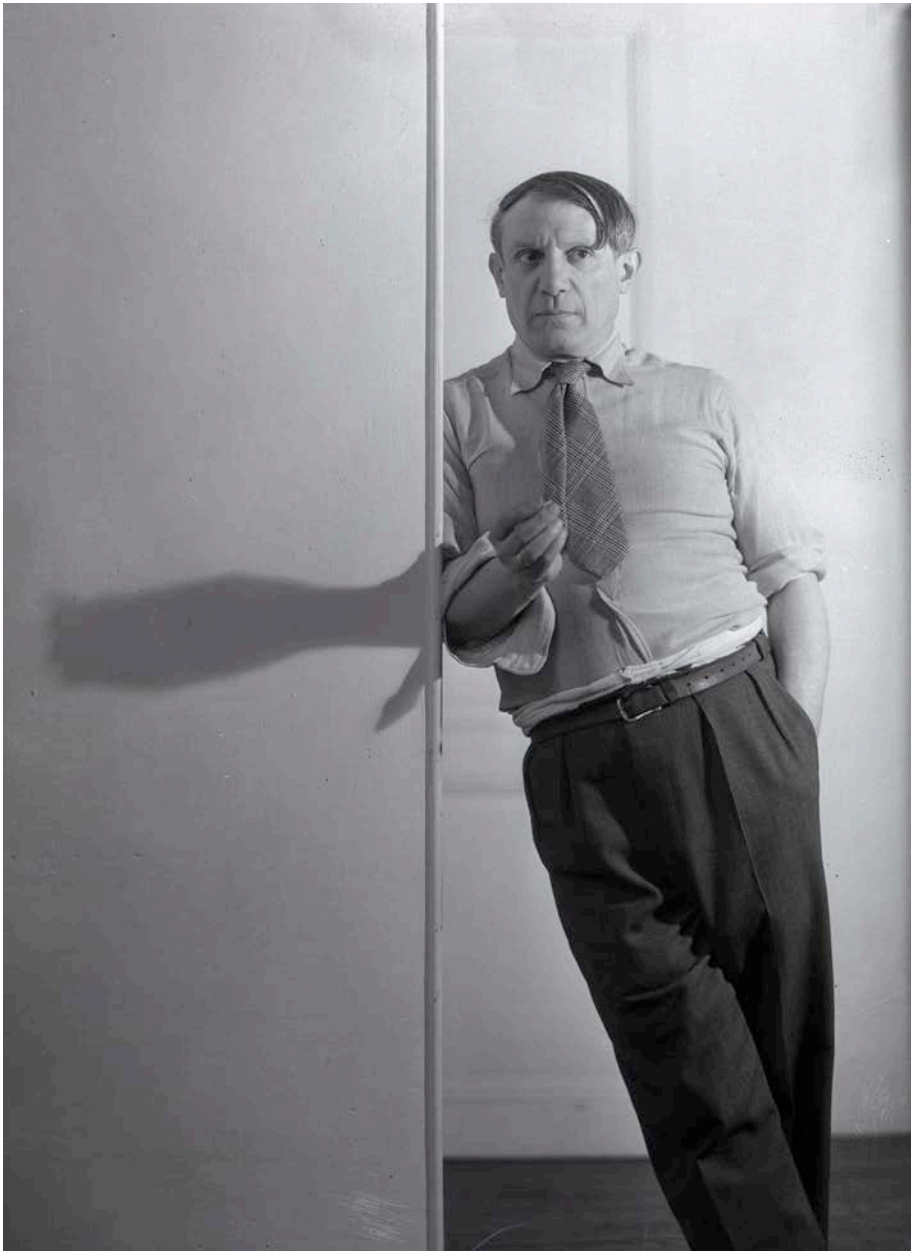
Alberto Giacometti, circa 1936, by Dora Maar
Centre Georges Pompidou. Musée National d'Art Moderne, Paris
© Estate of Dora Maar



Portrait of Pablo Picasso in Dora Maar's Studio, 1935–1936, by Dora Maar
Centre Georges Pompidou. Musée National d'Art Moderne, Paris
© Estate of Dora Maar

Pablo Picasso's name, image and works
© Succession Picasso, 2017

Alberto Giacometti's name, image and works
© Succession Alberto Giacometti (Fondation
Alberto et Annette Giacometti, Paris and
ADAGP, Paris) 2017

Picasso Giacometti

22 February – 21 May 2017, The Fire Station, Doha

متاحف قطر
QATAR MUSEUMS

Exclusive Automotive Partner
شركة صالح الحمد المانع
SALEH AL HAMAD AL MANA CO.

Hospitality Partner
W DOHA

In Partnership
FONDATION-GIACOMETTI

Official Sponsor
Occidental Petroleum of Qatar Ltd.
أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة

مطافىء
FIRE STATION
ARTIST IN RESIDENCE

Her Excellency Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani
Chairperson, Qatar Museums Board of Trustees

Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud
Chief Executive Officer, Special Advisor to H.E. the Chairperson

Sefa Saglam
Chief Museums Officer

Khalid Yousef Al-Ibrahim
Chief Strategic Officer

This exhibition is organised by Qatar Museums in collaboration with the Fondation Giacometti and the Musée National Picasso-Paris.

PICASSO-GIACOMETTI
The Fire Station, Doha
22 February–21 May 2017

Lead Curator
Catherine Grenier

Associate Curators
Serena Bucalo-Mussely
Fondation Giacometti, Paris
Virginie Perdrisot
Musée National Picasso-Paris

Assistant Curator
Aisha Al-Sowaidi
The Fire Station, Doha

QATAR MUSEUMS

Exhibitions
Simon Adlam, Director | Reem Al-Thani, Design | Selmin Kangal, Registrar | Malak Hassan, Project Specialist | Tessel Peperkamp, Exhibition Coordinator

The Fire Station
Khalifa Al-Obaidli, Director, Artist in Residence Programme

Publications
Noof Ibrahim Al-Abdulla, Director | Randa Takieddine, Art Direction | Noushad Ahammad, Layout | Tracy Goulding, Editorial | Basel Jbaily, Translation

Education
Dr Jelena Trkulja, Director | Alexandra Bennett, Learning and Outreach | Angela Ruggles, Schools | Haya Al Jaber, Programs Coordinator | Farah El Hanouni, Programs Coordinator | Sara Al Thani, Administration | Milka Cekovska, Logisitics | Deena Hamman, Education Specialist

Communications
Rania Hussein, Acting Director | Federica Zuccarini, Public Relations Coordinator

Marketing
Ziad Fleihan, Acting Head | Hamad Al Mulla, Campaign Coordinator | Maryam Al Mohannadi, Campaign Coordinator | Dana Al Shebani, Creative Design | Ahood Al Taweel, Graphic Design | Mohammed Osman Ahmed, Social Media | Abdul Aziz Zaghmout, Webmaster | Fatima Al Bouanin, Social Outreach

Sponsorship
Emmanouil Tzannes, Enterprises Group

Exhibition Scenographer
Jean-Julien Simonot, Architect assisted by Géraldine Thomas

Lighting Designer
Philippe Collet, ABRAXAS Concepts

FONDATION GIACOMETTI

Director
Catherine Grenier

Director of Development and International Relations
Sabine Longin

Executive PA
Sarah Oliver

Head of Exhibitions and Editions
Christian Alandete

Exhibition Project Manager
Alban Chaine

Head of Research
Thierry Pautot

Head of Public Relations and Partnerships
Camille Guerin

Collection Manager for Paintings
Serena Bucalo-Mussely

Collection Manager for Sculptures
Michèle Kieffer

Collection Manager for Graphic Arts
Mathilde Lecuyer

Collection Manager for Decorative Arts
Thierry Pautot

Collections and Exhibitions Registrars
Stéphanie Barbé-Sicouri
Alban Chaine

Associate Registrar
Marion Buffaut

Assistant Registrar
Laetitia Bailly

Registrar Intern
Clara Gibertoni

Head of Legal Affairs and Intellectual Property
Emilie Le Mappian

MUSEE NATIONAL PICASSO-PARIS

President
Laurent Le Bon

General Director
Erol Ok

Director of Public Departments
Guillaume Blanc

Direction of Resources
Matthieu Chapelon, Director
Claire Le Hénaff, Legal Affairs
Audrey Ego, Legal Affairs

Director of Building, Exploitation, and Digital Resources
Guillaume Gaillard

Direction of Collections and Production
Claire Garnier, Director
Sophie Daynes-Diallo, Head of Exhibitions
Audrey Gonzalez, Exhibition Project Manager

Director of Communication and Sponsorship
Leslie Lechevallier

SPONSORS
Oxy

LENDERS
Fondation Maeght
Kunsthaus Zurich
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Fondation Pierre Giannada

HE Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani
Chairperson, Qatar Museums Board of Trustees

FOREWORD

We are immensely proud to be opening this exhibition at the Fire Station, one of our most popular gallery spaces and home to our very successful 'Artist in Residence' programme.

Dedicated to the work of two of the most important artists of the twentieth century — Pablo Picasso and Alberto Giacometti — the exhibition is a major highlight in our programme for 2017 and a significant moment for us as we are the first to show these artists together in the Middle East.

Visitors will be presented with an exquisite collection of works by these two masters, drawing on the rich and diverse collections of the Musée National Picasso and the Fondation Giacometti in Paris, as well as exceptional loans from French and international collections.

The exhibition's design and direction have been shaped by two years of important research, conducted by the curators. Drawing on archives and historical texts, their research has shed new light on the friendly, sometimes

formal, nature of the relationship between the two artists, and the mutual interest they shared during key moments of their careers, despite their twenty-year age difference.

The exhibition offers something for everyone — from the general public to students of art history, through to specialists with an interest in both figures. It tells us something about the characters and personalities of both men and encourages us to look at their work anew.

While reminding us that each artist had quite different personalities, the exhibition highlights how their work shares a spirit of liberty and invention. It presents the different aspects of their artistic production across mediums. It gives visitors a unique insight into the parallels between both artists' work.

Bringing *Picasso-Giacometti* to Doha follows a long tradition at Qatar Museums of making available some of the world's most significant and influential artwork, and for engaging the local community and helping to inspire future generations of artistic talent.

