

Picasso, Pablo

(Málaga, 1881–Moulins, Francia, 1973)

Artista español. Hijo del también artista José Ruiz Blasco, en 1895 se trasladó con su familia a Barcelona, donde el joven Pablo Picasso se rodeó de un grupo de artistas y literatos, entre los que cabe citar a los pintores Ramón Casas y Santiago Rusiñol, con quienes acostumbraba reunirse en el bar Els Quatre Gats.

Entre 1901 y 1904 Pablo Picasso alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y París, mientras su pintura entró en la etapa denominada período azul, fuertemente influida por el simbolismo. En la primavera de 1904, Picasso decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse en un estudio en las riberas del Sena.

En la capital francesa Picasso trabó amistad, entre otros, con los poetas Guillaume Apollinaire y Max Jacob y el dramaturgo André Salmon; entre tanto, su pintura experimentó una nueva evolución, caracterizada por una paleta cromática tendente a los colores tierra y rosa. Al poco de llegar a París entró en contacto con personalidades periféricas del mundillo artístico y bohemio, como los estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería su marchante por siempre, Daniel–Henry Kahnweiler.

Hacia finales de 1906 Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX: *Les demoiselles d'Avignon*. En esta obra cumbre confluyeron numerosas influencias, entre las que cabe citar como principales el arte africano e ibérico y elementos tomados del Greco y Cézanne.

Bajo la constante influencia de este último, y en compañía de otro joven pintor, Georges Braque, se adentró en una revisión de buena parte de la herencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en el ámbito de la representación pictórica del volumen: fue el inicio del cubismo.

A partir de 1909, Picasso y Braque desarrollaron dicho estilo en una primera fase denominada analítica. En 1912 introdujeron un elemento de flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales directamente aplicados sobre el lienzo, técnica que denominaron collage. La admisión en el exclusivo círculo del cubismo del pintor español Juan Gris desembocó en la etapa sintética de dicho estilo, marcado por una gama cromática más rica y la multiplicidad matérica y referencial.

Entre 1915 y mediados de la década de 1920 Picasso fue abandonando los rigores del cubismo para adentrarse en una nueva etapa figurativista, en el marco de un reencuentro entre clasicismo y el creciente influjo de lo que el artista denominó sus «orígenes mediterráneos». Casado desde 1919 con la bailarina rusa Olga Koklova y padre ya de un hijo, Paulo, Picasso empezó a interesarse por la escultura a raíz de su encuentro en 1928 con el artista catalán Julio González; entre ambos introdujeron importantes innovaciones, como el empleo de hierro forjado.

En 1935 nacería una hija, Maya, de una nueva relación sentimental, Marie–Thérèse, con quien Picasso convivió abiertamente a pesar de seguir casado con Olga Koklova; a partir de 1936, ambas debieron compartir al pintor con una tercera mujer, la fotógrafa Dora Maar. El estallido de la guerra civil española lo empujó a una mayor concienciación política, fruto de la cual es una de sus obras más conocidas, el mural de gran tamaño *Gernika*.

En 1943 Picasso conoció a Françoise Gilot, con la que tendría dos hijos, Claude y Paloma. Tres años más tarde abandonó París para instalarse en Antibes, donde incorporó la cerámica a sus soportes predilectos. En la década de 1950 Picasso realizó numerosas series sobre grandes obras clásicas de la pintura, que reinterpreto a modo de homenaje. En 1961 contrajo segundas nupcias con Jacqueline Roque; sería su última relación sentimental de importancia.

Convertido ya en una leyenda en vida y en el epítome de la vanguardia, el artista y Jacqueline se retiraron al castillo de Vauvenargues, donde Picasso continuó trabajando incansable hasta el día de su muerte.

