

PICASSO

Índice

Introducción

Pablo Picasso

- Período azul
- Período Rosa
- Protocubismo
- Cubismo
 - ◆ Cubismo analítico
 - ◆ Cubismo sintético
- Escultura Cubista
- Realismo y Surrealismo
- Últimos Trabajos: Recapitulación

Genealogía

Cronología

Algunas de sus Obras

Conclusiones

BibliografíaIntroducción

Quisiera comenzar esta pequeña introducción mencionando dos frases de Arianna Stassinopoulos Huffington, autora del libro Picasso: Creador y Destructor La sorpresa fue la principal característica de del arte de Picasso. [] Un ser apasionado y contradictorio, en guerra contra sí mismo y contra todos: ateo y supersticioso, mundano y rebelde, comunista y millonario, padre orgulloso y amante salvaje..."

La menciono ya que estoy en completo acuerdo con ella, Picasso introdujo nuevas técnicas a la pintura, fue un innovador, fue de los creadores de una corriente totalmente nueva en la pintura.

Su padre era pintor, y maestro, para Picasso fue su mayor ídolo, tiene una gran importancia en el desarrollo artístico.

Otra cosa que influyó mucho en Picasso, fue la temprana muerte de su hermana Conchita, que en varias ocasiones fue la modelo de sus primeras obras, ya que al enfermarse esta hace un trato con Dios diciendo que si ésta se salva el dejaría de pintar y se pondría estudiar, narran que Picasso tenía muchos problemas escolares ya que tenía dislexia, pero al morir Conchita, dice que Dios es malo por haber dejado que su hermana muriera y ve su muerte como el deseo de que siga adelante con su pintura.

Creo que para entender un poco mejor la situación de Picasso me fue necesario investigar un poco acerca de su vida infantil, me llamo mucho la atención la gran admiración que le tenía a su padre.

Me llamó la atención, cuando narran de su nacimiento, dicen que nació muerto y que si no hubiera sido por su tío que era doctor, que se le soplo humo de puro en la cara el niño no hubiera reaccionado.

La verdad es que me interesó mucho mas su vida profesional, que su vida familiar, esa es la principal razón por la cual me enfoqué en esta, traté de hacer una recopilación de las diversas técnicas que Picasso utilizó, y amplié algunas de ellas, me interesó especialmente por que un cuadro que en lo personal me gusta mucho no sabía que era de el, *Guernica*, y ahora sé quien lo hizo y con que fin.

También anexé, una cronología lo mas detallada posible de su vida, y su árbol genealógico, el árbol genealógico solo por dato curioso que encontré, también encontré diversas anécdotas acerca del pintor pero al agregarlo, pues esto haría mi trabajo mas extenso y en esta ocasión no es la intención, mas bien es hacerlo interesante.

Bueno y ya sin tanto rodeo. He aquí la exposición de mi tema: Pablo Picasso

Pablo Picasso

Nacido en 1881, Picasso cuyo nombre completo es Pablo Ruiz y Picasso, recibió sus primeras lecciones de pintura de su padre, profesor de dibujo en Barcelona. Ingresó en la Escuela de Arte de Barcelona en 1895, donde demostró ser estudiante muy precoz, y mas tarde asistió a la academia de Madrid, de 1897 a 1889. En 1900 visitó París por primera vez y se estableció allí tres años más tarde.

Después de la Segunda Guerra Mundial Picasso se trasladó al sur de Francia.

Durante sus comienzos en España, las pinturas de Picasso siguieron la tradición académica. Alrededor de 1900 sintió el impacto de Lautrec, y del arte Nouveau de moda en Europa. Tanto sus obras ilustrativas como sus pinturas, mostraron esta influencia, como también el desarrollo de una actitud social más conciente en la elección de temas; probablemente fue parcialmente influido por el realismo social de Isidro Nonell. *Los bebedores del ajeno* es típico de su obra de esta época.

En París, Picasso no abandono el estilo que evolucionara en Barcelona, manteniéndose apartado durante varios años del vanguardismo parisien, y aparentemente mas unido en espíritu al círculo simbolista-sintetista, encabezado por Gauguin a fines del siglo anterior. Sus pinturas de 1901 a 1904 eran predominantemente de tonalidad azul y estos años se conocen como el Período Azul.

En 1905 comenzó a pintar con fuerzas renovadas, sus dibujos de hicieron menos amanerados, su actitud menos melancólica. Los temas de circo se convirtieron en su motivo favorito y el color rosado reemplazo al azul como color predominante, como en *La familia de saltimbanquis*. Este período se denomina Período Rosa.

Durante el invierno de 1906-7, sin embargo, un nuevo interés en la escultura primitiva negra, Ibérica, y de otros tipos causo un cambio abrupto. Su interés en la escultura primitiva le llevo a adoptar una simplificación radical de la forma para expresar el aspecto conceptual de la imagen, a diferencia del visual. Las figuras están simplificadas en una serie de planos sin relieve o angulares, algunas con grandes rostros semejantes a máscaras; la representación del espacio está virtualmente descuidada. Picasso afirma que la escultura ibérica fue la base de las figuras para *Las señoritas*. Obras subsiguientes, tales como *Danza de los velos* 1907, denotan más claramente su interés por la escultura africana.

Estas son las obras que le prepararon el terreno para el desarrollo posterior del cubismo. Y desde 1909 hasta la declaración de la Segunda Guerra Mundial, Picasso trabajo en colaboración con Braque en el desarrollo de este movimiento totalmente nuevo.

En las primeras obras cubistas, como los paisajes pintados en *Horta de Ebro* en 1909, Picasso fue influido por Cézanne; continuo tomando el objeto natural como punto de partida pero lo analizo y reconstruyó en términos de formas simples y elementales que se ajustaban mejor con la superficie del cuadro. Su color era casi monocromático, dando así más énfasis a la estructura.

Durante los dos años siguientes, las composiciones de Picasso, se hicieron más complejas y difíciles de entender, sus imágenes quebradas en planos cada vez más pequeños, su relación entre sí y con respecto al fondo cada vez más ambigua. Después de casi alcanzar la abstracción en obras tales como *El acordeonista*, 1911, Picasso comenzó con Braque, a hacer sus pinturas menos ambiguas. Letras, detalles ilusionistas, y mas importante aún, la introducción de la técnica del collage, como en *Bodegón con silla de rejilla*, 1911–12.

Al mismo tiempo comenzó a trabajar, partiendo de formas pictóricas ya existentes, hacia un motivo sugerido por las mismas, lo contrario de lo que hiciera en sus primeros cuadros. Este estilo fue bautizado mas tarde como cubismo sintético.

