

XAVIER
Momentos naturais
1977-2025

XAVIER
Momentos naturais
1977-2025

Palacio Municipal de Exposicións
Kiosco Alfonso

3 de decembro de 2025
ao 26 de febreiro de 2026

Xavier. Momentos naturais 1977-2025

CONCELLO DA CORUÑA	EXPOSICIÓN	CATÁLOGO
Alcaldesa da Coruña Inés Rey García	Comisarios Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala e Rubén Ventureira	Textos Inés Rey García Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala Rubén Ventureira
Concelleiro de Cultura e Turismo Gonzalo Henrique Castro Prado	Coordinación María José Alonso Crespo Buro Bricolo	Dirección María José Alonso Crespo Buro Bricolo e Rubén Ventureira
Director da Área de Cultura Uxío Novo Rey	Montaxe Savisu Soluciones	Fotografía Hydris Mokdahi ArtWorkPhoto.eu François Fernandez
Xefa do Servizo de Cultura e Memoria Histórica Susana Martínez Portabales	Gráfica David Carballal estudio gráfico, S.L.	Traducións do francés María José Alonso Crespo
Directora de Exposicións e Coleccións Ana Martínez Arenaz	Impresión dixital Ideño, Diseño e Impresión	Revisión do galego Ramiro Combo García
Kiosco Alfonso María Corredoira Jack	Transporte Laurence Desmortreux	Deseño e maquetación David Carballal estudio gráfico, S.L.
	Seguro Hiscox	Imprime Imprenta Mundo
		Depósito Legal: C 1768-2025

A obra que se reproduce na cuberta foi realizada por Xavier especialmente para esta exposición. É unha peza feita sobre papel con augada, pastel, tintas de cor e rotuladores acrílicos.

Frontispicio:
Detalle de
Landeix malva 1
Xavier, 1977

AGRADECEMENTOS
Malén Gual, Lina Lázaro, Bérengère Lipreau,
Elena Pardo, Éric Quiniou, Isabel Ruso,
Jacques Vidal-Naquet, Mariane Vilató,
Marie-Pascale Widemann,
Fundació Llorens Artigas
e Musée Picasso d’Antibes.

Xavier quere mostrar o seu agradecemento especial a todos os artesáns que colaboraron con el ao longo dos anos e que fan posible o seu traballo

Índice

9	A semente dunha exposición Rubén Ventureira
17	Momentos naturais Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala
170	Biografía
172	Textos en castellano
184	Textes en français

Xavier
«La Rose»,
do libro *9 Plantes
pour un herbier*,
1996

Hai máis dun século, un mozo Pablo Picasso descubría a súa vocación artística nas rúas, nas aulas e nos ceos cambiantes da Coruña. Foron anos de aprendizaxe, de descuberta e de primeiros pasos cara ao que sería unha das traxectorias máis influentes da arte contemporánea. Aquela experiencia coruñesa marcou un antes e un despois na vida dun neno que empezaba a comprender o poder da creación.

Hoxe, o seu sobriño neto Xavier regresa a esta mesma cidade coa madurez dun creador que converte a natureza, a luz e a emoción en linguaxe universal. É un círculo que se pecha e, ao mesmo tempo, unha nova semente que agroma: a continuidade dun legado familiar e artístico que se reinventa e cobra nova vida na nosa cidade.

Como lembraba Picasso nas súas conversas con Brassai, a inspiración só chega cando te atopa traballando. E esta exposición, *Momentos naturels*, é precisamente o froito dese traballo constante e apaixonado, desa entrega silenciosa e perseverante que transforma a vida en arte e a arte en vida.

Cada obra de Xavier é un diálogo coa natureza, un exercicio de observación, de sensibilidade e de liberdade creativa. A través da pintura, do gravado, da escultura e da cerámica, convida a quen observa a deterse, a mirar o mundo con calma e con asombro, a redescubrir a harmonía entre o humano e o natural.

A Coruña acolle con orgullo esta mostra, que une a creación contemporánea coa memoria viva dunha cidade profundamente vencellada á arte. Porque nesta cidade a cultura non é só patrimonio: é identidade, é vocación, é maneira de entender o mundo. E porque seguimos a crer que a arte é un lugar de encontro entre xeracións, entre emoción e pensamento, entre pasado e futuro.

Como alcaldesa, agradezo a xenerosidade de Xavier, así como o traballo de todas as persoas que fixeron posible *Momentos naturels*. Unha mostra máis do noso compromiso coa creación, coa beleza e coa liberdade, e para lembrar que esta cidade continúa sendo, como onte e como sempre, terra fértil para a arte e para os sonhos.

Inés Rey García
Alcaldesa da Coruña

Xavier, no taller de gravado da EASD Pablo Picasso, en 2025 | Rubén Ventureira

A semente dunha exposición

Rubén Ventureira

—Vou ir pasear só.

Quen anuncia a camiñada é Xavier Vilató. O calendario marca o 14 de xuño de 2023. Hai 128 anos que ningún membro da familia Picasso pisa esta terra sacra, a do cemiterio municipal de Santo Amaro, na Coruña. Está conmovido. Tanto que, aínda conscientes do simbolismo do momento, ningún dos seus acompañantes se atreve a sacar o móbil e facer unha fotografía.

Neste camposanto, daquela chamado cemiterio xeral, foi enterrada o 12 de xaneiro de 1895 Conchita Ruiz Picasso, irmá pequena de Pablo Ruiz Picasso e de Lola Ruiz Picasso, avoa de Xavier.

A morte de Conchita, vítima da difteria, explica moito do Picasso posterior. Pouco antes do seu falecemento, fai unha promesa a Deus: «Se ela vive, eu deixo de pintar». Como morre, séntese artista por decisión divina. A calidade da súa pintura medrará nas semanas seguintes de maneira espectacular. No breve lapso que vai dese falecemento á súa marcha da Coruña, realiza as súas primeiras obras maiores e as súas dúas primeiras exposicións individuais. Segundo o seu biógrafo John Richardson, a morte de Conchita marcará mesmo a súa relación futura coas mulleres («revela por que a arte e a vida de Picasso implicaban sacrificios consecutivos, o dunha muller tras outra en memoria do sacrificio de Conchita»). «A morte da irmanciña pon un punto dramático á súa maneira de ver o mundo e a vida», corrobora Xavier.

É 14 de xuño de 2023 e Xavier Vilató (Boulogne-Billancourt, 26 de decembro de 1958), sobriño neto do autor do *Guernica*, chega á Coruña por primeira vez para acompañar a súa amiga Malén

Gual nunha conferencia no Museo de Belas Artes, que programa, con motivo do cincuenta aniversario da morte do artista malagueño, la exposición *Picasso branco no recordo azul. Debuxando o futuro*. «Eu tiña unha visión da Coruña que viña, supoño, da familia de sempre como algo un pouco negro, negativo, porque estaba incluída nesa historia a morte de Conchita. É o que sobresaíu do recordo. Non había ganas de remover aquilo. Eu non cheguei a coñecer a miña avoa, que foi quen viviu aquel episodio directamente, pero era algo moi pouco comentado na familia», apunta Xavier. El quixo romper con esa visión. «Desde o inicio pensei que, de ir á Coruña, tería que ir ao cemiterio. Sabía que non me iría sen facelo. E foi moi especial darme conta de que era o único da familia que tivera esa curiosidade de ir ver a Conchita. Non deixa de ser misterioso que ninguén o fixese antes: creo que era un feito tan terrible que traballaron o máis posible para esquecer», esténdese. Conchita xa non está alí. En 1895 foi enterrada nunha zona de terra, á entrada de Santo Amaro, onde as sepulturas se levantan periodicamente en función das necesidades. Os seus restos, de habelos aínda, trasladáronse, non se sabe cando, ao osario. Pide Xavier ir ao osario actual, aínda que ninguén sabe precisar se ese foi o destino definitivo.

Xavier é o terceiro familiar dos Ruiz Picasso que pisa A Coruña desde que estes a deixan en 1895¹. É Malén Gual, comisaria da

¹ A primeira foi Catherine Hutin, fillastra de Picasso, con motivo de dúas exposicións na Fundación Barrié. Diana Widmaier Picasso, neta de Pablo, fíxoo en dúas ocasións, a última en 2023, con motivo da inauguración dunha mostra do fotógrafo Helmut Newton na Fundación MOP.

exposición *O primeiro Picasso* e cocomisaria de *Picasso branco no recordo azul*, a que o anima a vir: «Ven e facemos a charla xuntos», propúxolle. E el aceptou. «Tiña ganas de ir porque é unha peza do quebracabezas que me falta. Coñezo bastante todos os sitios picassianos, pateemos moito, contáronme moitas cousas. Desde pequeno a xente sentiu que eu tiña un interese por saber de onde viña e cal era a miña historia, e toda esa relación cos pintores da familia e os seus lugares respectivos. Fun recuperando moitas partes da historia familiar. Primeiro en Cataluña, que é o que estaba máis preto. Despois, aos poucos, descubrín Andalucía e Málaga. E fixen moitas cousas, expuxen moito, neses sitios. Falta un pouco no mapa vir aquí. E foi como unha revelación», asegura Xavier.

Unha epifanía que podemos datar: 14 de xuño de 2023. É unha mañá produtiva para Xavier, quen lles chama «Pablo» a Picasso e «avoiño Pepe» a José Ruiz Blasco, pai do ilustre pintor malagueño. Antes de ir ao cemiterio, visita a Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña, herdeira da Escola Provincial de Belas Artes da Coruña onde «Pablo» estudou tres cursos (debuxo sobre todo, pero tamén pintura) e «o avoiño Pepe» traballou durante catro. Picasso tivo como mestres o coruñés Román Navarro, o alacantino Antonio Amorós y Botella, o compostelán Isidoro Brocos e, sobre todo, o seu pai. «É un personaxe que me parece moi clave na construción de Pablo —di Xavier de don José Ruiz—. A súa nai, tamén. É unha parella moi especial. Se nace un Pablo é porque ten ao redor xente cun pensamento moi libre. Do avoiño Pepe, que é como lle chamamos na familia, cóntanse cousas máis ben divertidas. Tiña un sentido do humor á inglesa», apunta. En efecto, na Coruña era alcumado como «O inglés», polo seu porte alto e o seu cabelo claro.

A Xavier indígnao, como a outros estudosos das etapas coruñesa e barcelonesa de Picasso, que se desprece o papel de José Ruiz Blasco como mestre do xenio: «Construíu totalmente os inicios de Pablo e a visión de Pablo. Eu creo que el se decatou de que tiña unhas mans e unha visión especial e el foi nutrindo iso. Por exemplo, na Coruña tráelle modelos en vivo para que poida copiar. Ben, toda a familia se deu conta de que el era especial. Como o avoiño Pepe tamén era especial, supoño que foi transmitindo moitas cousas e, aínda que el non pareza así, eu penso que a transgresión tamén está aí incluída». Picasso confronta na Coruña por primeira vez o académico co antiacadémico. «Gústalle

o diferente desde moi pequeno, o que non é académico, pero ao mesmo tempo sabe que o seu saber facer nace da súa relación co seu pai, do que lle ensinaron. É un dobre xogo entre o que sabes e como poder facelo doutra maneira. Quere transgredir o que lle ensinaron, e está nesa posición desde o inicio», apunta Xavier.

Dixo o xenio andaluz, parafraseando a Ingres, que á entrada do taller de todo pintor tería que haber un letreiro que puxese «escuela de debuxo». Xavier está de acordo. O académico aprendeuno Picasso na Coruña copiando láminas ou debuxando partes ou a totalidade de xesos. «Pablo formouse no XIX, pero é case unha formación de alguén do XVIII. A academia deses anos nestes sitios era unha academia que viña de moi lonxe. O debuxo era a base de todo, e toda a obra de Pablo está construída sobre un debuxo moi seguro. Toda a estrutura do cubismo, antes de ser estrutura de cores, é estrutura de debuxo. O debuxo, para el, é o que estrutura verdadeiramente a pintura. Matisse di que o debuxo é unha pintura con medios pobres. A maior revolución vai ser precisamente espertar o debuxo na pintura como unha estrutura que ten que ir como debuxo ata o final. A chegada dos cubistas é porque hai unha estrutura de debuxo case arquitectónica. En certa maneira, poderíase dicir que o cubismo é unha arquitectura sentimental, moito máis sentimental que estrutural. É unha maneira de poñer os sentimentos e o coñecemento do pintor no medio da construción do cadro. E isto vén de que Pablo é un gran debuxante, e ten unha estrutura de debuxante que adquire xustamente aquí [A Coruña] e despois cultiva tamén en Barcelona».

Ten clara Xavier a importancia da Coruña para entender o todo Picasso, non só porque é onde inicia os seus estudos académicos, senón tamén polo que aprende fóra da escola, na rúa, pois sae pintar e debuxar a paisaxe e a veciñanza. «É na Coruña onde Pablo empeza verdadeiramente a construírse como pintor. Isto fai que o Pablo que vai despois a Barcelona xa se construíu aquí. Se ao chegar a Barcelona pode entrar na Llotja é porque na Coruña xa empezou todo ese traballo académico. Porque en Málaga, aínda que está en contacto con todo isto, é un rapaz», sentencia Xavier antes de pasear polo moi traballado museo picassiano que hai na EASD Pablo Picasso. É a súa directora, Elena Pardo Antequera, a que lle ofrece unha visita guiada por esa mostra que combina os xesos orixinais que debuxou o artista malagueño con reproducións das obras que produciu na vella escola. E non só se constrúe o Picasso pintor, senón tamén o home. Chega á daquela

María José Alonso, Xavier, Malén Gual, Rubén Ventureira e Elena Pardo, na terraza do Instituto da Guarda, en 2023 | Isabel Ruso

capital galega con 10 anos e vaise con 13. É o período clave da adolescencia, «de construción da súa conciencia», apunta Xavier. Mesmo da súa conciencia política, que nace á calor do seu mecenas, o republicano Ramón Pérez Costales.

Tras visitar a EASD Pablo Picasso (na que se ofrece á súa directora para impartir un taller gratuito de gravado aos alumnos) e o cemiterio, Xavier pasa pola casa de Payo Gómez, onde os Ruiz Picasso viviron entre outubro de 1891 e abril de 1895, e polo Instituto da Guarda, que albergaba na súa planta baixa a Escola de Belas Artes e na superior o Instituto de Segunda Ensinanza. En ambos estudou Picasso, ese neno que cambiou os azuis ceos andaluces polos grises galegos, e o español con acento malagueño polo idioma de Rosalía. «Unha cousa que eu

non entendín ata chegar aquí é que, para Pablo, a primeira vez que vai ao estranxeiro é cando viaxa á Coruña. Cando es un neno malagueño que só coñeciches Málaga, e máis naqueles anos, finais do XIX, cando as diferenzas entre lugares eran aínda máis marcadas, chega aquí [A Coruña] e é un mar que non coñece, un idioma que non coñece, un clima que non coñece, que é un pouco como ir a Suecia, unhas relacións humanas diferentes... Todo isto é fundamental porque na inmensa parte da súa vida posterior vai estar nesa posición de ser estranxeiro alá a onde vai. En Barcelona, en Francia... Tense que adaptar. A súa capacidade de adaptación, e de absorber os sitios, a xente, a maneira de pensar, e de amar as cousas diferentes, nace na Coruña», reflexiona o seu sobriño neto.

Xavier posa diante da exposición permanente sobre Picasso que hai na EASD Pablo Picasso, en 2025 | Rubén Ventureira

De todo o coñecemento picassiano que acumula na súa primeira visita á Coruña, e do impacto que lle producen esas revelacións, nace a necesidade de Xavier de expoñer na cidade onde o creador da pomba da paz realizou as súas dúas primeiras mostras colectivas e as dúas primeiras individuais. «Decateime de que, en paralelo á historia negra, había outra historia moi importante: que é na Coruña onde Pablo empeza verdadeiramente a construírse como pintor. Visito o Instituto da Guarda, a casa onde viviron... Todo isto axudoume moito a min a acabar de construír o mapa familiar, que o tiña moi turbio no que se refería a Galicia», reflexiona. «Son moi afectivo e doume conta de que é a peza do quebracabezas que me faltaba en España. Foi un descubrimento. Eu, cando estou ben nun sitio, teño sempre ganas de dúas cousas:

traballar e expoñer. É unha maneira, supoño, de falar coa xente do sitio, de ensinar o meu traballo para comunicar. A arte sempre se fai para os outros, para a comunicación e para tentar entender quen son os outros e quen es ti neste xogo. “Sería divertido expoñer aquí”, pensei».

O 3 e o 4 de marzo de 2025, Xavier regresa á Coruña. Faino, xa a tiro fixo, para visitar o lugar elixido para a súa exposición, o modernista Kiosco Alfonso, que non existía cando os Ruiz Picasso viviron na Coruña, pero si o espazo onde se sitúa, os xardíns de Méndez Núñez, onde se levanta tamén o monumento a Daniel Carballo, para cuxa construción colabora cunha peseta José Ruiz Blasco. Eses xardíns polos que o seu tataravó, o avoíño Pepe, foi pasear cando as patas dunhas pombas se lle resistiron nun cadro e, ao volver, atopouse con que o pequeno Pablo as resolvera cunha mestría nada infantil. «Chegar aquí, á Coruña, é como pechar un ciclo de cousas afectivas, é unha maneira de estar en discusión con eles. Eu penso: “O avoíño Pepe chegou aquí e mirou este mar. Pablo chegou aquí e mirou este mar. Eu estou a mirar este mar”. A min todas estas cousas nótrenme moito e utilízoas como forzas para facer o meu traballo. Non é fetichismo. Faime sentir ben. Para entenderme, teño que entender tamén todo isto. Estar aquí, traballar, conseguir facer unha grande exposición diferente a outras... Todo isto nutre o meu traballo. Estes olores familiares que están aí soprando son vento nas miñas velas», relata Xavier.

En *A cabeza de obsidiana*, André Malraux recolle unha reflexión de Picasso sobre que a pintura é unha obra continua: «Os pintores á forza se reencarnan en pintores. Son unha raza en

Seguinte páxina:
Xavier, nas escaleiras da Casa Picasso da Coruña, en 2023 | Rubén Ventureira

si mesmos». É inevitable lembrar esta cita cando Xavier percorre a súa árbore xenealóxica. «É moi bonito seguir os pasos dos meus devanceiros. Foi moi complexo vir de onde veño e construír unha obra. Eu durante anos escondín a miña orixe. Ata os 50 anos ninguén sabía de onde viña, porque era unha maneira de protexerme e de poder facer a miña obra sen entrar na cousa das comparacións. Pero a partir dun determinado momento decidín que era máis divertido contar, porque eu podería transmitir cousas que xa non sabía ninguén. Decátaste de que tes un papel que xogar, de que, se calas, o que ti sabes vai desaparecer. O feito de que eu non falase disto durante anos non quere dicir que eu non me construíse con esas cousas. Son forzas que sempre levei en min, aínda que non as manifestase verbalmente. Aprendín a utilizalas. Tanto o lado Picasso, como o lado Kahnweiler, como o lado Lascaux, ou o do meu pai, que era pintor. Eu son fillo de pintor, neto de pintor, hai pintores por todos os costados».

En efecto, Xavier é fillo do pintor, gravador e escultor catalán Javier Vilató. Neto do pintor francés Élie Lascaux. Sobriño do pintor e gravador José Vilató Ruiz (que empregaba o pseudónimo J. Fín). Sobriño neto de Louise e Michel Leiris. O coleccionista e marchante de arte Daniel-Henry Kahnweiler era o seu tío avó. E o seu tataravó era o pintor malagueño José Ruiz y Blasco, pai de Picasso, de quen é sobriño neto.

Non deixa de ser curioso que, ao mes da chegada dos Ruiz Picasso á Coruña, se anuncie na prensa que José Ruiz expoñerá na cidade «unha preciosa colección de cadros e estudos feitos en Andalucía». É dicir, a súa intención é presentarse cunha antolóxica. Non o fará finalmente. Pero así se presentará o seu descendente 130 anos despois. «Que idade tiña o avoíño Pepe daquela?», interésase Xavier. 53, tiña 53. Con 67 farao el. «Se cadra vin aquí pechar cousas que estaban abertas e que había que pechar. É todo moi misterioso. Eu creo moito nas cousas que non teñen explicación», conclúe.

Falando de «pechar cousas»: Non quere que todo se acabe cunha exposición e un catálogo da súa obra. Propón colocar unha cruz en Santo Amaro en lembranza de Conchita. E poñer na praza de Pontevedra, nun xardín situado diante do instituto e fronte á escultura da pomba da paz, unha escultura-fonte da súa autoría do avoíño Pepe e Pablo. Tena acabada. Mostra orgulloso as fotos. Xeneroso, «só habería que pagar o fundido». Así, a pegada dos Ruiz Picasso na Coruña sería aínda máis permanente.

XAVIER
Momentos naturais
1977-2025

Momentos naturais

Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala

«O que fago é o produto do que son»
Xavier

Xavier, no seu taller da *rue Jean Mermoz*, París, en 1981 | Foto: Lina Lázaró (Arquivos XV)

Xavier naceu nunha familia de artistas con ramificacións fascinantes. É o fillo de Javier Vilató, quen é artista e fillo de Lola Ruiz Picasso, a irmá de Pablo Picasso e polo tanto, é o tataranieto de José Ruiz Blasco, primeiro pintor na historia da vida de Picasso e ao que toda a familia chama «O avoíño Pepe». A súa nai, Germaine Lascaux, é a filla de Elie Lascaux, cuñado de Daniel-Henri Kahnweiler e de Michel Leiris. É evidente que debuxar e pintar eran para Xavier as actividades do oficio que sempre viu en casa. De feito, adoita dicir que simplemente facía como todos os nenos: observar como traballaban os seus pais e repetir o que vía facer en casa, ademais de convivir coas persoas cuxas obras estaban colgadas nas paredes. Sendo así, non é de estrañar que elixise poñerse o traxe de artista e mergullouse no mundo da creación. É moi novo cando empeza a pintar, expoñer e darse a coñecer. Tamén entón comezan as súas amizades.

Tamén é relevante recalcar que é ao tempo francés e español. Ou, dito doutra maneira, ningunha das dúas cousas. Porén, apropiarse e encarnar as dúas identidades é unha forza engadida.

Xavier é un artista completo. Ten unha curiosidade por todo sen fin e sen descanso. Crear, sexa cal for a maneira, apaixónalle e nestes 50 anos que pasaron non parou de entregarse en corpo e alma á creación, ofrecéndonos unha obra dunha beleza estremecedora e á vez sempre sorprendente. Pintura, debuxo, escultura, gravado, cinema... Todo apaixona a Xavier e todo está vinculado. Non hai xerarquía entre os medios e sempre nos sorprende (ou polo menos a min) descubrir que unha escultura miniatura fai

alusión á última gran serie na que está a traballar. As únicas fronteiras entre os soportes son as técnicas. Todo o demais nace do mesmo impulso creador. E sen ningunha dúbida iso é unha das forzas da súa obra: poder pasar libremente dun medio a outro, sen perderse xamais.

Aínda que hai un tema que se repite ao longo da historia da arte é o da natureza. Tema universal, transcultural e transcronolóxico, cada civilización tentou traducir a súa beleza, a súa potencia ou a súa espiritualidade. A natureza é fonte de inspiración para os artistas, encarnando o movemento, a luz, o ciclo da vida e convidando á contemplación e á creación.

Con todo, encarar a creación a través do seu coñecemento dos pintores que lle precederon non era suficiente para Xavier: quixo mergullarse nesa procura universal da representación da natureza para comprender e asirse polos seus propios medios da súa función fundamental. Para el non é renderlle homenaxe a unha tradición. É medirse á unha cuestión esencial: como seguir pintando a natureza hoxe día?

