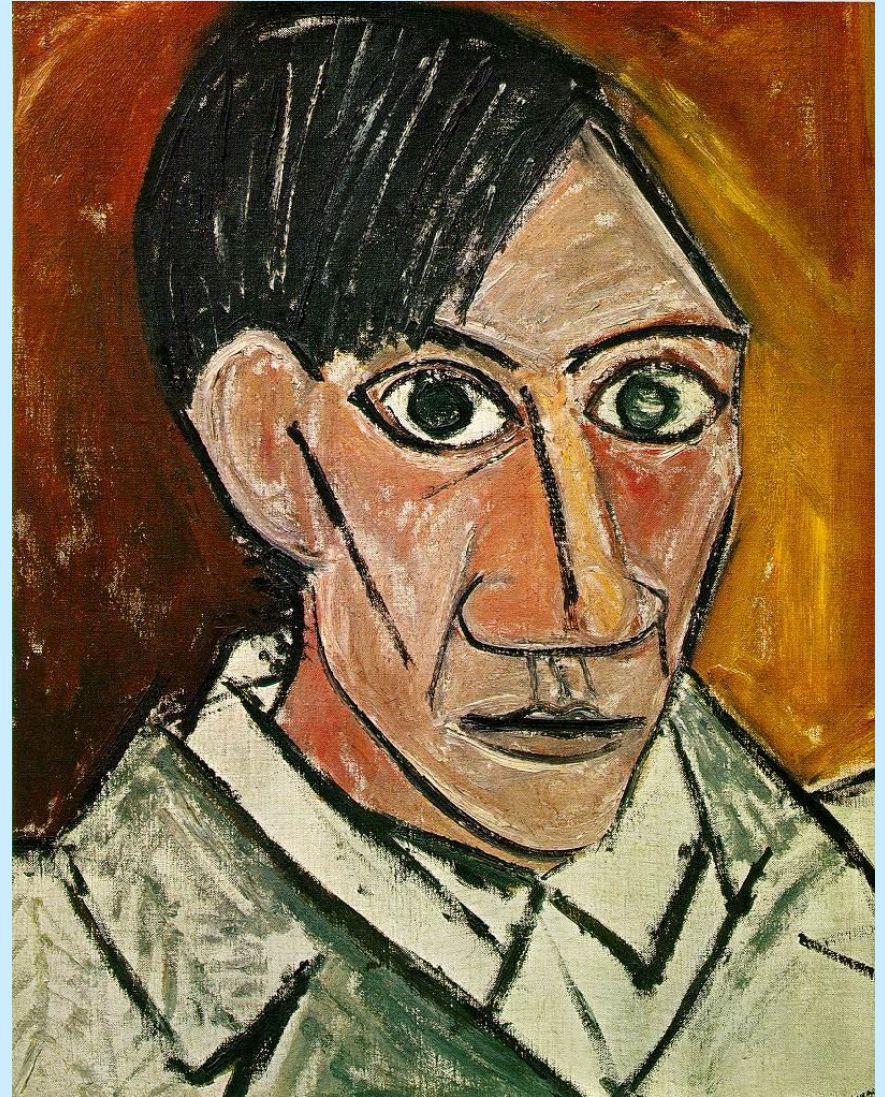

PICASSO.

EL ARTISTA.

Picasso ha registrado en su obra no sólo el diario de su vida sino también, y principalmente, el de la vida de la primera mitad del siglo XX y de su arte:

- Tenía un gran espíritu de **independencia** propio de Don Quijote y de los anarquistas.

- Obra poliédrica, rica en matices, porque el **pintor y escultor, diseñador y escenógrafo teatral**

- No ha sentido un ideal estático, inmóvil, de formas bellas que hacer realidad

- La **coexistencia de estilos y lenguajes diferentes** es una constante de su obra.

- Sus propias palabras:

El arte es una mentira que nos hace comprender la verdad

La pintura es un arma ofensiva en defensa del enemigo.

La enseñanza académica de la belleza es un fraude

Primera Comunión, 1895-96

PRIMER PERIODO, 1895-1924.

