

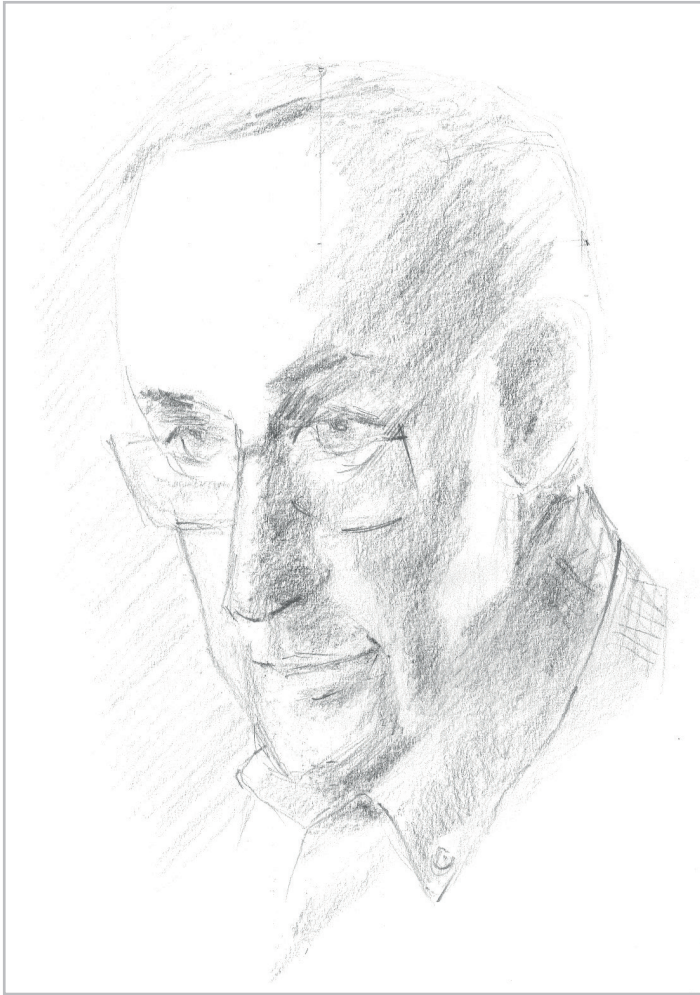

A bold, black, handwritten signature in a cursive style, slanted downwards from left to right. The signature starts with a large, rounded 'P' that loops back, followed by a series of connected, fluid strokes that end in a sharp, downward-pointing tail.

Paul Cousteau

Autorretrato. Dibujo sobre papel.

Los colores, con sus características, siguen los cambios
de las emociones. Pinto objetos como los pienso, no
como los veo.

Pablo Picasso

La peinture est le métier le plus long et le plus difficile.
Il lui faut l'érudition comme au compositeur, mais il lui
faut aussi l'exécution comme au violon.

Eugène Delacroix

PAUL COUSTEAU

Burdeos (Francia), 19 de febrero 1927

Madrid (España), 8 de septiembre 2020

“A medida que van pasando los años, se van acercando los recuerdos de la infancia. Aquel caballo de cartón, el coche de bomberos rojo, la pelota de goma azul...Pero no había ningún elemento que me incitara al dibujo, y sin embargo un lápiz sobre la mesa de la cocina junto a un cuaderno de la compra me llevó a hacer unos garabatos que eran: mi caballo, mi coche de bomberos y mi pelota. Sitúo esta escena entre mis cinco y seis años. Creo que mi madre gaditana y muy dotada para el dibujo, le pidió a mi padre, ese hombre tan serio, que me enseñara un día su cuaderno de dibujo. Era un bloc muy pequeño que contenía muchos personajes con trajes muy raros. Hace años volví a ver ese cuaderno y comprobé que los dibujos pertenecían a un gran dibujante”.

Así, con estas pinceladas autobiográficas, nos adentraba nuestro pintor en su mundo del dibujo y del color.

Desde muy joven se reveló ser una persona muy sensible para las Artes. Como muestra de ello, en el Liceo Francés de Madrid ya destacaba en sus clases de Arte con unas ilustraciones de las Fábulas de La Fontaine, que luego se exponían allí.

Como adolescente vendía sus dibujos y acuarelas de paisajes y toreros en una papelería cercana al domicilio familiar, para financiarse las salidas con su novia – más tarde esposa- y sus amigos.

Tenía unas aptitudes innatas para el dibujo y la pintura. Fue un pintor autodidacta que siempre buscaba superarse en su técnica y hallar nuevas fuentes de inspiración. Estudiaba a los grandes Maestros de la Pintura española, italiana, francesa y holandesa, sin dejar de lado a los nuevos artistas o talentos que descubría.

Comenzó sus andaduras con el dibujo a lápiz, la tinta china y la acuarela, para adentrarse en el óleo de una manera clásica y naturalista. Ya decía Ortega y Gasset que «el dibujo, la tradición y la escuela del bien dibujar eran la peana y el cimiento del arte pictórico».

No se dedicó a la pintura de un modo profesional desde un principio, pero toda su vida estuvo muy marcada por ella, siempre tenía a mano dibujos y bocetos a lápiz.

En su etapa como gran empresario en la industria de la perfumería francesa y luego del embalaje en España, participaba muy activamente en las campañas publicitarias, colaborando en el diseño de los envases que fabricaban. Todo ello sin dejar de hacer exposiciones esporádicas de su obra pictórica.

