated by a code of good practices that Anglo-Saxon museums respect to the letter: the donor will choose the text of the few lines of recognition, which almost always has the format "Gift from Mr./Ms. ..., in memory of...". And this text will appear ad eternum in the file of the work in the museum archives, in the entry of the work in the online catalogues, on the identification card of each exhibited work and in every publication of a reproduction of the work. either in print or online. The practice includes another important extension: every time the museum lends the work to another museum or institution, they must respect each and every one of the indicated conditions. An example of the application of this strict but reasonable practice can be found in the exhibition *Piedad y terror en Picasso. The road to Guernica* held at the Reina Sofía Museum in Madrid from April 5 to September 4, 2017, in which even the single sheet that was given to visitors to the exhibition reproduced two works from the Tate Gallery and MoMA, identifying the donors in detail in both.

Donors of works of art to museums in Spain can benefit from a full tax deduction on their income statement of 25% of the value of the work, but they will have to undergo a long, complex and intrusive procedure for appraising the value of the work by instances above the museum (the Board of Qualification, Valuation and Export of Historical Heritage Assets). There is a faster method, that of ordinary donations in kind, which can be applied to works of art, in which the museum itself certifies the donation before the Ministry of Finance. The problem is that with this fast track you only get a tax relief of 25% of the acquisition value of the work, not the market value at the time of the donation. But for many potential donors, especially those residing abroad, who do not pay taxes in Spain, tax deductions are not the main obstacle, while the absence of an established code of conduct in terms of recognition, credit to the donor, is.

Miguel Orozco
December 2017

Título/Title/Titre: *Le Chant des Morts*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-1948-CHANT

Autor/Author/Auteur: Pierre Reverdy

Editor/Publisher/Éditeur : Éditions Verve/Tériade éditeur, Paris 1948

Impresor/Printer/Imprimeur : Fernand Mourlot

Formato/Format: Folio 42,5 X 32,6 cm

Ilustraciones/Illustrations: 126 litografías originales (Mourlot 117, Reuße 243-367, Rau 220-344, Bloch 524)

Tirada/Print run/Tirage: 250 copias venales 1-250 + 20 copias Hors Commerce (I-XX). Ejemplar No. 241 con gran firma a lápiz de Picasso y Reverdy en el colofón

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: Object number 990.1964.1-123. Credit: The Louis E. Stern Collection

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid: Nº de registro: AD04436 (2006)

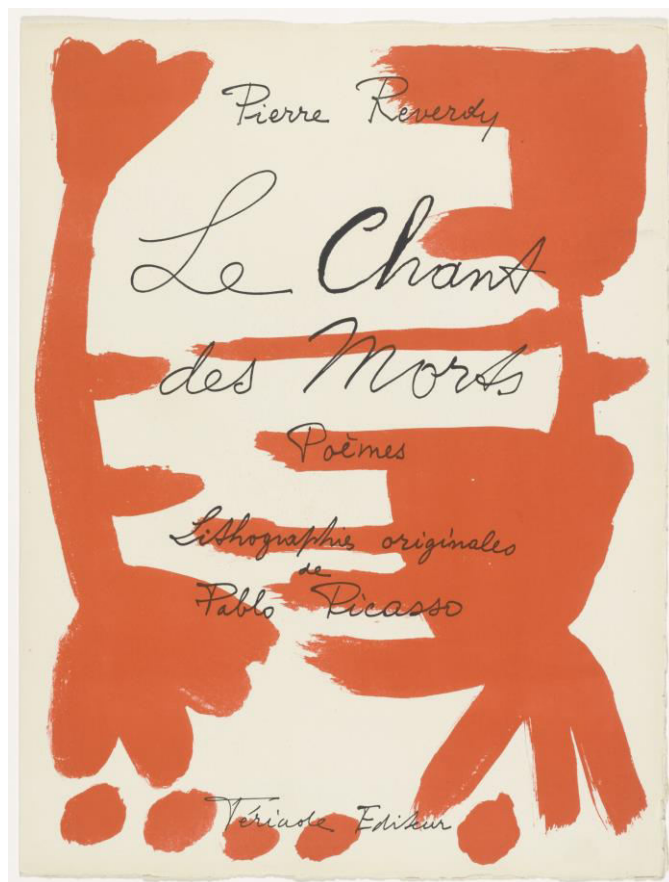
Musée National Picasso, Paris. Réunion des Musées Nationaux France. Nº d'Inventaire MP3583

Institut National d'Histoire de l'Art, Paris. Collections Jacques Doucet.

Musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Catalogue : Salle Tériade, Collection Tériade

Fundación Pablo Ruiz Picasso - Museo Casa Natal, Málaga: FPCN 676, Procedencia Donación Christine Ruiz Picasso (1992)

Fine Arts Museums of San Francisco: Accession No: 1999.165.16.1-125 Acquisition Date: 1999-12-31. Credit Line:

Gift of the Reva and David Logan Foundation

Minneapolis Institute of Art, Minnesota: Accession Number: B.88.2.1; Credit: Gift of Bruce B. Dayton

Victoria and Albert Museum, London: Reference Number: 38041800841645 Special Collections National Art Library Safe 1 D.5

Koninklijke Bibliotheek/National Library of the Netherlands, The Hague: Shelf-mark: Koopm E 37

Tériade Museum, Lesbos:

Pushkin Fine Arts Museum, Moscow

Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh: Acquired in 1994 Provenance: Roland Penrose; by descent; Mayor Gallery

Pablo-Picasso-Museum, Münster: The Huizinga Collection (1997)

The Loeb Collection The Public Library of Cincinnati & Hamilton County R841.912 ffr452c 1948

Exposiciones/Exhibitions:

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: *A Century of Artists Books*; October 23, 1994–January 24, 1995

Fine Arts Museums of San Francisco: *Artists' Books in the Modern Era 1870-2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books* 6 October 2001-6 January 2002

Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga, *Picasso: Le chant des Morts* Du 5 septembre 2001 au 5 septembre 2002
Chapelle de la Sorbonne, Paris (Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet), *Peinture et Poésie, le dialogue par le livre, 1874 – 2000* 27 mars – 29 juin 2002. Cat n° 52

Fondation Maeght Saint Paul de Vence, *De l'écriture à la peinture*, 4 juillet – 14 novembre 2004. Cat n° 70

Salon International du livre de Tanger. L'Art et l'écriture. Exposition du 27 février au 9 avril 2006

New York Public Library "French Book Art | Livres d'Artistes: Artists and Poets in Dialogue", May–August 2006

Yale University Art Gallery, New Haven MA "Picasso and the Allure of Language" February–May 2009 (Travelling exhibition, went to other universities)

Musée Picasso, Antibes : Pablo Picasso, 1945 - 1949: L'ère du renouveau ; Château Grimaldi 28 mars 2009 - 14 juin 2009

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: *Picasso: Themes and Variations*, March 28–September 30, 2010

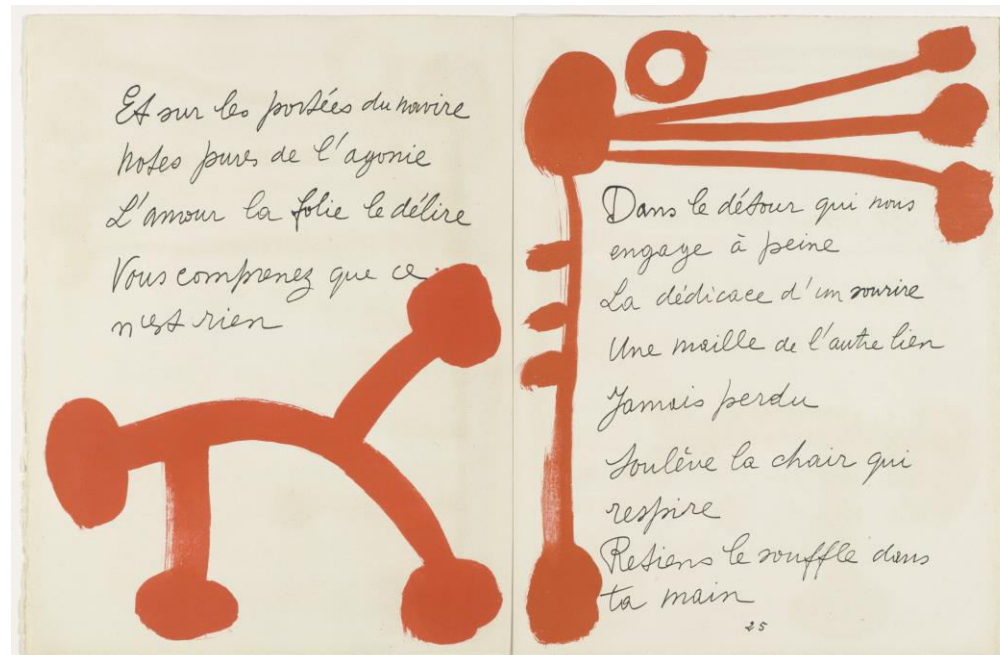
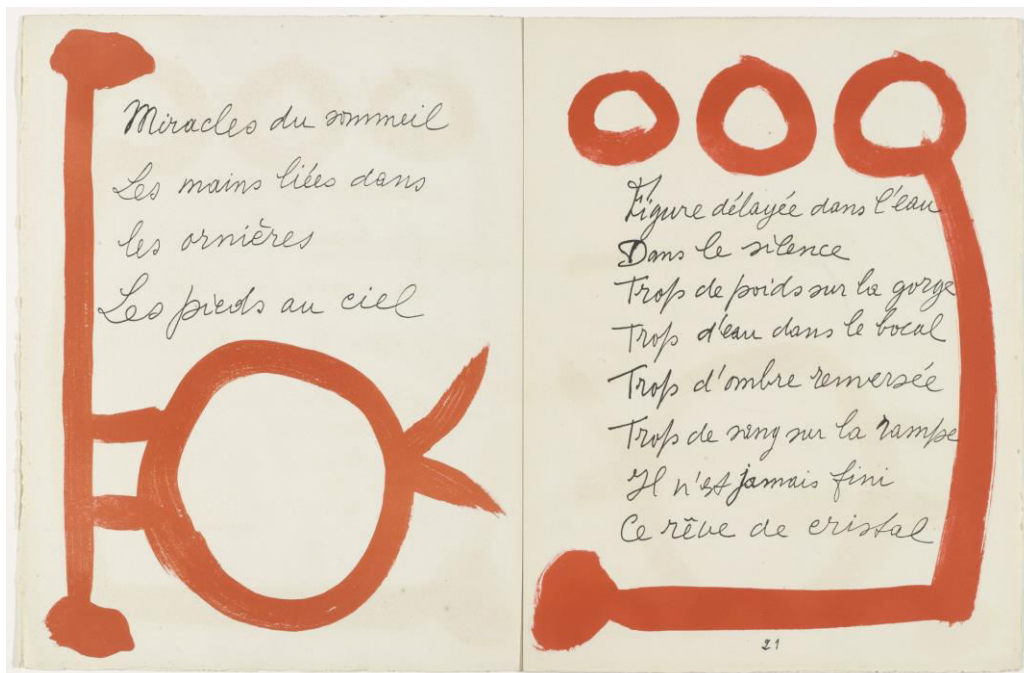
Pushkin Fine Arts Museum, Moscow: *The Spanish Collection - Picasso, Dali, Miró, Gris, Clavé, Tàpies*. February to end March 2012.

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés:

WYE, Deborah *A Picasso Portfolio: Prints from The Museum of Modern Art*, MoMA, New York, 2010

Riva Castleman, *A century of artists books*, New York : Museum of Modern Art, 1994, p. 129

JOHNSON, Robert Flynn *Artists' Books in the Modern Era 1870--2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books*, Fine Arts Museum San Francisco, 2002. No. 70, p.p. 138-139. Illustrated pp. 30, 138-139

OROZCO, Miguel
Picasso Litógrafo y Militante,
 Fundación Pablo Ruiz Picasso,
 Málaga 2016 p.p. 12, 14, 21-22, 25, 27, 40, 76, 82, 99-148.
Chapon, François
Le peintre et le livre, Flammarion, Paris 1987 pp. 236-240
Brigitte Baer, *Picasso, peintre-graveur*. Berne, Kornfeld, 1988
FONDATION MAEGHT *De l'écriture à la*

peinture, Maeght, Paris 2004, p. 96-97

PEYRE, Yves *Peinture et Poésie, le dialogue par le livre, 1874 – 2000* Gallimard, Paris 2002 Cat 52, pp. 140-141 ill. pp.96-97, 144-145

Das Buch als Bild: Picasso 'illustriert'. Wiesbaden,

Harrassowitz, 2002

SWAN, Rodney 'Turning point. The aesthetic genealogy of Picasso's illustrations for Reverdy's *Le Chant des Morts*', in: Art and book. Illustration and innovation. Cambridge, Cambridge Scholars Press, 2016, p. 85-104.

VAN CAPELLEVEEN, Paul; HAM, Sophie & JOUBIJ, Jordy *Voices and visions. The Koopman Collection and the Art of the French Book.* The Hague, Koninklijke Bibliotheek, National Library of the Netherlands; Zwolle, Waanders, 2009

Pierre Daix, *Picasso créateur: La vie intime et l'œuvre.* Paris, Seuil, 1987

Tériade & les livres de peintres. Le Cateau-Cambrésis, Musée Matisse, 2003

Bénézit 10-873 ; Castleman 129 ; Johnson 70 ; Monod 9676 ; Strachan 340 ; Ingelheim 114, pl. 38 ; Leymarie p. 259 ; Mourlot 117, Reuße 243-367, Rau 220-344, Bloch 524; Zürich 473

Presencia en Subastas/Art Sales/ Ventes aux enchères:

Christie's: Sale 5546 Collection Jean Lignel Dessins et manuscrits, livres anciens et livres d'artistes 11 December 2008 Paris. Lot 137.

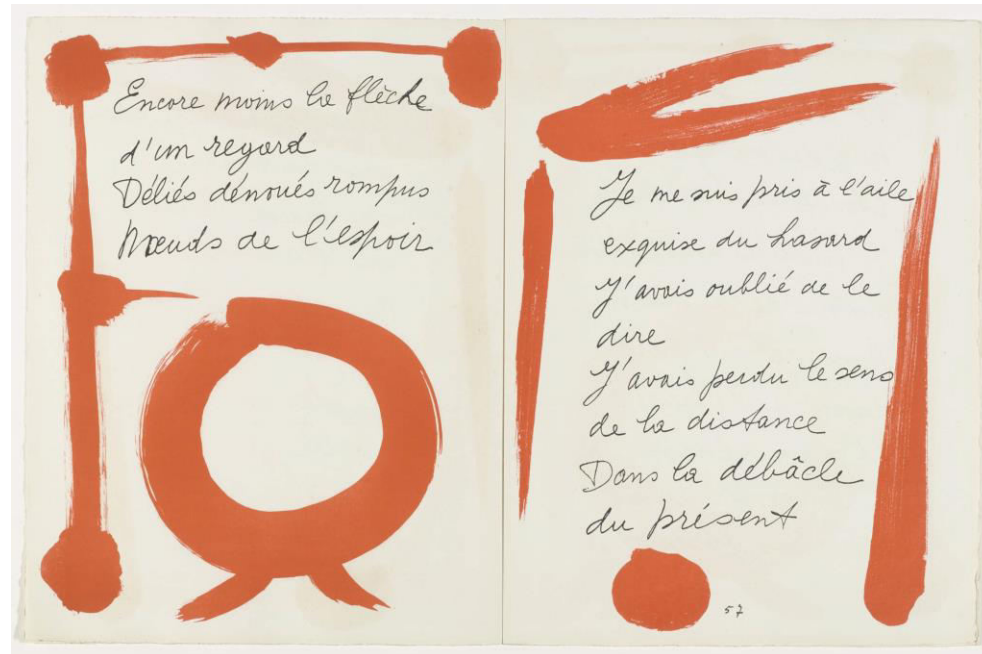
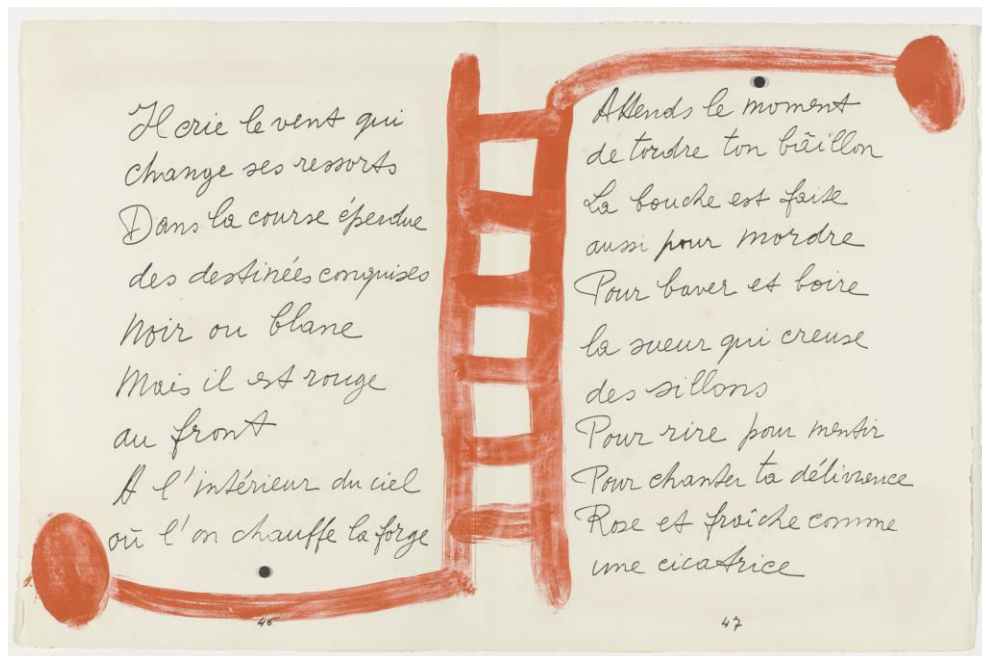
Sale 4019 Livres & Manuscripts 27 April 2015 Paris. Lot 196

Sotheby's: Old Master, Modern and Contemporary Prints, 20 octobre 2000, Londres Lot 271

ks and manuscripts 22 2007 Paris Lot 136

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017: Ninguno / Aucun / None

"Picasso's most distinctive contribution in lithography to the livre d'artiste is *Le*

Chant des morts (1948) by Pierre Reverdy, whom the artist had met in 1912 (Cat 70). This is the only publication commissioned of Picasso by the Greek publisher Tériade, whom Picasso had met in the mid-1920s.... Not content to adapt his pictorial language to a traditional design of images separate from text, Picasso reinvented book illustration.

He radically renewed the rapport between text and image, confidently interlacing his totally abstract sweeping gestures of pure red liquid tusch (lithographic ink) within and around the main body of Reverdy's sacred litany that metaphorically decried the Occupation in France and the ravages of war.. Despite his plan to illustrate the book in a traditional manner, Picasso created one of the most radical works of his entire oeuvre of book illustration."

Donna Stein

Picasso as a book illustrator 1930-1972

In *Artists' Books in the Modern Era 1870-2000*
Fine Arts Museums of San Francisco, 2001 pp. 30, 138

"Toutefois, s'il était besoin d'opposer une justification aux partisans exclusifs de la typographie, à ceux qui, sans elle, ne voient pas de parfait volume, elle serait magistralement offerte par *Le Chant des morts*, où l'écriture d'un poète et l'accompagnement plastique d'un peintre conjuguent leurs pouvoirs et constituent, dans une nécessité désormais indivisible, l'un des plus beaux, peut-être le plus beau du XXe siècle."

François Chapon

Le peintre et le livre, Flammarion, Paris 1987, p. 237

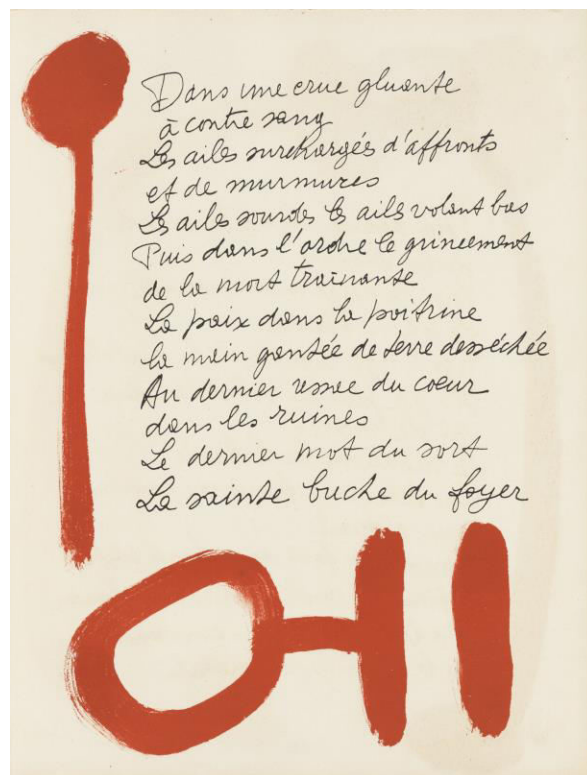
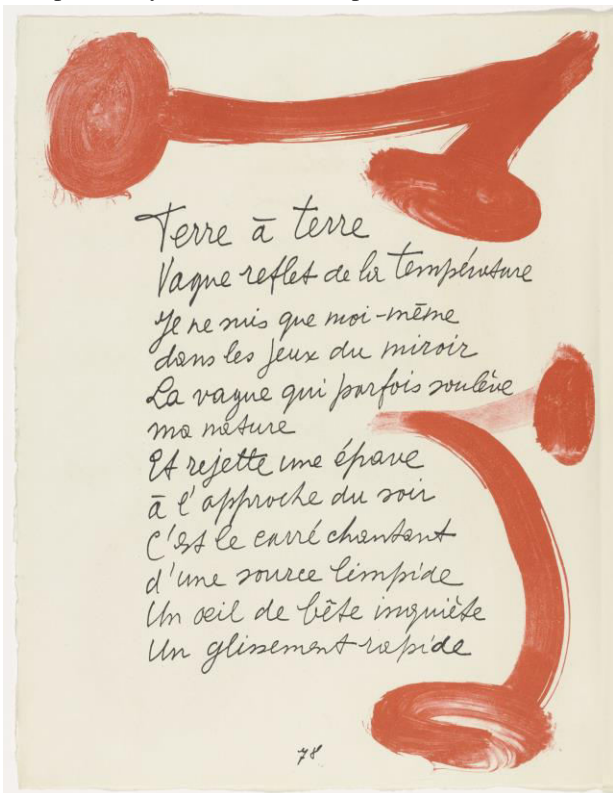
"Picasso titube un peu, il a le souffle coupé, aussitôt il invente la seule condition de sa présence : il campera dans les marges, il ne fera que souligner l'allant du texte (par respect, par admiration, il s'abstiendra de revendiquer le cœur du livre, ce sera la raison de l'exacte parité). Ses lithographies recourent exclusivement au rouge, celui de la lettrine, de la fameuse rubrique, celui du sang, tout aussi bien. Ce ne sont que traces, balafres,

hiéroglyphes pudiquement en transe, torsions des lignes, points qui illuminent, Picasso quadrille l'espace, il offre au texte la portée de sa musique. Le rendu est saisissant, le recours à l'abstraction semble un souvenir de la marge médiévale, maints signes ont la force de conviction des scarifications primitives. La perfection atteinte qu'ont toujours saluée les peintres et les poètes donne la mesure de la déception des collectionneurs déconcertés pendant près de trente ans : mais où étaient donc les nus graciles ou lourds évadés de la main prodigue de Picasso (en l'espèce si malaisément identifiable) ?"

Yves Peyre,

Peinture et Poésie, le dialogue par le livre, 1874 – 2000,
Paris 2002, p. 141

During World War II, Reverdy started work on 43 sombre poems that he called *Le chant des morts*: The Song of the Dead. In January 1945 his handwritten text was reproduced actual size, including corrections and strikethroughs. Picasso was asked to illustrate the text. He first considered traditional line drawings, but they ultimately became arabesques in swift brushstrokes. Lines, knots and dots were given a place between- and around- the text. These illustrations were produced in 1947 and 1948 on zinc plates. The production took a long time, and the zinc plates began to oxidize, which forced Picasso to start all over again. In that period he mostly occupied himself with decorating pottery- the famous Picasso vases and plates - working on

Le chant des morts between two such ceramics sessions. He produced as many as 125 drawings on zinc plates within a few days: the largest number of illustrations he ever produced for any book. With these dynamic, red arabesques, the book sets itself apart from the other, more figurative Picasso books.

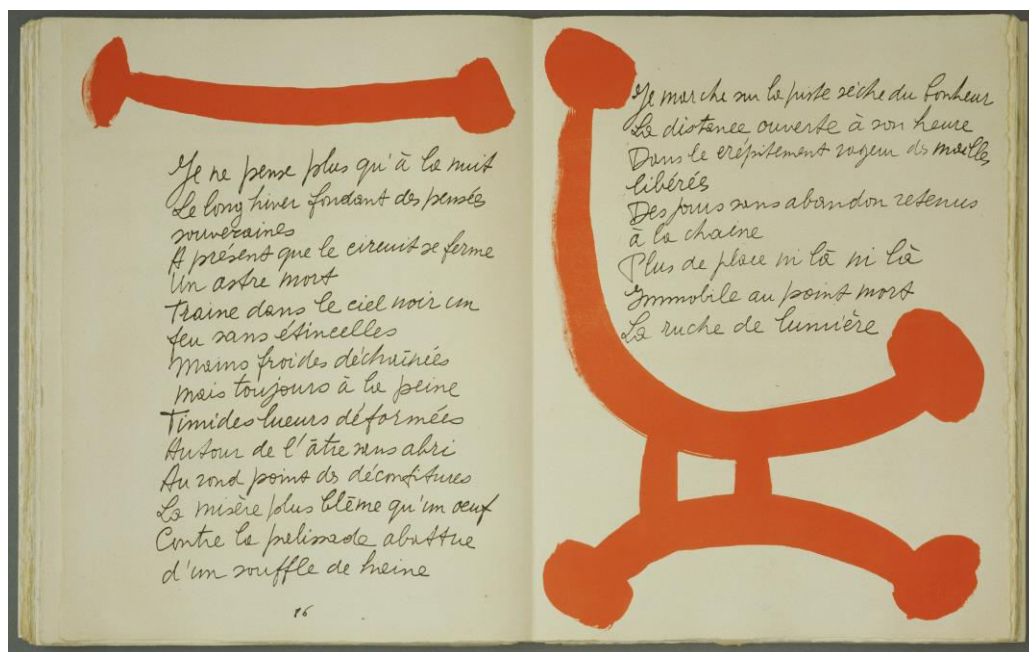
Picasso had known Reverdy since 1910, and probably met the publisher in 1926. *Le chant de morts* was published by Tériade, a Greek whose real name was Eleftratis Tériades. He was one of the most prominent publishers of

artists' books, publishing the famous magazine *Verve*, among others, and collaborating with Matisse, Chagall, Léger and Miró. Innovation was important to Tériade; he produced very colourful books at a time when black-and-white

lithographs were most common, and released books in extremely large sizes. He was also one of the first to reproduce handwritten texts as lithographs.

His collaboration with Picasso remained limited to this title, but the book is still regarded as one of the most striking entries in

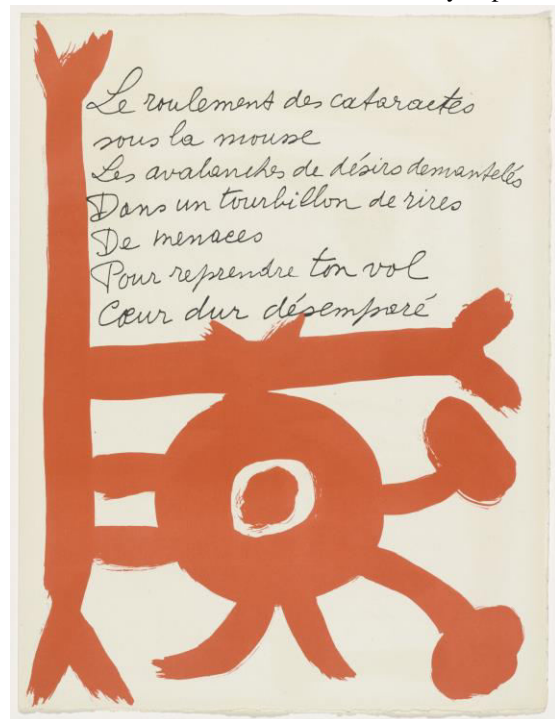
Tériades' list of publications (along with *Jazz* by Matisse). The balance between Reverdy's calligraphy and Picasso's blood-red arabesques was characterised by the publisher as follows: 'It is as though they are having a conversation.'

Koninklijke Bibliotheek/National Library of the Netherlands

Explicación :

“Si la lealtad de Picasso hacia el PCF, y especialmente hacia sus camaradas, no sufre deterioro a lo largo de los años, las relaciones políticas con el partido se tuercen con la represión de Budapest de 1956... Pero la tensión con el PCF es aún mayor en el campo estético. Pasado un año desde su adhesión, el arte de Picasso comienza a ser criticado por los ideólogos del partido. Esta lucha llegará a ser sin cuartel y desembocará en una rebelión abierta del pintor, que para hacerla explícita desarrolla incluso, con el libro *Le Chant des Morts*, una nueva estética en las antípodas de lo que prescriben los capítostes del arte en Moscú, estética que aplica a centenares de obras, tanto en litografía como en pintura y cerámica...

En 1947, Picasso ya llevaba casi tres años en el partido, y éste considera que el pintor tiene que acatar sus decisiones. El Secretario General Maurice Thorez, tras el informe de Casanova, advierte en su discurso de clausura ante el XI congreso de Junio: “A los intelectuales desorientados, perdidos en el dedalo de las interrogaciones, nosotros aportamos certitudes, posibilidades de desarrollo ilimitadas. Les llamamos a que se aparten de los falsos problemas del individualismo, del esteticismo decadente, y a que den un sentido a sus vidas ligándolas a la vida de los demás. Les pedimos que extraigan de un contacto vivificante con las masas populares el impulso y la fuerza que permiten lograr obras durables” .

Poco después, el 11 de Agosto, el presidente de la Unión de Pintores Soviéticos... Alexander Michailov Gerassimov publica en Pravda una verdadera invectiva contra la pintura occidental, señalando que “el arte soviético se desarrolla en la lucha contra el arte formalista de la burguesía. Occidente envenena siempre el aire puro del arte soviético... No es concebible que a un nivel idéntico de desarrollo, el arte soviético pueda simpatizar con el arte burgués decadente representado por esos profesores del pensamiento formalista que son los franceses Matisse y Picasso”...

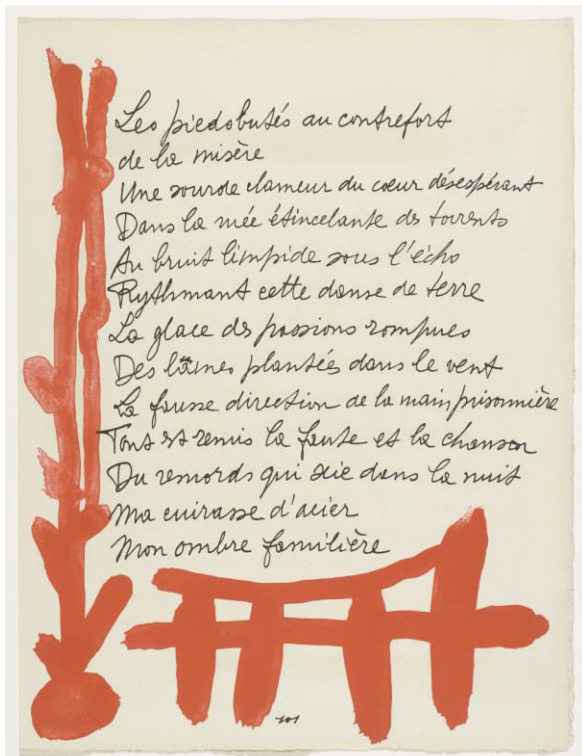
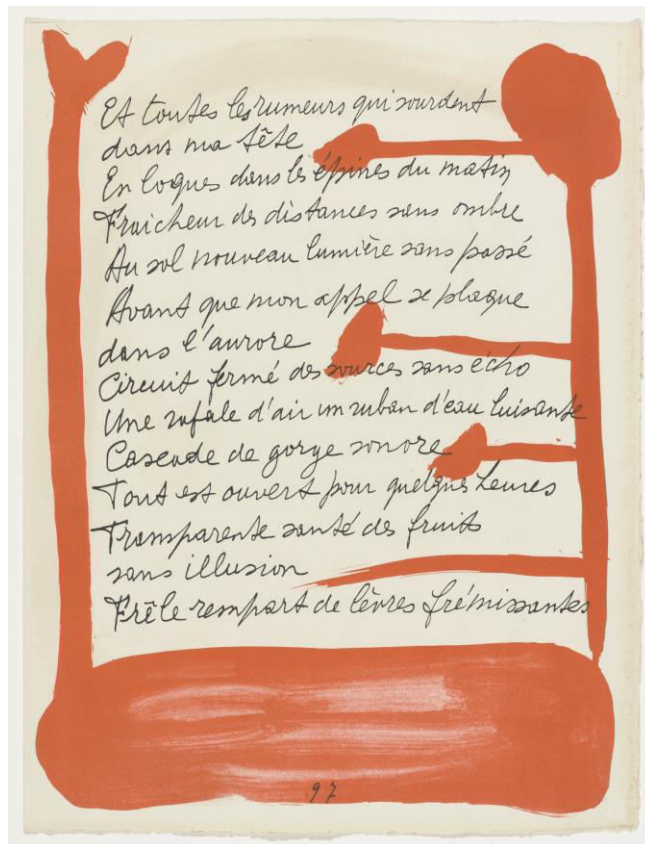
La paciencia de Picasso con el partido ha tocado a su fin. A partir de ahora no va a tolerar más críticas atacando su pintura con la monserga del formalismo, y de hecho va a reforzar la provocación con una nueva estética que corresponde exactamente a lo que critican los comunistas. En su esfuerzo por crear esa estética nueva que desafíe la convención y los intentos de imposición del realismo por el partido comunista, Picasso echa mano en ese momento de sus bocetos de Noviembre de 1945. Como habíamos visto, en los dibujos había una afinidad con los del Carnet de Juan-les-Pins de 1925....