It is also entirely fitting that we host an exhibition of this importance in the same space that is home to our 'Artist in Residence' programme. As an organisation, we are committed to programmes such as these, which support Qatar in originating art and culture experiences from within, inspiring indigenous creativity, and helping to build an exciting, creative future for Qatar.

Our thanks go to our partners at the Musée National Picasso and the Fondation Giacometti for their commitment and support in helping to bring together this incredible selection of artwork.

We hope visitors find it inspiring and informative and look forward to hearing your feedback.

Khalifa bin Ahmed Al-Obaidly
Director, Artist in Residence Programme

PREFACE

The Fire Station is excited to be hosting *Picasso-Giacometti,* an exhibition which is aligned with Qatar Museums' vision of promoting cultural events of the highest standards and inspiring future artists. This exceptional exhibition takes the art experience to a new level, an achievement which is also the goal of our 'Artist in Residence' programme.

In a period when Qatar is witnessing remarkable developments in all fields, the Fire Station aims to nurture artists based here, through the 'Artist in Residence' programme. This encourages an exchange of expertise among artists and opens the door for dialogue, both locally and internationally. Our recently launched Studio of Qatar in Paris comes as an extension to the 'Artist in Residence' programme, providing the opportunity for artists to work in the French capital. The aim of this studio is to strengthen the role of Qatari artists in the European art scene, and facilitate their interaction with new art trends. It is also fitting that the new studio should be based in the French capital where Picasso and Giacometti created so many of the works now on display in Doha.

The *Picasso-Giacometti* exhibition reflects an important era in the history of art and showcases the work of two artists, whose innovations have inspired so many worldwide. We will be accompanying the exhibition with educational and interactive programmes that aim to engage and inspire school and university students and all members of the community visiting the Fire Station over the next few months.

This is an open invitation to all art lovers to embark on a journey of artistic and spiritual inspiration in this art space.

Catherine Grenier, Lead Curator

DIALOGUE BETWEEN TWO MASTERS

Qatar Museums, in collaboration with the Musée National Picasso-Paris and the Fondation Giacometti, presents the first exhibition dedicated to the works of two of the most important artists of the twentieth century: Pablo Picasso (1881–1973) and Alberto Giacometti (1901–1966).

This exceptional exhibition reunites more than 80 works by these two artists from the rich collections of the Musée National Picasso-Paris and of the Fondation Giacometti, as well as loans from other collections, and includes masterpieces of painting and sculpture by both artists.

Two years of research have revealed the little known relationship between these two artists — a relationship both friendly and formal — and the mutual interest they shared during key moments of their careers, despite their twenty-year age difference.

Both Picasso and Giacometti were born sons of artists and were exceptionally gifted at drawing at an early age. Both would go on to participate in avant-garde groups, becoming leading figures of modernity. Although each artist exhibited different personality traits, they were each characterised by a spirit of liberty and invention. Both shared a fascination with the link between the living and the dead and the limits of representation in art.

From their first encounter at the beginning of the 1930s to their intense dialogues after World War II, the two artists never stopped exchanging ideas about their creations. From the end of the 1930s, the two transformed their practice and shared questions and theories about art and its relation to reality, which the painter-sculptor and the sculptor-painter responded to with different formal solutions.

This exhibition presents a chronological and thematic overview of their work, exploring key aspects of the artistic production of these two groundbreaking artists and the similarities in their creative journeys.

Pablo Picasso

Self-portrait

Paris, late 1901

Oil on canvas
81 x 60 cm
Musée National Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

Alberto Giacometti

Self-portrait

Circa 1923

Oil on canvas
55 x 32 cm
Kunsthaus Zürich – Alberto Giacometti Stiftung

FROM TRADITION TO MODERNITY

Early sculptures by both Picasso and Giacometti are modelled on the art of Auguste Rodin. While Giacometti studied with the sculptor Antoine Bourdelle at the Academie de la Grande Chaumière in Paris, Picasso never formally trained in this discipline. Yet when both came to realise the impossibility of 'truthfully' creating a portrait sculpture through the naturalist method, the solutions they developed took parallel trajectories. Giacometti followed in the footsteps of the older artist, whose work he discovered on arriving in Paris. He abandoned the classical style used for the sculpture of his sister Ottilia (1925) and adopted instead the stylised lines and multifaceted Cubist planes used by Picasso in the 1906 and 1909 portrait sculptures of his companion Fernande Olivier.

Pablo Picasso

Head of a Woman (Fernande)
Paris, 1906

Bronze
35 x 24 x 25 cm
Musée National Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

Alberto Giacometti
Head of Ottilia
Circa 1925

Plaster
38 x 21.5 x 13 cm
Fondation Giacometti, Paris

TURNING INTO FLATNESS

Picasso's paintings from the Neo-Cubist period of the late 1920s were characterised by a 'shift to the flat', seen in works such as *Figures* (1927). Giacometti applied this concept to sculpture, with 'flat figures' that reach the limits of abstraction, while remaining anchored in representation. Similarly, Giacometti's compositions in grids and cages, such as *Man (Apollo)* (1929), echo Picasso's sculpture *Figure* (1928), created in homage to the writer Guillaume Apollinaire.

Pablo Picasso

Figure

1927

Oil on plywood
129 x 96 cm
Musée National Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

Alberto Giacometti
Woman (Flat II)
1928

Bronze
39.5 x 17 x 8 cm
Fondation Giacometti, Paris

THE SURREALIST PERIOD

In 1931 Giacometti's sculptures attracted the attention of the poet André Breton, who invited the artist to join the Surrealist movement. At the time, Giacometti shared the group's concerns with dreams, the unconscious and fate. He remained involved until 1935, when he distanced himself to focus again on working from models.

Picasso never joined the Surrealist group, but he closely followed the movement and his work shows many formal elements related to Surrealism. Like Giacometti, he created dreamlike images and distorted figures. The menacing quality of his painting *Woman Throwing a Stone* echoes Giacometti's sculpture *Disagreeable Object*, both completed in 1931.

Pablo Picasso

Woman Throwing a Stone
Paris, 8 March 1931

Oil on canvas
130.5 x 195.5 cm
Musée National Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

Alberto Giacometti

Taut Thread (Flower in Danger)
1932

Plaster, metal and pencil
52.5 x 78 x 18.5 cm
Model for the final work in wood
(Flower reconstructed in 2015 with the collaboration of the Kunsthaus Zürich, Alberto Giacometti-Stiftung)
Fondation Giacometti, Paris

THE LIVING AND THE DEAD

Both Picasso and Giacometti created work focusing on the materiality of the body after death, in unflinching representations of lifeless figures—often of someone dear to them—skulls and heads. Some of their most startling works are at once *vanitas* and *memento mori*, stark reminders of the inevitability of death. Striking examples of these works are Giacometti's *Head – Skull* (1934), and Picasso's *Death's Head* (1943).

Pablo Picasso

Death's Head

Paris, 1943

Bronze and copper
25 x 21 x 31 cm
Musée National Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

Alberto Giacometti
Head – Skull
1934

Plaster
18.5 x 20 x 22 cm
Fondation Giacometti, Paris

THE MODEL

Picasso and Giacometti created many portraits of the women they loved, reflecting the inexhaustible obsession of the artist with his muse. Though both artists sought to capture the truth and reality of their models, their works also convey the psychological intensity of their relationship with the beloved. The image of Dora Maar, Picasso's companion and principal model from 1935 to 1943, saturates many canvases with her tortured presence while Annette, who would become Giacometti's wife in 1949, was the subject of countless long sittings. Her face is subjected to the scrutiny of the artist's gaze, struggling with the impossible 'search for the absolute' (in the words of the philosopher Jean-Paul Sartre) to recreate the essence of a being.

Alberto Giacometti

Seated Woman

1956

Bronze

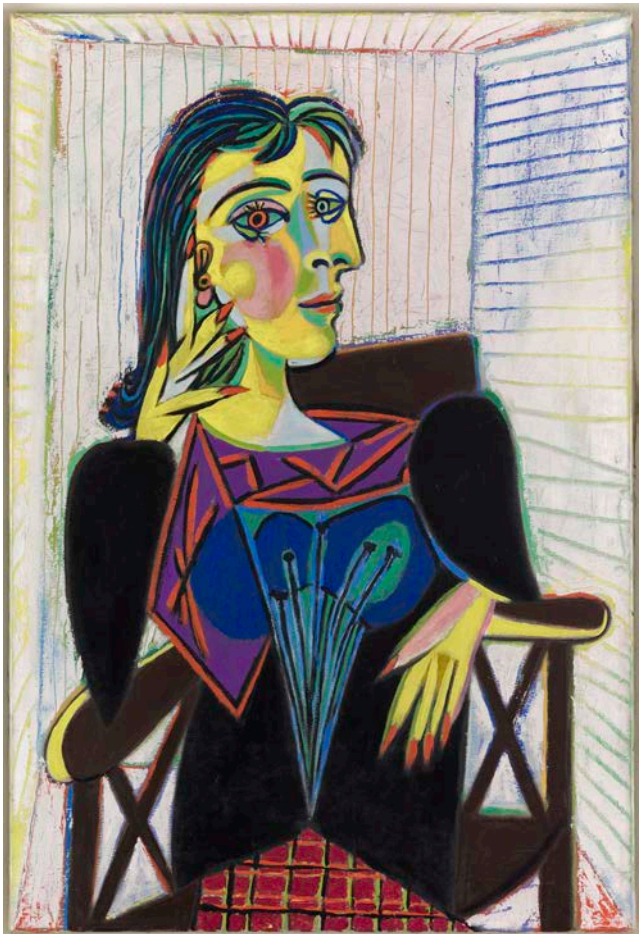
51.5 x x 15.5 x 24 cm

Fondation Giacometti, Paris

Pablo Picasso

Portrait of Dora Maar
Paris, 1937

Oil on canvas
55 x 45.5 cm
Musée National Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979



POST-WAR:
A RETURN TO REALISM

After the Second World War, the two artists met again in Paris, where they would see each other regularly. Their works from this time reconnected with a realism based on daily life. For Picasso, the overall composition of his work became oppressive and dark, while Giacometti created motionless figures from bronze as rough as stone. The renewed link with the real is also reflected in work focusing on the natural world, such as landscapes, still lifes and animals. To create his famous *Dog* (1957), Giacometti chose the slender silhouette of the Afghan hound that belonged to his friend Picasso.