Nada mais empezar, a súa obra está marcada polo seu traballo en series, épocas ou períodos... a el gústalle chamalos «momentos». Este termo describe ben do que se trata: unha etapa nunha vida de creación. Nin a primeira nin, sen ningunha dúbida, a última. Nunca nada está gañado. Nunca nada está terminado. Ten este marabilloso talento de resistir ao que está de moda de tal forma que sempre anda co seu tempo: o dos soños e a poesía, no máis profundo dos sentimentos humanos. Porque é a poesía que está no corazón mesmo do seu traballo. Comprendémolo nada

máis ler os títulos que lles dá ás series¹ e ás súas obras: fannos viaxar. Con eles, Xavier dános a clave para poder acceder aos universos que crea e constrúe para nós. A poesía transforma a mirada en experiencia e a pintura en linguaxe interior.

Entón, habería cousa máis natural (non me resisto a usar a palabra...) que ver xurdir o pretexto da natureza na súa obra? Unha natureza contemplada, soñada, inventada, unha natureza salvaxe, amiga... Está presente desde o inicio. Ás veces é o corazón mesmo do tema do momento. Pero tamén simplemente aparece ou desaparece, xogando ao agocho connosco e co propio Xavier. É o fío condutor que lle guía desde o principio.

Esta exposición propón retomar toda a obra de Xavier a través do prisma da natureza. Observar como aparece, se metamorfosea, ocupa todo o escenario ou se esconde, toma formas incríveis ou revela unha serenidade tranquila que nos invade. Pinturas, claro, pero tamén esculturas, cerámicas e gravados; descubrimos que a natureza está presente en todos os *momentos* do traballo de Xavier.

A mostra divídese en nove momentos e dous gabinetes. Un gráfico, dedicado aos gravados e o outro, precioso, dedicado ás cerámicas e as esculturas. Estes *momentos* abarcan o seu traballo de 1977 ata hoxe, cunha obra realizada en 2025 especialmente para esta exposición no Kiosco Alfonso da Coruña (cat. 100).

¹ Ver a entrevista de Xavier feita por Annie Cohen-Solal no catálogo da exposición *Xavier. Chemins Buissonniers* no Museo Picasso de Antibes, en abril de 2025.

En 1977, Xavier e Lina, a súa parella, seguindo as pegadas do seu avó materno, Elie Lascaux¹, van a Saint-Léonard-de-Noblat na rexión do Limousin.

Hospédanse no castelo de Landeix, lugar no que traballou Gay-Lussac². É curioso como o destino dámos sinais e sen dúbida, aquí, lle chiscou o ollo a Xavier dándolle a posibilidade de traballar no lugar onde un físico estudara os fenómenos químicos de certos elementos da natureza.

Nos dous meses que están neste lugar deserto e algo escanallado, Xavier vai emprender unha serie de paisaxes realizadas cunha gran liberdade que só o talento e a mocidade poden conceder.

A cor convídase como un elemento de exaltación: as paisaxes son violetas (cat. 8 e 9), Lina aparece no medio da natureza, es-pida ou subida na súa bicicleta (cat. 4 a 7, 10), os ceos tamén son violetas, os postes eléctricos rachan o bosque marcando a época e a civilización (cat. 1 a 3) na que se reconece.

Esta serie exhala mocidade e a exaltación da pintura. O pincel deslízase sobre o lenzo e déixanos adiviñar o gran artista cuxa mirada ten unha tenrura tenaz sobre o real.

¹ Elie Lascaux era o pai de Germaine Lascaux, a nai de Xavier. Era pintor e dedicou os seus últimos anos a realizar cadernos nos que conta a súa vida en debuxos para o seu único neto: Xavier, quen relatará posteriormente os momentos nos que vía ao seu avó traballar no salón. Ver o catálogo da exposición *Elie Lascaux, un enfant du paradis* (Musée des Beaux-arts, Limoges, 2011).

² Louis Joseph Gai-Lussac (6 de decembro de 1778–9 de maio de 1850) é un químico e físico francés coñecido polos seus estudos sobre as propiedades dos gases.

2

Etude pour 'Vu de nuit'
Bosquexo para 'Visto de noite'
1977

Acrílico sobre lenzo
 33 x 24 cm

Colección particular

3

Vu de nuit
Visto de noite
1977

Acrílico sobre lenzo
 55 x 38 cm

Colección particular

4
Etude 1 pour 'La campagne à vélo'
 Bosquexo 1 para 'O campo en bici'
 1977

Acrílico sobre lenzo
 33 x 24 cm

Colección particular

5
La campagne à vélo
 O campo en bici
 1977

Acrílico sobre lenzo
 92 x 73 cm

Colección particular

6

Etude I pour 'La femme à la campagne'

Bosquexo I para 'A mulher no campo'

1977

Acrílico sobre lenço

19 x 24 cm

Colección particular

7

Etude III pour 'La femme à la campagne'

Bosquexo III para 'A mulher no campo'

1977

Acrílico sobre lenço

38 x 55 cm

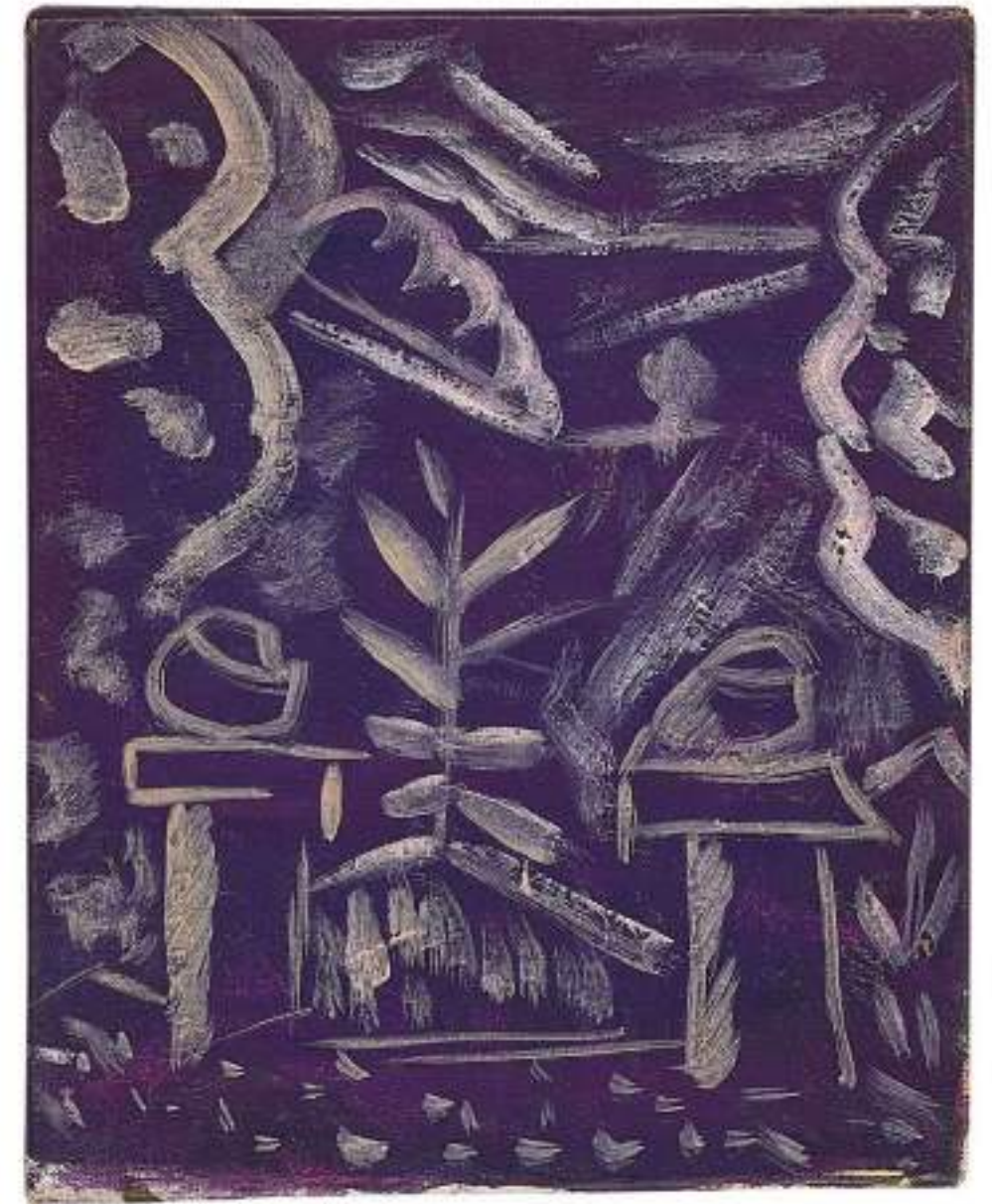
Colección particular

8
Landeix mauve 2
Landeix malva 2
 1977

Óleo sobre lenzo
 16 x 27 cm

Colección particular

9
Landeix mauve 1
Landeix malva 1
 1977

Óleo sobre lenzo
 24 x 19 cm

Colección particular

La Trilogie (Nature)

En 1977, Xavier inicia unha gran serie na que decide *atacar* os tres grandes temas da historia da arte: a muller, a natureza e os obxectos.

Con só 20 anos, imponse explorar o que os grandes mestres da pintura exploraron antes que el e enfrontarse con eles a través da súa propia práctica.

Traballa nesta serie durante seis anos. Empeza pola muller, logo segue a natureza e despois os obxectos. Noméaa *la Trilogie*¹.

Cando chega o momento de empezar coa natureza, Xavier e Lina márchanse ao centro de Francia. De alí sairán debuxos, pasteis, pequenos cadros... É un verdadeiro diálogo cos mestres do pasado.

É aí onde nacen as súas paisaxes postcubistas (cat. 13 e 15). En poucas liñas traza os grandes volumes, o ceo e a terra están atravesados por trazados vigorosos que evocan o vento, unha nube, unha liña de construción espacial. As paisaxes respiran. As formas están simplificadas e aínda así, todo aquí vibra. Síntese a axitación do mar (cat. 12), o vento entre as ramas (cat. 13 a 15), os raios da lúa (cat. 17) e o alento cálido da area ao pé das palmeiras do Levante (cat. 18).

Estes temas que leva a París van ser o centro do seu traballo durante dous anos. Vaia onde vaia, lévaos e volve a traballalos.

Todos os cadros desa época son marabillosos. Xavier vive un verdadeiro momento de graza.

Nesa época empezan as súas primeiras exposicións². Estas obras van ter moito éxito diante do público e os primeiros coleccionistas de Xavier preséntanse.

É unha serie moi importante que se vendeu moi ben e resulta difícil hoxe en día atopar algunha obra para expoñela. Así que temos moita sorte de poder presentar esta suite de oito cadros.

11

Etude pour ‘Vu du pont III’

Bosquexo para ‘Vista desde a ponte III’

1979

Óleo sobre lenzo

24 x 33 cm

Colección particular

¹ *Triloxía*.

² Ver a súa biografía neste catálogo.

12

Aloes et la mer

Aloes e o mar

1980

Óleo sobre lenzo
73 x 92 cm

Colección particular

32

13

Le grand arbre

A gran árbore

1980

Óleo sobre lenzo
73 x 92 cm

Colección particular

33

14

Les bords de la Glane

As beiras do Glane

1980

Óleo sobre lenzo

24 x 33 cm

Colección particular

34

15

Le grand vent

O gran vento

1980

Óleo sobre lenzo

97 x 130 cm

Colección particular

35

16

La route du moulin de Lacombe

A estrada do muiño de Lacombe

1980

Óleo sobre lenzo

73 x 92 cm

Colección particular, París

36

17

La Lune entre les pins

A Lúa entre os piñeiros

1980

Óleo sobre lenzo

73 x 92 cm

Colección Widemann-Quiniou

37

18

Triptyque : les palmiers

Triptico: as palmeiras

1980-81

Óleo sobre lenço e madeira

84 x 167,5 cm

Colección Jacques Vidal-Naquet

Menorca

En 1989, Xavier está nun momento clave do seu traballo. Ese verán con Lina alugan a vila Rafal Fort en Menorca. Dese encontro con esta localidade nace un vínculo moi forte entre Xavier e a illa que elixe como un dos seus lugares idóneos para a súa pintura e para a súa vida.

Menorca transfórmase nun taller ao aire libre, un regreso ao esencial.

Pinta o que ve desde a súa xanela. Aparecen grandes extensións de terra árida, cortadas por muretes de pedras secas, tan característicos da paisaxe menorquina (cat. 19 e 21). Lina aparece bañada pola luz da posta de sol ou apoiada no soportal, pensativa (cat. 20 e 21).

Destes cadros despréndense serenidade, un tempo ao ralentí, un descanso que permite renovar a pintura polo propio exercicio da pintura.

19

De la fenêtre de Rafal Fort
Desde a xanela de Rafal Fort
1989

Óleo sobre lenzo
55 x 46 cm

Colección particular

20

Le porche
O soportal
1989

Óleo sobre lenzo
55 x 46 cm

Colección particular

42

21

Lina, que le couchant jaunit
Lina, que á posta de sol se pon amarela
1989

Óleo sobre lenzo
55 x 46 cm

Colección particular

43

En 1990, en pleno verán menorquín —destino agora habitual para Xavier e a súa familia— nacen *les Végétaleries*¹ como unha explosión da terra menorquina: xorden no seu traballo marcando unha gran cantidade de obras sempre con todo tipo de técnica.

Esta serie ocupará Xavier ata en 1993. Mergúllase no corazón do elemento vexetal, sublima a súa axitación e dálle vida a un mundo que os nosos ollos non poden divisar se non é a través da pintura e que só ela pode revelar.

Pequenos pasteis e papel entelado (cat. 26 a 31), grandes lenzos espectaculares (cat. 32 e 33), descóbrese unha flora descoñecida

como as *Granféas*, as *flores de Tricornette*, as *Vaporeuses de la nuit*, os *Ramijoncs*... Revélanos todas estas especies cos seus nomes exóticos. Os elementos engádense a toda esta axitación e ata nos parece que se poden oír as campás das flores soar no vento e a choiva (cat. 25). Habitan lugares inaccesibles para os humanos como é a illa de Paprete ou Boulamiel que só a maxia de Xavier pode desvelarnos. Transfórmase no botanista dos sonhos.

¹ *Végétaleries* é unha palabra inventada por Xavier, do mesmo xeito que todos os nomes das plantas exóticas e os lugares desta serie.

22

Les fleurs de Granféas arrivent à la mer
As flores de Granféas chegan ao mar
1990

Óleo sobre lenzo
38 x 50 cm

Colección particular

23
Fleur de Tricornette
Flor de Tricornette
1990

Óleo sobre lenzo
35 x 24 cm

Colección particular

24
Vaporeuse de la nuit
Vaporeuse da noite
1990

Óleo sobre lenzo
38 x 24 cm

Colección particular

25
Grande pluie de Végétaleries
Gran choiva de Végétaleries
1990

Óleo sobre lenzo
 81 x 65 cm

Colección Widemann-Quiniou

26
Pastèque dans l'immensité
Sandía na inmensidade
1991

Óleo sobre papel entelado
 16 x 24 cm

Colección particular

27
Miniature végétale 2
Miniatura vexetal 2
1991

Óleo sobre papel enteadado
 12 x 9 cm

Colección particular

28
Miniature végétale 3
Miniatura vexetal 3
1991

Óleo sobre papel enteadado
 12 x 9 cm

Colección particular

29
Miniature végétale 4
Miniatura vexetal 4
1991

Óleo sobre papel enteadado
 12 x 9 cm

Colección particular

30
Miniature végétale 5
Miniatura vexetal 5
1991

Óleo sobre papel enteadado
 12 x 9 cm

Colección particular

31
Etude pour 'Vue du côté droit du grand caillou'
Bosquexo para 'Vista do lado dereito da gran pedra'
1991

Pastel sobre papel
 52 x 76 cm

Colección particular

32
Petite cascade aux Ramijoncs
Pequena ferverza de Ramijoncs
1992

Óleo sobre lenzo
 162 x 97 cm

Colección particular

33
Agitation végétale
Axitación vexetal
1993

Óleo sobre lenzo
 195 x 97 cm

Colección particular

34

Collage végétal

Colaxe vexetal

1993

Colaxe a pastel sobre papel
46 x 38 cm

Colección particular

54

35

Fleur de Boulamiel bleue

Flor de Boulamiel azul

1993

Colaxe a pastel sobre papel
50 x 35 cm

Colección particular

55

Un temps d'arrêt

A serie *Un temps d'arrêt*¹ está representada por só catro cadros, con todo alongouse tamén tres anos, durante os cales Xavier explorou eses momentos de descanso na vida e a axitación do día a día. Hoxe chamariámoslle *slow: slow painting, slow living, slow creating...*

Son imaxes da vida cotiá, algunha paisaxe inmóbil, como fixado pola calor (cat. 36) e no que unha muller busca unha pouca de sombra para poñer a súa toalla azul. Outra paisaxe. Seca. Probablemente menorquina, onde agora son dúas vacas que buscan sombra. Case podemos oír os grilos. Sentir a asperidade da herba queimada polo sol.

Ben se sabe: cando fai moita calor, hai que moverse o menos posible. Só a noite dá un respiro con algo de fresco. Pódese saír a pasear co can (cat. 39) e gozar da paisaxe baixo o ceo nocturno. Parece que as estrelas se caen polo prado para iluminar a escena.

Tamén é ese momento que elixe Xavier para explorar unha nova técnica en pintura: *le crachis*. É unha técnica tomada da litografía que consiste en proxectar pingas de pintura sobre o lenzo cun cepillo e que dá unha sensación de néboa ou de veo sobre a paisaxe. A paisaxe desvanécese, o que lle permite borrar progresivamente o contorno das figuras e dos elementos do cadro. Todo parece fundirse nun elemento único.

O mundo transfórmase nun gran espazo de respiración, entre a vixilia e o soño.

36

La serviette bleue

A toalla azul

1993

Óleo sobre lenzo

38 x 61 cm

Colección particular

¹ *Un descanso.*

37
Ses vacas
Ses vacas
1993

Óleo sobre lenzo
46 x 38 cm

Colección particular

38

Etude pour amoureux dans un jardin

Bosquexo para namorados nun xardín

1993

Óleo sobre cartón entelado

18 x 24 cm

Colección particular

60

39

Instant nocturne II

Instantes nocturnos II

1996

Óleo sobre lenzo

81 x 130 cm

Colección Jacques Vidal-Naquet

61

Nos dous cadros que representan este momento podemos ver, como o indica o título, que unha brisa suave vén perturbar a natureza. E non só a natureza. Parece que neste momento, que empeza en 1995 e vai ata 1997, Xavier sae do tempo de descanso para observar, cun suave estremecimiento, o propio sentido do que é a pintura. Porque evidentemente, desde o primeiro momento desta exposición, a pintura é a que manda. Claro, é ela quen dirixe todo o seu traballo, sendo o fío condutor que se nutre de todo o demais pero tamén imponendo un ritmo.

No primeiro cadro, un home está no claro dun bosque indefinido con lianas colgando das árbores. Ten as mans detrás das costas e observa unha tartaruga aos seus pés. Tómase o tempo de observar esta criatura que avanza moi moi amodo. Falabamos do *slow* no capítulo anterior, non é tamén esta relación á vez que nos mostra aquí? Coller o tempo de contemplar ata o movemento máis sutil, contemplar tamén a natureza, interrogala...

No cadro seguinte, *Pêcheur d'images*² (cat. 41), subido a unha roca pegada a un estanque está a gravar un peixe que parece dirixirse a el. O artista contempla a natureza e represéntase capturándoa, ou sexa, pintándoa.

A pintura está en conversación con ela mesma. Xavier tenta reencontrar a arte no mero centro da pintura desafiando a paciencia do mundo.

40

La tortuga

A tartaruga

1996

Óleo sobre lenzo

60 x 73 cm

Colección particular

¹ *Un lixeiro arrepío.*

² *Pescador de imaxes.*

Pêcheur d'images
Pescador de imaxes
1996

Acrílico e óleo sobre lenzo
 89 x 116 cm

Colección particular

Momento de prosperidade pictórico, *Sol y Luna*¹ marca unha nova definición da relación entre a natureza e a pintura. A natureza xa non só é representada: transfórmase no teatro dunha comunicación entre o home, a luz e a materia pictórica. Reafirma a pintura como un espazo de celebración vital, un ritual mediterráneo onde o corpo, o sol e a noite son partícipes dunha mesma respiración cósmica.

Xavier impoñe aquí una suite eufórica, casi una danza, en donde la naturaleza se transforma en movimiento, ritmo, respiración. Los elementos están exaltados: el mar, la luna, los árboles, el viento se entremezclan en una coreografía pictórica con acentos de realismo mágico.

En *Danse de la mer* (cat. 44) ou *Tormenta de verano*² (cat. 48), Xavier pon en práctica unha pintura da vibración. As paisaxes transfórmanse en escenas rituais onde a natureza é un espectáculo e a pintura o testemuño dun impulso colectivo. Estas obras evocan ao mesmo tempo a enerxía mediterránea e a sensibilidade da cor; emanan a calor do Levante e o po dourado dos veráns...

En 1999, Saint-Dyé-sur-Loire é un momento clave: o artista emprende unha serie totalmente inédita e durante moito tempo. Nestas obras sobresa unha inflexión máis contemplativa: o Loira, os xardíns e as árbores transfórmanse en actores silenciosos dun regreso á natureza esencial, coma se o tempo disolvésese nela.

¹ O título desta serie, e dalgún dos cadros que a compoñen, é en castelán.

² *Baile do mar* e *Tormenta de verán*.

