

PABLO RUIZ PICASSO

TRANSCENDENCIA

- La obra de Picasso es un símbolo de nuestra época, en ella están los miedos, las angustias, las supersticiones y mitos del ser humano del siglo XX.
- Trabaja para sí mismo pero también para la humanidad de su tiempo. Es un humanismo angustiado pero colectivo.
- Es además el artista de la libertad, una libertad que no puede ser frenada por la tradición, ni por los convencionalismos, ni por los prejuicios de los contemporáneos, ni siquiera por su propia obra.
- En cualquier caso en medio de sus incesantes cambios, se encuentra unas constantes, su compromiso con el tiempo que vive y su solidaridad con los humildes de cualquier momento.

COMIENZOS

- Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) Autor esencial en la historia del arte. Genio polifacético de amplísima producción pero lleno de originalidad.
- Nació en Málaga . Comenzó a pintar desde muy pequeño. Era hijo de un profesor de dibujo . En sus comienzos se sitúa dentro de la corriente academicista.
- Emigró a La Coruña y después a Barcelona , donde ingresará en los ambientes bohemios y modernistas de la época, (tertulia de **Els Quatre Gats**), que le prepara para su vida en París

OBRAS

- **MUJER MAQUILLADA**
- **CIENCIA Y CARIDAD**
- **LA COMUNIÓN**
- **LA MOULIN DE LA GALLETE**
- **MUJER EN AZUL**
- **EL LOCO**

PRIMERA COMUNIÓN

La actividad pictórica de Pablo Picasso comenzó a una edad muy temprana, con sólo 11 años fue admitido en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña. Este lienzo lo empezó con 14 años años y demuestra el dominio que poseía del color, la composición y la técnica.

Una frase atribuída al pintor Malagueño en los últimos años de vida sentenciaba: **"... a los quince años pintaba como Velázquez, y me ha costado ochenta pintar como un niño..."**.

Reflejaba la necesidad que sentía de explorar e innovar en nuevos campos artísticos desde el principio de su carrera.

MUJER DE AZUL

Con solo veinte años Picasso empieza a escapar de las tendencias academicistas, y mientras estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, monta un estudio en la calle Zurbano donde realiza este lienzo de innovadora concepción cromática.

Presentado en un concurso - National Art Exhibition - lo retiró antes del fallo del jurado y quedó olvidado por mucho tiempo.

Los misteriosos ojos de la modelo, su expresividad, el exuberante vestido, los dos colores del fondo, conforman una composición de innovadora influencia naturalista.

ÉPOCA AZUL (Paris) 1901-1904

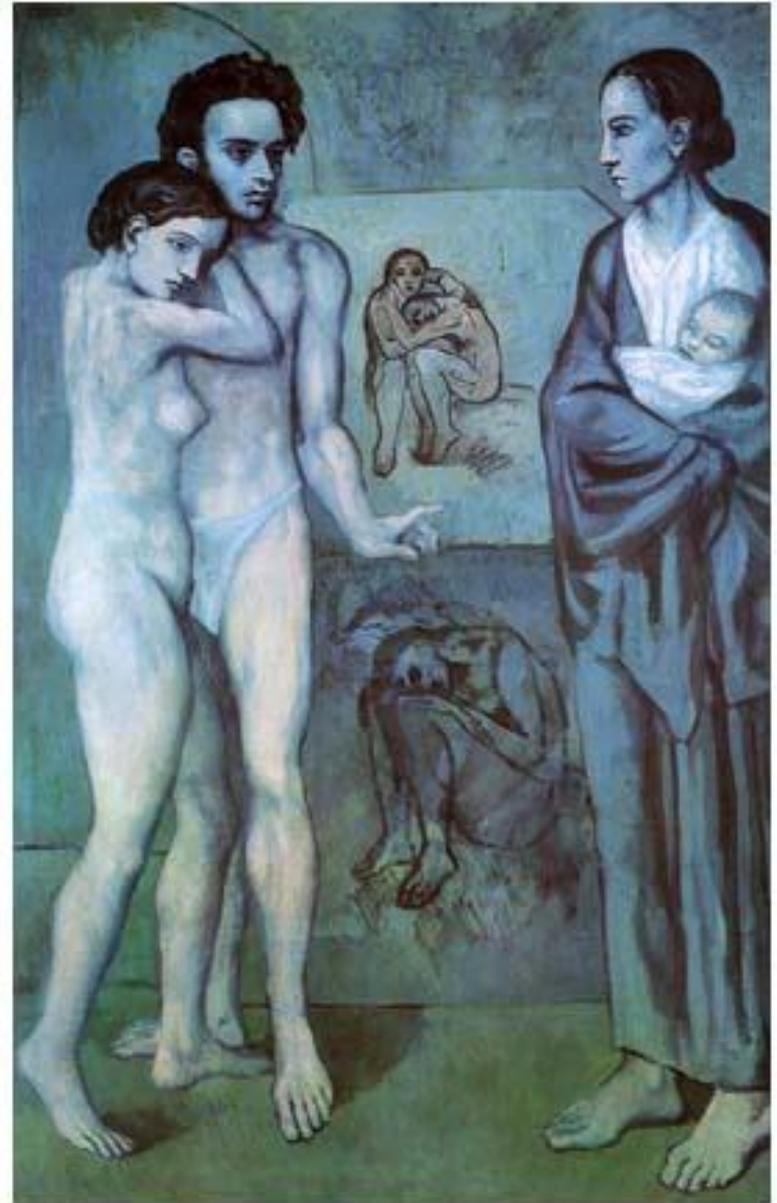
- En este período predominan en su pintura los tonos azules y la temática de la **miseria humana** desde un ángulo pesimista , representados con **cuerpos y formas alargadas**.
- Realismo e intimismo presiden sus cuadros
- Su iconografía se puebla de **mendigos, mujeres vencidas por la vida, trágicos ciegos, figuras tristes**, etc.
- **El dibujo es severo** y los elementos del cuadro los imprescindibles, lo que hace que predomine la melodía de líneas y la simplicidad.
- La fuente del arte será el dolor y el azul