Alberto Giacometti

The Dog

1951

Bronze
46 x 98.5 x 15 cm
Collection Fondation Maeght,
Saint-Paul de Vence (France)

Pablo Picasso

The Goat

Vallauris, 1950

Bronze
120.5 x 72 x 144 cm
Musée National Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979

PABLO PICASSO (1881–1973)

1881
Born on October 25 in Málaga. His father, José Ruiz Blasco, conservator at the city museum, teaches drawing at the provincial school of fine arts. Encouraged by his father, Picasso starts to paint (in 1888–1889).

1900
First trip to Paris with his friend Casagemas: *Last Moments* (oil on canvas, 1899) is shown at the World's Fair.

1901
Embarking upon his Blue Period, Picasso paints a *Self-Portrait*. Meets poet Max Jacob.

1904
Moves into the Bateau-Lavoir in Montmartre. Meets poet and art critic Guillaume Apollinaire, with whom he maintains a fruitful friendship. Picasso takes as his model Fernande Olivier, who will remain his companion for seven years. At the end of 1904, he begins his Rose Period.

1907
Meets Georges Braque through Apollinaire: Braque will be his *'compagnon de cordée'*– a fellow mountaineer – in the conquest of cubism. Visits the Trocadéro Museum of Ethnography and finishes *Les Demoiselles d'Avignon*.

1910
Collector Daniel-Henry Kahnweiler, a significant promoter of Cubism and the avant-garde, becomes Picasso's official dealer until 1918.

1928
As a tribute to his late friend Guillaume Apollinaire (who died in 1918), Picasso makes a sculpture entitled *Figures* that Daniel-Henry Kahnweiler calls 'drawings in space'.

1930
Picasso buys the château at Boisgeloup in the Eure, setting up a sculpture workshop. He produces heads and busts of his new partner, Marie-Thérèse Walter.

1931
Introduced to Alberto Giacometti by the Catalan painter, Joan Miró. Their encounter marks the beginning of almost daily conversations between 1935 and 1942. Discussions about their work are especially rewarding. In these years that witnessed the flourishing of Surrealism, Picasso recognises Giacometti as possessing 'the same [...] brutality, the same plastic violence', apparent in *Reclining Woman Who Dreams* (1929), *Suspended Ball* (1930–1931), and *Disagreeable Object* (1931). They meet with the same circle of intellectuals and artists, including Georges Bataille, Carl Einstein, Michel Leiris, André Masson, Salvador Dalí, and André Breton.

1932
Retrospective devoted to Picasso at Georges Petit's gallery in Paris, an enlarged version of which then travels on to the Kunsthaus in Zurich.

1933
Picasso takes part in the 'Surrealist Exhibition' at the Galerie Pierre Colle, Paris.

1934–1935
Picasso meets photographer Dora Maar, probably by way of poet Paul Éluard. She is also close to Giacometti. Picasso engages in the political and artistic activities of Surrealism and begins to visit André Breton's house at 42 Rue Fontaine, where the group meets. Picasso and Giacometti start seeing each other regularly in their studios or in cafés to discuss a return to realism in art.

1937
Picasso paints the iconic *Guernica,* which denounces the murderous bombardment of the village of the same name, in the Spanish Basque country, ordered by General Franco. The canvas embodies the horrors of the Spanish Civil War.

1942
Picasso spends the entire Second World War in Paris, in his studio on Rue des Grands-Augustins. From 1942 to 1945, Picasso does not see Giacometti, who has left Paris for Switzerland, but he continues to benefit from his friend's advice. He works on small plaster figurines reminiscent of Giacometti's tiny female figures, as well as on pottery figurines and heads on rods.

1946
Picasso paints *Homage to the Spaniards Who Died for France,* unveiled, with *The Mass Grave* (1944), at the exhibition 'Art and Resistance', held in the Musée National d'Art Moderne. He is now living with Françoise Gilot.

1947
He begins an intense period as a ceramist at Ramié's pottery workshop in Vallauris. Meetings with Giacometti become less and less frequent.

1950–1951
Picasso and Giacometti sever relations. While Giacometti is visiting him at Vallauris in 1951, Picasso is supposed to have given him a cool reception, reproaching him for being a disloyal friend. Picasso is also meant to have opposed Giacometti's entry into Louise Leiris's gallery in Paris, a mecca for the exhibition of modern art. The two men are no longer on friendly terms.

1955
Picasso buys a large villa in Cannes called 'La Californie', where he lives with his new partner, Jacqueline Roque. Henri-Georges Clouzot shoots the film *Le Mystère Picasso,* screened at the Cannes Film Festival the following year.

1961
By the beginning of the 1960s, the tension between Picasso and Giacometti appears to ebb. Giacometti does a drawing for a special number of the Swiss review Du: Kulturelle Monatsschrift entitled 'Tribute to Picasso' for Picasso's eightieth birthday.

1966
Exhibition 'Hommage à Picasso', organised in Paris by Jean Leymarie at the Grand Palais and the Petit Palais, which reveals a large number of sculptures to the general public.

1969
An intense creative period, during which Picasso produces 176 canvases in a single year. Works include portraits, couples, nudes, men with swords, smokers and still lifes.

1970
Exhibition 'Picasso 1969–1970' at the Palais des Papes in Avignon leads to public outcry over the recent works. Picasso embarks on a series of large pictures that revisit all the major themes of his life's work, and continues working until his death in 1973.

1973
Picasso dies on 8 April in the farmstead of Notre-Dame-de-Vie in Mougins.

ALBERTO GIACOMETTI (1901–1966)

1901
Born on October 10 in Borgonovo (Stampa), a small village in Switzerland, near the Italian border. His father, Giovanni Giacometti, is a celebrated Neo-Impressionist painter. Alberto has two brothers, Diego and Bruno, and a sister, Ottilia.

1914–1915
Taught drawing and painting by his father. Executes his first sculpture: a bust of Diego. First oil painting: *Still life with Apples*.

1920–1921
Studies at the school of fine arts and then at the technical school in Geneva. Produces several paintings in a Neo-Impressionist style. During a trip to Italy, Giacometti discovers the great Italian masters, as well as Egyptian sculpture, two key elements in the development of his oeuvre. While travelling with Pieter Van Meurs, Giacometti is an eyewitness to his friend's death. He will often return to this traumatic experience of death in his work.

1922
Arrives in Paris, where he will study sculpture at the Académie de la Grande Chaumière, in the class of Antoine Bourdelle, remaining there until 1927. The first works by Picasso that Giacometti sees exhibited are neo-Ingresque paintings dating from the 1920s, together with Symbolist works from the Blue and Rose Periods.

1924-1925
Giacometti takes an interest in Picasso's Cubist works at one of the latter's exhibitions, probably 'Picasso: 100 Drawings', in Paul Rosenberg's gallery. He copies works by Picasso published in art magazines, and seeks inspiration in so-called primitive art.

1926
Moves into a studio at 46 Rue Hippolyte-Maindron, which he will continue to occupy until his death.

1927
Giacometti realises his first flat sculptures — the 'sculptures — plaques'.

1929
Meets Max Jacob, a close friend of Picasso's. The *Flat Women* series attracts attention from dealers and collectors. Michel Leiris devotes a debut article to him in *Documents*. Giacometti is now a figure in the elite Parisian art world and his works start to enter renowned collections.

1930
In the exhibition 'Miró, Arp, Giacometti' at the Galerie Pierre, he presents *Suspended Ball*, much remarked upon by the surrealists, in particular Salvador Dalí, who describes it as the prototype of the 'symbolically functioning objects'. Giacometti collaborates with decorator Jean-Michel Frank to create his first decorative art objects.

1931
Meets Picasso through Joan Miró. They take part in the artistic explorations of surrealism and connect with the dissidents from the movement headed by Georges Bataille. From the 1930s, Giacometti and Picasso maintain strong artistic, intellectual, and personal bonds.

1932
Solo exhibition 'Giacometti' at Pierre Colle's gallery. Picasso is its first visitor. Giacometti sketches copies of works by Picasso at a retrospective devoted to the artist at the Kunsthaus, Zurich.

1934
Meets the photographer Dora Maar, who will become Picasso's partner a year later. She immortalises *Invisible Object* in a series of photographs taken in his studio on Rue Hippolyte-Maindron. In December, Julien Levy's gallery dedicates a first solo exhibition to Giacometti's work in New York.

1935
Moving away from surrealism, Giacometti returns to representation from a model. Embarks on a solitary exploration of the theme of the head, with Diego and Rita Gueyfier as models.

1937
Giacometti visits Picasso's studio on Rue des Grands-Augustins, where Picasso is working on Guernica, a canvas that impresses him immensely.

1941
Frequent visits to Picasso, who is working on the large carved *Head of a Woman (Dora Maar).* Picasso is always prepared to take notice of his friend's advice. Giacometti starts to work on a sculpture portrait of Picasso. It is never completed. In December, Giacometti travels to Switzerland, where he will remain throughout the Second World War.

1943
Giacometti meets Annette Arm, who becomes one of his favorite models and whom he will marry in 1949.

1945–1946
At the end of the war, Giacometti returns to Paris and joins his old acquaintances there. The circle of friends around Alberto and Annette Giacometti, Pablo Picasso and Françoise Gilot, and Michel and Louise Leiris meets up frequently. Giacometti creates a series of portraits of personalities from the arts and literature, including Marie-Laure de Noailles, Simone de Beauvoir, Georges Bataille, and a head of the Communist Resistance, Henri Rol-Tanguy.

1947
Giacommetti's work shows the Influence of Sartre's existentialist thought, exploring the concept of the 'universal man'. Conceives the first model of *Walking Man.*

1948
First monographic exhibition at the Pierre Matisse Gallery in New York. Sartre writes a foreword for the catalogue: La Recherche de l'absolu'.