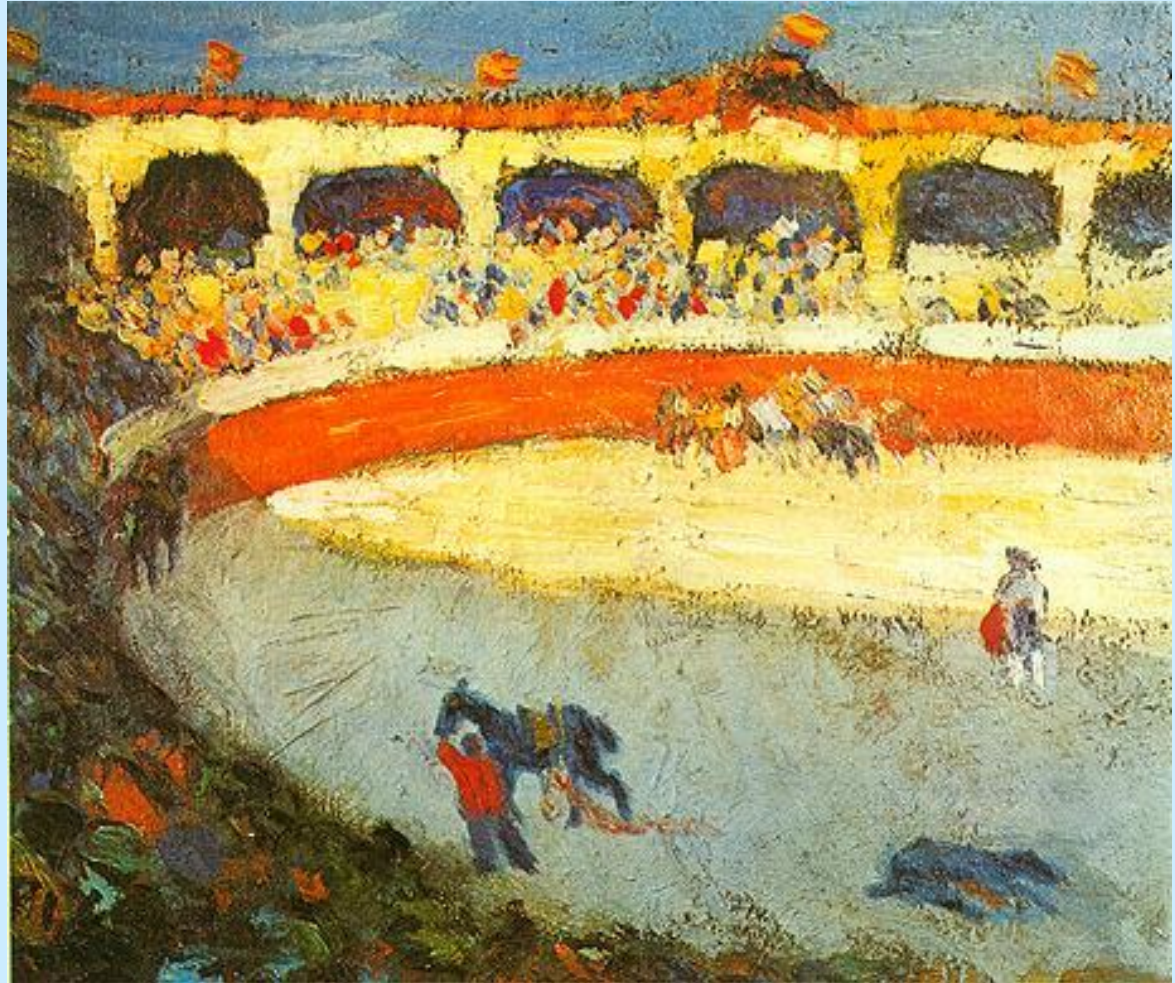
DE LA INFANCIA A ELS QUATRE GATS.

Nació en Málaga en 1881 convirtiéndose en un portento cuando todavía era un niño. En 1891 se trasladaron a la Coruña.

Barcelona fue el primer entorno inspirador y productivo y allí aprendió los conceptos y las técnicas del **modernismo**, **impresionismo**, **simbolismo**.

En *Els Quatre Gats* conoció a los hermanos González, y Eugenio d'Ors y en 1897 expone por primera vez e ingresa en la Real Academia de SF.

Viaja a la casa de Horta y en 1900 emprende su **primer viaje a París** con su amigo Casagemas realizando una colección de pasteles influenciados por T-Lautrec

La Corrida, 1901

Le Moulin de la Galette, 1900

LA ÉPOCA AZUL

De nuevo en París conoce al marchante Ambroise Vollard y entronca su pintura con T.

Lautrec con un dibujo arabesco y colores estridentes, además de firmar sus cuadros como Picasso.

Es consciente de su cambio de estilo en *Mujer de azul* y *Retrato de Sabartés* (1901):

- Se representa a los **despreciados por la sociedad**

- Evoca un mundo desconsolado por medio del **azul severo de una madrugada** de invierno

- La **figuras frías no tiene contacto con el mundo**

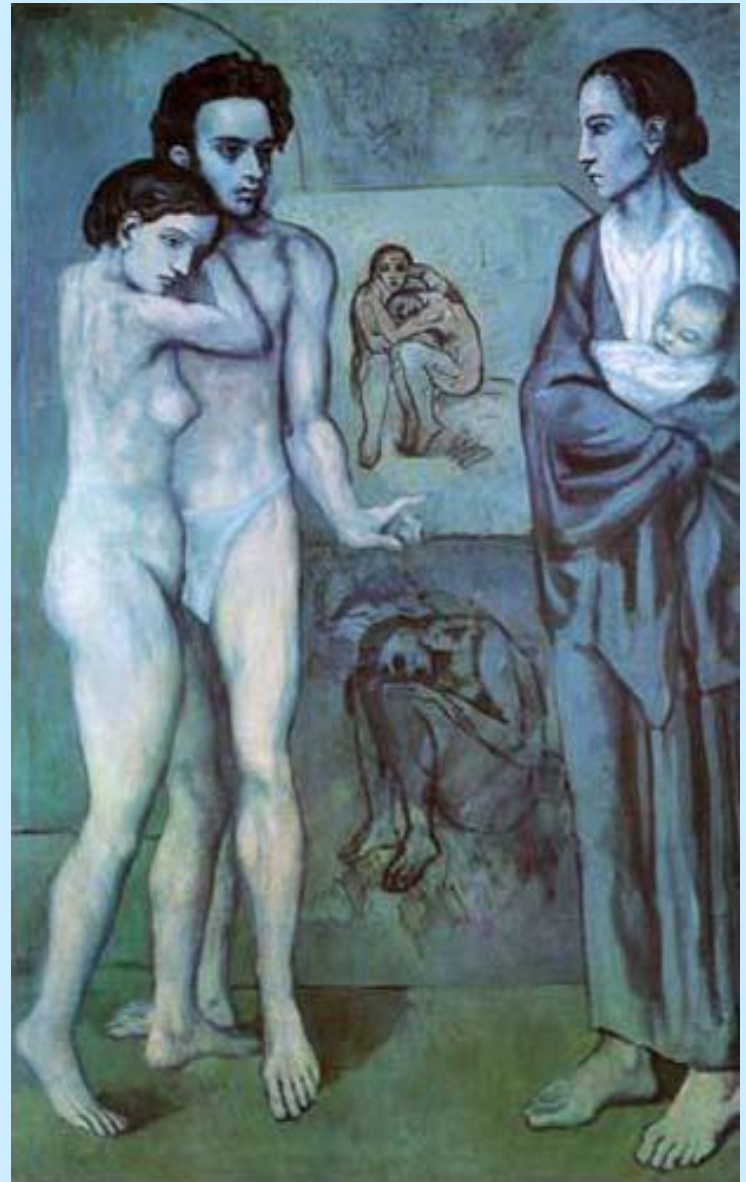
- Las figuras estilizadas de **El Greco** está presente en ♣ *El entierro de Casagemas*

Mujer de azul (1901)

Retrato de Sabartés (1901)

***La vida (entierro de
Casagemas)*** 1903

LA ÉPOCA ROSA.

