

Trabajo

Picasso

Epoca azul:

Esta época se le llama azul por el predominio de tonos azules en las obras que realizó durante estos años. En todas se refleja la miseria humana representada muchas veces con figuras ligeramente largas que denotan tristeza.

1902, 1904.

Época rosa:

Picasso conoció su primera compañera, Fernande Olive, i con esta feliz relación cambió su paleta a tonos rosas y rojo. Sus temas se centraron en el mundo del circo, que visitó con frecuencia.

1905 París. L'equilibrista de la bola – Picasso

Epoca del cubismo:

Con las Señoritas d' Avinyó picasso encuentra otro significado en el arte occidental y el punto de partida a un nuevo arte: el cubismo.

1907 París hecho por Picasso

Los grandes artistas de la época como Picasso, Joan Gris, Braque i Fernand Léger, durante el periodo de los años 1907–1912, se juntan para encontrar una manera de pintar formando el movimiento artístico del cubismo. Se abandonan pues las formas de representación tradicionales basadas solo en un punto de vista y se suman múltiples imágenes obtenidas desde puntos diversos. Destacan dos fases: El cubismo analítico que utiliza poco color para destacar al máximo la fragmentación de pequeñas formas geométricas y el Cubismo sintético que utiliza materiales en collage, efectos puntillistas y texturas en formas planas más amplias.

Años 57–60 Picasso

1957 Picasso

Museo Picasso

1- Analiza i comenta la obra Ciencia i Caridad que Picasso pintó a los 16años.

Pon atención a la habitación, la cama donde está la mujer, en la acción del medico, de la monja, del niño...

Autor: Pablo Ruiz Picasso

Dadas: Barcelona 1897- Oleo sobre tela.

Época azul

Un Señor mayor toma el pulso a una señora que permanece enferma en una cama. Una monja le da un baso, y la monja sujeta a un niño entre sus brazos. La luz entra de la ventana que está a izquierda. La ventana derecha está cerrada. La luz ilumina la cara de la mujer y la vena del señor. La mano de la señora está como podrida de color verde por culpa de la enfermedad. Las formas humanas denotan tristeza.

El espejo recrea la textura del ornamento del cuadro para dar sensación en 3 D del espejo.

Los otros colores son uniformes.

Colores: Ocre, gris azulado, colores pasteles.

Composición horizontal.

Opinión personal: Muestra una triste de la llegada de la muerte y como era de difícil en esa época sobrevivir a las enfermedades.

2- París 1900-1901

Picasso hizo su primer viaje a París acompañado de su amigo y pintor Carles Casagemas. Pronto se siente capturado por la bohemia, la fiesta y la diversión; todo un mundo de estímulos visuales.

De esta etapa, analiza los cuadros. La Nana y Margot o la espera.

Obra: La Espera.

Autor: Picasso.

Dadas: París 1901. Oleo sobre cartón.

Época rosa

Una mujer vestida de rojo está esperando o observando algo. Colores festivos e iluminados. sombrero con flores, labios muy marcados de un color rojo apasionado. Los ojos mal pintados demuestran una dejadez en el tema de arreglarse.

Pinceladas cortas y aceleradas. La luz del cuadro es una luz frontal. Intenta representar el estado anémico, un sentimiento.

Colores: llamativos sobretodo rojos, amarillos, negro, verdes, etc.

Opinión personal: Da una sensación de posesión y que está triste con su oficio. Tiene cara de cansada o no se si seria de satisfacción. Parece que espere algo.

Composición vertical.

3- Observa con atención las obras de la época azul.

Comenta las características principales de esta etapa, i analiza el cuadro El Foll.

Obra: El foll

Autor: Pablo Ruiz Picasso

Dadas: 1904

Época azul

Las manos están hechas con trazados fuertes, alboroto, pelo, las muescas que hace con la boca son como de preocupación. Tiene rostro de preguntarse porque está viviendo.