Durante la Primera Guerra Mundial, Picasso trabajando solo, continuó extendiendo y ampliando el idioma cubista, introduciendo una cualidad más decorativa. Usó áreas con diseños (especialmente puntos), colores más vivos y formas curvilíneas. En contraste con esta vistosidad, las composiciones se hicieron más simples. Al mismo tiempo volvió, en algunas de sus obras, al estilo naturalista. *Retrato de Vollard*, 1915

Mas tarde estimulado en parte por su estadía en Roma en 1917, comenzó a pintar figuras monumentales de un carácter calmo y clásico, como *Campesinos durmiendo*, 1910 o *Madre e hijo*, 1921, y motivos clásicos y figuras de centauros y faunos fueron incluidos en su repertorio. De aquí en adelante la figura sería su tema principal.

En la década de 1920 la pintura de Picasso se acercó más en espíritu al surrealismo. Estas telas eran de un tono inquietante, sus formas de carácter metamórfico y deformadas por razones más emocionales que formales. *Los tres bailarines*, 1925. Este estilo vario continuamente en los años siguientes, como por ejemplo en las composiciones lineales geométricas de *El pintor y la modelo* y la construcción abierta, de libres dimorfias, de *Proyectos para un monumento*. Básicamente, sin embargo, la actitud de Picasso hacia la pintura ha cambiado muy poco desde entonces, aunque la extraordinaria fertilidad de su imaginación ha permitido muy poca repetición. Picasso ha dicho: Las distintas maneras que usado en mi arte no deben ser consideradas como evolución sino como variación.

Después de una serie de figuras femeninas en 1932, caracterizadas por sus líneas sensuales, Picasso dejó de pintar durante algún tiempo, y entre 1935 y 1937 trabajo en proyectos gráficos t en poesía surrealista.

Una de las obras más importantes de Picasso de la década de 1930 fue un aguafuerte de gran tamaño Minotauromaquia. En este y en un pequeño grupo de pinturas y aguafuertes desarrollo los símbolos que uso en *Guernica*.

Guernica fue pintado para el gobierno republicano de España para conmemorar la destrucción de esta ciudad por los alemanes. En esta obra Picasso no pinta el hecho en sí, pero expresa el horror y la brutalidad de la guerra. Como en Minotauromaquia, las imágenes principales son el toro, representando la brutalidad y la oscuridad, el caballo simbolizando la gente que sufre y la niña con la lámpara. El mural es de gran tamaño, sus imágenes tan expresivas, definidas por una línea fluida y una gama sutil y limitada de grises. Es una de las obras más vigorosas y comprometidas de Picasso.

Guernica fue seguida de un grupo de pinturas también basadas en temas de violencia y brutalidad.

Picasso continuó trabajando en este estilo durante la Segunda Guerra Mundial, aunque limitándose a bodegones y a una gama cromática más sombría.

Después de la Guerra cuando se trasladó a Antibes, su estilo se torno mas alegre.

También dedico bastante tiempo a la cerámica en Vallauris. Su manejo imaginativo y original de las formas, particularmente su transfiguración por medio de la decoración, ha tenido gran influencia en la alfarería. Su

obra en escultura ha tenido también mucha influencia. Ha trabajado en este campo intermitentemente a lo largo de su vida, siempre relacionando su escultura a su pintura, extendiendo simplemente sus ideas a un medio tridimensional. Sobre todo, las esculturas de Picasso han sido ejemplares en su uso sumamente imaginativo del material, y por su habilidad, en crear las imágenes más convincentes, del material más inesperado; la *Cabeza de toro*, 1942–43 esta hecha del sillín y el manillar de una bicicleta.

En sus pinturas de fines de la década de 1950, Picasso se interesó en componer series de variaciones libres sobre grandes obras maestras del pasado, mostrando en estas obras su gran respecto por la larga tradición que le precede y sus poderes de reinterpretación.

Período Azul

Entre 1900 y 1902 Picasso hizo tres viajes a París, estableciéndose finalmente allí en 1904. El ambiente bohemio de las calles parisinas le fascinó desde un primer momento, mostrando en sus cuadros de la gente en los salones de baile y en los cafés la asimilación del postimpresionismo de Paul Gauguin y del simbolismo de los pintores nabis. Los temas de la obra de Edgar Degas y Henri Marie Raymond de Toulouse–Lautrec, así como el estilo de este último, ejercieron una gran influencia sobre Picasso. El cuadro *Habitación azul* (1901, Colección Phillips, Washington) refleja el trabajo de ambos pintores y, a la vez, muestra su evolución hacia el periodo azul, así llamado por el predominio de los tonos azules en las obras que realizó durante estos años. En ellas reflejará la miseria humana, con trabajadores extenuados, mendigos, alcohólicos y prostitutas, representados con cuerpos y formas ligeramente alargadas, recordando el estilo de El Greco.

Período Rosa

Poco después de establecerse en París en un desvencijado edificio conocido como el Bateau–Lavoir, Picasso conoce a su primera compañera, Fernande Olivier. Con esta feliz relación Picasso cambió su paleta hacia tonos rosas y rojos; los años 1904 y 1905 se conocen, así, como periodo rosa. Sus temas se centraron en el mundo del circo, que visitó con gran asiduidad, creando obras como *Familia de acróbatas* (1905, National Gallery, Washington). En la figura del arlequín, Picasso pintó su otro yo, su alter ego, práctica que repitió también en posteriores trabajos. De su primera época en París datan su amistad con el poeta Max Jacob, el escritor Guillaume Apollinaire, los marchantes Ambroise Vollard y Daniel Henry Kahnweiler y los ricos estadounidenses residentes en Francia Gertrude Stein y su hermano Leo, quienes se convirtieron en sus primeros mecenas. Todos ellos fueron retratados por el pintor.

Protocubismo

En el verano de 1906, durante una estancia de Picasso en Gosol, Andorra, su obra entrará en una nueva fase marcada por la influencia del arte griego, ibérico y africano. El célebre retrato de *Gertrude Stein* (1905–1906, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York) revela un tratamiento del rostro en forma de áscara. La obra clave de este periodo es *Las señoritas de Avignon* (1907, Museo de Arte Moderno, Nueva York), tan radical en su estilo la superficie del cuadro semeja un cristal fracturado que no fue entendido, incluso, por los críticos y pintores vanguardistas de aquel momento. Frente a la pintura tradicional, Picasso rompe en esta obra con la profundidad espacial y la forma de representación ideal del desnudo femenino, reestructurándolo por medio de líneas y planos cortantes y angulosos.