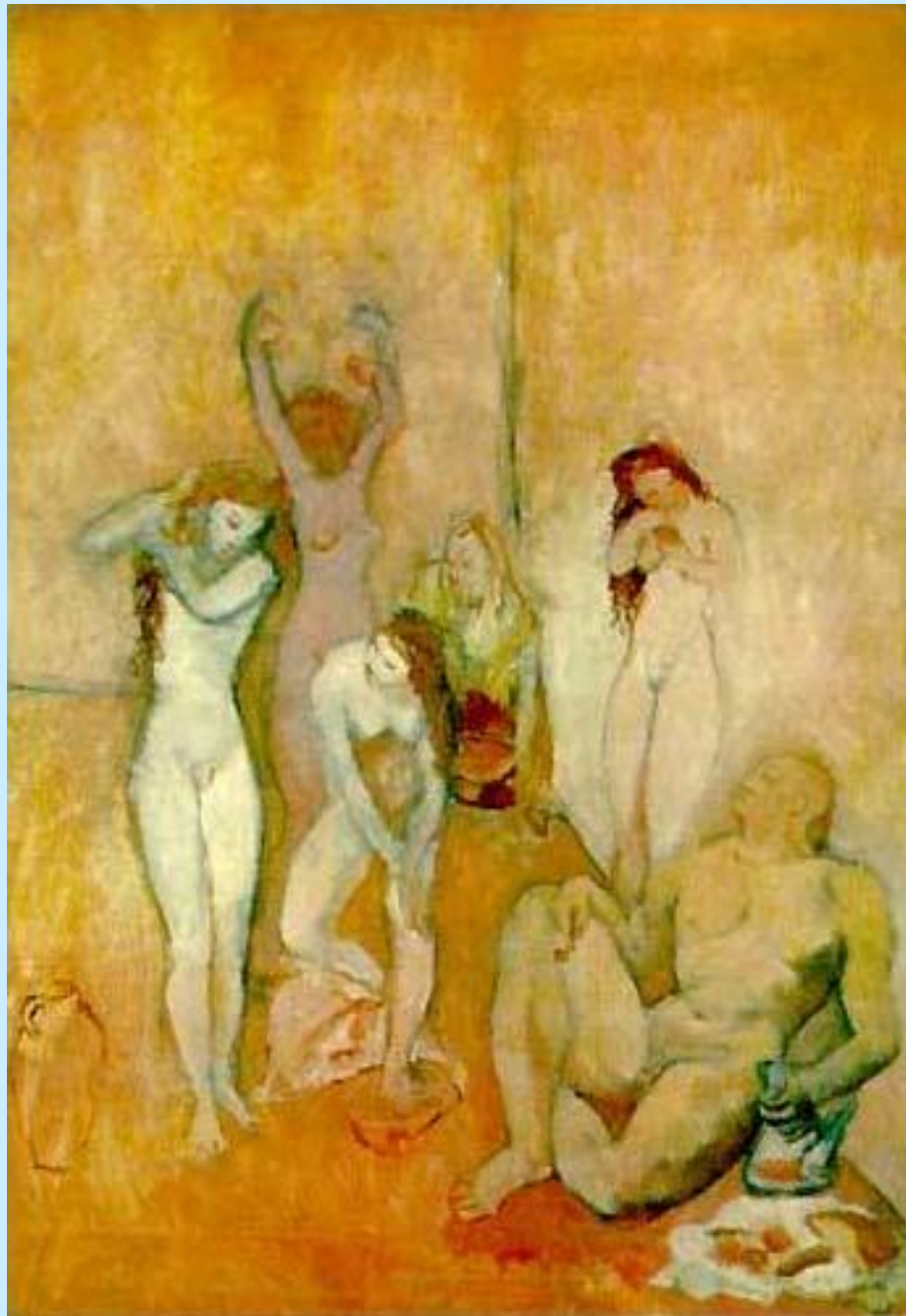
Se instaló definitivamente en París y su vida cambió cuando conoció a Fernad Oliver e hizo un grupo estable de amigos entre los que estaban Apollinaire y Matisse con el que mantiene amistad hasta su muerte.

Destaca desde ese momento:

- Utilización de un **rosa terracota delicado** que explica otra forma de sentir la vida
- Las **figuras regresan al espacio y al diálogo con el mundo**
- El volumen y la masa alcanzan un significado cada vez mayor
- Los cuadros ♣ *El harén* y *El baño*, donde representa el desnudo de Oliver, suponen una **imitación del clasicismo de los Kouroi y del Renacimiento**.

La toilette, 1906

El harén, 1906

HACIA LA REVOLUCIÓN CUBISTA DE 1907.

