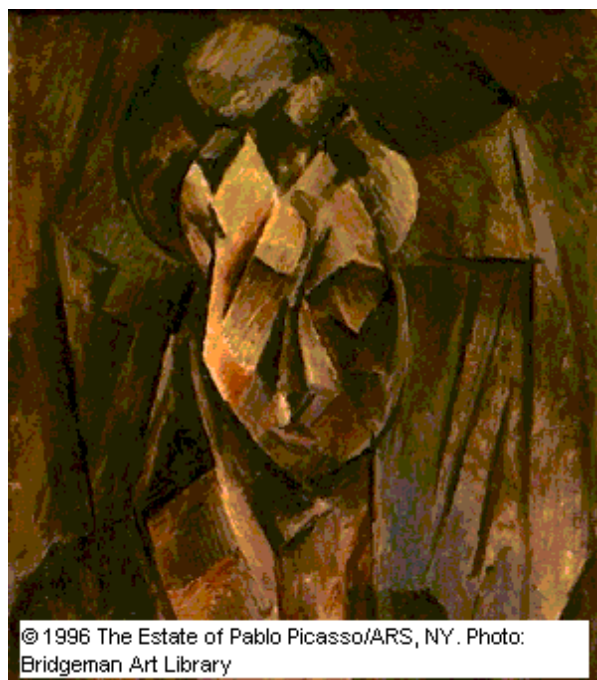

Introducción

En este trabajo, la intención es poder tratar la obra de Pablo Picasso desde un punto de vista de investigación, pero también pudiendo poner mi impresión acerca de la obra de este gran artista.

Lo que yo creo que resalta mas en la obra de Picasso es el virtuosismo que exhibe en ésta. Este virtuosismo es la principal razón que me motivó a hacer el trabajo sobre Picasso, es un artista sumamente vanguardista, que constantemente rompía los esquemas académicos guiándose claramente por su mente creativa y sus sentimientos. Tiene un enfoque muy especial para tratar el arte: el plasma a través de figuras y elementos que quizá parecen a primera vista un poco locos, ideas y sentimientos que vivió en su época.

Por todas estas razones y más es que Picasso es reconocido como una de las mentes mas creativas de la historia contemporánea, ya que además de ser pintor, incluso se atrevió a esculpir, e incluso escribir poesía, lo cual hace que tenga mi mas completa admiración.

Pablo Ruiz Picasso

(Málaga, España 1881– Mougins, Francia 1973)

Pintor español. Inició su aprendizaje en el mundo de la pintura a través de su padre, que fue pintor de bodegones y profesor en varios centros de aprendizaje. Entre 1895 y 1900 fue su proceso de formación, en la que se instruyó en el mas estricto academicismo en La Coruña, Barcelona y Madrid, descubriendo la herencia de sus compatriotas Velásquez, El Greco y Goya, a las cuales jamás renunció como influencia.

En 1900 se trasladó a París; allí conoció la obra de Toulouse-Lautrec, Degas, Van Gogh y Gauguin, lo que le llevó a pintar escenas de cabaret con rico contenido, en un intento por realmente sumergirse en el mundo de los artistas. Su vuelta a Barcelona coincide con el comienzo de la época azul (1901–1904), en la que sus cuadros se destacan por los tonos fríos y el dramatismo que envuelve a sus composiciones, como son *La Tragedia* (1903) o *La Planchadora* (1904). En ese mismo año se instala en París y es fascinado por el mundo

de la bohemia, comienza así la época rosa, en la que el estilo resulta más clásico, los arlequines y saltimbanquis se convierten en personajes frecuentes en sus obras.

En 1907 el cuadro *Las señoritas de Avignon* inicia el cubismo. Esta etapa, que dura hasta 1916, está definida por la ruptura de los volúmenes, a los que les da una apariencia poliédrica como reflejo de la multiplicidad de ángulos de visión. A veces incorpora detalles realistas, letras y signos, como en el cuadro *Botella de Pernaud* (1912), o papeles encordados y otros materiales.

De 1917 a 1924 tiene lugar una etapa de convivencia del cubismo con una manera de pintura neoclásica, como *Mujer sentada* y *La griega*, y otras obras como son los delicados retratos de su hijo *Pablo*, *arlequín* y *Pablo, pierrot*; es el momento en que lleva a cabo su colaboración con el ballet de Diaghilev. Mas tarde se entregó por completo a las interpretaciones surrealistas, que derivaron hacia formas distorsionadas, representando lo monstruoso o a evocaciones mitológicas, sentía una atracción especial por la figura del Minotauro. Muestra también un gran interés por la cerámica y la escultura, con obras muy conocidas como son *El pierrot loco* o *La cabra*. Hizo también incursiones en el campo literario, específicamente en la poesía y el teatro.

Con el comienzo de la Guerra Civil Española, Picasso fue nombrado director del Museo del Prado por el gobierno republicano y en 1937 pintó el cuadro *Guernica*, tras el bombardeo de la aviación alemana contra la ciudad homónima. En estos años la mayor parte de las obras expresan un sentimiento de angustia, como consecuencia de la problemática situación que se vivía a raíz de la ocupación del ejército alemán.

En 1944 expone en el Salón de Otoño de París y algún tiempo después se dedica intensamente a la cerámica y la litografía; trabaja en la fábrica de cerámicas de Madoura, de Vallauris, pueblo en el que pintó también sus dos grandes murales *La guerra* y *La paz* en una vieja capilla.