Cubismo

El cubismo es un movimiento que se inicia hacia 1907 y cuyos principales representantes son Pablo Ruiz Picasso, Juan Gris y Braque. Está basado en muchas corrientes y es uno de los movimientos más importantes del siglo XX. El cubismo está influenciado por las esculturas africanas. Los cuadros cubistas tienen muchos ángulos. Suelen ser figuras geométricas. Las principales figuras geométricas que usan los pintores cubistas son el cilindro, el cono y el cubo. El color es lo menos importante, suele ser aleatorio. Este movimiento es una

introducción a la pintura abstracta. El cubismo se inspiró en la obra de P. Cézanne (quien afirmaba que todo en la naturaleza podía ser reducido a formas geométricas) y de los posimpresionistas, y en el estudio del arte negro.

En el periodo pre-cubista se recogen todas las corrientes anteriores y eso es lo que nos permite entender el cubismo.

Los cubistas tenían conciencia de que el hombre moderno se desplaza cada vez con mayor rapidez y, consecuentemente, la idea que se forma de las cosas es compleja. Para traducir toda esa complejidad pintan distintas caras de un mismo objeto, reuniendo en una sola imagen lo que la mirada solo logra percibir sucesivamente. Resaltan así la idea de simultaneidad. Los artistas cubistas, al introducir una visión tridimensional del espacio, representaban de forma simultánea varios aspectos de un mismo objeto visto desde todos sus ángulos.

El cubismo representa una ruptura con la pintura tradicional: desaparición de la perspectiva (profundidad), utilización de una gama de color apagada (grises, tonos pardos y verdes suaves), introducción de la visión simultánea de varias configuraciones de un objeto (vista de frente y de perfil, por ejemplo) con lo cual desaparece el punto de vista único y, finalmente, atención a la cuarta dimensión (el tiempo) como un factor más de la pintura.

Hay dos etapas fundamentales dentro del cubismo:

1) Cubismo analítico

Durante los años siguientes a 1907 Picasso, en colaboración con Braque realiza una pintura en la que la realidad se va analizando y descomponiendo en múltiple elementos geométricos, en planos parecidos a las composiciones cristalográficas.

En esta primera fase, denominada cubismo analítico (1910–1912) y representada por Picasso y por Braque, los objetos eran reducidos a sus formas básicas, descompuestos y reconstruidos según su verdadera estructura en composiciones en las que el color era un elemento secundario, de ahí que se utilicen sobre todo grises y ocre, porque la atención no está en el color, sino en la forma. Al mismo tiempo los objetos se descomponen por efecto de los múltiples puntos de vista, y la luz parece actuar independientemente sobre cada una de las facetas geométricas.

En esta etapa Picasso pinta obras como Cabeza de Mujer (1909), Muchacha con mandolina (1910), Retrato de Kahnweiler (1910), etc.

La introducción de collages marca el final de este periodo inicial del cubismo.

2) Cubismo sintético

Hacia 1912–1913, se inició el período del cubismo sintético, representado, sobre todo, por F. Léger y por J. Gris, quienes abandonaron la descomposición prismática y buscaron mostrar, de modo simultáneo, la forma de un objeto visto desde perspectivas diferentes y dieron de nuevo al color una mayor importancia; una de las aportaciones más interesantes de este período fue la introducción del «papier collé», que marcó el inicio de la técnica del «collage».

Hacia 1912 Picasso y Braque inventan los papiers collés: trozos de diario, de papel pintado, de papel de embalaje, pegados tal cual sobre un soporte y a los que añaden algunos trazos o manchas de colores. Los papiers collés ayudan a Braque y Picasso a pasar de la fase analítica a la sintética del cubismo. Esta etapa se caracteriza por utilizar en el cuadro elementos nuevos y tradicionales (papel de periódico, óleo). Los planos

geométricos se simplifican, las formas son más amplias y el color es más rico.

En Picasso el cubismo sintético está representado por *El jugador de cartas* o *Naturaleza muerta verde*. En 1921, con su doble versión de los Tres músicos, crea unas piezas culminantes del cubismo sintético

Una de las aportaciones de esta etapa es la de el Papier Collé, que es el paso anterior al collage.

Escultura Cubista

El busto de bronce de *Fernande Olivier* (también llamado *Cabeza de mujer*, 1909, Museo de Arte Moderno) muestra la consumada habilidad técnica de Picasso en el tratamiento de las formas tridimensionales. También realizó conjuntos como *Mandolina y clarinete* (1914, Museo Picasso, París) formados por fragmentos de madera, metal, papel y otros materiales, explorando con ello las hipótesis espaciales planteadas por la pintura cubista. Su *Vaso de ajeno* (1914, Museo de Arte Moderno) es una escultura en bronce coloreada que representa un vaso de ajeno sobre el que aparece colocada una cucharilla de plata y la reproducción exacta de un terrón de azúcar; tal vez se trate del ejemplo más interesante de escultura policromada cubista realizado por Picasso, anticipando con ella tanto sus posteriores creaciones de objetos encontrados del tipo *Mandrill y joven* (1951, Museo de Arte Moderno), como los objetos Pop art de la década de 1960.

Realismo y Surrealismo

Durante la I Guerra Mundial, Picasso viajó a Roma para realizar los decorados de los ballets rusos de Sergei Diáguilev. Conoció allí a la bailarina Olga Koklova, con la que se casó poco después. Dentro de un estilo realista, figurativo, en torno a 1917 Picasso la retrató en varias ocasiones, al igual que a su único hijo legítimo, Pablo (por ejemplo, en *Pablo vestido de Arlequín*, 1924, Museo Picasso, París) y a sus numerosos amigos. A comienzos de la década de 1920 pintó una serie de cuadros con figuras robustas, pesadas, escultóricas, dentro del que se ha denominado estilo ingresco, como por ejemplo *Tres mujeres en la fuente* (1921, Museo de Arte Moderno) y obras inspiradas en la mitología, como *Las flautas de pan* (1923, Museo Picasso, París). Al mismo tiempo creó también extraños cuadros de bañistas inflados e informes, con cabezas muy pequeñas y grandes cuerpos, así como retratos de mujeres en actitudes violentas, convulsas, indicando a menudo con ellas sus propias tensiones vitales.

Aunque siempre declaró que no era surrealista, en muchos de sus cuadros se pueden apreciar cualidades y características propias de este movimiento artístico, como en *Mujer durmiendo en un sillón* (1927, Colección Privada, Bruselas) y *Bañista sentada* (1930, Museo de Arte Moderno).