Sus estancias en Cadaqués en los años 80 le abren un mundo nuevo y conoce a los pintores catalanes del lugar, que le aportan un tratamiento especial de la luz del Mediterráneo y una nueva visión sobre el Arte en general. Su estilo empieza a evolucionar y sus largas charlas sobre temas artísticos y filosóficos dan un vuelco a su pintura.

En 1997, tras su jubilación, se dedica en cuerpo y alma a lo que más le gusta: la pintura. Empieza a recorrer distintos estilos artísticos para poder ilustrar y llegar a lo que de verdad le interesa: la luz y el color como elementos básicos de la composición, priorizando la visión geométrica de la realidad circundante. Solía decir “me preocupa la simplicidad, la composición y el color”.

Pasó por el estudio de varios pintores contemporáneos, pero su manera de ver y entender el Arte y el mundo eran muy personales. Recorría las colecciones de los grandes museos, las exposiciones temporales, devoraba libros y catálogos siempre en la búsqueda de una nueva expresión, de un nuevo desafío, y esto hasta el final de sus días.

En su vasta trayectoria artística, trató temas muy variados, que ilustran a través de su vida una inquietud y afán de curiosidad y minuciosidad, buscando un lenguaje pictórico que fuese distinto a lo que conocía hasta ese momento.

En su obra moduló con firmeza los grandes vértices de la tradición en la pintura: la figuración, la geometría y el color. Esta publicación, que incluye una selección de su obra, es fiel reflejo de la combinación de los citados tres elementos, que fueron evolucionando y recorriendo distintas temáticas. Sirvan estas breves líneas a continuación para dotar de contexto a las obras que el lector verá reflejadas en las próximas páginas.

Su sangre andaluza – como vimos, por parte materna - le adentró en el mundo del flamenco donde estudió el color y la pureza de líneas a través del movimiento de sus bailarines. Lo mismo ocurría con sus Tauromaquias, utilizando el paisaje de las dehesas andaluzas, el Toro y las Corridas con sus toreros y picadores, con ese mismo fin. Todo ello sin olvidar una composición siempre muy estudiada y depurada.

Por otra parte, su gran inquietud intelectual por los acontecimientos históricos del pasado europeo, hizo que nos deleitara con una gran serie de personajes importantes, buscando en sus retratos al hombre o a la mujer que se escondían tras ellos, demostrando a veces una crítica velada o una caricatura, pero siempre sin olvidar la composición y el color dentro del geometrismo. Vermeer, Tiziano, Rubens, Caravaggio, Goya, Van Gogh, Cezanne, Picasso, Braque, Miró, Dalí... eran su constante inspiración y fuente de análisis.

Dicha inspiración no podía dejar de lado otro acompañamiento constante en la producción de su obra: la música. Eligió, como en la pintura, una rica paleta de estilos musicales, desde Bach a los compositores de jazz más innovadores, pasando por la “Chanson” francesa que también siempre le acompañaría. Como simple aficionado, tocaba la armónica, la flauta melódica y el piano, que consideraba el instrumento rey y al cual tenía muchísimo respeto. Se sentía muy identificado con lo que podríamos denominar la “geometría” en la música que formaba parte de su caleidoscopio artístico cotidiano.

Familiar del eminente oceanógrafo francés, quiso igualmente dejar su huella en una obra distinta sobre fondos marinos, utilizando la antigua técnica de la vidriera medieval para reflejar a través de la luz y el color, la vida submarina del “Mundo del Silencio” que nos descubrió su primo, el Comandante Jacques Yves Cousteau.

Sin embargo, en el recorrido por todos los temas anteriormente mencionados nunca dejó de lado como referente a Velázquez, el gran maestro de la composición del espacio y de la luz, presente en su pincelada impresionista.

Por ello, no cejó en su empeño investigador sobre el cuadro de “Las Meninas”, aportándonos su particular estilo geométrico exuberante de luminosidad en cada una de las obras realizadas sobre este tema, combinando siempre clasicismo con un grado importante de imaginación y algún toque de humor.

Aunque empezó a exponer tarde, nuestro pintor se hizo un hueco en el mundo artístico del momento, a través de sus exposiciones colectivas e individuales en Madrid, Marbella, Sevilla y Barcelona, siempre con gran éxito de público. Cada pincelada suya implicaba una intención de agradar.

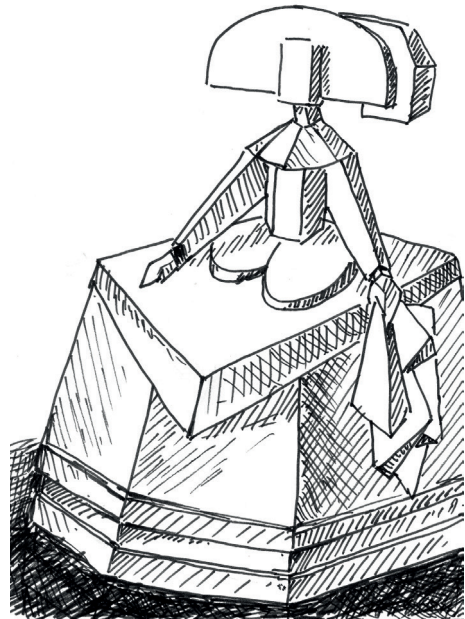
Trabajó también por encargo para particulares y empresas, y por ello hay obra suya diseminada por la geografía española y en el extranjero.

Él mismo decía que “no dejaba pasar un solo día sin buscar el camino del diálogo con el espectador a través de su obra”. Ese espectador era una parte importante para él, y siempre tenía muy en cuenta sus comentarios.