Cada de los trapos, una sombra para dar sensación de profundidad pero no hay fondo. Pero tiene una sombra pequeña proyectada en el suelo. Es un retrato de su amigo Canals

Composición vertical

Colores uniformes con variantes en tonaridades oscuras y ocre.

Colores: Ocre negro, líneas inacabadas y un fondo uniforme amarillento.

Opinión personal: Denota tristeza, que no sabe porque está viviendo y se encuentra desamparado y solo.

4- Picasso pinta Arlequín y Personaje con frutero el mismo año 1917.- Comenta estas obras, poniendo especial atención en los cambios de color y estilo utilizados.

Obra: Arlequín:

Autor: Picasso.

Dadas: 1917- Oleo sobre tela.

Época azul

Tiene una mirada perdida y melancolía, Picasso añade varias sombras para dar un volumen, y el dedo gordo aguanta un sombrero negro. Hay una cortina roja típica del los teatros. Está apoyado. El brazo derecho está más claro que el otro. Sus ropas són con rombos de colores azules, blancos, etc.Lleva la típica vestimenta de un arlequín.

La vestimenta tiene una textura diluida sin pincelada con un fondo homogéneo y colores ocre y pasteles

Demuestra una tranquilidad relajada.

La luz está en todo el cuadro por igual.

Composición vertical.

Opinión personal: Da una sensación de agotamiento o que está reflexionando sobre algo, da sensación de tranquilidad relajada.

Obra: Personaje con frutera– ni firmado ni fechado

Autor: Picasso

–Oleo sobre tela

Época del cubismo.

Hay una persona que en una mano tiene un tenedor y hay un frutero destruido y reconstruido después.

Colores: Rojo negro y marrón.

Composición vertical

Colores uniformes y contrastados.

Luz en ningún sitio en especial.

Opinión personal: No me gusta porque es una construcción a trozos y me da sensación de desorden y reestructura.

5– Observa con atención el Retrato de Faume Sabatés con gorgera i gorro

Comenta esta imagen, relacionándola con la del retrato de Velázquez en las Meninas de Picasso.

Como no estaba el retrato de Faume Sabatés con gorgera i gorro no se ha podido hacer esta pregunta

6– Observa atentamente la interpretación que Picasso hizo de las Meninas de Velázquez.

Haz un análisis detallado de esta obra, estudiando cada uno de los personajes y relacionándola con la imagen de la pintura original.

Obra: Las Meninas

Autor: Picasso

Dadas: 1957.

Época cubista.

Lo dibuja todo con un modo abstracto.

Veázquez que está representado ensalza su imagen, tiene dos caras y está muy arriba como sin tocar con los pies al suelo. Nicolás Pertusato o PortoSanto y Mambárbola no los dibuja con detalles sinó que hace insinuaciones de personas pero incluso sin rostros definidos. La infanta Margarita , Isabel de Velasco y Diego Velazquez los representa mucho mejor pintados. No tiene mucha estructura.

Hay dos ganchos en el techo haciendo la función de lámparas

La luz entra de las ventanas que están abiertas.

Composición horizontal.

Colores: negros y blancos.

Mantiene una forma desordenada.

Opinión personal: Da sensación de desorden y a mi personalmente de alboroto de ideas. Al ser con formas casi geométricas no da sensación de ser una pintura que demuestre tranquilidad sino todo lo contrario.

7- Picasso después de haber acabado sus Meninas continuó investigando los personajes de esta obra hasta pintar 44 óleos diferentes. El pianista es uno de ellos.

Comenta esta obra y busca en la obra de conjunto, a quien corresponde el personaje.

Obra: El piano

Autor: Picasso.

Dadas: 1957

Época Cubismo

Se puede apreciar un hombre tocando el piano . hay un perro debajo suyo. El hombre no tiene cara definida sino que está toda pintada de blanco. Ensalza las manos y la cara con colores muy claros. No hay pinceladas, es uniforme. Es un dibujo abstracto. Es un pianista tocando. Me ha llamado la atención que los pedales están cada uno mirando a un lado diferente. Se puede observar un jarrón encima del piano

Pinta velozmente y con pinceladas enteras

Colores: Blanco , negro, rojo azul y amarillo.