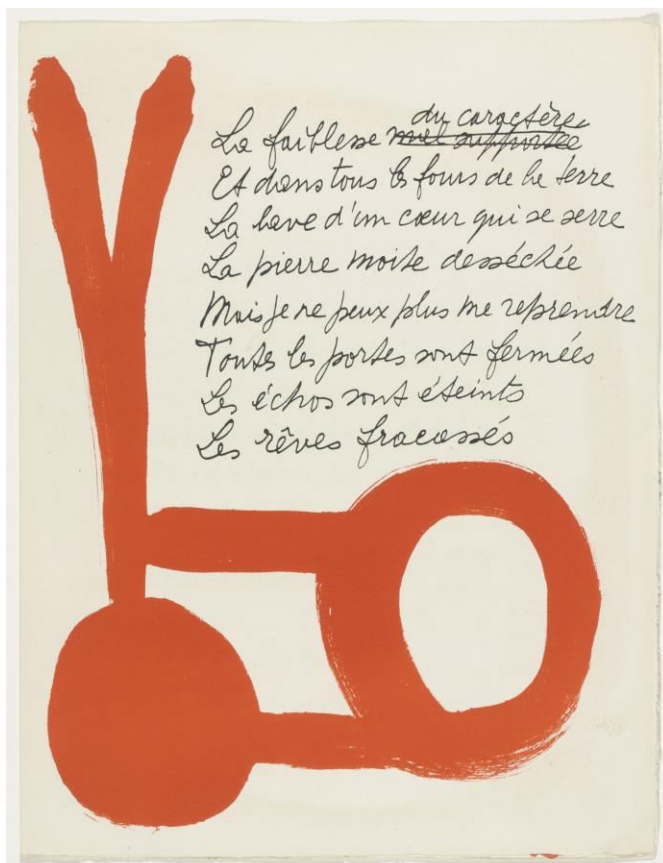
Picasso realiza las ilustraciones de un tirón, como una obra única y uniforme y no en varias entregas. No se trata de 125 litografías o 63 planchas de zinc, sino una única obra sinfónica. Françoise recuerda que como Picasso quería a toda costa acabar el libro, le había pedido a Murlot que le enviara de nuevo unas 70 planchas de zinc a Vallauris, donde hace que las extiendan en la sala de secado del taller de cerámica de Suzanne y Georges Ramié, en el que trabajaba aquellos días. Durante dos semanas se encierra con las planchas hasta que acaba el libro en Marzo de 1948....

La estética del Chant des Morts no impregna únicamente la obra litográfica de Picasso, sino que la utiliza igualmente en pintura. El ejemplo más significativo es su gran cuadro ‘La cuisine’ en sus dos versiones de igual tamaño (175 por 250 cm, Zervos XV.106 y 107, Museo de Arte Moderno de Nueva York y Museo Picasso de París, ambas de Noviembre de 1948) compuestas con elementos picturales extraídos de la estética del libro. Este cuadro se nos aparece como uno de los más complejos jamás realizados por el malagueño. A él llega por diversos caminos que vienen desde su juventud y en él sublima aspiraciones a la vez estéticas, morales, políticas y afectivas....

Si el hecho de que el Chant des Morts constituye la base de una estética nueva nos aparece evidente a la vista de las 125 litografías, de las obras que la preceden cronológicamente y de las que las siguen, esto no ha sido recogido por los tratados, pese a que de hecho nuestra interpretación estaba implícita en el segundo artículo de Zervos en Cahiers d’Art de 1949....

Para el que albergue aún alguna duda sobre el propósito deliberado de Picasso al crear su nueva estética, Zervos le recuerda que estos cuadros “no expresan únicamente sus méritos plásticos, sino que declaran buen número de propósitos” ocultos. E inmediatamente designa al enemigo: aquellos cuya naturaleza evita a toda costa los debates de conciencia y los partisanos que actúan siempre con intenciones ocultas. Picasso afirma a través de Zervos que no renunciará a la vehemencia de su lucha por la paz, pero que esta no le apartará de su furiosa reprobación de todo lo

que se presente a sus ojos como un obstáculo a la libertad del artista. Ya se trate de un control intelectual, moral o político, Picasso se ha negado desde su juventud a dejarse desestabilizar. Y concluye afirmando que si ha creado esta nueva estética es precisamente para establecer claramente la disparidad de su obra con las resoluciones de los marxistas, todos cuyos pensamientos deben adherirse a su sistema ideológico....

No son La cuisine y los bodegones antes citados las únicas (ni las primeras) obras no litográficas en las que Picasso utiliza los diseños del Chant des Morts, sino que se insertan en un periodo de varios meses en los que buena parte de su obra utiliza esa estética. Al igual que hace en litografía, Picasso sigue utilizando en pintura la estética del libro en los meses siguientes a su publicación.

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante, Fundación Pablo Ruíz
Picasso, Málaga 2016

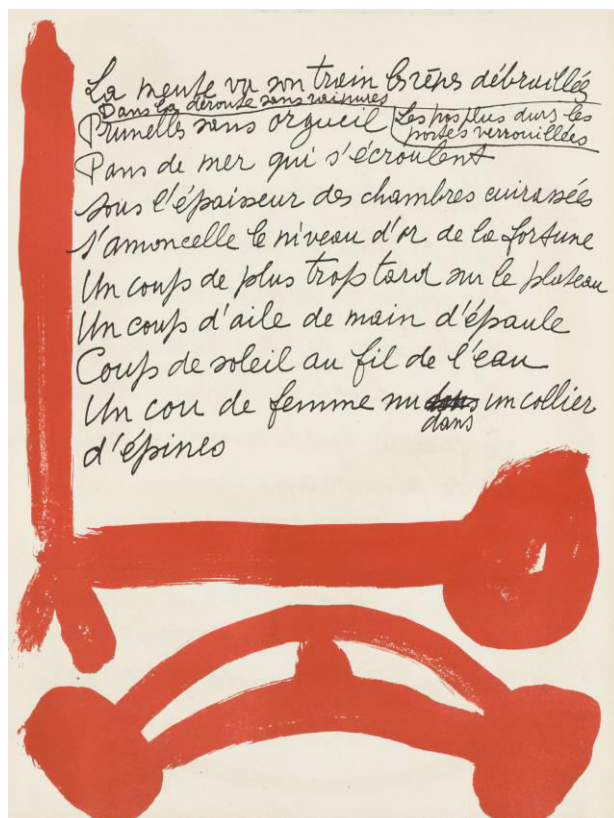
"If Picasso's loyalty to the PCF, and especially to his comrades, does not deteriorate over the years, political relations with the party are distorted by the repression of Budapest in 1956 ... But the tension with the PCF is even greater in the aesthetic field. A year after joining the party, the art of Picasso

begins to be criticized by the ideologues of the party. This struggle will be without quarter and will lead to an open rebellion of the painter, who to make it explicit even develops, with the book *Le Chant des Morts*, a new aesthetic in the antipodes of what prescribes the capitats of art in Moscow, aesthetics that Applies to hundreds of works, in lithography as in painting and ceramics ...

In 1947, Picasso had been in the party for almost three years, and the organization believes that the painter has to abide by its decisions. Secretary-General Maurice Thorez, warned after the Casanova report in his closing address to the XI Congress in June: "To the disoriented intellectuals, lost in the labyrinth of interrogations, we bring certitudes, unlimited development possibilities. We call on them to depart from the false problems of individualism, decadent aestheticism, and to give meaning to their lives by linking them to the lives of others. We ask them to extract from a lively contact with the popular masses the impulse and the force that will allow them to obtain durable works".

Shortly afterwards, on August 11, the president of the Union of Soviet Painters ... Alexander Michailov Gerassimov publishes in Pravda a true invective against Western painting, pointing out that "Soviet art is developed in the struggle against the formalist art of bourgeoisie. The West always poisons the pure air of Soviet art ... It is inconceivable that at an identical level of development, Soviet art can sympathize with the decadent bourgeois art represented by those professors of formalist thought who are the French Matisse and Picasso"...

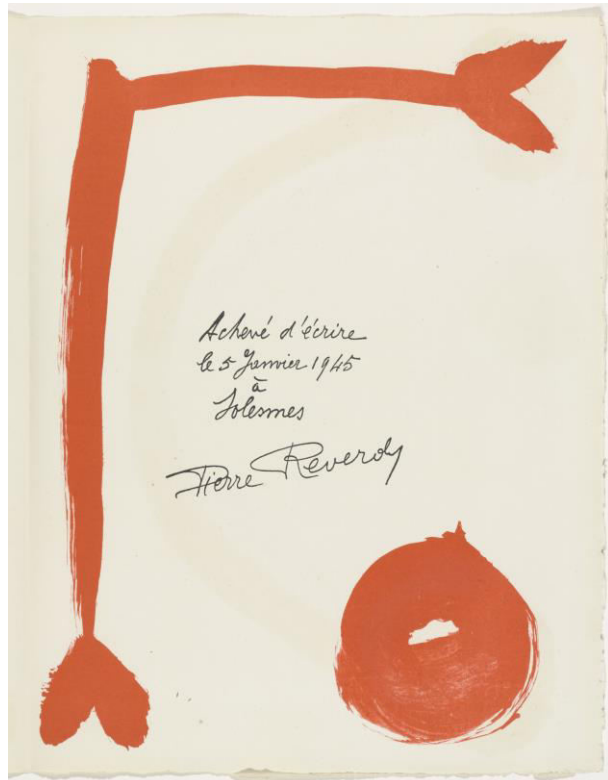
Picasso's patience with the party has come to an end. From now on he will not tolerate more criticism attacking his painting with the excuse of formalism, and in fact he will reinforce the provocation with a new aesthetic that corresponds exactly to what the communists criticize. In his effort to create this new aesthetic that defies the convention and

the attempts to impose realism by the communist party, Picasso at that time draws from his sketches of November 1945. As we had seen, in the drawings there was an affinity with the *Carnet de Juan-les-Pins* of 1925

Picasso performs the illustrations with one pull, as a single uniform work and not in several deliveries. It is not 125 lithographs or 63 zinc plates, but a single symphonic work. Françoise recalls that as Picasso wanted to finish the book at all costs, he had asked Mourlot to send him back some 70 zinc plates to Vallauris, where he had them spread out in the drying room of the ceramics workshop of Suzanne and Georges Ramié, where he worked those days. For two weeks he locked himself with the plates until he completes the book in March 1948

The aesthetics of the *Chant des Morts* not only pervades Picasso's lithographic work, but he also uses it in painting. The most significant example is his large painting 'La cuisine' in its two versions of equal size (175 by 250 cm, Zervos XV.106 and 107, Museum of Modern Art of New York and Picasso Museum of Paris, both of November 1948) Composed of pictorial elements extracted from the aesthetics of the book. This picture appears to us as one of the most complex ever made

by the Malaga painter. He arrives there through various paths that

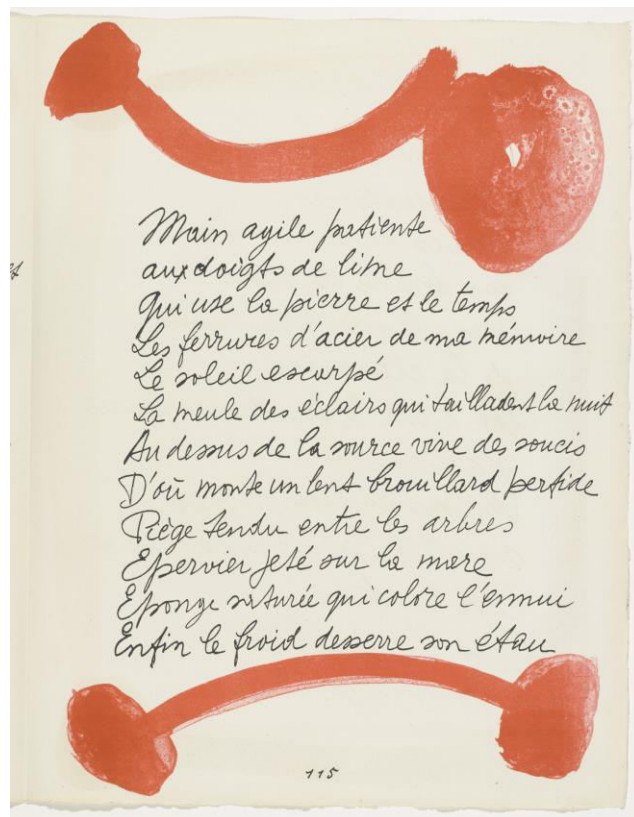
come from his youth and in it he sublimates aspirations at both aesthetic, moral, political and affective

If the fact that the *Chant des Morts* constitutes the basis of a new aesthetic is evident to us in the light of the 125 lithographs, of the works that precede them chronologically and of those that follow them, this has not been taken up by the treatises. Although in fact our interpretation was implicit in the second article of Zervos in *Cahiers d'Art* of 1949

For those who still harbor doubts about Picasso's deliberate intention to create his new aesthetic, Zervos recalls that these paintings "do not only express their plastic merits but also declare a number of hidden purposes." And he immediately designates the enemy: those whose nature avoids at all costs the debates of conscience and the partisans who always act with hidden intentions. Picasso affirms through Zervos that he will not renounce the vehemence of his struggle for peace, but that this will not separate him from his furious

reprobation of everything that appears in his eyes as an obstacle to the freedom of the artist. Whether it is intellectual, moral or political control, Picasso has refused since his youth to be destabilized. And he concludes by stating that if he has created this new aesthetic it is precisely to establish clearly the disparity of his work with the resolutions of the Marxists, all whose thoughts must adhere to his ideological system

The cuisine and still lifes mentioned above are not the only (or the first) non-lithographic works in which Picasso uses the designs of the *Chant des Morts* Pica, but they are inserted in a period of several months in which a good part of his work uses that aesthetic. Like in lithography, Picasso continues to use in painting the aesthetics of the book in the months following its publication.

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante, Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga 2016

The handwriting of *Le chant des morts*

The balance between Reverdy's calligraphy and Picasso's blood-red arabesques was characterised by the publisher as follows: 'It is as though they are having a conversation'.

Yet Picasso's brush lithographs do not give detailed 'replies' to specific passages in Reverdy's text. Instead, the artist often repeats the same marks, using only a very limited vocabulary of forms: lines (curved or shaped, often ending in a dot), circles, and v-shapes, which can be combined in any order. Their repetitiveness suggests that Picasso aimed not to give a visual commentary, but rather a contribution roughly parallel in 'spirit' to Reverdy's text.

In particular, his response seems to have been inspired not only by the general tone of the poems, but by the expressive and visual qualities of Reverdy's handwriting. That Picasso

appreciated these qualities is suggested by his choice, later in the same year, to copy the poems of Góngora he was illustrating in his own hand, a use of autographic text inspired by his work in *Le chant des morts*.

Moreover, there are certain remarkable formal parallels between the form of Reverdy's writing and of Picasso's markings. While many of Picasso's lines have a round blob or dot at their tip, many of Reverdy's letters – especially the 's' and 'e' at the end of a word, but also other letters or numbers – end in a dot at the tip of the last stroke. The resemblance is especially striking when the red strokes seem to magnify elements of the handwriting (as the tip of the 'e' in illustrations 1 and 2, or, in mirrored form, illustration 3).

Furthermore, both the handwriting and the brushwork exhibit certain deliberate irregularities. The writing shows corrections and regularly collapses several letters into one stroke. It also shows uneven or broken lines, spatters where Reverdy's pen moved unevenly, and uneven intensity of colour where it ran out of ink (illustrations 4 and 5). At the same time, the brushwork also shows an uneven distribution of paint, and has ragged or spattered ends, suggesting rapid application (illustrations 4 and 7, for instance).

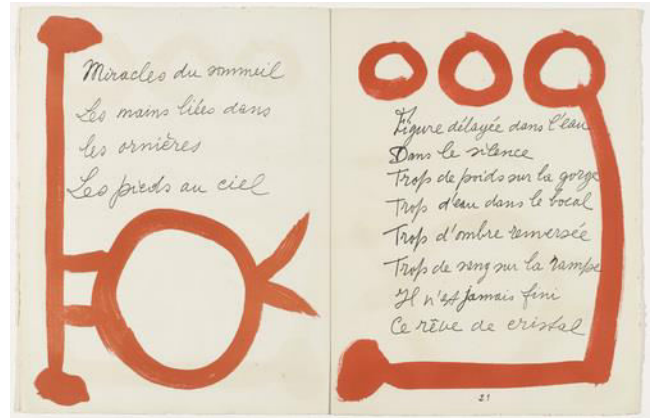
The separate strands of the brush are visible, resembling the numerous words which Reverdy has traced twice or corrected (illustration 5). In these and other ways, the peculiarities of the brush strokes and that of the writing draw attention to each other. In this way, Picasso's visual commentary addresses Reverdy's pen-strokes as autonomous graphic elements with which his own strokes interact.

Reverdy's use of his own handwriting invites this approach; indeed, the author attached so much importance to the plastic form of his poetry that he stated that poetry should be read silently, not aloud, and that poetry reaches the heart through the ear: 'la poésie va au coeur par les yeux'.

By engaging with the form of the scriptural signs, rather than making an effort to explain the literal meaning of the text, Picasso reversed the habitual priorities of book illustration. Conversely, his own marks suggest the quality of script, invoking accent and punctuation marks, while the manner in which they can be combined into larger units suggests parallels to syntax and grammar. By underlining their similarity to Reverdy's handwriting, Picasso's brushstrokes lift the words out of their usual status of a transparent notational system. In this way, writing and illustration are brought very close together, resulting in the unity and harmony which Tériade, the publisher, referred to as 'a conversation'.

Bregje Hofstede
Koninklijke Bibliotheek

Picasso muestra *Le Chant des Morts* a, Michel y Louise Leiris y a Pierre-André Weill

Título/Title/Titre: *Le Carmen des Carmen*

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1964-LECARMEN

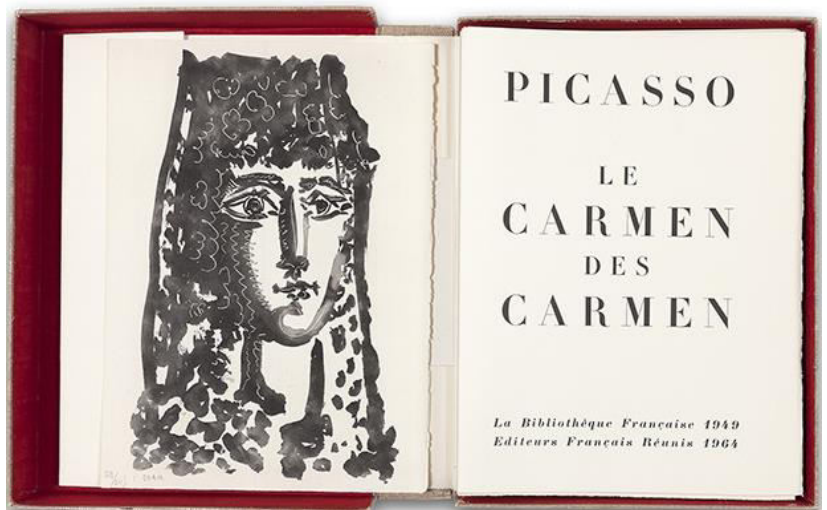
Autor/Author/Auteur: Prosper Merimee - Louis Aragon

Editor/Publisher/Editeur: Editeurs Français Réunis, Paris 1964

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot frères (litografías por Henri Deschamps), Atelier Duval, Lacourière-Frélaud y Aldo Crommelynck (aguatintas y punta seca)

Formato/Format: Folio 36,6 X 27,0 cm (14 3/8 X 10 7/8 in.)

Ilustraciones/Illustrations: 3 aguatinas, 1 punta seca y 1 litografía en colores, todas originales, numeradas 88/245 y catalogadas (Bloch 1000-1005; Baer. 872-875; Mourlot. 332) 175 páginas con numerosas litografías en colores realizadas por Henri Deschamps no catalogadas, incluida una magnífica escena de corrida a doble página. Todas las decoraciones que Picasso hizo en el ejemplar del Carmen de 1949 fueron pasadas a piedra por Henri Deschamps y aparecen aquí impresas en litografía de interpretación. / 3

3 aquatints, 1 drypoint and 1 color lithograph, all catalogued) 175 pages of text and uncatalogued lithographic reproductions by Henri Deschamps.

Tirada/Print run/Tirage: Ejemplar n° 88 de los 245 venales en Vitela de Arches firmados por Aragon a pluma y Picasso con lápiz rojo. Había además XXX ejemplares en papel Japón) / "La présente édition a été tirée à 275 exemplaires: dont 245 sur Arches, numérotés 1 à 245, comportant une lithographie originale en couleurs et 4 eaux-fortes originales, 25 exemplaires de collaborateurs demeurant hors commerce, et 30 exemplaires sur Japon nacré, avec la lithographie et 5 eaux-fortes originales, dont 4 à grandes marges, sur Japon. Ces exemplaires dont 5 de collaborateurs demeurant hors commerce sont numérotés de I à XXX. Tous les exemplaires portent la signature de l'artiste et de l'auteur de l'Achevé d'imprimer" / Copy No. 88 of 245

Collation: 88 numbered leaves from 22 sheets (1 blank preliminary leaf) 1 blank leaf 1 leaf with half-title recto 1 leaf with a reproduction recto 1 leaf with title recto - 78 leaves with pages of text and reproductions (pp. 11-165) 4 leaves with an afterword (pp. 167-174) 1 leaf with afterword recto (p. 175) and achieve d'imprimer verso 1 leaf with colophon copy number

and the signatures of Aragon and of Picasso recto (1 blank final leaf)

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: Object No 576.1965.1-5, Credit line: Monroe Wheeler Fund
Fine Arts Museums of San Francisco: Accession Number: 1998.40.112. Acquisition Date: 1998-06-12 Credit Line: Gift of theReva and David Logan Foundation

Musée National Picasso, Paris. Réunion des Musées Nationaux France. N° d'inventaire: BIB1432

Toledo Museum of Art, Ohio: Object Number: 1984.938. Credit Line: Gift of Molly and Walter Bareiss in honor of Barbara K. Sutherland

National Gallery of Australia, Canberra: Purchased 1980. Accession No: NGA 80.3429

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA: Call No.: ID/Acc. No.: 89-B2735; Collection: Douglas Cooper Library

Staatliche Museen zu Berlin: Identification number 32651211X. Shelf mark: NB BM 61 Ex, 195 von 245

Kunstmuseum Picasso Münster:

Bayerische Staatsbibliothek, München:

Colección Bancaja, Valencia

Bibliothèque nationale de France, Paris: Notice n° : FRBNF33098088 Tolbiac Rez-de-jardin - RES G-Y2-418

Exposiciones/Exhibitions:

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid: *Carmen in Spanish collections*. 7 October to 9 November 2014

Musée National Picasso, París: *Picasso-Carmen: Sol y Sombra* 21 Mars 2007 - 24 Juin 2007

Kunstmuseum Picasso Münster: *Antoni Clavé – a Spaniard in Paris / Picasso - the Carmen Myth* 7 February - 3 May 2015

Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma: 28.10.2006 - 07.01.2007 Exposición itinerante *Picasso y los libros*. Colección Bancaja. Comisariado: Juan Carrete Parrondo

Exposición itinerante *Picasso y los Libros*, (Centro Cultural Bancaja de Alicante Mayo-Junio 2007; Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 28.10.2006 - 07.01.2007; Centro Cultural Bancaja, Valencia 09/07/2009 al 30/08/2009; Centro Cultural Diputación de Palencia 13/10/2010 al 07/11/2010; Museo de Bellas Artes de Bilbao 15|09|08 - 30|11|08; etc.)

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés:

Cramer, n° 126; Murlot 332; Bloch 1000-1005, Baer 872/B.b, 873/B.b, 874/B.b, 1062/B.b

Orozco, Miguel *Picasso Litógrafo y Militante*, Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga 2016 p.p. 201-202, 214, 224-226

Carrete Parrondo, Juan *Picasso y los Libros*. Fundación Bancaja, Valencia 2005 (Sin paginar ni numerar)

Presencia en Subastas/Art Sales/ Ventes aux enchères:

Christie's:

- Sale 1897, 30 - 31 October 2007 New York, Rockefeller Plaza. Prints & Multiples. Lot 378 (property from the private collection of Sophia Loren) Price Realized: \$109,000

- Sale 7096 Old Master, Modern & Contemporary Prints, 29 November 2005. London, King Street. Lot 251 Estimate (\$8,620 - \$12,068)

- Sale 2328 Fine Printed Books and Manuscripts Including Americana 22 June 2010, New York Lot 299 Picasso, Pablo (1881-1973), illustrator -- Prosper Mérimée (1803-1870). *Le Carmen des Carmen*. Afterward by Louis Aragon (1897-1982). Paris: La Bibliothèque Française, 1949; Editeurs Français Réunis, 1964.

Sotheby's : Livres et manuscrits. 25 June 2015 Paris. Lot 219 Picasso, Pablo -- Prosper Mérimée. *Le Carmen Des Carmen*. Paris, La Bibliothèque Française, 1946 et Editeurs Français Réunis, 1964. In-4 (353 x 262 mm). En feuilles, sous chemise rempliée, emboîtement de l'éditeur recouvert de toile de jute. 3 aquatintes, une pointe-sèche et une lithographie en couleurs de Picasso, chacune numérotée 242/245. Edition limitée à 275 exemplaires, celui-ci un des 245 exemplaires sur Vélin d'Aches (n° 242), signé à la justification par Picasso au crayon gras et par Louis Aragon. En 1957, Picasso orna un exemplaire de *Carmen* (1949 ; Cramer, n° 52) de dessins originaux, belles Espagnoles, toréros, taureaux et ornements à la craie de couleurs. L'exemplaire truffé fut acheté par Marcel Duhamel, qui, quelques années plus tard, proposa à Louis Aragon de l'éditer. Pour cette édition, Picasso ajouta de nouvelles gravures.

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

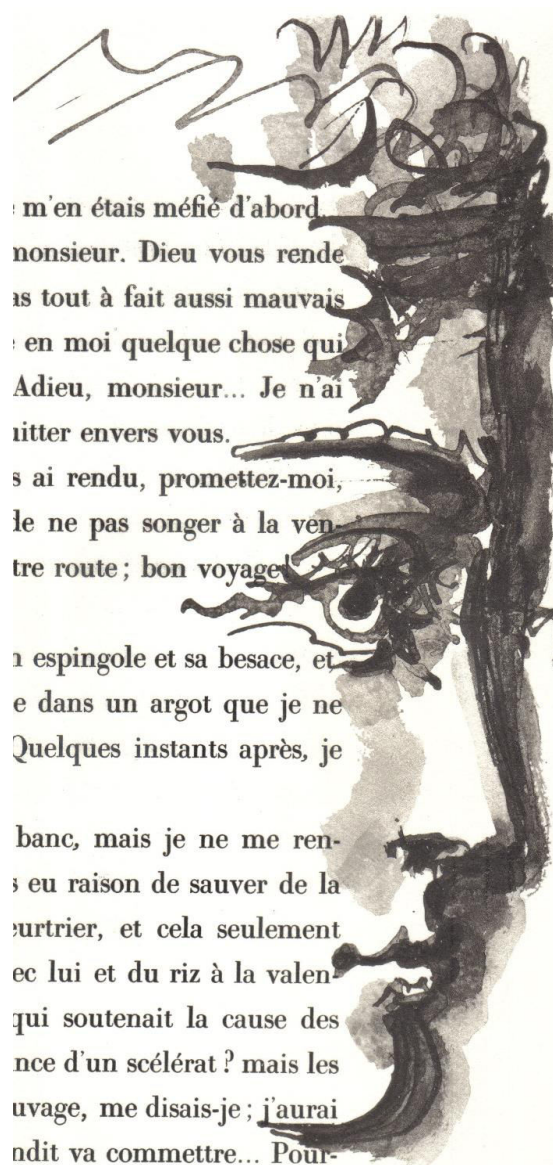
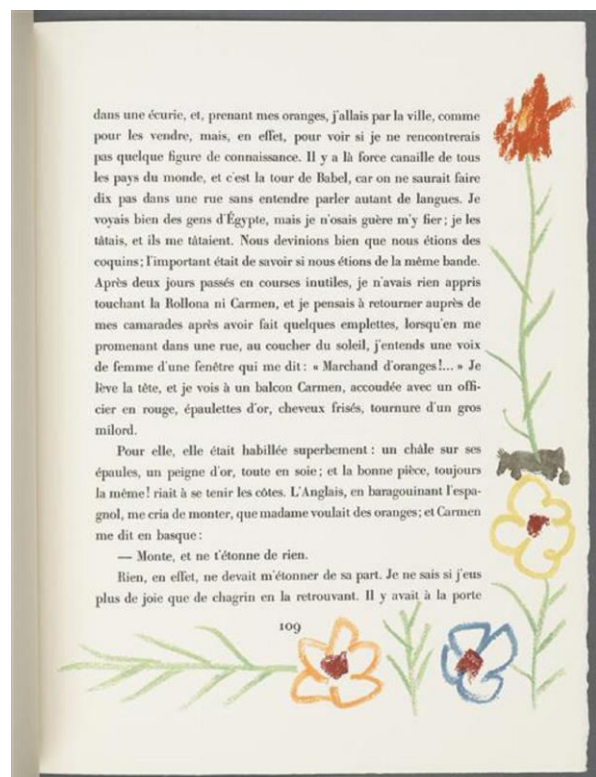
1. From Gagosian Gallery, 980 Madison Avenue, New York, NY 10075, newyork@gagosian.com. <https://www.gagosian.com/shop/pablo-picasso---le-carmen-des-carmen---abcmppica418>

Pablo Picasso- *Le Carmen des Carmen* Text by Louis Aragon Box: 28.3 x 28.2 x 6 cm Book: 36 x 27 cm Published by Editeurs Français Reunis, Paris 1964 Price: **\$20,000**. *Le Carmen des Carmen* was published in 1957 as an embellished edition of Picasso's previous livre d'artiste *Carmen* from 1949. In mid 1957 Picasso was asked to donate a copy of *Carmen* for a charity auction and he thought that by adding original drawings to the book it would increase its value for the auction. This hand drawn copy was then purchased by Marcel Duhamel, an important publisher at that time. Duhamel was so enthralled by the copy that he persuaded Aragon and Picasso to create another new edition reproducing these drawings. Louise

Aragon, the poet of this work and a leading voice of the surrealist movement, wrote an introduction

and Picasso created five additional prints for this special edition which are included in a portfolio within the book (three aquatints, one drypoint, and one lithograph in color). This publication is from an edition of 275 copies, and is signed on the colophon by both Aragon and Picasso.

2. From Artfever (Paris, France) **US\$ 16,576.22** (EUR 15.000,00) Shipping: US\$ 16.07(EUR 14,98) *Carmen des Carmen* - Illustrated with 5 original plates by Pablo PICASSO 5 original plates by Pablo Picasso : 3 aquatint etchings, one drypoint etching & one colored lithograph all numbered in pencil. Also numerous border illustrations and decorations including some in color and some full page (including all the original illustrations of the original *Carmen* published in 1949). - SIGNATURE : Handsigned by Picasso and Aragon on the justification page. - PRINTER : Lacouriere-Frelaut & Crommelynck for the etchings and Mourlot for the lithographs. - LIMITED : 245 numbered copies. - PAPER : Arches vellum. - SIZE : 35 x

26 cm (14 x 10" 1/2). - REFERENCES : Bloch 1000-1005; Cramer/Goeppert 126; Mourlot 332. - INFORMATION : Cramer gives the story of this edition : "On dec. 5, 1957 Picasso adorned a copy of *Carmen* [a book he illustrated in 1949 with 38 etchings] with drawings : on the blank pages and in the margins of printed ones, he made wash drawings of beautiful Spanish women, picadors, toreros, and bulls grazing in the countryside. He also made some ornaments and a double page drawing in colored chalk depicting a corrida in a bull ring. (.) Duhamel suggested to

his friend Aragon that he publish a facsimile edition of the decorated copy. To accompany this new *Carmen*, Picasso made a drypoint of a picador (.) a lithograph depicting a torero and a pretty Spanish girl. To this, the artist added 4 aquatints (the 4th was reserved to the deluxe copies)".

Explicación : En Noviembre de 1960 el pintor realizó una litografía original para acompañar el libro *Le Carmen des Carmen* (Cramer 126), una preciosa realización que tiene toda una historia detrás. El *Carmen* de Próspero Mérimée, publicado en 1847 es el favorito de la literatura francesa en cuanto a temas hispánicos se refiere, dio lugar a la ópera homónima de Georges Bizet de 1875 y ha sido llevado más de veinte veces al cine desde la primera versión de Arthur Gilbert en 1907. El libro ha sido ilustrado hasta la saciedad en Francia por decenas de pintores, especialmente en la primera mitad del siglo XX, inflando las cajas de cada editorial que lanzaba una nueva edición. Entre las más populares están las ilustradas por Maurice Barraud, Charles Martin, André Lambert, el Barón Hans Henning Voight (Alastair), Picart Le Doux, Jean Charlot, Ben Sussan, Albert Dubout, Umberto Brunelleschi, Hermann-Paul, Gaston de Sainte-Croix, Marguerite Frey-Surbek, Gaston Vuillier, Démétrios Galanis, André Collot, Leon Courbouleix, Paul Cuchet y Jean Traynier. Pero de alguna manera, los editores franceses querían que un español lo ilustrara también, pensando que un ibérico sabría crear un universo plástico más auténtico de los mundos taurino y gitano que el que podían lograr los artistas franceses.

Suponemos que Picasso debió rechazar en más de una ocasión alguna invitación de ilustrar el libro. El pintor y amigo de Picasso Antoni Clavé, que se había exiliado en Francia al acabar la guerra civil española y entabló en París amistad con el malagueño —que a menudo le invitaba a saciar su hambre en el restaurante Le Catalan frente a su estudio de Grands Augustins— recibió en 1944 su primer encargo como ilustrador, oficio con el que se ganaría la vida durante muchos años. Se trataba del libro *Lettres d'Espagne*, un texto precursor de Mérimée de 1831, fruto de su primer viaje a España el año anterior, en el que el escritor se hizo amigo de don Cipriano Guzmán Palafox y

Portocarrero, conde de Montijo y de su pequeña Eugenia, futura esposa de Napoleón III y Emperatriz de Francia. Picasso sentía un especial cariño por Clavé, al que los pintores Flores García y Grau Sala habían llevado a su estudio. En Junio de 1944 Clavé celebra con el malagueño el desembarco aliado en Normandía y pasan horas charlando. El precioso libro de Clavé, ilustrado con 27 bonitas y elaboradas litografías originales, de las cuales 8 a plena página, tuvo un considerable éxito, e inmediatamente se encargó al español ilustrar el *Carmen*. Lo hizo en 1946 con 39 litografías originales y con un éxito similar. Picasso no podía evitar ya el encargo, y en 1948 aceptó el de la Bibliothèque Française, la editorial comunista que había fundado Louis Aragon, que lo editó al año siguiente. Para ilustrar el libro (Cramer 52) Picasso optó por realizar 38 grabados al buril representando en su mayoría rostros reducidos a la mínima expresión, en un ejercicio que Louis Aragon llamaría más tarde 'Jansenista', esto es excesivamente austero. Aunque Pilar Rodríguez Martínez y Salvador Bonet han pretendido en su estudio *Temas españoles en 8 libros ilustrados por Picasso* que la explicación de la austeridad de la ilustración se debe a que el pintor 'se sentía alejado' del mito de *Carmen* y consideraba el tema del texto de Merimée como falso y artificioso, parece más probable que el pintor simplemente se encontrara en un periodo en el que los temas 'españoles' no le llamaban la atención. En todo el año 1948, en que realizó los aguafuertes del libro *Carmen* e ilustró Góngora, no realizó ninguna obra de tema ni siquiera lejanamente español, y en esto incluimos los aguafuertes del libro Góngora, que salvo el retrato del poeta podrían servir perfectamente para ilustrar cualquier obra de un autor sueco. Por lo demás, Picasso quiso probablemente distanciarse de la ilustración que tradicionalmente se hacía en Francia de la obra, y concretamente de la que había realizado su compatriota Antoni Clavé tres años antes. Ante la decepción del editor, que esperaba algo con más brío, el pintor aceptó añadir cuatro aguatinas originales, realizados en Mayo de 1949, cuando el libro ya estaba impreso y listo para comercializarse, y sólo para los 11 primeros ejemplares. De los aguafuertes, dos representan mujeres con peineta, uno un picador y otro un torero, pero aún así el libro no transmite un ambiente español y no impresionó a nadie. En 1957, Louis Aragon le pide desde París un gesto para ayudar a recaudar fondos para el Comité national des écrivains, organización comunista que él presidía y que sufría de una creciente sangría de afiliados y dificultades económicas derivadas del apoyo que había dado a la invasión soviética de Hungría. Picasso acepta, quizás para compensar el desaire que había infligido al poeta en el verano, negándose a abrirle la puerta de La Californie, o para señalar que pese a que no quiera verle, seguirá dispuesto a ayudar a las causas del partido. De modo que, a sugerencia de Aragon, vuelve a ilustrar el 5 de Diciembre de 1957 un ejemplar del *Carmen* de 1949, añadiendo todo lo que le faltaba: alegría, color, vistosidad y ambiente español, con lo que el libro cobra una nueva vida, con un precioso retrato de Jacqueline con peineta, mantilla y abanico como frontispicio, e ilustraciones toreros, señoritas y flores en los márgenes del texto y una

magnífica nueva versión de la corrida que había realizado el 23 y el 24 de Noviembre de aquel año para San Lazzaro y para la Galerie Louise. Este bello libro de artista dio origen a la exposición Picasso Carmen: Sol y Sombra, celebrada en el Museo Nacional Picasso de París entre el 21 de Marzo y el 24 de Junio de 2007. El catálogo de la exposición reproduce muchas páginas del libro y fue editado por Flammarion .