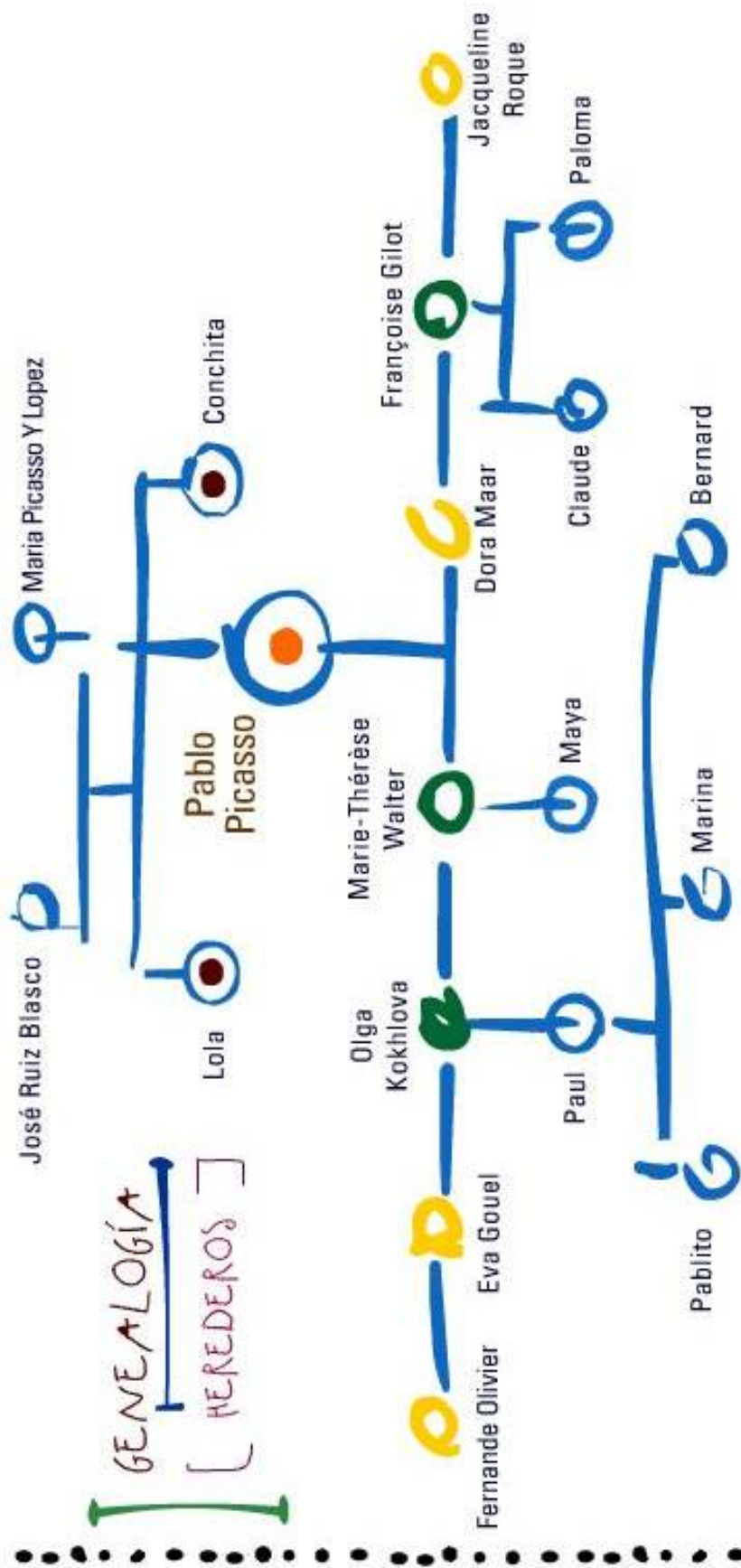
Últimos trabajos: Recapitulación

Muchos de los últimos cuadros de Picasso están basados en las obras de los grandes maestros del pasado como Diego Velázquez, Gustave Courbet, Eugène Delacroix y Édouard Manet. Además de en la pintura de cuadros, Picasso trabajó también en cientos de litografías que realizó en la imprenta de Fernande Mourlot. Se interesó también por la cerámica, y así, en 1947, en Vallauris, realizó cerca de 2.000 piezas. Durante este tiempo Picasso hizo también importantes esculturas: *El hombre del carnero* (1944, Museo de Arte de Filadelfia), un bronce a tamaño natural, y *La cabra* (1950, Museo de Arte Moderno), también en bronce, obra de enorme fuerza. En 1964 llevó a cabo la maqueta de *Cabeza de mujer*, una monumental escultura levantada en 1966 en acero soldado en el Civic Center de Chicago.

En 1968, y a lo largo de siete meses, creó las notables series de 347 grabados con los que retornó a sus primitivos temas: el circo, las corridas de toros, el teatro y las escenas eróticas.

A lo largo de toda su vida la obra de Picasso se expuso en innumerables ocasiones. La más inusual de ellas fue la que le dedicó el Louvre en 1971 con motivo del 90 cumpleaños del artista; hasta entonces nunca se había

expuesto en el museo parisino la obra de ningún artista vivo. Picasso murió el 3 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie, su residencia cercana a Mougins

Genealogía Cronología de Pablo Picasso (1881 – 1973)