- LA VIDA (1903) EDADES profundidad TIEMPO TERNURA sentimiento
- 17. LA TRAGEDIA
- 18. JUDIO VIEJO CON NIÑO
- 19. DESAYUNO DE UN CIEGO
- 20. LA VISITA (Dos hermanas)
- 21. NIÑO CON PERRO
- 22. MUJER CON UNA CORNEJA
- 23. MADRE E HIJO ENFERMO(LOS DESAMPARADOS)
- 24. CELESTINA
- 25. MUJER EN AZU L
- 26. LA PLANCHADORA(1904)
- 27. EL ASCETA
- 28. LA COMIDA FRUGAL(1904)
- 29. RETRATO DE SUZANNE BLOCH
- 30. RETRATO DE BENET SOLER
- 31. LA BEBEDORA DE ABSENTA
- 32. LOS DOS SALTIMBANQUIS
- 33. ARLEQUÍN PENSATIVO
- 34. MUJER CON MOÑO
- 35. MUJER CON CIGARRO
- 36. EL GOLOSO
- 37. CHICO CON PALOMA
- 38. MUJER EN CAMISÓN
- 39. DESNUDO

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.

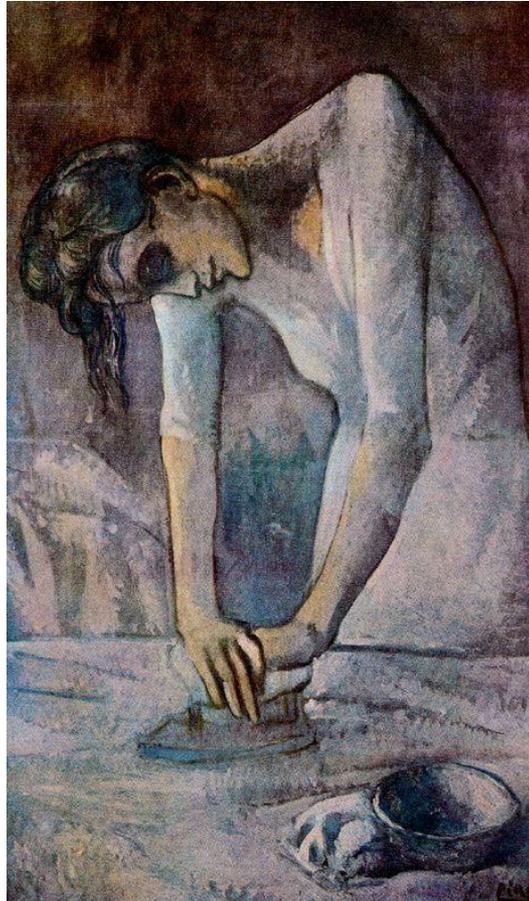
Fue pintado en Barcelona y muestra el **tránsito de la vida** representado por una pareja desnuda, que observa a una madre con un bebé vestidos. **En el fondo aparecen unas figuras también desnudas que simbolizan el recorrido de la vida hasta soledad de la vejez**, todo ello rodeado del ambiente melancólico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

Otros cuadros de la "**época azul**" en los que el título significa todo el contenido. Todas las características de este período se concentran en este trabajo. Se respira la melancolía, la miseria, la desgracia, todo ello concentrado en la familia que aporta todavía mayor dramatismo.

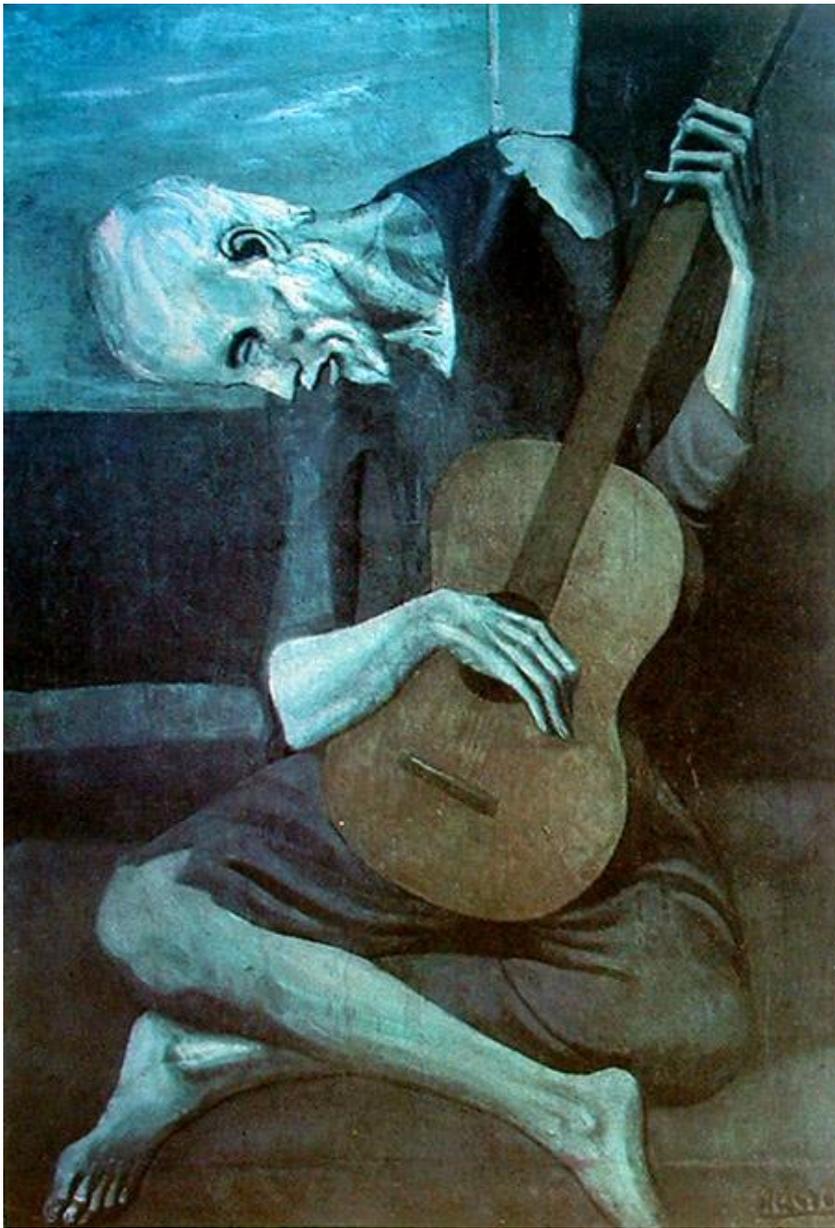
Los colores azules y formas alargadas contribuyen a la **frialdad** que transmite.