Obras de Pablo Picasso

La vie (1903, Museo de Arte, Cleveland)
Familia de saltimbanquis (Galería Nacional de Arte, Washington)
Las tres holandesas (1905, Musée d'Art Moderne, París)
La toilette (1906, Academia de Bellas Artes, Buffalo)
Retrato de Gertrude Stein (Museum of Modern Art, Nueva York)
La fábrica de Horta (1909, Ermitage, San Petersburgo)
Retrato de Fernande (1909, Museum of Modern Art, Nueva York)
Ma jolite (1912, Museum of Modern Art, Nueva York)
Parade (1917, diseño escenográfico y vestuarios)
Los tres músicos (1921, Museum of Modern Art, Nueva York)
Suite Vollard (1930)
La joie de vivre (1946, Museo Picasso, Antibes)
La cabra (1950, Museum of Modern Art, Nueva York)
Suite Crommelinck (1968)

Miro, Joan

La abundante obra de Joan Miró representó la búsqueda de un lenguaje artístico que, desde una concepción intuitiva de la abstracción y el surrealismo, intentaba recuperar el sentido prístino de la mentalidad infantil o primitiva.

Nació Miró el 20 de abril de 1893 en Barcelona, España. Su padre era relojero y joyero. La tradición artesana de su familia y el austero paisaje catalán fueron decisivos en su arte. Realizó estudios de comercio y trabajó durante dos años como empleado en una oficina hasta que enfermó. Sus padres lo llevaron a reponerse a Montroig, en Tarragona. En 1912 regresó a Barcelona y asistió a la escuela del pintor Francisco Galí, quien inició a su alumno en las últimas tendencias artísticas de París y le transmitió su afición por los frescos de influencia bizantina de las iglesias de la región catalana. Asimismo, lo introdujo en el fantástico mundo arquitectónico de Antonio Gaudí.

Miró poseía de forma natural la visión pura de las cosas que los artistas de las escuelas fauvista y cubista buscaban mediante la destrucción deliberada de los cánones tradicionales. Intentaba plasmar la naturaleza tal como la vería un hombre primitivo o un niño, pero desde una perspectiva del siglo XX. En este sentido, tenía mucho en común con los surrealistas y dadaístas.

De 1915 a 1919, Miró trabajó en Barcelona, Montroig y Mallorca, pintando paisajes, retratos y desnudos de colores oscuros e intensos. Desde 1919, vivió alternativamente en París y Montroig. En las obras que produjo entre la primera y la segunda guerra mundial, los objetos comenzaron a salir de su contexto natural para reagruparse de acuerdo con un nuevo y fantasmagórico orden.

De 1925 a 1928, Miró recibió la influencia del surrealismo y del suizo Paul Klee, manifiesta en sus pinturas oníricas y en sus paisajes imaginarios. Hacia la década de 1930, los horizontes de Miró se ampliaron. Realizó decorados para ballets y sus primeros cuadros comenzaron a exponerse en galerías francesas y

estadounidenses. Sus diseños de tapices lo llevaron a interesarse por el arte monumental y los murales.

Durante la guerra civil española, a finales de la década de 1930, Miró vivió en París. Al empezar la segunda guerra mundial volvió a España, donde pintó sus famosas "Constelaciones". Desde 1948 dividió una vez más su tiempo entre España y París. Este año vio el comienzo de una serie de obras de intenso contenido poético, cuyos símbolos estaban basados en el tema de mujer, pájaro y estrella.

En los años que siguieron a la segunda guerra mundial, Joan Miró alcanzó fama internacional. En 1950 hizo un mural para la Universidad Harvard. En 1954 obtuvo el premio de grabado en la Bienal de Venecia y cuatro años después realizó el mural cerámico para el edificio de la UNESCO de París, que le valió el premio de la Fundación Guggenheim. A pesar de su fama, Miró continuó dedicándose exclusivamente a la reflexión y a la creación artística. Hombre taciturno e introvertido, en sus últimos años consiguió imprimir en sus obras un peculiar sentido de sabiduría irónica.

Joan Miró murió el 25 de diciembre de 1983 en Palma de Mallorca, España.