La pintura era su idioma particular, como la palabra lo es para el escritor. Su carácter optimista e inquieto le estimulaba sin cesar en la búsqueda de un ideal de belleza y de perfección que representaban en él un reto permanente, y que transmitía con pasión a las jóvenes generaciones.

Paul Cousteau fallecía en Madrid, en una tarde de cielo velazqueño de septiembre 2020, casi con los pinceles en la mano.

Sylvia Cousteau Vida
Historiadora del Arte

Boceto preparatorio para Mariana en Carnaval (2002). Dibujo sobre papel.

PAUL COUSTEAU

Bordeaux (France), le 19 février 1927

Madrid (Espagne), le 8 septembre 2020

« Plus les années passent, plus les souvenirs d'enfance se rapprochent. Mon cheval en carton, mon camion de pompiers rouge, ma balle en caoutchouc bleue... Or, il n'y avait aucun élément qui m'incitait à dessiner. Pourtant, un crayon sur la table de la cuisine à côté d'un carnet de notes m'a amené à faire des gribouillis sur mon cheval, mon camion de pompiers et mon ballon. J'avais entre cinq et six ans. Je pense que ma mère, de Cadix et très douée pour le dessin, a demandé un jour à mon père, cet homme sérieux, de me montrer son cahier de dessin. C'était un très petit carnet qui contenait de nombreux personnages dans de très étranges tenues. Il y a des années, j'ai revu ce cahier et j'ai découvert que les dessins appartenaient à un grand dessinateur ».

Ainsi, avec ces références autobiographiques, notre peintre nous fait découvrir son univers du dessin et de la couleur.

Dès son plus jeune âge, il s'est révélé être une personne très sensible pour les Arts. Déjà, au Lycée Français de Madrid, il se fait remarquer pendant les cours de dessin avec quelques illustrations des Fables de La Fontaine, qui seraient ensuite exposées au Lycée.

Adolescent, il vend ses dessins et aquarelles de paysages et de « toros » dans une papeterie proche de la maison familiale, afin de financer des sorties avec sa fiancée -plus tard épouse- et ses amis.

Très doué pour le dessin et la peinture, c'était un peintre autodidacte qui cherchait toujours à améliorer sa technique et à trouver de nouvelles sources d'inspiration, basées sur l'étude des grands maîtres de la peinture espagnole, italienne, française et hollandaise, sans négliger les nouveaux artistes ou talents qu'il découvrait.

Il fit ses premiers pas avec le dessin au crayon, ensuite à l'encre de Chine, et à l'aquarelle pour se plonger dans la peinture à l'huile d'une manière classique et naturaliste. Ortega y Gasset disait déjà que «le dessin, la tradition et l'école du bon dessin étaient la base et le fondement de l'art de la peinture».

Toute sa vie fut marquée par la peinture, bien qu'il ne s'y consacra pas de manière professionnelle dès son jeune âge. Il avait toujours un crayon à la main.

Pendant sa période comme homme d'affaires et Chef d'entreprise dans l'industrie de la parfumerie française et plus tard dans l'emballage en Espagne, il participa très activement aux campagnes publicitaires en collaborant à la conception des emballages qu'il fabriquait. Tout cela sans cesser d'exposer de temps en temps.

Ses séjours à Cadaqués dans les années 1980 lui ouvrent un monde nouveau. Il rencontre des peintres catalans locaux, qui lui apportent un traitement particulier de la lumière méditerranéenne et une nouvelle vision de l'Art en général. Son style commence à évoluer et ses longs entretiens sur des sujets artistiques et philosophiques bouleversent sa peinture.

En 1997, ayant pris sa retraite, il se consacre corps et âme à ce qu'il aime le plus: la peinture. Il commence à parcourir différents styles artistiques pour pouvoir illustrer et arriver à ce qui l'intéresse vraiment: la lumière et la couleur comme éléments de base de la composition, privilégiant la vision géométrique de la réalité environnante. Il avait l'habitude de dire « Ce qui m'intéresse dans ma peinture c'est la simplicité, la composition et la couleur ».

Il visita l'atelier de plusieurs peintres contemporains, mais il avait une façon très personnelle de voir et de comprendre l'Art. Il parcourait les collections des grands musées, les expositions temporaires, il dévorait livres et catalogues toujours à la recherche d'une nouvelle expression, d'un nouveau défi, et cela jusqu'à la fin de ses jours.

Dans sa vaste carrière artistique, il traita des thèmes très variés qui ont illustré tout au long de sa vie une inquiétude et un désir de curiosité et de rigueur, à la recherche d'un langage pictural différent de ce qu'il connaissait jusqu'alors.

Dans son travail, il modula fermement les grands aspects de la peinture traditionnelle: la figuration, la géométrie et la couleur. Ce présent ouvrage qui comprend une sélection de son travail, est le reflet fidèle de la combinaison de ces trois éléments.

Son sang andalou - du côté maternel - l'introduisit dans le monde du flamenco où il étudia la couleur et la pureté des lignes à travers le mouvement de ses danseurs. Cette inspiration s'appliqua aussi aux « Tauromaquias », utilisant le paysage des prairies andalouses, le Taureau et les « Corridas » avec leurs « toreros » et « picadores », dans le même but. Tout cela sans oublier une composition toujours très étudiée et raffinée.