- 1881: Pablo Ruiz Picasso nace el 25 de octubre de 1881, en Málaga. Hijo primogénito de don José Ruiz Blasco (1838 – 1913) y de doña María Picasso López (1855 – 1939). Su padre, pintor y profesor de la Escuela de Artes y Oficios de San Telmo, es del norte, y su madre es andaluza.
- 1884: Nacimiento de la primera hermana, Dolores (Lola).
- 1887: Nacimiento de la segunda hermana, Concepción (Conchita).
- 1888/89: Comienza a pintar dirigido por su padre.
- 1891: Traslado a La Coruña, donde el padre trabaja como profesor de dibujo. Muerte de su hermana Conchita. Asiste a clases en el Instituto de La Guardia. Ayuda a su padre a pintar.
- 1892: Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña. Su padre le da clases.
- 1894: Escribe e ilustra sus diarios. El padre reconoce la extraordinaria capacidad de su hijo Pablo, le entrega su pincel y su paleta y decide no volver a pintar nunca más.
- 1895: La familia se marcha a Barcelona. Ingreso en la Escuela de Bellas Artes de "La Lonja", donde su padre da clases. Se salta los primeros cursos y aprueba el examen de admisión para los cursos superiores con muy buena nota.
- 1896: Primer estudio en Barcelona. Se expone su primer gran óleo "*Academicista*": "*Primera Comunión*".
- 1897: Su segundo óleo "*Ciencia y Caridad*" (Museo Picasso, Barcelona) obtiene una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Su tío envía dinero para que Pablo pueda estudiar en Madrid. Aprueba el examen de ingreso para el curso superior de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la cual abandona otra vez en invierno.
- 1898: Enfermo de escarlatina regresa a Barcelona. Larga estancia con su amigo Pallarés en el pueblo Horta de Ebro. Estudios de paisajes.
- 1899: De nuevo en Barcelona. Frecuenta el café de artistas e intelectuales "Els Quatre Gats"; allí conoce entre otros a los pintores Junyer–Vidal, Nonell, Suñer y Casagemas, al escultor Hugué, a los hermanos Soto, al poeta Sabartés que más tarde será su secretario y amigo inseparable. Conoce y se interesa por la obra de Toulouse–Lautrec y Steinlen. Hace ilustraciones para periódicos; primer aguafuerte.
- 1900: Comparte un taller con Casagemas en Barcelona. Exposición de aproximadamente 150 dibujos en "Els Quatre Gats". En octubre viaja a París. Comparte el taller con Casagemas en Montmartre. Ve obras de Cézanne, Toulouse–Lautrec, Degas, Bonnard, etc. El marchante Manach le ofrece 150 francos al mes a cambio de un cierto número de cuadros. Berthe Weill le compra tres pasteles con tema taurino. Pinta "*Le Moulin de la Galette*" (Museo Salomon R. Guggenheim, Nueva York), su primer cuadro parisino. En diciembre viaja con Casagemas a Barcelona y a Málaga.
- 1901: Casagemas se suicida en París. Picasso viaja a Madrid; allí es coeditor de la revista "Arte Joven". En mayo, segundo viaje a París. Taller en Boulevard de Clichy 130. Primera exposición parisina con Vollard; vende 150 cuadros antes de la inauguración. Desde ahora firma los cuadros sólo con "Picasso", el apellido de su madre. Después de los temas inspirados en la vida parisina, aparecen temas como: pobreza, vejez y soledad. Su paleta es casi monocroma: verde azulado; comienza el periodo azul.

- 1902: Finaliza su contrato con Manach. Vuelta a Barcelona. En abril, exposición en París organizada por Berthe Weill. Evolución de la monocromía azul. En octubre tercer viaje a París. Viven en casa del poeta Max Jacob. En esa época hace sólo dibujos porque no tiene dinero para comprar lienzos. Weill expone los cuadros "azules".
- 1903: En enero regresa a Barcelona. En 14 meses pinta más de cincuenta cuadros, entre ellos "*La Vie*". El azul intenso expresa miseria y decrepitud.
- 1904: Traslado definitivo a París. Estudio en "Bateaux-Lavoir" en la calle Ravignan 13 (hasta 1909). Conoce a Fernande Olivier, la cual va a ser su amante durante siete años. Visita con frecuencia el bar "Lapin Agile" y el circo Médrano (inspiración para temas de circo y saltimbanquis). Fin de la época azul.
- 1905: Conoce a Apollinaire y a los hermanos Leo y Gertrude Stein. Pinta a menudo cuadros con temas circenses, entre ellos "*La familia de saltimbanquis*". Comienza la época rosa. En verano viaja a Schoorl, en Holanda. Primera escultura. Serie de aguafuertes "Los volantinos".
- 1906: En el Louvre ve una exposición de esculturas ibéricas que le impresionan. Conoce a Matisse, a Derain y al marchante Kahnweiler. Vollard compra la mayoría de los cuadros "rosa", y por primera vez Picasso consigue tener una posición económica desahogada. Va a casa de sus padres con Fernande; de Barcelona sigue viaje a Gósol (Lérida). Allí pinta "*La Toilette*". Influencias de la escultura ibérica: "*Retrato de Gertrude Stein*" y "*Autorretrato con paleta*".
- 1907: Pinta "*Autorretrato*". Después de muchos apuntes y estudios preliminares termina en julio su gran cuadro "*Las señoritas de Avignon*": el primer cuadro cubista antes de la "invención" del cubismo. Ve esculturas africanas en el Museo de Etnología. Comienza el período denominado "Epoca Negra". Apollinaire le presenta a Braque. Kahnweiler, encantado con el cuadro "*Demoiselles*", es ahora su único marchante.
- 1908: Pinta numerosos desnudos "africanos". En verano se muda con Fernande a La Rue des Bois, en la zona norte de París. Pinta figuras y paisajes. Braque expone sus primeros cuadros cubistas de L' Estaque. En noviembre se celebra un banquete en honor de Rousseau en el taller de Picasso.
- 1909: Pinta "*Frutero y pan sobre una mesa*". (Abandono de la perspectiva central y de la fragmentación de las formas en numerosos planos, obra estereométrica). En mayo va a Barcelona con Fernande para visitar a sus padres y amigos. A continuación sigue viaje a Horta de Ebro. Allí pinta paisajes y retratos. Es el período más productivo de su carrera. Al cubismo analítico pertenece ya "*La reserva, Horta de Ebro*". Retrato de Fernande "*Mujer con Peras*". En septiembre se cambia de domicilio, esta vez al Boulevard de Clichy 11, donde también vive Braque. Realiza una escultura de "*Fernande*". Expone por primera vez en Alemania (Galería Thannhauser, Munich).
- 1910: Termina los famosos cuadros cubistas de Vollard, de Kahnweiler y del crítico Uhde. Pasa el verano con Fernande en Cadaqués y se les une Derain y su esposa.
- 1911: Primera exposición en Nueva York. En verano se instala en Céret con Fernande y Braque. Por primera vez introduce grafitos en sus composiciones. Tiene que devolver al Louvre dos esculturas ibéricas que había comprado sin saber que eran robadas. Crisis en su relación con Fernande. Conoce a Eva Gouel (Marcelle Humbert) a la que llama "Ma jolie". Pinta "*Hombre con mandolina*".
- 1912: Primera construcción con chapa y alambre. Primer collage "*Naturaleza muerta con silla de rejilla*", hecho con hule encerado que imita un trabajo con paja entrelazada. Picasso va con Eva a Céret, de allí a Avignon y más tarde a Sorgues, donde se reúnen con Braque. Primera serie de collages: montaje de recortes de periódicos, etiquetas, anuncios, con carboncillo sobre papel. En septiembre se muda de Montmartre a Montparnasse, Boulevard Raspail 242. Firma contrato con Kahnweiler por tres años.

