

EL CUBISMO

CARACTERISTICAS GENERALES

Se inicia con la obra "las señoritas de Avignon" de Pablo Picasso.

Los autores de esta corriente son austeros con el color; utilizan colores neutros, grises, marrones.

Los dos autores principales de esta corriente son Picasso y Braque.

Se renuncia a la perspectiva tradicional, a los colores reales, a ver las figuras desde el punto de vista único.

Los temas son menos importantes que el tratamiento. Buscan figuras cotidianas: tren, automóvil. Se exalta el plano, se rescatan escenas interiores. Pintura figurativa que "destroza" las formas. Se crea al gusto del pintor, rompe con los tabúes del arte occidental, no se pinta con normas. El pintor más famoso es Picasso que pinta en 1907 "las señoritas de Avignon", en la que se elimina la profundidad y es una representación dimensional.

Dentro del cubismo podemos distinguir dos fases: el cubismo analítico y el cubismo sintético

ORIGEN EVOLUCION

Se ha situado el origen de este movimiento en dos fuentes muy distintas: de una parte, el impacto que causó en círculos artísticos de París la escultura primitiva africana – y, en opinión de muchos críticos, la ibérica –, de otra, la influencia del pintor francés Paul Cezanne y su tendencia a reducir los volúmenes de los objetos reales a elementos esenciales como el cilindro, el cubo y la esfera. Hay que añadir a estos antecedentes la reacción contra el fauvismo, tendencia pictórica en la que el estallido del color era uno de los aspectos más sobresalientes. Los creadores que iniciaron las experimentaciones cubistas fueron Picasso y Braque.

El primer cuadro cubista, pintado por Picasso en 1907, fue "Las señoritas de Avignon". Las figuras femeninas representadas en este lienzo son planas, cuyas siluetas aparecen como fracturadas, y los trazos que las delimitan son siempre rectilíneos y angulares. Al mismo tiempo se acomete el intento de representar, al mismo tiempo, un rostro humano de frente y de perfil.

Simultáneamente a las investigaciones desarrolladas por Picasso, Braque había realizado una serie de paisajes de l'Estaque, caracterizados por la escasez de colorido y un volumen facetado, a base de planos inclinados, que se presentaron en París en la exposición que dio origen al nombre de cubismo.

El estilo cubista reclamó una pintura plana, bidimensional, opuesta a las técnicas tradicionales de la perspectiva y el claroscuro. Rechazó, asimismo la antigua teoría, mantenida y seguida durante siglos, de que el arte era una imitación de la naturaleza. Quizás por esto, aunque inicialmente los pintores cubistas tomaron como modelos los temas de la naturaleza y representaron rostros y figuras humanas, pronto centraron su temática en naturalezas muertas. Éstas eran composiciones formadas con objetos usuales, agrupados casi siempre sobre una mesa, que carecían de profundidad, y en los que todos los elementos ocupaban el primer plano, gracias a una descomposición en facetas.

Además de los dos grandes maestros mencionados hubo otra serie de artistas que realizaron un cubismo cercano al de Picasso o Braque, pero con toques personales, como Juan Gris y los pintores franceses Fernand Léger, Albert Gleizes y Jean Metzinger.

Cuando esta estética se difundió por toda Europa aparecieron una serie de grupos o tendencias con sus propias características: el cubismo órfico, del francés Robert Delaunay, que daba una gran importancia al color y

empleaba elementos compositivos inventados por el artista, el grupo de Puteaux, con el también francés Marcel Duchamp, que aportó un cubismo dinámico y muy intelectual, el neoplasticismo del holandés Piet Mondrian, el suprematismo ruso de Kazimir Maliévich, el constructivismo escultóricos de su compatriota Vladimir Tatlin, y el purismo, estética racional y geométrica impulsada por los franceses Amadeé Ozenfant y Charles Édouard Jeanneret. Este último, de origen suizo y llamado Le Corbusier, aplicó luego sus principios a la arquitectura.

Se puede decir que, con la guerra de 1914, el cubismo, que había tenido una vida intensa desde 1907, se desintegró como vanguardia artística, aunque su influencia fue enorme a lo largo del siglo XX. De hecho, la mayor parte de los pintores citados ejercieron un decisivo impulso en el desarrollo de la abstracción geométrica.

ETAPAS

En la evolución de este movimiento se establecieron dos épocas claramente marcadas, denominadas fase analítica y sintética:

El período *analítico* transcurrió entre 1910 y 1912. Los lienzos de esta época se caracterizaron por el análisis de la realidad y la descomposición en planos de los distintos volúmenes de un objeto para que la mente captase su totalidad. Desde el principio se pretendía un arte más conceptual que realista. Predominaban los ángulos y las líneas rectas y la iluminación no era real, ya que la luz procedía de distintos puntos. Las gamas de colores se simplificaron notablemente, en una radical tendencia al monocromatismo: castaños, grises, cremas, verdes y azules. Con todo ello se intentaba combinar la tridimensionalidad del mundo real con la bidimensionalidad de la obra artística.