Picasso estuvo muy influenciado por la pintura de **Cezanne** y por la **simplicidad del arte “primitivo” africano y del románico pirenaico catalán** que estuvo visitando durante el verano de 1906. En su **♣Autorretrato:**

● *A los 25 años de edad **no trata de ofrecer un retrato psicológico sino una composición escultórica***

● *Anuncia el cambio **trascendental de su obra clave***

Autorretrato con la paleta en la mano, 1906

♣ *Las señoritas de Avignon* (1907) fue la **réplica a la *Alegría de vivir* de Matisse**, al que **tanto admiró e imitó**, aunque el sentido era totalmente opuesto porque no expresa una alegría pastoril sino un grupo de prostitutas que no tienen ningún tipo de contacto entre ellas

● Representa las actitudes de las mujeres del cabaret cuando abren las cortinas que las exhiben pero desaparece lo anecdótico

● Como algunos cuadros de **Cézanne** las mujeres forman una **composición arquitectónica**

● Las figuras parecen talladas a golpes de hacha e **incorporan, no sólo la forma femenina, el propio espacio que las rodea**

● El rostro de la derecha, que está de pie, es una máscara africana y el sentado a sus pies está dibujado tanto de frente como de perfil.

Les demoselles d'Avignon, 1907

EL CUBISMO.

CUBISMO ANALÍTICO.

Picasso estudia filosofía, conoce a Braque y busca una nueva estructura formal en las **naturalezas muertas en el que Cézanne** había realizado sus más audaces experimentos. Tras su viaje a Horta de Ebro comienza una serie de cuadros y esculturas que son fiel reflejo del estilo revolucionario:

- En **♣Cabeza de mujer** construye el cuadro con planos pequeños y colores ocre, gris y marrón que se organizan a la manera de una **escultura tallada**.

- Va más allá que Cézanne porque **descompone la figura en planos cortados y discontinuos** al igual que la química descompone las sustancias más complejas.

- Al mismo tiempo realiza una **♣Cabeza femenina** (1909) en bronce lo cual significa que **no era un simple juego estético** sino la búsqueda de un nuevo estilo.

- No quiere representar la apariencia de la realidad sino el orden necesario incluido en ella.

- Este cubismo alcanzó sus primeros éxitos con tres retratos realizados en 1910, entre los que estaba el del marchante de arte *Vollard*,

***Cabeza de mujer*, 1909**

Cabeza femenina, 1909

**Retrato de Ambroise Vollard,
1909-1910**

CUBISMO SINTÉTICO.

En el año 1913, junto a Braque, hay una solución a nuevos problemas utilizando el **collage**, gracias al cual consiguen:

- Aportar **fragmentos de la realidad efectiva**
- Sustituye el último elemento subjetivo del cuadro, es decir, las **pinceladas son cambiadas por fragmentos reales de color.**
- Con los elementos que los artistas habían hallado podían ponerse a trabajar y crear cosas nuevas.
- Picasso **partía de un cilindro para crear una botella y no al revés**
- Después tradujo en los cuadros pintados al óleo las conquistas anteriores
- Dice Hans L. Haffé: *estamos ante una pintura a la que interesa **dar forma a conceptos determinados y no imitar objetos causales***

Mujer en la butaca, 1913

Violín y guitarra, 1913

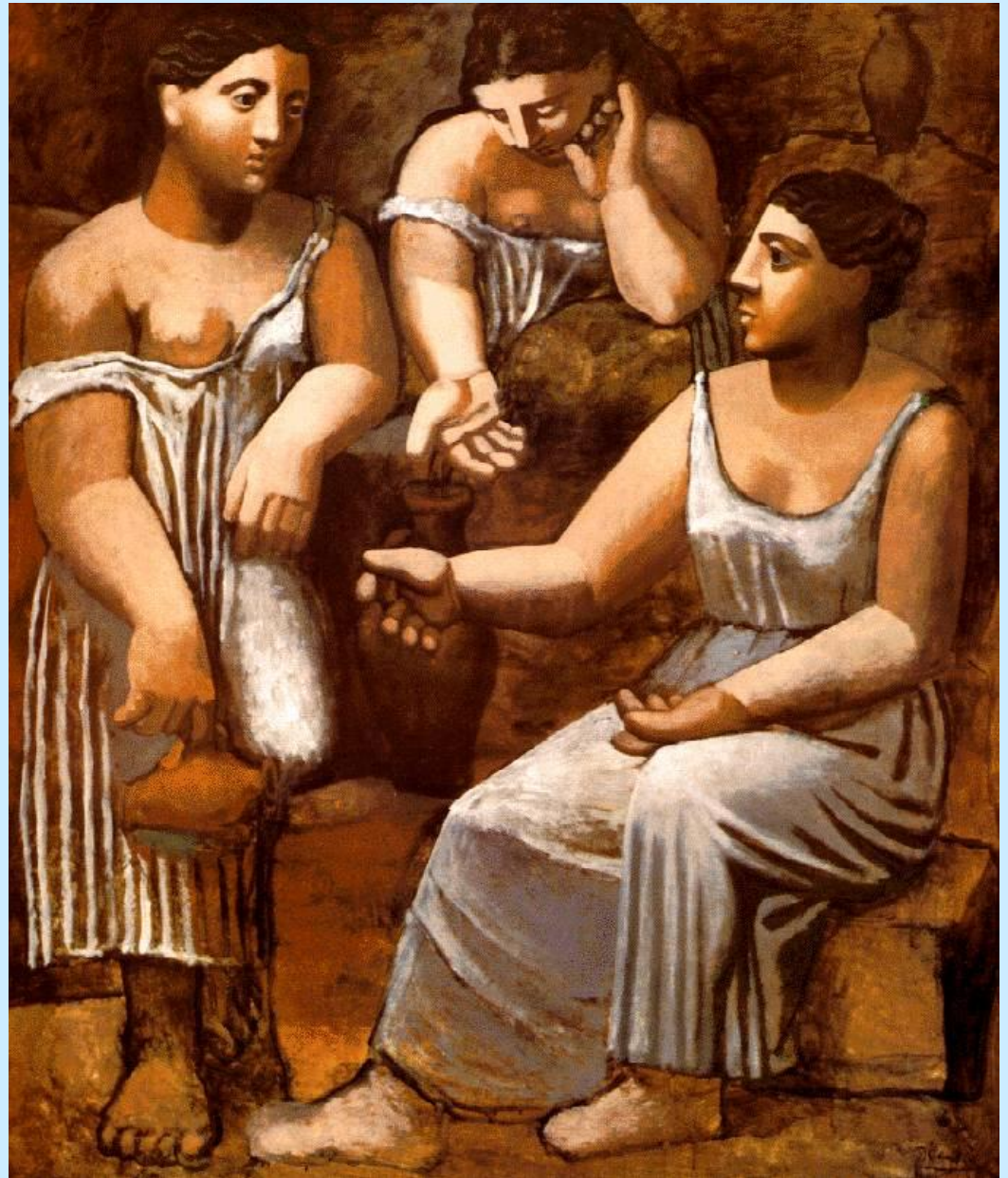
LA I GM Y COMIENZO DE LOS 20: COEXISTENCIA DE ESTILOS DIVERSOS.