La Luz incide principalmente en las extremidades del hombre

Tiene una forma irregular

BIOGRAFÍA

– Nace en Málaga el 25 de octubre de 1881. Su padre José Ruiz es pintor y profesor de dibujo, será quien le inicie en el dibujo y la pintura.

– 1893 se establece con su familia en La Coruña.

– 1895 se establece en Barcelona.

– 1896–97 acude a las clases de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero al final del curso enfermó de escarlatina y regresa a Barcelona.

– Desde 1897 trabaja en Barcelona y entra en relación con los ambientes artísticos del modernismo catalán, frecuenta "Els Quatre Gats", lugar de encuentro de intelectuales.

- 1900 viaja por primera vez a París, pinta Le Moulin de la Galatte y su Autorretrato.
- 1901 se instala en Madrid donde funda y dirige la revista "Arte Joven", conoce a Jaime Sabartés, quien le acompañara toda su vida como amigo y como su sucretario. De él realiza un retrato durante los años de la denominada Etapa azul en el que el mismo Jaime reconoce que Picasso supo leer sus sentimientos en el momento de entrar en el bar donde le aguardaba. Vuelve a París para hacer una exposición en la Galería Vollard.
- Entre 1901 y 1904 lleva a cabo los cuadros que se conocen como Etapa Azul entre los que destacamos Madre con Niño, Niña con Paloma, El Beso, El Abrazo, La Vida, Autorretrato, Retrato de Jaime Sabartés, La Celestina.
- En 1905 su pintura cambia de color y empieza la denominada Etapa Rosa que se prolonga hasta 1906 con obras como Los Bolatineros, Arlequín, El Harén.
- 1907 es considerado el año del nacimiento del Cubismo al pintar Las Señoritas de Avignon. A partir de aquí y conjuntamente con Braque, pues se desconoce quien de los dos aporta las ideas o va por delante en los descubrimientos se afianza en la búsqueda de la geometría de la estructura y la reproducción del volumen, reduciendo los objetos a volúmenes primarios, la huella de Cézanne se deja sentir, pero a diferencia de éste optan por las formas geométricas rectilíneas de cubos, pirámides, paralelepípedos. Este período que abarca hasta 1912 es el conocido como Cubismo Analítico, la mayoría de los cuadros de este período son bodegones, naturalezas muertas y retratos, destacan el de los marchantes Kahnweiler y Vollard.
- En 1912 introducen variaciones y se conforma el Cubismo Sintético que surge fruto de la introducción de los efectos del collage a la pintura al óleo, se reproduce de forma pictórica texturas, valores táctiles. Según Kahnweiler apareció por la necesidad de superación del intelectualismo y difícil legibilidad en que había desembocado el Cubismo Analítico.
- En 1914 se produce el estallido de la I Guerra Mundial, mucho de los amigos de Picasso están en el frente pues han sido llamados a filas, el poeta Apollinaire, Braque, Max Jacob, Picasso al no ser francés no es alistado y sigue trabajando, pero son años de soledad y de penuria, su compañera en esos momentos muere.
- Picasso es amigo de Jean Cocteau quien en 1917 le propone trabajar en los decorados y figurines del ballet ruso de Sergio Diaghilev. Acepta. Se traslada en febrero a Roma, trabaja fervientemente, la música del ballet es de Erik Satie, cuando se estrena el público expresa ruidosamente su indignación por el ballet pero aplaude el decorado de formas cubistas móviles. Durante estos meses ha conocido a la bailarina Olga Koklova, quien abandona el ballet para ir a vivir con Picasso.
- Picasso va a entrar en una nueva etapa, influido por ese viaje a Roma, y por un deseo que va a invadir a la mayoría de los artistas de esta época de centrarse y de volver al orden y hacia lo clásico para intentar superar el gran drama que supuso la I Guerra Mundial y las consecuencias posteriores que acarrea. Esta nueva etapa que se conoce como neoclásica se caracteriza por el uso de formas escultóricas e imágenes de una grandiosidad y se centra en el retrato. Pero durante estos años va alternar esta vía clasicista con sus obras de carácter cubista. Dentro del primer grupo tenemos Las Bañistas, Mujeres sentadas, Mujeres en la fuente y Mujeres a la orilla del mar, Arlequines, la Flauta de Pan. Dentro del segundo sin duda el cuadro más importante es Tres músicos que es una alegoría a su amistad con Apollinaire y Max Jacob.
- En 1921 nace su hijo primogénito, Pablo. Pinta Madre e hijo, tema que aparece una y otra vez, al igual que su hijo Pablo vestido de Arlequín.
- En 1924 aparece en París el primer "Manifiesto surrealista" de André Breton, Picasso participa en la primera exposición surrealista. Él nunca se considerara un artista surrealista, pero éstos intentan adscribirlo dentro de