Se puede decir que el pintor se desboca en la ilustración de este libro, y que preparó el trabajo a conciencia. Las iluminaciones que Picasso añade en los márgenes de los textos las coloca en los pasajes esenciales del libro. Como señala Anne Baldassari, directora del Museo Nacional Picasso de París, el pintor añade cabezas de toro como trofeos para subrayar la importancia del texto y acompañan las réplicas clave que intercambian Don José y Carmen. Picasso parece implicarse personalmente en el drama. Para la conservadora, a través de Carmen, Picasso realiza en este libro de artista “el retrato de la pintura”, aproximándose lo más posible “a ese punto cero y ciego donde lo real emerge en la pintura” . Siguiendo la liturgia prevista, el ejemplar es subastado y adquirido por el editor, actor y amigo del pintor Marcel Duhamel, que lo cede de nuevo al partido para que su nueva editorial, Editeurs Français Réunis, también fundada por Aragon, lo reproduzca en 1964 con el título de *Le Carmen des Carmen*.

La preparación de las nuevas ilustraciones de Picasso para el libro es por supuesto encomendada a Mourlot, que designa evidentemente a Henri Deschamps para realizar el trabajo, con un éxito notable. Las litografías de interpretación resultan tan vistosas y picassianas o más que las que el artista realiza personalmente sobre piedra. En cualquier caso, el pintor ha de dar el bon à tirer de cada ilustración. Deschamps obtiene además en esta ocasión el reconocimiento de ser citado en el libro de artista, junto a las firmas de Aragon y Picasso, como uno de los ‘autores’ del mismo. Y para completar el libro y que éste proporcione al partido una

suficiente cantidad de ingresos, el pintor aporta además tres aguatinas originales de la misma serie que las que realizó el sábado 3º de Abril y el lunes 2 de Mayo de 1949 para su primer Carmen. También añade una bonita punta seca de un picador hecha especialmente para este libro el 24 de Octubre de 1960 (Picador au repos, Bloch 1000) y una litografía original (Torero y señorita R. 772, M. 332), ésta última realizada el mismo lunes 24 de Octubre de 1960 para la plancha del negro y el viernes 4 de Noviembre para la del rojo ladrillo, sobre papeles de reporte trasladados a piedra. De esta obra se tiran 245 ejemplares del libro y de los grabados numerados a mano en papel Arches en la edición ‘corriente’, y Picasso, que por supuesto no cobra ni un franco por todo el trabajo, numera y firma además con un lápiz de color verde 30 ejemplares de cada una de las 3 aguatinas anteriores y otra adicional, todas a grandes márgenes, así como de la litografía y la punta seca, incluyéndose todas estas estampas, impresas en papel Japón y firmadas en la edición de ‘lujo’ de ese magnífico libro. De la litografía, Reuße repertoria e ilustra una prueba del negro (R.771) y dos pruebas cruzadas, esto es, canceladas con una gran X del negro (773) y del rojo (774). Sin embargo, hemos encontrado que Mourlot también tiró algunas pruebas de la plancha del rojo impresas en negro. Una de estas fué

subastada por la casa Bonhams Auctions en su venta nº 21014 Prints & Multiples celebrada en San Francisco el 22 de Octubre de 2013 (Lote 128). Impresa en papel Arches con la marca de agua de Mourlot, la prueba estaba sin numerar pero iba firmada en rojo por Picasso. El lote incluía además una prueba de la litografía a dos colores pero sin firmar en papel como el de los primeros 30 ejemplares, esto es japon nacré.

Quedaba en todo caso cumplido el encargo de Aragon, que firma el libro con el pintor en la justificación de tirada: Picasso había ilustrado por fin el *Carmen* de Merimée como lo querían los franceses y, tras venderse la mayoría de los ejemplares a marchantes, la caja de la editorial del partido registra unos ingresos considerables gracias al malagueño.

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante, Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga 2016, pp. 224-226

Explanation:

In November of 1960 the painter made an original lithograph to accompany the book *Le Carmen des Carmen* (Cramer 126), a beautiful realization that has a whole history behind. The *Carmen* by Prosper Merimée, published in 1847, is the favorite of French literature in terms of Hispanic issues, gave rise to Georges Bizet's homonymous opera of 1875 and has been taken more than twenty times to the cinema since the first version of Arthur Gilbert in 1907. The book has been thoroughly illustrated in France by dozens of painters, especially in the first half of the 20th century, inflating the coffers of each publisher that launched a new edition. Among the most popular are those illustrated by Maurice Barraud, Charles Martin, André Lambert, Baron Hans Henning Voight (Alastair), Picart Le Doux, Jean Charlot, Ben Sussan, Albert Dubout, Umberto Brunelleschi, Hermann-Paul, Gaston de Sainte- Croix, Marguerite Frey-Surbek, Gaston Vuillier, Démétrios Galanis, André Collot, Leon Courbouleix, Paul Cuchet and Jean Traynier. But somehow, the French editors wanted a Spaniard to illustrate it too, thinking that an Iberian would know how to create a more authentic plastic universe of the bull and gypsy worlds than the French artists could achieve.

We suppose that Picasso must have refused on more than one occasion an invitation to illustrate the book. The painter and friend of Picasso Antoni Clavé, who had gone into exile in France at the end of the Spanish Civil War and established in Paris a friendship with the Malagueño - who often invited him to satisfy his hunger in the restaurant Le Catalan in front of his study of Grands Augustins - received in 1944 his first commission as an illustrator, a job from which he would earn a living for many years. It was the book *Lettres d'Espagne*, a precursory text of Merimée of 1831, fruit of its first trip to Spain the previous year, in which the writer became friend of Don Cipriano Guzmán Palafox and Portocarrero, count of Montijo and his Little Eugenia, future wife of Napoleon III and Empress of France. Picasso had a special affection for Clavé, whom the painters Flores García and Grau Sala had taken to his study. In June of 1944 Clavé celebrates with the Malagueño the allied landing in Normandy and they spend hours chatting. Clavé's precious book, illustrated with 27 beautiful and elaborate original lithographs, of which 8 full page, had a considerable success, and immediately the Spaniard was asked to illustrate the *Carmen*. He did it in 1946

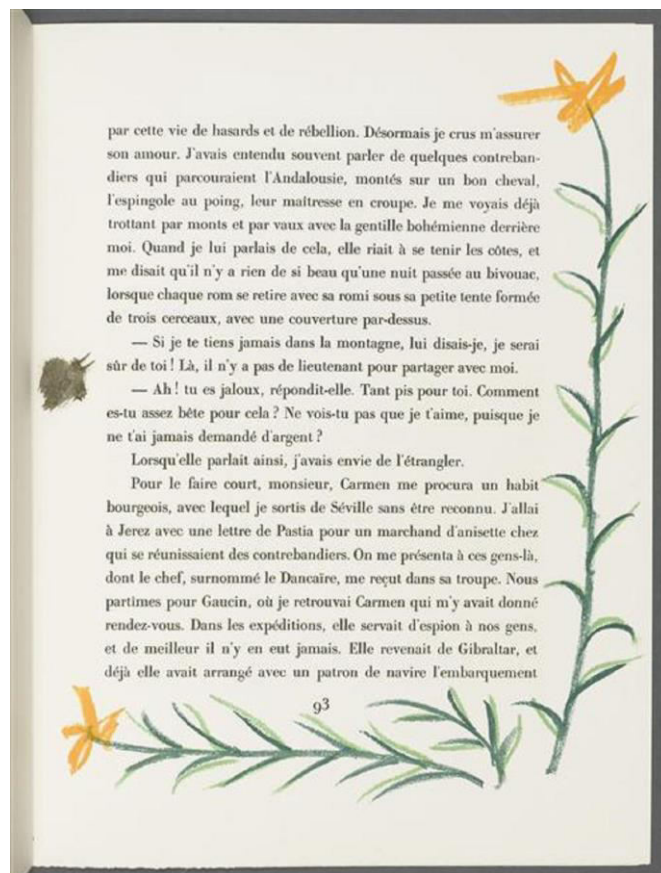
with 39 original lithographs and with a similar success. Picasso could no longer avoid the commission, and in 1948 accepted the one of the Bibliothèque Française, the communist publisher that Louis Aragon had founded, that published it the following year. To illustrate the book (Cramer 52) Picasso chose to make 38 buril engravings representing mostly faces reduced to the smallest expression, in an exercise that Louis Aragon later called 'Jansenist', that is, excessively austere. Although Pilar Rodríguez Martínez and Salvador Bonet have claimed in their study *Spanish Subjects* in 8 books illustrated by Picasso that the explanation of the austerity of the illustration is due to the painter 'felt distanced' from the myth of Carmen and considered the subject of the text *Of Merimée* as false and artificial, it seems more likely that the painter was simply in a period when the 'Spanish' themes did not catch his eye.

In the entire year of 1948, when he made the etchings of the book *Carmen* and illustrated Góngora, he did not do any work of a theme even distantly Spanish, and in this we include the etchings of the book *Góngora*, which, except for the portrait of the poet, could perfectly serve to illustrate Any work of a Swedish author. Moreover, Picasso probably tried to distance himself from the illustration traditionally made in France of the work, and concretely from the one made by his compatriot Antoni Clavé three years earlier. Faced with the disappointment of the publisher, who expected something with more vigor, the painter agreed to add four original aquatints, made in May 1949, when the book was already printed and ready to be marketed, and only for the first 11 copies. Of the etchings, two represent women with a comb, one a picador and another a bullfighter, but still the book does not transmit a Spanish atmosphere and did not impress anyone. In 1957 Louis Aragon asked him from Paris for a gesture to help raise funds for the National Writers' Committee, a communist organization which he presided and which suffered from a growing fleeing number of affiliates and economic difficulties arising from the support it had given to the Soviet invasion of Hungary. Picasso accepts, perhaps to compensate for the snub that he had inflicted on the poet in the summer, refusing to open the door to La Californie, or to point out that although he does not want to see him, he will remain willing to help the causes of the party. So, at the suggestion of Aragon, on December 5, 1957, he again illustrated a copy of the *Carmen* of 1949, adding all that was lacking: joy, color, and Spanish ambiance, bringing the book to a new life.

With a beautiful portrait of Jacqueline with comb, mantilla and fan as frontispiece, and illustrations of bullfighters, young ladies and flowers in the margins of the text and a magnificent new version of the bullfight that he had made on 23 and 24 November of that year for San Lazzaro and for the Galerie Louise. This beautiful artist's book gave rise to the exhibition *Picasso Carmen: Sol y Sombra*, held at the Picasso National Museum in Paris between March 21 and June 24, 2007. The catalog of the exhibition reproduces many pages of the book and was Edited by Flammarion.

It can be said that the painter invested himself in the illustration of this book, and that he prepared the work thoroughly. The illuminations that Picasso adds in the margins of the texts are placed in the essential passages of the book. As pointed out by Anne Baldassari, director of the Picasso National Museum in Paris, the painter adds bull heads as trophies to underline the importance of the text and accompany the key replicas exchanged by Don Jose and Carmen. Picasso seems to be personally involved in the drama. For the curator, through *Carmen*, Picasso makes in this book of artist "the portrait of painting", approaching as much as possible "that zero point and blind where the real emerges in painting." Following the planned liturgy, the copy is auctioned and acquired by the publisher, actor and friend of the painter Marcel Duhamel, who gives it back to the party so that its new publisher, *Éditions Françaises Réunies*, also founded by Aragon, reproduces it in 1964 with the title of *Le Carmen des Carmen*.

The preparation of the new Picasso illustrations for the book is of course entrusted to Mourlot, who evidently designates Henri Deschamps to carry out the work, with remarkable success. The interpretation lithographs are as colorful and picassian or more than those that the artist personally performs on stone. In any case, the painter must

give the bon à tirer for each illustration painting. Deschamps also obtains on this occasion the recognition of being cited in the artist book, next to the signatures of Aragon and Picasso, as one of the 'authors' of the work of art. And to complete the book and provide the party with a sufficient amount of income, the painter also provides three original aquatints of the same series as the ones he did on Saturday, April 3 and Monday, May 2, 1949 for his first Carmen. He also adds a nice drypoint of a picador made especially for this book on October 24, 1960 (Picador au repos, Bloch 1000) and an original lithograph (Torero and Miss R. 772, M. 332), the latter done the same Monday October 24, 1960 for the black plate and on Friday, November 4 for the red brick plate, both on report papers transferred to stone. Of this work are printed 245 copies of the book and of the hand-numbered engravings on Arches paper in the current edition, and Picasso, who of course does not charge a franc for all the work, numbers and signs with a pencil of Green color 30 specimens of each of the 3 previous aquatints and an additional one, all on large margins, as well as lithograph and drypoint, including all these prints, printed on Japan paper and signed in the 'luxury' edition of That magnificent book. Of the lithography, Reuße describes and illustrates a test of black (R.771) and two cross-tests, that is, canceled with a large X of the black (773) and the red (774). However, we have found that Mourlot also printed some tests of the red plate printed in black. One of these was auctioned by the Bonhams Auctions in its sale # 21014 Prints & Multiples held in San Francisco on October 22, 2013 (Lot 128). Printed on Arches paper with the watermark of Mourlot, the proof was unnumbered but signed in red by Picasso. The lot also included a test of the lithograph in two colors but unsigned on the same paper as the first 30 copies, this is japon nacré.

The request by Aragon, who signed the book with the painter on the justification of the print run, was fully complied with: Picasso had finally illustrated Merimée's Carmen as the French wanted, and after selling most copies to dealers, the coffers of the publishing house of the party recorded considerable income thanks to Picasso.

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante, Fundación Pablo Ruíz
Picasso, Málaga 2016, pp. 224-226

Clavé & Picasso

The artist Antoni Clavé, born in Barcelona in 1913, is regarded as the Catalan grand master of collage und illustrations. Fleeing the Franco regime, he settled in France in 1939, and his acquaintance with Picasso in 1944 was as crucial for his development as his friendship with his compatriot Joan Miró. In Paris, Clavé became a highly sought-after illustrator and designer of stage sets and costumes. From 1954 onward he devoted more time to painting, and in the following decades he enjoyed international success in Europe and Asia. The exhibition includes paintings, sculptures and illustrations by Clavé and covers a time span from the 60s to the 90s. Antoni Clavé's work has not been seen in Germany for decades in this quality and density.

Carmen, one of the most famous female figures in literature and opera history, is the ideal type of a proud and passionate "femme fatale". Whether it is in the artistic staging of his muses as proud Andalusian women, in the interpretation of the bullfight as a deadly love duel or in the theatrical portrayal of itinerant musicians—Pablo Picasso was constantly making motifs from the popular tragedy of love, death and jealousy the themes of his art. The exhibition of works from the museum's own holdings explores the Carmen myth in all its metamorphoses in Picasso's œuvre and thus bridges the gap between Picasso and his Spanish fellow artist Antoni Clavé, whose Carmen costumes and stage sets were world famous.

Kunstmuseum Picasso Münster

"Antoni Clavé – a Spaniard in Paris /Picasso - the Carmen Myth"

Collation: 88 numbered leaves from 22 sheets (1 blank preliminary leaf) 1 blank leaf 1 leaf with half-title recto 1 leaf with a reproduction recto 1 leaf with title recto - 78 leaves with pages of text and reproductions (pp. 11-165) 4

leaves with an afterword (pp. 167-174) 1 leaf with afterword recto (p. 175) and achieve d'imprimer verso 1 leaf with colophon copy number and the signatures of Aragon and of Picasso recto (1 blank final leaf)

On December 6, 1957 Picasso adorned a copy of *Carmen* (see No. 52) with drawings : on the blank pages and in the margins of printed ones, he made wash drawings of beautiful Spanish women, picadors, toreros, and bulls grazing in the countryside. He also made some ornaments (lines and flower garlands) and a double page drawing in colored chalk depicting a corrida in a bull ring. He did this to enhance the value of the book, which was to be sold for the benefit of the National Committee of Writers.

The complementary drawings are in stark contrast to the sobriety of the burin engravings with which Picasso had illustrated the text - at Louis Aragon's suggestion-in 1948. Aragon tells of the genesis of *Carmen des Carmen* the book's afterword, entitled "Achévé d'imprimer" (pp. 167-175). We learn that at the sale, in 1958, of the copy Picasso had decorated with original drawings, Marcel Duhamel (see No. 129) was the buyer. Several years later, Duhamel suggested to his friend, Aragon, that he publish a facsimile edition of the decorated copy. To accompany this new *Carmen*, Picasso made a drypoint of a picador on October 24, 1960 (Bloch 1000), and started on a lithograph (which he finished on November 4) depicting a torero and a pretty Spanish girl (Mourlot 332). To this, the artist added 4 aquatints (Bloch 1001-1004, the 5th was reserved for the de luxe edition) which he had made at the same time as the ones for the de luxe edition of the original *Carmen*.

Was Picasso – lover of women, Spaniard expatriate, passionate painter – preoccupied with the figure of the gypsy seductress, *Carmen*? The Musée Picasso is currently holding an exhibition based on the premise that the character of *Carmen*, first developed in Prosper Mérimée's 1845 novel and then interpreted in Georges Bizet's 1874 opera, was an influential figure in the painter's oeuvre and imaginary. Alan Riding's interesting review in the *International Herald Tribune* promotes this reading of Picasso's work, imagining a seductive *Carmen* as motor and muse for his representations of the many women he painted throughout his life. I am not convinced this reading "sticks," however, once you've examined the sources on display.

To be sure, Picasso twice illustrated editions of *Carmen* – once in the late 1940s and again in 1964 (*Le Carmen des Carmen*) – and entitled "Carmen" an early drawing of a Spanish woman. A Spaniard and also lover of many women, images of his lovers wearing mantilla veils appear in dozens of drawings and paintings, as does imagery of the corrida. These two themes – seductive women and the bullfight – are indeed the principal components of the *Carmen* story and so, also, form the bulk of the Picasso works in the exhibition.

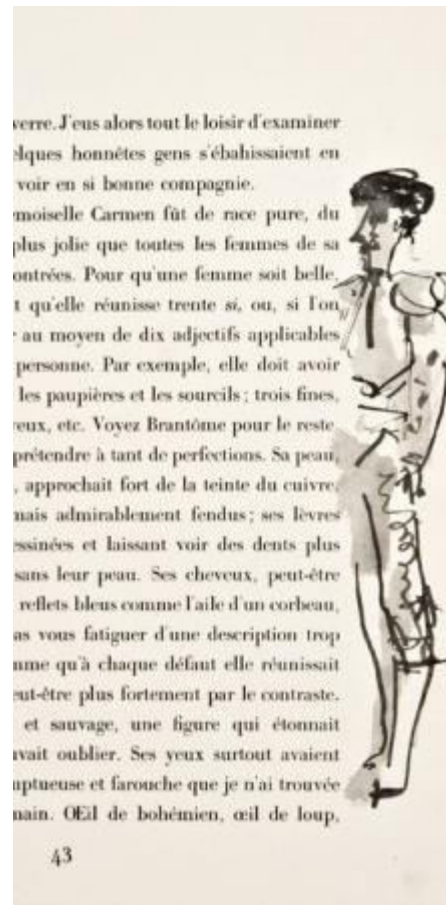
But I argue that these themes are simply identifiers of the Spanish culture from which Picasso came and then definitively left behind during the Franco era. The retro-fit operation of placing *Carmen* behind these works of art doesn't seem to fit when *Carmen* really represents an exotic, Spanish caricature that would mean more to an outsider (say, a French author) than to the painter himself.

The Corrida

An avid fan of the corrida, Picasso quite often experienced this tradition of stamina and struggle, honor and sacrifice. It should be no surprise that the bullfight would emerge in so many of his drawings and paintings: Alan Riding has a convincing argument that Picasso used the bullfight in his art as a metaphor for animalistic human passions. Nonetheless, it would hold more strongly that the corrida imagery came from first-hand experience and artistic interpretation than it did from a 19th-century French story the artist read or opera he saw. It is not doubtful Picasso was interested in the corrida theme of the *Carmen* story, but the interest most likely preceded the story and not the other way around. It made up the cultural imaginary that surrounded him.

The Seductress

Much has been said about Picasso's personal life. Womanizer to some, serial monogamist to others, he was married twice and had four children with three different women, and had many other companions in between. Françoise Gilot notoriously wrote about their 9-year relationship in often unflattering terms. I am not convinced, however, that this behavior is linked to a "Carmen" that Picasso sought time after time in his serial amorous exploits. The theme of

the femme fatale has more far-reaching origins and widespread interpretations than the particular figure of Carmen. Fin-de-siècle and Belle Epoque art and literature is particularly preoccupied with dangerous, hysterical, and eroticized femmes fatales, through figures like the biblical Salomé in the symbolist art of Gustave Moreau, paintings by Gustav Klimt, and literary works by decadent writers like Joris-Karl Huysmans. If in Picasso's work or life such a figure emerges, it would be more useful to analyze this phenomenon in the broader context of late 19th- and early 20th-century art.

In all, the exhibition did not seem to provide convincing evidence of a "Carmen" figure as the influential force behind the works displayed, but promoted instead a hind-sight look at his oeuvre through Mérimée's lens. Spain seen through the eyes of a Frenchman (be it Mérimée or Bizet) then caricaturized and reintroduced to a Spaniard? It may be giving too much credit to the mythical Carmen what Picasso's own native visual inspiration and cultural imagery produced in his work. This context would serve as a more accurate and equally interesting premise to the exhibition.

"Picasso-Carmen: Sol y Sombra" Musée Picasso

21 Mars 2007 - 24 Juin 2007

Picasso's passionate 'Carmen,' the muse who infused his work

Mistresses and wives successively served as Picasso's muses, but they were not enough. He also sought inspiration from fictional women. And who better than Carmen to personify the themes of sex, love, violence, tragedy and death that run through so much of his work?

...

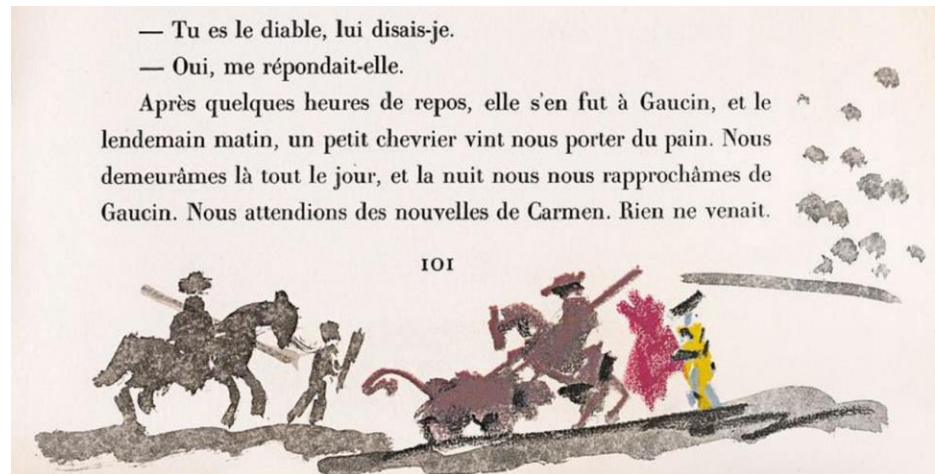
True, on two occasions late in life when illustrating editions of Mérimée's story, he acknowledged that she was fictional. But more often he seemed to evoke a memory of Carmen, in spirit and appearance, when he portrayed the women he loved and the women he imagined.

...

Still, since Picasso portrays himself as a minotaur, he also appears caressing, kissing and seducing women. Then there are engravings in which the minotaur is slain. And if any doubt remains that love and bullfighting are violent affairs, a series of photographs capture moments when matadors are gored and carried out of the ring near death. In contrast Picasso's actual illustrations of "Carmen," published in 1964 as "Le Carmen des Carmen," are surprisingly tame. They include watercolors of Carmen, several bullfighters, flowers, a bullfight and abstract geometrical drawings. It is not difficult to conclude that Picasso found the Carmen of his imagination more exciting.

Alan Riding

New York Times Friday, May 10, 2007

L'exposition montre comment la fascination de Picasso pour Carmen s'apparente à une longue quête imaginaire et souterraine sur le thème des amours tragiques.

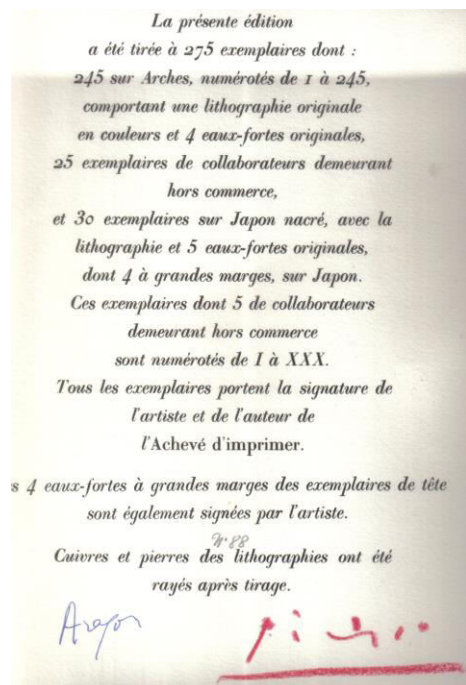
"Provocante et rebelle, Carmen, icône de la passion, hante l'oeuvre de Picasso. La mythique héroïne de Prosper Mérimée (nouvelle publiée en 1845) et de Georges Bizet (opéra créé en 1875) assiège l'artiste depuis son oeuvre de jeunesse où gitanes et prostituées confondent leur aura sulfureuse. Quelque 220 oeuvres sont ainsi rassemblées autour de ce « motif carménien » : peintures, dessins, gravures, photographies et documents.

Croisant présentation chronologique et thématique, l'exposition revient d'abord sur l'oeuvre précoce (1898-1903) de l'artiste. Le croquis madrilène d'une jeune femme fait mention du prénom, « Carmen », dès 1898. Il inaugure un cycle marqué par la vision noire du Goya des Caprichos ou des Sueños où bohémiennes et majas (« les belles ») se révèlent indissociables de l'emblématique Célestine, entremetteuse et sorcière (Fernando Rojas, La Célestine ou tragicomédie de Calixte et Mélibée, 1499 ; Pablo Picasso, La Célestine, 1904). Puis, sous les travestissements d'une Espagne de fantaisie avec panoplie de mantille, châle, grand peigne et éventail, l'artiste va métamorphoser et plier à ses recherches plastiques les plus radicales la fatale héroïne. L'exposition rassemble ainsi pour la première fois à Paris quelques uns des grands tableaux peints par l'artiste dans les années 1904-1918. Ils forment une véritable

galerie de portraits féminins en costume espagnol alliant modernité et références aux maîtres anciens et contemporains (Goya, Vélasquez, Manet) : Fernande à la mantille, 1905, Portrait de Benedetta Canals, 1905, Grand Nu au peigne, 1906, Femme à l'éventail, 1909, Femme à la mantille, « La Salchichona », 1917, Portrait d'Olga à la mantille, 1917, Blanquita Suarez, 1917, Olga au fauteuil, 1918.

L'« opéra funèbre » de Bizet s'achève par le meurtre de Carmen sur fond de mise à mort du taureau dans l'arène. Cette symétrie du sacrifice de l'animal sauvage et de la femme va inspirer tout particulièrement l'oeuvre surréaliste de Picasso. En témoignent, dans l'exposition, les riches variations mytho-tauromachiques, dessinées et gravées, mettant en scène les étreintes et combats des toreros/toreras des années 1920-1935. Dans les années cinquante, c'est à l'illustration de la nouvelle de Mérimée que l'artiste travaille enfin, avec un très bel ensemble d'aquatintes et de burins où la « Carmencita » picassienne apparaît comme l'incarnation même de la peinture (Pablo Picasso, Prosper Mérimée, Louis Aragon, Carmen des Carmen, Paris, Editeurs français réunis, 1964). Carmen, foyer d'une ardente symbolisation iconographique, se révèle figure du double, du peintre lui-même se reflétant au miroir de la femme, de l'autre."

Exposition "Picasso-Carmen, Sol y Sombra" au Musée Picasso à Paris

Título/Title/Titre: *La Guerre et la paix*

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1954-LAGUERRE

Autor/Author/Auteur: Claude Roy

Editor/Publisher/Editeur: Cercle d'Art, Paris 1954

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot Frères (litografías) y Imprimerie Union (texto y offset)

Formato/Format: Folio 37,2 x 28 cm encuadernado en tela de arpillera / Large folio, tan cloth, mylar jacket /

Ilustraciones/Illustrations: 7 litografías de interpretación en colores de obras Picasso: dos grandes de 36,3 x 52,6 cm reproduciendo los murales La Guerre y La Paix (páginas 138-139 y 142-143) y cinco cuadros, todos a toda página de 36,3 x 26,3 cm: Le hibou de la mort (Zervos XV:225 como frontispicio, p.7), dos impactantes retratos de Dora Maar de 1940 Tête de femme (Dora) (Zervos X:526) en la página 107 y Buste de figure féminine (Zervos X:552, p.110), y dos retratos de Françoise,

el primero de 1946 (Portrait of Françoise MPP:1346, p. 106). El segundo es de 1944: Portrait de femme: Françoise Gilot (Zervos XIII.270, página 111). Incluye también 289 reproducciones de dibujos preparatorios para los murales, impresos en offset.

With 7 color lithographs after Picasso: two large ones (36,3 x 52,6 cm pages 138-139 and 142-143) reproducing the

murals La Guerre and La Paix and five full page lithographs: Le hibou de la mort (Zervos XV:225 frontispice p.7); two impressive portraits of Dora: Tête de femme (Dora) (Zervos X:526 page 107) and Buste de figure féminine (Zervos X:552, p.110); and two portraits of Françoise: Portrait de Françoise from 1946 (MPP:1346, p. 106) and Portrait de femme: Françoise Gilot (1944 Zervos XIII.270, page 111). It contains also 296 illustrations of preparatory drawings for the murals and 2 black and white reproductions of the title paintings inside the back cover as issued.