Picasso no se alistó en el ejército francés de 1914. El ballet clásico ruso presentaba su obra por toda Europa y el malagueño vio en él el cubismo en movimiento y conoció a su futura esposa, Olga Joklova, bailarina e hija de aristócratas.

En estos momentos hubo una coexistencia de estilos diferentes:

- **Arte del Renacimiento** y de la Commedia dell'Arte: ♣ *Los Tres músicos o Tres mujeres en la fuente* (tratamiento escultórico)

- El embarazo de Olga le llevó a tratar el **tema de la maternidad** (mitológico) y otra serie diferente que son los **retratos del pequeño Pablo**.

Tres mujeres en la fuente, 1921

Maternidad

***Pable vestido de
pierrot, 1924***

Por influjo del teatro y de la comedia del arte y, posiblemente del surrealismo, es posible apreciar dos estilos más en este periodo:

- En las ♣ *Naturalezas muertas*, podemos ver una continuación del **cubismo**
- En ♣ *La danza* se abandona a las pasiones desencadenadas a lo dionisiaco. En opinión de Haffé este último cuadro no guarda relación con el surrealismo, aspecto no compartido por otros autores.

Naturaleza muerta con silla de mimbre

La danza, 1925

SEGUNDO PERIODO: 1924-1935

LOS AÑOS DE LOS *MONSTRUOS.*

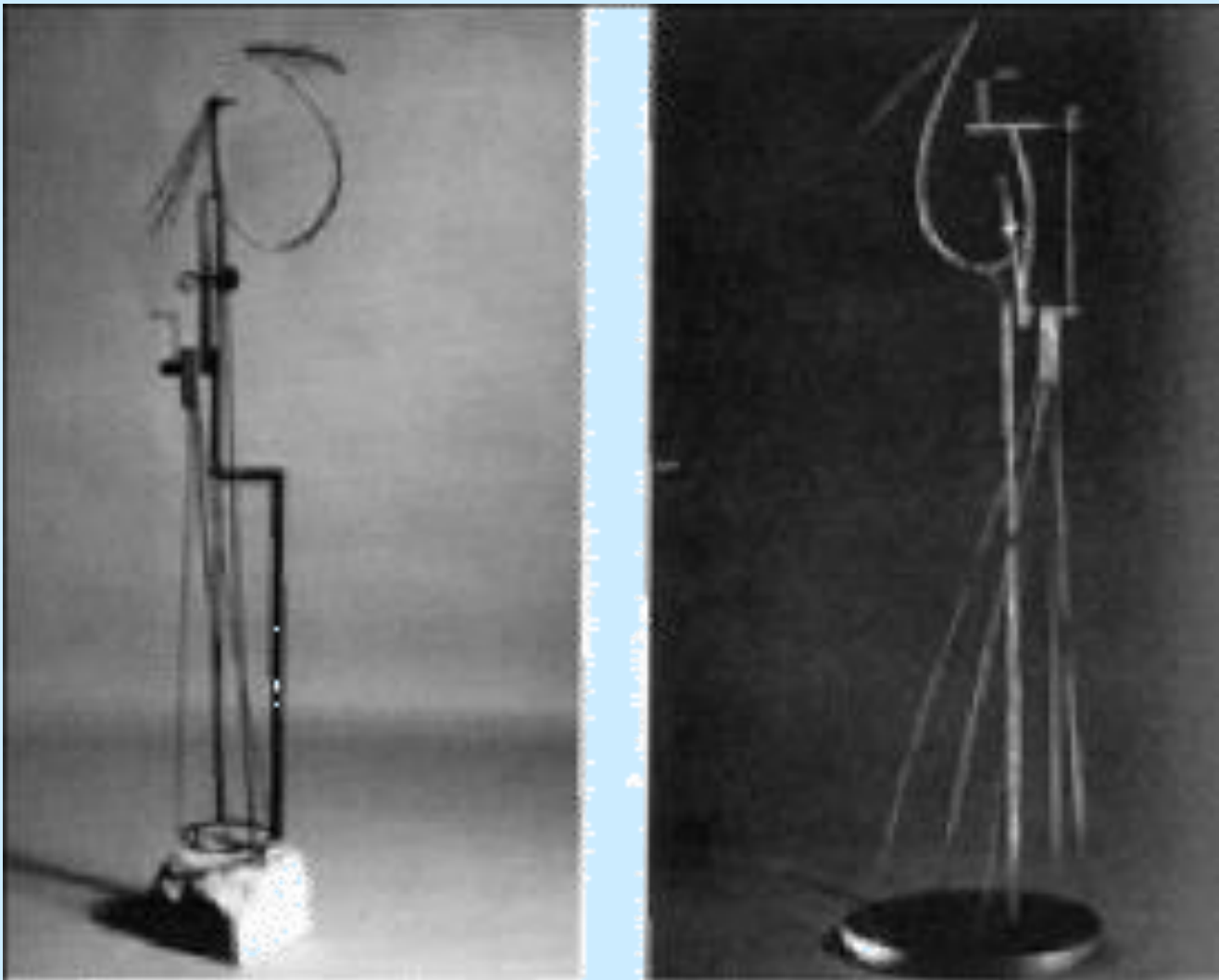
Hacia 1928 el pintor malagueño comienza una serie de **cuadros de figuras monstruosas** donde aparecen