La planchadora

LA TRAGEDIA

El guitarrista

Maternidad

FAMILIA DE SALTIMBANQUIS

Como **transición a la "época rosa"** y ya con temas y expresiones más alegres, Picasso trabajó numerosas obras sobre el tema del circo y los saltimbanquis.

Este cuadro todavía tiene la melancolía en las caras de los personajes, pero el trazo, **los colores y la pincelada denotan otro espíritu más alegre y dinámico.**

ÉPOCA ROSA. Paris (1905-1906)

- Se distingue no sólo por el cambio del color de su paleta hacia tonos en los que predomina el rosa , sino que evoluciona desde esas formas angulosas y escuálida a unas más graciosas y llenas.
- Las pinturas se vuelven más poéticas , armoniosas pero los **rostros expresan indiferencia sosegada y melancolía.**
- El dibujo se basa en la rapidez vivida de las líneas.
- **Sus temas se centran en el mundo del circo . Saltimbanquis, acróbatas, arlequines, retratos femeninos. *Madre e hijo***

En plena "**época rosa**", sus obras se venden y empieza a conocer a otros pintores que **influyen en su trabajo de este período como Henri Matisse**. Sigue con **fondos simples de dos manchas**, la estructura es la misma pero el cambio de colores la hacen completamente diferente.

ARLEQUÍN Retrato de su hijo Pablo que acabaría suicidándose

TOILETTE Es una de sus primeras obras con contenido erótico que más tarde realizaría con profusión

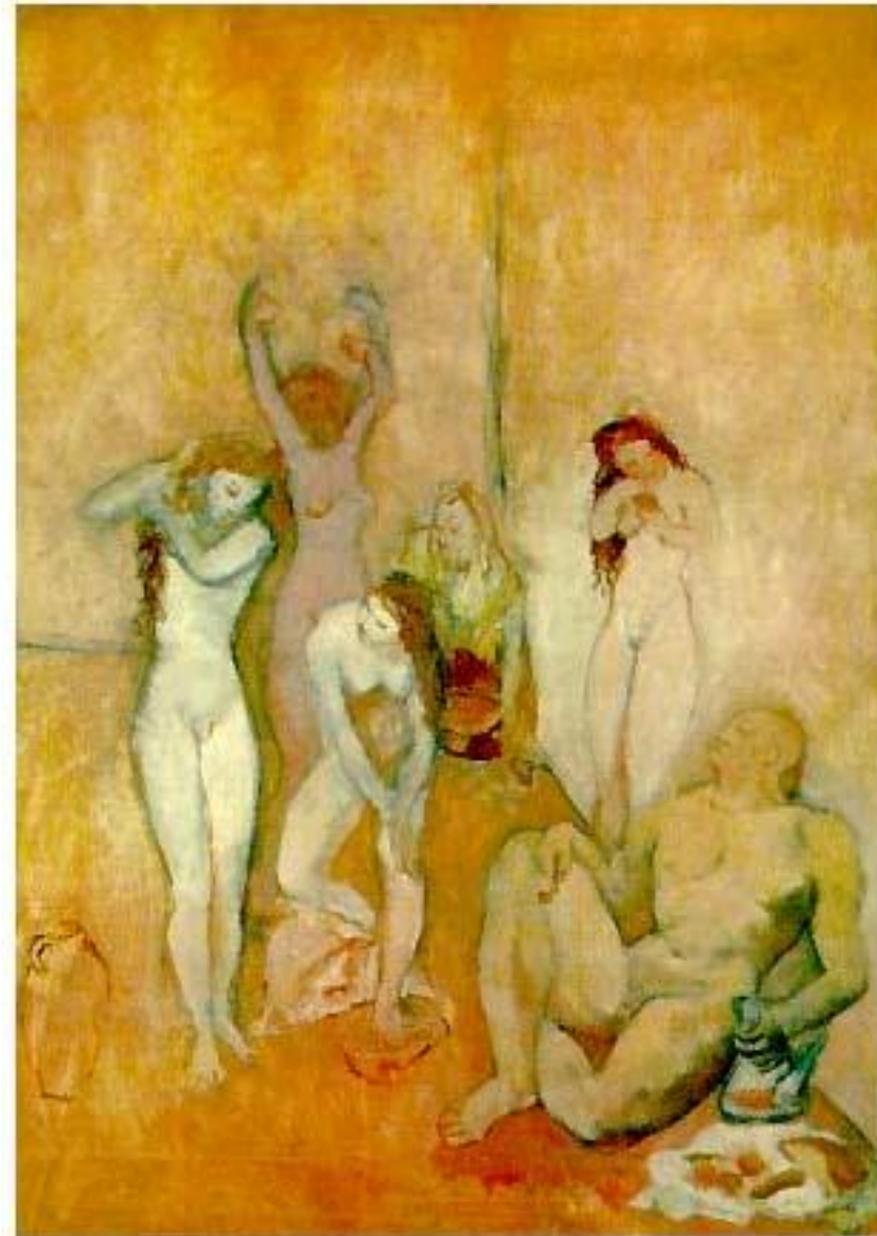

EL HARÉN

También de la **"época rosa"** pero ya **tardía**, este cuadro está considerado por los críticos como el **antecedente de "Les demoiselles D'Avignon"**.