Tirada/Print run/Tirage: Ejemplar sin la litografía original / copy of the original edition but without the original lithograph

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

Museum of Modern Art (MoMA) New York, NY: MoMA Offsite Oversize ND553.P5 R6 1954

Metropolitan Museum of Art New York: Watson Library Stacks 177P58 P586 Q

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA: Douglas Cooper Library Collection; Arntz Library LCCN: 54007765 ID/Acc. No.: 84-B8002

Philadelphia Museum of Art, Gift of Ruth Fine in memory of Larry Day PA: ND553 .P5 R6 System No 000182218

Baltimore Museum of Art, MD: Call Number: ND553 .P5 R6 BMA Library & Archives

National Gallery of Art Washington, DC: Call Number: N44.P6 R63

Art Institute of Chicago, IL: ff Stack 740.946 P58r

Museum of Fine Arts, Houston, TX: Hirsch Oversize Call Number: ND553.P5 R6

Tate Gallery London: Item ID 08037279 7 PICAS ROY (Oversize)

Victoria and Albert Museum, London: National Art Library General Collection 65.L.11-438951

Museum of Fine Arts, Boston: MFA Library, Horticultural Hall Call Number: *916.951 .79

The Frick Collection New York, NY: Frick Book Stacks 813 P58r81 + WorldCat no. 249521834

Virginia Museum of Fine Arts, Richmond: Margaret R. and Robert M. Freeman Library VA: NC 248 P5 A4 1954

National Gallery of Canada Ottawa, ON: MF N0 P586 R79 1954

Musée national d'art moderne Centre Pompidou Paris: Réserve Cote : RLGF 749

Staatliche Museen zu Berlin: Kunstbibliothek - Sammlung Buchkunst NB BM 34; G 15049 qd mtl not for loan

National Gallery of Victoria, Melbourne, Australia:

Institut national d'histoire de l'art. Collections Jacques

Doucet, Paris: INHA 6e étage -Consultable dans l'espace Jacques Doucet 4 Res 759

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam: R2006/0740 KW 2 D 5 centrale

Kunstmuseum Basel:

Biblioteca Nacional de España, Madrid: ER/6083 2412968-1001 Fondo reservado Sala Goya. Bellas Artes

Danish National Art Library Copenhagen: KAB01000063808

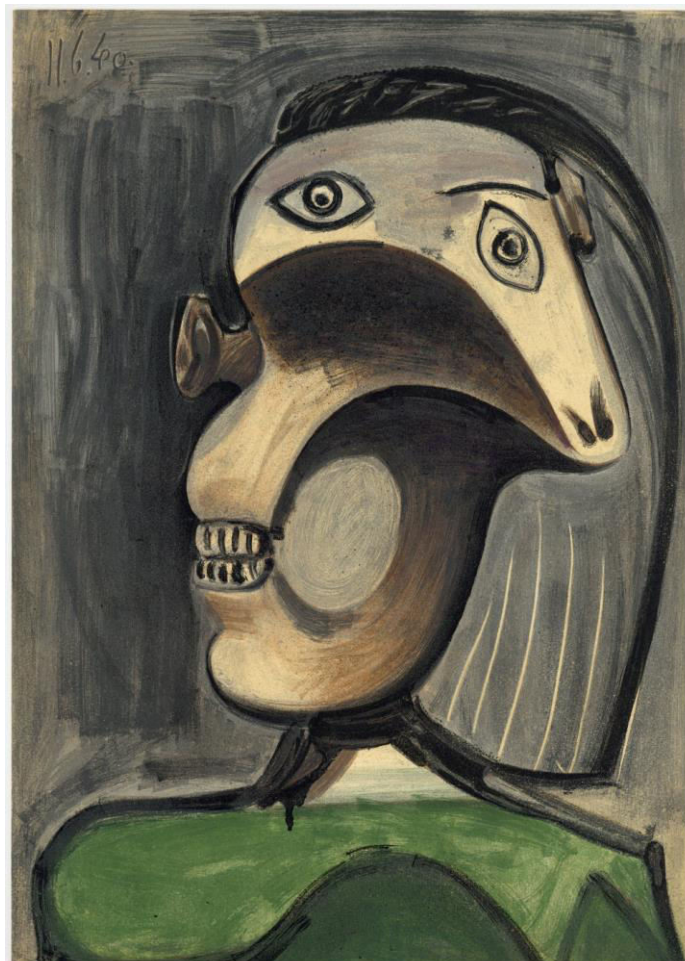
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen: Exemplaar 03190016830

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés:

Goeppert Cramer 67;

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. (Édition de tête) From: Marninart, Inc (ABAA - ILAB) (Reston, VA, U.S.A.) Price: US\$ 6,500.00 (EUR 6.133,21) La Guerre et la Paix . Deluxe edition with an original signed lithograph by Picasso. Picasso Pablo, Roy Claude. Published by Paris, Editions Cercle d'Art (1954) Item Description: Paris, Editions Cercle d'Art, 1954. Hardcover. Book Condition: Very Good. 1st Edition. La Guerre et la Paix . Deluxe edition with an original signed lithograph by Picasso. Picasso Pablo, Roy Claude. Published by Paris, Editions Cercle d'Art, 1954. Folio (15 5/16 x

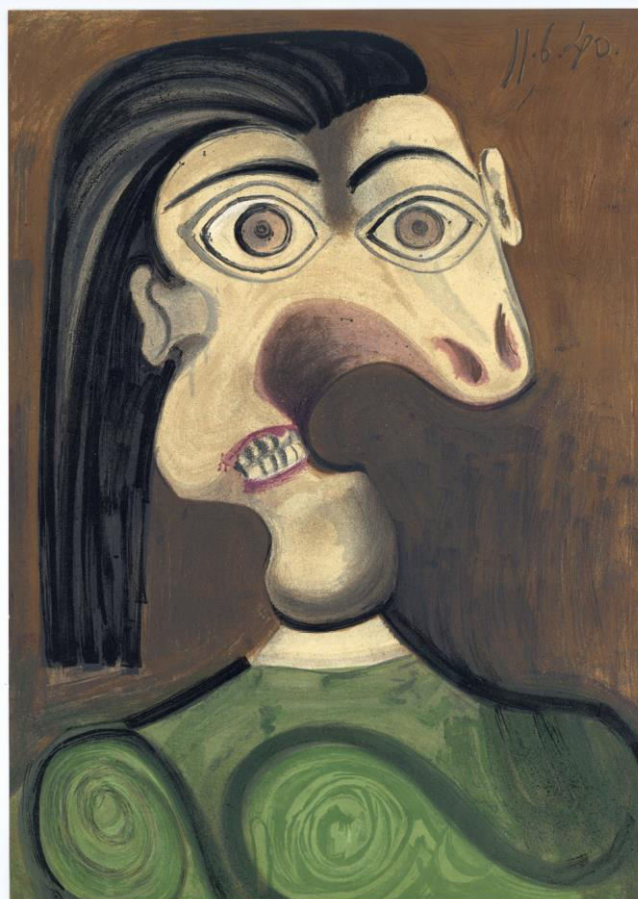

11 5/8 Inches) (390x295 mm). Loose in Arche wove-covered wrappers, cloth chemise, and matching slipcase. Deluxe edition limited in 100 numbered copies on Arches paper, with an original lithograph by Picasso dated 10.2.54 signed in red pencil. This book provides a complete documentary record of the two Picasso's murals: *La guerre et la paix*, in the Chapel at Vallauris, South of France. Studies in pencil, preparatory sketches, related to the two murals, and also several reproductions of works done by Picasso in the 40th, which attest the artist hatred of war and desire for the peace. A reproduction of a canvas painted on 1954, *Le hibou*, serves as frontispiece. There are as well photographic reproductions of the two murals. The text that accompany this rare edition is from Claude Roy, a conversation with Picasso during the 1950/ 1954 reflecting on the man and his way of working. The Roy's essay: *L'energie de l'espoir*, complete the text of this book. Ref: Cramer #67. In very good condition. Signed by Illustrator(s). Bookseller Inventory # ABE-1482520049623

2. From: Antikvariat Valentinska (Praha, Czech Republic) Price: US\$ 529.42 (EUR 485,00) *La guerre et la paix*. Texte de Claude Roy Picasso, Pablo Published by Paris: Editions Cercle d'Art 1954 (1954) Item Description: Paris: Editions Cercle d'Art 1954, 1954. OLWd. mit Titel- und Rückenfarbprägung, mit O Umschlag 153 Seiten mit 293 lithographierten Abbildungen in verschiedenen Techniken auf von Mourlot freres lithographierten Tafeln und 2 Faltafeln. Imposantes Werk zu den beiden Gemälden *La Guerre* und *La Paix*. 37 x 17 cm, sehr guter Zustand - tadello. Book Language/s: de. Bookseller Inventory # A1829

Explicación :

El miércoles 10 de Febrero de 1954, Picasso realiza una litografía de dos guerreros clásicos como frontispicio para los 100 ejemplares de lujo del libro *La Guerre et la Paix* (Cramer 67) con texto de su amigo –e hijo de española– el

escritor comunista Claude Roy. En este caso, la litografía (R. 634, M. 245) realizada con lápiz en papel litográfico –en el que el pintor a inscrito la fecha– pasado a piedra, es impresa a 100 ejemplares firmados con lápiz rojo pero sin numerar, en una hoja doble insertada en el libro. Los ejemplares de lujo que llevan la litografía original están impresos en 80 hojas sueltas de 39 por 29,5 cm de papel de vitela de Arches, con una cubierta rígida en tela y un estuche. Este magnífico libro publicado por la editorial comunista Cercle d'Art en 1954, contiene toda la documentación y dibujos preparatorios de los murales *La Guerre* y *La Paix*, que se conservan en una capilla de Vallauris. Picasso había realizado los dibujos entre Abril y Septiembre de 1952, en preparación para decorar la capilla desacralizada donde se había instalado en 1949 su escultura *El hombre del cordero*. Pese a su reticencia inicial, se había prestado por fin a decorar una capilla, como habían hecho Matisse en Vence, Chagall en Assy y Braque, también en Vence. Pero él hará una capilla laica dedicada a la Paz, con dos magníficas pinturas

‘murales’ (en realidad pintados en 18 paneles de aglomerado atornillados a una armadura de madera curva) que serán instaladas en 1954. Las reproducciones de los dibujos están impresas con impecable calidad en el libro por la *Imprimerie du Lion*.

Pero el libro aún depara más sorpresas, pues incluye siete espléndidas litografías de interpretación realizadas con gran destreza por los cromistas de Mourlot. Las dos mejores son sin duda las reproducciones de los dos murales, de una calidad excepcional y a doble página, pero son igualmente de excelente calidad la litografía de interpretación que reproduce el cuadro del 29 de Marzo de 1952 *Le hibou de la mort* (Zervos XV:225), que se usa como frontispicio, y los dos retratos de Dora Maar realizados el 11 de Junio de 1940 *Tête de femme (Dora)* (Zervos X:526) y *Buste de figure féminine* (Zervos X:552). También incluye el libro otras dos litografías de interpretación de dos retratos de Françoise, el primero fechado el 22 de Abril de 1946 y conservado en el Museo Picasso de París (MPP:1346). El segundo es de uno de los primeros retratos que realizó Picasso de su nueva amante, hecho el 15 de Abril de 1944. La pintura original de tamaño algo mayor (65.7 x 50.5 cm), *Portrait de femme: Françoise Gilot* (Zervos XIII.270) se la quedó siempre Picasso sin venderla y pasó a su muerte a la colección de su nieta Marina. Fue vendido primero en la casa *Hôtel Drouot* de París en 1995, pasando finalmente a Christie's, que lo vendió en Londres el 20 de Junio de 2006 por un total que superó al cambio los tres millones de dólares (£1,688,000 o \$3,110,984). Debemos recordar con relación a las litografías de interpretación que aunque no fuera Picasso el que dibujara en las piedras, las pruebas debían pasar la misma criba que las litografías originales, esto es, el *bon à tirer* de Picasso.

A

menudo además, como es sin duda el caso de las litografías contenidas en este libro, los cromistas de Mourlot Deschamps y Sorlier ponían una atención y un cuidado especial en ellas, precisamente por ser ellos los únicos ‘autores’ de la obra. En definitiva, porque no decirlo, estas litografías son de tan buena o mejor calidad que muchas de las originales que realizó y firmó el pintor. La buena noticia además para los coleccionistas es que junto con la edición de lujo que contenía la discreta litografía original firmada, se imprimió una ‘edición corriente’ de 6.000 ejemplares que en lo único que difiere de la de lujo es en que en vez de en hojas sueltas está encuadernada, pero incluye las mismas espléndidas litografías de interpretación impresas en el mismo y excelente papel vitela. Todavía pueden encontrarse algunos ejemplares de la edición de 1954 que contienen esas joyas por unos pocos cientos de Euros. Hay que tener cuidado no obstante, porque el mismo libro ha sido objeto de varias reimpressiones posteriores por parte del editor, pero esta vez con una calidad infinitamente inferior y sin las litografías.

Este libro nos sirve asimismo para recordar en qué

medida Picasso y el entorno del partido comunista constitúan un negocio para Mourlot, puesto que lo único que la imprenta hace es la impresión de las litografías, pero esto representa, a 6.000 ejemplares, un total de más de 42.000 litografías de alta calidad cobradas a buen precio en aquel año de 1954. De ahí que el impresor mantuviera siempre una buena relación con la editora comunista, con la que no simpatizaba ideológicamente. Solo André Sauret podía competir con Cercle d'Art como cliente de Mourlot. Por ejemplo, Sauret publicó entre 1962 y 1965 las obras completas de Albert Camus, que había recibido el Nobel de Literatura en 1956. Cada uno de los siete volúmenes estaba ilustrado con litografías originales de excelente calidad tiradas por Mourlot. El tomo III llevaba 12 litografías originales de André Masson, dos de ellas a doble página, y el tomo VI llevaba 18 litografías originales de Francisco Borel. Pues bien, en total, los siete tomos contienen 110 litografías originales, y dado que se imprimieron 5.000 ejemplares de la edición normal, esto significaba un encargo de 550.000 litografías en colores para la imprenta (sin contar los 200 ejemplares de la edición de lujo de cada tomo, que llevaban una litografía original adicional firmada por cada uno de los pintores). En definitiva, atrayendo a Picasso, Braque, Chagall, Miró y otros grandes maestros a realizar litografías originales en la parte artesana de la imprenta, Mourlot se aseguraba un flujo constante de encargos para la parte 'editorial' de la imprenta, que había sustituido hacía tiempo a los encargos puramente industriales de carteles publicitarios como principal fuente de ingresos.

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante, Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga
2016

Fernand Mourlot muestra a Picasso y Claude Roy las pruebas del libro y sus litografías

Título/Title/Titre: *Hélène chez Archimède*

N° Inventario/ Object No / N° Inventario:
CO-PICASSO-1955- HELENE

Autor/Author/Auteur: Andre Soares

Editor/Publisher/Editeur: Nouveau Cercle
Parisien du Livre, Paris 1955

Impresor/Printer/Imprimeur:

Formato/Format: Folio 33x45cm, en feuilles
sous couverture, chemise et étui/

Ilustraciones/Illustrations: 22, dont 20 hors-
texte, de Pablo Picasso gravées sur bois par
Georges Aubert/ 22 xilografías de Picasso,
grabadas por Georges Aubert.

Tirada/Print run/Tirage: ejemplar sin numerar,
impreso especialmente para la baronesa belga
Vaxelaire. Dedicatoria autógrafa en la
justificación a la baronesa por parte del Coronel
Daniel Sickles, presidente del Nouveau Cercle
Parisien du Livre. / Ex. nominatif de Madame la
baronne douairière Raymond Vaxelaire (Alice
De Ro). Dédicace du Colonel Sickles à cette
dernière. Né d'un père américain et d'une mère
française, Daniel Sickles (1900-1988) fût l'un
des plus grands bibliophiles du 20ème siècle.

240 exemplaires, les 20 premiers en chiffres romains, comportant deux suites, l'une sur papier bleu, l'autre sur papier ocre./One
of 140 copies (total edition 240), produced hors commerce for the members of the club and contributors. This special copy
printed for Belgian Baroness Vaxelaire /

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: Object number: 1008.1964.A-B; Credit: The Louis E. Stern
Collection.

Museum of Fine Arts, Boston: Catalogue Raisonné J.
121; Accession Number 54.5. Provenance: Mr. and Mrs.
Abraham Bornstein, Boston; by whom given to MFA,
1/14/1954. Credit Line: Gift of Rachel and Abraham
Bornstein in honor of W. G. Russell Allen

Fine Arts Museums of San Francisco: Accession
Number: 1999.165.47.1 Acquisition Date: 1999-12-31
Credit Line: Gift of the Reva and David Logan
Foundation

The Loeb Collection The Public Library of Cincinnati &
Hamilton County R842.912 ffS939h 1955

Musée Picasso, Antibes. N° Inventario : INV.M.P.55.7-2.
Donation au Musée Picasso

Bibliothèque nationale de France, Paris : Notice n° :
FRBNF33932164. Tolbiac Rez-de-jardin RES G-YF-73
Arsenal - magasin de la Réserve RESERVE FOL-NF-
11436

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés:

OROZCO, Miguel *Picasso Litógrafo y Militante*,
Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga 2016 p.p.105,
120, 128.

Monod no.10485; Rauch no.80; Johnson (Vollard)
no.193; Solvay 861; Strachan "The Artist & The Book in
France", p.340; Geiser-Bolliger 1955; Horodisch p.75

Presencia en Subastas/Art Sales/ Ventes aux enchères:

Christie's : Sale 3518 Importants livres anciens, livres d'artistes et manuscrits 29 October 2012 Paris Lot 93 Price Realized \$3,551

- Sale 1965 Prints & Multiples 7 - 8 February 2008 New York, Rockefeller Plaza Lot 266 Price Realized \$3,250

Sotheby's:

Books 29 November 2007 Paris Lot 233. Estimate 4,000 — 6,000 EUR

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Antiquariat Winfried Geisenheyner (Münster-Hiltrup, NRW, Germany) Price: US\$ 13,074.68 (EUR 12.000,00) Hélène chez Archimède Suarès, A. Published by Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1955 (1955) Item Description: Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1955, 1955. Mit 21 Originalholzschnitten von P. Picasso, 2 Bände, 44 x 33 cm, Originalbroschur und Originalschuber Eins von C römisch num. Exemplaren der Vorzugsausgabe; hier mit der doppelten Suite der Illustrationen: einmal auf bläulichem Papier und einmal beigem Papier, die in nur 10 Exemplaren erschienen sind. - Rauch, Cat. 6: Les Peintres et le Livre, Nr. 80. - Tadellos. Bookseller Inventory # 2404

2. From: Place des Arts - Paris (Paris, France) Price: US\$ 2,723.89 (EUR 2.500,00) Hélène chez Archimède illustrated by Picasso André Suarès Published by Nouveau Cercle Parisien du Livre (1955) Item Description: Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1955. Couverture rigide. Book Condition: Très bon. Edition originale. 22 illustrations in black after Picasso, in full pages, engraved on wood by Georges Aubert. Folio, loose as issued, in original wrapper and portfolio, with parchment spine, in slipcase. Total edition of 240 - very good state. Bookseller Inventory # 29

C'est à la demande d'Ambroise Vollard que Picasso réalisa ces dessins pour illustrer le texte de Suarès. /

The edition contains 22 excellent original woodcuts (20 hors-texte) engraved by the master-engraver Georges Aubert after drawings by Pablo Picasso. In the period 1925-6 Ambroise Vollard commissioned Picasso to illustrate a bibliophile's edition of Andre Suarès' classic, "Helene Chez Archimede". Picasso submitted 22 drawings for the project which were transferred to woodblock by Georges Aubert, the greatest wood-engraver in France at that time. Aubert also produced the woodblocks for Picasso's illustrations to "Le Chef D'Oeuvre Inconnu", perhaps the most celebrated of all Picasso's illustrated book productions. Vollard did not see "Helene Chez Archimede" through to a conclusion and the woodblocks for the project were put into storage. In 1955, the Nouveau Cercle Parisien du Livre, an independent group of Parisian bibliophiles, obtained the woodblocks and with Picasso's consent, they produced a large and sumptuous edition of the book in a strictly limited edition of 240 unbound copies, 100 of which went on sale to the public. None of the prints were signed.

They are all rich, dark impressions, printed on heavy stock with wide margins and some deckle edges. The paper size of each print is approximately 17 inches by 13.5 inches. The prints are in excellent condition.

Explicación:

La paciencia de Picasso con el partido ha tocado a su fin. A partir de ahora no va a tolerar más críticas atacando su pintura con la monserga del formalismo, y de hecho va a reforzar la provocación con una nueva estética que corresponde exactamente a lo que critican los comunistas. En su esfuerzo por crear esa estética nueva que desafíe la convención y los intentos de imposición del realismo por el partido comunista, Picasso echa mano en ese momento de sus bocetos de Noviembre de 1945. Como habíamos visto, en los dibujos había una afinidad con los del Carnet de Juan-les-Pins de 1925. Este cuaderno, realizado en realidad en el verano de 1924, durante las vacaciones de verano con Olga en ese balneario de la Costa Azul, fue reproducido en parte en el n° 2 de la revista *La Révolution Surréaliste* publicado el 15 de Enero de 1925. Se trata de una serie de 24 páginas de diseños, una parte de los cuales están compuestos de líneas unidas por puntos que esquematizan hasta el extremo temas diversos. Los dibujos fueron

pronto pasados a madera por el maestro grabador Georges Aubert con objeto de ser incorporados como ilustraciones de libros de artista. En 1931, una parte de las xilografías –16 páginas– son utilizadas en el libro *Le Chef-d'oeuvre inconnu* de Balzac, editado por Vollard (Cramer 20). El resto lo serán para ilustrar otro libro de Picasso: *Hélène chez Archimède*, un proyecto de Vollard de la misma época pero que no llegó a realizarse hasta 1955. El carnet del verano tiene continuación en París durante el mes de Octubre, y ahí los diseños se convierten ya en claros precursores del Chant des Morts, como es el caso de los catalogados por Zervos con los números ZV.343-345 y 355. Este último en concreto se compone de líneas curvas y rectas todas terminadas no en puntos, sino en círculos, que se cruzan entre ellas. Las intersecciones están marcadas asimismo por círculos.

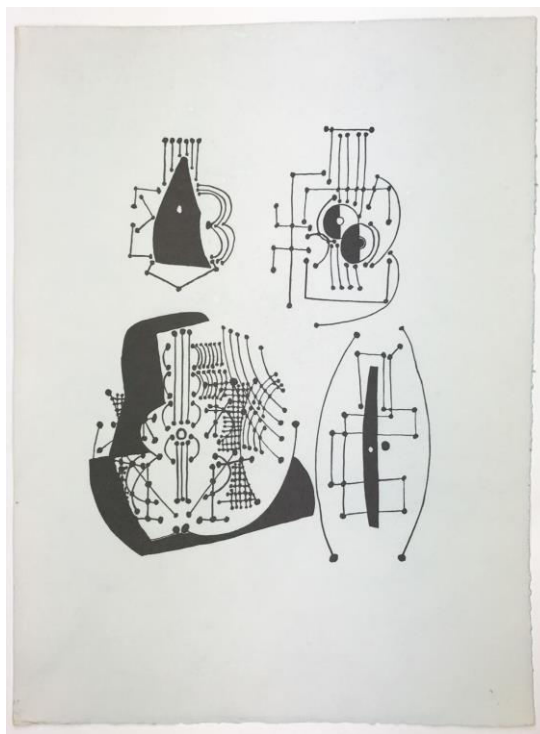
Dado que muchos de los dibujos no lineales del primer cuaderno se asemejan a instrumentos musicales de cuerda, Josep Palau i Fabre intuye que los dibujos lineales corresponden a lo que dirían las cartas astrales si Picasso hubiera querido ver en las estrellas que contemplaba en el cielo de verano de Juan-les-Pins instrumentos musicales. En realidad las cartas de las constelaciones no son sino una agrupación convencional de estrellas, buscando una forma que se consigue trazando una línea imaginaria entre algunas de ellas. Picasso habría querido imaginar no osas mayores o menores, sagitarios, etc., sino guitarras o mandolinas. Los dibujos lineales del carnet dan origen a diversas interpretaciones, especialmente por parte de sus amigos surrealistas. Pero Picasso se apresura a cortarlas por lo sano, aprovechando un sabroso texto en el que intenta desmentir las teorías de los críticos que pretenden explicar el cubismo a través de consideraciones científicas o ideológicas y en el que afirma que lo representado en el carnet son constelaciones. Se trata de la ‘*Carta sobre el Arte*’ que comienza con su famosa *boutade* “Yo no busco. Yo encuentro”, publicada en Moscú el 16 de Mayo de 1926 en la revista *Огонёк* (leído *Ogoniok*, *La Luz*). Aunque, como decimos, el objeto de la carta son las elucubraciones en torno al origen del cubismo, el mejor ejemplo que encuentra el malagueño para desmontar las teorías de los críticos de arte es el Carnet de Juan-les-Pins. Picasso ridiculiza a los surrealistas que “hallaron con sorpresa en su álbum croquis y dibujos a la pluma en los que no había sino puntos y líneas” y da una explicación totalmente sencilla de estos diseños:

“El hecho es que yo admiro mucho las cartas de astronomía. Me parecen bellas, al margen de su significación ideológica. Por tanto, un buen día me puse a dibujar un grupo de puntos, unidos por líneas y manchas que parecían suspendidas en el cielo. Mi idea era la de utilizarlos más tarde, introduciéndolos como un elemento puramente gráfico, en mis composiciones. Pero esos surrealistas tan listos han descubierto que esos dibujos respondían exactamente a sus ideas abstractas.”

Para Pierre Daix esta famosa carta sería falsa, inventada por el pintor y crítico ruso Georgi Jakulov, plagiando la entrevista de Marius de Zayas de 1923. Parece evidente que el texto fué presentado por Jakulov a la revista soviética, y que más que un texto del pintor se trata de declaraciones de Picasso al crítico, al que había sin duda conocido en 1925. También parece claro que utiliza la entrevista de Zayas, pero desde luego no es su única fuente. Las referencias al Carnet de Juan-les-Pins son más que probablemente auténticas. Es probable que Jakulov interrogara al pintor sobre las ilustraciones del carnet publicadas en *La Révolution surréaliste*. En cualquier caso, el carnet es posterior a la entrevista de Zayas, con lo que el texto de Jakulov nos parece genuino.

En definitiva, Picasso ha creado con su Carnet una reserva de diseños arbitrarios que cuenta utilizar algún día en su labor artística. Y no tardará en presentarse una oportunidad. Como recordamos, los dibujos han sido hechos en el verano de 1924, y dados a conocer en Enero de 1925. Mucho antes de eso, en Noviembre de 1918 moría en París de una gripe su amigo y divulgador del cubismo, el poeta Guillaume Apollinaire. Inmediatamente se constituye un comité que decide construir un monumento y se encarga a Picasso su realización. Pero cuando en 1921 el director de la revista *Mercure de France*, en la que escribía el polaco Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Kostrowicki (Apollinaire), denuncia públicamente a los ‘metecos, cubistas, dadaístas y otros boches’ miembros del comité, el pintor español se retira inmediatamente.

Siete años después, y cuando se acerca el décimo aniversario de la muerte del poeta, el Ayuntamiento de París constituye un nuevo comité que vuelve a pedir al malagueño que realice un monumento a Apollinaire. Esta vez, Picasso se pone a trabajar en el otoño de 1928 en el taller del escultor Julio González, su amigo de Els Quatre Gats,

en la calle de Médéah, cerca de la estación de Montparnasse. Realiza allí una serie de maquetas con alambre que serán rechazadas una tras otra por el Comité. Las maquetas fueron dadas a conocer en Mayo de 1933 gracias a una fotografía de Brassai, publicada en la página 11 del primer número de la revista *Minotaure*. Estas esculturas son la simple plasmación en tres dimensiones de algunos de los dibujos del cuaderno de Juan-les-Pins. Tras diversas peripecias, una de las cuales relatamos más adelante, el proyecto tardará décadas en verse realizado en dos versiones monumentales, la del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1972, y la del Museo Picasso de París de 1985 (M.P. 265).

Apollinaire no era ajeno a las cuestiones de libertad de expresión artística que se le planteaban a Picasso en aquel invierno de 1947 a 1948. Como recuerda Peter Read, profesor de Literatura Francesa y Artes Visuales de la Universidad de Kent, el poeta había advertido en un prefacio de 1917 al libro de Baudelaire *Las Flores del Mal* que “Las grandes democracias del futuro permitirán poca libertad de expresión a los escritores”. Apollinaire sabía de lo que hablaba, y no solo por su actitud rebelde, sino también porque según un reciente estudio, él mismo habría trabajado como censor de libros precisamente a partir de la publicación de esta última edición del texto de Baudelaire. Picasso identifica pues en 1948 los dibujos del carnet con Apollinaire. Y el volver a ellos tampoco es casualidad, dado que en 1948 se está acercando el 30 aniversario de la muerte del poeta, y si el 20º no había podido celebrarse en 1938 por las turbulencias políticas del momento (caída del Frente Popular en Francia, Acuerdos de Munich, etc.), el tercer decenio sí podría celebrarse convenientemente.

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante

Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga 2016, pp. 105-107

Título/Title/Titre: 40 Dessins de Picasso en Marge du Buffon

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire:
CO-PICASSO-1957- 40DESSINS

Editor/Publisher/Editeur: Jonquières and Heinz Berggruen, Paris 1957

Impresor/Printer/Imprimeur: Robert Blanchet, Atelier de Duval, Paris ; typographie par l'imprimerie Priester Freres. "L'impression des planches a ete faite dans l'atelier de Duval, a Paris, et terminee en janvier 1957, et celle de la typographie par l'imprimerie Priester Freres."

Formato/Format: Quarto 37,3 x 28,2 cm (14 11/16 x 11 1/8 in.)

Ilustraciones/Illustrations: 40 facsimile lithographic plates after Picasso drawings A Reproduction of a Drawing Of Dora Maar For Her Copy Of Picasso's Buffon;

Tirada/Print run/Tirage: One of 2000 copies without the linocut. Limited edition of 2226 copies loose leaves in wrappers, boards chemise and slipcase; 226 copies with an hors-texte original b&w linocut ("Pigeonneau", 1939); 26 exemplaires nominatifs sur vélin d'Arches. Ejemplar Nº 655.

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: Object number 1017.1964.1-2; Credit: The Louis E. Stern Collection

Fine Arts Museums of San Francisco: Accession Number: 1998.40.111.1-1; Credit Line: Gift of the Reva and David Logan Foundation

Metropolitan Museum of Art, New York: Thomas J. Watson Library Call Number 177P58 X8 Q OCLC 03685261

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, LC Call No.: NC1135.P5 B8 ID/Acc. No.: 89-B2729; Collection: Douglas Cooper Library

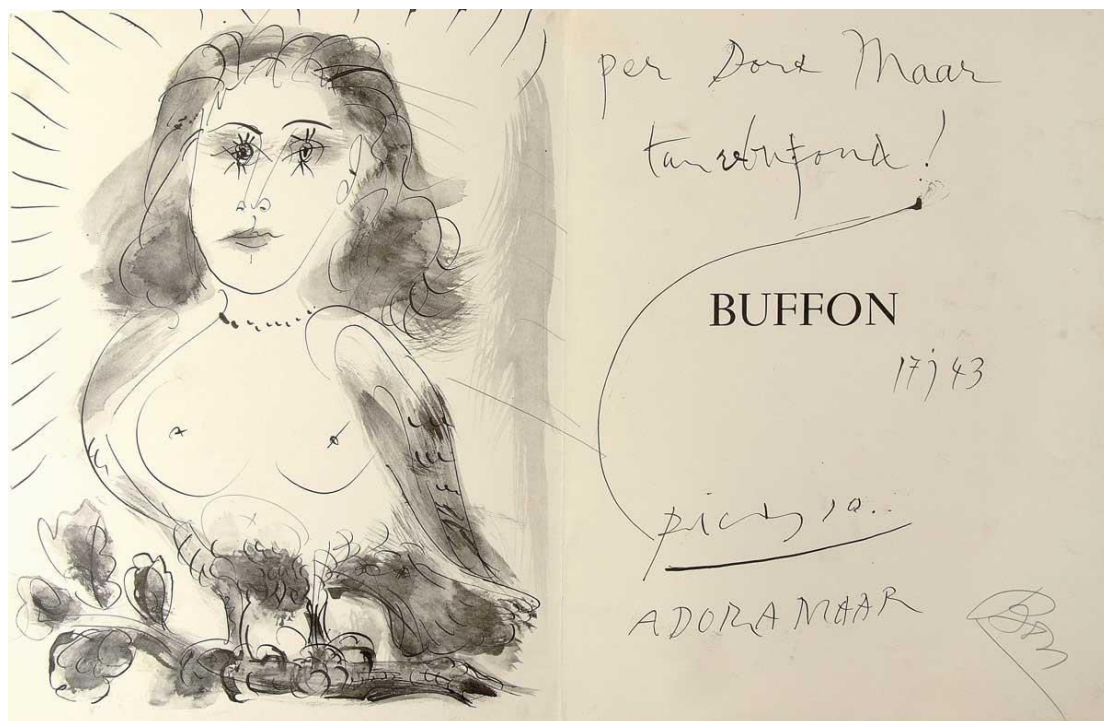
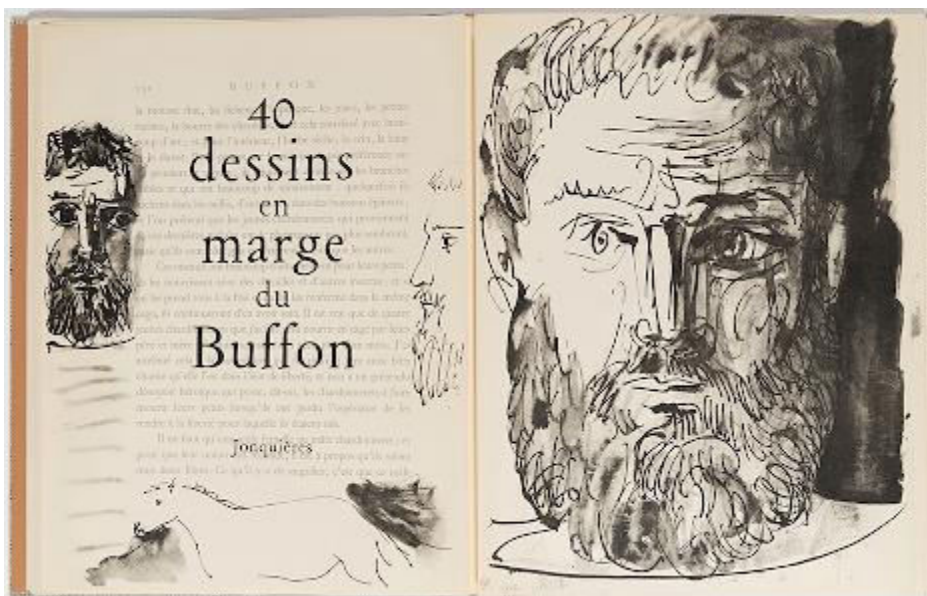
Baltimore Museum of Art: Available at Baltimore Museum of Art Call Number: NC248.P5 B8

Cleveland Museum of Art: ALEPH ID 000174297 OCLC Number 3685261 Library Holdings ND553.P5 A4 1957

Art Institute of Chicago: Ryerson & Burnham Libraries

Museum of Fine Arts, Houston: - Hirsch Library. Lester Beall Collection. Call Number: NC1135.P5 B8

Tate Modern, London: Library Class mark: V 7 PICA JON (OVERSIZE)

Victoria and Albert Museum, London: National Art Library Special Collections RC.CC.10 Special -666919
National Gallery of Australia, Canberra: Gift of Orde Poynton Esq. CMG 1997. Accession No: NGA 97.1216
Institut National d'Histoire de l'Art, Paris. Collections Jacques Doucet. INHA : Fol L 457
Biblioteca Nacional de España, Madrid: ER/5701 962608-1001 Fondo reservado Sala Goya. Bellas Artes
Colección Bancaja, Valencia

Kunstmuseum Basel: Basel Kunstmuseum Sign.: KM B Tfl 1030
 Sys. no. 004976540

Bibliothèque nationale de France, Paris: Notice n° :
 FRBNF40344945 Richelieu - Estampes et photographie DC-643-
 PET FOL

The British Library, St. Pancras, London: System No 003187799
 Collection L.R.403.c.9.

UIN: BLL01003187799

Exposiciones/Exhibitions:

Fine Arts Museums of San Francisco: Artists' Books in the Modern Era 1870-2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books 6 October 2001-6 January 2002 Cat n° 77

Exposición itinerante *Picasso y los Libros*, (Centro Cultural Bancaja de Alicante Mayo-Junio 2007; Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 28.10.2006 - 07.01.2007; Centro Cultural Bancaja, Valencia 09/07/2009 al 30/08/2009; Centro Cultural de la Diputación de Palencia 13/10/2010 al 07/11/2010; Museo de Bellas Artes de Bilbao 15/09/08 - 30/11/08; etc.)

Catálogos razonados:

JOHNSON, Robert Flynn *Artists' Books in the Modern Era 1870--2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books*, Fine Arts Museum San Francisco, 2001. No 77, p. 147

Carrete Parrondo, Juan *Picasso y los Libros*. Fundación Bancaja, Valencia 2005 (Sin paginar ni numerar)

Goeppert / Cramer 84; Berggruen 272, Ingelheim 124

Presencia en Subastas/Art Sales/ Ventes aux enchères:

Christie's: Sale 7096 Old Master, Modern and Contemporary Prints, 29 November 2005, London, King Street; Lot 249 Price Realized \$6,206

Sotheby's: Old Master, Modern & Contemporary Prints. 20 september 2007. London Lot 199 Lot Sold.

- Prints & Multiples 18 March 2014 London. Lot 86. Lot Sold.

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

From: Guido Soroka Bookseller (Caracas, MIRAN, Venezuela)
 Price: US\$ 710.00 40 Dessins de Picasso en Marge du Buffon Picasso, Pablo Published by Jonquieres, Paris (1957) Item Description: Jonquieres, Paris, 1957. Original Cloth. Book Condition: Fine. Folio - over 12" - 15" tall. Total edition of 2,226 copies. This is copy 960 of 2,000 "sur velin du Marais". In wrappers, textured boards on hardcover portfolio with printed spine label, slipcase with printed label on front, has wear to extremities. Text in French. 40 numbered plates by Picasso plus an unnumbered double-page dedication plate to Dora Maar and a final double-page explanation leaf. Plates printed in the atelier of Duval, Paris. Contents complete and mint. Book. Bookseller Inventory # 006687

"The publication served as a facsimile of Picasso's 1942 volume of Buffon's *Histoire naturelle* that he presented to his mistress, Dora Maar, on 17 January 1943. Picasso embellished her copy with forty inventive and witty drawings."

Artists' Books in the Modern Era 1870--2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books, Fine Arts Museum San Francisco, 2002 p. 147

Título/Title/Titre: *Jeune courtisane avec un gentilhomme, un sculpteur, et un vieillard alléché* (A Young Courtesan with a Gentleman, a Sculptor, and a Tempted Old Man)

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1968-CELEST

Editor/Publisher/Editeur: Editions de l'Atelier Crommelynck, 1971

Impresor/Printer/Imprimeur: Atelier Crommelynck,

Formato/Format: Etching On Richard-de-Bas Laid Paper. Dimensions: Plate: 122 x 87 mm (4 13/16 x 3 7/16 in.); Sheet: 210 x 165 mm (8 1/4 x 6 1/2 in.)