D'autre part, sa grande préoccupation intellectuelle pour les événements historiques du passé européen, lui fit étudier une grande série de personnages importants, cherchant dans leurs portraits l'homme ou la femme qui se cachait derrière eux, dévoilant parfois une critique ou une caricature, mais sans oublier jamais la composition et la couleur dans la géométrie. Vermeer, Tiziano, Rubens, Caravaggio, Goya, Van Gogh, Cézanne, Picasso, Braque, Miró, Dalí.. furent son inspiration constante et sa source d'analyse.

Cette inspiration ne pouvait laisser de côté un autre élément constant d'accompagnement dans la création de son œuvre: la musique. Il

choisit, comme en peinture, une riche palette de styles musicaux, de Bach aux compositeurs de jazz les plus novateurs, en passant par la «Chanson» française qui l'accompagnait toujours. En simple amateur, il jouait de l'harmonica, la flûte mélodique et le piano, instrument qu'il considérait le plus complet. Il se sentait très identifié avec ce que l'on pourrait appeler la «géométrie» de la musique qui faisait partie de son kaléidoscope artistique quotidien.

Parent de l'éminent océanographe français, il voulut également présenter un travail différent sur les fonds marins, utilisant la technique ancestrale du vitrail médiéval pour refléter, par la lumière et la couleur, la vie sous-marine du «Monde du Silence» découvert par son cousin, le commandant Jacques Yves Cousteau.

En tout cas, indépendamment du sujet traité, Velázquez était toujours présent comme le grand maître de la composition de l'espace, de la lumière et du coup de pinceau impressionniste.

Pour cette raison, il n'abandonnera jamais sa recherche sur la peinture de «Las Meninas», nous fournissant un style très personnel et plein de luminosité dans chacune des œuvres sur ce sujet, cherchant toujours le classicisme avec un degré important d'imagination.

Bien qu'il commença à exposer tardivement, notre peintre gagna une réputation dans le monde artistique de l'époque, à travers ses expositions collectives et individuelles à Madrid, Marbella, Séville et Barcelone, toujours avec un grand succès.

Il travailla également sur commande pour des particuliers et des entreprises, et pour cette raison, son travail est dispersé dans toute la géographie espagnole et à l'étranger.

Il déclara, par ailleurs, qu'«il ne laisserait pas passer un seul jour sans chercher un dialogue direct avec le spectateur à travers son travail».

Le spectateur représentait pour lui un acteur important et il prenait toujours en compte ses commentaires.

La peinture était son langage particulier, comme les mots écrits le sont pour un écrivain. Son caractère optimiste et inquiet le stimula constamment dans la recherche d'un idéal de beauté et de perfection qui représentait pour lui un défi permanent, et qu'il transmettait avec passion aux jeunes générations.

Un après-midi de septembre 2020, et presque les pinceaux à la main, Paul Cousteau quitta ce monde, sous un ciel bleu rayonnant, le ciel de Velázquez.

Sylvia Cousteau Vida
Historienne de l'Art

Croquis préparatoire pour Mariana en Carnaval (2002). Dessin sur papier.