1951
Break between Giacometti and Picasso. Combining his artistic explorations with an asceticism that is gradually turning into a way of life, Giacometti increasingly disapproves of Picasso's unabashed star status. Following rejection from the Louise Leiris gallery, Giacometti signs up with the Maeght Gallery in Paris, which holds a one-man exhibition that same year.

1956
Giacometti represents France at the Venice Biennale, exhibiting a group of sculptures: *Women of Venice.* Meets Japanese philosopher Isaku Yanaihara, who will return to pose for him over several summers.

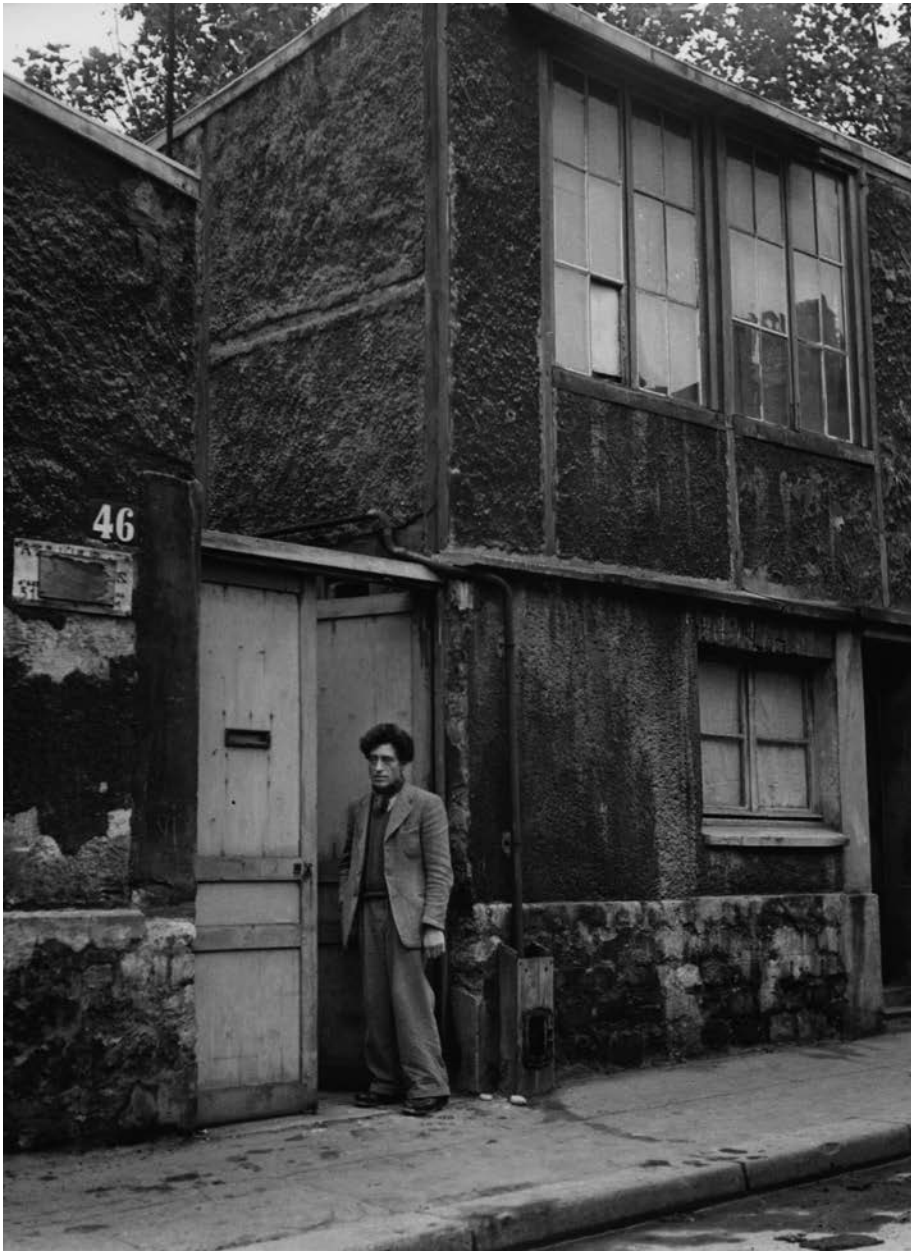
1958
Meets 'Caroline' (real name Yvonne Poiraudeau), who becomes his model.

1959
Invited to submit ideas for sculptures for the Chase Manhattan Plaza in New York, he spends two years working on a group of figures. The project remains on the drawing-board. Creates the *Tall Women* and *Walking Man.*

1962
Invited to the Venice Biennial, where he receives the Grand Prix for Sculpture. Major retrospective at the Kunsthaus, Zurich.

1964
Wins a Guggenheim International Award for painting. Inauguration of the Giacometti Room and Courtyard at the Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence.

1966
Giacometti dies on 11 January. Picasso's wife, Jacqueline, in a letter of condolence addressed to Giacometti's widow, Annette, recalls 'the immense friendship Picasso had, still has' for Alberto. Towards the end of his life, Picasso says that he would have wished, had it been possible, to see again only two people: André Malraux and Alberto Giacometti.



Alberto Giacometti's studio, 1948, by Emmy Andriesse
Fondation Giacometti, Paris
© Emmy Andriesse - Leiden University Libraries

مُحترَف ألبرتو جياكوميتي، ١٩٤٨، بعدسة إيمي أندريس
مؤسسة جياكوميتي، باريس
© إيمي أندريس - مكتبات جامعة لايدن

Open door of the Picasso studio at Boisgeloup, 1932, by Brassaï
Musée National Picasso-Paris
© Estate Brassaï - RMN Grand Palais

باب مفتوح لمُحتَرَف بيكاسو في بواغولو، ١٩٣٢، بعدسة براساي
متحف بيكاسو الوطني في باريس
© أملاك براساي - اتحاد المتاحف الوطنية والغران باليه

١٩٣٢
تنظيم معرض فردي يحمل اسم "جياكوميتي" في دار بيير كول للفن. يكون بيكاسو أول زائر للمعرض. يقدّم جياكوميتي نسخاً لأعمال لبيكاسو في معرض استعادي مكرّس لهذا الأخير في متحف الفن في زيوريخ.

١٩٣٤
يلتقي بالمصوّرة الفوتوغرافية دورا مار التي تصبح شريكة حياة بيكاسو بعد ذلك بعام. تخلّد "الشيء غير المرئي" (Invisible Object) في سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي التقطتها في المُحترَف في شارع "أيبوليت ماندرون". في ديسمبر، تنظّم دار جوليان ليفي للفن أول معرض فردي لأعمال جياكوميتي في نيويورك.

١٩٣٥
في إطار ابتعاده عن السريالية، يعود جياكوميتي إلى العمل انطلاقاً من موديل حيّ. يستهلّ عملية استكشاف منفردة لموضوع الرأس، مع دييغو وريتا غيفييه، كموديلين له.

١٩٣٧
يزور المُحترَف في شارع شارع غران أوغستين حيث كان بيكاسو يعمل على "غرنيكا" (Guernica). تثير هذه اللوحة إعجاب جياكوميتي جداً.

١٩٤١
زيارات متكررة لبيكاسو الذي يعمل في هذه الفترة على رأس منحوتة كبيرة لرأس دورا مار. يبدو بيكاسو منفحتاً دائماً لتلقي نصيحة صديقه. يبدأ جياكوميتي بالعمل على منحوتة بورتريه لبيكاسو لم ينتهِ منها جياكوميتي قط. في ديسمبر، يسافر جياكوميتي إلى سويسرا التي يقيم فيها طوال الحرب العالمية الثانية.

١٩٤٣
يلتقي جياكوميتي بـ آنيت آرم التي تصبح إحدى الموديلات المفضلة لديه، ومن ثم يتزوجها سنة ١٩٤٩.

١٩٤٥-١٩٤٦
يعود جياكوميتي إلى باريس مع نهاية الحرب وينضمّ إلى معارفه القدامى هناك. تكون هناك لقاءات منتظمة بين مجموعة الأصدقاء المحيطة بكل من ألبرتو وأنيت جياكوميتي، وبابلو بيكاسو وفرانسواز جيلو، وميشيل ولويز ليريس. يقدّم سلسلة من البورتريهات لشخصيات من عالم الفن والأدب، ولا سيما ماري لور دو نواي وسيمون دو بوفوار وجورج باتاي وزعيم المقاومة الشيوعية هنري رول تونغي.

١٩٤٧
تأثّر جياكوميتي بالفكر الوجودي لجان بول سارتر الذي يستقصي مفهوم "الإنسان العالمي". يقدّم النسخة الأولى من عمله "رجل يمشي" (Walking Man).

١٩٤٨
أول معرض منفرد في "غاليري بيير ماتيس" في نيويورك. يكتب جان بول سارتر مقدمة كاتالوغ المعرض تحت عنوان: "البحث عن المطلق".

١٩٥١
قطيعة بين جياكوميتي وبيكاسو. عبر الجمع بين اكتشافاته في المجال الفني وحالة الزهد التي تحوّلت تدريجياً إلى نمط حياة، يُعرب جياكوميتي بشكل متزايد عن معارضته لمكانة بيكاسو باعتباره نجماً لا يجاريه أحد. عقب رفضه من قبل دار لويز ليريس للفن، يوقّع جياكوميتي مع دار ماغت للفن في باريس والتي تنظّم له معرضاً منفرداً في السنة ذاتها.

١٩٥٦
يمثّل جياكوميتي فرنسا في بينالي البندقية، ويعرض مجموعة منحوتات: "نساء البندقية" (Women of Venice). يلتقي الفيلسوف الياباني إيزاكو يانايهارا الذي يعود لاحقاً إلى فرنسا عدة مرات خلال أشهر الصيف ليلعب دور الموديل لجياكوميتي.

١٩٥٨
يلتقي "كارولين" (اسمها الحقيقي إيفون بوارودو)، التي تصبح أيضاً موديل له.

١٩٥٩
تتم دعوته للمشاركة في مسابقة خاصة بساحة "تشيس مانهاتن بلازا" في نيويورك. يمضي جياكوميتي سنتين وهو يعمل على مجموعة من الشخوص. يبقى المشروع حبيس مُحترَف الرسم. بينما يقدّم عمليه "امرأة طويلة القامة" (Tall Women) و"رجل يمشي" (Walking Man).