Ilustraciones/Illustrations: illustration LIX for page 256 in the book *La Célestine* by Fernando de Rojas (Paris: Editions de l'Atelier Crommelynck, 1971). From 'Suite 347' and the series 'La Célestine' contained therein (with the watermark)

Tirada/Print run/Tirage: 340

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

Fine Arts Museums of San Francisco: Accession Number: 2000.200.62.59 Acquisition Date: 2000-12-31 Credit Line: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books

Toledo Museum of Art, Toledo, OH: Object number: 1984.944; Credit Line: Gift of Molly and Walter Bareiss in honor of Barbara K. Sutherland

National Museum of Art, Oslo: Inventarnr.: NG.K&H.1982.0382 Registreringsnivå: Enkeltverk

Biblioteca Nacional de España, Madrid: R/63705 1000357011

Fondo moderno Sala Cervantes Sede de Recoletos Dibujo de Picasso con ded. a Jean Stehelin, 4-12-71. Ejemp. de Jean Stehelin, firmado por Picasso de una tirada de 400

Bibliothèque nationale de France, Paris: Rel., sous chemise et étui) Notice n° : FRBNF35054854 Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin RES P-YG-118

Bayerische Staatsbibliothek, München : 99994342571 BSB / Handschriftenabt. Magazin Bestellung im Handschriftenlesesaal L.sel.III 14

Catálogos razonados: Bloch 1665; Baer 1681, Cramer 149

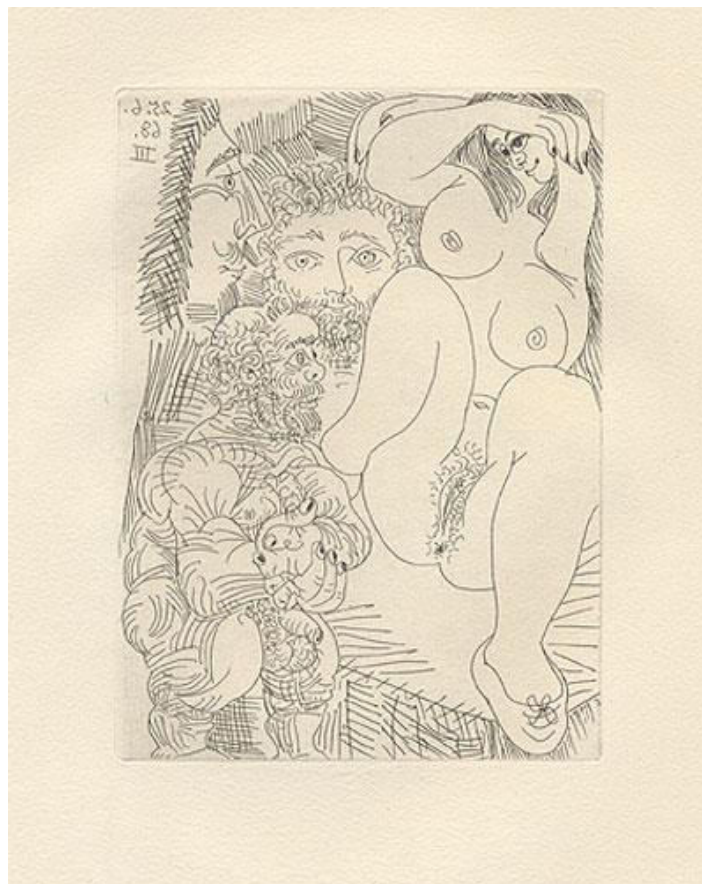
Plate dimensions: 12.3 x 8.9 cm; sheet dimensions: 20.7 x 17.2 cm

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

RoGallery, 47-15 36th Street - Long Island City, NY 11101: Artist: Pablo Picasso. Title: Untitled from the Portfolio of *La Célestine* (Bloch 1665) Year: 1971 Medium: Etching and Aquatint Edition: 30 HC Image Size: 4.85 x 3.5 inches Paper Size: 8.25 x 6.25 inches Price: \$3500 w-33

Georgetown Frame Shoppe, 2902 1/2 M Street, N.W. Washington DC: Pablo Picasso *Jeune Courtisane avec un Gentilhomme* Artist: Pablo Picasso Medium: Original etching and aquatint Title: *Jeune Courtisane avec un Gentilhomme* Portfolio: *La Célestine* Year: 1971 Edition: 318/350 Framed Size: 16" x 20" Sheet Size: 8" x 10" Reference: Cramer 149; Published By Fequet et Baudier, Paris Signed: no (signed and numbered on the justification page) Price: Call for Value

Note: Accompanied by M. Orozco's 2000 version of the etching, featuring Romano Prodi (reading *Sources Say...*) in the role of Picasso, Jonathan Faull in that of the gentilhomme and Orozco himself as the sculpteur.

Título/Title/Titre: *Faunes et Flore d'Antibes*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-1960-FAUNES

Autor/Author/Auteur: preface by Jaime Sabartés

Editor/Publisher/Editeur: Au Pont Des Arts, Paris & New York Graphic Society, Greenwich, Connecticut 1960. L'ouvrage a été établi par Pierre-André Weill.

Impresor/Printer/Imprimeur: Daniel Jacomet (Pochoirs), Fequet et Baudier (typographie)

Formato/Format: Grand Folio 66 x 51 cm Portfolio includes title page, preface by Jaime Sabartés, and edition justification, presented in the original linen portfolio folder

Frères d'après un dessin inédit di Picasso: "L'Atelier" daté 1958 et signé. Cent vingt-cinq exemplaires numérotés en rouge 1 à 125 constituent l'édition américaine. Les ex. 1 à 25 comportent la lithographie. 50 H.C. 1 à 50.

Referencias **museísticas/Museum**

References/Numéro d'inventaire Musée:

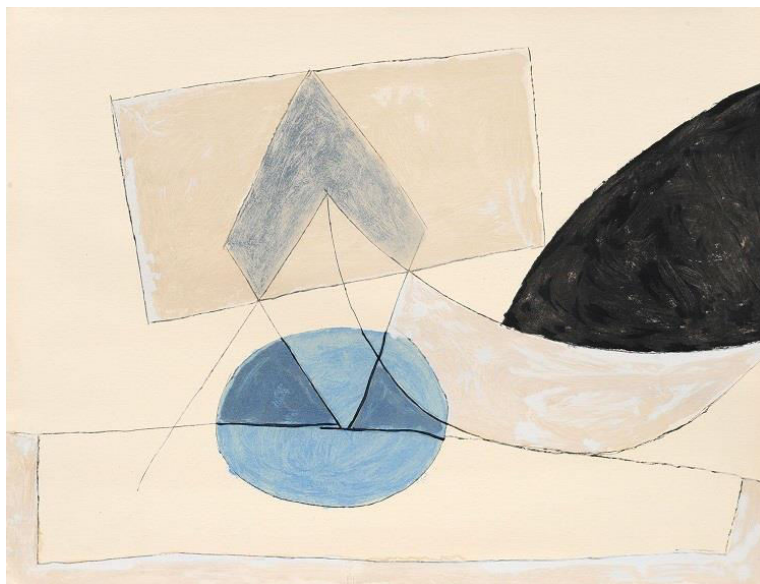
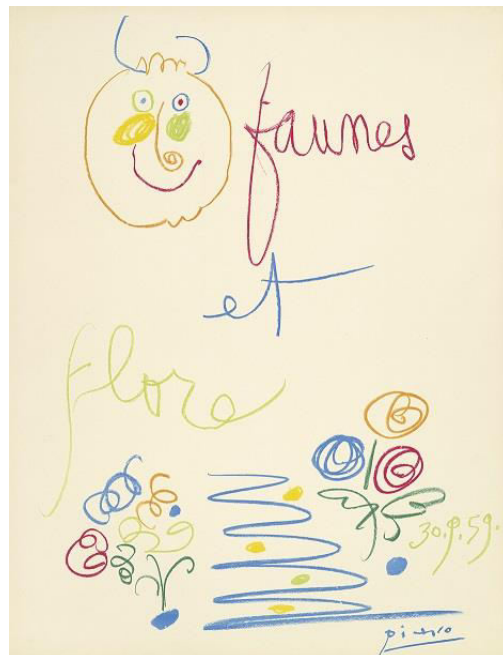
Musée Picasso, Antibes. Nº Inventario : INV.M.P.60.7-1 Donation de l'éditeur P.-A. Weill 1960

Museo de Málaga: Legado Sabartés, 1957
Inventario BA/CE01509, BA/CE01852-69,
BA/CE01852, BA/CE01853, BA/CE01854,
BA/CE01855, BA/CE01856, BA/CE01857,

Ilustraciones/Illustrations:

9 de 12 ilustraciones originales de 64 x 49 cm (faltan 3) en papel vélin pur chiffon d'Arches. "Esta obra ha sido realizada en estrecha colaboración con el Maestro, que ha seguido el trabajo, corregido las pruebas de impresión y firmado las autorizaciones de tirada de cada plancha" (Página de justificación de tirada) / 9 out of 12 original prints. Each measures 25.5 x 19.75 in. (64 x 49 cm)/ « L'ouvrage a été réalisé en collaboration étroite avec le Maître qui a suivi le travail, corrigé les épreuves et signé les bons à tirer. » (Page de justification du tirage)

Tirada/Print run/Tirage: Nº 24 de los 175 ejemplares para Europa, numerados en negro. Los numerados 1-25 llevan una litografía. Los 125 ejemplares numerados en rojo constituyen la edición americana. Tirada total: 300 ejemplares + 50 H.C. / Cent soixante-quinze exemplaires numérotés en noir 1 à 175. Les ex. 1 à 25 comportent, outre les onze planches et le frontispice, une lithographie en dix couleurs tirée par Mourlot

BA/CE01858, BA/CE01859, BA/CE01860, BA/CE01862, BA/CE01863.

Institut National d'Histoire de l'Art, Paris.
Collections Jacques Doucet. Numéro INHA : PI Res
9 ppn014965801

Bibliothèque Historique, Paris : - Réserve Fonds
Cocteau - Cote : 1-RES-131 Exemplaire 45/50
Provenance : Bibliothèque de Jean Cocteau

Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana:
Colección Gilbert Brownstone

Indiana University, Bloomington: N° Inventario:
Special Collections ND553.P5 S17

Vanderbilt University, Nashville, TN: Special
collections CN: NC1135.P5 F39

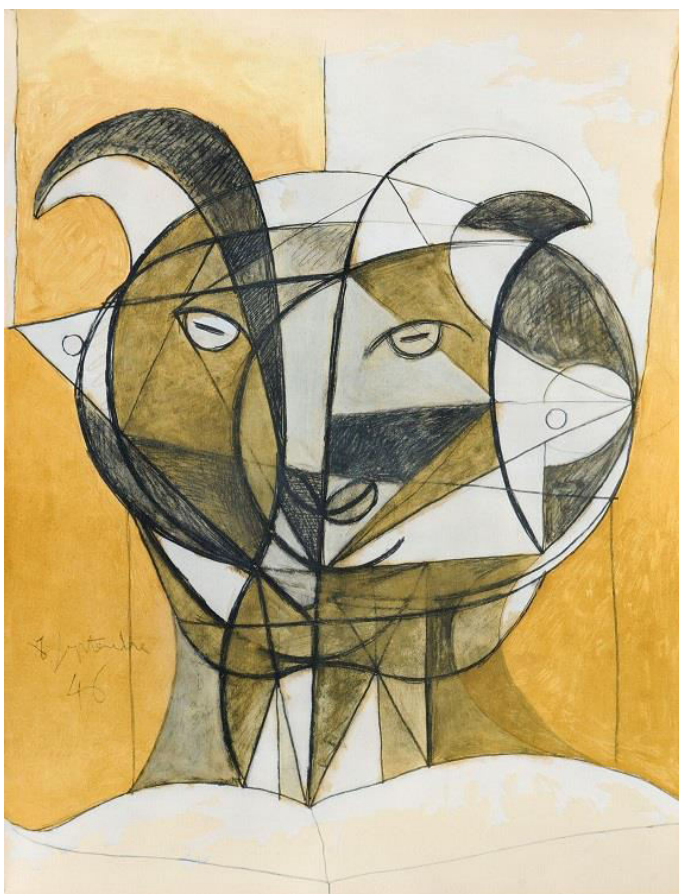
Exposiciones/Exhibitions:

Palacio de la Aduana, Málaga: *Obras Maestras del
Museo de Málaga.* Noviembre 1998

Museo Picasso de Málaga (Palacio Episcopal):
Picasso, primeras colecciones en Málaga. Octubre
2003

Museo de las Artes, Universidad de Guadalajara
(México): *Siglo XX en la Málaga de Picasso,*
noviembre 2006/enero 2007

La Habana y otras ciudades de Cuba: *Exposición
Itinerante Cuba, donación filántropo Gilbert
Brownstone,* Otoño 2011

Centre culturel de la jeunesse, Ministère de la Culture Skopje : Exposition Picasso 19 Février-16 Mars 2016.
Fundación Mercedes Calles y Carlos Balletero, Cáceres: *Arte internacional del siglo XX Colección Brownstone*.
Marzo-Junio 2013

Catálogos razonados:

María Morente, Eugenio Carmona, Juan Francisco Rueda *Siglo XX en la Málaga de Picasso*; Consejería de Cultura, Sevilla 2006

Catalogue Raisonné du Musée Picasso, Antibes. Vol 3, No. 61. Inv. M.P.60.7-1
Obras originales : Volume 1, Nos. 26-28, 30, 33-36

Presencia en Subastas/Art Sales/Ventes aux enchères:

Christie's :

- Sale 5615 Le Haras d'Estimauville ; Oeuvres Et Objets D'art Provenant Des Collections Rothschild. 26 - 27 October 2010 Paris Lot 28 Faunes et Flore d'Antibes. An incomplete set of six offset lithographs in colours, 1960, on wove paper. Price Realized €10,000 (\$13,808)

- Sale 5610 Prints & Multiples 14 September 2010 London, South Kensington Lot 226 Faunes et Flore D'Antibes, Au Pont Des Arts, Paris, 1960

Sotheby's : Prints & Multiples 17 March 2015 London. Lot 145 Property From The Collection Of Eugene And Penelope Rosenberg

After Pablo Picasso Faunes Et Flore D'antibes- The portfolio, comprising eight lithographs and one frontispiece printed in colours, 1960, numbered 29 on the justification, from the edition of 175 (there was also an American edition of 125 plus 15 hors commerce impressions), loose (as issued), on wove paper, with title and text by Jaime Sabartes, contained in the original paper wrappers, cloth-covered boards with the printed red title and signature by Picasso each sheet: approx. 651 by 501mm 25 1/4 by 19 3/8 in overall: 662 by 515mm 26 1/8 by 20 1/4 in

Skinner Auctioneers Auction: 2749B American & European Works of Art - Location: Boston September 19, 2014 Lot: 102 Faunes et Flore D'Antibes/Portfolio of Twelve Lithographs. Sold for \$6,765

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017: Ninguno / Aucun / None

La carpeta Faunes et flore d'Antibes fue editada en 1960, reproduciendo unas pinturas realizadas en 1946, fecha en la que el Ayuntamiento de Antibes le ofrece decorar el Chateau Grimaldi. Picasso recurre a las figuras de la mitología clásica, de la que parten las litografías de la serie. Son imágenes en las que se percibe la influencia de la gran obra de esta época *Le joie de vivre*. En esta serie compuesta por ocho láminas de tema mitológico y tres bodegones, se utiliza el colorido, percibiéndose en las formas ciertas imágenes propias de la descomposición cubista, en este caso no en su vertiente analítica sino como simplificación formal buscando un carácter sensitivo en la percepción del espectador.

Cet album présente, en premier tirage, dans le format original, les onze peintures sont la propriété de l'artiste. Elles sont exposées au Palais Grimaldi á Antibes. Le frontispice en couleurs, daté 1959, a été dessiné spécialement par Picasso pour ce recueil. L'ouvrage a été réalisé en collaboration étroite avec le Maître qui a suivi le travail, corrigé les épreuves et signé les bons á tirer. Les planches ont été exécutées par Daniel Jacomet. Le papier est un vélin pur chiffon d'arches. La typographie, en Europe, est de Fequet ey Bandier. L'ouvrage a été établi par Pierre-André Weill. Justification du tirage: Cent soixante-quinze exemplaires numérotés en noir 1 à 175. Les exemplaires 1 à 25 comportent, outre les onze planches et le frontispice, une litographie en dix couleurs tirée par Mourlot Frères d'après un dessin inédit de Picasso: "L'Atelier" daté 1958 et signé. Cent vingt-cinq exemplaires numérotés en rouge 1 à 125. Ces exemplaires constituent l'édition américaine. Ils sont réservés à la New York Graphic Society. Les exemplaires 1 à 25 comportent la litographie. Cinquante exemplaires hors commerce marqués H.C. 1 à 50.

Picasso et Pierre André Weill en 1960 lors de la présentation de l'album : "*Faunes et Flore d'Antibes*"

Picasso lithographe I-IV

Monte-Carlo, [Paris], André Sauret, 1949-1964. 4 volúmenes en folio. Edición original con ocho litografías originales de Pablo Picasso. Cada volumen contiene una litografía de 322 x 206 mm. y otra de 264 x 206 mm. Las primeras están impresas en negro y constituyen las cubiertas de cada volumen y las segundas, impresas en negro y una en color, están situadas frente a la portada tipográfica, a modo de frontispicio. Edición de 2.500 ejemplares numerados.

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

Museum of Modern Art (MoMA) New York, NY 10019: MoMA Offsite Oversize NE2451 .P53 1949 WorldCat no. 1279863 (volumes 3 & 4 missing)

Metropolitan Museum of Art, New York, NY 10028: Watson Library Special Collections - NE2451 .P53 OCLC 01279863

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA 90049: Collection: Douglas Cooper Library LC Call No.: NE2451 .P53 ID/Acc. No.: 89-B2738

Philadelphia Museum of Art, , PA 19130

Victoria & Albert Museum, London, SW7 2RL:

Tate Modern, London, SW1P 4RG

Musashino Art University Museum Tokyo, 187 Japan

The National Museum of Western Art, Tokyo Taito-Ku, Tokyo, 110-0007 Japan

National Gallery of Australia Canberra Act, 2601 Australia

Museum of Fine Arts, Boston, MA 02115

Worcester Art Museum Worcester, MA 01609

Baltimore Museum of Art Baltimore, MD 21218

National Gallery of Art Washington, DC 20565

Smithsonian Institution Washington, DC 20560

Cleveland Museum of Art Cleveland, OH 44106

Toledo Museum of Art Toledo, OH 43697

Art Institute of Chicago Chicago, IL 60603

Indianapolis Museum of Art Indianapolis, IN 46208

Minneapolis Institute of Art Minneapolis, MN 55404

Saint Louis Art Museum St Louis, MO 63110

Museum of Fine Arts, Houston - Houston, TX 77005

Fine Arts Museums of San Francisco, CA 94118

San Francisco Museum of Modern Art, CA 94103

Los Angeles County Museum of Art, CA 90036

Musée national d'art moderne - Centre Pompidou Paris :

Bibliothèque nationale de France BnF Paris, 75013

National Gallery of Canada Ottawa, ON K1N 9N4

Institut national d'histoire de l'art. Collections Jacques Doucet Paris, 75002 France

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 2018 Belgium

Rijksmuseum Amsterdam, 1071 XX

Biblioteca Nacional de España Madrid, 28071 Spain

Kunstmuseum Basel, 4010 Switzerland

Exposiciones :

Exposición itinerante *Picasso y los Libros*, (Centro Cultural Bancaja de Alicante Mayo-Junio 2007; Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 28.10.2006 - 07.01.2007; Centro Cultural Bancaja, Valencia 09/07/2009 al 30/08/2009; Centro Cultural Diputación de Palencia 13/10/2010 al 07/11/2010; Museo de Bellas Artes de Bilbao 15/09/08 - 30/11/08; etc.)

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Galerie Paul Blazot (Paris, France) Price: US\$ 5,499.10 (EUR 5.000,00) Picasso lithographe. Préface de Jaime Sabartès. Tome I (1919-1947) - Tome II (1947-1949) - Tome III (1949-1956) - Tome IV (1956-1963). PICASSO (Pablo)] MOURLOT (Fernand). Published by Sauret 1949-1964, Monte-Carlo (1949) Item Description: Sauret 1949-1964, Monte-Carlo, 1949. 4 volumes in-4, brochés, couvertures illustrées. Ce catalogue, établi par Fernand Mourlot, décrit tous les différents états des lithographies exécutées par Pablo Picasso entre 1919 et 1963. Il comporte plus de 575 illustrations dont 88 en couleurs et 12 lithographies originales, dont 8 pour les couvertures et

les quatre frontispices. Tirage unique limité à 2.500 exemplaires numérotés sur vélin Renage (25881 - BPL000). Bookseller Inventory # 25881

2. From: Avol's Books LLC (Madison, WI, U.S.A.) Price: US\$ 4,500.00 (EUR 4.265,06). Picasso lithographe. Préface de Jaime Sabartès. Tome I (1919-1947) - Tome II (1947-1949) - Tome III (1949-1956) - Tome IV (1956-1963) Pablo Picasso; Fernand Mourlot Published by Andre Sauret, Monte-Carlo (1949) Used Paperback. Item Description: Andre Sauret, Monte-Carlo, 1949. Paperback. Book Condition: Good to Very Good. Four volumes published in 1949, 1950, 1956, and 1964 respectively. No. 2481 of 2500. Includes all 8 original lithographs (4 frontispieces, of which one is in color; and 4 wrappers). Chipped & torn glassine wrappers present on Vols 1, 2 & 4. Frontis tissues in Vol. 1 & 3 only. Name & address on front endpapers of Vol. 1 & 2. Tops of first 3 volumes stained. Embossed ownership stamp at bottom edge of each front endpaper. Pages starting to yellow. Vol. 1 good, spine cracked at head & heel. Weak hinge at pgs 80-81. Some chipping to spine head & heel. Vol.2 good, worn at spine heel, hinge weak at pgs 144-145. Vol. 3 good to very good, shallow chip at spine heel, inside of back cover yellowed. Vol. 4 very good. Photos available upon request. Bookseller Inventory # 206636

Título/Title/Titre: *Picasso lithographe I (1919-1947)*

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1949-LITHOG1

El primer volumen del catálogo numera en cifras romanas de la I a la XXVII, las litografías de 1909-1930, tiradas por otros impresores, y las 74 de 1945-1947, todas con anotaciones de Mourlot sobre técnica y tirada. En marzo de 1949 Picasso realiza una litografía doble para las cubiertas, representando dos rostros en forma de máscara, así como otra para el frontispicio, representando una paloma; la primera tirada del zinc original y la segunda sobre piedra. / Ce premier volume recense les lithographies de l'artiste depuis 1919 jusqu'à 1947. (du numéro I au numéro XXVII et du numéro 1 au numéro 74 décrits et illustrés, parfois en couleurs). La couverture et le frontispice sont deux lithographies originales. Cet ouvrage réalisé par Fernand Mourlot et André Sauret a été tiré à 2.500 exemplaires numérotés 158 pages. 32 x 24,7 cm. Broché bien complet des 3 lithographies originales dont une pour le frontispice et deux pour la couverture.

Autor/Author/Auteur: Catálogo de Fernand Mourlot y prefacio de Jaime Sabartès / Catalogue établi par Fernand Mourlot et Préface de Jaime Sabartès

Editor/Publisher/Editeur: André Sauret, Monte-Carlo 1949

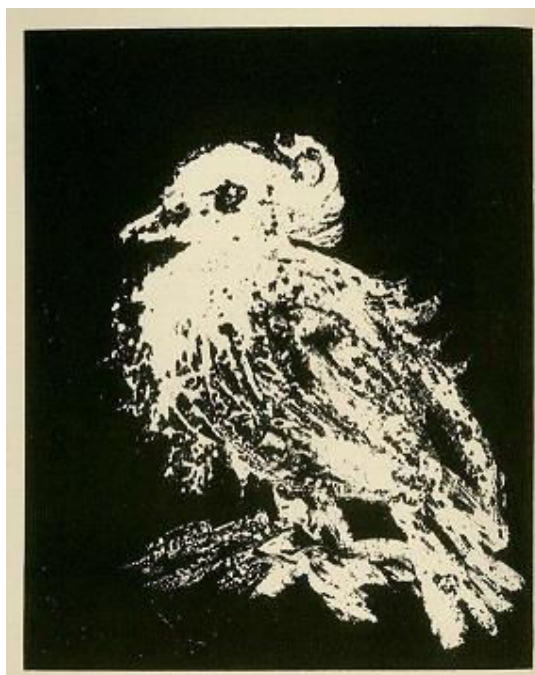
Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot Frères (Litografías originales y de interpretación); Georges Duval (textos) y Imprimerie Union (tipografía)

Formato/Format: In Quarto 32 x 24,7 cm. Broché

Ilustraciones/Illustrations: 2 litografías originales de Picasso (Frontispicio La Petite Colombe, Reuße 469, Bloch 600 y cubierta Reuße 473, Bloch 591) y más de un centenar de litografías de interpretación, grabadas por Henri Deschamps, impresas todas sobre papel "Grand Vélin Renage filigrané a la marque de l'editeur"

Tirada/Print run/Tirage: 2.500 exemplaires numérotés.

Catálogos razonados:

Carrete Parrondo, Juan *Picasso y los Libros*. Fundación Bancaja, Valencia 2005 (Sin paginar ni numerar)
Pablo Picasso, les livres illustrés, Cramer n°55, 60, Litografías Reuße 469, Bloch 600 y Reuße 473-474, Bloch 591

Título/Title/Titre: *Picasso lithographe II (1947-1949)*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-1950-LITHOG2

El segundo volumen aparece en 1950, y comprende las litografías 75 a 179 (con la célebre serie de la Femme au feuteil), acompañadas con notas sobre tirada, técnica y noticias biográficas. El 16 de abril de 1950, realiza los retratos de Claude y de Paloma, los hijos de François Gilot. El frontispicio es un dibujo resaltado al gouache de 1947. / 1 volume in 4 - 2 lithographies originales de Picasso (Frontispice et couverture) - 203 illustrations In et Hors. Texte. Vol. 32 x 24,5 cm, 210 p. ; catalogue raisonné des lithographies (n° 75 à 179) ; ouvrage tiré sur grand vélin filigrané avec en frontispice une lithographie originale ainsi que deux autres lithographies originales pour la couverture. / Catalog raisonné on Picasso's lithographs, with 17 full-page color and 88 full-page b/w reproductions. [Numbered 75-179] Two original lithographs. The portraits of his children Paloma and Claude were designed by Picasso as the cover for the second volume of Mourlot's catalogue raisonné of his lithographs. According to Passeron, Picasso made this print using a finger painting technique, applying the greasy lithographic ink to the stone with his bare fingers.

Autor/Author/Auteur: Catálogo y prefacio de Fernand Mourlot / Catalogue et Préface de Fernand Mourlot.

Editor/Publisher/Editeur: André Sauret, Monte-Carlo 1950

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot Frères (Litografías originales y de interpretación); Georges Duval (textos) y Imprimerie Union (tipografía)

Formato/Format: In Quarto 32 x 24,7 cm. Broché

Ilustraciones/Illustrations: 2 litografías originales de Picasso (Frontispicio **Fleurs dans un vase** –Reuße 229, Bloch 450, Mourlot 98– y cubierta **Paloma et Claude** –Reuße 531 Bloch 664; Mourlot 186– y más de un centenar de litografías de interpretación, grabadas por Henri Deschamps, impresas todas sobre papel “Grand Vélin Renage filigrané a la marque de l’editeur”

Tirada/Print run/Tirage: 2000

Exposición itinerante *Picasso y los Libros*,(Centro Cultural Bancaja de Alicante Mayo-Junio 2007; Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 28.10.2006 - 07.01.2007; Centro Cultural Bancaja, Valencia 09/07/2009 al 30/08/2009; Centro Cultural Diputación de Palencia 13/10/2010 al 07/11/2010; Museo de Bellas Artes de Bilbao 15|09|08 - 30|11|08; etc.)

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés:

Carrete Parrondo, Juan *Picasso y los Libros*. Fundación Bancaja, Valencia 2005 (Sin

paginar ni numerar)

Pablo Picasso, les livres illustrés, Cramer n°60

Litografías originales Reuße 542, Bloch 674, Mourlot 189 y Reuße 531, Bloch 664, Mourlot 186

Picasso no vuelve pues a realizar ninguna litografía hasta que Mourlot no se presenta en su casa de la Costa Azul casi un año después, esto es, en la primavera de 1950. Sin duda estaba inquieto por esa larga ausencia del pintor, y el pretexto de la visita es presentarle las pruebas de las litografías de interpretación realizadas por Henri Deschamps para el segundo tomo del catálogo de litografías, pedirle que realice tres obras originales para éste, y recordarle también que todavía no había realizado las ilustraciones que había prometido para un libro de Tristan Tzara. Como veremos, Picasso da su visto bueno a las pruebas de las litografías, accede a las dos solicitudes y renueva con la litografía. La vuelta con Mourlot la marcan los portentosos retratos de sus hijos Paloma y Claude, realizados el domingo 16 de Abril de 1950 impregnando su dedo índice con tinta litográfica y dibujando sobre un papel de reporte de 50 por 54,4 cm (R. 531-532, M 186). Estos dos magníficos retratos fueron hechos para servir de cubierta y contracubierta del tomo II del catálogo razonado Mourlot de litografías de Picasso, con lo cual fueron tirados a 2.000 ejemplares, lo que los hace asequibles para los coleccionistas más modestos. Esto es, en el momento de la publicación de la obra, porque hoy en día se cotizan a varios miles de Euros. Se tiraron aparte solo cinco ejemplares de artista con márgenes grandes, esto es, conteniendo la fecha y el lugar de realización del dibujo inscritos por Picasso en el papel de reporte. Uno de estos cinco fue vendido por Sotheby's en Noviembre de 2001 (Lote 374 de la venta n° 7835, precio estimado entre 8 y 12.000 \$). Otro fue vendido por el especialista en obra gráfica Christie's en Noviembre de 2006, siendo adjudicado a su afortunado adquiriente por tan solo 7.200 dólares, unos 7.600 € al cambio de entonces (Venta N° 1719, Lote 225). Es la gratificación de la perseverancia del coleccionista o marchante: de vez en cuando en la subasta en la que menos se lo espera uno aparece una litografía o grabado de Picasso que en principio debería suscitar mucho interés, pero que en ese momento no atrae pujas, probablemente porque los demás coleccionistas o marchantes se distrajeran. En ese momento se puede adquirir a un precio reducido. Otro ejemplar más fue vendido por Swann Galleries en Nueva York el 20 de Septiembre de 2007 (Lote 607) por tan solo 7.500 dólares.

Finalmente, otro ejemplar de esta litografía con grandes márgenes fue subastado el 8 de Marzo de 2012 en una venta de Swann Galleries de Nueva York, estando entonces estimado entre 20 y 30.000 dólares (entre 15.000 y 22.500 € de la época), pero no encontró comprador. Esta prueba no pertenecía a las cinco que hemos citado y que llevan la fecha inscrita por Picasso, sino que lleva inscrita la fecha "Le 16.4.50" con lápiz de grafito y encima de ésta una firma en lápiz azul. Podía plantear por tanto dudas en cuanto a su autenticidad. Christie's vendió por su parte un ejemplar de la misma litografía con márgenes, pero sin la fecha (esto es, de la edición de 2.000 pero sin doblar la hoja para envolver el libro) en su subasta del 25 de Octubre de 2007 en Londres (Lote 26). Tampoco llevaba fecha a lápiz ni firma y alcanzó un precio superior a los 6.600 dólares. Pero, aparte de adquirir uno de los pocos ejemplares del libro que aún quedan en el mercado con las litografías, en las subastas se pueden adquirir más baratos. Ketterer Kunst vendió en 2004 uno de la tirada de 2.000 por 1.404 € (Subasta n° 286, Lote 1091). Incluso el Museo de Arte Moderno de Nueva York se hubo de conformar en su colección con un ejemplar de esa edición corriente (Referencia MOMA 208.1951.1). Disponen sin embargo de uno de los cinco ejemplares de artista con la fecha inscrita el Kunstmuseum Picasso de Münster. (Inv 531.186) y la Yale University Art Gallery. (Inv 1983.1.25).

Título/Title/Titre: *Picasso lithographe III (1949-1956)*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-1956-LITHOG3

El volumen tercero comprende la obra litográfica de Picasso entre 1949 y 1956, las numeradas 180 a 270, empezando por Poèmes et lithographies, Paris 1954. La litografía doble de las cubiertas fue realizada en Cannes en 1965 y representa un rostro y una escena de bacanal. El frontispicio es una litografía en cuatro colores del mismo año, representando dos bailarines danzando. Mourlot anota que esta composición ha servido para decorar unos platos con fines sociales. / Picasso lithographe III Notices et catalogue établis par Fernand Mourlot André Sauret, Editions du Livre, Monte-Carlo 1956. Ce volume recense les lithographies de l'artiste entre 1949 et 1956 (du numéro 180 au numéro 270). La couverture et le frontispice sont deux lithographies originales. Ouvrage réalisé par Fernand Mourlot et André Sauret, imprimé à 3.000 exemplaires (non numérotés). 162 pages. 32 x 24,7 cm. Broché. (Pablo Picasso, les livres illustrés, Cramer n°77) / Picasso and Fernand Mourlot, Illustrated by Picasso, Pablo Picasso Lithographe Volume III (3) 1949 – 1956 / Monte Carlo: Andre Sauret, 1956 Paperback. Fine/Fine. First Edition. Folio - over 12" - 15" tall. A beautiful copy of this volume from Picasso's catalogue raisonné. It is an unread copy in the original glassine protector and includes the original lithographic dust jacket and full-page color frontispiece printed by Mourlot Press. The text is in French. Illustrated throughout with full-page color and black and white reproductions.

Autor/Author/Auteur: Catálogo de Fernand Mourlot y prefacio de Jaime Sabartès / Catalogue établi par Fernand Mourlot et Préface de Jaime Sabartès

Editor/Publisher/Editeur: André Sauret, Monte-Carlo 1956

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot Frères (Litografías originales y de interpretación); Georges Duval (textos) y Imprimerie Union (tipografía)

Formato/Format: In Quarto 32 x 24,7 cm. Broché

Ilustraciones/Illustrations: 1 litografía original de Picasso como Frontispicio *La danse* –Reuße 664, Mourlot 281. Falta la cubierta (*Bacchanale* –Reuße 665). Manque la couverture (*Bacchanale*, Reuße 665).

Contiene además 91 litografías de interpretación, grabadas por Henri Deschamps, impresas todas sobre papel “Grand Vélin Renage filigrané a la marque de l’éditeur”.