- Bañistas que gesticulan grotescamente, destacando la *♣Mujer sentada en la playa*: la **imagen humana se ha convertido en una máquina** que no conoce más que una función, matar y destruir.

- Los años de 1930-31 parecieron ser importantes porque compró un castillo al norte de París y con la ayuda de su amigo **Julio González** lo convirtieron en un estudio. **Crea una escultura de hierro.**

Bañista sentada, 1930

Dos esculturas en hierro, 1934, de
Julio González

Al mismo tiempo Picasso fue atraído por la idea de ilustrar la *Metamorfosis* de Ovídeo. Rompe con Olga y se une a M-T Walter con la que tendrá una hija, al mismo tiempo, que viaja por España donde encuentra un tema en el que confiar sus emociones, ♣*La corrida*, (1934).

***La corrida*, 1934**

***La corrida*, 1934**

TERCER PERIODO, 1935-1951.

EL GUERNICA. Los recursos principales son:

- El **simbolismo, unido a lo misterico**, y el empleo del negro, blanco y gris.
- Al autor no le han valido la multitud de interpretaciones sobre el cuadro y él se centra en un claro **alegato contra la guerra**.
- En su **composición es totalmente clásico**, influenciado por el Greco y Goya, si bien, otros autores ven un antecedente en *Los desastres de la guerra de Rubens*.
- **Composición triangular** desde el foco de luz central hasta los extremos del cuadro
- División en rectángulos que incorpora a los personajes sufrientes de derecha a izquierda: hombre quemado; cabezas dolientes; el caballo; el toro y la mujer chillando de angustia.
- Multitud de símbolos de diferente interpretación como la del toro.
- ♣ **Mujer llorando** puede ser considerado un cuadro **posdata** del Guernica

Cabeza de caballo, 1937

Madre con Niño Muerto, 1937

***El Guernica*, 1937**

Mujer llorando, 1937

Retrato de Dora Maar,
1937

Continuó el carácter dramático y apocalíptico.

En los años 1938 y 1939 ante los **virajes hacia la guerra** protagonizados por Hitler (Austria, Sudetes, Checoslovaquia y Polonia) expresando la **terrible realidad cotidiana** con cuadros como: ♣ *La muchacha del gallo* o *El retrato de Maya con una muñeca*.

Un cuadro que encierra este periodo fue la **Pesca nocturna de Antibes**:

- Escena lóbrega y atroz
- En el centro unos pescadores tratan de ensartar unos peces en un agua oscura, a la derecha dos muchachas miran con tranquilidad lo que sucede, a la izquierda se yerguen los edificios de Antibes.
- Expresa las facetas más oscuras de la época

***Retrato de maya con muñeca*, 1938**

Pesca nocturna en Antibes,
1939

UN ARMA DE ATAQUE, UNA DEFENSA CONTRA EL ENEMIGO.

Tras una exposición en Nueva York Picasso **se aisló por completo** encerrándose en su trabajo. Su retiro en el campo no duró mucho tiempo y regresó a París durante la ocupación alemana, centrado en su trabajo de estudio.

En estos momentos realiza:

- Una serie dedicada a las **figuras femeninas que lejos de estar simplemente sentadas, la silla las aprisiona** de diferentes maneras
- Una serie de **naturalezas muertas** que podrían interpretarse como continuación del Guernica
- Continúa la escultura destacando sus **♣máscaras taurinas** donde descubre que dos objetos tomados de la vida corriente podrían formar un objeto lleno de magia

Naturaleza muerta

*Mujer sentada
en un sillón
gris, 1939,*

Todas estas obras, 74 cuadros y 5 esculturas, se reunieron en una gran **exposición que los artistas dedicaron a Picasso** en el primer Salón de Otoño tras la liberación en 1944. El pintor se afilia al Partido comunista. Para conmemorar estos acontecimientos:

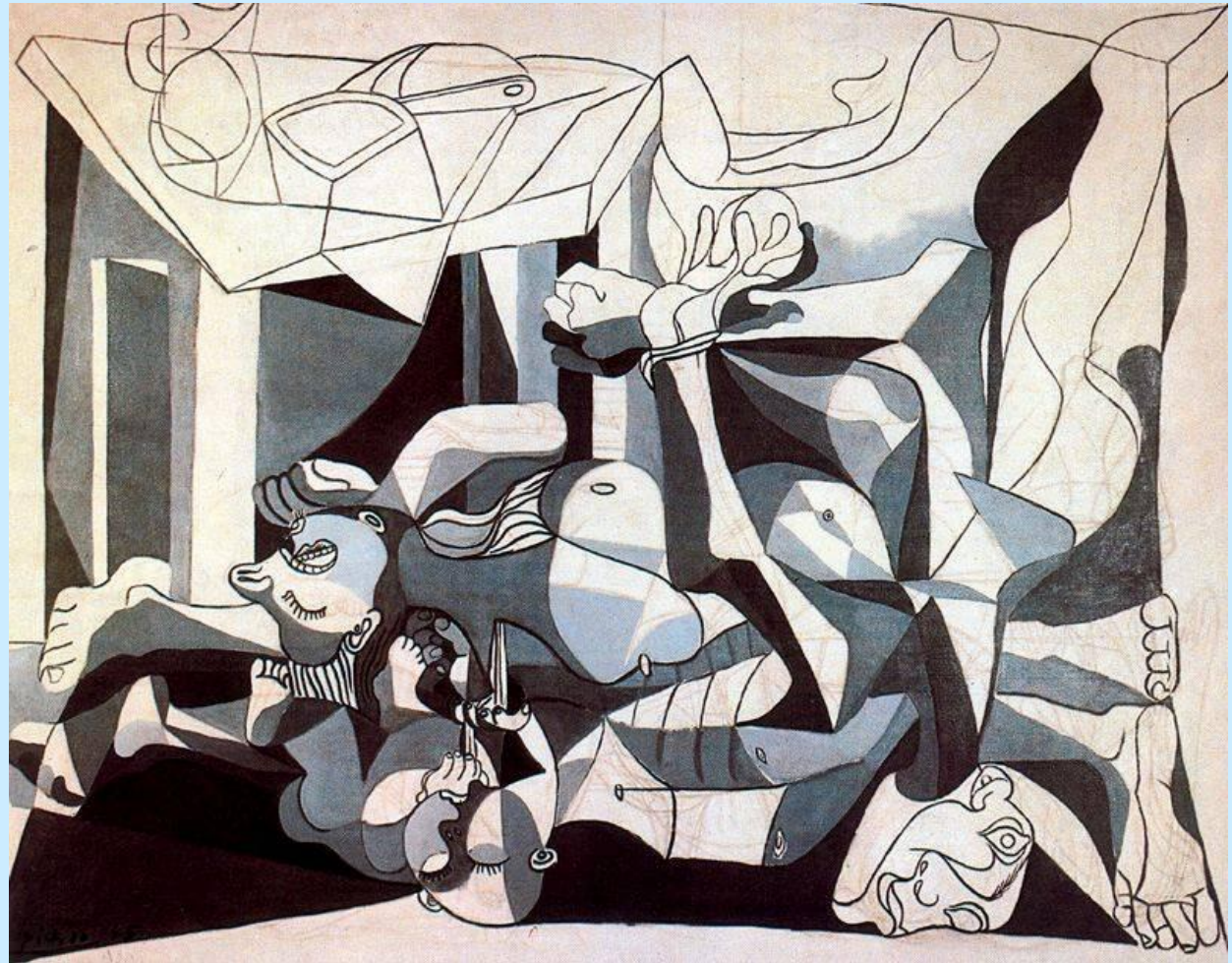
- Realiza otra serie de naturalezas muertas y de vistas de París

En 1945:

- Emplea su fuerza creativa en la litografía: utiliza casi jeroglíficos con figuras desnudas muy simples y lechuzas.

- Hace una copia libre de la ♣ *Bacanal* de Poussin

- Pinta el *Osario*

***El Osario*, 1945**

CUARTO PERIODO, 1947-72

LAS CERÁMICAS

Picasso recuperó su vitalidad en el sur de Francia donde el director del museo de Antibes le cedió un estudio donde creó unos cuadros que expresan su alegría de vivir junto a su nueva mujer Francois Gilot: paisaje soleado sobre el mar, unas cabras juegan a perseguirse y centauros y faunos tocan a su alrededor.

Sin embargo en el año 1947 fue la **cerámica su mayor descubrimiento:**

- La gama de **colores** no se ha cambiado sino minimamente pero este se aplica de un modo **más ligero**, con un toque más sutil
- No se limitó a pintar terracotas con forma sino que **creó sus propias cerámicas**
- **Las figuras se funden con el barro** indicando la identificación del artista con el nuevo material
- Buenos ejemplos son ♣ *Las lechuzas* y *Las palomas*
- La ♣ *Paloma de la Paz* que Picasso diseñó en 1949 para El Congreso de la Paz (París) esta conectada con esta maestría

Cerámica

LAS OBRAS MAESTRAS DE AYER.

Viaja a Polonia donde se celebraba una conferencia de Paz y en los años 1947 y 49 nacen sus hijos Caudio y Paloma.

En pleno entusiasmo por la producción cerámica es la copia libre de los grandes maestros de la pintura lo que centra ahora su trabajo:

- Como dijo Baudelaire de Delacroix, el pintor **sirvió de eslabón** en la cadena secular de la pintura

- Estas interpretaciones jugarán un papel **importante en los años posteriores** de su obra

- Osa hacer una copia más grande del original de Coubert: ♣Copia de *Demoiselles au bord de la Seine* de Coubert y Copia de *Autorretrato* de El Greco

Demoiselles au bord de la Seine, 1950

**Gustave
Coubet ,
Demoiselles au
bord de la Seine
(1819-1877)**

REGRESO A LA ESCULTURA Y MASACRE EN COREA.

Realiza ♣ *Cabeza de toro*, *La cabra* o *El mono* donde utiliza **objetos cotidianos para algunas partes del cuerpo** de los animales pues sabía ver en dichos objetos no sólo su utilidad sino las imágenes y formas que podían sugerir.

La ♣ *Masacre de Corea* es un **alegato contra la guerra** donde los soldados americanos aparecen dispuestos a fusilar a los rebeldes de manera parecida a los fusilamientos representados por Goya y Manet.

Poco después un pequeño municipio le encarga restaurar su capilla momento que aprovecha para dedicarla a la paz, colocando **dos cuadros antitéticos y complementarios**: ♣ *La guerra* y *La paz*

La cabra, 1950

Masacre en Corea (1951)

Manet, El fusilamiento del Emperador Maximiliano (1867)

La paz, 1954

LOS CICLOS Y LAS VARIACIONES.