En una primera etapa de la fase analítica, todas estas formas aparecieron generalmente compactas y densas, para irse haciendo cada vez mas amplias y fluidas hasta difuminarse en los bordes del lienzo. Los elementos preferidos fueron instrumentos musicales –en especial la guitarra –, botellas, pipas, vasos y periódicos, aunque nunca se excluyó la figura humana. Entre las obras más destacadas de estos momentos cabe señalar "Muchacha con mandolina" de Picasso y "Hombre con guitarra" de Braque.

La fase *sintética* trajo consigo la reconsideración de algunos de los modos expresivos de la anterior. El color volvió ahora a tener mayor protagonismo. Las superficies, aunque seguían apareciendo siempre fragmentadas, eran más amplias y decorativas. La novedad más singular fue, sin duda, el uso de materiales no pictóricos. Esta técnica, conocida como collage, incorporó al lienzo elementos cotidianos como cajetillas de cigarrillos, páginas de periódicos, trozos de vidrio, telas y, en no pocas ocasiones, incluso arena. Con la utilización de estos inusitados materiales en el lienzo, el cubismo, a la vez que aprovechó las diferencias de textura y de naturaleza de sus componentes, planteó, desde un ángulo original, la cuestión, siempre inquietante, de qué era realidad y qué ilusión. En este estilo cubista Braque realizó sus famosos papiers collés y Picasso obras como "El jugador de cartas" o "Naturaleza muerta verde".

Pablo Ruiz Picasso

Nació en Málaga, hijo de Jose Ruiz y Maria Picasso, de la que toma el apellido artístico. Viaja con su familia a La Coruña donde se matriculó en el Instituto de Artes y Oficios de La Coruña, destacando por su habilidad, llegando a decir que los maestros no tenían nada que enseñarle. Su padre es trasladado a Barcelona donde Picasso es admitido en la Escuela de Bellas Artes de la Lonja donde practica un estilo totalmente académico, pero rápidamente contacta con grupos modernistas que hacen cambiar su forma de expresión

ETAPAS

Generalmente, la obra de Picasso se divide en tres etapas, las cuales hablan por sí mismas de su trayectoria y vida personal. Estas etapas son llamadas: la época azul, la época rosa y la época negra. Todas ellas con características propias, todas ellas con cualidades diferentes:

La primera de ellas, la etapa azul, situada entre 1901 y 1904 Picasso viaja a París con su amigo Casagemas. El suicidio de su amigo y el pesimismo en España por el desastre de 1898 le llevan a iniciar en 1901 la etapa azul con obras como la vida donde encontramos a un Picasso pesimista y sentimental que pinta a gente de cuerpos escualidos con cuerpos y formas ligeramente alargadas, recordando el estilo de el Greco, el aire de las gentes es digno e inteligente. Nada mejor que la frialdad del azul apoyada por el gris para reflejar estos sentimientos, es este color el azul le que da nombre a esta etapa.

Entre 1904 y 1905, tiene lugar el llamado período rosa, donde la obra de Picasso refleja una nueva temática, surgiendo el color rosa como predominante, dejando en menor predominio el color azul e introduciendo tintas ocres y matices diferentes, en esta etapa tiene mucho que ver su viaje con el circo Medrano, es un etapa mas calida que la anterior, pero la tematica es triste representa gentes pobres, pero ricas en sueños a esta etapa pertenece el lienzo Familia de Saltimbanquis

Finalmente, en lo que respecta a la etapa negra, ésta tiene otro tipo de influencia. Fue un período revelador, el cual surge a partir de 1906, cuando Picasso da otro enfoque, otro giro y se desenvuelve por el campo de la plástica hasta llegar a los años del cubismo. Es aquí, en lo particular, cuando ya sus pinturas, cuadros y dibujos se me hacen fuera de toda realidad, a esta epoca pertenece Naturaleza muerta con rejilla,

PICASSO Y EL CUBISMO

El cubismo es la vanguardia mas importante del S.XX descubierta la fotografia que imita la realidad, el artista cubista busca la belleza abstracta en las formas geometricas pintando la realidad desde varios puntos de vista

El hecho del acercamiento de Picasso al cubismo viene dado por varios factores, pero parece ser que la escultura negra africana característica por sus angulos y su expresividad que se pone de moda en París y la exposicion de Cezanne con sus formas geometricas influyen en el planteamiento de Picasso.

El origen del cubismo aparece en 1907 con Las señoritas de Avignon, el cuadro es una maraña de triangulos, a este nuevo estilo geometrico se le llamo por el frances Matisse *cubismo*. Y nace finalmente en 1909 cuando Picasso viaja al pueblo de Horta del Ebro al que dedica varios cuadros reduciendo las figuras a formas geometricas coloreadas que parecen hechas de cristal; este nuevo concepto de pintura tuvo mala prensa ya que la gente no admitia un cambio tan brusco en tan poco tiempo, pasando de un estilo figurativo a otro abstracto y geometrico.