Tirada/Print run/Tirage: 2000

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés:

Carrete Parrondo, Juan *Picasso y los Libros*. Fundación Bancaja, Valencia 2005 (Sin paginar ni numerar)

Pablo Picasso, les livres illustrés, Cramer n°77 ; Freitag 7469 ; Litografías Bloch 795-796, Reuße 664-665, Mourlot 280-281

Título/Title/Titre: *Picasso*
lithographe IV (1956-1963)

N° Inventario/ Object No / N°
Inventaire: CO-PICASSO-1964-
LITHOG4

El cuarto y último volumen aparece en 1964 y comprende la obra realizada entre 1956 y 1963, números 271-356. En 1970 Moutlot publicará una edición en un solo volumen de su Picasso lithographe en el que figurarán las últimas litografías, 357-407, realizadas entre 1960 y 1969. La litografía doble para las cubiertas, sus rostros en forma de máscaras recortadas, está fechada el 4 de febrero de 1963, y recuerda el grabado sobre linóleo de 1957 para Picasso derrière le masque. El 11 de enero de 1964 el artista realiza dos litografías sobre el tema del pintor y su modelo, la primera será el frontispicio de este volumen y la segunda figurará en dos catálogos de exposiciones. / Picasso lithographe IV Notices et catalogue établis par Fernand Mourlot André Sauret, Editions du Livre, Monte-Carlo 1964 Ce

quatrième et dernier volume recense les lithographies de 1956 à 1963 (du numéro 271 au numéro 356). La couverture et le frontispice sont deux lithographies originales. 147 illustrations In et Hors. Texte. Ouvrage réalisé par Fernand Mourlot et André Sauret. / Picasso Lithographe. Notice et catalogue établis par Fernand Mourlot, IV. 1956-1963. Monte-Carlo, André Sauret, 1964. First edition. Fourth volume of the catalogue raisonnée of Picasso's lithographs compiled by Fernand Mourlot. French-fold dust jacket and frontispiece are original lithographs by Picasso. Fine copy in original glassine (glassine slightly chipped at head and tail of spine). Beautifully done volume, generous in format, each reproduction occupies a single page. 2 original lithographs (Mourlot 388 and 399), one of which is the frontispiece, the other is the double-spread wrapper.

Autor/Author/Auteur: Catálogo de Fernand Mourlot y prefacio de Jaime Sabartés / Catalogue établi par Fernand Mourlot et Préface de Jaime Sabartés

Editor/Publisher/Editeur: André Sauret, Monte-Carlo 1964

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot Frères (Litografías originales y de interpretación); Georges Duval (textos) y Imprimerie Union (tipografía)

Formato/Format: In Quarto 32 x 24,7 cm. Broché

Ilustraciones/Illustrations: : 2 litografías originales de Picasso (Frontispicio **Le Peintre et son Modèle** Reuße 852, Mourlot 399, Bloch 1155– y cubierta **Visages**–Reuße 840-841, Bloch 1108; Mourlot 388– y más de ochenta de litografías de interpretación, grabadas por Henri Deschamps, impresas todas sobre papel “Grand Vélin Renage filigrané a la marque de l’éditeur”

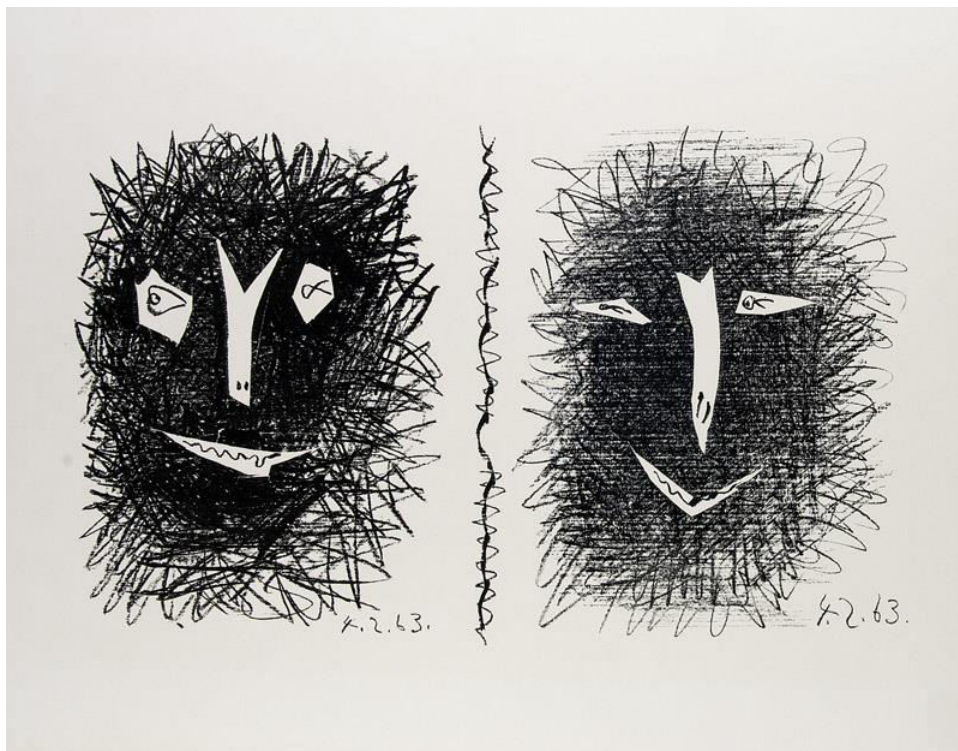
Tirada/Print run/Tirage: 3000

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés:

Carrete Parrondo, Juan *Picasso y los Libros*. Fundación Bancaja, Valencia 2005 (Sin paginar ni numerar)

Pablo Picasso, les livres illustrés, Cramer n°125

Litografías originales: Reuße 852, Mourlot 399, Bloch 1155 y Reuße 840-841 Bloch 1108; Mourlot 388

Título/Title/Titre: *Dessins d'un demi-siècle*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire:
CO-PICASSO-1956-DESSINS

Autor/Author/Auteur: Maurice Jardot

Editor/Publisher/Editeur: Berggruen et Cie, 1956

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot (lithograph), Jacomet (pochoirs)

Formato/Format: 22 x 11,6 cm. 28 pp.

Ilustraciones/Illustrations: Cubierta es una litografía original de Picasso de 22 x 24 cm (M.288), 23 reproducciones al colotipo de Jacomet, de las cuales 5 con pochoir de color (1 doble página) / La Couverture est une lithographie originale en quatre couleurs de Picasso, spécialement composée par l'artiste pour cette plaquette 22 x 24 cm. 23 reproductions couleurs et noir et blanc imprimées en phototypie par Jacomet dont 5 avec pochoir. / The cover is an original four colour lithograph by Picasso, signed in the stone and produced by him specifically for this catalogue (22 x 24 cm Ref Bloch 792). 23 collotype reproductions by Jacomet, of which 5 with pochoir (1 double page)

Tirada/Print run/Tirage: 1000

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

Museum of Modern Art (MOMA) New York: MoMA Offsite Stacks NC248.P5 A4 1956, N7113 .P52 b.4 n.9 1956 (1 B394b v.3)

Metropolitan Museum of Art New York, NY: Watson Library Special Collections N6490 .B47 no.17-20; Robert Lehman Collection 177P58 X3; Leonard A. Lauder Center N6853.P5 A4 1956a

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA: Collection Douglas Cooper Library LC Call Number: NC248.P5 B4

Philadelphia Museum of Art, PA: Stacks M PICAS P232b System Number 000081562

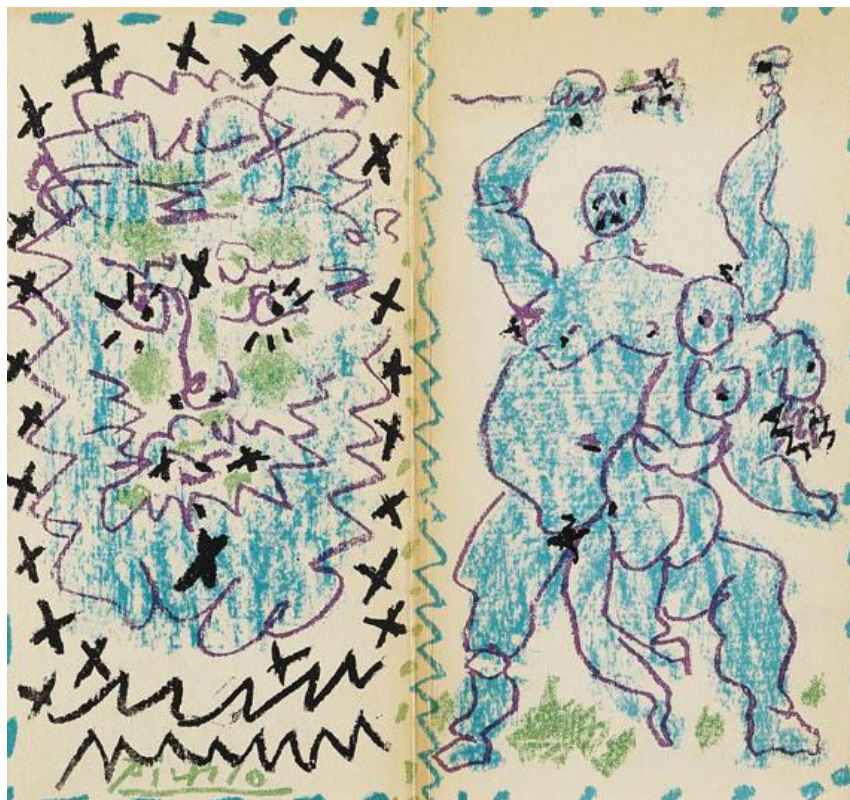
The Frick Collection New York, NY: Frick Book Stacks E P21 B437p5 1956

Baltimore Museum of Art, MD:

Art Institute of Chicago, IL: Bequest of Mrs. Richard Q. Livingston, 1993.292

Museum of Contemporary Art Chicago, IL:

Minneapolis Institute of Art, MN:

Mia Library Prints & Drawings N6853.P5 A4 1956
Saint Louis Art Museum, MO: SLAM Stacks N7113.P52 b.4 n.9
Fine Arts Museums of San Francisco, CA:
San Francisco Museum of Modern Art, CA:
Kunstmuseum Basel:
Institut national d'histoire de l'art. Collections Jacques Doucet Paris
Victoria and Albert Museum London: National Art Library
Tate Gallery London: 7 PICAS JAR Item ID 47670
National Gallery of Australia Canberra :
Museum of Fine Arts, Boston MA: MFA Main Library, Call Number:
 ND553.P5 A1p 1956
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam:
Catálogos razonados/Catalogues raisonnés: Mourlot 288; Bloch 792;
 Cramer books 82

Ejemplares en venta en 2017/ En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Wittenborn Art Books (San Francisco, CA, U.S.A.) Price: US\$ 500.00 (EUR 422,97) Picasso Dessins d'un demi-siècle. Description: Paris: Berggruen., 1956. Book Condition: Good. Original color lithograph for the 2 covers of the Berggruen catalogue. 220 x 240 image size. Catalogue is complete. From the collection of the famous Picasso collector, Stanley J. Seeger. Mourlot, 268; Cramer, 82. In protective mylar cover. Bookseller Inventory # 51-0727

2. From: Merigo Art Books (Manerba del Garda, BS, Italy) Price: US\$ 487.03 (EUR 400,00) Picasso dessins d'un demi-siècle Description: Berggruen, Parigi, 1956. cm 11x22 ill. 23 b/n Copertina litografia originale a colori di Picasso appositamente eseguita dall'artista per questo libro con firma al centro del retro. Francese. Bookseller Inventory # 990

No vuelve el pintor a la litografía hasta el mes de Abril, en que aparte de la estampa del fauno usada en el libro de Sabartés, realiza la portada y contraportada del pequeño catálogo (Cramer 82) de la exposición *Dessins d'un demi-siècle* de la galería de su amigo el marchante judío Heinz Berggruen (R. 674, M. 268). Aunque mucho más pequeña, esta litografía no es sino una versión en colores y mucho más elaborada de la que había realizado en Noviembre del año anterior para el catálogo de Mourlot: una escena de bacanal para la portada y una cabeza de fauno

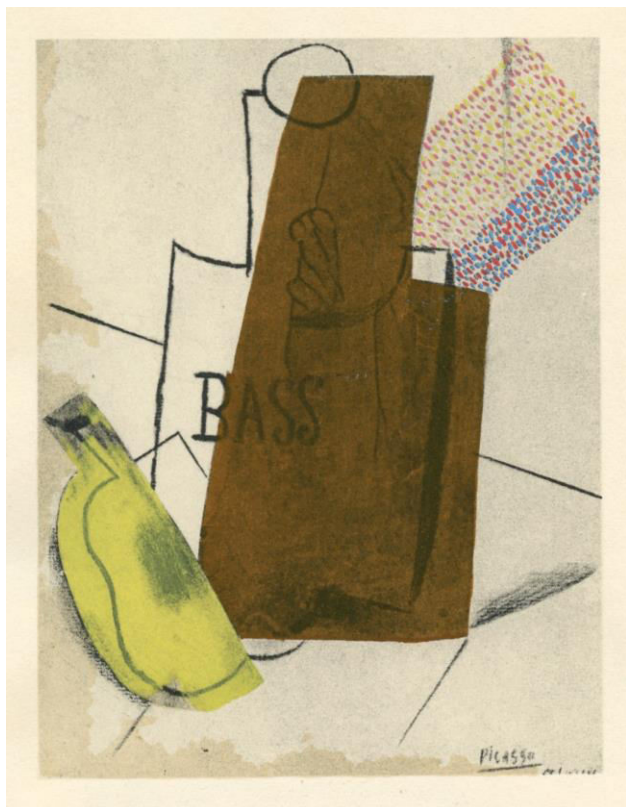

DORMEUR ET FEMME ASSISE
 1942. Encre et lavas. Signé et daté en bas à droite. 10 x 61 cm
 Réim. : Paul Eluard, *À Paul Eluard* (Genève, 1947), p. 104
 Ancienne collection Paul Eluard

LA COLOMBE
 1944. Encre et lavas. Signé et daté en bas à droite. 16 x 27 cm
 Réim. : Pierre Bize, catalogue 34 (Paris, 1916), frontispice

barbudo para la contraportada. Realizada en cuatro colores, azul, violeta, negro y verde sobre papeles litográficos transparentes pasados a piedras de 22 por 22 cm esta obra es tirada a 1000 ejemplares en el fuerte papel de vitela de la cubierta del catálogo. Pero como el resultado es una bonita estampa, Picasso da el visto bueno para editarla también a grandes márgenes, en un papel Arches de 50,3 por 38 cm, a 50 ejemplares numerados y firmados, edición ésta que escapa a Murlot en su catálogo razonado.

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante
Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga 2016

Título/Title/Titre: *Picasso. Pinturas. Sala Gaspar Noviembre-Diciembre 1960 / Picasso: 30 Cuadros Inéditos 1917-1960*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-1960-GASPAR

Autor/Author/Auteur: 3 pp. De texto en español de Jaime Sabartés / 3pp de texte en espagnol de Jaime Sabartés / 3pp of text in Spanish by Jaime Sabartés

Editor/Publisher/Editeur: Sala Gaspar, Barcelona 1960

Impresor/Printer/Imprimeur: Taller de Damià Caus (Foto-Repro, Barcelona).

Formato/Format: Cuarto 23,5 x 19,2 cm

Ilustraciones/Illustrations:

Una litografía original de Picasso en papel de Vitela (23,5 x 19,2 cm) estampada en el taller de Damián Caus en Barcelona sirve de cubierta. / Une lithographie originale de Picasso sur Velin imprimé par Damián Caus à Barcelona / One original lithograph by Picasso, printed at the atelier Damián Caus in Barcelona

Tirada/Print run/Tirage: 1000 ejemplares sin numerar en Papel Offset. / Couverture lithographiée 23,5cm x 19cm, non paginé photo n/bl pleine page de l'artiste, 3pp de texte en espagnol de Jaime Sabartés, 26 reproductions en n/bl et 3 en couleurs 2pp d'index. Le catalogue de l'exposition Pablo Picasso à la Galerie Gaspar de Barcelone en 1960, la première depuis sa rétrospective à Paris en 1932 dont il fut son propre Commissaire / Edition limited to 1,000 unnumbered copies. Published in conjunction with a 1960 exhibition (30 Cuadros Inéditos 1917-1960. Noviembre-Diciembre 1960) of thirty paintings at Pablo Picasso's longtime Barcelona Gallery, this nicely appointed exhibition catalogue features an original black and white lithographic cover executed by the master.

Referencias museísticas/Museum

References/Numéro d'inventaire Musée:

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: Offsite Stacks Call Number ND553.P5 A4 1960 WorldCat no. 23097852

Metropolitan Museum of Art New York, NY 10028: Leonard A. Lauder Center ND553.P5 A4 OCLC 23097852

Museum of Fine Arts, Boston MA 02115:

Tate Modern, London, SW1P 4RG: Main Library Collection Item ID 9943960

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA: Collection: Douglas Cooper Library ID/Acc. No.: 89-B2496

Victoria & Albert Museum, London, SW7 2RL:

Los Angeles County Museum of Art Los Angeles, CA 90036

Danish National Art Library Copenhagen, 1050

Bibliothèque nationale de France BnF Paris, 75013

Biblioteca Nacional de España Madrid, 28071: Sala Goya. Bellas Artes Código de barras BA/9956 1103518632

Catálogos razonados:

Mourlot, 409; Bloch, 1841; Cramer, 109; Catalogo I. Musé Picasso 1975, p. 196;

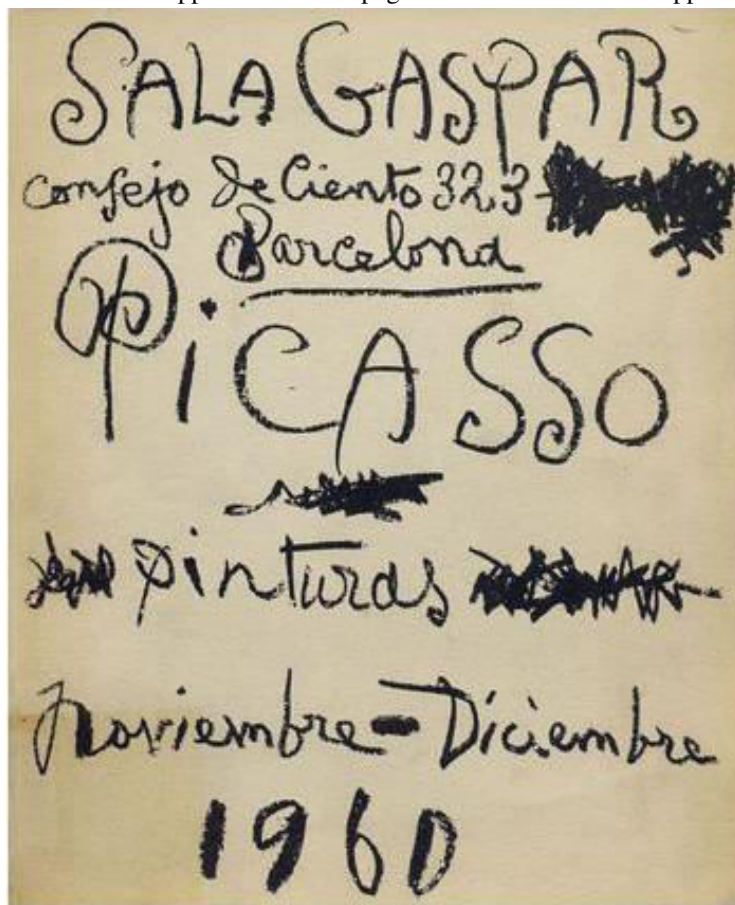
Goepfert-Cramer's Pablo Picasso: The Illustrated Books - Catalogue Raisonné 1983, n° 109

Fpcn FPCN 2057

Picasso. Libros ilustrados : Colección de la Fundación Pablo Ruz Picasso. Málaga: Fundación Picasso, 2008, p. 268

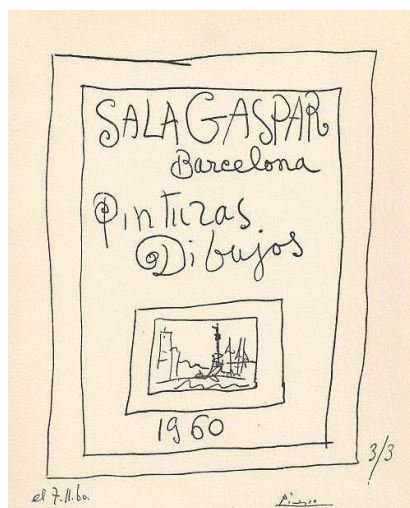
Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. Wittenborn Art Books (San Francisco, CA, Etats-Unis) Price: US\$ 750 Dibujos de Picasso. Picasso, Pablo. Published by Barcelona: Sala Gaspar. (1961) Item Description: Barcelona: Sala Gaspar., 1961. Book Condition: Good. Original Lithograph. 70 x 50 cm. Mourlot no. 337. Bloch no. 1292. Bookseller Inventory # 10-0881

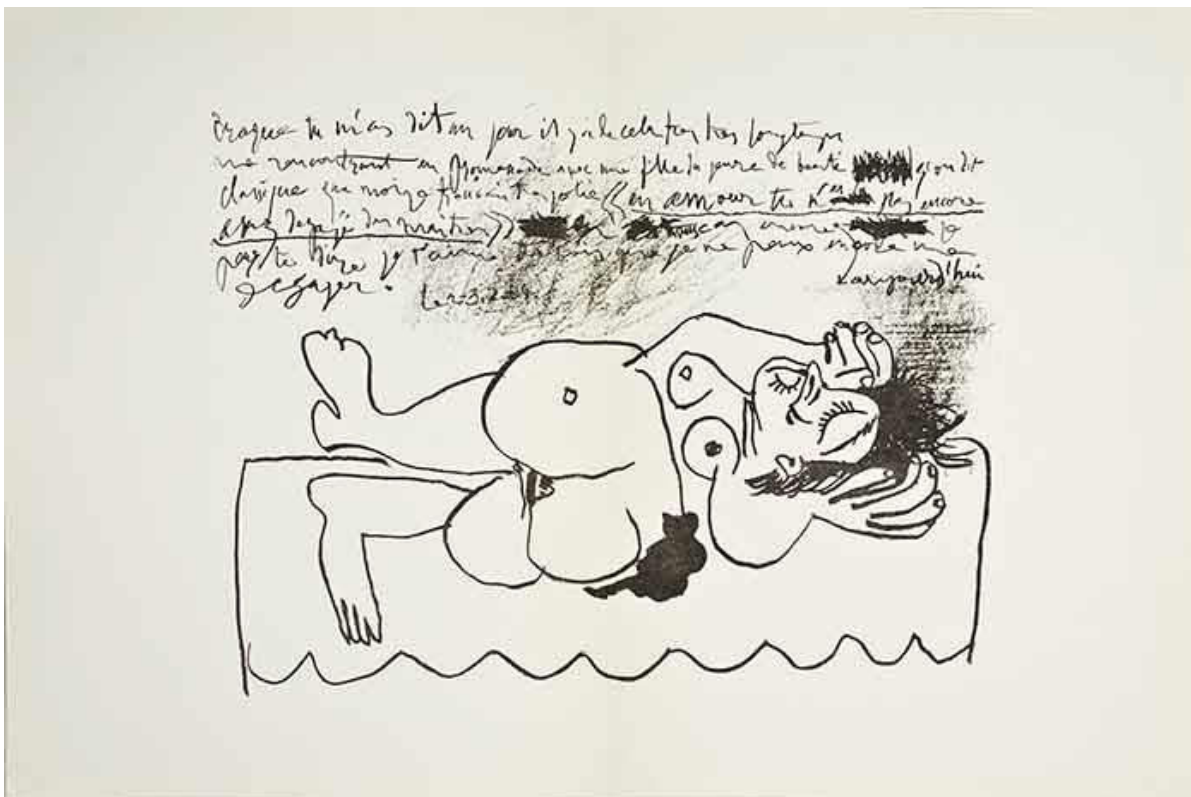

Ese mismo mes de Octubre de 1960 es, con toda probabilidad, cuando realiza otro cartel y catálogo que no pasan ni por Kahnweiler ni por Murlot. Se trata de la litografía sin dibujo para la exposición de pinturas del pintor celebrada en la Sala Gaspar de Barcelona en Noviembre-Diciembre de ese año. Se trataba de la primera exposición del pintor realizada en España desde la guerra civil y marca pues la vuelta de Picasso a España. La muestra, formada por 30 óleos pintados entre 1917 y 1960 nunca exhibidos anteriormente y que el pintor había seleccionado y mandado traer desde París, se convirtió en un acontecimiento cultural, social y político con enormes colas, que se dijo estaban formadas por militantes del PSUC. Pese al éxito de público... no se vendió ni una sola obra. La muestra fué en todo caso el primer paso hacia la creación del Museo Picasso de Barcelona, para el que Sabartés donó su colección de pinturas precisamente el 26 de Octubre de 1960. En una donación paralela, Sabartés donó su colección de libros ilustrados por Picasso a la ciudad de Málaga, lo que constituyó el fondo inicial de la futura Fundación Casa Natal de esa ciudad. La iniciativa de la exposición corresponde indudablemente a Sabartés, que en Noviembre de 1955, a la vuelta de un viaje a Barcelona, se había hecho acompañar a París por sus amigos galeristas Miguel y Joan Gaspar, que ya en 1956 habían organizado en la ciudad condal una primera exposición de Picasso, pero solo de litografías.

Pero pese a la importancia del acontecimiento, el pintor se limitó a caligrafiar un texto: *Sala Gaspar. Consejo de Ciento Barcelona. Pinturas de Picasso. Noviembre-Diciembre 1960*. La litografía (R. 767) realizada con lápiz litográfico sobre papel transferido a piedra, es editada a 500 ejemplares sobre vitela ligero de 76 por 57 cm y a 50 ejemplares numerados y firmados, todos impresos por Damian Claus en Barcelona. Para la portada del catálogo de la exposición (R. 768, Cramer 109), Picasso vuelve a escribir el mismo texto. El catálogo es impreso a 1.000 ejemplares con una portada en un papel de 23,5 por 19 cm. Ninguna de las dos litografías está repertoriada por Murlot. La pena es que Picasso había realizado el lunes 7 de Noviembre una bonita maqueta para cartel de la exposición que incluía una caligrafía más elaborada y un pequeño cuadro. Este dibujo fue impreso en un díptico de 18,3 x 24 cm enviado por la galería a sus clientes en Diciembre.

Miguel Orozco
Picasso litógrafo y militante
Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga 2016

Título/Title/Titre: *Derriere le Miroir No. 144-145-146: Hommage à Georges Braque*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-DLM-1964-144-145-146 HOMMAGE À GEORGES BRAQUE

Editor/Publisher/Editeur: Éditions Maeght, Paris 1964

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot

Formato/Format: 38 x 56 cm

Ilustraciones/Illustrations: 1 lithographie originale de Pablo Picasso (Cramer 124 - Bloch 1847)

La saga de enfrentamientos dejará un gusto amargo en los dos pintores, que llegarán a intercambiarse comentarios como los de “Está bien colgado”, que dijo Picasso al preguntarle su opinión sobre un cuadro de Braque, o “Está bien cocido” que pronunció este último al requerir su opinión sobre una cerámica del malagueño.

Pero todas las escaramuzas entre los dos, la rivalidad y los celos no pueden ocultar una realidad: los dos pintores se profesaban un profundo afecto y una gran admiración mutua. De alguna manera, Picasso pidió disculpas a Braque por sus celos y a la muerte de su amigo en 1963 declaró lo que no pudo aceptar a la publicación del libro de Paulhan. La amistad que sentía hacia Braque le hizo vencer su gran animosidad hacia Aimé Maeght, realizando una litografía original para el *Homenaje a Braque* que publicó el galerista y editor de libros de artista. La litografía recuerda al ‘Gran Desnudo’ de Braque de 1908 y al pie de la misma Picasso escribió de su propia mano: “Braque: tú me dijiste un día hace ya mucho, mucho tiempo, cuando me viste paseando con una joven del tipo de belleza que llaman clásica y que

yo encontraba todavía bonita: ‘En amor, todavía no te has liberado suficientemente de los maestros’. En todo caso, todavía hoy puedo decirte que te quiero. Como verás, todavía no he conseguido liberarme.” Dos años antes, Braque había encabezado la felicitación que el diario comunista *Le Patriote* de Nice, muy próximo al malagueño, había publicado como separata de la edición del día 25 de Octubre de 1961 en honor al 80º cumpleaños de Picasso. El fascículo, titulado “¡A tus 20 años Pablo !” llevaba en su portada un dibujo grande de Braque y la dedicatoria: “Cet oiseau messenger de mes bons vœux pour ton anniversaire, ton vieil ami, Braque” (Esta ave mensajera de mis mejores deseos en tu cumpleaños. Tu viejo amigo, Braque).

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante
Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga 2016

Título/Title/Titre: *Secrets d'alcôve d'un atelier I, II & III*

Autor/Author/Auteur: Hélène Parmelin

Editor/Publisher/Editeur: Éditions Cercle d'Art, Paris 1964, 1965 & 1966

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

The Museum of Modern Art (MoMA), New York: MoMA Offsite Oversize ND553.P5 P343 1965, ND553.P5 P3163 1965 & ND553.P5 P323 1966

Metropolitan Museum of Art New York: Leonard A.Lauder Center ND553.P5 P35 1964

National Gallery of Art Washington, DC: N44.P6 P38, N44.P6 P377 & N44.P6 P378

NGA 80.3429

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA: L3: (ND553.P5 P316 1964)

Museum of Fine Arts, Houston, TX: Hirsch General Collection N 6853 .P5 P37 1964

Musée national d'art moderne Centre Pompidou Paris : Réserve distante Fond Malraux 458, IN-4 1378
Consultable uniquement sur rendez-vous

Casa de Velázquez Madrid: PEB soumis à condition Cote : 759 PIC

Institut national d'histoire de l'art. Coll Jacques Doucet Paris : INHA CTLES 4 D 2856(1)

Tate Gallery, London : 7 PICA PAR 1 08105147, 08062576 & 4851

Biblioteca Nacional de España Madrid: BA/11376 1867738-1001 Sala Goya Bellas Artes

Bibliothèque nationale de France Paris :

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen : c:lvd:6525912/N

Kunstmuseum Basel :

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam: R2005/1772 KW 2 C 20

Título/Title/Titre: *Les Dames de Mougins. Secrets d'alcôve d'un atelier I*

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1964-SECRETSI

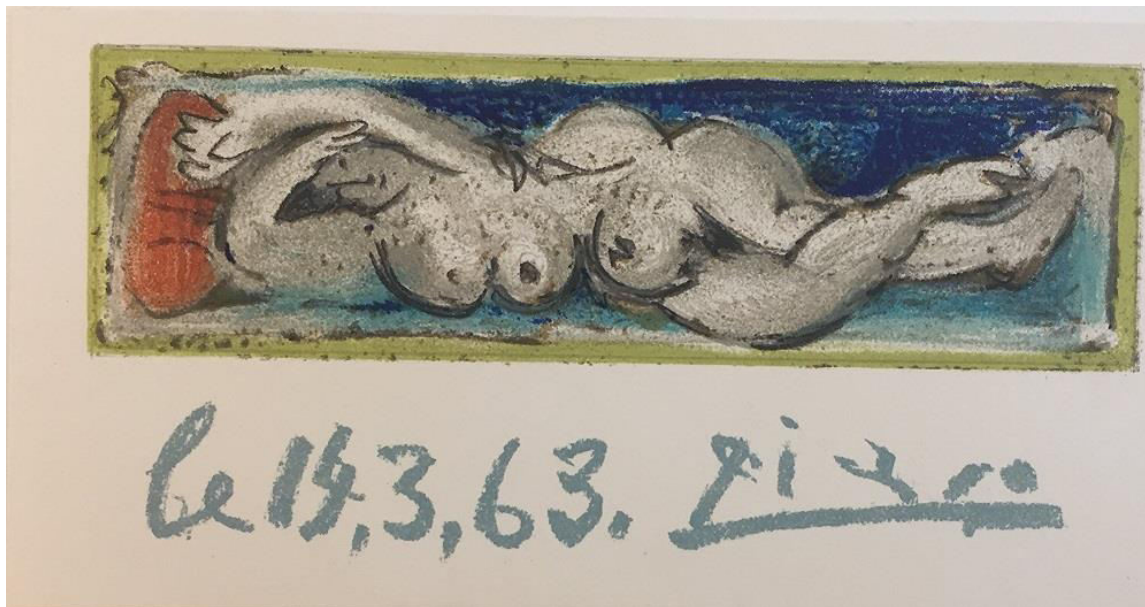
Editor/Publisher/Editeur: Éditions Cercle d'Art, Paris 1964

Impresor/Printer/Imprimeur: Mourlot Frères (litografías), Imprimerie Union (textos)

Formato/Format: In-4°"carré" (31,2 x 28,5 cm)

Ilustraciones/Illustrations: 1 litografía a colores (página 7, 9 x 17,4cm) + 1 litografía en negro (página 47 30x27cm) / 1 lithographie couleur en-tête (page 7, 9x17,4cm), 1 lithographie en noir (page 47, 30x27cm) /

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés: Cramer 127

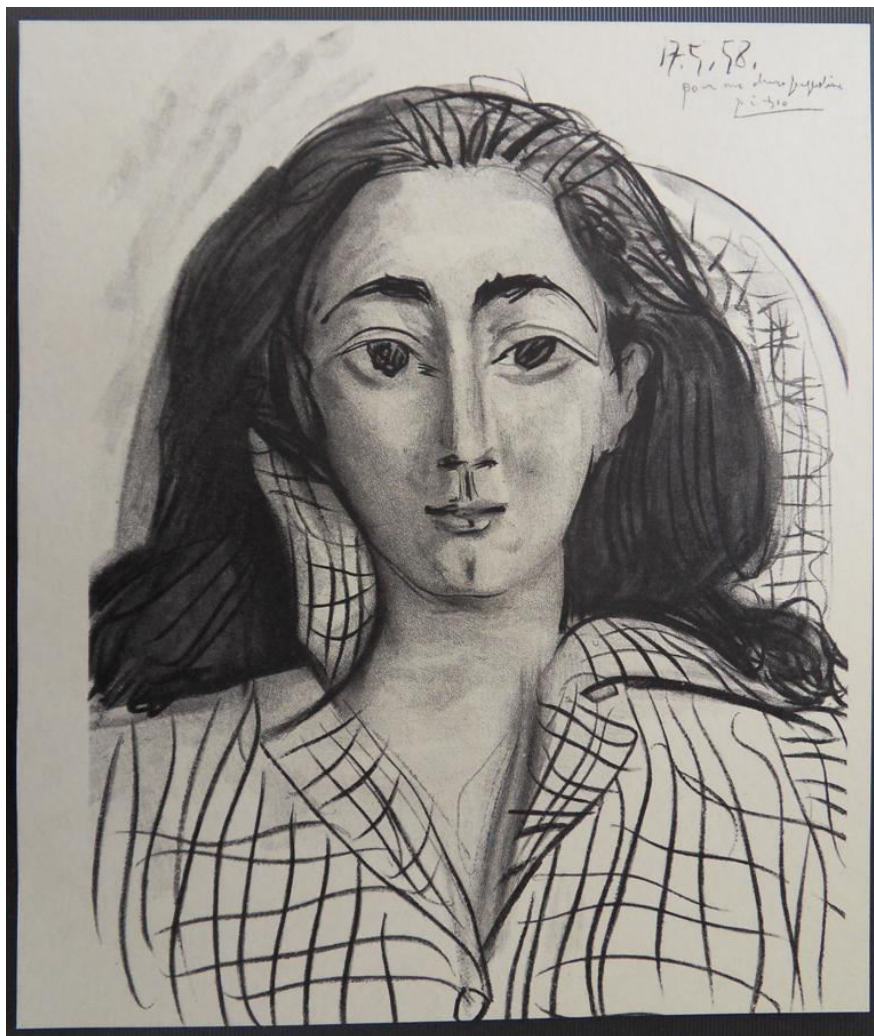
Ejemplares en venta en 2017/ En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Lirolay (Wilmington, DE, U.S.A.) Price: US\$ 800.00 (EUR 753,65) Les dames de Mougins: Parmelin Hélène. Illustrated by Pablo Picasso (1881-1973) Used Hardcover First Edition. Item Description: Paris : Éditions Cercle d'Art, 1964. Pablo Picasso (1881-1973) (illustrator). First Edition. ~ 1 lithographie couleur en-tête (9x17cm),