Finalmente, en sus últimos años se dedicó a su interpretación personal sobre cuadros de la tradición pictórica como *Las mujeres de Argelia*, de Delacroix, *Almuerzo campestre*, de Manet, o *Las meninas*, de Velásquez. Falleció a la edad de 92 años en Francia, dejando un gran legado que nos recuerda que Pablo Picasso fue un virtuoso y creativo como pocos artistas han sido.

Corriente pictórica

Aunque la obra de Picasso varió a través de su historia, en cambios de estilo definidos, los estilos que principalmente se acomodan a Picasso son el post-impressionismo y el cubismo.

- **Post-impressionismo:** se originó en Francia a fines del siglo XIX. Los pintores post-impressionistas rechazan las limitaciones de la pintura impresionista, que representa la mera apariencia. Los artistas se lanzan en búsquedas individuales, tratando de reconquistar la forma y el volumen. No constituyeron un grupo homogéneo, sino que fueron agrupados posteriormente en esta categoría por los críticos de arte.
- **Cubismo:** Movimiento artístico que revolucionó a la pintura. Los cubistas descompusieron las figuras, las distorsionaron y superpusieron, tratando de mostrar los diferentes aspectos de un mismo objeto, renunciaron a la perspectiva tradicional. Se inspiraron en la escultura primitiva africana y en la tendencia de Cézanne a reducir los volúmenes a elementos esenciales, como son el cubo, la esfera y el cilindro. Se centraron en las naturalezas muertas, agrupadas en una mesa, sin profundidad, donde todos los elementos ocuparan el primer plano. Otros elementos que se ocupaban regularmente fueron los instrumentos musicales, las botellas y los vasos.

Análisis de la Obra Autorretrato (1907)

La obra Autorretrato es una de las últimas que hizo Picasso sintiéndose identificado por el

post-impressionismo. También es parte de la época rosa, por lo cual están definidos los colores.

Como apreciación general, se puede ver que los tonos rojizos dominan, oscuros o claros en las distintas partes del cuadro.

En las partes que corresponden al fondo del lado izquierdo, como color base está un rosado, que junto con café y azul dan el efecto de oscuridad en la parte inferior. Luego con tonos rojos y naranjos se va aclarando a medida que se sube.

Luego en la parte derecha del fondo, se ocupó un tono rojo como base, oscureciendo con tonos rosados y aclarando con naranja y amarillo. Las partes que son muy oscuras también se oscurecen con café y azul.

Los tonos de la cara llevan un gris como base, el cual junto con los rojos, amarillos y naranjos forman el tono de la piel. En algunos lugares también se ocupó café claro.

Finalmente, los tonos de la chaqueta de Picasso son verdes, con café y azul para oscurecer algunos lugares.

La obra está determinada por los tonos rojizos con los cuales Picasso pintaba en la época, aunque ya se empezaba a notar un pequeño juego con las perspectivas, como se ve en el enfoque que el da a su propia cara. Se pinta a sí mismo con colores rojos, pero tampoco acercándose realmente a la realidad, buscando un arte más profundo que no se quede en la mera apariencia. En esto se nota su influencia post-impressionista.

Tampoco se fija mucho en los detalles de la forma de la cara, sino que pone más énfasis en los colores, jugando con los tonos para lograr más realismo al rostro. Se nota que Picasso está empezando a atravesar por una época de cambio, ya en la evolución de sus obras va dejando de lado la perfección de la forma para fijarse más que nada en lo fundamental.

Este es el cambio que determinó la obra completa de Picasso, ya que de post-impressionista, tuvo una evolución que lo llevó al cubismo, siendo considerado una de las mayores figuras de este estilo.

Conclusión

Pablo Picasso fue un artista revolucionario, por lo que es considerado uno de los célebres del siglo XX. Siempre buscó evolucionar la expresión de su arte por el lado de la inspiración, el virtuosismo y la creatividad, alejándose de lo estrictamente académico.

Primero creyó haber encontrado la respuesta en el post-impressionismo, que le daba rienda suelta a toda esa creatividad en potencia, pero luego se dio cuenta lentamente que el arte se podía reducir a formas más simples y fundamentales que miles de técnicas y cosas, por lo cual evolucionó al cubismo. En su etapa post-impressionista tenía períodos en los cuales se abocaba al trabajo sobre una sola gama fundamental de colores, estos son los llamados etapas o períodos.

El cubismo lo hizo ver que el arte estaba determinado por las formas fundamentales, y a partir de esta se podía desarrollar algo. Aunque tampoco se puede decir que Picasso fue un cubista neto, ya que su obra fue por otros estilos también, siempre buscando la perfección de su arte.

Para este trabajo se hizo un análisis de la obra Autorretrato, la cual está encasillada en el período rosa, y en los últimos tiempos de la etapa post-impressionista de Picasso.

En lo personal, creo que Picasso fue un gran artista, que evolucionó a través de una búsqueda constante, por lo cual no se le puede encasillar en un solo estilo. Se atrevió a realmente mostrarse a través del cubismo, estilo que puede parecer raro por su juego de perspectivas. Era un hombre muy sensible, lo cual se nota en su obra,

fue marcado tanto por sus muchos matrimonios como por la Guerra Civil Española, que hizo que su obra cayera en un estado de pena y melancolía. Por todas estas razones creo que es uno de los artistas realmente valiosos, porque expresó su arte, sin importar lo que pensarán los demás.

Arte