- 1913: Pasa la primavera en Céret, con Eva, Braque y Derain. Fallecimiento de su padre en Barcelona. Los collages conducen al cubismo sintético (formas grandes, planas, parecidas a dibujos). Eva y Pablo regresan enfermos a París. Nuevo cambio de domicilio, esta vez a la calle Schoelcher 5.
- 1914: El cuadro "*Los Saltimbanquis*" alcanza el precio de 11.500 francos en una subasta. En junio va con Eva a Avignon; se encuentra allí con Braque y Derain. Pinta cuadros "puntillistas". Estalla la guerra, Braque y Derain son movilizados. Kahnweiler se va a Italia, su galería es confiscada. Los cuadros de Picasso se vuelven oscuros.
- 1915: Retratos realistas a lápiz de Max Jacob y Vollard. Pinta "*Arlequín*".
- 1916: Por medio de Cocteau conoce al empresario ruso Diaghilew y al compositor Satie. Proyecto del ballet "Parade" para el "Ballet Ruso" con decoraciones de Picasso. Cambio de domicilio a Montrouge, calle Victor Hugo 22.
- 1917: Viaja con Cocteau a Roma. Se une a la compañía de Diaghilew. Hace diseños para el ballet "Parade". Conoce a Strawinsky y a la bailarina rusa Olga Koklowa. Visita Nápoles y Pompeya. Por Olga viaja con la compañía a Madrid y Barcelona. Olga deja la compañía de Diaghilew y se queda con Picasso. En noviembre regresan a Montrouge. Picasso pinta cuadros "*puntillistas*".
- 1918: A través del ballet Picasso entra en contacto y se relaciona con la "alta" sociedad; cambia su estilo de vida. Rosenberg es su nuevo marchante. Se casa con Olga. Pasan la luna de miel en Biarritz. Fallecimiento de Apollinaire. Se va a vivir con Olga en una casa de dos plantas en la calle La Boétie 23.
- 1919: Conoce a Miró y le compra un cuadro. Pasa tres meses en Londres trabajando con el "Ballet Ruso". Decorados y vestuario para el ballet "El Sombrero de Tres Picos"; hace dibujos de los bailarines. En verano va con Olga a Saint-Raphael, en la Costa Azul. Pinta "*Campesinos Durmiendo*" y naturalezas muertas de estilo cubista.
- 1920: Se estrena "Pulcinella" de Stravinsky, con decorados y vestuario de Picasso, Kahnweiler regresa del exilio. Pasa el verano con Olga en Saint-Raphael y en Juan-les Pins. "Gouaches" con temas de la Comedia del Arte.
- 1921: Nace su hijo Paul. En sus cuadros aparece otra vez el tema "Madre e Hijo". Sigue haciendo decorados y vestuario para ballet. Se subastan las colecciones de Uhde y de Kahnweiler, que habían sido requisadas por los franceses durante la guerra. Verano con Olga y Paul en Fontainebleau. Pinta "*Tres Músicos*" y varias composiciones con figuras monumentales.
- 1922: El coleccionista Doucet compra las "Demoiselles de Avignon" por 25.000 francos. Verano con Olga y Paul en Dinard (Bretaña). Allí pinta "*Dos mujeres Corriendo en la Playa*" ("*La Carrera*"). En invierno, pinta el telón para el ballet de Cocteau "Antígona".
- 1923: Retratos de arlequín al estilo neoclasicista. Pasa el verano en Cap d'Antibes; su madre les visita allí. Pinta "*La Flauta de Pan*" y hace dibujos de bañistas. En París pinta retratos de Olga y Paul.
- 1924: Pinta grandes naturalezas muertas al estilo cubista. Nuevamente hace decoraciones para ballet. Vacaciones con Olga y Paul en Juan-les Pins. Retrata a "*Paul Vestido de Arlequín*". Breton publica "*Manifeste du Surréalisme*".
- 1925: En primavera va con Olga y Paul a Montecarlo. Pinta "*La Danza*", cuadro en el que se alude a sus tensas relaciones con Olga. Verano en Juan-les Pins. Allí pinta "*Taller con Cabeza en Yeso*" con objetos del teatro de marionetas de su hijo Paul. En noviembre participa en una exposición surrealista.

- 1926: Realiza una serie de "assemblages" (montajes hechos con objetos encontrados tales como: camisa, bayetas, clavos, cuerdas) para el tema Guitarra. Vacaciones en Juan–les Pins y en Antibes. En octubre viaja a Barcelona con Olga.
- 1927: Conoce en la calle a la chica de 17 años Marie–Thérèse Walter, que poco después se convertirá en su amante. Muere Juan Gris. Serie de dibujos a pluma de bañistas, donde se combinan sexualidad y agresión.
- 1928: Primera escultura desde 1914. Frecuenta el taller del escultor González. Verano con Olga y Paul en Dinard. Se ve en secreto con Marie–Thérèse. Pinturas pequeñas y de intenso colorido. Realiza diferentes construcciones de alambre como maqueta para el monumento de *Apollinaire*.
- 1929: Trabaja con González en esculturas y construcciones de alambre. Pinta una serie de agresivos cuadros en los que se refleja su crisis matrimonial. Verano en Dinard.
- 1930: Hace esculturas de metal en el taller de González. Pinta "Crucifixión". Vacaciones en Juan–les Pins. Compra el castillo Boisgeloup en Gisors, al norte de París. Treinta aguafuertes sobre las "*Metamorphoses*" de Ovidio. Encuentra una casa para Marie–Thérèse en la Rue La Boétie 44.
- 1931: Escultura "*Cabeza de Mujer*" hecha con un colador. Instala su taller de escultura en Boisgeloup. Realiza una serie de esculturas grandes y bustos. Vacaciones en Juan–les Pins. Aparición de un ciclo de aguafuertes publicados por Skira a Vollard.
- 1932: Serie de cuadros con mujer rubia sentada o acostada, para los que posa Marie–Thérèse. Gran exposición retrospectiva en París (236 trabajos) y en Zurich. Christian Zervos publica el primer tomo del catálogo de la obra de Picasso (hasta ahora han aparecido 34).
- 1933: Grabados al aguafuerte con el tema "*El Taller del Escultor*" que más tarde estarán en la "Suite Vollard" así como dibujos con el tema "Minotauro". Viaja en coche a Barcelona y allí se encuentra con sus viejos amigos. Por miedo a los celos de Olga, intenta en vano impedir la publicación de un libro sobre las memorias de Fernande Olivier.
- 1934: Continúa haciendo aguafuertes y esculturas. Realiza un viaje por España con Olga y Paul para ver corridas de toros (San Sebastián, Madrid, Toledo, Barcelona). Numerosos trabajos sobre el tema de la corrida (en todas las técnicas).
- 1935: Pinta "*Interior con Muchacha Dibujando*"; desde mayo hasta febrero de 1936 no pinta ningún cuadro más. Graba su ciclo de aguafuertes más importante "Minotauromaquia". Marie–Thérèse queda embarazada; se separa de Olga y Paul; el divorcio se retrasa a causa de la repartición de bienes. Picasso mismo dijo: "la peor época de mi vida". El día 5 de octubre nace el segundo hijo de Picasso, una niña, María Concepción, a la que todos llaman Maya. Su amigo de juventud Sabartés, es ahora su secretario.
- 1936: Expone sus cuadros en Barcelona, Bilbao y Madrid. Trabajos sobre el tema minotauro. El 18 de julio estalla la guerra civil española. Picasso toma partido por la República. En muestra de su agradecimiento los republicanos le nombran director del Museo del Prado. En agosto se traslada a Mougins, donde se encuentra a la fotógrafa yugoslava Dora Maar. En otoño le cede el castillo de Boisgeloup a Olga y él se muda a casa de Vollard. Marie–Thérèse le sigue con Maya.
- 1937: Graba "*Sueño y mentira de Franco*". Se instala en un nuevo taller en la calle Grands Augustins 7. Allí, después del ataque aéreo alemán a Guernica (26 de abril), pinta un enorme mural para el pabellón español en la Exposición Mundial de París "Guernica". En verano retrata a Dora Maar en Mougins. Visita a Paul Klee en Berna. El Museo de Arte Moderno de Nueva York compra "Les demoiselles d' Avignon" por 24.000 dólares.