42

Balade Lunatique 2

Paseo lunático 2

1995

Óleo sobre lenzo

33 x 41 cm

Colección particular

43
Balade Lunatique 1
Paseo lunático 1
1995

Óleo sobre lenzo
46 x 38 cm

Colección particular

44
Danse de la mer
Baile do mar
1997

Acrílico sobre lenzo
 190 x 280 cm

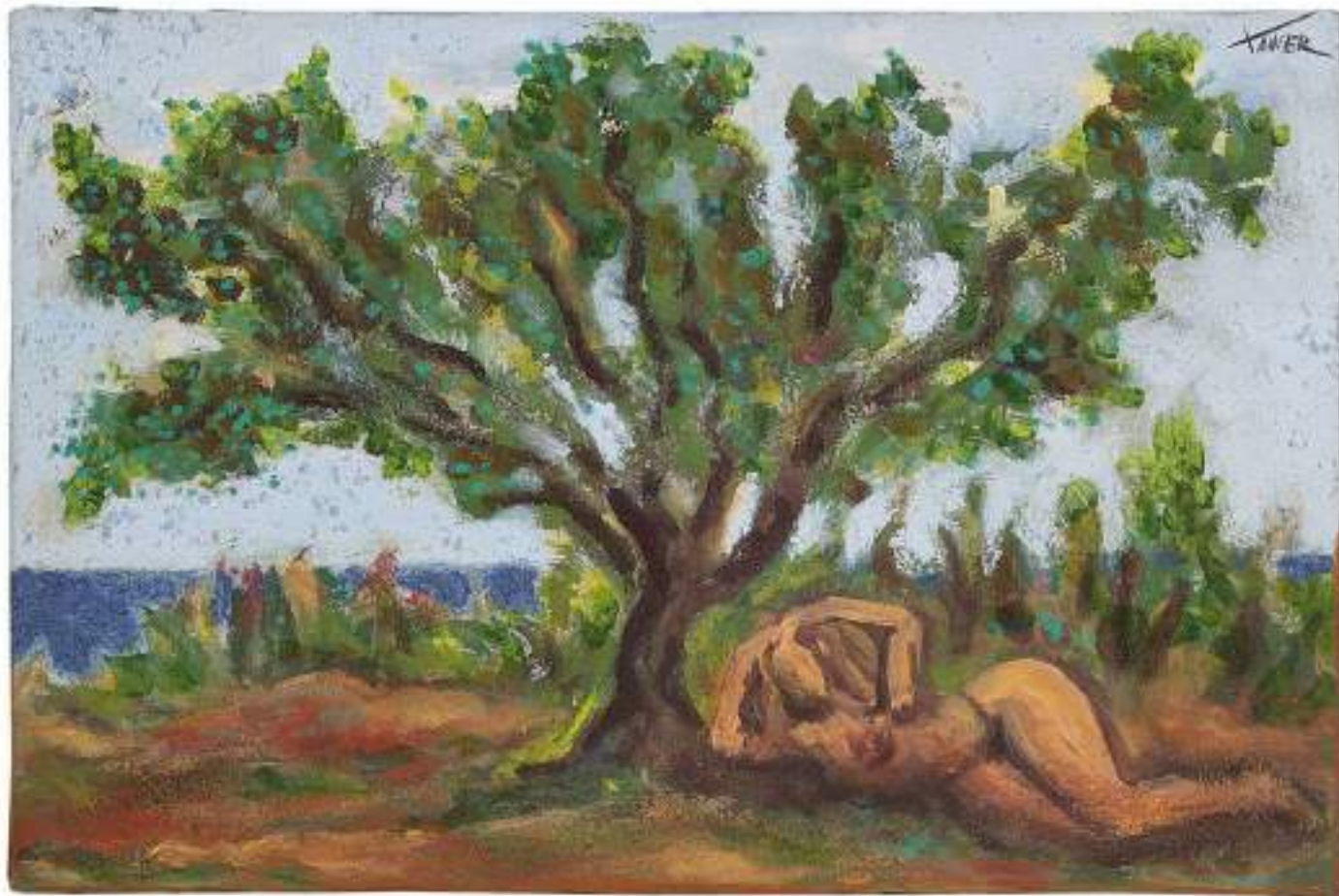
Colección particular

45
Danse de la courge
Baile da cabaza
1997

Acrílico sobre lenzo
 123 x 188 cm

Colección particular

46
Siesta del Algarrobo
Sesta da alfarrobeira
1998

Acrílico sobre lenzo
 33 x 55 cm

Colección particular

47
Baile de las cañas
Baile das canas
1998

Acrílico sobre lenzo
 46 x 61 cm

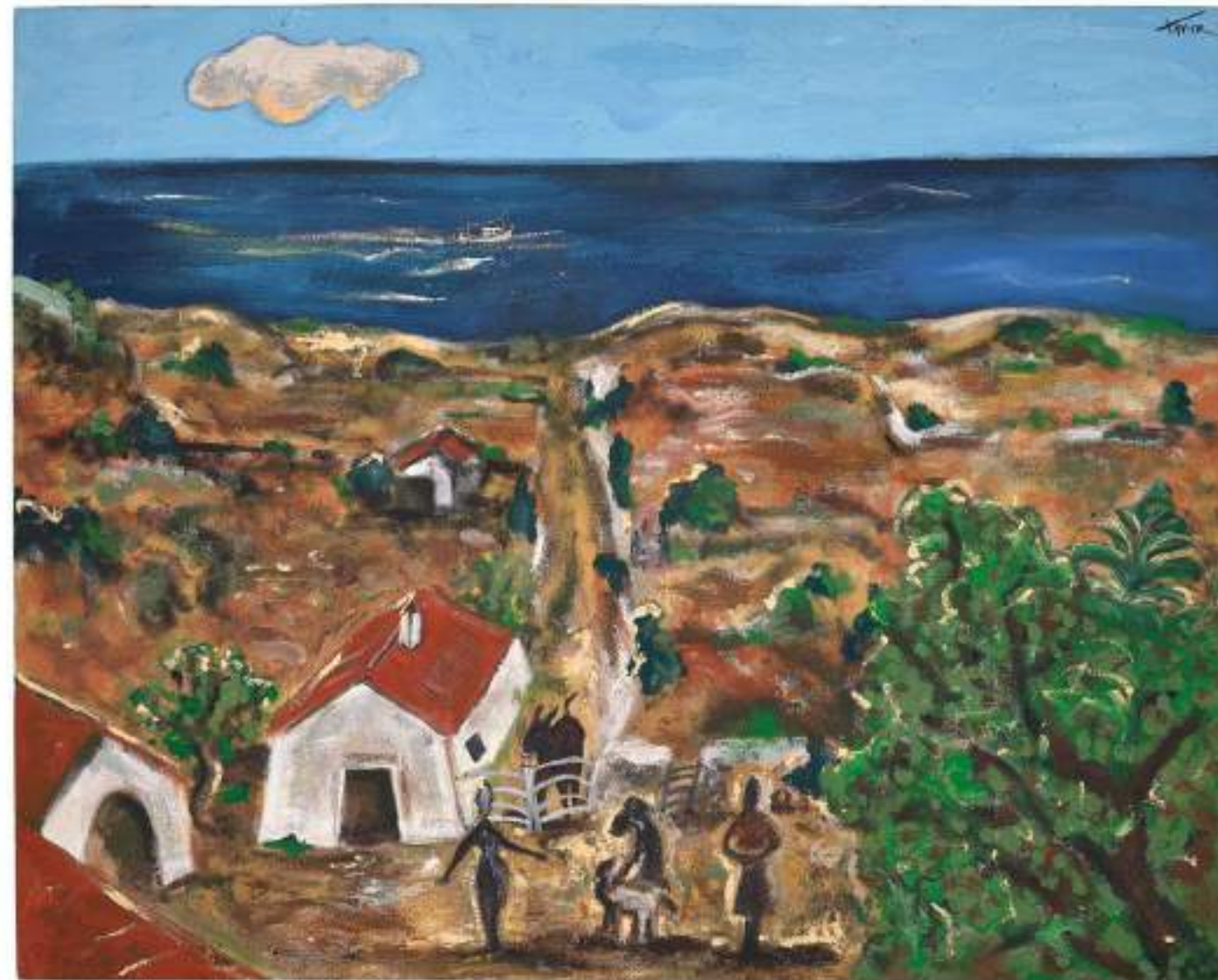
Colección particular

48
Tormenta de verano
Tormenta de verán
1998

Acrílico sobre lenzo
 81 x 100 cm

Colección particular

49
La nube
A nube
1998

Acrílico sobre lenzo
 130 x 162 cm

Colección particular

50
Etude III pour St Dyé
Bosquexo III para St Dyé
1999

Acrílico sobre lenzo
 46 x 61 cm

Colección particular

51
Etude VI pour St Dyé
Bosquexo VI para St Dyé
1999

Acrílico sobre lenzo
 27 x 35 cm

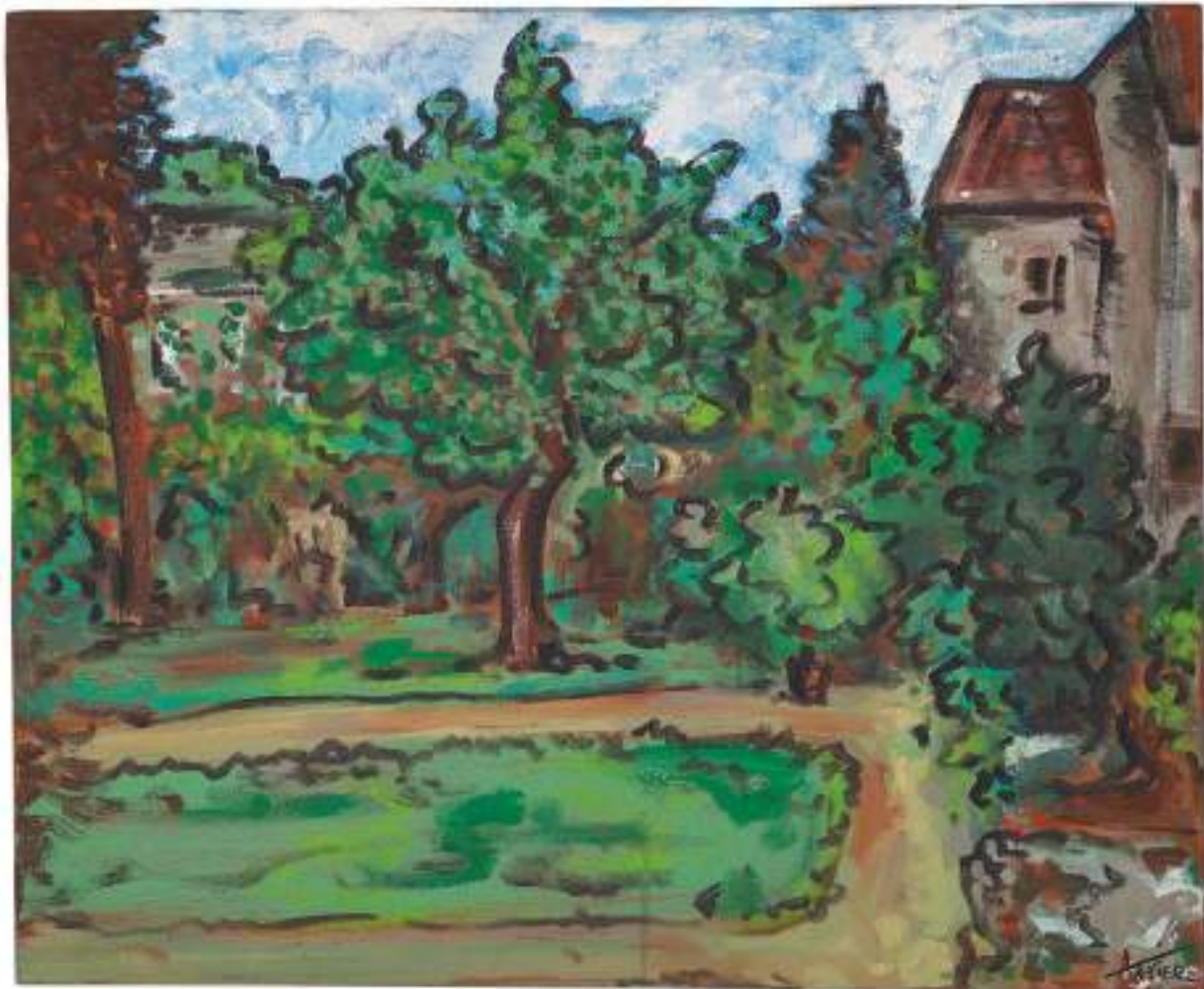
Colección particular

52
Etude VII pour St Dyé
Bosquexo VII para St Dyé
1999

Acrílico sobre lenzo
 12 x 18 cm

Colección particular

53
Jardin à St Dyé
Xardín en St Dyé
1999

Acrílico sobre lenzo
 60 x 73 cm

Colección particular

54
Arbres au bord de Loire
Árbores na beira do Loira
1999

Acrílico sobre lenzo
 16 x 22 cm

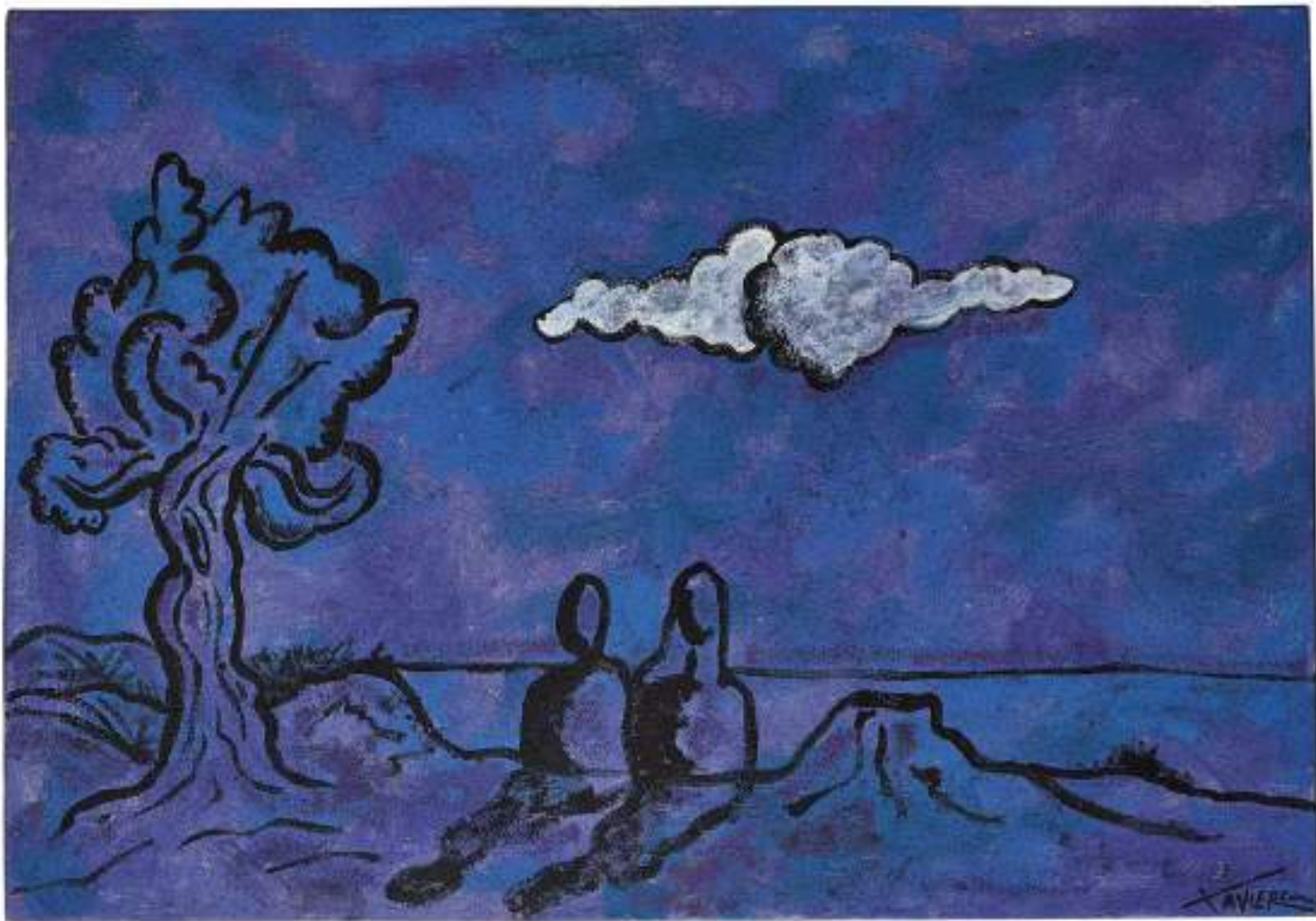
Colección particular

55
Coin de jardin à St Dyé
Esquina de xardín en St Dyé
1999

Acrílico sobre lenzo
 14 x 18 cm

Colección particular

56

Nuage sur couple bleu
Nube sobre parella azul
2000

Acrílico sobre lenzo
 81 x 116 cm

Colección particular

80

57

Bonsoir arbre
Boas noites árbore
2004

Acrílico sobre lenzo
 60 x 73 cm

Colección particular

81

Piedras en el camino

Esta serie nace por mor dun intercambio frutífero co escultor Andrés Alcántara, en torno ao traballo da pedra. Este diálogo convértese nun man a man creador: cada un explora a través da súa técnica, a materialidade do mundo, a súa rugosidade. Para Xavier, este encontro é catalizador. A pedra transfórmase en símbolo. É a metáfora da creación e do obstáculo, do camiño que queda por percorrer e da pegada que se deixa. É unha zona de enfrontamento entre o artista e o elemento mineral.

As *Piedras en el camino*¹ aparecen en 2002 cunha serie prolífica e potente. Ao mesmo tempo que son a continuidade das súas paisaxes mediterráneas, agora impóñense como volumes, texturas e superficies que estruturan a composición.

En *Piedras en el bosque* (cat. 59 e 63) ou *Piedras en el mar* (cat. 67) resalta unha tensión entre estabilidade e movemento. As formas parecen inmóbiles pero vibran baixo o efecto do xesto que pinta. A paisaxe é case táctil. As rocas parecen respirar. A illa está como a piques de coller vida con forma humana.

Esta serie tamén marca un regreso ao contorno que, ás veces con formas xeométricas, lembra as composicións postcubistas dos seus inicios. Podemos sentir o vento e a luz das primeiras paisaxes de Landeix, estando agora concentrados nunha densidade mineral.

Parece que a natureza está moldeada. Cada pedra é un fragmento do mundo. A escala monumental de *Promeneur du crépuscule*² (cat. 75) e a presenza humana na paisaxe lembran que o home forma parte íntegra da natureza.

E mesmo o título —*Piedras no camiño*— evoca a metáfora do percorrido. Estas pedras transfórmanse no fito da obra de Xavier. Son as testemuñas do seu avance e as súas dúbidas.

58

Piedras en la playa II

Pedras na praia II

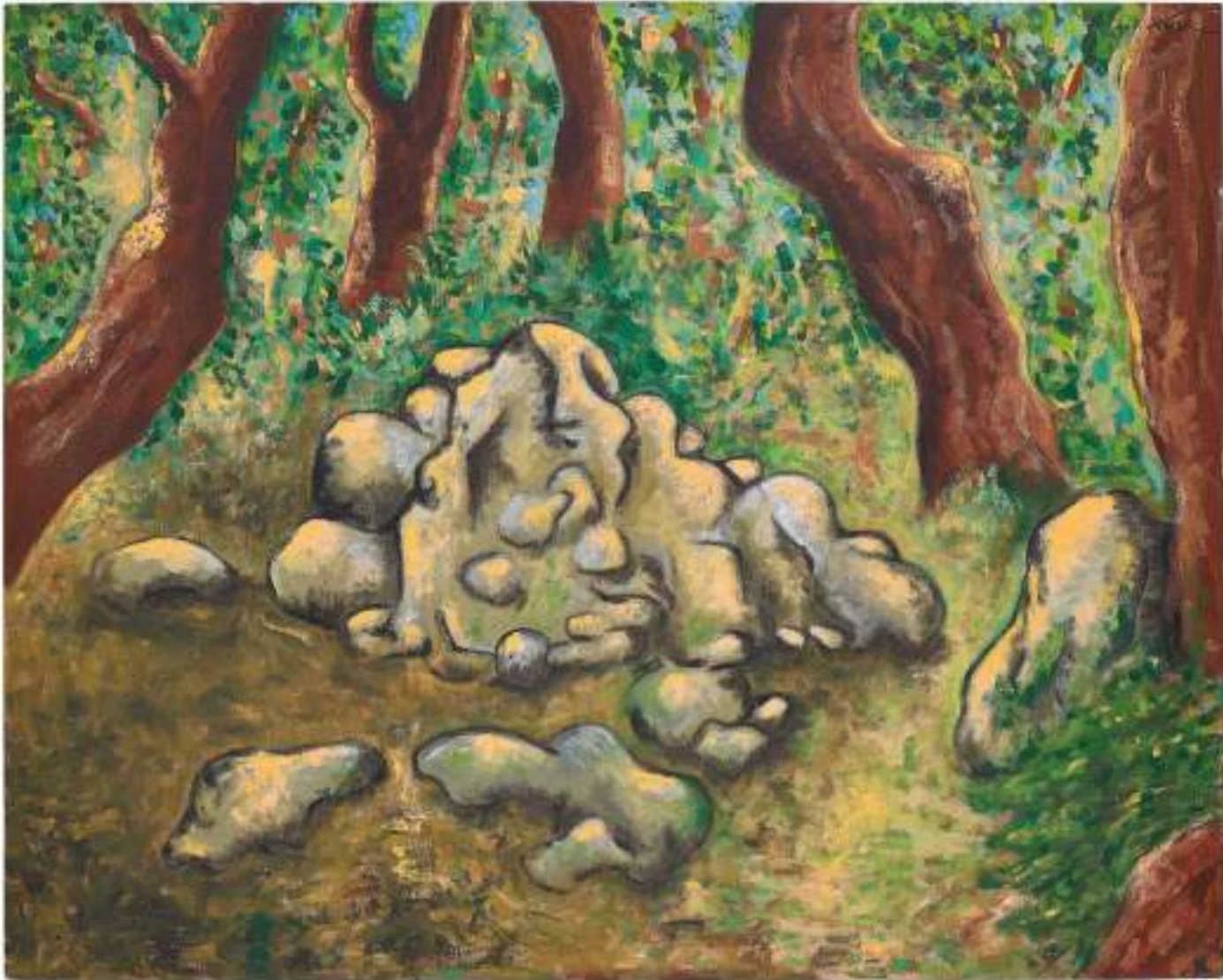
2002

Acrílico sobre lenzo
60 x 73 cm

Colección particular

¹ O título desta serie, e dalgún dos cadros que a compoñen, é en castelán.

² *Paseante do crepúsculo*.

59
Piedras en el bosque II
Pedras no bosque II
2002

Acrílico sobre lenzo
 130 x 162 cm

Colección particular

60
Piedras I
Pedras I
2002

Acrílico sobre lenzo
 27 x 35 cm

Colección particular

61
Piedras II
Pedras II
2002

Acrílico sobre lenzo
 22 x 27 cm

Colección particular

62

Piedras III

Pedras III

2002

Acrílico sobre lenzo
22 x 27 cm

Colección particular

86

63

Piedras en el bosque

Pedras no bosque

2002

Acrílico sobre lenzo
22 x 27 cm

Colección particular

64

Pierres sur la plage

Pedras na praia

2002

Encáustico sobre panel
16 x 22 cm

Colección particular

87

65
Piedras bajo la lluvia 1
Pedras baixo a choiva 1
2002

Acrílico sobre lenzo
 27 x 35 cm

Colección particular

66
Piedras y tortuga 1
Pedras e tartaruga 1
2002

Acrílico sobre lenzo
 35 x 27 cm

Colección particular

67
Piedras en el mar
Pedras no mar
2002

Acrílico sobre lenzo
 60 x 73 cm

Colección particular

69
Paseos VI
Paseos VI
2003

Acrílico sobre lenzo
 114 x 146 cm

Colección particular

70
Etude II pour 'Le promeneur'
Bosquexo II para 'O paseante'
2003

Acrílico sobre lenzo
 46 x 55 cm

Colección particular

71
Piedras de fuego
Pedras de lume
2003

Acrílico sobre lenzo
 92 x 73 cm

Colección particular

72
Piedras de hielo
Pedras de xeo
2003

Acrílico sobre lenzo
 92 x 73 cm

Colección particular

73
Piedras de agua
Pedras de auga
2003

Acrílico sobre lenzo
 92 x 73 cm

Colección particular

74
Piedras de tierra
Pedras de terra
2003

Acrílico sobre lenzo
 92 x 73 cm

Colección particular

75
Promeneur du crépuscule
Paseante do crepúsculo
2004

Acrílico sobre lenzo
 200 x 350 cm

Colección particular

76
Cerisiers et cèpes de vigne 1
Cerdeiras e cepas de viña 1
2004

Acrílico sobre lenzo
 60 x 73 cm

Colección particular

77
Cerisiers et cèpes de vigne 2
Cerdeiras e cepas de viña 2
2004

Acrílico sobre lenzo
 60 x 73 cm

Colección particular

78
Cerisiers et cèpes de vigne 3
Cerdeiras e cepas de viña 3
2004

Acrílico sobre lenzo
 60 x 73 cm

Colección particular

79
Piedras, mar y Luna
Pedras, mar e Lúa
2004

Acrílico sobre lenzo
 81 x 100 cm

Colección particular

80

Balades VII

Paseos VII

2004

Acrílico sobre lenzo
114 x 146 cm

Colección particular

102

103

Agora a natureza faise máis mental. As obras deste período (cat. 81 a 89) son o testemuño dunha pintura dun respiro, dunha luz difusa.

O xesto faise máis suave, as formas redúcense. A cor aclárase. Os tons arrefríanse, o ceo e a terra fúndense en azuis, rosas e ocre que algunha vez lembran as vibracións de Landeix. A paisaxe é agora o pretexto dunha reflexión sobre o transcurso do tempo. O vento, tema recorrente destas obras, dálle unha sensación efémera aos cadros, entre algo presente ou que se desliza, coma se a natureza non fose máis que un respiro, unha sombra, unha vibración de luz.

Despois das *Piedras* monumentais, Xavier regresa ao básico. A súa pintura adquire unha madurez silenciosa. Reafirma a continuidade da súa obra, a dun pintor para quen a natureza nunca é un simple decorado, senón un fundamento vital en constante metamorfose.

¹ O territorio do sopra.