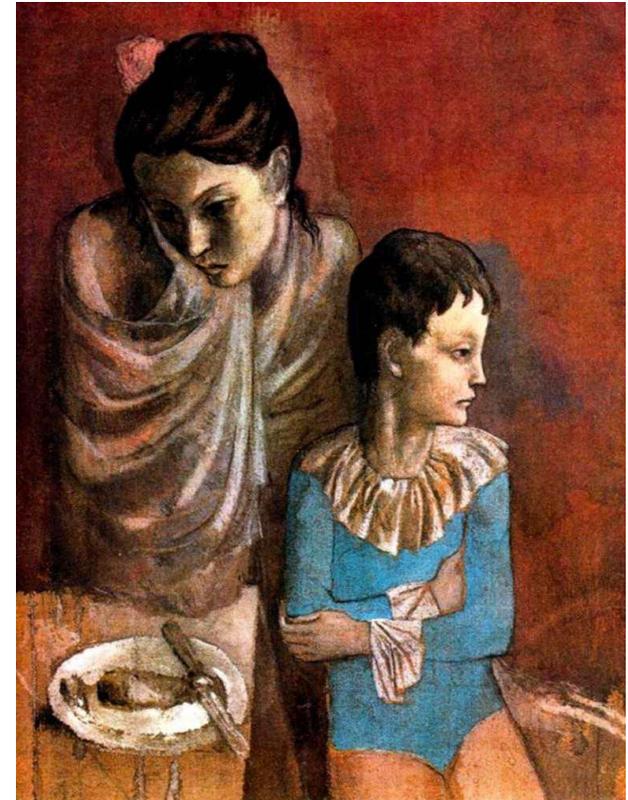
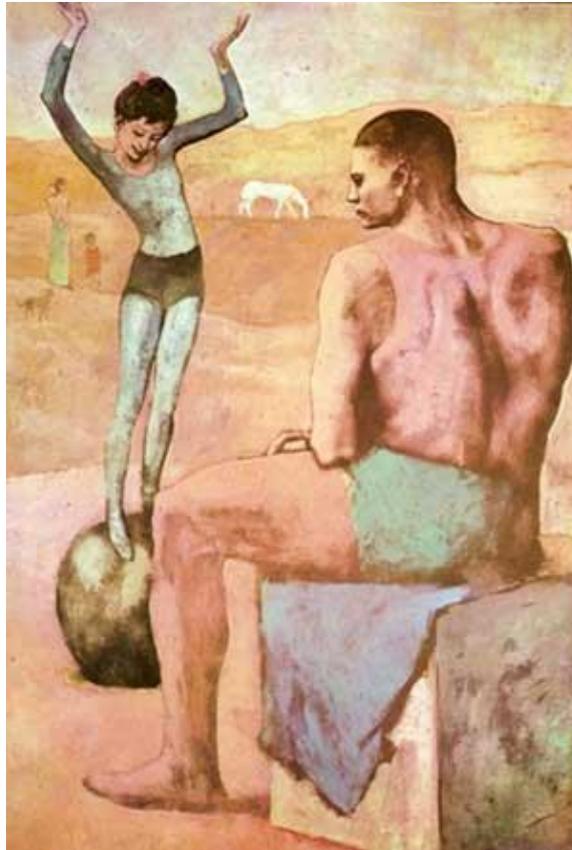
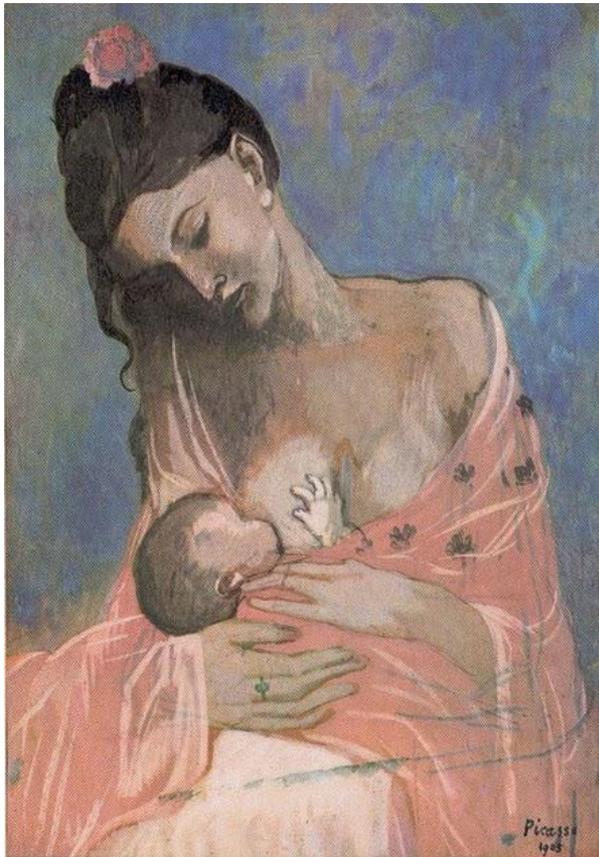
La **figura hercúlea del hombre** que está almorzando con un porrón que mira el objeto del deseo: la mujer, es el tema del cuadro. En el aparece una anciana al fondo representa la figura de **"La Celesina"**.