- 1938: Pinta varias versiones de Maya con juguete. Realiza un collage de tamaño natural "*Mujer en el aseo*". Pasa el verano en Mougins con Dora. En invierno sufre un fuerte ataque de ciática.
 - 1939: Muere su madre en Barcelona. En el mismo día retrata a Dora Maar y a Marie-Thérèse en la misma pose. En julio se traslada con Dora y Sabartés a Antibes. Fallecimiento de Vollard. Pinta "*Pesca Nocturna en Antibes*", en el que aparece Dora con una bicicleta comiendo un helado. Se instala en Royan, con Dora y Sabartés; más tarde van también Marie-Thérèse y Maya. Permanece allí, hasta agosto de 1940. Gran exposición retrospectiva en Nueva York con 344 trabajos, entre ellos "*Guernica*".
 - 1940: En Royan pinta "*Mujer Peinándose*". Los alemanes entran en Bélgica y Francia; en junio ocupan Royan. Regreso a París. Abandona la casa de la calle La Boétie y se muda a su taller en la calle Grands-Agustins. Reparte fotos del cuadro "*Guernica*" entre los oficiales alemanes. (Pregunta: ¿Lo ha hecho usted? Picasso "No, usted".).
 - 1941: Escribe una obra surrealista "*El Deseo Cogido por la Cola*". Marie-Thérèse y Maya se van a vivir a Boulevard Henri IV; Picasso las visita los fines de semana. No le es posible ir a Boisgeloup, por eso instala un taller de escultura provisional en el cuarto de baño de su piso en París.
 - 1942: Pinta "*Bodegón con Cráneo de Buey*". Vlamincx le denuncia en un artículo de periódico. "*Retrato de Dora Maar*" con blusa a rayas.
 - 1943: Realiza esculturas y ensamblaje "*Cabeza de Toro*". Conoce a la joven pintora Françoise Gilot, que le visita con frecuencia en el taller.
 - 1944: Max Jacob es detenido y muere en un campo de concentración. Escultura "*El Hombre del Cordero*". Lectura de la obra "El Deseo".
- Cogido por la Cola" con la participación de Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, y Raymond Queneau, etc. Tras la liberación de París se afilia al partido comunista. Con 74 pinturas participa, por primera vez, en el "Salon d' Automne"; recibe fuertes críticas.
- 1945: Pinta "*El Osario*". Serie de naturalezas muertas. En julio va con Dora Maar a Antibes. Alquila una habitación para Françoise en los alrededores, pero ella se va a la Bretaña. Compra una casa para Dora en Ménerbes y paga con un bodegón. Comienza a hacer litografías en el taller del impresor Fernand Mourlot, en París (hasta 1949 hace 200 trabajos).
 - 1946: Visita a Matisse en Niza, acompañado de Françoise. Picasso y Françoise se hacen amantes y ella se va a vivir con él. Pinta a Françoise. En julio se van juntos a Ménerbes y viven en la casa de Dora. Françoise está embarazada. El pintor trabaja en el Museo de Antibes y después de estar allí cuatro meses dona una gran cantidad de cuadros al museo, el cual pronto se llamará Musée Picasso.
 - 1947: Hace litografías en el taller de Mourlot. Regala diez cuadros al Musée National d' Art Moderne de París. El día 15 de Mayo nace Claude, el tercer hijo de Picasso. Comienza a trabajar con cerámica en la alfarería "Madoura" propiedad del matrimonio Ramié. Hasta 1948 realiza cerca de 2000 trabajos.
 - 1948: Se instala con Françoise y Claude en la villa "La Galloise" en Vallauris. Participa en el Congreso de Intelectuales de Breslau; visita con Krakau y Auschwitz. Exposición de cerámica en París. Retrato de Françoise.
 - 1949: La litografía "*La Paloma*" es tomada como tema para el Congreso de la Paz en París. El 19 de abril nace Paloma. Alquila una vieja fábrica de perfumes en Vallauris y la utiliza como taller y almacén para sus cerámicas. Esculturas.

–1950: Pinta "*Mujeres a la Orilla del Sena*" de Courbet. Realiza las esculturas: "La Cabra" y "Mujer con Cochecito de Niño", hechas con productos de desecho y fundidas en bronce. Asiste al Congreso Mundial

de la Paz, en Sheffield. Le otorgan el Premio Lenin de la Paz. En Vallauris es nombrado hijo predilecto de la ciudad.

–1951: Pinta "Masacre en Corea", como protesta contra la invasión de los norteamericanos. Deja la casa de la calle La Boétie y se muda a la calle Gay–Lussac 9. Cerámicas en Vallauris. Escultura "Mandrill con Cria". Exposición retrospectiva en Tokio.