١٩٦٢
يتلقى دعوة للمشاركة في بياني البندقية حيث يحصل على الجائزة الكبرى في فئة النحت. يُنظَّم معرض استعادي كبير له في متحف الفن الحديث في زيوريخ.

١٩٦٤
ينال "جائزة غوغنهايم الدولية" عن فئة الرسم. افتتاح "جناح وفناء جياكوميتي" في "مؤسسة ماغت" في منطقة سان بول دو فانس.

١٩٦٦
وفاة ألبرتو جياكوميتي في ١١ يناير. تستحضر جاكلين، زوجة بيكاسو، في رسالة العزاء التي بعثت بها إلى أرملة جياكوميتي، أنيت "شعور الصداقة الوطيدة التي يكنّها، وما يزال، بيكاسو" لألبرتو. وقبيل وفاته، قال بيكاسو إمه لو كان بمقدوره لأحب أن يلتقي بشخصين اثنين من جديد: أندريه مارلو وألبرتو جياكوميتي.

ألبرتو جياكوميتي (١٩٠١-١٩٦٦)

١٩٠١

وُلد في ١٠ أكتوبر في بورغونوفو (منطقة ستامبا)، وهي قرية صغيرة في سويسرا متاخمة للحدود الإيطالية. أما والده جيوفاني جياكوميتي، فهو رسّام مشهور في تيار الانطباعية الجديدة. لدى ألبرتو شقيقين هما دييغو وبروتو، وشقيقة واحدة هي أوتيليا.

١٩١٥-١٩١٤

يدرس الرسم على يد والده. نفّذ منحوتته الأولى: تمثال نصفي لشقيقه دييغو. أول لوحة بالألوان الزيتية: "طبيعة صامتة مع تفاحة" (Still life with Apples).

١٩٢١-١٩٢٠

يدرس في كلية الفنون الجميلة ومن ثم في الكلية التقنية في جنيف. يقدّم لوحات عدة تتبع تيار الانطباعية الجديدة. خلال رحلته إلى إيطاليا، يكتشف جياكوميتي كبار الفنانين الإيطاليين، وكذلك فن النحت المصري، وهما عنصران أساسياً في تطوّر نتاجه الفني. خلال سفره مع بيتر فان مورس، يشهد جياكوميتي وفاة صديقه. وكثيراً ما استعاد في أعماله الفنية هذه التجربة الصادمة.

١٩٢٢

يصل إلى باريس حيث سيدرس فن النحت في أكاديمية غراند شوميير على يد الأستاذ أنطوان بورديل. يستمر بالدراسة في هذه الأكاديمية حتى سنة ١٩٢٧. أول أعمال لبيكاسو رآها جياكوميتي في أحد المعارض كانت تلك اللوحات المتأثرة بتيار الآنغرية الجديدة (نسبة إلى الرسام جان أوغست دومينيك آنغر) والتي يعود تاريخها لسنة ١٩٢٠، إلى جانب أعمال رمزية من الحقبتين "الزرقاء" و"الوردية".

١٩٢٥-١٩٢٤

يُظهر جياكوميتي اهتماماً بالأعمال التكعيبية لبيكاسو في أحد معارض هذا الأخير، ويُرجح أن يكون معرض "بيكاسو. ١٠٠ رسم" (Picasso. 100 Drawings) في دار بول روزنبرغ للفن. يقوم بنسخ أعمال لبيكاسو تم نشرها في مجلات فنية ويستقي الإلهام مما يُطلق عليه اسم "الفن البدائي".

١٩٢٦

ينتقل إلى مُحترَفه في شارع "أيبوليت ماندرون" والذي شَغِله حتى وفاته.

١٩٢٧

يقدّم أولى منحوتاته المسطحة.

١٩٢٩

يلتقي بأحد الأصدقاء المقربين من بيكاسو وهو ماكس جاكوب. تحظى سلسلته التي تحمل اسم "نساء مسطحات" (Flat Women) باهتمام جامعي وتجار الأعمال الفنية. يخصص ميشيل ليريس المقالة الافتتاحية الأولى لجياكوميتي في مجلة "الوثائق" (Documents). ويصبح جياكوميتي اسماً معروفاً بين النخبة في عالم الفن الباريسي، بينما بدأت تظهر أعماله في مجموعات فنية عريقة.

١٩٣٠

تنظيم معرض "ميرو، آرب، جياكوميتي" (Miró, Arp, Giacometti) في "غاليري بيير". يُقدم عمله "كرة معلقة" (Suspended Ball) والذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الفنانين السرياليين، وعلى وجه الخصوص سلفادور دالي، الذي يصف العمل بأنه نموذج "للأشياء ذات البُعد الرمزي". يتعاون جياكوميتي مع المصمم جان ميشيل فرانك لتنفيذ أولى أعماله في مجال الفن التزييني.

١٩٣١

يلتقي ببيكاسو عبر خوان ميرو. يتشاركان بسبر أغوار السريالية فنياً، ويدوران في فلك أولئك المنشقين عن تيار السريالية وفي طليعتهم جورج باتاي. بدءاً من الثلاثينيات، يرتبط جياكوميتي وبيكاسو بعلاقات متينة على المستويات الفنية والفكرية والشخصية.

١٩٤٢

يمضي بيكاسو فترة الحرب العالمية الثانية كاملة في باريس في مُحترَفه في شارع غران أوغستين. لا يلتقي بيكاسو بجياكوميتي بين عامي ١٩٤٢ و١٩٤٥ نظراً لانتقال الثاني إلى سويسرا، ولكنه يواظب على الاستفادة من مشورة صديقه. يعمل على تماثيل جصّية صغيرة تُذكّر بالشخوص الأنثوية الصغيرة التي قدّمها جياكوميتي، بالإضافة إلى التماثيل الفخارية الصغيرة والرؤوس المركّبة على قضبان.

١٩٤٦

يرسم لوحته "تكريم للإسبانيين الذين قُتلوا من أجل فرنسا" (Homage to the Spaniards Who Died for France)، التي تم الكشف عنها مع لوحته "المقبرة الجماعية" (The Mass Grave) (١٩٤٤) في معرض "الفن والمقاومة" (Art and Resistance) الذي تم تنظيمه في "المتحف الوطني للفن المعاصر". أصبح يعيش مع فرانسواز جيلو.

١٩٤٧

يستهلّ فترة نشاط مكثّف في مجال الخزف في ورشة رامي في فالوريس. أصبحت اللقاءات مع جياكوميتي أقل انتظاماً.

١٩٥٠-١٩٥١

يقطع بيكاسو وجياكوميتي العلاقة بينهما. خلال زيارة قام بها جياكوميتي إلى فالوريس سنة ١٩٥١، يبدو أنه حظي باستقبال بارد من قبل بيكاسو الذي عاتبه بأنه صديق غير وفيّ. ويبدو أن بيكاسو اعترض كذلك على زيارة جياكوميتي لدار ليريس للفن في باريس، التي تعتبر بمثابة قُبلة لعرض الفن الحديث. لم يعد الاثنان يرتبطان بعلاقة ودية.

١٩٥٥

يشتري بيكاسو دارة كبيرة في كان تحمل اسم "لا كاليفورني" يقيم فيها مع شريكته الجديدة، جاكلين روك. يصوّر هنري جورج كلوزو فيلم "سرّ بيكاسو" (Le Mystère Picasso) الذي تمّ عرضه في مهرجان كان السينمائي العام التالي.

١٩٦١

يبدو أن التوتر بين بيكاسو وجياكوميتي بدأ يخفّ تدريجياً مع بداية الستينيات. يقدّم جياكوميتي رسماً لعدد خاص من مجلة (Du: Kulturelle Monatsschrift) السويسرية بعنوان "تحية إلى بيكاسو" تزامناً مع الذكرى الثمانين لميلاد بيكاسو.

١٩٦٦

ينظّم جان ليماري معرضاً بعنوان "تكريم لبيكاسو" (Hommage à Picasso) في قصر "الغران باليه" وقصر "البوتيت باليه" في باريس والذي يكشف فيه عن عدد كبير من المنحوتات أمام العامة.

١٩٦٩

فترة إنتاج فني غزير يقدّم فيها بيكاسو ١٧٦ لوحة في عام واحد ومواضيعها: صور شخصية (بورتريه)، وأزواج، وأشخاص عراة، ورجال وسيوف، وأشخاص يدخنون، وطبيعة صامتة.

١٩٧٠

معرض "بيكاسو ١٩٦٩–١٩٧٠" في قصر "باليه دي باب" في أفينيون يُحدث جدلاً جرّاء عدم ترحيب العامة بأحد أعماله التي قدمها مؤخراً. يبدأ بيكاسو بسلسلة من الأعمال التي تستعيد كافة المواضيع الأساسية لما أنتجه في حياته، ويستمر بنشاطه الفني حتى وفاته سنة ١٩٧٣.

١٩٧٣

وفاة بيكاسو في ٨ أبريل في "نوتر دام دو فيي" بمنطقة موجان.

بابلو بيكاسو (١٨٨١-١٩٧٣)

١٨٨١
وُلد بيكاسو في ٢٥ أكتوبر/تشرين الثاني في مدينة ملقة. كان والده، خوزيه رويز بلاسكو، مرمماً في متحف المدينة ويدرّس الرسم بكلية الفنون الجميلة في المقاطعة. بتشجيع من والده، يبدأ بيكاسو الرسم بين عامي ١٨٨٨-١٨٨٩.

١٩٠٠
أول رحلة إلى باريس مع صديقه كازاجيماس: عرض لوحته "اللحظات الأخيرة" (Last Moments) (ألوان زيتية على قماش، ١٨٩٩) في المعرض العالمي.

١٩٠١
يستهلّ ما يُسمى "الحقبة الزرقاء" ويرسم بورتريه ذاتي. يلتقي بيكاسو الشاعر ماكس جاكوب.

١٩٠٤
ينتقل إلى منطقة "باتو لافوار" في "مونمارت". يلتقي بالشاعر والناقد الفني غيّوم أبولينير الذي يبني معه صداقة مثمرة. يختار فيرديناند أوليفييه كموديل له والتي تبقى شريكته طيلة سبع سنوات. في نهاية سنة ١٩٠٤، يستهل "الحقبة الوردية".