Las mujeres centrales se peinan, bailan o se lavan, son el centro de atención de los otros dos personajes.

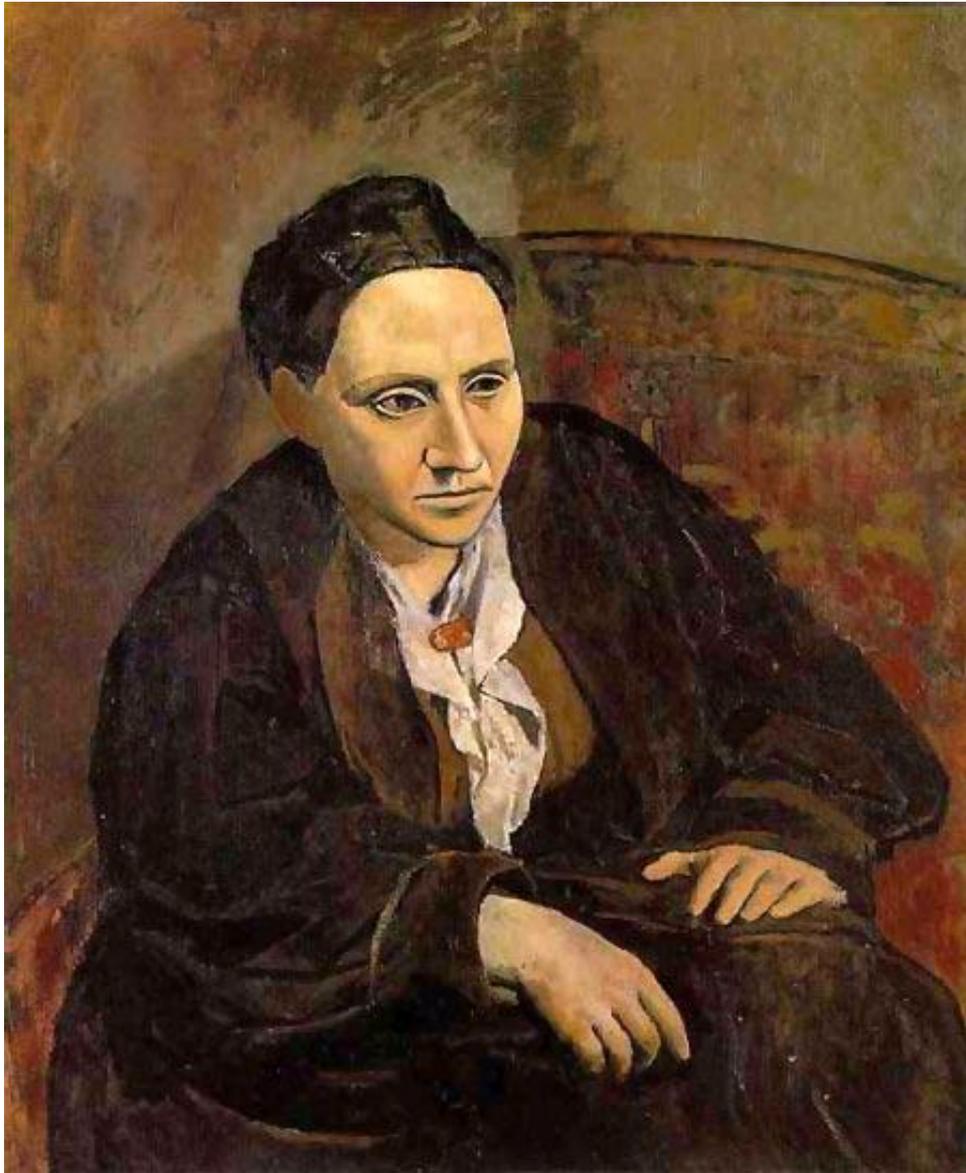

Después de la época azul, Picasso empezó su época rosa. La época rosa empezó en 1904 y duró hasta 1907, cuando él empezó sus experimentos con el cubismo.

En seguida, la vida de Picasso cambió y su arte cambió también. Picasso se enamoró de Fernande Olivier, su primera compañera fija durante un largo tiempo. Picasso tendría relaciones con Fernande durante siete años. Ella trajo la belleza y el compañerismo a la vida de Picasso.

Gertrude Stein

Era una joven adinerada de origen norteamericano.

Se trasladó a París en 1903, allí su hermano era habitual comprador de pintura de vanguardia.

Quiso que Picasso le hiciera un retrato y, pese a no ser muy agraciada según cuentan, el artista malagueño se prestó a ello.

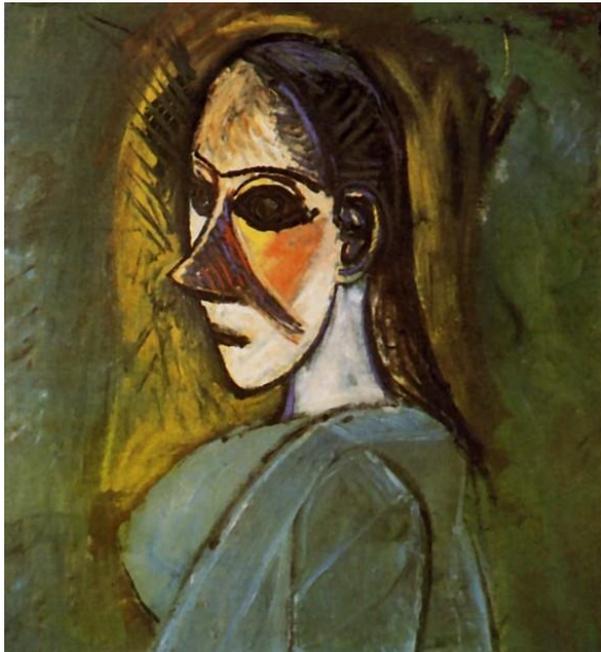
Picasso inicia el retrato como una obra de la época rosa, pero podemos observar que existe una evolución muy clara, no solo en el colorido que aparece casi completamente superado, sino en la forma de conformar el rostro del personaje representado