–1952: Pinta dos grandes murales "La Guerra" y "La Paz" para el "Templo de la Paz" de Vallauris. Empeoran sus relaciones con Françoise.

–1953: Trabaja en Vallauris. Se celebran grandes exposiciones en Roma, Lyon, Milán y Sao Paulo. Con motivo de la muerte de Stalin, hace un retrato que da lugar a controversias con el Partido Comunista. Empieza una serie de bustos y cabezas con Françoise como modelo. Viaja con Maya y Paul a Perpiñán. Allí conoce a Jacqueline Roque. Françoise se muda a la calle Gay–Lussac 54.

–1954: Conoce a una joven llamada Sylvette David. Serie de retratos. Hace retratos de Jacqueline. Está en Vallauris con Françoise y los niños, y también con Jacqueline. Viaja a Perpiñán con Maya y Paul. se separa de Françoise, Jacqueline se va a vivir con él. Muere Matisse. (Picasso: "en realidad sólo existe Matisse"). Comienza sus versiones de "Las Mujeres de Argel" de Delacroix.

–1955: Olga Picasso muere en Cannes. Gran exposición retrospectiva en París (más tarde en Munich, Colonia y Hamburgo). Clouzot rueda la película "Le Mystère Picasso". El pintor compra la villa "La Californie" en Cannes. Realiza más retratos de Jacqueline.

–1956: Serie de cuadros sobre el taller, entre ellos "El Taller La Californie en Cannes" y "Jacqueline en el Estudio". Grandes esculturas en bronce "Los Bañistas". Celebra sus 75 años con los alfareros de Vallauris. Envía una carta de protesta al Partido Comunista por la entrada de los rusos en Hungría.

–1957: Exposiciones de su obra en Nueva York, Filadelfia y Chicago. En La Californie lleva a cabo 40 variaciones sobre "Las Meninas" de Velázquez. Se le encarga un mural para el nuevo edificio de la UNESCO en París.

–1958: termina el mural para la UNESCO: "La Caída de Icaro". Compra el castillo de Vauvenargues cerca de Aix–en–Provenza; a veces va a trabajar allí (entre 1959 y 1961).

–1959: Pinta en el castillo de Vauvenargues. Comienza sus versiones "La merienda Campesina" de Monet. Se dedica al grabado en linóleo.

–1960: Exposición retrospectiva de 270 obras en la Galería Tate en Londres. Bocetos con recortes de cartón para esculturas de metal de grandes superficies.

–1961: se casa con Jacqueline Roque en Vallauris. se instalan en Notre–Dame–de–Vie, Picasso celebra sus 80 años en Vallauris. Trabajos con láminas pintadas y plegadas.

–1962: Pinta más de 70 retratos de Jacqueline. Le conceden, de nuevo, el Premio Lenin de la Paz. realiza gran número de linoleos. Decorados escénicos para el ballet de París.

–1963: Variaciones sobre el retrato de Jacqueline. Pinta una serie de cuadros sobre el tema "El Pintor y la Modelo". Se inaugura el Museo Picasso de Barcelona. Mueren Braqué y Cocteau.

- 1964: Aparecen las memoris de Françoise Gilot "Life with Picasso" que provocan desavenencias entre Picasso y sus hijos Paloma Y Claude. Se celebran exposiciones en Canadá y en Japón. Bocetos para una enorme escultura metálica de "Cabeza de mujer" para el Civic Center de Chicago (expuesta en el año 1967).
- 1965: Ejecuta una serie de cuadros con el tema "El Pintor a la Modelo", así como cuadros de paisajes. Es operado del estómago en Neuilly-sur-Seine; último viaje a París.
- 1966: Dibuja y pinta otra vez, tras la operación; a partir del verano se dedica también a los grabados. En París tiene lugar una gran exposición con más de 700 obras que ocupan el Grand Palaice y el Petit Palaice; se exhiben también muchas esculturas de su colección privada.
- 1967: rechaza su admisión en la Legión de Honor. Tiene que desocupar su taller de la calle Grand-Augustins. Exposiciones en Londres y Nueva York.
- 1968: Fallece Sabartés. Picasso hace donación de 58 cuadros, pertenecientes a la serie "Las Meninas", al Museo de Barcelona. En siete meses realiza 347 aguafuertes.
- 1969: Numerosos cuadros: caras, parejas, naturalezas muertas, desnudos, hombres fumando.
- 1970: Picasso hace donación al Museo de Barcelona de todas las obras que se encuentran en posesión de su familia en España (obras de su juventud en Barcelona y en La Coruña).
- 1971: Celebra su 90 cumpleaños.
- 1972: Dibuja una serie de autorretratos. Hace donación al Museo de Arte de Nueva York de "Construcción de alambre" de 1928.
- 1973: Muere el día 8 de abril en Mougins y es enterrado el día 10 en el Jardín del Castillo de Vauvenargues.
- 1979: Una gran parte de las obras más importantes de la colección privada de Picasso pasó a ser propiedad del estado Francés en concepto de impuestos de herencia.
- 1980: Se celebra la mayor exposición retrospectiva de Picasso, con ocasión del 50º aniversario del Museo de Arte de Nueva York.
- 1985: Inauguración del Musée Picasso en el "Hotel Salé" en París (203 lienzos, 191 esculturas, 85 cerámicas, más de 3000 dibujos y obras gráficas).

Conclusiones

- Picasso fue un genio creador que no tuvo miedo de innovar con nuevas técnicas y estilos.
- Comenzó su desarrollo artístico desde temprana edad por lo que cuanta con una gran cantidad de obras.
- La idealización de su padre jugo un papel muy importante para su desarrollo artístico.
- Evoluciono diferentes estilos en la pintura volviendo en varias ocasiones a ellos.
- Incomprendido, en diferentes etapas de su vida.
- Inspirado por el amor de una mujer.

- Adelantado a su época.
- Genio creador y destructor.

Bibliografía

© 1993–2003 Microsoft Corporation.

Las bellas Artes, Vol. 8, Arte Moderno Editorial Grolier

www.msjc.edu/.../art100/100lecture14.html

<http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/genios/pintores/2990.htm>

<http://www.bancaja.es/picasso/>

<http://www.museovirtual.org/picasso.htm>

<http://www.picasso.fr/espagnol/>

<http://www.terra.es/personal/asg00003/picasso.html>

<http://www.el-mundo.es/especiales/2003/04/cultura/picasso/>

Algunas pinturas

<http://cgfa.sunsite.dk/picasso/index.html>