1 lithographie en noir (30x27cm), 159 clichés en couleurs, tous contrecollés ~ Édition Originale ~ Reliure de Bonet-Madin en cartonnage toilé sous chemise illustrée ~ 199p+4f ~ 31x29x4cm. ~ Minimales rousseurs sur la toile, jaquette légèrement défraîchie (réparée), néanmoins Bel exemplaire, intérieur parfait ~ Heavy item, circa 2.6 Kg. Extra postage costs may apply (please ask for quotation before ordering, clicking on the "Ask Bookseller a Question" button to be found below) ~ LANGUAGE: Français / Additional images available/. Bookseller Inventory # 1186B

2. From: Okmhistoire (montrouge, France)Price: US\$ 656.01(EUR 600,00) Les dames de Mougins: Parmelin Hélène. Les dames de Mougins Published by Cercle d'Art Used Hardcover First Edition. Item Description: Cercle d'Art. Couverture rigide. Book Condition: Très bon. Dust Jacket Condition: Bon. Edition originale. Paris 1964. 1

Volume/1. -- Reliure éditeur cartonnée pleine toile sous jaquette illustrée. Format in-4° carré" (30 x 27 cm). ----- 199 pages avec 159 clichés en couleurs contrecollés. ---- + 1 lithographie N&B intégrée et 1 lithographie couleur à part sur carton oblong (8,5 x 17cm Hélène Parmelin (1915-1998) compagne d'Édouard Pignon, amie de Picasso, a passé de longs moments dans l'atelier de ce dernier : " La dernière heure, nous l'avions passée, Picasso, Jacqueline et moi, dans l'atelier du haut, avec les Dames de Mougins, à les regarder une par une, quatre ou cinq à la fois. Pourtant elles ne constituent que le premier volet d'un énorme triptyque. Car il fallait bien tailler à coups de hache dans les ateliers, afin de pouvoir les évoquer dans leur totalité aujourd'hui. Car il s'agissait de faire avec ces ateliers tels qu'ils sont et qu'ils ne seront plus jamais – puisqu'il travaille, puisque les toiles changent, puisqu'elles s'en vont de par le monde – un livre énorme en trois parties. Arbitraires, puisque dans la réalité tout se mélange. Dans l'esprit de Picasso, ces livres devaient exprimer la réalité vivante de son travail : c'est à dire le travail en cours, les mille travaux en cours de ses travaux dans toutes les matières, les ateliers tout nus, tout pleins, tels qu'ils sont autour de lui quand il travaille. Ce qu'il appelait les «secrets d'alcôve» d'un atelier.". Bookseller Inventory # fav-05-11-77

Título/Title/Titre: *Le Peintre et Son Modèle. Secrets d'alcôve d'un atelier II*

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1965-SECRETSII

Editor/Publisher/Editeur: Éditions Cercle d'Art, Paris 1965

Impresor/Printer/Imprimeur: Fernand Chenot (litografías), Imprimerie Union (textos)

Formato/Format: 31,1 x 28,4 cm

Ilustraciones/Illustrations: 2 litografías de interpretación/ 2 lithographs after Picasso, páginas/pages 43 (En negro/black/noir 22,8 x 27 cm), 107 (colores brillantes/brilliant colors 22,5 x 27 cm)

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés: Cramer 128

Ejemplares en venta en 2017/ En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Librairie Rouchaleou (MONTPELLIER, FR, France) Price: US\$ 380.04 (EUR 350,00) Picasso Le Peintre Et Son Modèle. Secrets d'alcôve d'un atelier II PARMELIN, Hélène Published by Cercle d'Art, Paris (1965) Used Hardcover. Item Description: Cercle d'Art, Paris, 1965. Reliure. Book Condition: Très bon. Dust Jacket Condition: Jaquette en très bon état. Picasso (illustrator). 1 volume reliure toilée de l'éditeur sous jaquette en couleurs, 195 pages, illustrations de Picasso et lithographies en couleurs contrecollées. infimes défauts d'usage sur la jaquette, et toute petite usure du papier sur le premier et dernier feuillet blanc de garde. Bel exemplaire (Photographies sur demande / We can send pictures of this book on simple request) Size: grand in 4 carré (31x28,5). Bookseller Inventory # 1888

2. From: Au vert paradis du livre (AUMES, France) Price: US\$ 328.00 (EUR 300,00). PARMELIN Hélène

Picasso - Secrets D'Alcôve D'un Atelier . Tome II - Le Peintre et Son Modèle Published by Éditions Du Cercle D'Art, Paris (1965) Used Hardcover Item Description: Éditions Du Cercle D'Art, Paris, 1965. Couverture rigide. Book Condition: Très Bon État . Dust Jacket Condition: Jaquette en très bon état. Reliure toilée de Bonnet-Madin sous jaquette illustrée . Deuxième volume de la trilogie " Secrets d'Alcôve d'un atelier " . Illustrée des lithographies originales de Picasso tirées par Chenot . Quelques salissures en 2° plat de jaquette .- 198 p. , 2 kg 800 gr. Size: In Quarto. Beaux-Arts. Bookseller Inventory # 019061

3. From: Le Cabinet d'Amateur (Neuchâtel, Switzerland) Price: US\$ 282.43 (EUR 266,07)

Picasso, le peintre et son modèle. Secrets d'alcôve d'un atelier. Picasso] - Parmelin (Hélène)Published by Paris, Cercle d'Art, 1965. (1965) Used First Edition. Item Description: Paris, Cercle d'Art, 1965., 1965. In-4° carré, 187p. Edition originale. Bel ouvrage illustré de nombreuses reproductions en couleurs contrecollées, mais surtout de 2

lithographies originales (une en noir et une en couleurs) d'après des dessins de Picasso, tirées par Fernand Chenot.
Reliure pleine toile illustrée d'éditeur. Bookseller Inventory # 31004

Título/Title/Titre: *Notre Dame de Vie. Secrets d'alcôve d'un atelier III*

N° Inventario/ Object No / N° Invenaire: CO-PICASSO-1966-SECRETSIII

Editor/Publisher/Editeur: Éditions Cercle d'Art, Paris 1966

Impresor/Printer/Imprimeur: Fernand Chenot (litografías), Imprimerie Union (textos)

Formato/Format: 31,1 x 28,4 cm

Ilustraciones/Illustrations: 12 litografías de interpretación/ 12 lithographs after Picasso (20 x 26 cm, páginas/pages 8, 20, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 53, 54 55,)

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés: Cramer 134

Ejemplares en venta en 2017/ En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Libelle mit H & B (Basel, Switzerland)
Price: US\$ 408.22 (EUR 387,23) Notre Dame de Vie. Secrets d' alcove d'un atelier. Picasso, Pablo - Parmelin, Helene. Published by Paris Editions Cercle d'Art (1966) Used Hardcover Signed. Item Description: Paris Editions Cercle d'Art, 1966. 4°. 189 S. Mit

zahlreichen montierten Farbtafeln und einigen Textabbildungen. Farbige illustrierter Orig.- Leinen mit Orig.-Umschlag. Widmungsexemplar einer Basler Künstlergruppe (Gruppe 33) mit vielen Signaturen (Walter Bodmer - Lenz Klotz - Franz Fedier - Andreas His - Armin Hofmann - Alex Maier u.v.a.) und zwei kleinen, signierten Original-Zeichnungen (Max Sulzbachner - Joos Hutter). Bookseller Inventory # Nr.: 52671 [Schnabel]
2. From: De Carlo (Carmagnola, TO, Italy) Price: US\$ 325.75 (EUR 300,00) Picasso: Notre Dame de Vie. Segreti d'alcova di uno studio Picasso, Pablo (Parmelin, Hélène: testo di). Published by Editori Riuniti (via dei Frentani 4e) - Litografia Arti Grafiche "La Moderna" (stampa) novembre 1966 (ma finito di stampare il 31 ottobre 1966), Roma (1966) Item Description: Editori Riuniti (via dei Frentani 4e) - Litografia Arti Grafiche "La Moderna" (stampa) novembre 1966 (ma finito di stampare il 31 ottobre 1966), Roma, 1966. I ed. italiana del secondo volume dell'opera in due volumi (I ed.: "Notre Dame de Vie", Paris, Édition Cercle d'Art 1966). Traduzione di Ottavio Cecchi. "Questi due volumi, "Il pittore e la modella" e "Notre Dame de Vie", illustrano gran parte dell'opera recente di Pablo Picasso. Il loro valore deriva anche dalla pubblicazione di incisioni originali che il pittore ha eseguito appositamente. / I disegni che interrompono il testo sono particolari di opere di Picasso, estratti secondo le sue idee e i suoi consigli. / Le parole composte in

carattere tondo corrispondono fedelmente alle parole di Picasso; quelle in corsivo ne riferiscono il senso. / Sono qui riprodotti per la prima volta i dipinti e le altre opere eseguiti per il film "Il mistero Picasso" di Clouzot" (dall'Avvertenza, p. 7). In-4 quasi quadro, pp., rilegatura in tuttata grigia con riproduzione della firma di picasso in

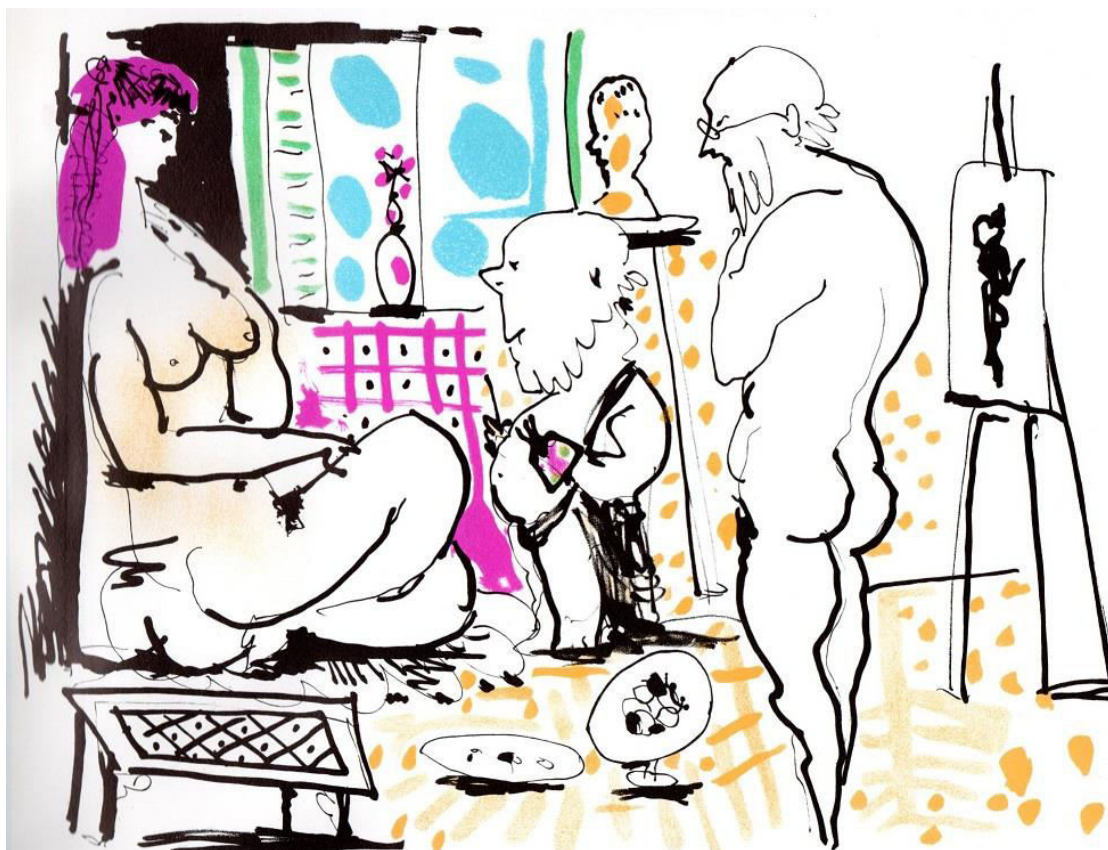
azzurro e rosso al primo piatto, sovraccoperta illustrata a colori al primo piatto (ritratto di due uomini che fumano, disegno su carta, 54x75, 5.6.1964). Con illustrazioni in b/n e a colori (le illustrazioni a colori sono applicate).

Impaginazione: Charles Feld - Incisione: Steiner e Bosson - Fotografia: Jacques Masson e Pic. - Litografia delle tavole: F. Chenot. Stato buono (sovraccoperta ingiallita e con strappi ai margini, da segnalare in particolare una lacuna all'angolo destro del margine superiore dell'ultimo piatto di ca. 2,5x2,5 cm) - sguardie ingiallite). Indice: Avvertenza - Notre Dame de Vie - Le Jacqueline - Il pittore e la cinepresa - Il libro d'oro - Petruska - La stanza da bagno - La bignonia (pianta) - La corrida

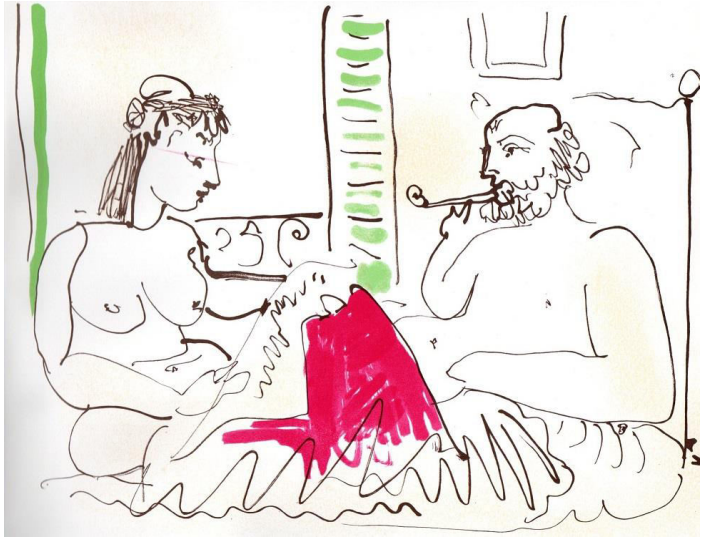
di Picasso - L'album di famiglia - Picasso pittore - Donna col gatto - Gli arlecchini musicanti - La fedeltà - Testa al

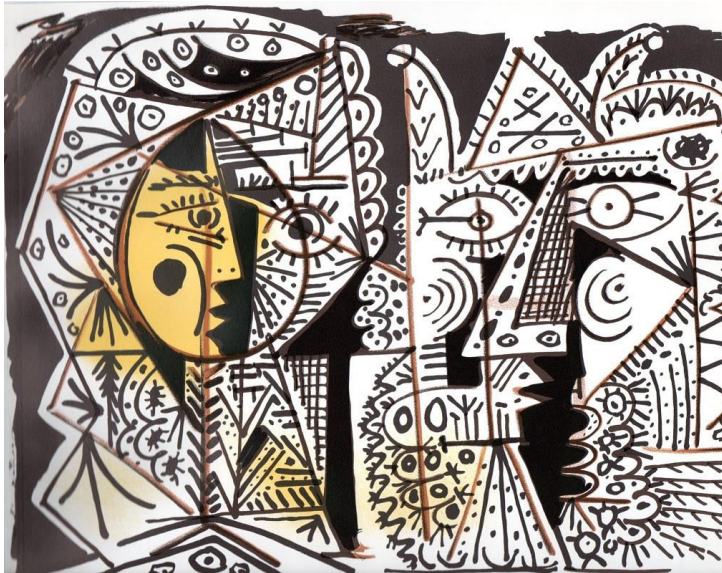
forno - I personaggi - L'incisione - La riproduzione del quadro e il quadro della riproduzione - Il pittore di Picasso - La tavolozza finita - La tavolozza e lo straccio - L'aquila di Prometeo - L'ombra della pianta - Ecco che cosa

bisognerebbe dipingere - Il pittore e la data - La personalità - I pittori e l'ambizione - Il fantasma - Senza difetti - Lo strappo francese - Dodici tele in una. Una tela in dodici - Il giardiniere e suo figlio - Il cacciatore astratto - La mano tesa - L'innocenza - Il paesaggio impiccato - L'aristocrazia - La

spiaggia nemica - Il colpo di grazia - Indici (Indice del testo - Illustrazioni). Bookseller Inventory # 5126

Título/Title/Titre: *L'age de soleil*

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1950-AGESOLEIL

Autor/Author/Auteur: Robert-J. Godet

Editor/Publisher/Editeur: A costa del autor / Aux dépens de l'auteur (Robert-J. Godet) 1950

Impresor/Printer/Imprimeur: E. Durand, Paris (texto) y G. Leblanc, París (Grabados)

Formato/Format: 28,5 x 23 cm

Ilustraciones/Illustrations: 1 negativo del aguafuerte "Pour Ruby" en papel de Vitela

Tirada/Print run/Tirage: 1114 ejemplares, uno de la tirada corriente de 1000 (110 con dos grabados de Picasso)

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

Bayerische Staatsbibliothek München: 36061845740014 BSB / Handschriftenabt. Magazin 4 L.sel.III 181

Bibliothèque nationale de France Paris: Notice n° : FRBNF35290638

Exposiciones/Exhibitions:

Fine Arts Museums of San Francisco: *Artists' Books in the Modern Era 1870-2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books* 6 October 2001-6 January 2002

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés: Cramer 57, Bloch 680, Baer 690, Zürich 478, ill. 83.

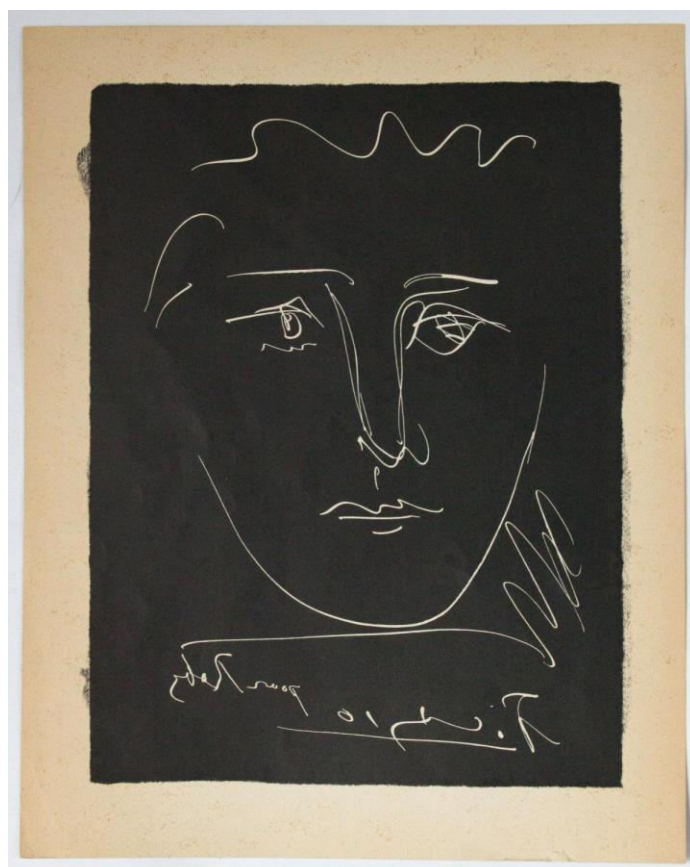
JOHNSON, Robert Flynn *Artists' Books in the Modern Era 1870--2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books*, Fine Arts Museum San Francisco, 2002. No. 72. p. 141

Ejemplares en venta en 2017/ En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. **From:** Peter Bichsel Fine Books GmbH (Zürich, Switzerland) Price: US\$ 4,561.65 (EUR 4.150,00) *L'age de soleil* PICASSO. – Godet, Robert J Published by Paris, Aux dépens de l'auteur, 1950. (1950) Used Item Description: Paris, Aux dépens de l'auteur, 1950., 1950. With frontispiece in heliogravure (woman's face, inscribed "Picasso pour Roby"), the same repeated in black (loose as issued), and an aquatint "La Torera" (loose as issued), all by Pablo Picasso. 78, (2) pp. 4to. Orig. wrappers, uncut. Edition originale. One of 100 copies with roman numbers on vélin du Marais, signed in the colophon by the author and with repeated frontispiece in black and additional etching "La Torera", dated on the plate "samedi 29 avril 1944". The total edition was 1114 copies of which 114 were de luxe copies, 14 on hand-made paper with the frontispiece engraving in five different states. The author-publisher Robert J. Godet already published "La Chèvre-feuille" by Georges Hugnet in 1943 and "Contrée" by Robert Desnos in 1944, both illustrated by Pablo Picasso. – Bloch 680 and 369 resp. books no. 57; Cramer 57. – Fine copy. Bookseller Inventory # 7705

2. **From:** Treasured Books Ltd (WARRINGTON, United Kingdom) Price: US\$ 2,572.47 (EUR 2.410,53) Limited Edition *L' Age De Soleil* with Pablo Picasso Heliogravure Robert J. Godet Published by Aux Depens de L'Auteur, Paris, Paris (1950) Used Soft cover. Item Description: Aux Depens de L'Auteur, Paris, Paris, 1950. Soft cover. Book Condition: Very Good. Pablo Picasso (illustrator). Limited Edition. With the Pablo Picasso heliogravure inserted inside. Limited edition number 893. Condition based upon the heliogravure. Paperback book has marks, light foxing and slight page sunning. Uncut pages. Loose sheet heliogravure. Bookseller Inventory # 001909

3. **From:** Neusser Buch & Kunst Antiquariat (Neuss, NRW, Germany) Price: US\$ 597.96 (EUR 544,00) *L'Age de Soleil* avec une gravure de Pablo Picasso. Godet, Robert-J- Published by Paris Aux Dépens de l'auteur (1950) Item Description: Paris Aux Dépens de l'auteur, 1950. 0. 4°. 78 (1) S. 1 Heliogravüre in Negativdruck von Picasso. Brosch. Etw. best., stockfl. Papierbedingt gebr., S. unbeschnitten. Graphik im Rand 1 fl. Cramer 57, Bloch 57. Nr. 800 von 1000 Expl. auf Velin. 0,541 gr. Bookseller Inventory # 42874AB

4. From: Des livres autour (Julien Mannoni) (Paris, PARIS, France) Price: US\$ 571.58 (EUR 520,00) L'Age de soleil, avec une gravure de: Godet, Robert J. L'Age de soleil, avec une gravure de Pablo Picasso Godet, Robert J. - Picasso, Pablo (ill.) Published by Aux dépens de l'auteur (Robert-J. Godet), Paris (1950) Used broché First Edition Item Description: Aux dépens de l'auteur (Robert-J. Godet), Paris, 1950. broché. Book Condition: Bon. Pablo Picasso (illustrator). Edition originale. Grand In-8. Paris, Aux dépens de l'auteur (Robert-J. Godet), 1950. 28,5 x 23 cm, grand in-8, 78 (1) pp. - frontispice encarté volant en noir (héliogravure en contre-épreuve d'après Pablo Picasso), broché sous couverture imprimée et illustrée. Edition originale et premier tirage. Tirage à 1114 exemplaires. Celui-ci l'un des 1000 sur "vélin courant" comportant la reproduction de la gravure (n° 979). Couverture un peu défraîchie, très légères rousseurs en marges de la belle héliogravure d'après Picasso. (MONOD, 5503). Bookseller Inventory # 4608

The print run justification of this book was a model of confusion, which has led to numerous subsequent errors. It states that the original edition consists of ten copies on Vélin d'Arches with five states in black and color of the engraving, marked from A to J, plus one hundred copies in Vélin de Marais with the state "in black" of the engraving, numbered I to C, and one thousand copies in Vélin that carry the reproduction of the engraving, numbered from 1 to 1000. In short, it does not indicate which engraving it is, but only speaks of a print. Sebastian Goeppert, the official cataloguer of Patrick Cramer, reproduces in his Reasoned Catalogue of the Books of Picasso -which only includes photographs of the original engravings- the etching "*La Torera*", indicating that the book contains "1 dry point (235 x 178 mm) (*La Torera*) dated Saturday, April 29, 1944 on the plate, unsigned". But then he adds that the first 114 copies have the engraving signed in pen by Picasso, and the first 14 also carry the engraving in blue, red and ocher, without mentioning the name. But at the end of the entry No. 57 of the catalogue raisonné, Goeppert points out that the books also contains "a drawing of a woman's head", signed and dedicated "Picasso pour Roby" (Sic), reproduced in etching (Bloch 680)".

The description of the Cramer, in contradiction with the one in the book, led, for example, to Sotheby's to add even more confusion, since in its auction *Fine books & manuscripts including Americana* of December 14, 2015, it illustrated its lot n° 87 *L'age de soleil* with the engraving *La Torera* of the Cramer, but noting that it was: "Frontispiece: Engraving of interpretation from a drawing by Picasso, also carries an additional version of the black engraving, also accompanies the dry point *La Torera* by Picasso".

We understand that in preparing the book, Picasso and Godet had only planned to include the engraving "*Pour Ruby*" in the first copies of the book, including the negative of it (the "state in black") in the copies of the "current" edition. But then he found that he had a drypoint available and decided to add it to the lot without modifying the justification page, which was already done. Hence the confusion.

Another incognita of the engraving *Pour Ruby* of this book is the personality of the dedicated, Ruby. One possibility that has occurred to us is that of the painter Ruby Canfield, wife of the also painter and editor Milton S. Fox, founder, precisely in 1950, of the Harry N. Abrams publishing house, which would publish many books by Picasso. Ruby and Milton could have met Picasso in the Paris of the 20s, where both studied art, and could have seen him more from 1950 onwards.

Miguel Orozco

La justificación de tirada de este libro fue un modelo de confusion, que ha inducido a numerosos errores posteriores. En ella se indica que la edición original consta de diez ejemplares en Vitela de Arches con cinco estados en negro y el colorers del grabado, marcados de la A a la J, además de cien ejemplares en Vitela del Marais con el estado "en negro" del grabado, numerados I a C, y mil ejemplares en Vitela corriente que llevan la reproducción del grabado, numerados del 1 al 1000. En definitiva, no indica de qué grabado se trata, pero solo habla de una estampa.

Sebastian Goeppert, el catalogador oficial de Patrick Cramer, reproduce en su Catálogo Razonado de los Libros de Picasso –que solo incluye fotografías de los grabados originales– el aguafuerte "*La Torera*", indicando que el libro contiene "1 punta seca (235 x 178 mm) (*La Torera*) fechada el sábado 29 de Abril de 1944 en la plancha, sin firmar". Pero después añade que los 114 primeros ejemplares llevan el grabado firmado a pluma por Picasso, y los 14 primeros llevan además el grabado en azul, rojo y ocre, sin mencionar el nombre. Pero al final de la entrada n° 57 del catálogo razonado, Goeppert señala que los libros acompañan también "un dibujo de una cabeza de mujer", firmado y dedicado "Picasso pour Roby" (Sic), reproducido en aguafuerte (Bloch 680)".

La descripción del Cramer, en contradicción con la del libro, condujo por ejemplo a Sotheby's a añadir aún más confusión, pues en su subasta "*Fine books & manuscripts including americana*" del 14 de Diciembre de 2015,

ilustraba su lote nº 87 “L'age de soleil” con el grabado “La torera” del Cramer, pero señalando que se trataba de: “Frontispicio: Grabado de interpretación a partir de un dibujo de Picasso, también lleva versión adicional del grabado en negro, también acompaña la punta seca ‘La Torera’ de Picasso”.

Entendemos que al preparar el libro, Picasso y Godet solo habían previsto incluir el grabado “Pour Ruby” en los primeros ejemplares del libro, incluyendo el negativo del mismo (el “estado en negro”) en los ejemplares de la edición “corriente”. Pero que luego se encontró con que tenía una punta seca disponible y decidió añadirla al lote sin modificar la justificación de tirada, que ya estaba hecha. De ahí la confusión.

Otra incognita del grabado “Pour Ruby” de este libro es la personalidad de la dedicada, Ruby. Una posibilidad que se nos ha ocurrido es la de que se tratara de la pintora Ruby Canfield, esposa del también pintor y editor Milton S. Fox, fundador, precisamente en 1950, de la editorial Harry N. Abrams, que publicaría muchos libros de Picasso. Ruby y Milton pudieron conocer a Picasso en el París de los años 20, donde ambos estudiaban arte, y le trataron más a partir de 1950.

Miguel Orozco
Febrero de 2017

Título/Title/Titre: *90 Gravures*

N° Inventario/ Object No / N° Inventaire: CO-PICASSO-1971-90GRAVURES

Editor/Publisher/Editeur: Berggruen, Paris 1971

Impresor/Printer/Imprimeur:

Mourlot, Paris (lithographer: Henri Deschamps)

Formato/Format: 42,35 x 33,8 cm (plate); 70,5 x 51 cm (paper)

Ilustraciones/Illustrations: Lithograph based on a 1939 etching (affiche/poster)

Catálogos razonados/Catalogues raisonnés: Rodrigo Vol. 1 Pg. 454 #213

Ejemplares en venta en 2017/ En vente en 2017 / For sale in 2017:

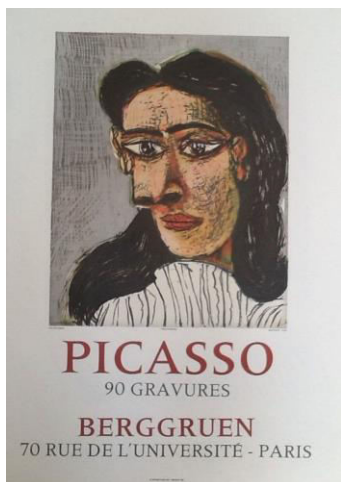
1. From **Galerie Michel Graglia** 21 rue Maufoux - 21200 Beaune – France :

Titre / Title Picasso - 90 gravures, Berggruen

Auteur / Author Pablo Picasso

Imprimeur / Printer Mourlot, Paris
Dimensions / Size 70 x 50 cm / 27

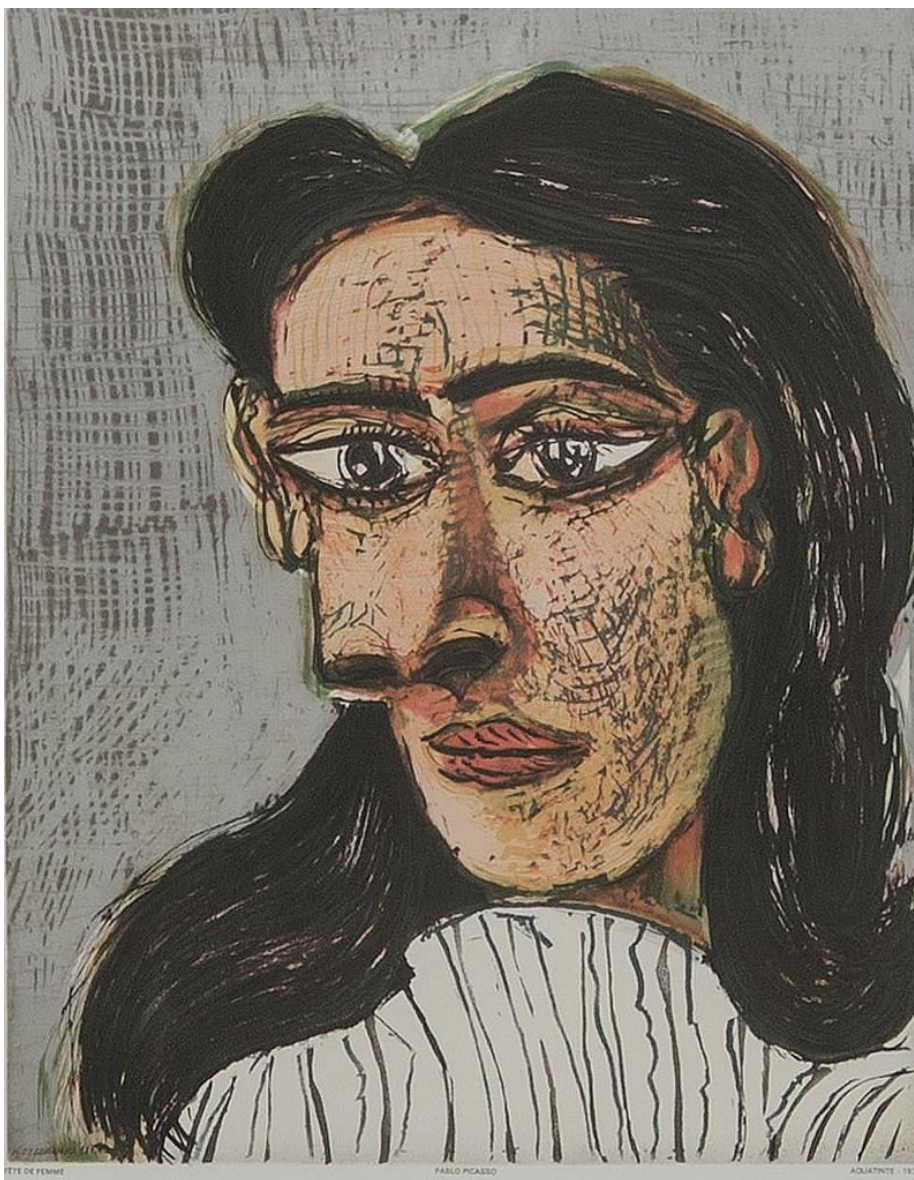
¾ x
20
inches
Etat /

Condition Sous Passe

Date / Date 1971

Technique / Technique Lithographie

Price 550 €

This Henri Deschamps lithograph is based on the following etching (as described by the Musée Picasso, Paris. Inventaire: MP2844) Tête de femme n°3. . Portrait de Dora Maar. janvier 1939 - juin 1939. Paris-

Imprimeur : Atelier Lacourière et Frélaud, Paris (France)

Estampe, Epreuve

Aquatinte et grattoir sur quatre cuivres. IIIème état jaune, IIIème état rouge et bleu, IIIème état vert, IVème état noir et bleu-violet. Épreuve sur papier vergé de Montval filigrané d'un motif de...