Se separa de su mujer Gilot (en 1961 se casó con Jacqueline Roque) y una serie de exposiciones sobre su obra le conceden una panorámica de su evolución pictórica:

- Aunque no abandona la búsqueda de nuevos problemas el **diálogo con los maestros del pasado** fue el tema recurrente como en su litografía de un tema de ♣Cranach

- El ♣*Almuerzo sobre la hierba* de Manet vulva a dotarlo de un sentido mitológico al contrario de lo que hiciera el padre del impresionismo

- El concepto de definitivo pierde su valor apoyándose en un modo de trabajar cíclico que en estos momentos que da patente en sus **quince versiones** de ♣*Las mujeres de Argel* de Delacroix

- Con sus variaciones de ♣*Las Meninas* de Velásquez el pintor parece volver al cubismo analítico de comienzos del siglo XX

Almuerzo sobre la hierba,
1960

Delacroix, Mujeres de Argel, 1834

Las mujeres de Argel, 1955

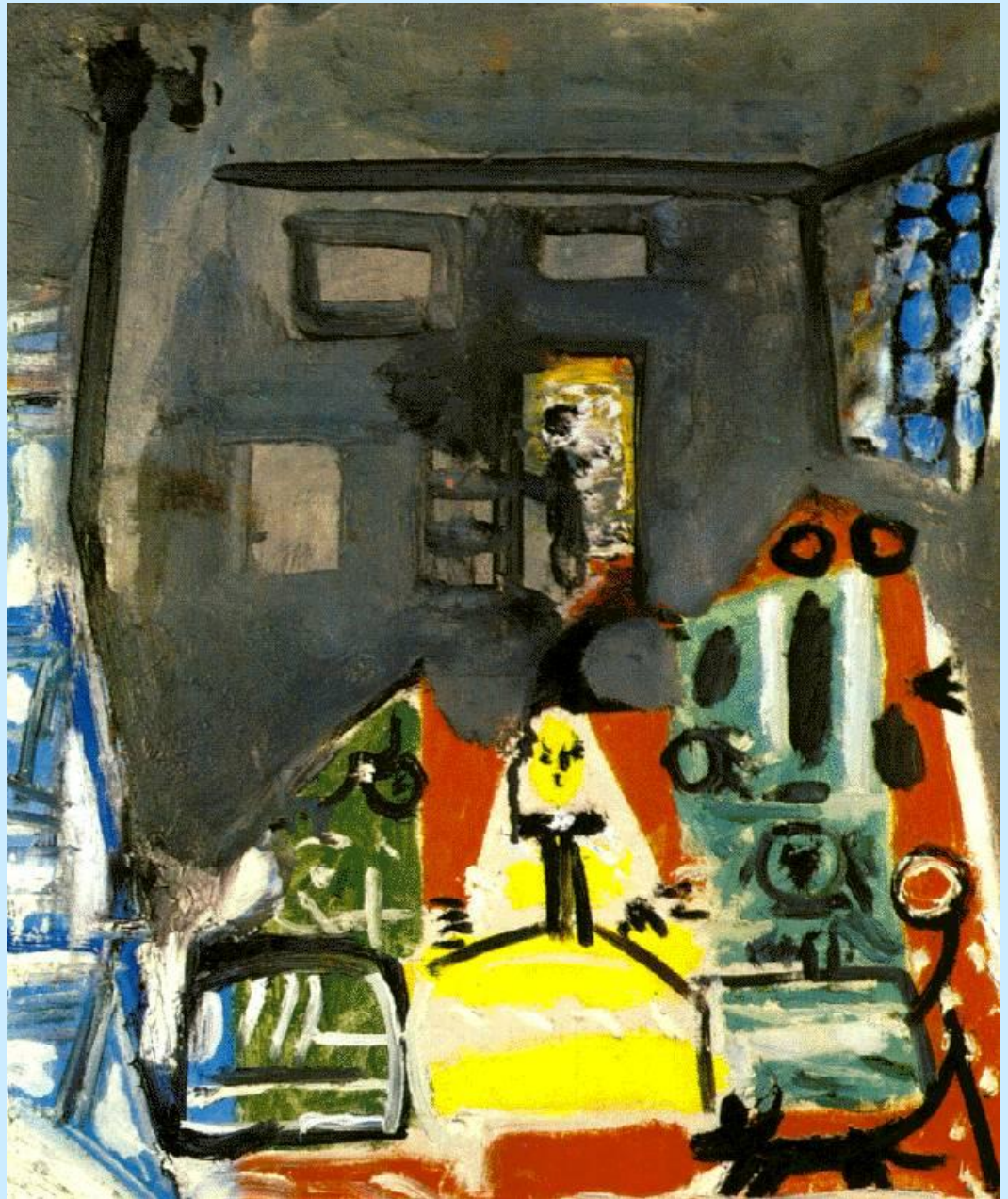
Las Meninas, 1957

Realizó igualmente un impresionante ciclo de dibujos y litografías sobre el tema de la corrida y a sus 88 años seguía siendo un artista en evolución que cambia y se renueva. A pesar de sus avatares personales siempre intentó que su obra fuera un testimonio artístico y humano universal.

Apollinaire refleja mejor que nadie su camino artístico:

Hay poetas a quien dicta sus obras una musa....son como la prolongación de la naturaleza y sus obras no pasan jamás por la inteligencia. Otros poetas, otros artistas, al contrario, se dirigen hacia la naturaleza sin tener con ella ninguna relación.....ninguna musa que les inspire.

Picasso era un artista de los primeros. Nunca ha habido un espectáculo tan fantástico como su metamorfosis en artista de los segundos.

Las Meninas

El pintor y su modelo, 1963