Selección de obra gráfica
2001 / 2016

Bodegón con uvas, 2004
Óleo sobre lienzo, 41x58 cm

Frutas y jarra, 2004
Óleo sobre lienzo, 32,5x50 cm

Sin título, 2005
Óleo sobre lienzo, 49x63 cm

Mucho vidrio, 2001
Óleo sobre lienzo, 54x73 cm

Bodegón con naranja, 2001
Óleo sobre lienzo, 55x45 cm

Sin título, 2004
Óleo sobre lienzo, 60,5x73 cm

Bodegón con limones, 2010
Óleo sobre lienzo, 50x65 cm

Bodegón con racimo, 2006
Óleo sobre lienzo, 54x65 cm

Centro verde, 2011
Óleo sobre lienzo, 27x35 cm

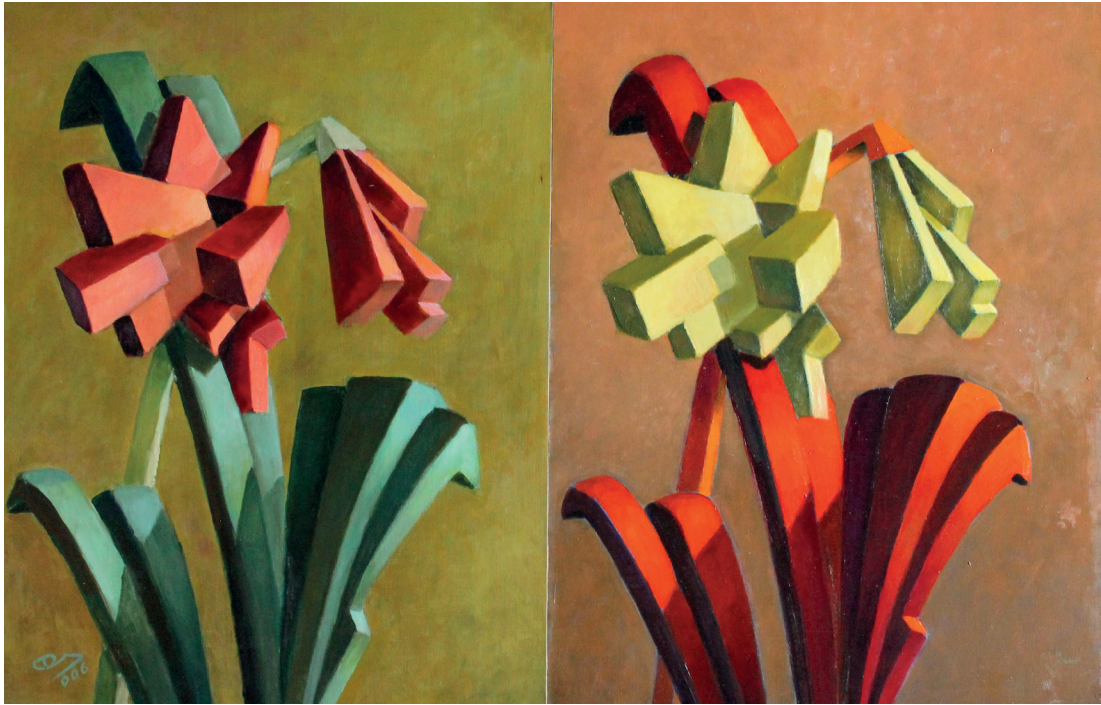

Bodegón XVIII B, 2006
Óleo sobre lienzo, 49x63 cm

Composición XXI, 2010
Óleo sobre lienzo, 80x80 cm

Las 4 estaciones, 2006
Óleo sobre tabla, 64x197,5 cm

Bodegón gris, 2009
Óleo sobre tabla, 65x50 cm

A Carlos III, 2013
Óleo sobre lienzo, 65x81 cm

Ronda, 2009
Óleo sobre lienzo, 50x64,5 cm

Ciudad, 2008
Óleo sobre lienzo, 100x81 cm

El olivo, 2007
Óleo sobre lienzo, 81x60 cm

El rapto, 2007
Óleo sobre lienzo, 65x100 cm

Los bañistas, 2007
Óleo sobre lienzo, 65x73 cm

Sin título, 2001
Óleo sobre lienzo, 92x73 cm

La modelo, 2009
Óleo sobre lienzo, 100x81 cm

Arlequín, 2009
Óleo sobre lienzo, 73x60 cm

El gallo, 2008
Óleo sobre lienzo, 80x80 cm

Salomón, 2008
Técnica mixta sobre tabla, 100x81 cm

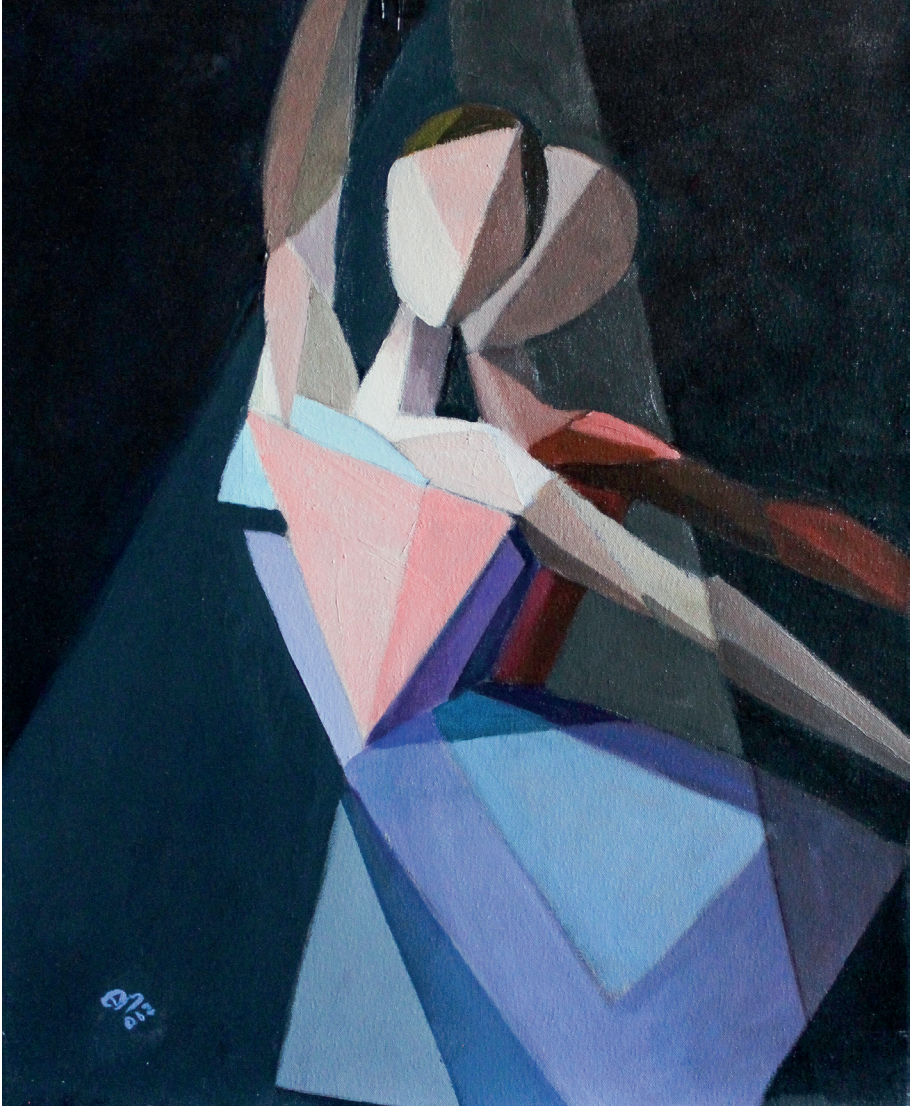

Flamenco I, 2012
Óleo sobre lienzo, 73x54 cm

Los abanicos, 2011
Óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Ballet I, 2012
Óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Flamenco III, 2013
Óleo sobre lienzo, 65x65 cm

Suerte de Varas II, 2012
Óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Un reposo, 2016
Óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Botella malva, 2013
Óleo sobre lienzo, 81x65 cm