44,7 x 33,8 cm ; 29,9 x 23,7 cm (hors marge) Dation en 1979

Título/Title/Titre: *Cinquante années de lithographie aux Ateliers Mourlot*

N° Inventario/ Object No / N°

Inventaire: CO-PICASSO-
1978- 50 ANNEES

Editor/Publisher/Editeur:

Mourlot 1978

Impresor/Printer/Imprimeur:

Mourlot (lithographer: Henri
Deschamps)

Formato/Format: 52 x 40 cm

(plate) 76 x 51 cm (paper)

Ilustraciones/Illustrations:

Affiche lithographique

Catálogos

razonados/Catalogues

raisonnés: Reusse 503 *Figure
au Corsage rayé* (Bloch 604;
Mourlot 179)

Presencia en Subastas/Art

Sales/ Ventes aux enchères:

Ejemplares en venta en 2017/

**En vente en 2017 / For sale in
2017:**

1. From **Galerie Michel**

Graglia 21 rue Maufoux -

21200 Beaune - France :

*50 années de Lithographies aux
ateliers Mourlot*

Auteur / Author Pablo Picasso

Imprimeur / Printer

Mourlot, Paris

Dimensions / Size 75.5

X 51.5 cm / 29.8 x 20.4 inches

Etat / Condition Entoilée

Date / Date 1978

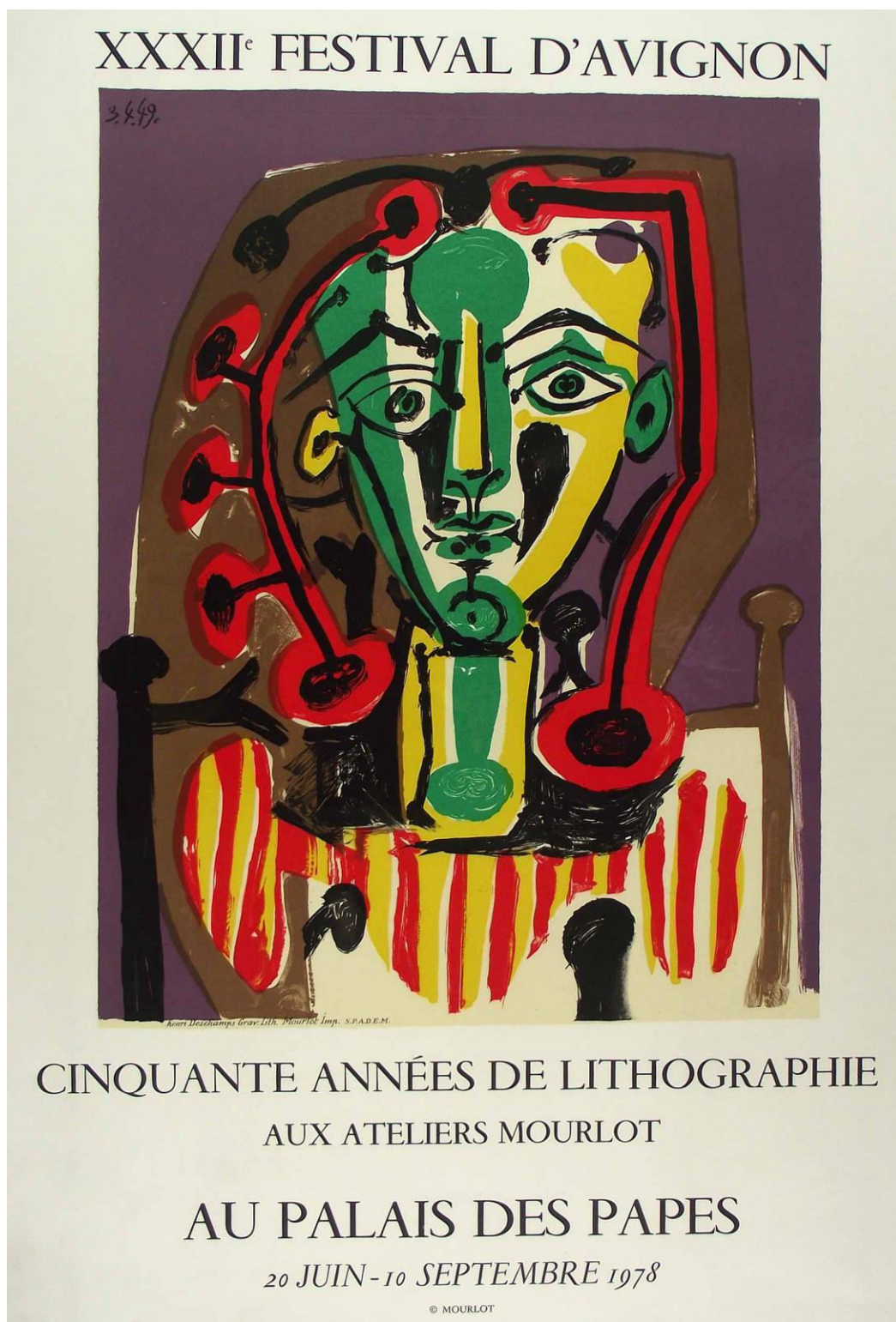
Technique / Technique

Lithographie

Price 400 €

La Figure au corsage rayé

En torno a la *Figure au corsage
rayé*, probablemente la
litografía en colores más
conocida de Picasso, y la más
reproducida en portadas de
libros y carteles, reina sobre ella
cierta confusión. Por un lado,
Mourlot afirma que esta obra

típica de la estética del *Chant des Morts* ha sido realizada con dibujo al lavado sobre papel litográfico decalcado en piedra. Necesariamente seis de ellas, una por cada color: amarillo, verde, rojo, bistre, violeta y negro. Pero para a continuación añadir que “las planchas de zinc han sido conservadas”. Esta declaración añade una nueva confusión. Según el impresor, Picasso no ha tenido tiempo de realizar un segundo estado de la litografía, dejándola, como la *Femme aux cheveux verts*, en el estado en que se encontraba a causa de un viaje al Sur de Francia. De hecho, Mourlot cierra el segundo tomo de su catálogo razonado el 10 de Octubre de 1950 señalando que muchas de las obras reproducidas litográficamente en el libro no han sido tiradas definitivamente y que espera que el pintor dé algún día las ordenes definitivas y retome, retoque, imprima o borre esas piedras o planchas de zinc. El libro es acabado de imprimir el 25 de Noviembre de 1950, y todavía sin noticias de esta litografía. Sin embargo, la fecha oficial de esta obra sigue siendo el 3 de Abril de 1949. La razón es que el pintor inscribió esa fecha en el dibujo sobre papel litográfico de la plancha del negro. Además, Mourlot señala que Picasso ha realizado éste proyecto partiendo de uno de sus cuadros. Nos parece haber encontrado los cuadros a los que se refiere el impresor. Se trata de *Buste de femme* (Zervos XV.136), *Femme assise (Françoise)* (Zervos XV. 140), *Femme en bleu assise dans un fauteuil (Françoise)* (Zervos XV.141) y *Buste de femme* (Zervos XV. 137), fechados entre el 21 y el 24 de Marzo de 1949. Las fechas concuerdan, y especialmente el primero, *Buste de femme*, coincide casi exactamente con la litografía tal y como la conocemos, e incluso tiene un tamaño muy parecido (61 x 50 cm) .

En vista de las declaraciones de Mourlot, es probable que el pintor no tomara la decisión de editar comercialmente esta litografía, del mismo tamaño que las anteriores, esto es 65,6 por 50,3 cm, (R. 503, M. 179, Bloch 604) hasta alguno de sus siguientes periodos largos de estancia en el taller de imprenta, bien en 1950, o bien en Diciembre 1952/Enero de 1953. En cualquier caso, Reuße ha encontrado una prueba de la misma (R. 502) conteniendo todos los colores salvo el negro, anotada a mano por Mourlot y destinada, como tantas otras pruebas, al coleccionista y experto Castor Seibel. Pero esta es probablemente anterior a la prueba final que Mourlot incluye en la página 203 del primer tomo de su catálogo. Puede ocurrir, sin embargo, simplemente que Mourlot olvidara en 1949/1950 que la litografía había sido editada comercialmente en Abril de 1949. En cualquier caso, de esta preciosa litografía solo se estamparon 50 ejemplares con una numeración y firma minúsculas en el ángulo inferior derecho. Naturalmente, el precio de mercado con una popularidad tal y una tirada tan pequeña se ha disparado.

Sotheby's vendió el ejemplar n° 6/50 de esta fantástica litografía en su Subasta n° L08161, *Old Master, Modern and Contemporary Prints*, en Londres el 2 de Octubre de 2008 (Lote 103) por 51.650 Libras Esterlinas. Pero tres años después, en su venta n° N08786 *Prints*, de Nueva York el 27 de Octubre 2011, la misma casa vendió el ejemplar n° 30/50 por 80.500 \$. En Octubre de 2009 se subastó en la venta 2215 de Christie's en Nueva York el ejemplar n° 41/50, y fue vendido por 74.500 dólares. De nuevo Christie's, en su subasta n° 7986 del 21 de Septiembre de 2011 en Londres (*Old Master, Modern & Contemporary Prints, Including Property From the Estate of Ernst Beyeler*) vendió (Lote n° 117) el ejemplar n° 38/50 por 46.850 £ (73.555 \$). La *Galerie Michael* de 224 N. Rodeo Drive en Beverly Hills, vendió hace años uno de los ejemplares de artista, sin numerar pero firmado, en el marco de su exposición *Spanish Masters: Picasso, Dalí, Miró, Goya, Tamayo* (Sic). La casa de subastas Calmels Cohen de París vendió en su subasta del 1 de Junio de 2005 (*Collection Jacqueline et Bernard Gheerbrant, Estampes et Gravures du XXe Siècle*, lote n° 473) el ejemplar n° 17/50. Su precio estimado era de 20 000 a 25 000 euros.

Para compensar esta rareza y acercar esta bella y popular litografía a un número mayor de coleccionistas, siempre aprovechando que el cromista Henri Deschamps seguía trabajando para la imprenta, Mourlot decidió, con el acuerdo de los herederos de Picasso, realizar una reimpresión. Corría el año 1978 y Francia quiso dar un adiós con honores a la imprenta en el marco del prestigioso *Festival d'Avignon* con una magnífica exposición celebrada entre Junio y Septiembre en el Palacio de los Papas, con el título *Cinquante Annees de Lithographie aux Ateliers Mourlot*. Pues bien, Mourlot utilizó para el cartel la misma litografía, realizada en piedras nuevas por Deschamps, al mismo tamaño que la original. La litografía es magnífica, pero el papel de 75,5 por 51 cm, es más bien fino. Y Mourlot realizó también al mismo tiempo otra tirada limitada de 300 ejemplares en papel más fuerte, numerados y ‘autenticados’ por el propio Mourlot con su firma. Pero esta vez en tamaño reducido de solo 52 por 40 cm. Dada la formalidad con la que realiza esta última, uno debería pensar que las nuevas piedras son las utilizadas en esta tirada reducida, y que la tirada del cartel se ha hecho en litografía offset, agrandando la imagen por procedimientos fotomecánicos. En cualquier caso, los ejemplares de la tirada corta se venden hoy en el mercado y en las subastas por varios miles de euros, mientras que el magnífico cartel cuesta varios cientos. Aunque no hace mucho se podían adquirir a precios razonables. Hemos encontrado por ejemplo un ejemplar de la tirada de 300, vendido por Ketterer Kunst en 2004 por solo 585 € (Subasta 286, Lote 1093).

Miguel Orozco

Picasso litógrafo y militante, pp- 143-145
Fundación Pablo Ruíz Picasso, Málaga 2016

Título/Title/Titre: *Les Metamorphoses d'Ovide - Eaux Fortes Originales de Picasso*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-1974-METAM

Autor/Author/Auteur: Ovide

Editor/Publisher/Editeur: Edito Service, Geneva 1974

Formato/Format: 28,7 x 22,1 cm Cartonnage d'éditeurs. 384 pages. sous couverture rempliée illustrée 395 pages, sous chemise cartonnée demi-basane marron de l'éditeur, étui (30,1 x 22,4 cm). Cette **édition en fac-similé** reproduit l'édition Skira de 1931, illustrée de 30 eaux-fortes originales de Picasso. Edition tirée avec l'autorisation d'Albert Skira sur papier Vergé fin blanc des papeteries de Bellerive. Exemplaire avec suite la suite des reproductions de 30 eaux fortes de Pablo Picasso. / Illustrated with a title page vignette and 30 etchings by Picasso. Authorised **facsimile edition** of this fine 'livre d'artiste', unbound as issued, in quarter leather folder and slipcase, and complete with extra portfolio of 30 separate sheets of the etchings.

Ilustraciones/Illustrations: 30 planches de Picasso sur papier Vergé Fin Blanc des papeteries de Bellerive + suite des 30 planches

Tirada/Print run/Tirage: Ejemplar nº 2518 Exemplaire nº 2518 Reedition fac similé du Livre de 1931 avec autorisation d'Albert Skira / Copy numbered 2518

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

Biblioteca Nacional de España Madrid: ER/4613 1822663-1001 Fondo reservado Sala Goya. Bellas Artes

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet Paris

Victoria and Albert Museum, London:

National Gallery of Australia Canberra Act:

Cleveland Museum of Art, OH: Rare Book Stacks / Non-Circulating PA6523.M2 P5 1970z

Danish National Art Library Copenhagen: KAB01000150451

National Gallery of Australia Canberra Act:

National Gallery of Canada Ottawa, ON: IBLI N0 P586 O94 1974a No Loan

Bayerische Staatsbibliothek: 99996600915 BSB / Handschriftenabt. Magazin 4 L.sel.III 45

Institut national d'histoire de l'art. Collections Jacques Doucet Paris : INHA Centre Technique Du Livre CTLES 4 L 731

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Karl Books (Alpharetta, GA, U.S.A.) Price: US\$ 500.00 Item Description: Edito Service. Hardcover. Book Condition: Near Fine. Near Fine condition hardcover in Very Good slipcase. Hardcover contains two volumes, the first is "Suite des reproductions des eaux-fortes de Pablo Picasso pour illustrer les Metamorphoses d'Ovide", and the second is "Les Metamorphoses D'Ovide" (394 pages). Facsimile of the 1931 original work, this is a beautiful facsimile with loose plates and LES METAMORPHOSES D'OVIDE - Eaux Fortes Originales: PICASSO

Título/Title/Titre: *Picasso: Eaux-fortes originales pour des textes de Buffon*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-BUFFON

Autor/Author/Auteur: Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon

Editor/Publisher/Editeur: Edito-Service, Genève 1982

Formato/Format: Facsimil de la de 1942 con autorización Martin Fabiani, editor. Edición numerada. Enc. edit. presentado en su caja original (34,6 x 26,1 cm). / En feuilles, 33,2 x 25,4, couverture imprimée rempliée, double emboîtage avec titre doré au dos de la chemise (34,6 x 26,1 cm), exemplaire numéroté. **Facsimilé de l'édition de luxe** publiée par Martin Fabiani en 1942

Ilustraciones/Illustrations:

Ilustrado con la reproducción de 31 aguafuertes de Picasso impresas en papel bouffant des Papeteries de Casteljoux. / Reproduction des 31 eaux-fortes de Picasso sur papier bouffant des Papeteries de Casteljoux.

Tirada/Print run/Tirage:

Ejemplar nº 450 / numéroté 450

Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

National Gallery of Art Washington, DC: Call Number: N44.P6/NE P495 1982

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet Paris:

Bibliothèque nationale de France Paris:

Bayerische Staatsbibliothek: 99996438291 BSB / Handschriftenabt. Magazin 2 L.sel.III 166

Victoria and Albert Museum, London: National Art Library

National Gallery of Australia, Canberra Act:

Metropolitan Museum of Art New York: , NY 10028 United States

Morgan Museum, Pierpont Morgan Library New York:

Philadelphia Museum of Art, PA:

Museum of Fine Arts, Houston, TX:

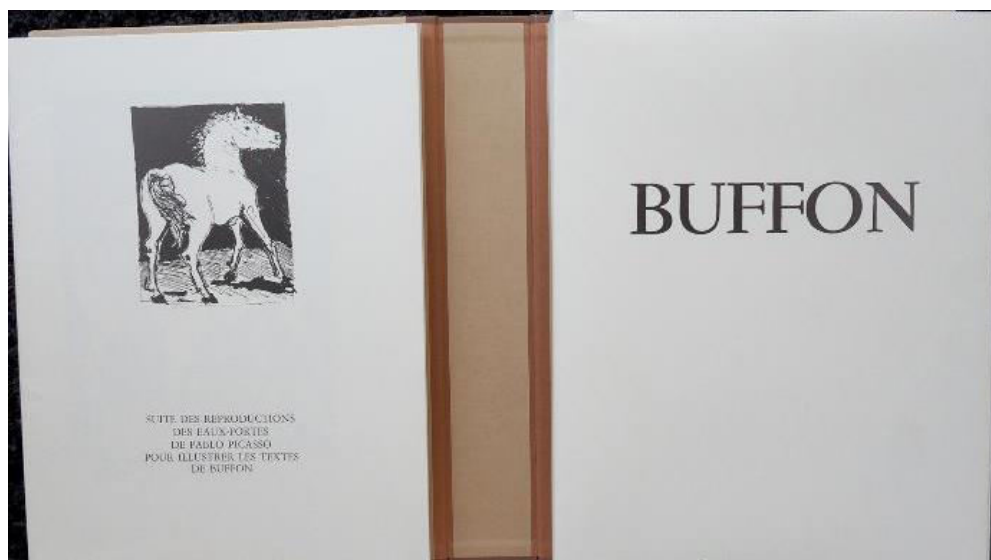
Universitätsbibliothek Heidelberg: SWB-PPN:028723996 75 C 1166

Hauptbibliothek Altstadt / Tiefmagazin 2 Local ident number: 01301016

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. From: Antiquària Malda, Llibreria (Barcelona, Spain) Price: US\$ 547.91 (EUR 450,00) BUFFON et PICASSO. Picasso: eaux-fortes originales pour des textes de Buffon. Description: Edito-Service. Genève, 1982. 33 cm. 134 p., 23 h. Ilustrado con la reproducción de 31 aguafuertes de Picasso. Incluye la suite de 31 láminas. Facsimil de la de 1942 con autorización Martin Fabiani, editor. Edición numerada. Enc. edit. presentado en su caja original. Buen estado de conservación. . Bookseller Inventory # 16015000

1. From: OH 7e CIEL (Lausanne, Switzerland) Price: US\$ 514.28 Item Description: Edito-Service, Genève, sans date. En feuilles, 35 x 27, couverture imprimée rempliée, double emboîtage avec titre doré au dos de la chemise, exemplaire numéroté. 31 reproduction des eaux-fortes de Picasso. Fac-similé de l'édition de luxe publiée par Martin Fabiani en 1942. Bookseller Inventory # YG14445

Título/Title/Titre: *Le Carnet de la Californie*

Nº Inventario/ Object No / Nº Inventaire: CO-PICASSO-1956-CALIFOR

Autor/Author/Auteur: Dan Franck

Editor/Publisher/Editeur: Éditions Cercle d'Art, París 1999

Impresor/Printer/Imprimeur: Atelier Fossard, París (Fotograbado) e Imprenta Castuera, Pamplona (Impresión)

Formato/Format: Folio 42 x 27,3 cm en caja de arpillera de 43,7 x 29,6 cm 2ª edición (la primera es de 1959, editadas conjuntamente por Harry Abrams en Nueva York y Cercle d'Art) / This portfolio is an exact facsimile of a sketchbook worked from November 1st, 1955 to January 14th, 1956. 25 leaves. Illustrated throughout with handsomely printed drawings by Picasso (20 in b/w including 1 single-sided, and 19 in color, including 10 single-sided). Narrow spiral bound folio with green printed card covers, housed inside a pictorial cloth folding slipcase. / Le Carnet de la Californie fut, entre novembre 1955 et janvier 1956, l'espace des ébauches d'images, des hésitations, des désirs de Picasso. Pages de rêverie, exercices de style ou d'admiration, c'est à la fois une œuvre et son laboratoire, un moyen et une fin. L'écrivain Dan Franck imagine cette aventure dans un texte sobrement poétique qui accompagne la splendeur des 39 dessins de Picasso (19 en couleur et 20 en n/b).

Ilustraciones/Illustrations: Reproducción del carnet de anillas de 39 dibujos de Picasso realizado entre el 1º de Noviembre de 1955 y el 14 de Enero de 1956 en la Villa La Californie (Villa Fénélon, Pavillon de Flore) en el nº 22 de la 22 avenue Coste-Belle, Cannes.

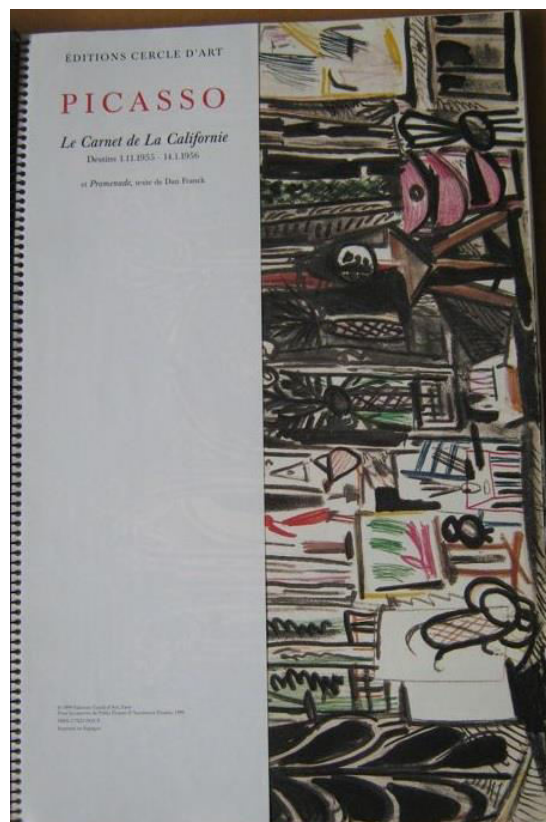
Referencias museísticas/Museum References/Numéro d'inventaire Musée:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid: ISBN:2-7022-0516-X CDB. 73399 Material Especial

Musée national d'art moderne - Centre Pompidou París : Especial G-719 Nº Reg. 73399 Réserve RLGF 268 Réserve RLGF 651 Note : Ex. 881 (Edición de 1959)

Bibliothèque nationale de France París : Numéros : ISBN 2-7022-0516-X Notice nº : Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 2001-32336 Richelieu - Estampes YB3-7356-PET FOL

Metropolitan Museum of Art New York, NY : Watson Library Stacks 177P58 X18 Q ISBN 270220516X OCLC 46642339

1960General Collection71.C.52 38041800164766 (Edición de 1959)

The Frick Collection Art Reference Library New York, NY: Frick Cage F 813 P58 cc Purchased through the generous support of The Florence Gould Foundation. ISBN 270220516X WorldCat no. 46642339

Art Institute of Chicago Chicago, IL: Stack 741.946 P58ca ISBN 270220516X :

Institut national d'histoire de l'art. Collections Jacques Doucet París : INHA Bibliothèque niveau 6 Fol L 265 (Edición de 1959)

Cleveland Museum of Art, OH: Aleph ID 000174211 OCLC Number 42821190 ISBN 270220516X ND553.P5 A4 1999a

Victoria and Albert Museum, London: Reference Nº L.168-

Saint Louis Art Museum, MO: SLAM Folio NC248.P5 A4 1959 [#T5] (Edición de 1959)

Musées de la Ville de Genève : ISBN / Prix 270220516X No RERO R263106160

Ejemplares en venta en 2017 / En vente en 2017 / For sale in 2017:

1. **Diced Deals** - FNAC France. Prix 1221,50 € Le carnet de la Californie. Dessins 1.11.1955 - 14.1.1956 Pablo Picasso (Illustration) Pablo Picasso (Auteur) Dan Franck (Auteur) Paru en novembre 1999 Beau livre (broché). Le Carnet de Californie fut, entre novembre 1955 et janvier 1956, l'espace des ébauches, des débauches d'images, des hésitations, des désirs de Picasso. Pages de rêverie, exercices de style ou d'admiration, c'est à la fois une œuvre et son laboratoire, un moyen et une fin. L'écrivain Dan Franck imagine cette aventure dans un texte sobrement poétique qui accompagne la splendeur des images.

Catálogos razonados de livres d'artiste / Artist Books Catalogs / Catalogues des livres d'artiste

- ARTS COUNCIL An exhibition of French Book Illustration 1895 – 1945, London 1945
- CARRETE PARRONDO, Juan *Picasso y los Libros*. Fundación Bancaja, Valencia 2005
- CASTLEMAN, Riva *A century of artists books* Museum of Modern Art, New York 1994
- CHAPON, François *Le peintre et le livre*, Flammarion, Paris 1987
- CRAMER, Patrick, ed., *Joan Miró, The Illustrated Books: Catalogue raisonné*, Geneva, 1989
- DOWELL, Erika GRIESINGER, Peggy *Beyond Illustration: The Livre D'artiste In The Twentieth Century* Lilly Library (Indiana University, Bloomington), 1967
- FERRER BARRERA, Carlos y INGLADA, Rafael *Picasso. Libros ilustrados. Colección de la Fundación Picasso (1988-2008)*, Fundación Pablo Ruíz Picasso - Museo Casa Natal, Málaga 2009
- GARVEY, Eleanor M., *The Artist & the Book, 1860-1960*, Museum of Fine Arts, Boston 1961
- GOEPPERT, Sebastian *Pablo Picasso The Illustrated Books: Catalogue Raisonné*, Patrick Cramer, Ginebra, 1983
- HOGBEN, Carol, WATSON, Rowan editors, *From Manet to Hockney: Modern Artists' Illustrated Books*, Victoria and Albert Museum, London 1985
- HORODISCH, Abraham *Picasso as a book artist*, The World Publishing Company, Cleveland y Nueva York, 1962
- JOHNSON, Robert Flynn *Artists' Books in the Modern Era 1870--2000: The Reva and David Logan Collection of Illustrated Books*, Fine Arts Museum San Francisco, 2002
- KORNFELD & KLIPSTEIN *Illustrierte Bücher des 19. Und 20. Jahrhunderts - Auktion in Bern - 10. Juni 1977* Kornfeld und Klipstein, Berna 1977
- MELOT, Michel *The Art of Illustration L'illustration histoire d'un art* Skira Rizzoli, New York, Paris (1984)
- MONOD, Luc *Manuel De l'Amateur De Livres Illustres Modernes 1875-1975* Editions Ides et Calendes, Neuchâtel 1992
- MORNAND, Pierre & Thomé, J.R. *Vingt artistes du livre*, Le Courrier Graphique, Paris 1950
- MÜLLER, Markus, WARNCKE, Paul & SIRCOULOMB-MÜLLER, Valérie *Das Buch als Bild: Picasso 'illustriert'*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 2002
- PEYRE, Yves *Peinture et poésie: Le dialogue par le livre, 1874 – 2000*, Éditions Gallimard, Paris 2001
- RAUCH, Nicolas *Les peintres et le livre* Nicolas Rauch, Geneve 1957
- RIESE HUBERT, Renée. *Surrealism and the Book*, University of California Press, Berkeley, 1988
- SKIRA, Albert *Anthologie du livre illustré par les peintres et scupteurs de l'École de Paris*, Skira, Geneva 1946
- STERN, Louis E. *Modern Illustrated Books from the Collection of Louis E. Stern*, Minneapolis Institute of Arts, 1959
- STRACHAN, W. J., *The Artist and the Book in France; The 20th Century livre d'artiste*, George Wittenborn, Inc., New York 1969.
- SZYMUSIAK, Dominique *Tériade & les livres de peintres*. Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis 2003
- VAN CAPELLEVEEN, Paul; HAM, Sophie & JOUBIJ, Jordy *Voices and visions. The Koopman Collection and the Art of the French Book*. The Hague, Koninklijke Bibliotheek, National Library of the Netherlands; Zwolle, Waanders, 2009
- VOLLARD, Ambroise *Catalogue complet des éditions Ambroise Vollard*, Paris 1930
- WHEELER, Monroe *Modern Painters and Sculptors as Illustrators*, Museum of Modern Art (MoMA), New York, 1936
- WICK, Peter A. and GARVEY, Eleanor M. *The Book Beautiful and the Binding as Art : The Finest Examples of Livres d'Artistes Offered for Sale by John F. Fleming and Priscilla Juvelis*, New York y Boston, 1983

Catálogos razonados de obra gráfica/Graphic Work/ Œuvre graphique

- BAER, Brigitte *Picasso, peintre-graveur*. Berne, Kornfeld, 1988
- BLOCH, Georges, *Pablo Picasso. Catalogue of the printed graphic work*, Kornfeld & Klipstein, Berna, 1968 - 1979.
- BRAQUE : *Donation Laurens, catalogue d'exposition*, Château-Musée de Dieppe, Musée de Dieppe, 1979
- CASTELMAN, Riva. *Prints of the Twentieth Century : A History*. Museum of Modern Art, New York 1976
- DUTHUIT-MATISSE, Marguerite ; DUTHUIT, Claude; *Henri Matisse: Catalogue Raisonné de L'Oeuvre Grave* Ed. Duthuit, 2 volumes 1983
- DUTHUIT, Claude *Henri Matisse: Catalogue raisonné des ouvrages illustres*. Impr. Union Paris, 1988
- ENGELBERTS, Edwin *Georges Braque: Das Lithographische Werk*. Galerie Wonsche, Bonn 1971
- LEONHARD, Kurt L'Œuvre gravé de Picasso, Harry N. Abrams, New York, 1966
- *L'oeuvre gravé de Picasso 1955-1966*, Guilde du Livre, Lausana, 1966
- LEONHARD, Kurt / BOLLIGER, Hans *L'Œuvre Gravé de Picasso*, La guilde du Livre, Ginebra 1966
- LEPPEN, Helmut R. & SPIES, Werner *Max Ernst Oeuvre-Katalog*. Band 1: Das Graphische Werk. Houston, Menil Foundation/Köln, DuMont, 1975 / Alan Wofsy Fine Arts, San Francisco 2006
- LIEBERMAN, William S. *Matisse, 50 Years of his Graphic Art*, George Braziller, New York 1956
- MASON, Rainer Michael, PUTMAN, Jacques *Bram van Velde. Les lithographies I (1923 – 1973)* Neuchatel, Yves Rivière éditeur , 1973
- *Bram van Velde. Les lithographies II (1974-1978)* Cabinet des Estampes Musée d'Art et d'Histoire, Genève (1979)
- *Bram van Velde. Les lithographies III*. (catalogue raisonné of the lithographs 1979 - 1981) Daniel Lelong, Yves Rivière & Cabinet des Estampes, Genève-Paris (1984)
- MORENO, Lourdes *Picasso, Obra Gráfica: Colección de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1988-2007*, Fundación Picasso Museo Casa Natal, Málaga 2010
- MOURLOT, Fernand, *Picasso Lithographe* Andre Sauret, Montecarlo (tomos I, II, III y IV, 1949, 1950, 1956 y 1964
- *Miró Litógrafo, Tomo I*, Polígrafa, Barcelona 1972
- *Picasso Lithographe*, André Sauret - Éditions du Livre, Paris, 1970.
- *Souvenirs et portraits d'artistes*, A.C. Mazo , Paris 1973 (edición corriente. La edición de lujo con litografías originales apareció en 1972)
- *Gravés dans ma mémoire*, Éditions Robert Laffont, Paris 1979
- GALFETTI, Mariuccia *Tàpies: Graphic Work. Obra gráfica. 1947-1972*. Gustavo Gili & Alan Wofsy Fine Arts, 1990
- GALFETTI, Mariuccia *Tàpies: Graphic Work. Obra gráfica 1973-1978*. Gustavo Gili & Alan Wofsy Fine Arts, 1990
- GALFETTI, Mariuccia y HOMS, Núria *Tàpies: Obra gráfica 1979-1986* Gustavo Gili, Barcelona 2002
- GAUSS, Ulrike, *Marc Chagall The Lithographs*, Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, 1998
- GEISER, Bernhard *L'œuvre gravé de Picasso*, La guilde du livre, Lausana 1955
- GEISER, Bernhard y BAER, Brigitte *Picasso. Peintre- graveur, Catalogue Raisonné de l'oeuvre grave et lithographie et des monotypes 1899-1972*, siete tomos, Kornfeld, Berna 1986-1996
- HOMS, Núria *Tàpies: Obra gráfica 1987-1994* Gustavo Gili, Barcelona 2009
- HOMS, Núria *Tàpies: Obra gráfica 1995-2011*. Gustavo Gili, Barcelona 2014
- Joan Miró Litógrafo I*, Leiris, Michel y Mourlot, Fernand. Maeght-Polígrafa, París y Barcelona 1972
- Joan Miró Litógrafo II* (, Queneau, Raymond Maeght-Polígrafa, París y Barcelona 1975
- Joan Miró Litógrafo III*, Teixidor, Joan, Maeght-Polígrafa, París y Barcelona 1977
- Joan Miró Litógrafo IV*, Calas, Nicolas y Calas, Elena, Maeght-Polígrafa, París y Barcelona 1981
- Joan Miró Litógrafo V*, Cramer, Patrick, Maeght-Polígrafa, París y Barcelona 1992
- Joan Miró Litógrafo VI*, Cramer, Patrick, Maeght-Polígrafa, París y Barcelona 1992
- Joan Miró grabador. I (1928-1960)*, Dupin, Jacques. Lelong-Polígrafa. Barcelona/París. 1984/1987.
- Joan Miró Grabador II (1961 – 1973)*, Lelong-Polígrafa, París y Barcelona 1989
- Joan Miró Grabador III (1973–1975)*, Lelong-Polígrafa, París y Barcelona 1992
- Miró Engraver IV (1976-1983)* ; Lelong-Polígrafa, París y Barcelona 2001
- KORNFELD, Eberhard W. & FONDATION GIACOMETTI. *Alberto Giacometti. Catalogue raisonné des estampes. Vol. I et II, 1917-1965*. Bern, Galerie Kornfeld 2016
- LIEBERMAN, William S. *Matisse Fifty Years of His Graphic Art*, George Braziller Inc. New York 1981

LUST, Herbert C: *Giacometti the Complete Graphics and 15 Drawings*, Tudor Publishing Company, New York 1970
 MOURLOT, Fernand, preface by Francis Ponge, *Braque lithographe*, A. Sauret, Monte Carlo 1963
 MUNDY, Jennifer *Georges Braque: Printmaker*, Tate Gallery, Londres, 1993
 OROZCO, Miguel *Picasso Litógrafo y Militante*, Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga 2016
 RAU, Bernd *Pablo Picasso. Das graphische Werk*. Verlag Gerd Hatje, Stuttgart 1974
 — *Pablo Picasso Obra gráfica*, Ed. Gili, Barcelona 1982.
 — *Pablo Picasso. Die Lithographien*. Verlag Gerd Hatje, Stuttgart 1988-1994
 REUSSE, Felix, *Pablo Picasso Lithographs*, Hatje Cantz Publishers, Ostfildern 2000
 RODRIGO, Luis Carlos, *Picasso sus carteles: Imágen y obra* (exists also in English: *Picasso in His Posters: Image and Work* 4 volúmenes. Arte Ediciones S.L.m Madrid 1992
 SEGHERS, Pierre et CABANNE, Pierre *Clavé*, Éditions du Cercle d'Art, Paris 1989
 VALLIER, Dora *Braque, the Complete Graphics*, Gallery Books, New York, 1988. Edición francesa de 1982 por Flammarion, Paris.

Otras obras/Other works/Autres

ANTHONIOZ, Michel, *L'album Verve*, Flammarion, Paris 1987
 BALDASSARI, Anne *Picasso Carmen: Sol y Sombra*, Flammarion, Paris 2007
 CRAMER, Patrick, ed., *Le livre illustré par Henri Matisse*, Geneva 1959
 ADHEMAR, Jean, *La Gravure originale au XXe siècle*. Éditions Simery Somogy, París 1967
 BENEZIT, Emmanuel *Dictionnaire des peintres sculpteurs dessinateur et graveurs*. Librairie Grund, 1976
 BÄRMANN, Matthias *Georges Braque: Obra gráfica. Colección C.S.*, Fundación Bancaja, Valencia 2002
 MARTINEZ-NOVILLO, Alvaro *Le Peintre et la Tauromachie*, Flammarion, Paris 1988
 OROZCO, Miguel *La odisea de Miró y sus Constelaciones: El pintor y sus marchantes*. Visor Libros, Madrid 2016
 SEIBEL Castor *A même la pierre - Fernand Mourlot lithographe*, Pierre Bordas et Fils, Paris 1982
 SORLIER, Charles *Mémoires d'un homme de couleurs*, Le Pré aux Clercs, Paris, 1985