Picasso consigue subsistir realizando este tipo de pintura gracias a marchantes como Ambroso Vallard, al que hace numerosos retratos desde el cubismo analitico, consistente en pintar un objeto o persona desde todos los puntos de vista descomponiendo la realidad y analizandola en multiples objetos, en este estilo predomina el blanco u el gris.

La evolucion Picasso le lleva a experimentar con nuevos materiales, y empieza a utilizar el collage consistente en crear un cuadro a partir de objetos pegados, especialmente papeles pegados, un ejemplo de esta epoca seria Naturaleza muerta en silla. Esta tecnica nueva le lleva a descubrir el cubismo sintetico que consiste en representar un objeto desde los principales puntos de vista, en este tipo de cubismo hay mas colores y muchos mas objetos identificables, muestra de ello es Los tres musicos simboliza a tres amigos de distinto caracter (Picasso, Apollinaire y Pierrot) unidos por una misma partitura: el cubismo.

Picasso a partir de 1917 deja de dedicarse exclusivamente al cubismo para seguir evolucionando, pero nunca olvido el cubismo, porque en 1937 pinta Gernica que `podria incluirse en el cubismo expresionista por su

dramatismo, y posteriormente crea un cubismo clasico con sus Meninas de 1957.

COMENTARIOS

EL GUERNICA

Cuadro de 7'8mts X 3'5mts hecho por Picasso en 1937 por en cargo de la Republica para el Pabellon Español de la Exposicion Universal de Paris.

El tema es el bombardeo de Guernica por la legion condor alemana. Se critica la estupides de la guerra como hizo Goya con los Desastres, pero aqui Picasso si tomo partido, y para el los asesinos son los fascistas. En el Guernica encontramos todos los estilos y elementos del pintor:

–La mujer es la protagonista del cuadro, quizas porque se convierte en la victima inocente de la guerra.

–El toro, el hombre y el caballo vuelven a aparecer en un drama, esta vez no es una corrida, sino una guerra.

–Vemos representacion disociativa, ya que hay figuras que estan a la vez de frente y de lado. Tambien aparecen imagenes surrealistas, imagenes metamorfoseadas, tambien vemos un cibismo expresionista por el juego de elementos geometricos, especialmente el triangulo, de hecho la comosicion es triangular o piramidal, con la lampara como vertice superior y el sodado muerto como base. En definitiva en el gernica vemos una sintesis de elementos y estilos descubiertos por Picasso.

Al acabar la 2º Guerra Mundial el cuadro se convierte en un simbolo de libertad. Picasso se convierte en un heroe artistico tanto para el bloque comunista como para el bloque occidental. En su testamento deja escrito que el Guernica vuelva a españa cuando el haya muerto, lo que asi sucede tras la muerte de Franco.

LA VIDA

Cuadro representativo de la "época azul", en la que nos presenta personajes–tipo de la miseria humana: figuras esqueléticas, alcohólicos, mendigos, prostitutas. Todos ellos dentro de un estilo que recuerda las composiciones de El Greco, con tonalidades azules que acrecentan el ambiente triste del mensaje, como base del conjunto.

Fue pintado en Barcelona y muestra el tránsito de la vida representado por una pareja desnuda, que observa una madre con un bebé vestidos. En el fondo aparcent unas figuras también desnudas que simbolizan el recorrido de la vida hasta soledad de la vejez, todo ello es rodeado del ambiente melancólico característico de esta época.

LAS SEÑORITAS DE AVIGNON

Aparecen en Picasso influencias de "artes clásicos y primitivos", griegos, africanos que se plasman en una nueva concepción de la estructura pictórica: *"el Cubismo"*. Este es el primer ejemplo de este nuevo estilo que seguirían muchos otros artistas. La suavidad y delicadeza con que tradicionalmente se trataba el desnudo femenino se transforma bruscamente en planos y ángulos de una dureza no comprendida para los críticos de la época.

Es sin duda el punto de partida para Picasso y otros muchos creadores que definirían este estilo cubista y lo llevarían a ser uno de los principales movimientos del arte del S. XX.

Es una escena de un burdel que representa a cinco prostitutas: las dos del centro son bastante clásicas influidas por el arte ibérico, pero la que vuelve bruscamente la cabeza y las laterales parecen talladas a cuchillo por su geometrismo que recuerda en gran medida a la escultura africana de moda en esos momentos, el cuadro es en sí una maraña de triángulos irregulares que dan lugar a la imagen.

Pese a ser esta la teoría más extendida existen discrepancias sobre si en realidad es un cuadro cubista, pre-cubista o una representación pre-abstracta. También el tema produce polémicas, ya que en los dibujos previos aparecen personajes masculinos – un marinero y un estudiante – que desaparecen en el lienzo definitivo. Es posible que sea la evolución de un anterior cuadro de la "época rosa", *"El Harén"*, y el tema sea una visión de un prostíbulo. En *"El Harén"* aparecen hombres y en *"Les Demoiselles d'Alger"* decide poner sólo mujeres "en un escaparate", haciendo que el espectador participe activamente en el cuadro y no sea un mero contemplador.