CUBISMO.1907-1914

- El **cubismo** en **Picasso** consta de varias fases; la primera es el de "**Las señoritas de Aviñón**", que bebe del primitivismo y el **ARTE NEGRO AFRICANO**, pasando a continuación a una pintura con cierta *INFLUENCIA POR PARTE DE CEZANNE*, como por ejemplo "**Cabeza de mujer con montañas de fondo**" o "**Tres mujeres**".
- Hacia 1910 **Braque** y **Picasso** comienzan el " **cubismo analítico** ", el más complejo y abstracto de entre todos los periodos del **cubismo** ; la pintura de **Braque** y **Picasso** es entonces indistinguible, y lo sería también en las diferentes tendencias cubistas, como con el **cubismo sintético** , que son los primeros **collages en pintura** . "**Naturaleza muerta con silla de rejilla**", hecho con hule encerado que imita un trabajo con paja entrelazada es el principio de este estilo: montajes de recortes de periódicos, etiquetas, anuncios con carboncillo sobre ellos e imitaciones de madera son las características de este periodo.
- La última fase cubista en **Picasso** es la "puntillista", con la que rompe gradualmente con el **cubismo** .

Mujer con mandolina

retrato de Ambroise Vollard

CUBISMO.1907-1914

- Entre 1909 y 1911 pintó a base de pequeños cubos y trabajó conjuntamente con **Braque** en el análisis y descomposición de las formas .
- Se caracteriza por: Una maraña de **líneas geométricas** entrecruzadas que descomponen las figuras en multitud de planos pictóricos.
- Una gama cromática muy reducida y apagada (**ocres y grises verdosos**).
- Los temas elegidos fueron los **instrumentos musicales** , las **naturalezas muertas** y sus **propios amigos**, como *Retrato de Ambroise Vollard. Acordeonista*
- **Cubismo analítico:** MENOSPRECIA LA FORMA ORGÁNICA, LO REDUCE A ESQUEMAS GEOMÉTRICOS, A CUBOS.

CUBISMO.1907-1914

En 1912 da el paso al

Cubismo sintético: EN EL QUE SE ABANDONA EL ANÁLISIS DEL OBJETO PARA CAPTAR SU FISONOMÍA ESENCIAL INCORPORANDO ELEMENTOS REALES .

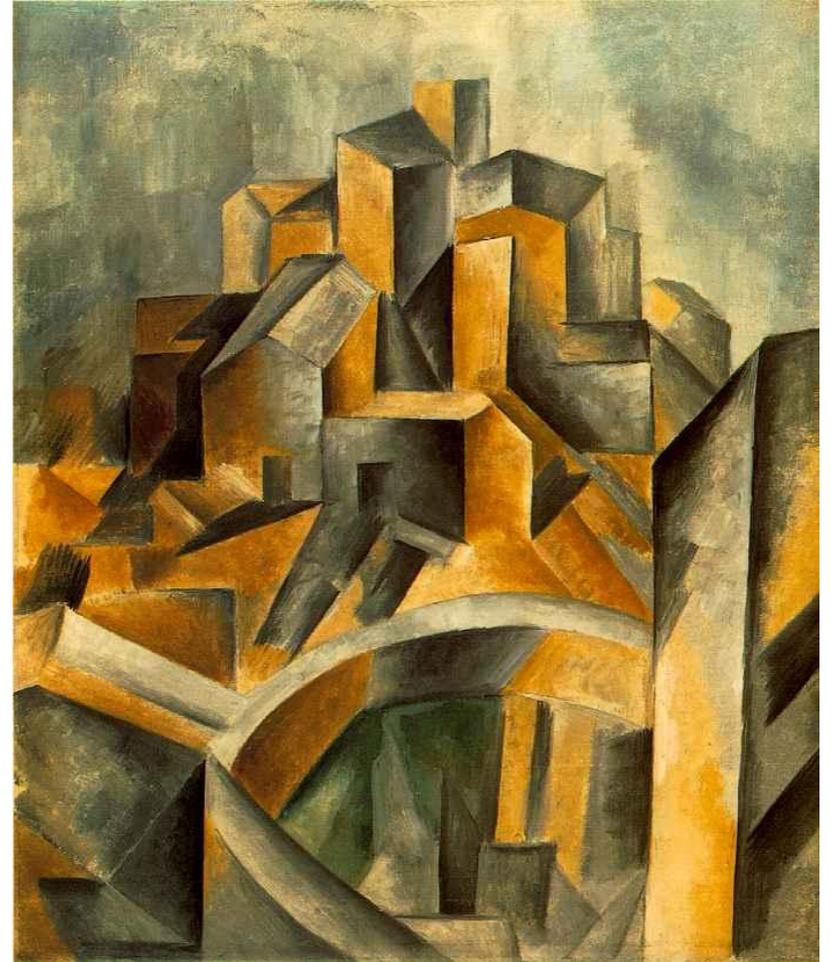
Naturaleza muerta con silla de rejilla , en el que utiliza la técnica del collage , combinando papel, hule pintado, un periódico, una pipa, etc.

En Orta de Sant Joan pintó la montaña de Santa Bárbara y un lienzo titulado “La fábrica de Horta”, imaginaria, como las palmeras que la adornan, que fue adquirida, en París, por Gertrude Stein.