81

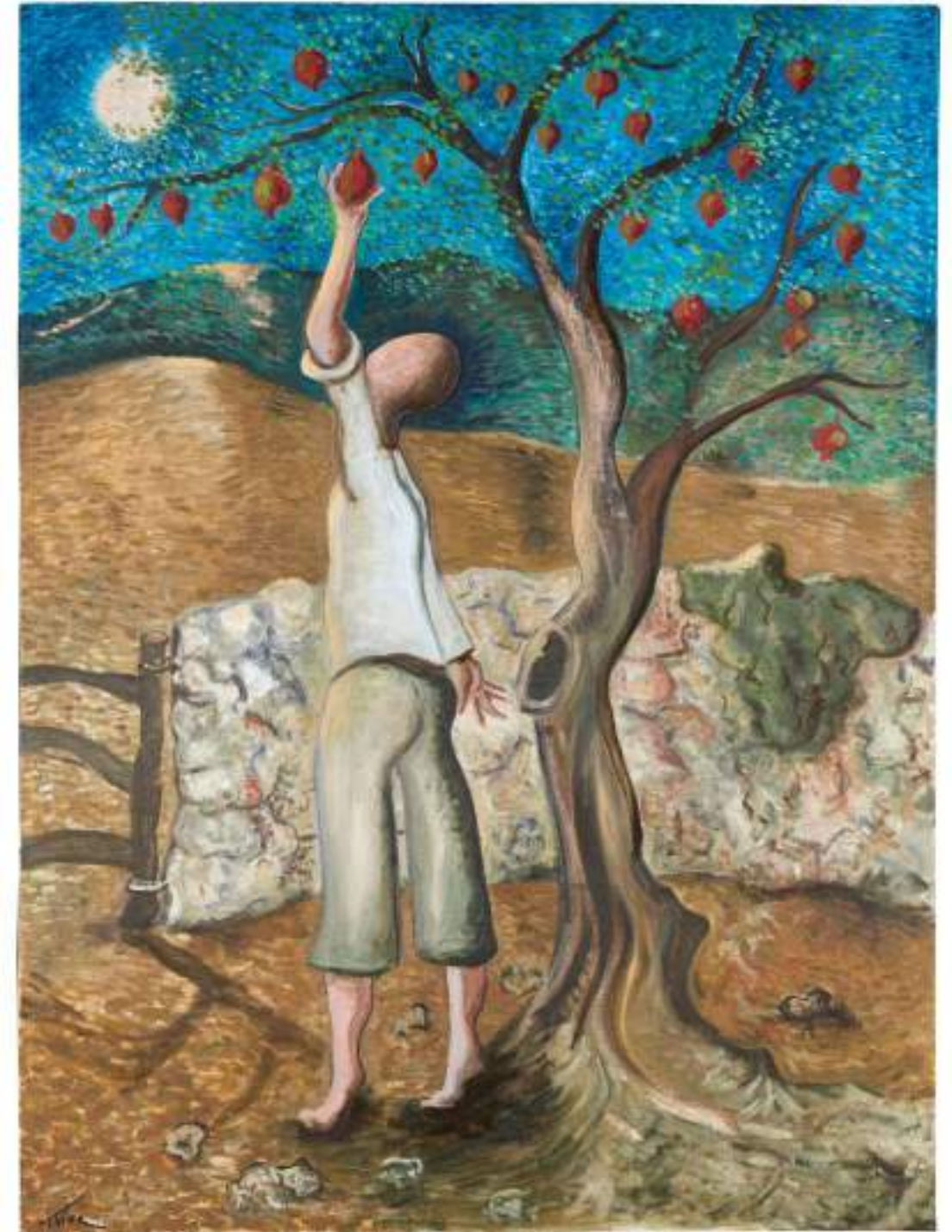
Cosecha nocturna

Colleita nocturna

2007

Óleo sobre lenzo
130 x 97 cm

Colección particular

82

Vent d'été 1

Vento de verán 1

2012-2020

Óleo sobre lenzo
22 x 27 cm

Colección particular

83

Vent d'été 2

Vento de verán 2

2012-2020

Óleo sobre panel
20 x 40 cm

Colección particular

84

Vent d'été 3

Vento de verán 3

2012-2020

Óleo sobre panel
40 x 20 cm

Colección particular

85

Vent d'été 4

Vento de verán 4

2012-2020

Óleo sobre lenzo
50 x 20 cm

Colección particular

86

Vent d'été 5
Vento de verán 5
2012-2020

Óleo sobre lenzo
 38 x 46 cm

Colección particular

87

Vent d'été 6
Vento de verán 6
2012-2020

Óleo sobre lenzo
 48 x 36 cm

Colección particular

88

Vent d'été 7
Vento de verán 7
2012-2020

Óleo sobre lenzo
 46 x 55 cm

Colección particular

89

Vent d'été 8
Vento de verán 8
2012-2020

Óleo sobre lenzo
 92 x 73 cm

Colección particular

O *Jardin Circonflexe*¹ é un dos momentos máis densos da obra de Xavier. Iníciouse en 2013 e este ciclo esténdese ata 2021, sendo unha verdadeira quintaescencia viva de todo o que precede. Despois da pedra, o vento e a luz, agora nace un xardín encantado. A natureza é agora inventada, construída, cultivada e as súas ramificacións son múltiples. Este xardín é un espazo mental, un universo autónomo onde se unen o vexetal, o humano e o mito.

Este xardín empeza cun traballo en cerámica que xorde do encontro fundamental entre Xavier e o artista Joanet Artigas, mestre ceramista que traballou con grandes nomes como Joan Miró, cuxa presenza e influencia estelar pódense sentir aquí.

O *Jardin Circonflexe* non é unha simple serie. É unha cosmogonía. Xavier afírmase como pintor-xardineiro, en demiurgo poético. Crea seres híbridos, xardineiros da noite, plantas que falan e esculturas que parecen florecer entre as súas mans.

Así mesmo os títulos —*Sculpture bavarde aux roses roses*, *La grande entrée du Jardin Circonflexe*, *Jardinier à l'arrosoir*, *Sacafeuilles*²— nárrannos un mundo en expansión, bañado polo humor e a tenrura. Cada forma, cada obxecto leva a marca da vida. O artista dialoga coa materia: o lenzo, o gres, o bronce ou o esmalte

respóndense. A fronteira entre pintura e escultura desaparece, coma se fose un só organismo crecente. A pintura renova cunha liberdade lírica, con toques francos, cores vivas e composicións alucinatorias.

Xavier reúne aquí todas as temporalidades da súa obra: a memoria do principio, a sensualidade mediterránea, o rigor da composición, a experimentación formal e o humor discreto.

O *Jardin Circonflexe* é unha obra-mundo. Ilustra a capacidade de Xavier en transformar a realidade nun espazo poético. A pintura transfórmase en xardín e o xardín transfórmase en pintura.

*Pétrichor*³ (cat. 100), perfume da terra despois da choiva, é unha obra un pouco aparte, nesta exposición xa que abre a porta ao seu traballo máis recente, *Le domaine des idées*⁴. Nesta peza xúntase o mineral co vivo, o permanente co novo, a natureza co espírito.

¹ *Xardín Circunflexo.*

² Así se poderían traducir os títulos: *Escultura faladora con rosas rosas*, *A gran entrada do Xardín Circunflexo*, *Xardineiro con regadeira*, *Sacodefollas*.

³ *Pétrichor (cheiro á choiva).*

⁴ *Le domaine des idées (O ámbito das ideas)* é a serie na que traballa Xavier durante a preparación da actual exposición.

90

Sculpture bavarde aux roses roses

Escultura faladora con rosas rosas

2014

Óleo sobre lenzo

73 x 60 cm

Colección particular

91
La grande entrée du Jardin Circonflexe
A grande entrada do Xardín Circunflexo
2015

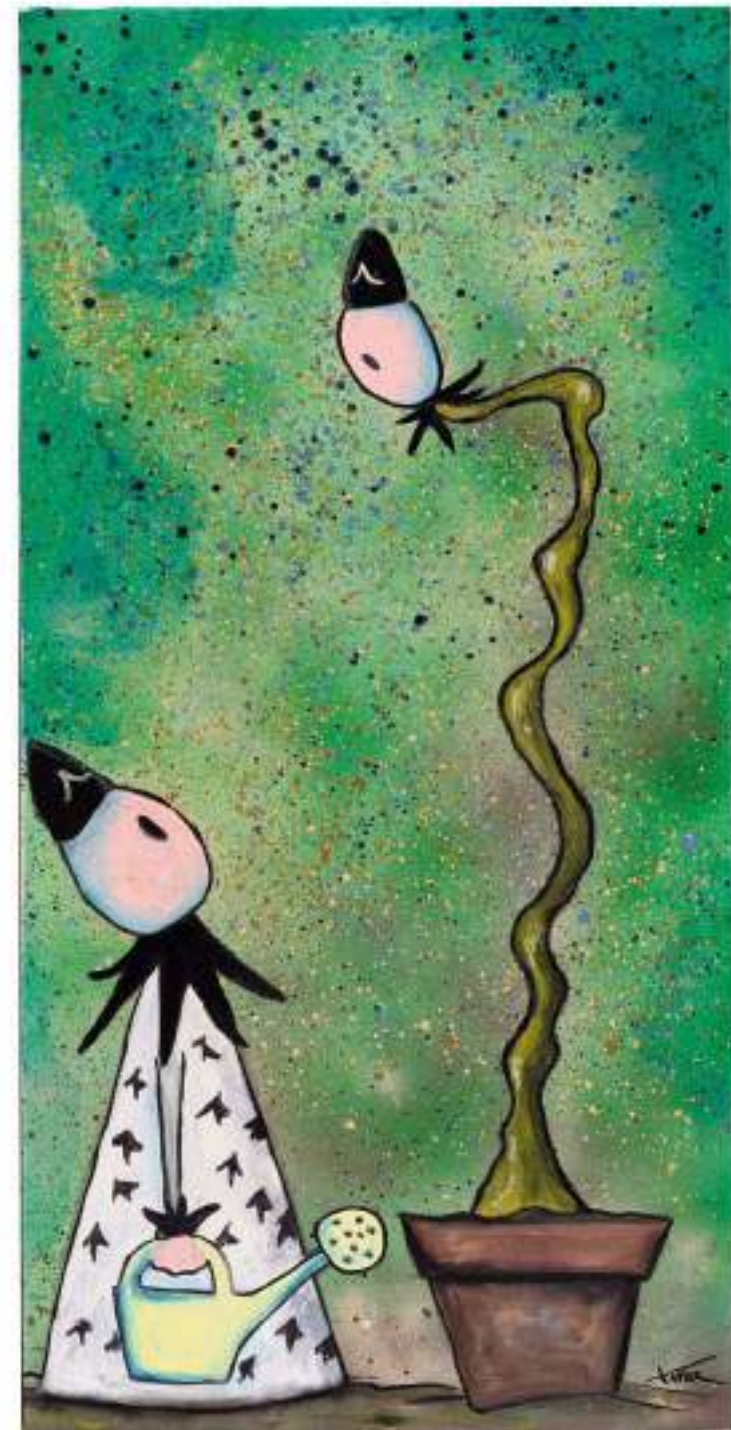
Óleo sobre lenzo
 200 x 350 cm

Colección particular

92
Bouture
Brote
2015

Acrílico e óleo sobre lenzo
 100 x 50 cm

Colección particular

93
La feuille morte
A folla caída
2016

Acrílico e óleo sobre lenzo
 130 x 162 cm

Colección particular

94
Sacafeuilles
Sacodefollas
2016

Óleo sobre lenzo
 46 x 38 cm

Colección particular

95
Jardinier à l'arrosoir
Xardineiro con regadeira
2016
 [Esta obra non forma parte da exposición]

Gres, engobe, esmalte
 140 x 64 cm

Colección particular

96
Jardinière de la nuit
Xardineira da noite
2016

Gres, engobe, esmalte
 160 x 45 cm

Colección particular

97
Le grand chapardeur
O gran rateiro
 2020

Óleo sobre lenzo
 116 x 89 cm

Colección particular

98
La Lune et le pêcheur de vieux souvenirs
A Lúa e o pescador de vellos recordos
 2020

Óleo sobre lenzo
 97 x 130 cm

Colección particular

99
Le veilleur
O vixía
 2017

Bronce
 140 x 65 x 136 cm

Colección particular

100
Pétrichor
Pétrichor (cheiro á choiva)
 2025

Óleo sobre lenzo
 340 x 200 cm

Colección particular

O gabinete gráfico revela unha faceta esencial da obra de Xavier: a do debuxante, do gravador, do buscador de imaxes tanto como do pintor da cor. Constitúe o laboratorio silencioso da súa creación. Aquí, en contacto directo coa placa ou o papel, desprégase unha relación á natureza máis íntima, máis analítica, e tamén máis onírica.

Os gravados, aguatinas, puntas secas, litografías e buriles reunidos aquí reflicten máis de corenta anos de diálogo co elemento natural. Xavier sempre apreciou traballar con estampadores. Nesta exposición hai obras estampadas polo taller Lacourrière-Frélaut, Franck Bordas, René Tazé, Thomas Marin, Clot Bramsen et Georges, Point et Marge; e publicadas por Éditions de La Fenêtre e Éditions Lacourrière-Frélaut. Das paisaxes de 1977 ata as placas recentes do *Jardin Circonflexe*, lese a constancia da mirada e a persistencia do xesto.

As suites como *Perturbations météorologiques* (cat. 111 a 114) ou *Suite végétale*¹ (cat. 107 a 109) son o testemuño do rigor experimental de Xavier, a súa tradución da natureza en fenómenos, ritmos, estados. Vento, choiva, néboa ou neve son o marco de momentos de tenrura perdidos no medio dos elementos desatados. Nas obras realizadas con Andrée Chedid (*9 Plantes pour un herbier*, *Ambiances*², cat. 118 e 121), resalta a riqueza da interacción entre a poesía e o gravado, a palabra e a liña.

1 *Perturbacións meteorolóxicas e Suite vexetal.*

2 *9 plantas para un herbario e Ambientes.*

101
Paysage
Paisaxe
1977

Gravado sobre madeira
16 x 26 cm

Colección particular

102

Entre deux arbres
Entre dúas árbores
1980

Augaforte sobre cobre
 15 x 19 cm

Colección particular

124

103

Coin d'arbres
Recuncho de árbores
1980

Buril e punta seca sobre cobre
 19 x 15 cm

Colección particular

104

Triptyque des étangs de Boulamiel
Triptico dos estanques de Boulamiel
1990

Augatinta sobre cobre
 50 x 65 cm

Colección particular

125

105

Souvenir de Boulamiel

Recordo de Boulamiel

1991

Berceau, punta seca, buril, *roulette* sobre cobre
18 x 13 cm

Colección particular

126

106

Fleurs et merveilles de Boulamiel

Flores e marabillas de Boulamiel

1992

Libro con texto de Yvon Hamard e trece litografías de Xavier
14 x 19 cm

Colección particular

127

107

Suite végétale. 1er état

Suite vexetal. 1.º estado

1991-92

Litografía: lapis litográfico sobre pedra
60 x 42,5 cm

Colección particular

108

Suite végétale. 3ème état

Suite vexetal. 3.ºr estado

1991-92

Litografía: lapis litográfico sobre pedra
57 x 43 cm

Colección particular

109

Suite végétale. 5ème état

Suite vexetal. 5.º estado

1991-92

Litografía: lapis litográfico sobre pedra
58 x 43 cm

Colección particular

110

Les étangs

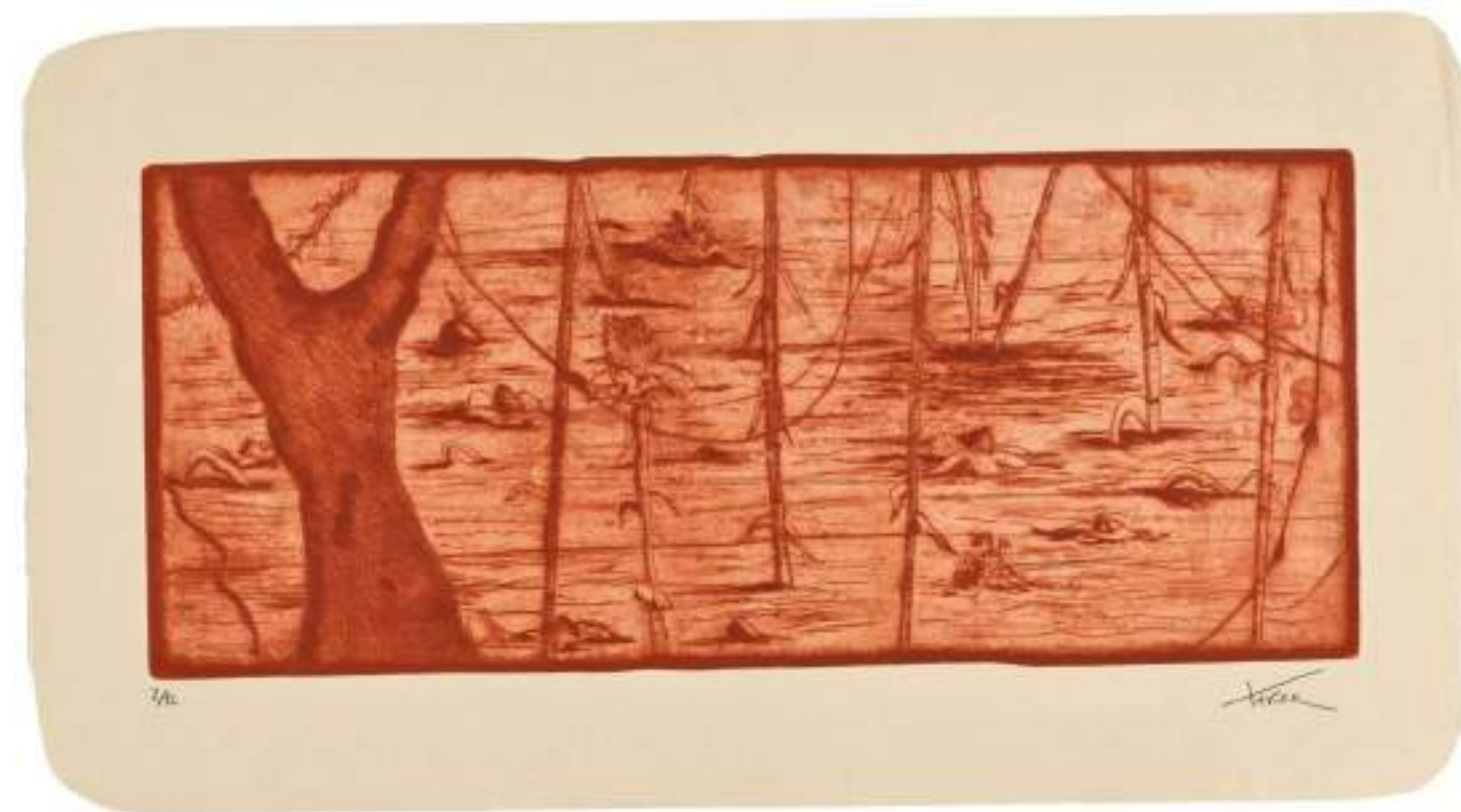
Os estanques

1992

Punta seca, augatinta, maneira negra, buril e *roulette* sobre cobre
20,5 x 48 cm

Colección particular

130

131

111
Perturbations météorologiques. Pluie
Perturbacións meteorolóxicas. Choiva
1994

Augatinta ao azucre, punta seca, augaforte e buril sobre cobre
24,5 x 34,5 cm

Colección particular

112
Perturbations météorologiques. Vent
Perturbacións meteorolóxicas. Vento
1994

Punta seca e *roulette* sobre cobre
24,5 x 34,5 cm

Colección particular

113
Perturbations météorologiques. Neige
Perturbacións meteorolóxicas. Neve
1994

Augatinta ao azucre sobre cobre
24,5 x 34,5 cm

Colección particular

114
Perturbations météorologiques. Brouillard
Perturbacións meteorolóxicas. Néboa
1994

Augatinta ao azucre, maneira negra ao *berceau*, punta seca sobre cobre
24,5 x 34,5 cm

Colección particular

115
La Suite parigote XXXI. La serre du Jardin des Plantes
A suite parisiense XXXI. O invernadoiro do Xardín das Plantas
1995

Litografia sobre papel Report
 33 x 44,5 cm

Colección particular

116
Solitaire sur la plage
Solitario na praia
1995

Augatinta, maneira negra ao *berceau*, punta seca sobre cobre
 40 x 30 cm

Colección particular

117
Sieste printanière
Sesta de primavera
1996

Litografia en cinco cores
 50 x 65 cm

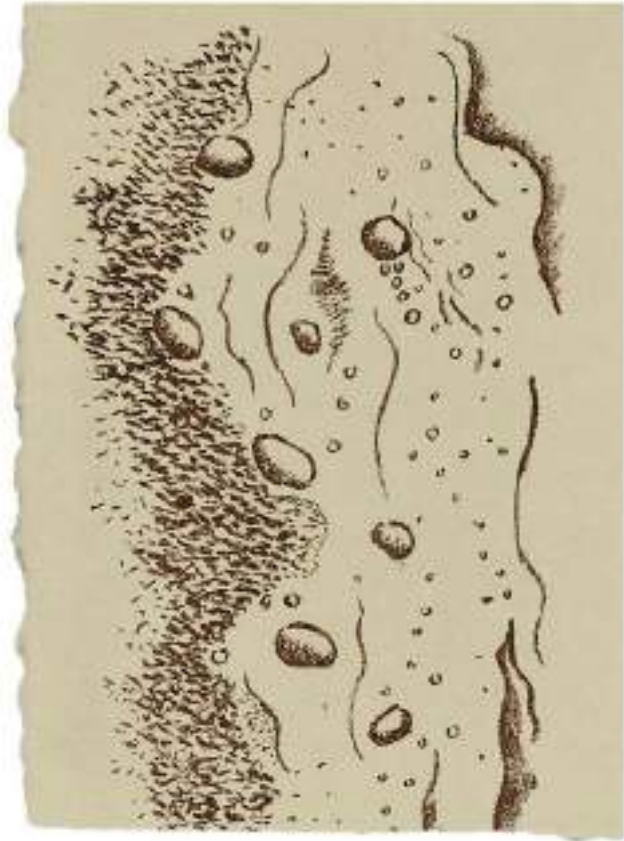
Colección particular

118
9 Plantes pour un herbier
 9 plantas para un herbario
 1996

Libro cun texto de Andrée Chédid
 e nove gravados en cor de Xavier
 19 x 14 cm

Colección particular

119

Hautes déambulations I : Danse. Danse du vent

Altas deambulaci3ns I: Baile. Baile do vento

1998

Litografía: JDS color process
25 x 33 cm

Colección particular

120

Piedras en el camino

Pedras no camiño

2004

Suite de oito litografías de Xavier e oito de Andrés Alcántara
19 x 14 cm

Colección particular

138

121

Ambiances

Ambientes

2000

Libro con poemas de Andrée Chédid e cinco gravados e tres litografías en cor de Xavier
25 x 29 cm

Colección particular

139

122

Lune frissonnante

Lúa tremente

2005

Litografías en tres pasaxes
50 x 65 cm

Colección particular

140

123

Feuille à feuille

Folla por folla

2006

Punta seca e buril sobre cobre
24 x 18,3 cm

Colección particular

141

124

Le retour de l'automne

O regreso do outono

2014

Litografía sobre pedra, en cor
39 x 55 cm

Colección particular

142

125

Jardinier de la nuit

Xardineiro da noite

2015

Augatinta, augaforte e punta seca sobre cobre
24 x 42 cm

Colección particular

143

126

Rencontre nocturne

Encontro nocturno

2020

Buril, punta seca, augaforte e augatinta sobre cobre
43,5 x 53 cm

Colección particular

144

127

Les contorsions de la lune

As contorsións da Lúa

2020

Buril, punta seca e augatinta sobre cobre
38 x 98 cm

Colección particular

145

En contrapunto do *Cabinet Graphique*, o *Cabinet Précieux*¹ reúne obras en tres dimensións de pequeno formato: cerámicas, terracotas, bronce. Este gabinete recolle obxectos atípicos e preciosos, sendo o reflexo da vontade de Xavier de dar corpo ao seu universo pictórico, de materializalo con forma e textura. O escultor e o pintor fusionan nun mesmo xesto creador, humilde e absoluto. E do mesmo xeito que o *Cabinet Graphique*, lembra que, para Xavier, a natureza non soamente é un tema dunha obra. É a súa mismísima condición.