١٩٠٧
يتعرّف عبر أبولينير على جورج براك الذي سيكون زميلاً له في الانخراط بالفن التكعيبي. يزور متحف تروكاديرو لعلم الأعراق ويُنهي عمله "آنسات أفينيون" (Les Demoiselles d'Avignon).

١٩١٠
يصبح جامع الأعمال الفنية وأحد كبار الداعمين للفن التكعيبي والفن الطليعي، دانيل هنري كانفيلير، الوكيل الرسمي لبيكاسو حتى سنة ١٩١٨.

١٩٢٨
تكريماً لصديقه غيّوم أبولينير — الذي توفّي سنة ١٩١٨ — يقدّم بيكاسو منحوتة تحمل اسم "شخص" (Figure) وصفها دانيل هنري كانفيلير بأنها "رسوم في الفراغ".

١٩٣٠
يشتري بيكاسو بيتاً في بواغولو في منطقة أور، ويُنشئ ورشة للنحت. يقدّم تماثيل نصفية وتماثيل للرأس لشريكته الجديدة ماري تيريز والتر.

١٩٣١
يقوم الرسّام الكاتالوني خوان ميرو بتعريفه على ألبرتو جياكوميتي. يمثّل لقاؤهما بداية حوار شبه يومي بين عامي ١٩٣٥ و١٩٤٢. النقاشات بينهما ذات صلة بنتاجهما الفني كانت مفيدة للطرفين. في هذه السنوات التي شهدت ازدهار تيار السريالية، يشير بيكاسو إلى أن جياكوميتي يمتاز "بنفس [...] الوحشية، بذات العنف التشكيلي" كما يتجلّى في أعماله "امرأة مستلقية تحلم" (Reclining Woman Who Dreams) (١٩٢٩)؛ و"كرة معلّقة" (Suspended Ball) (١٩٣٠–١٩٣١)؛ و"شيء كريه" (Disagreeable Object) (١٩٣١). يرتاد الاثنان نفس دوائر المفكرين والفنانين، ولا سيما جورج باتاي وكارل أينشتاين وميشيل ليريس وأندريه ماسون وسلفادور دالي وأندريه بريتون.

١٩٣٢
يُقام معرض استعادي لبيكاسو في دار جورج بيتيت للفن في باريس، ومن ثم تنظيم معرض أوسع في متحف الفن الحديث في زيوريخ.

١٩٣٣
يشارك بيكاسو في "معرض السريالية" في غاليري بيير كول، باريس.

١٩٣٥-١٩٣٤
يلتقي بيكاسو بالمصوّرة الفوتوغرافية دورا مار، ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم عن طريق الشاعر بول إلوار. كما إنها مقرّبة من جياكوميتي كذلك. ينخرط بيكاسو في الأنشطة السياسية والفنية للتيار السريالي، ويبدأ بزيارة منزل أندريه بريتون في شارع فونتين حيث تلتقي المجموعة. يبدأ بيكاسو وجياكوميتي بالالتقاء بشكل مُنتظم إما في مُحترَفهما أو المقاهي للحوار بشأن العودة للواقعية في الفن.

١٩٣٧
يرسم لوحته الشهيرة "غرنيكا" (Guernica) التي تُدين القصف الإجرامي الذي أمر به الجنرال فرانكو لقرية تحمل الاسم نفسه في إقليم الباسك الإسباني. يجسّد العمل أهوال الحرب الأهلية الإسبانية.

بابلو بيكاسو

المعزة

فالوريس، ١٩٥٠

برونز

١٢٠,٥ × ٧٢ × ١٤٤ سم

متحف بيكاسو الوطني في باريس

تقدمة للمتحف كبدل ضريبي، ١٩٧٩

ألبرتو جاكوميتي

الكلب

١٩٥١

برونز

٤٦ × ٩٨,٥ × ١٥ سم

مؤسسة ماغت، سان بول دو فانس (فرنسا)

التقى الفنانان في باريس مجدداً عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتبادلا الزيارات بشكل منتظم. تستعيد أعمالهما من تلك الحقبة واقعية الحياة اليومية. بالنسبة إلى بيكاسو، اكتست فضاءات لوحاته طابعاً كئيباً ثقيل الوطأة، بينما قدّم جياكوميتي شخوصاً هامدة مُستخدماً البرونز القاسي الذي بدا وكأنه حجر. تتكشف أيضاً هذه الصلة المتجددة مع الواقع في الأعمال التي تركّز على عالم الطبيعة، كتلك الخاصة بالمناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة والحيوانات. وفي عمله الذي يحمل اسم "الكلب" (Dog) (١٩٥٧)، وقع خيار جياكوميتي على كلب أفغانيّ نحيل كان يملكه صديقه بيكاسو.

حقبة ما بعد الحرب:
العودة للواقعية

بابلو بيكاسو

بورتريه لـ دورا مار

باريس، ١٩٣٧

ألوان زيتية على قماش

٥٥ × ٤٥,٥ سم

متحف بيكاسو الوطني في باريس

تقدمة للمتحف كبدل ضريبي، ١٩٧٩

ألبرتو جاكوميتي

امرأة جالسة

١٩٥٦

برونز

٥١,٥ × ١٥,٥ × ٢٤ سم

مؤسسة جاكوميتي، باريس

قدّم كل من بيكاسو وجياكوميتي الكثير من الأعمال لسيدات ربطتهما بهن علاقة حب، وهو ما يعكس حالة شغف لا ينضب بين الفنان ومصدر وحيه. ورغم سعي كليهما لتقديم الموديل بأمانة وواقعية، إلا أن أعمالهما تعكس كذلك الانفعالات النفسية التي صبغت علاقتهما بالحبيبات. بحيث أن وجه دورا مار، عشيقة بيكاسو والموديل الرئيسية له بين عامي ١٩٣٥ و١٩٤٣، يظهر في اللوحة بحضور تطغى عليه نظرتها المعذَّبة. أما أنيت، التي أصبحت زوجة جياكوميتي سنة ١٩٤٩، فلم تُمانع الجلوس لساعات طويلة أمامه. ولتقديم طيف هذا الكائن، خضع وجهها لتفحّص معمّق على يد فنان يخوض مهمة مستحيلة في إطار "بحثه عن المُطلق"، بحسب جان بول سارتر.

الفنان والموديل

ألبرتو جاكوميتي

جمجمة

١٩٣٤

جصّ

١٨,٥ × ٢٠ × ٢٢ سم

مؤسسة جاكوميتي، باريس

بابلو بيكاسو

رأس الموت

باريس، ١٩٤٣

برونز ونحاس

٢٥ × ٢١ × ٣١ سم

متحف بيكاسو الوطني في باريس

تقدمة للمتحف كبدل ضريبي، ١٩٧٩

قدّم كل من بيكاسو وجياكوميتي أعمالاً تركز على مادية الجسد عقب الموت عبر تقديم شخوص وجماجم ورؤوس بشرية هامدة لا حياة فيها، وغالباً ما تكون لأناس يكنّون لهم المودة. تقوم بعض هذه الأعمال على مفهوم التذكير بالموت وحتميته. ومن أبرز الأمثلة "رأس – جمجمة" (Head – Skull) (١٩٣٤) لجياكوميتي و"رأس الموت" (Death's Head) (١٩٤٣) لبيكاسو.

الأحياء والأموات

ألبرتو جاكوميتي

خيط مشدود (زهرة في خطر)

١٩٣٢

جصّ، معدن، قلم رصاص
٥٢,٥ × ٧٨ × ١٨,٥ سم
نموذج للعمل النهائي على خشب
(تمت إعادة تركيب الزهرة سنة ٢٠١٥ بالتعاون
مع متحف الفن الحديث في زيوريخ، مؤسسة
ألبرتو جاكوميتي) مؤسسة جاكوميتي، باريس

بابلو بيكاسو

امرأة تلقي حجراً

باريس، ٨ مارس ١٩٣١

ألوان زيتية على قماش

١٣٠,٥ × ١٩٥,٥ سم

متحف بيكاسو الوطني في باريس

تقدمة للمتحف كبدل ضريبي، ١٩٧٩

استقطبت منحوتات جياكوميتي اهتمام أندريه بريتون عام ١٩٣١ الذي دعا جياكوميتي للانخراط في تيار السريالية. إبان تلك الفترة، تقاسم جياكوميتي مع المجموعة اهتماماتها بالأحلام واللاوعي وعالم الصدفة، وبقي نشطاً في المجموعة حتى سنة ١٩٣٥ عندما نأى بنفسه عنها وعاد للعمل مع موديلاته. أما بيكاسو فلم ينضمّ إلى هذه المجموعة أبداً رغم أنه تابع عن كثب تيار السريالية، وعكس نتاجه الفني العديد من العناصر التي ميّزت المدرسة السريالية. وكما هو الحال بالنسبة إلى جياكوميتي، قدّم تصوّرات خيالية وشخوصاً مشوّهة. أما الطابع العدائي الظاهر في لوحته "امرأة تلقي حجراً" (Woman Throwing a Stone)، فيُحاكي عمل جياكوميتي "شيء كريه" (Disagreeable Object)، مع الإشارة إلى أن الفنانَين أتمّا العمل عليهما في السنة ذاتها، ١٩٣١.

الحقبة السريالية

ألبرتو جاكوميتي
امرأة (مسطحة ٢)
١٩٢٨

برونز
٣٩,٥ × ١٧ × ٨ سم
مؤسسة جاكوميتي، باريس

بابلو بيكاسو

شخص

١٩٢٧

ألوان زيتية على رقاقة خشبية
١٢٩ × ٩٦ سم
متحف بيكاسو الوطني في باريس
تقدمة للمتحف كبدل ضريبي، ١٩٧٩

بينما تحمل لوحات بيكاسو من فترة التكعيبية الجديدة في عشرينيات القرن العشرين سمات "الانتقال إلى تسطيح الأشكال"، وهو ما يتجلى في أعمال مثل "شخوص" (Figures) (١٩٢٧)، نقل جياكوميتي هذه المقاربة إلى عالم النحت عبر "شخوص مسطحة الشكل" تحافظ على صلة بسيطة مع عالم التجريد، لكنها لا تزال في الوقت نفسه مشبعة بأسلوب التمثيل الفني. كذلك الأمر، تحمل تركيبات جياكوميتي ذات القضبان والأقفاص، كعمله الذي يحمل عنوان "رجل - أبولو" (Man - Apollo) (١٩٢٩)، ملامح لوحة بيكاسو "شخص" (Figure) (١٩٢٨) التي كرّم فيها الكاتب غيّوم أبولينير.

