

Las señoritas de Avignon

FICHA TÉCNICA: Este cuadro recibe el título de "Las señoritas de Avignon", óleo sobre lienzo pintado por Pablo Ruiz Picasso en 1907. Se trata de una de las primeras obras de movimiento cubista.

ANÁLISIS DE LA OBRA: En esta obra podemos identificar a cinco figuras femeninas que, por el título, podemos identificar como cinco prostitutas de un burdel situado en dicha calle de Barcelona. Las figuras femeninas, todas desnudas, se organizan en tres bandas verticales, siendo las dos figuras centrales las más clásicas, a pesar de que se observa la reducción de la anatomía femenina a su forma más esquemática y, aunque aparecen de pie, la posición de los brazos por detrás de la cabeza se asemeja a las de las "venus" representadas en otras etapas artísticas. Por lo tanto, aparecen representadas como si fueran vistas desde un punto de vista alto aunque las otras tres figuras sean vistas desde una posición frontal. Los colores usados aparecen sin gradación, aplicados de forma plana y renunciando a los principios de iluminación, sombras y volumen tradicionales en la pintura.

La figura situada a la izquierda del espectador, corriendo una cortina de color rojo, aparece con el rostro de perfil y su color más oscuro que las otras figuras quizás haga alusión a diferencias de tipo racial entre las distintas prostitutas. Igualmente, las formas de su cuerpo quedan simplificadas al máximo a formas geométricas planas. Por otra parte, en el extremo lateral derecho del cuadro, aparecen otras dos mujeres, una de pie y otra sentada, que son las que presentan un tratamiento más apartado de la pintura convencional. Sus rostros aparecen deformados, guardando semejanza con máscaras africanas, como si el pintor quisiera con ello destacar la naturaleza "salvaje" e indomable de las muchachas.

Las cinco figuras ocupan prácticamente el conjunto del lienzo, en un espacio plano, carente de perspectiva. Podemos apreciar dos zonas diferenciadas por el color, el espacio rojizo de la izquierda, correspondiente a una cortina, y el azulado del centro y lado derecho de la composición. No es posible saber si la escena tiene lugar en un interior o un exterior, aunque la presencia de la cortina le da un aspecto de teatralidad a la escena acentuando la exhibición pública de estas mujeres ofrecidas como objetos en un escaparate y cuyas miradas expresan tristeza unas y hostilidad otras.

En la parte inferior aparece un bodegón formado por una tajada de sandía, una uvas y unas peras cuyas formas también han sido simplificadas a formas geométricas.

COMENTARIO: Este cuadro de Picasso, cuyo título es equívoco en cuanto al origen de las muchachas resultó rompedor en cuanto a la manera de entender la pintura. Por primera vez, Picasso se acerca a un viejo tema de la pintura, el desnudo femenino, pero desde un óptica radicalmente distinta. Así, las formas blandas, redondeadas y sensuales de otros tiempos (Tiziano, Velázquez o Goya) dan paso a cuerpos de formas angulosas y planas. Las formas han sido simplificadas como si Picasso quisiera olvidar la evolución de los últimos quinientos años de historia de la pintura para volver a una pintura que busca sus referentes en el arte románico europeo, el arte del centro de África e, incluso, en el arte cicládico (3000-2000 a.C.).

Picasso, como ya empezaran a hacer otros pintores con anterioridad, rompe las leyes de la perspectiva aunque ahora llega mucho más lejos pudiendo mostrar un mismo rostro desde el dos punto de vista, lateral y frontal.

Quizás haya que ver en esta obra un manifiesto del pintor sobre los caminos que debía seguir la pintura en el siglo XX, de manera que esta obra parte del pasado, los modelos más clásicos de las mujeres del centro del cuadro, para evolucionar hacia posiciones pictóricas más radicales en los extremos del mismo. Así mismo, el bodegón de la parte inferior sería un nexo de unión entre "lo antiguo" y "lo moderno" al tratarse de un tema tradicional pero mostrado desde una óptica diferente.

CONCLUSIÓN: Esta obra ha sido considerada en muchas ocasiones como el "pistoletazo de salida" del nuevo estilo cubista, un estilo del que Picasso junto al pintor Braque fueron precursores y que suponía un nuevo acercamiento a la pintura en el que las leyes de la perspectiva se veían alteradas y las formas de los objetos quedaban reducidas a formas geométricas planas en un intento de captación más intelectual y menos emocional de la realidad.

Arte Cicládico (3000-2000 a.C.)

Publicado 14th May 2013 por Fco. Javier Talavera