¹ *Gabinete Precioso.*

128

Végétaux

Vexetais

1980

Resina Jovi plast
5 x 5 x 3,5 cm

Colección particular

129

Le bout du champ

O final do prado

1980

Resina Jovi plast
6,5 x 8,7 x 7,5 cm

Colección particular

148

130

Entre deux arbres

Entre dúas árbores

1980

Resina Jovi plast
5,5 x 9,8 x 4,9 cm

Colección particular

149

131
Etude pour grand arbre
Bosquexo para grande árbore
1980

Resina
 9,5 x 11,7 x 4,4 cm

Colección particular

132
Etude pour le pré
Bosquexo para a praderia
1980

Resina
 5 x 8,2 x 8,6 cm

Colección particular

133
Le talus
O montículo
1981

Terracota
8 x 13 x 10 cm

Colección particular

134
Au bord du chemin
Á beira do camiño
1981

Terracota
16,5 x 17,5 x 12,5 cm

Colección Jacques Vidal-Naquet

135
Autour des cyprès (Paysage)
Ao redor dos cipreses (Paisaxe)
1981

Terracota
20 x 22,5 x 12 cm

Colección Widemann-Quiniou

136
Fleurs de Boulamiel I
Flores de Boulamiel I
 1991

Terracota esmaltada
 10 x 14 x 14,5 cm

Colección particular

137
Fleurs de Boulamiel II
Flores de Boulamiel II
 1991

Terracota esmaltada
 20,6 x 13,2 x 16,6 cm

Colección particular

138
Vaporeuse de la nuit
Vaporeuse da noite
 1991

Terracota esmaltada
 30 x 13,5 x 10 cm

Colección particular

139

Grande porte I

Gran porta I

2014

Gres, engobe, esmalte
23 x 17 x 24 cm

Colección particular

156

140

Grande porte du Jardin Circonflexe

Gran porta do Xardín Circunflexo

2014

Gres, engobe, esmalte
27 x 17 x 24 cm

Colección particular

157

141
Petite femme fleurie
Pequena muller con flores
2015

Gres, engobe
 22 x 19 x 17 cm

Colección particular

142
Grand plat. La grande porte
Gran prato. A gran porta
2015

Gres, esmalte
 45 cm (diam.) 8 cm (alto)

Colección particular

143

La feuille morte

A folla caída

2016

Gres, folha de ouro
25 x 65 x 41 cm

Colección particular

144

Naissance de la bouture

Nacemento do brote

2016

Gres, engobe, esmalte
45 x 48 x 40 cm

Colección particular

145
La bouture
O brote
 2016

Gres, esmalte
 32 x 20 cm

Colección particular

146
L'Eau qui dort
Augas mansas
 2016

Terracota esmaltada
 10 x 26 x 21 cm

Colección particular

147
Le retour du printemps
O regreso da primavera
2017

Gres, engobe, óxido, esmalte
 32 x 23 x 24 cm

Colección particular

148
Jardinier de pierre
Xardineiro de pedra
2017

Gres
 26 x 22 x 21 cm

Colección particular

149
Cosita
Cousiña
2019

Terracota
18 x 15,5 x 13,7 cm

Colección particular

150
Vase à idée vert Lune jaune
Vaso de idea verde Lúa amarela
2021

Gres, engobe, esmalte
22 x 15,5 x 13,7 cm

Colección particular

Biografía

Textos en castellano

Textes en français

Biografía

Textos en castellano

Textes en français

Biografía

Xavier, debuxando na Alhambra, 1989
Foto: Régis Rousseau (Arquivos XV)

Xavier, no seu taller de París, 1991
Foto: Régis Rousseau (Arquivos XV)

Xavier, no seu taller en Rafal Fort (Menorca), 1996 | Foto: Régis Rousseau (Arquivos XV)

Xavier en S'Artigueta (Menorca) co seu can Nelo, 2002
(Arquivos XV)

Xavier, en Beauregard (Borgoña), 2024
Foto: Hydris Mokdahi (Arquivos XV)

Xavier naceu en 1958 en Francia (Boulogne-sur-Seine) nunha familia moi vinculada ao mundo da arte, sendo fillo de Javier Vilató, neto de Elie Lascaux, sobriño de José Fín, sobriño neto de Pablo Picasso e do marchante de arte Daniel-Henry Kahnweiler, e bisneto de José Ruiz Blasco.

A súa carreira artística empeza en 1975, traballando simultaneamente en pintura, obra gráfica e cerámica. A partir de 2006 engadiu ao seu escarcela o cinema e, coa súa habitual curiosidade, hai uns anos dedicouse a unha obra de teatro, *La petite fille et le braconnier des étoiles*, que escribiu e dirixiu, ademais de traballar na realización dos decorados e vestuario.

A súa obra articúlase en numerosas series: *La Trilogie* (1977-1984), *Peintures pour tous les jours* (1984-1989), *Les Végétaleries* (1990-1993), *Un temps d'arrêt* (1992-1995), *Un léger frémissement*

(1995-1997), *Sol y luna* (1997-2002), *Le Grand Théâtre* (2000-2004), *Piedras en el camino* (2002-2003), *La Grande Cuisine* (2004-2007), *Ludic* (2006-2009), *La graine d'amour* (2011-2013), *Série vermillon* (2012), *Le Jardin Circonflexe* (2013-2021) y *Le domaine des idées* (2022-...).

A súa obra está presente en numerosas coleccións privadas e públicas, como as do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), o Museo do Grabado Español Contemporáneo (Marbella), o Museo de Artes Gráficas de Barcelona, a Fundació Taller Josep Llorens Artigas (Gallifa, Barcelona) e as portuguesas Fundación António Prates e Biblioteca Nacional de Portugal, entre outras, e o seu traballo foi presentado en numerosas feiras de arte contemporánea, salóns así como en importantes exposicións colectivas.

Realiza máis de corenta mostras individuais en galerías e museos, entre as que destacan importantes retrospectivas no o francés Museo des Beaux-Arts de Cambrai (2006), no Museo Casa Natal Picasso de Málaga (2005) ou no valenciano Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí (2025).

Ademais, protagoniza diferentes exposicións maiores desde 2023, como a do Jardín Botánico-Histórico la Concepción de Málaga, a do Museo Joaquín Peinado de Ronda ou, en 2025, a do Musée Picasso de Antibes.

En 2013 leva a cabo no Museo Frederic Marès de Barcelona un proxecto multidisciplinar ao redor da súa curtametraxe *La llavor de l'amor* e a mostra estendeuse durante seis meses.

Xavier sempre privilexia a colaboración con artesáns e mestres da arte e en cada unha das súas cooperaciónns consegue crear o

clima de complicidade e de amizade que permite conseguir un traballo de equipo unido, sexa cal for a disciplina, realizando alianzas con poetas e artistas como Jacques Prévert, Andrée Chedid ou Joan Gardy Artigas.

Así pois, pola súa incansable curiosidade e necesidade de narrar, Xavier sempre se expón ir cara a novos campos e desafíos artísticos onde traballar ata atopar a excelencia transfórmase nun reto.

Hace más de un siglo, un joven Pablo Picasso descubría su vocación artística en las calles, en las aulas y bajo los cielos cambiantes de A Coruña. Fueron años de aprendizaje, de descubrimiento y de primeros pasos hacia lo que sería una de las trayectorias más influyentes del arte contemporáneo. Aquella experiencia coruñesa marcó un antes y un después en la vida de un niño que empezaba a comprender el poder de la creación.

Hoy, su sobrino nieto Xavier regresa a esta misma ciudad con la madurez de un creador que convierte la naturaleza, la luz y la emoción en lenguaje universal. Es un círculo que se cierra y, al mismo tiempo, una nueva semilla que brota: la continuidad de un legado familiar y artístico que se reinventa y cobra nueva vida en nuestra ciudad.

Como recordaba Picasso en sus conversaciones con Brassai, la inspiración solo llega cuando te encuentra trabajando. Y esta exposición, *Momentos naturales*, es precisamente el fruto de ese trabajo constante y apasionado, de esa entrega silenciosa y perseverante que transforma la vida en arte y el arte en vida.

Cada obra de Xavier es un diálogo con la naturaleza, un ejercicio de observación, de sensibilidad y de libertad creativa. A través de la pintura, el grabado, la escultura y la cerámica, invita a quien observa a detenerse, a mirar el mundo con calma y asombro, a redescubrir la armonía entre lo humano y lo natural.

A Coruña acoge con orgullo esta muestra, que une la creación contemporánea con la memoria viva de una ciudad profundamente vinculada al arte. Porque en esta ciudad la cultura no es solo patrimonio: es identidad, es vocación, es una manera de entender el mundo. Y porque seguimos creyendo que el arte es un lugar de encuentro entre generaciones, entre emoción y pensamiento, entre pasado y futuro.

Como alcaldesa, agradezco la generosidad de Xavier, así como el trabajo de todas las personas que han hecho posible *Momentos naturales*. Una muestra más de nuestro compromiso con la creación, con la belleza y con la libertad, y para recordar que esta ciudad continúa siendo, como ayer y como siempre, tierra fértil para el arte y para los sueños.

Inés Rey García

Alcaldesa de A Coruña

La semilla de una exposición

Rubén Ventureira

—Voy a ir a pasear solo.

Quien anuncia la caminata es Xavier Vilató. El calendario marca el 14 de junio de 2023. Hace 128 años que ningún miembro de la familia Picasso pisa esta tierra sagrada, la del cementerio municipal de San Amaro, en A Coruña. Está conmovido. Tanto que, aún conscientes del simbolismo del momento, ninguno de sus acompañantes se atreve a sacar el móvil y hacer una fotografía.

En este camposanto, entonces llamado cementerio general, fue enterrada el 12 de enero de 1895 Conchita Ruiz Picasso, hermana pequeña de Pablo Ruiz Picasso y de Lola Ruiz Picasso, abuela de Xavier.

La muerte de Conchita, víctima de la difteria, explica mucho del Picasso posterior. Poco antes de su fallecimiento, hace una promesa a Dios: «Si ella vive, yo dejo de pintar». Como muere, se siente artista por decisión divina. La calidad de su pintura crecerá en las semanas siguientes de manera espectacular. En el breve lapso que va de ese fallecimiento a su marcha de A Coruña, realiza sus primeras obras mayores y sus dos primeras exposiciones individuales. Según su biógrafo John Richardson, la muerte de Conchita marcará incluso su relación futura con las mujeres («revela por qué el arte y la vida de Picasso implicaban sacrificios consecutivos, el de una mujer tras otra en memoria del sacrificio de Conchita»). «La muerte de la hermanita pone un punto dramático a su manera de ver el mundo y la vida», corrobora Xavier.

Es 14 de junio de 2023 y Xavier Vilató (Boulogne-Billancourt, 26 de diciembre de 1958), sobrino nieto del autor de *Guernica*, ha venido a A Coruña por primera vez para acompañar a su amiga Malen Gual en una conferencia en el Museo de Belas Artes, que programa, con motivo del cincuenta aniversario de la muerte del artista malagueño, la exposición *Picasso blanco en el recuerdo azul. Dibujando el futuro*. «Yo tenía una visión de Coruña que venía, supongo, de la familia de siempre como algo un poco negro, negativo, porque estaba incluida en esa historia la muerte de Conchita. Es lo que sobresalió del recuerdo. No había ganas de remover aquello. Yo no llegué a conocer a mi abuela, que fue

quien vivió aquel episodio directamente, pero era algo muy poco comentado en la familia», apunta Xavier. Él quiso romper con esa visión. «Desde el inicio pensé que, de ir a Coruña, tendría que ir al cementerio. Sabía que no me iría sin hacerlo. Y fue muy especial darme cuenta que era el único de la familia que había tenido esa curiosidad de ir a ver a Conchita. No deja de ser misterioso que nadie lo hiciese antes: creo que era un hecho tan terrible que trabajaron lo más posible para olvidar», se extiende. Conchita ya no está allí. En 1895 fue enterrada en una zona de tierra, a la entrada de San Amaro, donde las sepulturas se levantan periódicamente en función de las necesidades. Sus restos, de haberlos aún, se trasladaron, no se sabe cuándo, al osario. Pide Xavier ir al calavernario actual, aunque nadie sabe precisar si ese fue el destino definitivo.

Xavier es el tercer familiar de los Ruiz Picasso que pisa A Coruña desde que estos la dejan en 1895¹. Es Malén Gual, comisaria de la exposición *El primer Picasso* y co-comisaria de *Picasso blanco en el recuerdo azul*, la que le anima a venir: «Ven y hacemos la charla juntos», le propuso. Y él aceptó. «Tenía ganas de ir porque es una pieza del puzzle que me falta. Conozco bastante todos los sitios picassianos, los he pateado mucho, me han contado muchas cosas. Desde pequeño la gente ha sentido que yo tenía un interés para saber de dónde venía y cuál era mi historia, y toda esa relación con los pintores de la familia y sus lugares respectivos. He ido recuperando muchas partes de la historia familiar. Primero en Cataluña, que es lo que estaba más cerca. Después, poco a poco, descubrí Andalucía y Málaga. Y he hecho muchas cosas, he expuesto mucho, en esos sitios. Faltaba un poco en el mapa el venir aquí. Y fue como una revelación», asegura Xavier.

Una epifanía que podemos fechar: 14 de junio de 2023. Es una mañana productiva para Xavier, quien llama «Pablo» a Picasso y «abuelito Pepe» a José Ruiz Blasco, padre del ilustre pintor malagueño. Antes de ir al cementerio visita la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña, heredera de la Escuela Provincial de Bellas Artes de A Coruña en la que «Pablo» estudió tres cursos (dibujo sobre todo, pero también pintura) y «el abuelito Pepe» trabajó durante cuatro. Picasso

¹ La primera fue Catherine Hutin, hijastra de Picasso, con motivo de dos exposiciones en la Fundación Barrié. Diana Widmaier Picasso, nieta de Pablo, lo hizo en dos ocasiones, la última en 2023, con motivo de la inauguración de una muestra del fotógrafo Helmut Newton en la Fundación MOP.

tuvo como maestros al coruñés Román Navarro, al alicantino Antonio Amorós y Botella, al compostelano Isidoro Brocos y, sobre todo, a su padre. «Es un personaje que me parece muy clave en la construcción de Pablo —dice Xavier de don José Ruiz—. Su madre, también. Es una pareja muy especial. Si nace un Pablo es porque tiene alrededor gente con un pensamiento muy libre. Del abuelito Pepe, que es como le llamamos en la familia, se cuentan cosas más bien divertidas. Tenía un sentido del humor a la inglesa» apunta. En efecto, en A Coruña era apodado como ‘El inglés’, por su porte alto y su pelo claro.

A Xavier le indigna, como a otros estudiosos de las etapas coruñesa y barcelonesa de Picasso, que se desprecie el papel de José Ruiz Blasco como maestro del genio: «Ha construido totalmente los inicios de Pablo y la visión de Pablo. Yo creo que él se dio cuenta de que tenía unas manos y una visión especial y él fue nutriendo eso. Por ejemplo, en Coruña le trae modelos en vivo para que pueda copiar. Bueno, toda la familia se dio cuenta de que él era especial. Como abuelito Pepe también era especial supongo que fue transmitiendo muchas cosas y, aunque él no parezca así, yo pienso que la transgresión también está ahí incluida». Picasso confronta en A Coruña por primera vez lo académico con lo antiacadémico. «Le gusta lo diferente desde muy pequeño, lo que no es académico, pero al mismo tiempo sabe que su saber hacer nace de su relación con su padre, de lo que le han enseñado. Es un doble juego entre lo que sabes y el cómo poder hacerlo de otra manera. Quiere transgredir lo que le han enseñado, y está en esa posición desde el inicio», apunta Xavier.

Dijo el genio andaluz, parafraseando a Ingres, que a la entrada del taller de todo pintor tendría que haber un letrado que pusiese «escuela de dibujo». Xavier está de acuerdo. Lo académico lo aprendió Picasso en A Coruña copiando láminas o dibujando partes o la totalidad de yesos. «Pablo se formó en el XIX, pero es casi una formación de alguien del XVIII. La academia de esos años en estos sitios era una academia que venía de muy lejos. El dibujo era la base de todo, y toda la obra de Pablo está construida sobre un dibujo muy seguro. Toda la estructura del cubismo, antes de ser estructura de colores, es estructura de dibujo. El dibujo, para él, es el que estructura verdaderamente la pintura. Matisse dice que el dibujo es una pintura con medios pobres. La mayor revolución va a ser precisamente despertar el dibujo en la pintura como una estructura que tiene que ir como dibujo hasta

el final. La llegada de los cubistas es porque hay una estructura de dibujo casi arquitectónica. En cierta manera se podría decir que el cubismo es una arquitectura sentimental, mucho más sentimental que estructural. Es una manera de poner los sentimientos y el conocimiento del pintor en medio de la construcción del cuadro. Y esto viene de que Pablo es un gran dibujante, y tiene una estructura de dibujante que adquiere justamente aquí [A Coruña] y después cultiva también en Barcelona».

Tiene clara Xavier la importancia de A Coruña para entender al todo Picasso, no solo porque es donde inicia sus estudios académicos, sino también por lo que aprende fuera de la escuela, en la calle, pues sale a pintar y dibujar el paisaje y el paisanaje. «Es en A Coruña donde Pablo empieza verdaderamente a construirse como pintor. Esto hace que el Pablo que va después a Barcelona ya se ha construido aquí. Si al llegar a Barcelona puede entrar en la Llotja es porque en Coruña ya ha empezado todo ese trabajo académico. Porque en Málaga, aunque está en contacto con todo esto, es un chaval», sentencia Xavier antes de pasear por el muy trabajado museo picassiano que hay en la EASD Pablo Picasso. Es su directora, Elena Pardo Antequera, la que le ofrece una visita guiada por esa muestra que combina los yesos originales que dibujó el artista malagueño con reproducciones de las obras que produjo en la vieja escuela. Y no solo se construye el Picasso pintor, también el hombre. Llega a la entonces capital gallega con 10 años y se va con 13. Es el período clave de la adolescencia, «de construcción de su conciencia», apunta Xabier. Incluso de su conciencia política, que nace al color de su mecenas, el republicano Ramón Pérez Costales.

Tras visitar la EASD Pablo Picasso (en la que se ofrece a su directora para impartir un taller gratuito de grabado a los alumnos) y el cementerio, Xabier se pasa por la casa de Payo Gómez, en la que los Ruiz Picasso vivieron entre octubre de 1891 y abril de 1895, y por el Instituto da Guarda, que albergaba en su planta baja la Escuela de Bellas Artes y en la superior el Instituto de Segunda Enseñanza. En ambos estudió Picasso, ese niño que cambió los azules cielos andaluces por los grises gallegos, y el español con acento malagueño por el idioma de Rosalía. «Una cosa que yo no he entendido hasta llegar aquí es para Pablo la primera vez que va al extranjero es cuando viaja a Coruña. Cuando eres un niño malagueño que solo has conocido Málaga, y más en aquellos años, finales del XIX, cuando las diferencias entre lugares

eran aún más marcadas, llega aquí [A Coruña] y es un mar que no conoce, un idioma que no conoce, un clima que no conoce, que es un poco como ir a Suecia, unas relaciones humanas diferentes... Todo esto es fundamental porque en la inmensa parte de su vida posterior va a estar en esa posición de ser extranjero allá donde va. En Barcelona, en Francia... Se tiene que adaptar. Su capacidad de adaptación, y de absorber los sitios, la gente, la manera de pensar, y de amar las cosas diferentes, nace en Coruña», reflexiona su sobrino nieto.

De todo el conocimiento picassiano que acumula en su primera visita A Coruña, y del impacto que le producen esas revelaciones, nace la necesidad de Xavier de exponer en la ciudad donde el creador de la paloma de la paz realizó sus dos primeras muestras colectivas y las dos primeras individuales. «Me di cuenta que, en paralelo a la historia negra, había otra historia muy importante: que es en Coruña donde Pablo empieza verdaderamente a construirse como pintor. Visito el Instituto da Guarda, la casa donde vivieron... Todo esto me ha ayudado mucho a mí a acabar de construir el mapa familiar, que lo tenía muy turbio en lo que se refería a Galicia», reflexiona. «Soy muy afectivo y me doy cuenta que es la pieza del puzzle que me faltaba en España. Fue un descubrimiento. Yo cuando estoy bien en un sitio tengo siempre ganas de dos cosas: trabajar y exponer. Es una manera, supongo, de hablar con la gente del sitio, de enseñar mi trabajo para comunicar. El arte siempre se hace para los otros, para la comunicación y para intentar entender quiénes son los otros y quién eres tú en este juego. ‘Sería divertido exponer aquí’, pensé».

El 3 y el 4 de marzo de 2025, Xavier regresa a A Coruña. Lo hace, ya a tiro fijo, para visitar el lugar elegido para su exposición, el modernista Kiosco Alfonso, que no existía cuando los Ruiz Picasso vivieron en A Coruña pero sí el espacio donde se ubica, los jardines de Méndez Núñez, en los que se levanta también el monumento a Daniel Carballo, para cuya construcción colabora con una peseta José Ruiz Blasco. Esos jardines por los que su tatarabuelo, el abuelito Pepe, fue a pasear cuando las patas de unas palomas se le resistieron en un cuadro y, al volver, se encontró con que el pequeño Pablo las había resuelto con magistralidad nada infantil. «Llegar aquí, a Coruña, es como cerrar un ciclo de cosas afectivas, es una manera de estar en discusión con ellos. Yo pienso: “El abuelito Pepe llegó aquí y miró este mar. Pablo

llegó aquí y miró este mar. Yo estoy mirando este mar”. A mí todas estas cosas me nutren mucho y las utilizo como fuerzas para hacer mi trabajo. No es fetichismo. Me hace sentirme bien. Para entenderme tengo que entender también todo esto. Estar aquí, trabajar, conseguir hacer una gran exposición diferente a otras... Todo esto nutre mi trabajo. Estos olores familiares que están ahí soplando son viento en mis velas», relata Xabier.

En *La cabeza de Obsidiana*, André Malraux recoge una reflexión de Picasso sobre que la pintura es una obra continua: «Los pintores a la fuerza se reencarnan en pintores. Son una raza en sí mismos». Es inevitable recordar esta cita cuando Xavier recorre su árbol genealógico. «Es muy bonito seguir los pasos de mis antepasados. Ha sido muy complejo venir de donde vengo y construir una obra. Yo durante años he escondido mi origen. Hasta los 50 años nadie sabía de dónde venía, porque era una manera de protegerme y de poder hacer mi obra sin entrar en la cosa de las comparaciones. Pero a partir de un determinado momento decidí que era más divertido contar, porque yo podría transmitir cosas que ya no sabía nadie. Te das cuenta que tienes un papel que jugar, que, si te callas, lo que tú sabes va a desaparecer. El hecho de que yo no haya hablado de esto durante años no quiere decir que yo no me haya construido con esas cosas. Son fuerzas que siempre he llevado en mí, aunque no las manifestase verbalmente. He aprendido a utilizarlas. Tanto el lado Picasso como el lado Kahnweiler, como el lado Lascaux, o el de mi padre, que era pintor. Yo soy hijo de pintor, nieto de pintor, hay pintores de todos los costados».

En efecto, Xavier es hijo del pintor, grabador y escultor catalán Javier Vilató. Nieto del pintor francés Élie Lascaux. Sobrino del pintor y grabador José Vilató Ruiz (que empleaba el seudónimo J. Fin). Sobrino nieto de Louise y Michel Leiris. El coleccionista y marchante de arte Daniel-Henry Kahnweiler era su tío abuelo. Y su tatarabuelo era el pintor malagueño José Ruiz y Blasco, padre de Picasso, de quien es sobrino nieto.