التحوّل إلى
تسطيح الأشكال

لبرتو جاكوميتي
رأس أوتيليا
حوالي ١٩٢٥

جصّ
٣٨ × ٢١,٥ × ١٣ سم
مؤسسة جاكوميتي، باريس

بابلو بيكاسو
رأس امرأة (فيرديناند)
باريس، ١٩٠٦

برونز
٣٥ × ٢٤ × ٢٥
متحف بيكاسو الوطني في باريس
تقدمة للمتحف كبدل ضريبي، ١٩٧٩

تحمل المنحوتات الأولى التي قدّمها بيكاسو وجياكوميتي الطابع الفني الذي يميّز النحّات أوغوست رودان. وبينما كان جياكوميتي أحد تلاميذ أنطوان بورديل في أكاديمية غراند شوميير في باريس، لم يتدرّب بيكاسو كنحات طوال مسيرته. وعندما أدرك الفنانان استحالة تقديم منحوتات بورتريه "أمينة للأصل" عبر الأسلوب الطبيعي، تبنّت الحلول التي اتخذها الاثنان مسارات موازية. بالنسبة إلى جياكوميتي وإبان وصوله إلى باريس، سار على نهج الفنان الأكبر سناً منه بعد أن اكتشف أعماله. تخلى عن نمط البورتريه الكلاسيكي الذي تبناه في منحوتته الخاصة بشقيقته أوتيليا (١٩٢٥)، موظفاً في أعماله الخطوط المتحوّرة والتنميط التكعيبي متعدد الأوجه الذي اتبعه بيكاسو في منحوتات البورتريه لعشيقته فرناند أوليفييه في عامي ١٩٠٦ و١٩٠٩.

من التقاليد
إلى الحداثة

ألبرتو جاكوميتي

بوتريه ذاتي

حوالي ١٩٢٣

ألوان زيتية على قماش

٥٥ × ٣٢ سم

متحف الفن الحديث في زيوريخ –

مؤسسة ألبرتو جاكوميتي

بابلو بيكاسو

بوتريه ذاتي

باريس، أواخر ١٩٠١

ألوان زيتية على قماش

٨٠ × ٦٠ سم

متحف بيكاسو الوطني في باريس

تقدمة للمتحف كبدل ضريبي، ١٩٧٩

متاحف قطر، وبالتعاون مع متحف بيكاسو الوطني في باريس ومؤسسة ألبرتو جياكوميتي، تقدم أول معرض مكرّس لأعمال اثنين من أهم فناني القرن العشرين: بابلو بيكاسو (١٨٨١-١٩٧٣) وألبرتو جياكوميتي (١٩٠١-١٩٦٦).

يُقدّم هذا المعرض الاستثنائي أكثر من ١٢٠ عملاً لهذين المبدعَين من المجموعات الفنية الغنية لمتحف بيكاسو الوطني ومؤسسة جاكوميتي، وكذلك أعمالاً معارة من مجموعات فنية أخرى تشمل روائع في مجالي الرسم والنحت.

بفضل أبحاث خاصة بهذا المعرض، تكشّفت معالم علاقة رسمية وكذلك أواصر صداقة لم يكن يُعرف عنها الكثير سابقاً وطرفاها هذان الفنانان، بحيث أظهرت اهتمام كل منهما بالآخر في لحظات مفصلية من مسيرتيهما رغم فارق العمر بينهما الذي يبلغ عشرين عاماً. وُلد كل من بيكاسو وجياكوميتي لأبوين فنانين، كما تمتعا بموهبة استثنائية في الرسم منذ صغرهما. كما انخرط الاثنان في تيارات الفن الطليعي وأصبحا من الشخصيات الرائدة في عالم الحداثة. ورغم أن كل منهما تمتّع بخصال مختلفة على المستوى الشخصي، إلا أنهما يتشاركان بروح الحرية والابتكار. كما تقاسما ذلك الافتتان بالرابط بين الأحياء والأموات والقناعة بمحدودية التمثيل الفني.

فمنذ اللقاء الأول الذي جمعهما في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين ووصولاً إلى الحوار المعمّق بينهما عقب الحرب العالمية الثانية، لم يتوقفا عن تبادل الآراء بخصوص إبداعاتهما. وبدءاً من نهاية الثلاثينيات، طرأت تغييرات على الممارسة الفنية لكليهما وطرحا الكثير من الأسئلة بخصوص الفن وعلاقته بالواقع لتأتي استجابة الرسام/النحات والنحات/الرسام مختلفة عن الآخر.

يقدّم هذا المعرض إضاءات منسّقة بحسب المواضيع والترتيب الزمني لأعمال هذين الفنانين الرائدين، لاستقصاء أوجه التشابه والقواسم المشتركة لرحلتهما في عالم الإبداع.

حوار بين اثنين من عمالقة الفن

كاترين غرينيير، أمين المعرض

تأتي استضافة معرض "بيكاسو-جاكوميتي" بمثابة تأكيد على رؤية متاحف قطر ودورها بنشر الثقافة في المجتمع ودعم الفنانين. يرتقي هذا المعرض الاستثنائي بالفن إلى البُعد الذي نصبو إليه من خلال برنامج الإقامة الفنية في مطافئ مقر الفنانين.

هذا التمازج في الرؤية، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها قطر تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات تماشياً مع حركة التطور العالمية، يهدفُ إلى الأخذ بيد الفنان القطري والمحلي عبر دمجهِ ببرنامج إقامة فنية تحت سقف واحد، مما يُسهم في تبادل الخبرات بين الفنانين ويفتح باب الحوار، ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي أيضاً. كما يُعتبر افتتاح استوديو قطر في باريس امتداداً لبرنامج الإقامة الفنية في مطافئ قطر إلى العاصمة الفرنسية. كذلك، سوف نحرص على تفعيل عمل هذا الاستوديو وتعزيز دور الفنان القطري في الحركة الفنية على مستوى أوروبا والتفاعل مع المُستجدات المطروحة ضمن هذا السياق.

يُجَسّد معرض "بيكاسو-جاكوميتي" حقبة هامة من الزمن، ومدرسة فنية غنية تَغَذّى عليها واستلهم منها العديد من الفنانين والمبدعين في العالم. وهُنا يأتي دور البرنامج التعليمي والتفاعلي الذي يستقطب طلاب المدارس والجامعات وجميع أفراد المجتمع المهتمين بالفن كي ينخرطوا في هذا البرنامج الذي يستمرُ طيلة أيام المعرض.

هذه دعوة منا لكل محبي الفن لرحلة من التذوّق الجمالي والإلهام الروحي في رحاب هذا الصرح الفني.

تمهيد

خليفة بن أحمد العبيدلي
مدير مطافئ، مقر الفنانين

يضم المعرض ما يعجب الجميع—من الجمهور العريض وصولاً إلى طلاب معاهد الفنون مروراً بالأخصائيين المهتمين بالفنانين. فيقدم لنا المعرض معلومة حول طباع الرجلين وشخصيتهما تشجعنا على النظر إلى أعمالهما من زاوية جديدة.

وفي حين يذكرنا المعرض أن كلاً من الفنانين يمتاز بشخصية مختلفة وفريدة إلا أنه يبرز لنا أيضاً كيف تتشارك أعمالهما روح الحرية والإبداع. وهو يُظهر الأوجه المتعددة لإنتاجهما الفني على تنوع المواد المستخدمة. فيعطي الزائر لمحة فريدة عن نقاط التشابه بين أعمال الفنانين.

تأتي استضافة معرض "بيكاسو-جاكوميتي" إلى الدوحة وفقاً إلى المسار المعهود لمتاحف قطر بتوفير أهم الأعمال الفنية في العالم وحشد المجتمعات المحلية والمساعدة على بث الوحي للأجيال المستقبلية من المواهب الفنية.

كما هو من الملائم أن نستضيف معرضاً بهذه الأهمية في المكان عينه حيث ننفذ برنامج "مقرّ الفنانين". فنحن ملتزمون كمنظمة ببرامج مثيلة تدعم إنتاج قطر للخبرات الفنية والثقافية والتراثية من الداخل وتشجع على الإبداع المحلّي والمساهمة في بناء مستقبل مثير وخلّاق لقطر.

نتوجه بالشكر إلى شركائنا من متحف بيكاسو الوطني ومؤسسة جياكوميتي لالتزامهما ودعمهما لنقدم معاً هذه المجموعة المميزة من الأعمال الفنية.

نأمل أن يجد الزوار الوحي والإفادة من هذا المعرض ونتشوق لتلقي انطباعاتكم.

افتتاحية

سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر

نفخر بافتتاح هذا المعرض في مطافئ وهو أحد أكثر مواقع العرض شهرة في قطر ومستضيف برنامج "مقرّ الفنانين".

وهو معرض مخصص لاثنين من أهم فناني القرن العشرين—وهما بابلو بيكاسو (١٨٨١–١٩٧٣) وألبرتو جياكوميتي (١٩٠١–١٩٦٦)—ومن أبرز مراحل برنامجنا لعام ٢٠١٧ وذات رمزية كبرى إذ أننا أول من يعرض لهاذين الفنانين معاً في الشرق الأوسط.

سيستمتع الزوار بمجموعة مميزة تضم أعمالاً من هاذين الكبيرين قد اخترناها من المجموعات الغنية والمتنوعة من متحف بيكاسو الوطني ومن مؤسسة جياكوميتي في باريس إضافة إلى قطع رائعة مستعارة من مجموعات فرنسية ودولية.