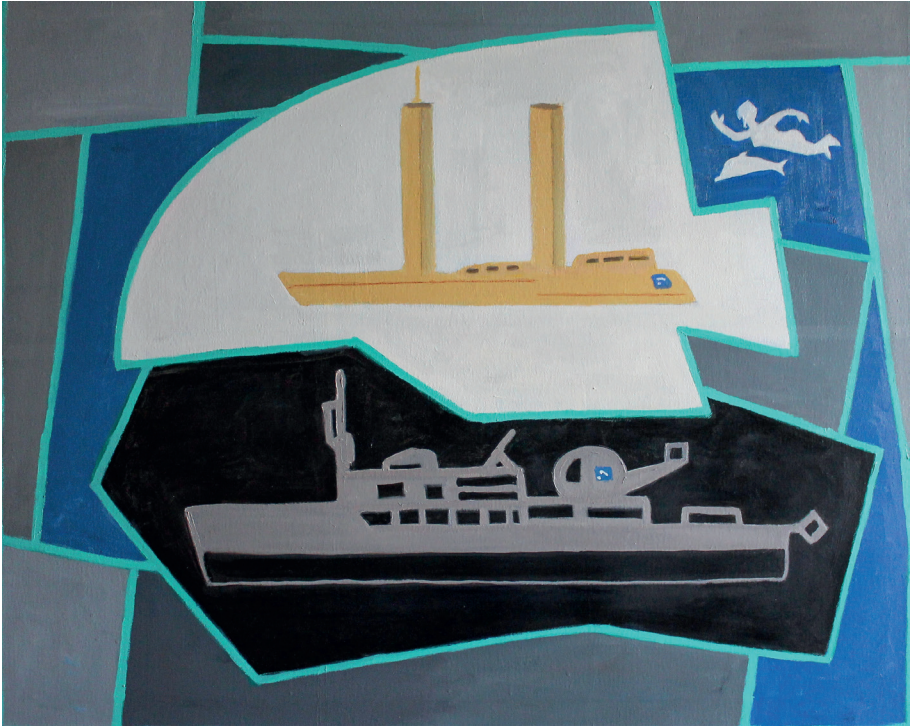
Mueble bar, 2013
Óleo sobre lienzo, 54x65 cm