No deja de ser curioso de que al mes de la llegada de los Ruiz Picasso a A Coruña se anuncie en la prensa que José Ruiz expondrá en la ciudad «una preciosa colección de cuadros y estudios hechos en Andalucía». Es decir, su intención es presentarse con una antológica. No lo hará finalmente. Pero así se presentará su descendiente 130 años después. «¿Qué edad tenía el abuelito Pepe cuando aquello?», se interesa Xavier. 53, tenía 53. Con 67

lo hará él. «A lo mejor he venido aquí a cerrar cosas que estaban abiertas y que había que cerrar. Es todo muy misterioso. Yo creo mucho en las cosas que no tienen explicación», concluye.

Hablando de «cerrar cosas». No quiere que todo se acabe con una exposición y un catálogo de su obra. Propone colocar una cruz en San Amaro en recuerdo de Conchita. Y situar en la plaza de Pontevedra, en un jardín situado delante del instituto y frente a la escultura de la paloma de la paz, una escultura-fuente de su autoría del abuelito Pepe y Pablo. La tiene acabada. Muestra orgulloso las fotos. Generoso, «solo habría que pagar el fundido». Así, la huella de los Ruiz Picasso en A Coruña sería aún más permanente.

Momentos naturales

Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala

«Lo que hago es el producto de lo que soy»
Xavier

Xavier nació en una familia de artistas con ramificaciones fascinantes. Es el hijo de Javier Vilató, quien es artista e hijo de Lola Ruiz Picasso, la hermana de Pablo Picasso y por ende, es el tataranieto de José Ruiz Blasco, primer pintor en la historia de la vida de Picasso y al que toda la familia llama «El abuelito Pepe». Su madre, Germaine Lascaux, es la hija de Elie Lascaux, cuñado de Daniel-Henri Kahnweiler y de Michel Leiris. Es evidente que dibujar y pintar eran para Xavier las actividades del oficio que siempre vio en casa. De hecho, suele decir que simplemente hacía como todos los niños: observar cómo trabajaban sus padres y repetir lo que veía hacer en casa, además de convivir con las personas cuyas obras estaban colgadas en las paredes. Siendo así, no es de extrañar que haya elegido ponerse el traje de artista y se haya sumergido en el mundo de la creación. Es muy joven cuando empieza a pintar, exponer y darse a conocer. También entonces comienzan sus amistades.

También es relevante recalcar que es a la vez francés y español. O, dicho de otra manera, ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, apropiarse y encarnar las dos identidades es una fuerza añadida.

Xavier es un artista completo. Tiene una curiosidad por todo sin fin y sin descanso. Crear, sea cual sea la manera, le apasiona y en estos 50 años que han pasado no ha parado de entregarse en cuerpo y alma a la creación, ofreciéndonos una obra de una belleza estremecedora y a la vez siempre sorprendente. Pintura, dibujo, escultura, grabado, cine... Todo apasiona a Xavier y todo está vinculado. No hay jerarquía entre los medios y siempre nos sorprende (o por lo menos a mí) descubrir que una escultura miniatura hace alusión a la última gran serie en la que está trabajando. Las únicas fronteras entre los soportes son las técnicas. Todo lo demás nace del mismo impulso creador. Y sin ninguna duda eso es una de las fuerzas de su obra: poder pasar libremente de un medio a otro, sin perderse jamás.

Si bien hay un tema que se repite a lo largo de la historia del arte es el de la naturaleza. Tema universal, transcultural y trans-cronológico, cada civilización intentó traducir su belleza, su potencia o su espiritualidad. La naturaleza es fuente de inspiración para los artistas, encarnando el movimiento, la luz, el ciclo de la vida e invitando a la contemplación y a la creación.

Sin embargo, encarar la creación a través de su conocimiento de los pintores que le precedieron no era suficiente para Xavier: quiso sumergirse en esa búsqueda universal de la representación de la naturaleza para comprender y asirse por sus propios medios de su función fundamental. Para él no es rendirle homenaje a una tradición. Es medirse a una cuestión esencial: ¿cómo seguir pintando la naturaleza hoy día?

Nada más empezar, su obra está marcada por su trabajo en series, épocas o periodos... a él le gusta llamarlos «momentos». Este término describe bien de lo que se trata: una etapa en una vida de creación. Ni la primera ni, sin ninguna duda, la última. Nunca nada está ganado. Nunca nada está terminado. Tiene este maravilloso talento de resistir a lo que está de moda de tal forma que siempre anda con su tiempo: el de los sueños y la poesía, en lo más profundo de los sentimientos humanos. Porque es la poesía que está en el corazón mismo de su trabajo. Lo comprendemos nada más leer los títulos que les da a las series¹ y a sus obras: nos hacen viajar. Con ellos, Xavier nos da la clave para poder acceder a los universos que crea y construye para nosotros. La poesía transforma la mirada en experiencia y la pintura en lenguaje interior.

Entonces, ¿habría cosa más natural (no me resisto a usar la palabra...) que ver surgir el pretexto de la naturaleza en su obra? Una naturaleza contemplada, soñada, inventada, una naturaleza salvaje, amiga... Está presente desde el inicio. A veces es el corazón mismo del tema del momento. Pero también simplemente aparece o desaparece, jugando al escondite con nosotros y con el propio Xavier. Es el hilo conductor que le guía desde el principio.

Esta exposición propone retomar toda la obra de Xavier a través del prisma de la naturaleza. Observar como aparece, se metamorfosea, ocupa todo el escenario o se esconde, toma formas increíbles o revela una serenidad tranquila que nos invade.

¹ Ver la entrevista de Xavier hecha por Annie Cohen-Solal en el catálogo de la exposición *Xavier. Chemins Buissonniers* en el Museo Picasso de Antibes, en abril de 2025.

Pinturas, claro, pero también esculturas, cerámicas y grabados; descubrimos que la naturaleza está presente en todos los *momentos* del trabajo de Xavier.

La muestra se divide en nueve momentos y dos gabinetes. Uno gráfico, dedicado a los grabados y el otro, precioso, dedicado a las cerámicas y las esculturas. Estos *momentos* abarcan su trabajo de 1977 hasta hoy, con una obra realizada en 2025 especialmente para esta exposición en el Kiosco Alfonso de A Coruña (cat. 100).

Landeix

En 1977, Xavier y Lina, su pareja, siguiendo las huellas de su abuelo materno, Elie Lascaux², van a Saint-Léonard-de-Noblat en la región del Limousin.

Se hospedan en el castillo de Landeix, lugar en el que trabajó Gay-Lussac³. Es curioso como el destino nos da señales y sin duda, aquí, le guiñó el ojo a Xavier dándole la posibilidad de trabajar en el lugar en donde un físico había estudiado los fenómenos químicos de ciertos elementos de la naturaleza.

En los dos meses que están en este lugar desierto y algo destartalado, Xavier va a emprender una serie de paisajes realizados con una gran libertad que solo el talento y la juventud pueden conceder.

El color se invita como un elemento de exaltación: los paisajes son violetas (cat. 8 y 9), Lina aparece en el medio de la naturaleza, desnuda o subida en su bicicleta (cat. 4 a 7, 10), los cielos también son violetas, los postes eléctricos rajan el bosque marcando la época y la civilización (cat. 1 a 3) en la que se reconoce.

Esta serie exhala juventud y la exaltación de la pintura. El pín-cel se desliza sobre el lienzo y nos deja adivinar el gran artista cuya mirada tiene una ternura tenaz sobre lo real.

La Trilogie

En 1977, Xavier inicia una gran serie en la que decide *atacar* los tres grandes temas de la historia del arte: la mujer, la naturaleza y los objetos.

Con solo 20 años, se impone explorar lo que los grandes maestros de la pintura han explorado antes que él y enfrentarse con ellos a través de su propia práctica.

Trabaja en esta serie durante seis años. Empieza por la mujer, luego sigue la naturaleza y después los objetos. La nombra *La Trilogie*⁴.

Cuando llega el momento de empezar con la naturaleza, Xavier y Lina se marchan al centro de Francia. De allí saldrán dibujos, pasteles, pequeños cuadros... Es un verdadero diálogo con los maestros del pasado.

Es ahí donde nacen sus paisajes postcubistas (cat. 13 y 15). En pocas líneas traza los grandes volúmenes, el cielo y la tierra están atravesados por trazados vigorosos que evocan el viento, una nube, una línea de construcción espacial. Los paisajes respiran. Las formas están simplificadas y aún así, todo aquí vibra. Se siente la agitación del mar (cat. 12), el viento entre las ramas (cat. 13 a 15), los rayos de la luna (cat. 17) y el aliento cálido de la arena al pie de las palmeras del Levante (cat. 18).

Estos temas que se lleva a París van a ser el centro de su trabajo durante dos años. Vaya a donde vaya, se los lleva y los vuelve a trabajar.

Todos los cuadros de esa época son maravillosos. Xavier vive un verdadero momento de gracia.

En esa época empiezan sus primeras exposiciones⁵. Estas obras van a tener mucho éxito ante el público y los primeros coleccionistas de Xavier se presentan.

Es una serie muy importante que se vendió muy bien y resulta difícil hoy en día encontrar alguna obra para exponerla. Así que tenemos mucha suerte de poder presentar esta suite de ocho cuadros.

1. La Trilogie, 1977-1983, 1989, 1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 2. La Trilogie, 1977-1983, 1989, 1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 3. La Trilogie, 1977-1983, 1989, 1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025.

^{**4**} *Trilogía*.

^{**5**} Ver su biografía en este catálogo.

Menorca

En 1989, Xavier está en un momento clave de su trabajo. Ese verano con Lina alquilan la villa Rafal Fort en Menorca. De ese encuentro con esta localidad nace un vínculo muy fuerte entre Xavier y la isla que elige como uno de sus lugares idóneos para su pintura y para su vida.

Menorca se transforma en un taller al aire libre, un regreso a lo esencial.

Pinta lo que ve desde su ventana. Aparecen grandes extensiones de tierra árida, cortadas por muretes de piedras secas, tan característicos del paisaje menorquín (cat. 19 y 21). Lina aparece bañada por la luz de la puesta de sol o apoyada en el porche, pensativa (cat. 20 y 21).

De estos cuadros se desprenden serenidad, un tiempo al ralentí, un descanso que permite renovar la pintura por el propio ejercicio de la pintura.

Les Végétaleries

En 1990, en pleno verano menorquín —destino ahora habitual para Xavier y su familia— nacen *les Végétaleries*⁶ como una explosión de la tierra menorquina: surgen en su trabajo marcando una gran cantidad de obras siempre con todo tipo de técnica.

Esta serie ocupará a Xavier hasta en 1993. Se sumerge en el corazón del elemento vegetal, sublima su agitación y le da vida a un mundo que nuestros ojos no pueden divisar si no es a través de la pintura y que solo ella puede revelar.

Pequeños pasteles y papel entelado (cat. 26 a 31), grandes lienzos espectaculares (cat. 32 y 33), se descubre una flora desconocida como las *Granféas*, las *flores de Tricornette*, las *Vaporeuses de la nuit*, los *Ramijoncs*... Nos revela todas estas especies con sus nombres exóticos. Los elementos se añaden a toda esta agitación y hasta nos parece que se pueden oír las campanas de las flores sonar en el viento y la lluvia (cat. 25). Habitan lugares inaccesibles para los humanos como es la isla de Paprete o Boulamiel que solo la magia de Xavier puede desvelarnos. Se transforma en el botanista de los sueños.

4. Les Végétaleries, 1990-1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 5. Les Végétaleries, 1990-1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 6. Les Végétaleries, 1990-1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025.

7. Les Végétaleries, 1990-1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 8. Les Végétaleries, 1990-1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 9. Les Végétaleries, 1990-1993, 1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025.

Un temps d'arrêt

La serie *Un temps d'arrêt*⁷ está representada por solo cuatro cuadros, sin embargo se alargó también tres años, durante los cuales Xavier exploró esos momentos de descanso en la vida y la agitación del día a día. Hoy le llamaríamos *slow: slow painting, slow living, slow creating*...

Son imágenes de la vida cotidiana, algún paisaje inmóvil, como fijado por el calor (cat. 36) y en el que una mujer busca una poca de sombra para poner su toalla azul. Otro paisaje. Seco. Probablemente menorquín, en donde ahora son dos vacas que buscan sombra. Casi podemos oír los grillos. Sentir la asperidad de la hierba quemada por el sol.

Bien se sabe: cuando hace mucho calor, hay que moverse lo menos posible. Solo la noche da un respiro con algo de fresco. Se puede salir a pasear con el perro (cat. 39) y disfrutar del paisaje bajo el cielo nocturno. Parece que las estrellas se caen por el prado para iluminar la escena.

También es ese momento que elige Xavier para explorar una nueva técnica en pintura: *le crachis*. Es una técnica tomada de la litografía que consiste en proyectar gotas de pintura sobre el lienzo con un cepillo y que da una sensación de niebla o de velo sobre el paisaje. El paisaje se desvanece, lo que le permite borrar progresivamente el contorno de las figuras y de los elementos del cuadro. Todo parece fundirse en un elemento único.

El mundo se transforma en un gran espacio de respiración, entre la vigilia y el sueño.

Un léger frémissement⁸

En los dos cuadros que representan este momento podemos ver, como lo indica el título, que una brisa suave viene a perturbar la naturaleza. Y no sólo a la naturaleza. Parece que en este momento, que empieza en 1995 y va hasta 1997, Xavier sale del tiempo de descanso para observar, con un suave estremecimiento, el propio sentido de lo que es la pintura. Porque evidentemente, desde el primer momento de esta exposición, la pintura es la que manda. Claro, es ella quien dirige todo su trabajo, siendo

10. Un léger frémissement, 1995-1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 11. Un léger frémissement, 1995-1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025. 12. Un léger frémissement, 1995-1997, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025.

el hilo conductor que se nutre de todo lo demás pero también imponiendo el ritmo.

En el primer cuadro, un hombre está en el claro de un bosque indefinido con lianas colgando de los árboles. Tiene las manos detrás de la espalda y observa una tortuga a sus pies. Se toma el tiempo de observar esta criatura que avanza muy muy despacio. Hablábamos del *slow* en el capítulo anterior, ¿no es también esta relación al tiempo que nos muestra aquí? Coger el tiempo de contemplar hasta el movimiento más sutil, contemplar también la naturaleza, interrogarla...

En el cuadro siguiente, *Pêcheur d’images*⁹ (cat. 41), subido a una roca pegada a un estanque está grabando un pez que parece dirigirse a él. El artista contempla la naturaleza y se representa capturándola, o sea, pintándola.

La pintura está en conversación con ella misma. Xavier intenta reencontrar el arte en el mero centro de la pintura desafiando la paciencia del mundo.

Soly Luna

Momento de prosperidad pictórico, *Soly Luna*¹⁰ marca una nueva definición de la relación entre la naturaleza y la pintura. La naturaleza ya no sólo es representada: se transforma en el teatro de una comunicación entre el hombre, la luz y la materia pictórica. Reafirma la pintura como un espacio de celebración vital, un ritual mediterráneo en donde el cuerpo, el sol y la noche son partícipes de una misma respiración cósmica.

Xavier impone aquí una suite eufórica, casi una danza, en donde la naturaleza se transforma en movimiento, ritmo, respiración. Los elementos están exaltados: el mar, la luna, los árboles, el viento se entremezclan en una coreografía pictórica con acentos de realismo mágico.

En *Danse de la mer*¹¹ (cat. 44) o *Tormenta de verano* (cat. 48), Xavier pone en práctica una pintura de la vibración. Los paisajes se transforman en escenas rituales en donde la naturaleza es un espectáculo y la pintura el testimonio de un impulso colectivo.

9 *Pescador de imágenes.*

10 El título de esta serie, y de alguno de los cuadros que la componen, es en castellano.

11 *Baile del mar.*

Estas obras evocan al mismo tiempo la energía mediterránea y la sensibilidad del color; emanan el calor del Levante y el polvo dorado de los veranos...

En 1999, Saint-Dyé-sur-Loire es un momento clave: el artista emprende una serie totalmente inédita y durante mucho tiempo. En estas obras sobresale una inflexión más contemplativa: el Loira, los jardines y los árboles se transforman en actores silenciosos de un regreso a la naturaleza esencial, como si el tiempo se disolviera en ella.

Piedras en el camino

Esta serie nace a raíz de un intercambio fructífero con el escultor Andrés Alcántara, en torno al trabajo de la piedra. Este diálogo se convierte en un mano a mano creador: cada uno explora a través de su técnica, la materialidad del mundo, su rugosidad. Para Xavier, este encuentro es catalizador. La piedra se transforma en símbolo. Es la metáfora de la creación y del obstáculo, del camino que queda por recorrer y de la huella que se deja. Es una zona de enfrentamiento entre el artista y el elemento mineral.

Las *Piedras en el camino*¹² aparecen en 2002 con una serie prolífica y potente. Al mismo tiempo que son la continuidad de sus paisajes mediterráneos, ahora se imponen como volúmenes, texturas y superficies que estructuran la composición.

En *Piedras en el bosque* (cat. 59 y 63) o *Piedras en el mar* (cat. 67) resalta una tensión entre estabilidad y movimiento. Las formas parecen inmóviles pero vibran bajo el efecto del gesto que pinta. El paisaje es casi táctil. Las rocas parecen respirar. La isla está como a punto de coger vida con forma humana.

Esta serie también marca un regreso al contorno que, a veces con formas geométricas, recuerda las composiciones post-cubistas de sus inicios. Podemos sentir el viento y la luz de los primeros paisajes de Landeix, estando ahora concentrados en una densidad mineral.

Parece que la naturaleza está moldeada. Cada piedra es un fragmento del mundo. La escala monumental de *Promeneur du crépuscule*¹³ (cat. 75) y la presencia humana en el paisaje recuerdan que el hombre forma parte íntegra de la naturaleza.

12 El título de esta serie, y de alguna de los cuadros que la componen, es en castellano.

13 *Paseante del crepúsculo.*

E incluso el título *–Piedras en el camino–* evoca la metáfora del recorrido. Estas piedras se transforman en el hito de la obra de Xavier. Son los testigos de su avance y sus dudas.

Le territoire du souffle¹⁴

Ahora la naturaleza se hace más mental. Las obras de este período (cat. 81 a 89) son el testimonio de una pintura de un respiro, de una luz difusa.

El gesto se hace más suave, las formas se reducen. El color se aclara. Los tonos se enfrían, el cielo y la tierra se funden en azules, rosas y ocres que alguna vez recuerdan las vibraciones de Landeix. El paisaje es ahora el pretexto de una reflexión sobre el transcurso del tiempo. El viento, tema recurrente de estas obras, le da una sensación efímera a los cuadros, entre algo presente o que se desliza, como si la naturaleza no fuera más que un respiro, una sombra, una vibración de luz.

Después de las *Piedras* monumentales, Xavier regresa a lo básico. Su pintura adquiere una madurez silenciosa. Reafirma la continuidad de su obra, la de un pintor para quien la naturaleza nunca es un simple decorado, sino un fundamento vital en constante metamorfosis.

Le Jardin Circonflexe

El *Jardin Circonflexe*¹⁵ es uno de los momentos más densos de la obra de Xavier. Se inició en 2013 y este ciclo se extiende hasta 2021, siendo una verdadera quintaesencia viva de todo lo que precede. Después de la piedra, el viento y la luz, ahora nace un jardín encantado. La naturaleza es ahora inventada, construida, cultivada y sus ramificaciones son múltiples. Este jardín es un espacio mental, un universo autónomo en donde se unen lo vegetal, lo humano y el mito.

Este jardín empieza con un trabajo en cerámica que surge del encuentro fundamental entre Xavier y el artista Joanet Artigas, maestro ceramista que trabajó con grandes nombres como Joan Miró, cuya presencia e influencia estelar se pueden sentir aquí.

14 *El territorio del soplo.*

15 *Jardín Circunflejo.*

El *Jardin Circonflexe* no es una simple serie. Es una cosmogonía. Xavier se afirma como pintor-jardinero, en demiurgo poético. Crea seres híbridos, jardineros de la noche, plantas que hablan y esculturas que parecen florecer entre sus manos.

Así mismo, los títulos *–Sclupture bavarde aux roses roses, La grande entrée du Jardin Circonflexe, Jardinier à l’arrosoir, Sacafeuilles*¹⁶– nos narran un mundo en expansión, bañado por el humor y la ternura. Cada forma, cada objeto lleva la marca de la vida. El artista dialoga con la materia: el lienzo, el gres, el bronce o el esmalte se responden. La frontera entre pintura y escultura desaparece, como si se tratara de un solo organismo creciente. La pintura reanuda con una libertad lírica, con toques francos, colores vivos y composiciones alucinatorias.

Xavier reúne aquí todas las temporalidades de su obra: la memoria del principio, la sensualidad mediterránea, el rigor de la composición, la experimentación formal y el humor discreto.

El *Jardin Circonflexe* es una obra-mundo. Ilustra la capacidad de Xavier en transformar la realidad en un espacio poético. La pintura se transforma en jardín y el jardín se transforma en pintura.

*Pétrichor*¹⁷ (cat. 100), perfume de la tierra después de la lluvia, es una obra un poco aparte, en esta exposición ya que abre la puerta a su trabajo más reciente, *Le domaine des idées*¹⁸. En esta pieza se junta lo mineral con lo vivo, lo permanente con lo nuevo, la naturaleza con el espíritu.

Cabinet Graphique

El gabinete gráfico revela una faceta esencial de la obra de Xavier: la del dibujante, del grabador, del buscador de imágenes tanto como del pintor del color. Constituye el laboratorio silencioso de su creación. Aquí, en contacto directo con la placa o el papel, se despliega una relación a la naturaleza más íntima, más analítica, y también más onírica.

16 Así se podrían traducir los títulos: *Escultura cotorra con rosas rosas, La gran entrada del Jardín Circunflejo, Jardinero con regadera, Sacodehojas.*

17 *Pétrichor.*

18 *Le domaine des idées (El ámbito de las ideas)* es la serie en la que trabaja Xavier durante la preparación de la actual exposición.

Los grabados, aguatinas, puntas secas, litografías y buriles reunidos aquí reflejan más de cuarenta años de diálogo con el elemento natural. Xavier siempre ha apreciado trabajar con estampadores. En esta exposición hay obras estampadas por el taller Lacourière-Frélaut, Franck Bordas, René Tazé, Thomas Marin, Clot Bramsen et Georges, Point et Marge; y publicadas por Ediciones de La Fenêtre y Ediciones Lacourière-Frélaut. De los paisajes de 1977 hasta las placas recientes del *Jardin Circonflexe*, se lee la constancia de la mirada y la persistencia del gesto.

Las suites como *Perturbations météorologiques* (cat. 111 a 114) o *Suite végétale*¹⁹ (cat. 107 a 109) son el testimonio del rigor experimental de Xavier, su traducción de la naturaleza en fenómenos, ritmos, estados. Viento, lluvia, niebla o nieve son el marco de momentos de ternura perdidos en el medio de los elementos desatados. En las obras realizadas con Andrée Chedid (*9 Plantes pour un herbier*, *Ambiances*²⁰, cat. 118 y 121), resalta la riqueza de la interacción entre la poesía y el grabado, la palabra y la línea.

Cabinet Précieux

En contrapunto del *Cabinet Graphique*, el *Cabinet Précieux*²¹ reúne obras en tres dimensiones de pequeño formato: cerámicas, terracotas, bronces. Este gabinete recoge objetos atípicos y preciosos, siendo el reflejo de la voluntad de Xavier de dar cuerpo a su universo pictórico, de materializarlo con forma y textura. El escultor y el pintor fusionan en un mismo gesto creador, humilde y absoluto. Y al igual que el *Cabinet Graphique*, recuerda que, para Xavier, la naturaleza no solamente es un tema de una obra. Es su mismísima condición.

¹⁹ Perturbaciones meteorológicas y Suite vegetal.

²⁰ 9 plantas para un herbario y Ambientes.

²¹ Gabinete Precioso.