يأتي تصميم المعرض وإدارته نتيجة سنتين من الأبحاث قامت بها أمينة المتحف كاثرين غرونييه مديرة مؤسسة جياكوميتي مع الأمناء المساعدين. وقد استقوا المعلومات من الأرشيفات والنصوص التاريخية وقد سلط بحثهم ضوءً جديداً على طبيعة العلاقة الودية أو الرسمية في بعض الأحيان التي كانت تربط الفنانين إضافة إلى اهتماماتهما المشتركة في مراحل مفصلية من سيرتهما الفنية بالرغم من فارق السن الذي يبلغ عشرين سنة.

مؤسسة جياكوميتي

مديرة
كاثرين غرونييه

مدير التطوير والعلاقات الدولية
سابين لونجين

مديرة المشروع التنفيذية
ساره أوليفر

مدير المعارض والمطبوعات
كريستيان ألانديت

مدير مشروع المعرض
ألبن شين

مدير البحوث
تييري بوتو

مدير الزوار والشراكات
كاميل غيرين

مديرة البحوث - اللوحات
سيرينا بوكالو-موسلي

مديرة البحوث - المنحوتات
ميشيل كيفر

مديرة البحوث - فنون تخطيطيّة
ماتيلد لوكوييه

مديرة البحوث - الفنون التجميلية
تييري بوتو

أمناء سجلات المجموعات والمعارض
ستيفاني باربيه-سيكوري
ألبن شين

معاون أمناء السجلات
ماريون بوفو

مساعد أمناء السجلات
ليتيسيا بايي

متدربة أمانة السجلات
كلارا جيبرتوني

مدير الشؤون القانونية والملكية الفكرية
إيميلي لو مابيان

متحف بيكاسو الوطني - باريس

الرئيس
لوران لو بون

المدير العام
إرول أوك

مدير قسم الزوار
غيوم بلان

الموارد
ماثيو شابلون، مدير
كلير لويناف، الشؤون القانونية
أودري يغو، الشؤون القانونية

مدير المباني والعمليات والموارد الرقمية
غيوم غايار

إدارة المجموعات والإنتاج
كلير غارنييه، مدير
صوفي دينس-ديالو، مدير المعارض
أودري غونزاليس، مدير مشاريع المعارض

مدير التواصل والرعاية
لزلي لوشوفاييه

الجهات الراعية
أوكسي Oxy

المقرضون
مؤسسة ميبت
متحف الفنون، زيوريخ
متحف الملكة صوفيا الوطني للفنون
مؤسسة بيير جيانادا

سعادة الشيخة الميّاسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر

منصور بن إبراهيم آل محمود
الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر والمستشار الخاص لسعادة رئيس مجلس الأمناء

سيفا سجلام
المدير التنفيذي لشؤون المتاحف

خالد يوسف آل ابراهيم
المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي

المعرض من تنظيم متاحف قطر
بالتعاون مع مؤسسة جياكوميتي،
ومتحف بيكاسو الوطني - باريس

بيكاسو - جياكوميتي
مطافئ، الدوحة
٢٢ فبراير – ٢١ مايو ٢٠١٧

أمين المعرض
كاترين غرونييه

الأمناء المساعدون

سيرينا بوكالو-موسلي
مؤسسة جياكوميتي، باريس

فيرجيني بيردريزو
متحف بيكاسو الوطني – باريس

أمين معاون

عائشة السويدي
مطافئ، الدوحة

متاحف قطر

المعارض
سايمون أدلام، مدير | **ريم آل ثاني**، تصميم | **سلمن كانغال**، تسجيل | **ملك حسن**، أخصائي معارض | **تيسيل بيبركامب**، تنسيق

مطافئ
خليفة العبيدلي، مدير برنامج مقر الفنانين

المطبوعات
نوف إبراهيم العبدالله، مدير | **رنده تقي الدين**، إدارة فنية | **نوشاد أحمد**، تنسيق | **تريسي غولدينغ**، تحرير | **باسل جبيلي**، ترجمة

التعليم
د. يلينا تركوليا، مدير | **ألكساندرا بينيت**، التعليم والتواصل المجتمعي | **أنجيلا روغلس**، المدارس | **هيا الجابر**، تنسيق البرامج | **فرح الحنوني**، تنسيق البرامج | **سارة آل ثاني**، إدارة | **ميلكا تشكوفسكا**، شؤون لوجستية | **دينا همام**، أخصائي تعليم

الاتصالات
رانيا حسين، المدير بالإنابة | **فيديريكا زوكاريني**، علاقات عامة

التسويق
زياد فليحان، رئيس القسم بالإنابة | **حمد الملا**، منسّق حملات | **مريم المهندي**، منسّق حملات | **دانا الشيباني**، تصميم إبداعي | **عهود الطويل**، تصميم غرافيك | **محمد عثمان أحمد**، وسائل تواصل اجتماعي | **عبد العزيز زغموت**، الموقع الإلكتروني | **فاطمة البوعينين**، تواصل مجتمعي

الرعاية
إيمانويل زان، المجموعة التجارية

التصميم المشهدي
جان جوليان سيمونو، مهندس معماري
بمساعدة **جيرالدين توماس**

تصميم الإضاءة
فيليب كوليه – شركة ABRAXAS Concepts

بيكاسو
جياكوميتي

٢٢ فبراير – ٢١ مايو ٢٠١٧، مطافىء، الدوحة

متاحف قطر
QATAR MUSEUMS

Exclusive Automotive Partner
شركة صالح الحمد المانع
SALEH AL HAMAD AL MANA CO.

Hospitality Partner
W DOHA

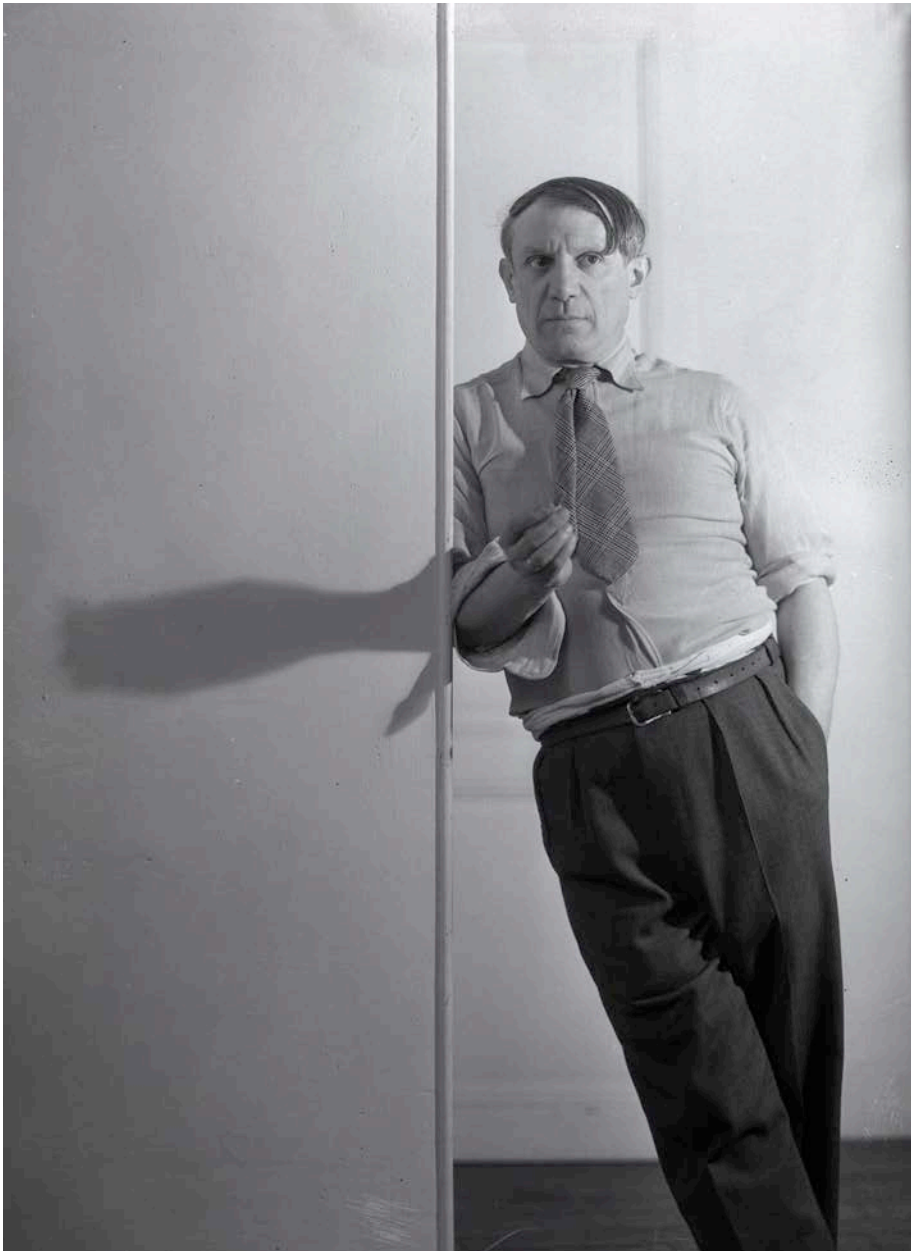
In Partnership
FONDATION-GIACOMETTI
PICASSO

Official Sponsor
OXY Occidental Petroleum of Qatar Ltd.
أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة

مطافىء
FIRE STATION
artist in residence

اسم بابلو بيكاسو وصورته وأعماله
© ورثة بيكاسو، ٢٠١٧

اسم ألبرتو جياكوميتي وصورته وأعماله
© ورثة ألبرتو جياكوميتي (مؤسسة ألبرتو
وأنيت جياكوميتي، باريس وجمعية المؤلفين
في الرسم والفنون التشكيلية، باريس) ٢٠١٧



بورتريه لبابلو بيكاسو في مُحترَف دورا مار، ١٩٣٥-١٩٣٦، بعدسة دورا مار
مركز جورج بومبيدو، المتحف الوطني للفن المعاصر، باريس
© أملاك دورا مار

ألبرتو جياكوميتي، حوالي ١٩٣٦، بعدسة دورا مار
مركز جورج بومبيدو. المتحف الوطني للفن المعاصر، باريس
© أملاك دورا مار