Mar amarillo, 2014
Óleo sobre lienzo, 81x100 cm

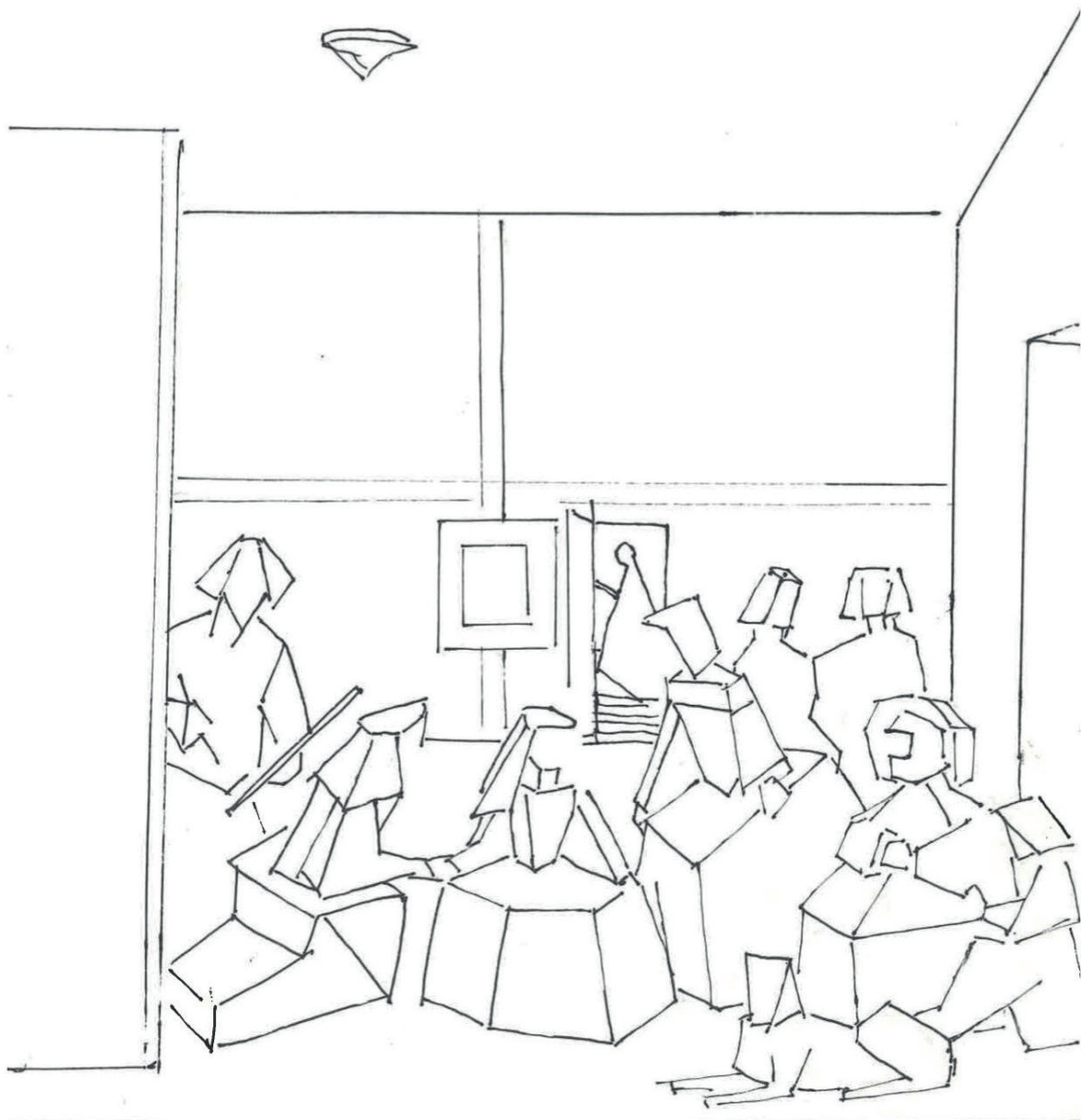

Calypso y Alcyone, 2015
Óleo sobre lienzo, 81x100 cm

Brillos, 2015
Óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Meninas

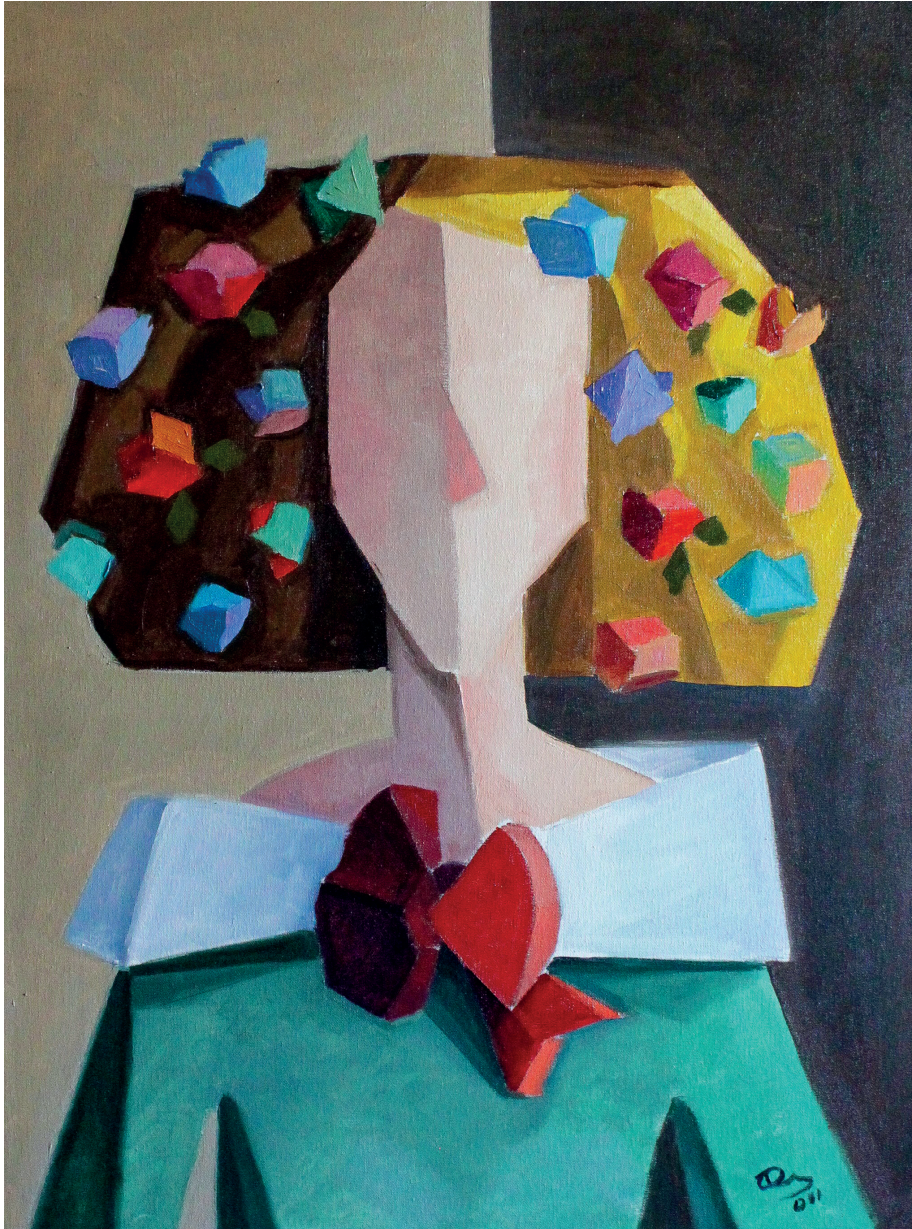
Mariana en Carnaval, 2002
Óleo sobre lienzo, 146x114 cm

La Menina - Puzzle, 2004
Óleo sobre lienzo, 110x110 cm

Menina de festa, 2011
Óleo sobre lienzo, 73x54 cm

Reina María Luisa, 2013
Óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Menina con florero, 2011
Óleo sobre lienzo, 100x81 cm