Biografía

Xavier nació en 1958 en Francia (Boulogne-sur-Seine) en una familia muy vinculada al mundo del arte, siendo hijo de Javier Vitató, nieto de Elie Lascaux, sobrino de José Fín, sobrino nieto de Pablo Picasso y del marchante de arte Daniel-Henry Kahnweiler, y bisnieto de José Ruiz Blasco.

Su carrera artística empieza en 1975, trabajando simultáneamente en pintura, obra gráfica y cerámica. A partir de 2006 añadió a su escarcela el cine y, con su habitual curiosidad, hace unos años se dedicó a una obra de teatro, La petite fille et le braconnier des étoiles, que escribió y dirigió, además de trabajar en la realización de los decorados y vestuario.

Su obra se articula en numerosas series: *La Trilogie* (1977-1984), *Peintures pour tous les jours* (1984-1989), *Les Végétaleries* (1990-1993), *Un temps d’arrêt* (1992-1995), *Un léger frémissement* (1995-1997), *Sol y Luna* (1997-2002), *Le Grand Théâtre* (2000-2004), *Piedras en el camino* (2002-2003), *La Grande Cuisine* (2004-2007), *Ludic* (2006-2009), *La graine d’amour* (2011-2013), *Série vermillon* (2012), *Le Jardin Circonflexe* (2013-2021) y *Le domaine des idées* (2022-...).

Su obra está presente en numerosas colecciones privadas y públicas, como las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el Museo del Grabado Español Contemporáneo (Marbella), el Museo de Artes Gráficas de Barcelona, la Fundació Taller Josep Llorens Artigas (Gallifa, Barcelona) y las portuguesas Fundación António Prates y Biblioteca Nacional de Portugal, entre otras, y su trabajo fue presentado en numerosas ferias de arte contemporáneo, salones así como en importantes exposiciones colectivas.

Ha realizado más de cuarenta muestras individuales en galerías y museos, entre las que destacan importantes retrospectivas en el el francés Museo des Beaux-Arts de Cambrai (2006), en el Museo Casa Natal Picasso de Málaga (2005) o en el valenciano Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí (2025).

Además, ha protagonizado diferentes exposiciones mayores desde 2023, como la del Jardín Botánico-Histórico la Concepción de Málaga, la de Museo Joaquín Peinado de Ronda o, en 2025, la del Musée Picasso de Antibes.

En 2013 llevó a cabo en el Museo Frederic Marès de Barcelona un proyecto multidisciplinar en torno a su cortometraje *La llavor de l’amor* y la muestra se extendió durante seis meses.

Xavier siempre ha privilegiado la colaboración con artesanos y maestros del arte y en cada una de sus cooperaciones consigue crear el clima de complicitad y de amistad que permite conseguir un trabajo de equipo unido, sea cual sea la disciplina, realizando alianzas con poetas y artistas como Jacques Prévert, Andrée Chedid o Joan Gardy Artigas.

Así pues, por su incansable curiosidad y necesidad de narrar, Xavier siempre se plantea ir hacia nuevos campos y desafíos artísticos donde trabajar hasta encontrar la excelencia se transforma en un reto.

Il y a plus d'un siècle, c'est dans les rues de La Corogne, ses salles de classe et ses ciels changeants que le jeune Pablo Picasso découvrait sa vocation artistique. Ce furent des années d'apprentissage, de découverte mais aussi les premiers pas vers ce qui allait devenir l'une des trajectoires les plus influentes de l'art contemporain. Cette expérience à La Corogne aura marqué un tournant dans la vie d'un enfant qui commençait à appréhender le pouvoir de la création.

Aujourd'hui, son petit-neveu, Xavier, revient dans cette même ville avec la maturité d'un créateur qui transforme la nature, la lumière et l'émotion en un langage universel. Un cycle s'achève en même temps qu'une nouvelle graine germe : la continuité d'un héritage familial et artistique qui se réinvente et reprend vie dans notre ville.

Comme le soulignait Picasso dans ses conversations avec Brassai, l'inspiration ne vient que lorsqu'on est au travail. Et cette exposition, *Momentos naturales*, est précisément le fruit de ce travail constant et passionné, de ce dévouement silencieux et persévérant qui transforme la vie en art et l'art en vie.

Chaque œuvre de Xavier est un dialogue avec la nature, un exercice d'observation, de sensibilité et de liberté créative. À travers la peinture, l'estampe, la sculpture et la céramique, il invite le spectateur attentif à marquer un temps d'arrêt, contempler le monde avec calme et émerveillement, et redécouvrir l'harmonie entre l'homme et la nature.

La Corogne est fière d'accueillir cette exposition qui unit la création contemporaine à la mémoire vivante d'une ville profondément attachée à l'art. Parce que dans notre ville, la culture n'est pas seulement un patrimoine : elle est identité, vocation, une façon d'appréhender le monde. Et aussi parce que nous continuons à penser que l'art est un lieu de rencontre entre les générations, entre l'émotion et la pensée, entre le passé et le futur.

En tant que maire, je remercie Xavier pour sa générosité, ainsi que toutes les personnes qui ont rendu possible *Momentos naturales*. Une nouvelle preuve, s'il en est, de notre engagement envers la création, la beauté et la liberté, qui nous rappelle que notre ville demeure hier comme aujourd'hui, une terre fertile pour l'art et les rêves.

Inés Rey García
Maire de La Corogne

La graine d'une exposition

Rubén Ventureira

— Je vais aller me promener seul.

C'est Xavier Vilató qui annonce qu'il va se promener. Ce jour-là, nous sommes le 14 juin 2023. Cela fait 128 ans qu'aucun membre de la famille Picasso n'a foulé ce lieu sacré, le cimetière municipal San Amaro de La Corogne. L'émotion le gagne. Si bien que, se rendant compte de la symbolique du moment, aucune des personnes qui l'accompagne n'ose sortir son portable pour prendre une photo.

C'est dans ce cimetière, qui s'appelait alors le cimetière général, que Conchita Ruiz Picasso, petite sœur de Pablo Ruiz Picasso et de Lola Ruiz Picasso, grand-mère de Xavier, a été enterrée le 12 janvier 1895.

La mort de Conchita, emportée par la diphtérie, éclaire d'un jour nouveau la personne que deviendra Picasso. Peu avant le décès de sa petite sœur, il fait une promesse à Dieu : « Si elle vit, j'arrête de peindre. » Puisqu'elle meurt, il se sent artiste par décision divine. Et la qualité de sa peinture va connaître une évolution spectaculaire dans les semaines qui suivront. Dans ce bref laps de temps entre la mort de sa petite sœur et le départ de La Corogne, il réalise ses premières œuvres majeures et ses deux premières expositions individuelles. D'après son biographe John Richardson, la mort de Conchita marquera son rapport futur aux femmes (« cela explique pourquoi l'art et la vie de Picasso ont été marqués par des sacrifices consécutifs, une femme après l'autre, en mémoire du sacrifice de Conchita »). Et Xavier de confirmer : « La mort de sa petite sœur ajoute une dimension dramatique à sa façon de voir le monde et la vie. »

14 juin 2023. Xavier Vilató, né à Boulogne-Billancourt le 26 décembre 1958, petit-neveu de l'auteur de *Guernica*, vient à La Corogne pour la première fois et c'est pour accompagner son amie Malén Gual qui donne une conférence au Musée des beaux-arts dans le cadre de l'exposition en commémoration des cinquante ans de la mort de l'artiste de Malaga, *Picasso blanco en el recuerdo azul. Dibujando el futuro*.

« J'avais de La Corogne une vision un peu sombre, négative, qui je suppose me venait de la famille parce que dans cette his-

toire, il y avait la mort de Conchita. C'est ce qui ressortait de ce souvenir. On n'avait pas envie de remuer tout ça. Je n'ai pas eu la chance de connaître ma grand-mère qui, elle, a vécu de plein fouet cet épisode, mais c'était quelque chose dont on parlait très peu en famille », nous dit Xavier.

Lui a voulu rompre avec cette vision. « Dès le départ, je m'étais dit que si j'allais à La Corogne, j'irais au cimetière. Je savais que je ne repartirais pas sans y être allé. Réaliser que j'étais le seul de la famille à avoir eu envie d'aller voir Conchita fut très particulier pour moi. C'est un mystère, que personne n'y soit allé avant. Je pense que cela a été un événement tellement terrible qu'ils ont tout fait pour oublier », ajoute-t-il. Conchita n'est plus là-bas. En 1895, elle avait été enterrée à l'entrée de San Amaro, dans une zone de terre battue où des tombes sont exhumées périodiquement. Ses restes, s'ils existent encore, ont été transférés vers l'ossuaire à une date qu'on ignore. Xavier demande à se rendre à l'ossuaire actuel, bien que personne ne soit en mesure d'affirmer avec certitude qu'il s'agisse là de sa dernière demeure.

Xavier est le troisième membre de la famille à revenir à La Corogne depuis que les Ruiz Picasso l'ont quittée en 1895¹. C'est Malén Gual, commissaire de l'exposition *El primer Picasso* et co-commissaire de l'exposition *Picasso blanco en el recuerdo azul*, qui l'a invité à venir : « Viens, on va faire la conférence ensemble », lui a-t-elle proposé. Et il a accepté. « J'avais envie d'y aller car c'était une pièce du puzzle qui me manquait. Je connais assez bien tous les lieux picassiens, je les ai longuement parcourus et on m'a raconté beaucoup de choses. Tout petit déjà, les gens sentaient que je voulais savoir d'où je venais, mon histoire et toute cette relation avec les peintres de ma famille ainsi que leurs lieux. J'ai récupéré pas mal d'informations sur mon histoire familiale, d'abord en Catalogne, plus proche, puis, petit à petit, j'ai découvert l'Andalousie et Malaga. Et j'y ai fait beaucoup de choses, j'y ai beaucoup exposé. Sur ma carte géographique de l'Espagne, venir ici était un peu le point qui manquait. Et ça a été une révélation », assure Xavier.

Une épiphanie que l'on peut donc dater : 14 juin 2023. C'est une matinée productive pour Xavier, qui appelle Picasso « Pablo » et

¹ Catherine Hutin, belle-fille de Picasso, s'y est rendue à l'occasion de deux expositions à la Fondation Barrié. Diana Widmaier Picasso, la petite-fille de Pablo, s'y est également rendue, à deux reprises, la dernière en date étant en 2023 pour l'exposition du photographe Helmut Newton à la Fondation MOP.

José Ruiz Blasco, père de l’illustre peintre de Malaga, « abuelito Pepe ». Avant d’aller au cimetière, il visite l’EASD, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña, héritière de la Escuela Provincial de Bellas Artes de A Coruña, où « Pablo » a étudié pendant trois ans (principalement le dessin, mais aussi la peinture) et dans laquelle *el abuelito Pepe* a travaillé pendant quatre ans. Picasso a eu pour professeurs Román Navarro, de La Corogne, Antonio Amorós y Botella de Alicante, Isidro Brocos de Saint-Jacques-de-Compostelle, et surtout, son père. « C’est un personnage qui me paraît essentiel dans la construction de Pablo », dit Xavier à propos de Don José Ruiz. « Sa mère aussi. Ils formaient un couple exceptionnel. Si un Pablo a pu émerger, c’est parce qu’il est entouré de gens à l’esprit très libre. On raconte des anecdotes plutôt amusantes d’*el abuelito Pepe*, comme on l’appelle dans la famille. Il avait un sens de l’humour très anglais », dit-il. D’ailleurs, à La Corogne, on le surnommait « l’Anglais » en raison de sa grande taille et de ses cheveux clairs.

À l’instar de beaucoup de spécialistes des périodes de Picasso à La Corogne et de Barcelone, Xavier s’indigne que l’on sous-estime le rôle de José Ruiz Blasco en tant que mentor du génie : « C’est lui qui a totalement construit les prémisses de Pablo ainsi que sa vision. Je crois qu’il s’était aperçu qu’il avait des mains et un regard exceptionnels et il les a cultivés. Par exemple, à La Corogne, il lui fait venir des modèles vivants qu’il devait copier. En fait, toute la famille avait compris qu’il était exceptionnel. Et comme *el abuelito Pepe* était lui aussi exceptionnel, je suppose qu’il lui a transmis petit à petit beaucoup de choses car, même s’il n’en avait pas l’air, je pense qu’il avait également en lui ce goût pour la transgression. » À La Corogne, Picasso confronte pour la première fois l’académisme à l’anti-académisme. « Depuis qu’il est tout petit, il aime ce qui est différent, qui sort du cadre académique, tout en étant conscient que son savoir-faire puise sa source dans sa relation avec son père et de ce que ce dernier lui a enseigné. C’est un double jeu entre ce qu’il sait et comment il va pouvoir l’exécuter autrement. Il veut transgresser les normes établies, attitude dans laquelle il est depuis le début », ajoute Xavier.

Le génie andalou dit, paraphrasant Ingres, qu’à l’entrée de l’atelier de tout peintre il devrait être écrit « école de dessin ». Xavier est d’accord. Picasso a appris l’académisme à La Corogne en copiant des estampes ou en dessinant des plâtres en partie

ou en entier. « Pablo s’est formé au XIXe, mais sa formation est presque celle de quelqu’un du XVIIIe. Les académies de cette époque, dans ces régions étaient des institutions très anciennes. Le dessin était le fondement de tout et toute l’œuvre de Picasso repose sur un dessin très solide. La structure même du cubisme, avant d’être une structure de couleurs, est une structure de dessin. Le dessin est pour lui ce qui structure véritablement la peinture. Matisse dit que le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. La plus grande révolution consisterait à réveiller le dessin dans la peinture en tant que structure qui doit rester du dessin jusqu’au bout. C’est parce que le dessin est structuré de façon quasi architecturale que le cubisme a pu voir le jour. On pourrait en quelque sorte dire que le cubisme est une architecture sentimentale, bien plus sentimentale que structurelle. C’est une façon d’intégrer les sentiments et la connaissance du peintre à la construction du tableau. Et cela tient au fait que Pablo est un dessinateur d’exception, et qu’il a une structure de dessinateur, acquise ici même (à La Corogne) et perfectionnée ensuite à Barcelone. »

Pour Xavier, l’importance de la ville de La Corogne pour comprendre Picasso dans toute sa dimension ne fait aucun doute, non seulement parce que c’est là qu’il commence ses études académiques, mais aussi grâce à tout ce qu’il apprend hors de l’école, dans la rue. Car il sort peindre et dessiner les paysages et les gens. « C’est à La Corogne que Pablo commence véritablement à se construire en tant que peintre. C’est ce qui fait que le Pablo qui part plus tard à Barcelone s’est déjà construit ici. Si en arrivant à Barcelone il réussit à intégrer La Llotja, c’est parce qu’à La Corogne il avait déjà commencé tout ce travail académique. Car à Malaga, même s’il est déjà en contact avec tout ça, ce n’est qu’un gamin », déclare Xavier avant de déambuler dans le musée picassien soigneusement agencé de l’école EASD Pablo Picasso. C’est sa directrice, Elena Pardo Antequera, qui lui propose une visite guidée à travers cet aperçu de plâtres originaux que l’artiste malaguène avait dessinés avec les reproductions des œuvres que lui avait proposé l’ancienne école. Et ce n’est d’ailleurs pas seulement le Picasso peintre qui se construit ici, c’est également l’homme. Il arrive dans la capitale galicienne à l’âge de 10 ans et en repart à 13. C’est la période charnière de l’adolescence, « de la construction de sa conscience », dit Xavier. Y compris sa conscience politique qui prend la même

orientation que celle de son mécène, le républicain Ramón Pérez Costales.

Après avoir visité l’EASD Pablo Picasso (où il propose à la directrice d’organiser un atelier de gravure gratuit pour les élèves) puis le cimetière, Xavier fait un arrêt à la maison Payo Gómez, où les Ruiz Picasso ont habité d’octobre 1891 à avril 1895, puis à l’Instituto Da Guarda, qui abrite au rez-de-chaussée l’École des beaux-arts et le lycée à l’étage. C’est ici que Picasso, cet enfant qui a troqué les bleus ciel andalous contre les gris galiciens et l’espagnol à l’accent de Malaga contre la langue de Rosalía², a étudié. « Ce n’est qu’en arrivant ici que j’ai compris que pour Pablo, La Corogne, c’est en fait son premier voyage à l’étranger. Quand tu es un enfant de Malaga qui n’a connu que Malaga, surtout que dans ces années-là (fin XIXe) les différences entre les régions étaient encore plus marquées... Quand tu arrives ici (à La Corogne) tu te retrouves face à une mer inconnue, une langue et un climat inconnus... C’est un peu comme débarquer en Suède ! Même les rapports humains sont différents... Tout cela est fondamental car pendant la majeure partie de sa vie, partout où il ira, il se trouvera dans cette position de l’étranger. A Barcelone, en France... Il devra s’adapter. Et sa capacité d’adaptation, à littéralement absorber les lieux, les gens, la façon de penser et d’aimer les choses différentes, naîtra ici, à La Corogne », réalise son petit-neveu.

Fort des connaissances picassiennes qu’il réunira lors de sa première visite à La Corogne et marqué par ces révélations, surgit le besoin pour Xavier d’exposer dans la ville où le créateur de la Colombe de la paix réalisa ses premières expositions : deux collectives et deux individuelles. « J’ai réalisé qu’en parallèle de l’histoire sombre, il y avait une autre histoire très importante : c’est à La Corogne que Pablo s’est construit véritablement en tant que peintre. Je visite l’Instituto da Guarda, la maison où ils ont vécu... Tout ça m’a beaucoup aidé à finir de reconstituer l’histoire de ma famille, car tout ce qui concernait la Galice était une zone très floue », confie-t-il. « Je suis un affectif et je réalise que c’était la pièce du puzzle qui me manquait en Espagne. Ça a été une découverte. Quand je me sens bien quelque part, j’ai toujours envie de deux choses : travailler et exposer. Je suppose que montrer mon travail, c’est ma façon de parler avec les gens

du lieu où je me trouve et de communiquer. L’art est toujours tourné vers les autres, pour communiquer et pour essayer de comprendre qui sont les autres et qui on est dans ce jeu. Alors je me suis dit que ce serait amusant d’exposer ici. »

Les 3 et 4 mars 2025, Xavier revient à La Corogne, mais cette fois-ci, c’est dans un but précis : visiter le Kiosco Alfonso, un bâtiment moderniste choisi pour son exposition qui n’existait pas quand les Ruiz Picasso habitaient à La Corogne. En revanche, les Jardins de Méndez Nuñez, l’espace où il est implanté, ainsi que le monument à Daniel Carballo, construction pour laquelle José Ruiz Blasco avait d’ailleurs participé à hauteur d’une peseta, étaient déjà là. Et c’est dans ces mêmes jardins qu’un jour où dans son tableau les pattes des pigeons lui résistaient, son arrière-grand-père, *el abuelito Pepe*, ira se promener, et qu’à son retour, il découvrait que le petit Pablo les lui avaient réalisées, non pas comme un enfant l’aurait fait mais d’une façon magistrale.

« Arriver ici, à La Corogne, c’est comme fermer un cycle de choses affectives. C’est une façon d’être en discussion avec eux. Je me dis que *el abuelito Pepe* est arrivé ici et a regardé cette mer. Pablo est arrivé ici et a regardé cette mer. Et je suis en train de regarder cette mer. Tout cela me nourrit énormément et je m’en sers comme d’une force pour faire mon travail. Ce n’est pas du fétichisme. Ça me fait me sentir bien. Pour me comprendre moi-même, je dois également comprendre tout cela. Être ici, travailler, réussir à proposer une grande exposition différente des autres... Tout ceci nourrit mon travail. Ces odeurs familières qui soufflent ici sont du vent dans mes voiles. »

Dans *La Tête d’obsidienne*, André Malraux recueille une réflexion de Picasso sur le fait que la peinture est une œuvre en continu : « Les peintres se réincarnent nécessairement en peintres. Ils sont une race à part. » On ne peut que se souvenir de cette citation quand Xavier parcourt son arbre généalogique. « C’est très beau de pouvoir suivre les traces de mes aïeux. Ça n’a pas du tout été facile de venir d’où je viens et de façonner mon œuvre. Pendant des années, j’ai caché mes origines. Jusqu’à mes 50 ans, personne ne savait d’où je venais. C’était une façon de me protéger et de pouvoir faire mon œuvre sans qu’on soit dans la comparaison. Mais à partir d’un moment, j’ai décidé que c’était plus amusant de raconter, parce que je pouvais transmettre des choses que plus personne ne savait. Tu te rends compte que tu as un rôle à jouer et que si tu te tais, ce que tu sais disparaîtra.

² Rosalía de Castro (février 1837 – 15 juillet 1885) est une figure fondatrice et emblématique de la littérature galicienne moderne.

Le fait que je n’aie pas parlé de tout cela pendant des années ne veut pas dire que je ne me sois pas construit avec. Ce sont des forces que j’ai toujours eues en moi, même si je n’en parlais pas. J’ai appris à les utiliser. Tant du côté Picasso, du côté Kahnweiler, que du côté Lascaux, ou même du côté de mon père qui lui aussi était peintre. Je suis fils de peintre, petit-fils de peintre et il y a des peintres partout où que je regarde. »

En effet, Xavier est le fils du peintre, graveur et sculpteur catalan Javier Vilató, petit-fils du peintre français Élie Lascaux, neveu du peintre et graveur José Vilató Ruiz (dit J.Fín) et petit-neveu de Louise et Michel Leiris. Le collectionneur et marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler était son grand-oncle et son arrière-grand-père était le peintre de Malaga José Ruiz y Blasco, lui-même père de Picasso, son grand-oncle.

Et puis il y a ce hasard des événements : deux mois après l’arrivée des Ruiz Picasso à La Corogne, la presse annonce que José Ruiz va exposer « une collection précieuse d’études et de tableaux réalisés en Andalousie ». Il avait donc l’intention de présenter son travail avec une rétrospective, qui, finalement, n’aura pas lieu. Et c’est précisément avec une rétrospective que 130 ans plus tard, on présentera ici son descendant. « Quel âge avait *el abuelito Pepe* à ce moment-là ? », s’interroge Xavier. Il avait 53 ans. Xavier, lui, fera cette exposition à 67 ans. « Je suis peut-être venu fermer des choses qui étaient encore ouvertes et qu’il fallait fermer. Tout ça est un mystère. Je crois beaucoup aux choses qui ne s’expliquent pas », conclut-il.

Et puisqu’on parle de « fermer des choses »... Il ne souhaite pas que ça s’arrête à une exposition et un catalogue de son œuvre. Alors, il propose de faire poser une croix à San Amaro en mémoire de Conchita et d’installer sur la place de Pontevedra, dans le jardin devant le lycée et face à la sculpture de la Colombe de la paix, une sculpture-fontaine de son arrière-grand-père, *el abuelito Pepe*, et de Pablo qu’il a achevée et dont il nous montre les photos avec fierté. Et généreusement, il lance : « Ça ne vous coûtera que le fondeur. » Ainsi, l’empreinte des Ruiz Picasso à La Corogne n’en serait que plus forte.

Moments de nature

Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala

« Ce que je fais est le produit de ce que je suis »
Xavier

Xavier naît au cœur d’une famille d’artistes avec des ramifications fascinantes. Il est le fils de Javier Vilató, lui-même artiste et fils de Lola Ruiz-Picasso, la sœur de Pablo Picasso, et donc arrière-petit-fils de José Ruiz-Blasco, premier peintre dans l’histoire de la vie de Picasso et dont le surnom dans cette famille est de « abuelito Pepe ». Sa mère, Germaine Lascaux, est la fille d’Elie Lascaux qui est lui-même le beau-frère de Daniel-Henri Kahnweiler et de Michel Leiris. Il paraît donc évident que dessiner et peindre ont toujours été, pour lui, les activités du métier familial. Il rappelle souvent qu’il faisait comme les autres enfants qui observaient leurs parents travailler, il répétait ce qu’il voyait se faire à la maison et il vivait avec les personnes dont les œuvres étaient affichées chez lui.

Peu étonnant alors qu’il ait lui-même revêtu l’habit d’artiste et qu’il ait plongé dans le monde de la création. Très jeune, il se lance, peint, expose, se fait connaître, développe ses amitiés.