Fábrica de Horta

**LES
DEMOISELLES
D'AVIGNON
(1907)**

En el año 1906
Picasso con esta
obra inicia un nuevo
camino.

Observamos en ella
la influencia de la
escultura negra y del
arte ibérico , a lo
que se suman los
presupuestos
iniciados por
Cezanne.

Pero no es un
cuadro plenamente
cubista.

LES DEMOISELLES D'AVIGNON (1907)

- Aparecen en Picasso influencias de "**artes clásicos y primitivos**", **griegos, africanos** que se plasman en una nueva concepción de la estructura pictórica: "el Cubismo"..
- 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..**

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. 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.

El primitivismo, antes mencionado, es evidente en los rostros de las dos mujeres de la izquierda del cuadro que referencian a la **escultura "negra"**; **las dos centrales están influidas por el arte ibérico.**

Los Pájaros muertos (1912)

- **Cubismo: formas dislocadas, ángulos, planos superpuestos, referencias a la realidad...**
- Son Picasso y George Braque quienes inician y estudian este estilo.
- Este es uno de ellos ya de la última fase de creación cubista.
- Los protagonistas -los pájaros muertos- son de difícil localización, **aparecen plumas en diversos planos, picos, patas mezclados con elementos que acercan a la realidad como son los titulares de los periódicos o textos aislados**

ETAPA NEOCLÁSICA (1916-1924)

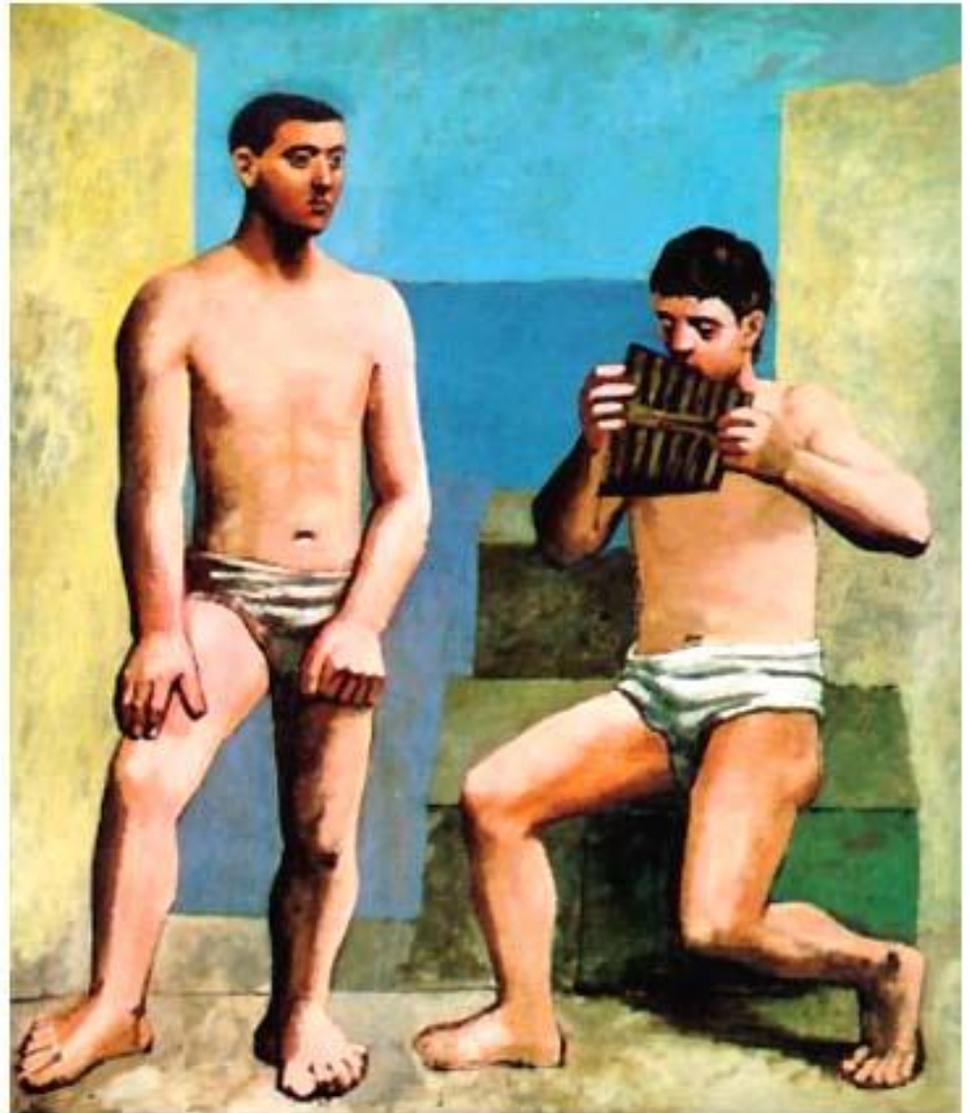
- Al término de la Primera Guerra Mundial y casado con Olga Koklova, no abandonará totalmente el cubismo , que reaparece en la figura de **Los tres músicos** o en **La danza** , y volverá a una pintura más “clásica ” y de temática más amable.
- Sus **figuras son colosales** , voluminosas que recuerdan al mundo clásico (estatuas).
- Sus ropas parecen **túnicas romanas** .
- **La atmósfera es intemporal y vacía** (Clásico=fuera del tiempo, de todo tiempo). **Carrera en la playa**