la nómina de los artistas del grupo.

– En 1927 ha entrado una nueva mujer en su vida Marie–Therese Walter que es su amante y modelo. Por este motivo Olga se separa de él en 1935 y ese mismo año Olga da a luz a Maya. Son los años de La Minotauromaquia y La Musa.

– en 1936 estalla la Guerra Civil Española, al año siguiente el gobierno republicano le encarga una obra para el Pabellón de España en la Exposición Universal de París. La obra que entrega es Guernica.

– Desde 1936 Picasso está viviendo con Dora Maar quien aparece en múltiples retratos. En 1945 se entrega con entusiasmo a una nueva técnica que ha descubierto: la litografía y llega a realizar doscientas obras en tres años y medio. En estos años conoce a Françoise Gilot y en 1947 nace el primer hijo de ambos cuando están instalados en Ballauris. En esta ciudad mediterránea nace el ceramista Picasso. En 1949 nace su hija Paloma y una vez más la maternidad vuelve a hacer aparición en sus cuadros, así como los niños jugando, en la playa. En 1949 su litografía La paloma, es elegida por Luis Aragon para el cartel del Congreso de la Paz que se celebra en París y es una imagen que da la vuelta al mundo.

– Desde 1925 Picasso no aparece adscrito a ningún movimiento, pues si su obra antes de la II Guerra Mundial es difícil de encasillar dentro de alguna corriente artística, posteriormente es aún más difícil, este es el signo de Picasso: su originalidad, su discurrir innovando constantemente y tener sus propios signos de identidad, Picasso es más que nunca Picasso. Estos años son años de experimentación constante con nuevas técnicas, de forma que no deja ninguna sin tocar, sin que aparezca en su obra, es como si se cansara y necesitara ser nuevo, original siempre.

– En 1955 se instala en Cannes y llena el jardín, la terraza de su casa de esculturas de bronce. Olga Klokova ha muerto y Jacqueline Roque es su nueva compañera. En 1955 empieza el período que algunos críticos han denominado de "encuentro con los clásicos", en donde se dedica a reinterpretar obras maestras de artistas como Delacroix, Velázquez, Manet y David. Del primero elige Mujeres de Argel, del segundo Las Meninas, del tercero Desayuno en la hierba y del cuarto El rapto de las Sabinas.

– En 1960 se traslada definitivamente a Notre–Dame–de–Vie, en Mougins, donde transcurrirán los últimos años de su vida. Grandes exposiciones se suceden a un ritmo extraordinario en todo el mundo.

– En 1963 se inaugura el Museo Picasso de Barcelona, que reúne las obras donadas por Jaime Sabertés, secretario de Picasso, junto con obras que tenía el Museo de Arte Moderno de la ciudad y Picasso cede la serie Las Meninas.

– Sigue trabajando infatigablemente hasta que el 8 de Abril de 1973 Picasso muere. Podemos decir que vio su muerte, se enfrenta a ella y finalmente la aceptó, como evidencia el último autorretrato que muestra a Pierre Daix en las dos últimas visitas que éste realiza al pintor.