Il est aussi à la fois français et espagnol. Ou si vous préférez, ni l’un ni l’autre véritablement. Alors s’approprier et incarner les deux identités devient une force de plus.

Xavier est un artiste total. Il est un artiste curieux de tout, tout le temps, sans repos. La création, quelle que soit la forme qu’elle revêt, lui est passion et il n’a eu de cesse, ces 50 dernières années, de se jeter à corps perdu en elle, pour nous livrer une œuvre d’une beauté saisissante et à la fois toujours surprenante. Peinture, dessin, sculpture, estampe, cinéma... Tout passionne Xavier, et tout est lié chez lui. Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre les supports et on est toujours surpris (moi, je le suis) de découvrir telle petite sculpture qui elle aussi fait référence à la dernière grande série sur laquelle il travaille. Les seules frontières entre ces supports sont les techniques. Tout le reste naît du même élan créatif. Et c’est sans doute là l’une des forces de son œuvre : sa capacité à circuler librement d’un médium à l’autre, sans jamais se perdre.

S’il est un sujet que l’on retrouve tout au long de l’histoire de l’art, c’est bien celui de la nature. Sujet universel, transculturel et transchronologique, chaque civilisation a cherché à en traduire la beauté, la puissance ou la spiritualité.

La nature inspire les artistes, elle incarne le mouvement, la lumière, le cycle de la vie. Elle invite à la contemplation et à la création.

Toutefois, aborder la création à travers sa connaissance des peintres qui l’ont précédé ne suffit pas à Xavier, il lui a fallu s’immerger dans cette quête universelle de la représentation de la nature pour l’appréhender et comprendre par lui-même le rôle fondamental de celle-ci. Il ne s’agit pas pour lui de rendre hommage à une tradition, mais de se mesurer à la question essentielle : comment, aujourd’hui encore, peindre la nature ?

Dès le début, son œuvre est ponctuée par des séries, ou époques, ou encore périodes... lui aime les appeler ses *moments*. Ce terme décrit bien de quoi il s’agit : une étape dans une vie de création, pas la première mais sûrement pas la dernière non plus. Rien n’est jamais gagné, rien n’est jamais terminé.

Il a cette merveilleuse qualité de résister à l’air du temps pour toujours nager dans le temps, celui du rêve et de la poésie, au plus profond du sentiment humain. Car c’est la poésie qui est au cœur même de son travail. Il suffit de lire les titres qu’il donne à ses séries¹, mais aussi à ses œuvres. Ils nous font voyager, nous donnent des mots de passe pour avoir le droit d’accéder aux univers qu’il crée et bâtit pour nous. La poésie transforme le regard en expérience, et la peinture en langage intérieur.

Alors, quoi de plus naturel (je ne résiste pas...) que de voir surgir le motif de la nature dans son œuvre ? Une nature vue, une nature rêvée, une nature inventée, une nature sauvage, une nature amie...

Elle est là, depuis le début de sa carrière. Elle est parfois au cœur même du sujet du moment, ou bien elle apparaît et disparaît, joue à cache-cache avec nous et avec lui. Elle est le fil rouge qui le guide depuis le début.

Cette exposition propose de revenir sur tout l’œuvre de Xavier à travers ce prisme de la nature. Voir comment elle apparaît, se métamorphose, occupe toute la scène ou bien se cache, prend des formes incroyables ou révèle une sérénité paisible qui nous envahit.

¹ Voir à ce sujet l’entretien de Xavier par Annie Cohen-Solal dans le catalogue de l’exposition *Xavier. Chemins Buissonniers* au Musée Picasso d’Antibes en avril 2025

Peintures bien sûr, mais aussi sculptures, céramiques et estampes ; nous découvrons que la nature est présente dans tous les *moments* du travail de Xavier.

L’exposition est divisée en neuf moments et deux cabinets, l’un graphique dédié aux estampes et l’autre précieux dédié aux céramiques et sculptures. Ces *moments* couvrent son travail depuis 1977 jusqu’à cette année, 2025, une œuvre ayant été réalisée spécifiquement pour cette exposition (cat. 100).

Landeix

En 1977, Xavier et sa compagne Lina partent dans le Limousin, sur les traces d’Elie Lascaux, son grand-père maternel², à Saint-Léonard-de-Noblat.

Il loge dans le château de Landeix, qui était le lieu de travail de Gay-Lussac. Parfois le destin nous cligne de l’œil et il l’a sûrement fait à Xavier en lui permettant de travailler là où un physicien avait étudié les phénomènes chimiques de certains éléments de la nature.

Ils passent deux mois dans un lieu désert, un peu délabré et Xavier se lance dans une série de paysages réalisés avec cette grande liberté que seuls le talent et la jeunesse peuvent accorder.

La couleur s’invite comme un élément d’exaltation, les paysages sont violets (cat. 8 et 9), Lina apparaît au milieu de la nature, nue ou sur son vélo (cat. 4 à 7, 10), les ciels aussi sont violets, les poteaux électriques fendent la forêt et indiquent l’époque et la civilisation (cat. 1 à 3) dans laquelle il s’identifie.

Cette série respire la jeunesse, la jubilation de la peinture, le pinceau glisse sur la toile et nous donne déjà à voir un grand artiste dont le regard est d’une tendresse obstinée envers le réel.

La Trilogie (Nature)

En 1977, Xavier initie une grande série dans laquelle il décide de « s’attaquer » aux trois grandes thématiques de l’histoire de l’art : la femme, la nature et les objets.

- [[] Eli Lascaux était le père de Germaine Lascaux, la mère de Xavier. Il était peintre et va dédier les dernières années de sa vie à réaliser des carnets dans lesquels il raconte sa vie en dessins pour son seul petit-fils : Xavier. Xavier racontera les moments où il observait son grand-père travailler dans le salon. Voir pour cela le catalogue de l’exposition *Elie Lascaux, un enfant du paradis* (Musée des Beaux-arts, Limoges, 2011).

Âgé alors d’à peine 20 ans, il se fait un devoir d’explorer ce que les grands maîtres de la peinture ont exploré avant lui, et de se confronter à eux par sa propre pratique.

Cette série dure 6 ans, il commence par la femme, puis viennent la nature et les objets. Il appelle alors cette série *la Trilogie*.

Quand vient le moment de commencer à travailler la nature, Xavier et Lina partent dans le centre de la France. Là vont naître dessins, pastels, petits tableaux… C’est une véritable discussion qui se déroule avec les maîtres du passé.

C’est là que naissent ses paysages post-cubistes (cat. 13 et 15). Quelques lignes tracent les grands volumes, le ciel et la terre sont traversés de traits vigoureux évoquant le vent, un nuage, une ligne de construction spatiale. Ces paysages respirent, les formes sont simplifiées et pourtant tout ici vibre. On sent la mer agitée (cat. 12), le vent dans les branches (cat. 13 à 15), les rayons de la lune (cat. 17) et le souffle chaud du sable au pied des palmiers du Levante (cat. 18).

Ces sujets, qu’il rapporte à Paris, vont occuper son travail pendant 2 ans. Où qu’il aille, il les emporte et les retravaille.

Absolument tous les tableaux de cette période sont merveilleux, Xavier vit alors un véritable moment de grâce.

Ses toutes premières expositions³ se déroulent alors. Ce travail remporte un succès énorme auprès du public et Xavier rencontre ses premiers collectionneurs.

C’est une série très importante qu’il a beaucoup vendue et il n’est plus très aisé aujourd’hui d’en retrouver pour les exposer. Nous sommes donc très chanceux de présenter ici cette suite de 8 tableaux.

Minorque

En 1989, Xavier se trouve à un moment charnière dans son travail.

Cet été-là, Lina et lui louent la villa Rafal Fort à Minorque dans les Baléares. De cette rencontre avec Minorque va naître un lien très fort entre Xavier et l’île qu’il choisit comme un des lieux idéaux de sa peinture et aussi de sa vie. Minorque devient un atelier à ciel ouvert, un retour à l’essentiel.

Il peint des vues depuis la fenêtre, on aperçoit ses grandes étendues de terre aride, traversée de murets de pierres sèches,

- [[] Voir la biographie page 194

caractéristiques du paysage minorquin (cat. 19 et 21). Lina apparaît baignée par la lumière du soleil couchant, ou appuyée contre le porche, pensive (cat. 20 et 21).

Ces tableaux respirent la sérénité, le temps ralenti, une pause qui permet de renouveler la peinture par l’exercice même de la peinture.

Les Végétaleries

En 1990, au cœur de l’été minorquin — destination désormais habituelle pour Xavier et sa famille — apparaissent *les Végétaleries*. Comme une explosion issue de la terre minorquine, elles surgissent dans son travail et sont l’objet d’une grande quantité d’œuvres, toujours sur tous supports.

Cette série occupe Xavier jusqu’en 1993. Il plonge au cœur même du végétal, en sublime l’agitation, et donne vie à un monde que nos yeux ne peuvent distinguer et que seul le prisme de la peinture peut révéler.

Petits pastels et papiers toilés (cat. 26 à 31), grandes toiles spectaculaires (cat. 32 et 33), découverte d’une flore jusqu’alors inconnue comme les Granféas, les fleurs de Tricornette, les Vaporeuses de la nuit, les Ramijoncs… Toutes ces espèces aux noms exotiques nous sont révélées. Les éléments s’ajoutent à toute cette agitation et on croirait presque entendre les cloches des fleurs tinter dans le vent et la pluie (cat. 25). Elles vivent en des lieux inaccessibles aux humains comme l’île de Paprete ou Boulamiel, et que seule la magie de Xavier peut nous dévoiler. Il devient le botaniste du rêve.

Un temps d’arrêt

Cette série, représentée ici par 4 tableaux seulement, a pourtant également duré 3 ans, durant lesquels Xavier explore ces instants de pause dans la vie et l’agitation de tous les jours. Aujourd’hui on parlerait de « slow » : slow painting, slow living, slow creating …

Ces sont des images de vie quotidienne, un paysage immobile, comme figé par la chaleur (cat. 36) et dans lequel une femme cherche un coin d’ombre où poser sa serviette bleue. Un autre paysage, sec, probablement minorquin, où cette fois ce sont deux vaches qui recherchent l’ombre. On entend presque les grillons et on sent l’aspérité de l’herbe brûlée par la chaleur.

C’est bien connu, quand il fait très chaud, il faut bouger le moins possible. Seule la nuit apporte le réconfort d’un peu de fraîcheur, on peut alors sortir le chien (cat. 39) et profiter du paysage sous le ciel étoilé. On dirait que les étoiles tombent sur le pré et viennent illuminer la scène.

Ce moment est aussi celui où Xavier explore une nouvelle technique en peinture : le crachis, technique empruntée à la lithographie et qui consiste à projeter des gouttes de peinture sur la toile à l’aide d’une brosse et qui donne une sensation de brume ou de voile sur le paysage. Le paysage est alors comme flou, ce qui permet à Xavier d’effacer progressivement le cerne des figures et des éléments du tableau. Tout semble se fondre en un seul élément.

Le monde est alors un grand espace de respiration, entre veille et rêve.

Un léger frémissement

Dans les deux tableaux qui représentent ce moment, on voit, comme le titre nous l’indique, qu’une brise légère vient agiter la nature. Et pas qu’elle d’ailleurs. Il semble que dans ce moment, qui va de 1995 à 1997, Xavier sort du temps d’arrêt pour observer, avec un léger frémissement, le sens même de la peinture. Car bien sûr, depuis le premier moment de cette exposition, la peinture est reine. C’est qu’elle est aussi la maîtresse directrice de tout son travail. Elle est le fil rouge qui se nourrit du reste mais impose aussi un rythme.

Dans le premier tableau, un homme se tient dans la clairière d’une forêt indistincte où les arbres ont des lianes. Il a les mains derrière le dos et observe une tortue qui se trouve à ses pieds. Il prend le temps de contempler cette créature qui avance très très lentement. Nous parlions du « slow » dans le chapitre précédent, n’est-ce pas aussi ce rapport au temps que Xavier nous donne à voir ici ? Prendre le temps de contempler le plus léger des mouvements ? Mais aussi contempler la nature et l’interroger ?

Dans le tableau suivant, le Pêcheur d’images (cat. 41), juché sur un rocher au bord d’une mare, est en train de filmer un poisson qui semble s’adresser à lui.

L’artiste contemple la nature et se représente en train de la capturer, donc de la peindre.

La peinture est ici en discussion avec elle-même. Xavier cherche à retrouver l’art au cœur de la peinture et se mesure à la patience du monde.

Sol y Luna

Moment d’épanouissement pictural, Sol y Luna marque chez Xavier une redéfinition du rapport entre la nature et la peinture. La nature n’est plus seulement représentée : elle devient le théâtre d’une communion entre l’homme, la lumière et la matière picturale. Il réaffirme la peinture comme un espace de célébration vitale — un rituel méditerranéen où le corps, le soleil et la nuit participent d’une même respiration cosmique.

Xavier impose ici une suite euphorique, presque dansante, où la nature devient mouvement, rythme, respiration. Les éléments y sont exaltés : la mer, la lune, les arbres, le vent se mêlent dans une chorégraphie picturale aux accents de réalisme magique.

Dans *Danse de la mer* (cat. 44) ou *Tormenta de verano* (cat. 48), Xavier met en œuvre une peinture de la vibration. Les paysages se transforment en scènes rituelles, où la nature se fait spectacle et la peinture, témoin d’un élan collectif.

Ces œuvres évoquent à la fois l’énergie méditerranéenne et la sensibilité de la couleur ; elles respirent la chaleur du Levant et la poussière dorée des étés

En 1999, Saint-Dyé-sur-Loire constitue un moment-clé : l’artiste y réalise une série restée longtemps inédite. On voit ici une inflexion plus contemplative : la Loire, les jardins et les arbres deviennent les acteurs silencieux d’un retour à la nature essentielle, comme si le temps s’y dissolvait.

Piedras en el camino

Le point de départ de cette série est un échange fécond avec le sculpteur Andrés Alcántara, autour du travail de la pierre. Ce dialogue prend la forme d’un “mano a mano” créatif : chacun explore, à travers son médium, la matérialité du monde, sa rugosité. Chez Xavier, cette rencontre agit comme un catalyseur : la pierre devient symbole, métaphore de la création et de l’obstacle, du chemin à parcourir autant que de la trace à laisser, c’est un terrain de confrontation entre l’artiste et l’élément minéral.

Les *Piedras* apparaissent donc en 2002 dans une série prolifique et puissante. Elles s’inscrivent dans la continuité des paysages méditerranéens, mais c’est désormais la masse, la texture, la surface qui structurent la composition.

On retrouve dans *Piedras en el bosque* (cat. 59 et 63) ou *Piedras en el mar* (cat. 67) une tension entre stabilité et mouvement : les formes semblent immobiles mais vibrent sous l’effet du geste qui peint. Le paysage devient presque tactile, les roches paraissent respirer, l’île semble prête à s’animer dans la forme humaine.

Cette série marque aussi un retour du contour qui, parfois géométrisé, rappelle les compositions post-cubistes de ses débuts. On y sent le vent et la lumière des premiers paysages de Landeix, mais désormais concentrés dans la densité minérale.

La nature ici est comme modelée, chaque pierre est un fragment du monde.

L’échelle monumentale du *Promeneur du crépuscule* (cat. 75) et la présence humaine dans le paysage rappellent que l’homme fait partie intégrante de la nature.

Le titre même — *Piedras en el camino*, pierres sur le chemin — évoque la métaphore du parcours. Ces pierres deviennent les jalons de l’œuvre de Xavier, les témoins de son avancée et de ses doutes.

Le territoire du souffle

La nature se fait ici plus mentale. Les œuvres de cette période (cat. 81 à 89) témoignent d’une peinture du souffle et de la lumière diffuse.

Le geste s’adoucit, les formes se simplifient. La couleur, elle aussi, se clarifie : les tons se refroidissent, le ciel et la terre se fondent dans des bleus, des roses et des ocres qui rappellent parfois les premières vibrations de *Landeix*. Le paysage devient prétexte à la réflexion sur le passage du temps. Le vent, motif récurrent de ces œuvres, donne aux tableaux une sensation d’éphémère, entre apparition et effacement, comme si la nature n’était plus que souffle, une ombre, une vibration de lumière.

Après la monumentalité des *Piedras*, Xavier revient à l’essentiel, sa peinture est ici une étape de maturation silencieuse. Il réaffirme la continuité de son œuvre : celle d’un peintre pour qui la nature n’est jamais simple décor, mais principe vital en constante métamorphose.

Le Jardin Circonflexe

Le Jardin Circonflexe constitue l’un des moments les plus denses de l’œuvre de Xavier. Initié en 2013, ce cycle se déploie jusqu’en 2021 et agit comme une quintessence vivante de tout ce qui précède. Après la pierre, le vent et la lumière, voici le jardin enchanté, la nature est désormais inventée, construite, cultivée et ses ramifications sont multiples. Ce jardin est un espace mental, un univers autonome où se rencontrent le végétal, l’humain et le mythe.

Tout le Jardin commence d’ailleurs avec le travail de la céramique, grâce à une rencontre essentielle de Xavier avec Joanet Artigas, maître céramiste et artiste. Artigas était le céramiste de nombreux grands noms mais surtout de Joan Miró dont on sent ici la présence et l’influence stellaire.

Le Jardin Circonflexe n’est pas une simple série, c’est une cosmogonie. Xavier s’y affirme en peintre-jardinier, en demiurge poétique : il crée des êtres hybrides, des jardiniers de la nuit, des plantes qui parlent, des sculptures qui semblent éclore sous ses mains.

Les titres eux-mêmes — *Sculpture bavarde aux roses roses*, *La grande entrée du Jardin Circonflexe*, *Jardinier à l’arrosoir*, *Sacafeuilles* — racontent un monde en expansion, traversé par l’humour et la tendresse. Chaque forme, chaque objet porte la marque du vivant. L’artiste dialogue avec la matière : la toile, le grès, le bronze ou l’émail se répondent. La frontière entre peinture et sculpture s’efface, comme s’il s’agissait d’un même organisme en croissance.

La peinture retrouve une liberté lyrique, avec des touches franches, des couleurs vives et des compositions hallucinatoires.

Xavier y réunit toutes les temporalités de son œuvre : la mémoire des débuts, la sensualité méditerranéenne, la rigueur de la composition, l’expérimentation formelle et l’humour discret.

Le Jardin Circonflexe est une œuvre-monde. Il illustre la capacité de Xavier à transformer le réel en espace poétique, la peinture devient jardin, et le jardin devient peinture.

Une œuvre un peu à part dans cette exposition, le *Petrichor* (cat. 100), parfum de la terre après la pluie, ouvre la porte sur le travail le plus récent de Xavier sur le Monde des Idées : ici se rencontrent le minéral et le vivant, la permanence et le renouveau, la nature et l’esprit.

Cabinet Graphique

Le Cabinet Graphique révèle une facette essentielle de l’œuvre de Xavier : celle du dessinateur et du graveur, du chercheur d’images autant que du peintre de la couleur. Il constitue le laboratoire silencieux de sa création. Là, dans le contact direct avec la plaque ou le papier, se déploie un autre rapport à la nature : plus intime, plus analytique, parfois plus onirique.

Les estampes, aquatintes, pointes sèches, lithographies et burins réunis ici retracent plus de quarante ans de dialogue avec le motif naturel. Xavier a toujours aimé travailler avec les imprimeurs d’estampe. Ici sont présentées des œuvres imprimées par les ateliers Lacourrière-Frélaut, Frank Bordas, René Tazé, Thomas Marin, Clot Bramsen & Georges, Point et Marge, et éditées par Éditions de La Fenêtre, Éditions Lacourrière-Frélaut. Des paysages de 1977 jusqu’aux planches récentes du *Jardin Circonflexe*, on y lit la constance du regard et la persistance du geste. Les suites telles que *Perturbations météorologiques* (cat. 111 à 114) ou *Suite végétale* (cat. 107 à 109) témoignent de la rigueur expérimentale de Xavier : elles traduisent la nature en phénomènes, en rythmes, en états. Vent, pluie, brouillard ou neige sont le cadre de moments de tendresse perdus au milieu des éléments déchaînés. Dans les ouvrages réalisés avec Andrée Chedid (*9 Plantes pour un herbier*, *Ambiances*, cat. 118 et 121), on perçoit un échange fécond entre poésie et gravure, entre le mot et la ligne.

Cabinet Précieux

En contrepoint du Cabinet Graphique, le Cabinet Précieux rassemble les œuvres tridimensionnelles de petits formats : céramiques, terres cuites, bronzes. Tel un cabinet abritant des objets rares et précieux, il témoigne de la volonté de Xavier de donner corps à son univers pictural, de le matérialiser dans la forme et la texture. Le sculpteur et le peintre s’y confondent dans un même geste de création, humble et total. Et tout comme dans le Cabinet Graphique, il rappelle que, chez Xavier, la nature n’est pas seulement le sujet d’une œuvre : elle en est la condition même.

Biographie

Xavier est né en 1958 en France (Boulogne-sur-Seine) dans une famille étroitement liée au monde de l’art, étant le fils de Javier Vilató, petit-fils d’Élie Lascaux, neveu de José Fín, petit-neveu de Pablo Picasso et du marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler, et arrière-petit-fils de José Ruiz Blasco.

En 1975, il débute sa carrière artistique en travaillant simultanément peinture, estampe et céramique. Depuis 2006, il a ajouté ç son escarcelle le cinéma, et avec sa curiosité habituelle, il s’est attelé à une pièce de théâtre, *La petite fille et le braconnier des étoiles* qu’il a écrite et dirigée, en plus d’avoir fait les décors et travaillé sur les costumes.

Son œuvre s’articule en de nombreuses séries : *La Trilogie* (1977 - 1984), *Peintures pour tous les jours* (1984 - 1989), *Les Végétaleries* (1990 - 1993), *Un temps d’arrêt* (1992 - 1995), *Un léger frémissement* (1995 - 1997), *Sol y Luna* (1997 - 2002), *Le Grand Théâtre* (2000 - 2004), *Piedras en el camino* (2002 - 2003), *La Grande Cuisine* (2004 - 2007), *Ludic* (2006 - 2009), *La Graine d’Amour* (2011 - 2013), *Série vermillon* (2012), *Le Jardin Circonflexe* (2013 - 2021), *Le domaine des idées* (2022 - ...).

On retrouve également ses œuvres dans de nombreuses collections privées et publiques, au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, au Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, au Musée des Arts graphiques de Barcelone, à la Bibliothèque Nationale du Portugal, à la Fundació Taller Josep Llorens Artigas à Gallifa (Espagne) et à la Fondation António Prates (Portugal), entre autres. Son travail a également été présenté dans de nombreuses foires d’art contemporain, salons et expositions collectives.

On lui a consacré plus de quarante expositions individuelles dans des galeries et musées, dont d’importantes rétrospectives, en 2005 au Musée Casa Natal Picasso de Malaga (Espagne), en 2006 au Musée des Beaux-Arts de Cambrai (France), ou encore en 2025 au Museo Nacional de Cerámica y Artes suntuarias « González Martí » de Valence (Espagne).

Depuis 2023, plusieurs expositions majeures ont eu lieu, notamment au Jardin Botánico-Histórico la Concepción de Malaga, au musée Joaquín Peinado à Ronda et, en 2025, au Musée Picasso d’Antibes.

En 2013, le Musée Frederic Marès de Barcelone accueille pendant six mois un projet multidisciplinaire autour de son court métrage *La llavor de l’amor*.

Xavier s’entoure toujours d’artisans et de Maîtres d’art privilégiant un travail d’équipe soudée, quelle que soit la discipline. La complicité et l’amitié qu’il sait créer lors de ses collaborations l’ont mené ver des alliances avec poètes et artistes tels que Jacques Prévert, Andrée Chedid et Joan Gardy Artigas.

Ainsi, sa curiosité sans faille et sa nécessité de raconter mènent Xavier toujours vers de nouveaux domaines et défis artistiques où il se plaît à trouver l’excellence.

Xavier
detalle de
Les contorsions de la lune,
2020