Fermin alegre

Fermín Alegre nació en Teruel el 28 de marzo de 1947. Fue el quinto y último hijo de una familia humilde. Su padre, Valeriano, era guarnicionero, un artesano cuyas labores estaban relacionadas con los atavíos de los animales de labranza. Su hermano Agustín era 11 años mayor y escogió con anterioridad la pintura como profesión. A temprana edad empezaron las inquietudes artísticas de Fermín Alegre. Su hermano Agustín, que indudablemente se percató, le inculcó desde ese momento la importancia del dibujo para la profesión de pintor. Así, desde muy joven, asistió a las clases de dibujo de la Escuela de Arte y Oficios de Teruel, y practicó el dibujo en el estudio de su hermano mayor.

Roberto Matta

Las obras de Matta revelan su deseo de expresar las imágenes del subconsciente a través de metáforas visuales. El impacto de estas pinturas de fuerte carga psicológica en el mundo del arte ayudó a perpetuar el movimiento surrealista y estableció a Matta como un líder en su especialidad.

Las influencias de su juventud tuvieron un gran efecto en su arte; la mayoría de sus ideas originales se derivaron de esas experiencias tempranas.

Roberto Matta nació el once de noviembre en Chile, 1911, y experimentó la falta de estabilidad económica y política que aquejaba su patria. Además de la inflación, Chile estaba bajo la presión de huelgas y juntas militares. Las condiciones de vida no eran favorables, pero ocasionaron emociones profundas dentro de Matta que luego se revelarían en su arte. En 1932, Matta salió de Chile como reacción a la situación política después de la elección de Arturo Alessandri, un político conservador que no apoyaba las clases laborales.

Matta pasó a Londres, Roma, Nueva York y París. Mientras viajaba y vivía en estos lugares, el pintor leyó la literatura de Mallarmé y Lautréamont. También se relacionó con personas influyentes en los estudios del arte, literatura y la poesía como Gabriela Mistral, poeta Chilena, y Federico García Lorca, un miembro del "Grupo de 1927" de España.

Este grupo de poetas utilizaba imágenes oscuras y metáforas para presentar temas cosmológicos. Sus ideas tuvieron un impacto muy grande en el arte temprano de Matta. En "La Tierra es el Hombre", por ejemplo, la creación de la tierra revela sus imágenes mentales del nacimiento y del renacimiento de su identidad como exiliado. Su representación de la tierra también revela imágenes del caos geográfico y político del Chile de su juventud. Por eso, esta pintura muestra "un regreso al concepto de la tierra nacida del caos."

Matta pintó las fuerzas terrenales como representantes de sus impulsos psicológicos. Combina las imágenes de la tierra y del cuerpo humano con el uso de colores brillantes, para revelar las fuerzas salvajes inherentes en los dos. En su obra, trataba de crear un mensaje sobre la evolución del hombre desde una criatura bárbara a un ser racional.

En París, Matta se relacionó con el movimiento surrealista a través de artistas como André Breton y Marcel Duchamp. En esta época empezó a pintar e incorporar sus creaciones inconscientes en su arte, combinando los reinos del pensamiento racional e irracional; "la transformación estructural de las imágenes de la mente." En el arte de Matta, las figuras vegetales, las rocas y el hombre representan metáforas de las fuerzas de la naturaleza (véase por ejemplo "Rocas").

Matta se convirtió en un líder en el mundo del arte surrealista y ejerció su influencia en muchos artistas jóvenes como Jackson Pollock. En general, las pinturas de esta época temprana en la vida de Matta exploran la posibilidad de representar los impulsos psicológicos a través de las imágenes artísticas, un tema que continuó desarrollando en su arte posterior.

Los esfuerzos artísticos de Matta perpetuaron la influencia del movimiento surrealista dentro de Chile y otros países. Matta revolucionó los conceptos del arte por sus percepciones artísticas y psicológicas del mundo y de la mente.