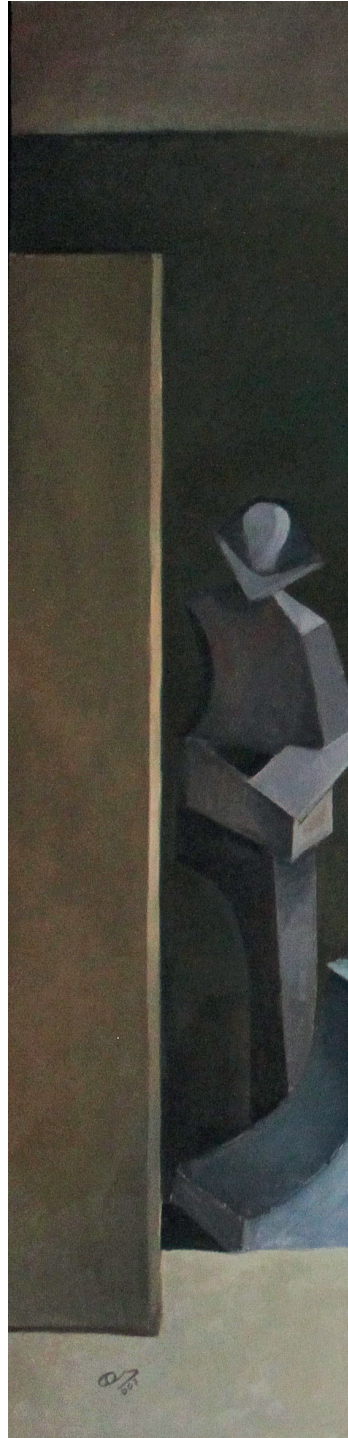
Menina en el jardín, 2011
Óleo sobre lienzo, 100x81 cm

Infanta Margarita, 2013
Óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Todos mirando a Margarita, 2007
Óleo sobre lienzo, 150x150 cm

Boceto preparatorio para "Todos mirando a Margarita" (2007). Dibujo sobre papel.

EXPOSICIONES

- 2019.- Óleos. Exposición colectiva. Galería White Lab. Madrid. Diciembre.
- 2018.- Óleos. Exposición individual. Galería White Lab. Madrid. Mayo.
- 2017.- Óleos. Exposición individual antológica y Conferencia Centro Asturiano de Madrid. "Temas marinos: orígenes de la Familia Cousteau en España ". Mayo.
- 2016.- Óleos. Exposición individual. Galería White Lab. Noviembre.
- 2013.- Óleos. Exposición colectiva . Consulado de Francia . Madrid. Mayo.
Óleos . Exposición Galería Anuart. Barcelona. Mayo.
Óleos. Exposición colectiva . Salón de Primavera. Barcelona. Mayo.
Óleos. Exposición individual "Geometrías expresivas". Sala de Exposiciones Auditorio Joaquín Rodrigo. Las Rozas. Madrid. Abril.
- 2012.- Óleos. Exposición colectiva MAB -ART . Palacio de Congresos. Marbella. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Septiembre.
Óleos. Exposición antológica individual en Fundación. HUMANA E. Madrid. Junio.
- 2011.- Óleos. Exposición individual. Star Galería de Arte. Madrid. "Todo Flores". Noviembre.
- 2010.- Óleos. Exposición individual. Star Galería de Arte . Madrid. " Formas geométricas II " Noviembre.
- 2009.- Óleos. Exposición colectiva . "Baños Árabes Aire de Sevilla, Salón de Arte ". Diciembre.
Óleos. Exposición colectiva . Galería de Arte ,Abades 47. Sevilla. Diciembre.
Óleos. Exposición individual. Star Galería de Arte. "Formas geométricas I ". Marzo.
- 2008.- Óleos. Exposición individual en el Casino Nueva Andalucía de Marbella. Mayo.
Óleos. Exposición colectiva "Hotel El Fuerte", "Fundación Fuerte". Marbella. "Tres pintores, tres estilos". Noviembre.

- 2006-2007.- Óleos. Encargos en colecciones privadas.
- 2005.- Óleos. Exposición colectiva. Consulado de Francia en Madrid.
"Pintores franceses en España ". Mayo.
- 2003.- Óleos. Exposición individual. Galería Ankara. San Pedro de Alcántara.
Julio.
Óleos. Exposición individual. Club de Golf. La Moraleja. Madrid. No-
viembre.
- 1988-2002.- Óleos. Encargos para Entidades Financieras en Madrid, Bilbao y
Londres.
- 1990.- Óleos. Exposición individual. Galería EUREKA. Madrid.
- 1988.- Óleos. Exposición colectiva. Salón de Otoño. Madrid.
- 1986.- Óleos. Exposición individual. Galería TORRES BEOVE. Madrid.
- 1982.- Óleos. Exposición individual. Galería AVILA. Madrid.
- 1980.- Óleos. Exposición individual. Galería DAVID. Madrid.
- 1964-1997.- Actividad industrial. Diseño y dibujo publicitario en empresa
de embalaje. Madrid.
- 1959- 1964.- Actividad industrial. Diseño y dibujo publicitario en empresa
de cosmética y perfumería. Madrid.
- 1951-1958.- Actividad industrial y dibujo publicitario en empresa cosmética
francesa en Madrid.
- 1948-1949.- Acuarelas. Venta en Librería JEAN MUSCAT en Grasse (Francia).
- 1945- 1947.- Acuarelas. Venta en Librería Azul. Madrid.

Agradecimientos

Lola Jiménez-Blanco, por sus sabios consejos.

África Ruiz Pino, por su fundamental ayuda y entusiasmo.

Coordinación:

Sylvia Cousteau Vida.

Pablo Cousteau Vida.

Ricardo Díez-Hochleitner Cousteau.

África Ruiz Pino.

Primera Edición.

ISBN: 978-84-09-43248-6

Depósito legal: M-24330-2022

Texto: Sylvia Cousteau Vida.

Diseño: África Ruiz Pino.

Revisión de traducción al francés: Sylvie Ancelot.

Imprime: iVerso impresión.

Printed in Spain.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código penal).