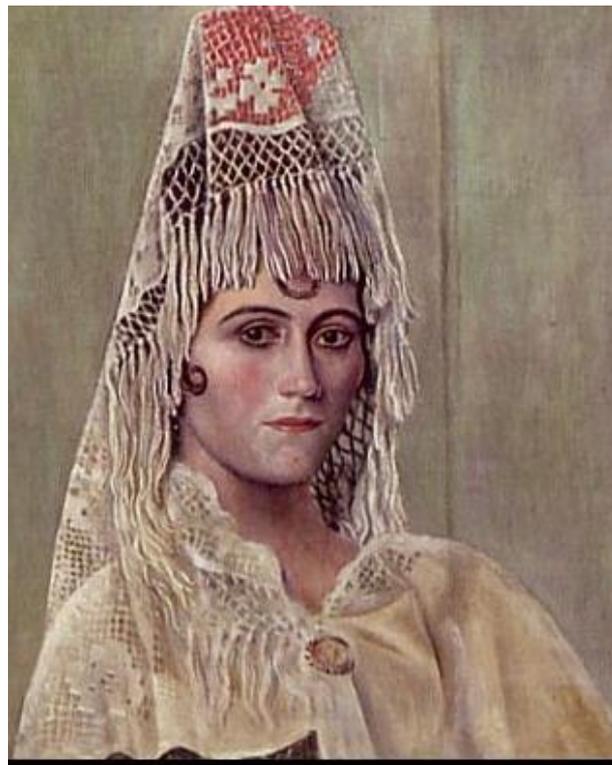
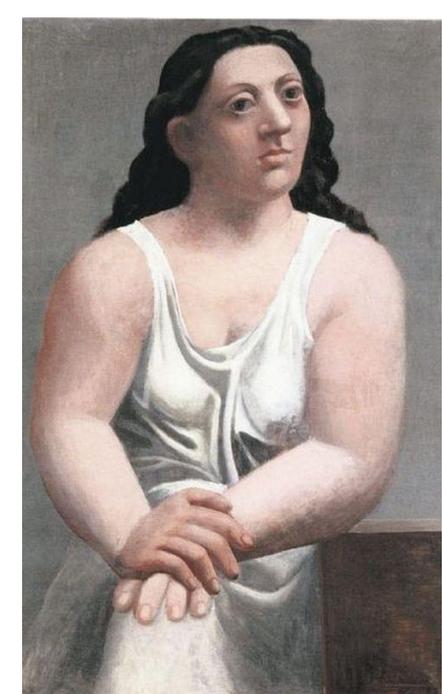
LA FLAUTA DE PAN (1923)

Después de la primera guerra mundial el mundo artístico regresa a un **concepto más clásico y real** de sus obras.

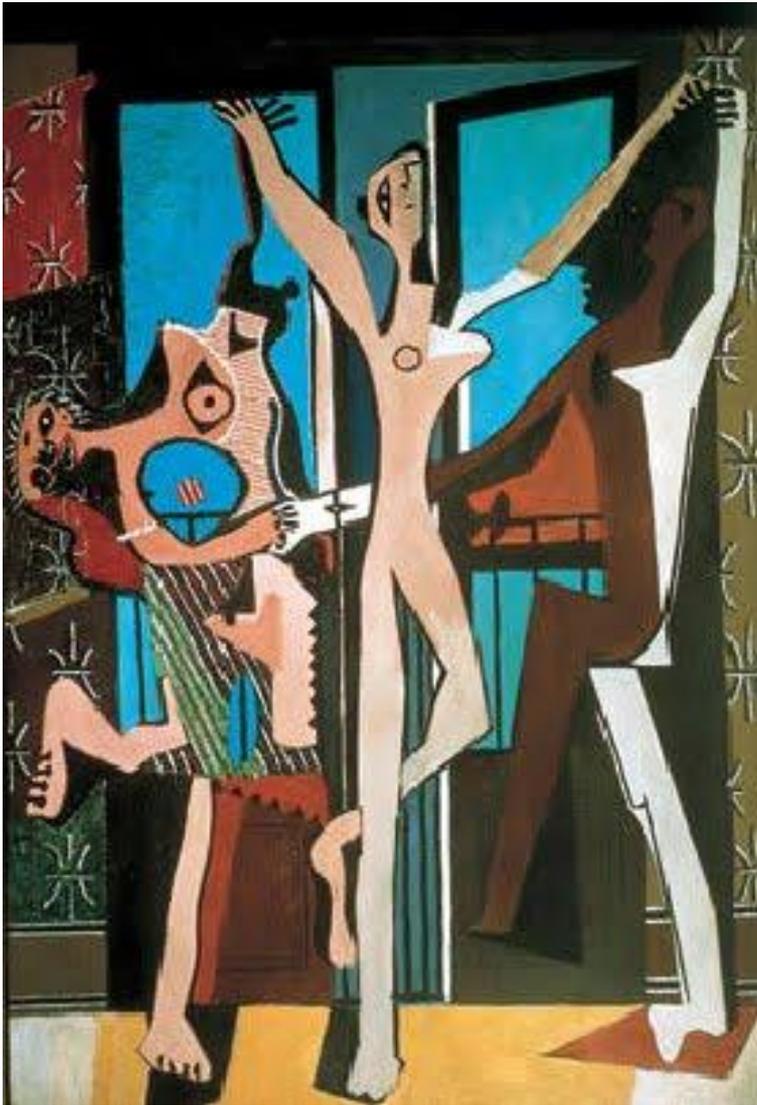
Se produce una **vuelta a la figuración** en el que la figura humana toma nuevamente relevancia.

Las figuras y el escenario con grandes bloques de piedra recuerdan el clasicismo griego, pero con la luz, el cielo y el mar del Mediterráneo.

Etapa de la metamorfosis (hasta 1936).

En 1925 Picasso rompe con las maternidades y pinta *Las danzas*, donde aparecen las primeras deformaciones, comenzando así la etapa de la metamorfosis que durará hasta 1936.

A partir del 14 de noviembre, Picasso participa en la Galerie Pierre de Paris, en la primera colectiva de pintura surrealista.

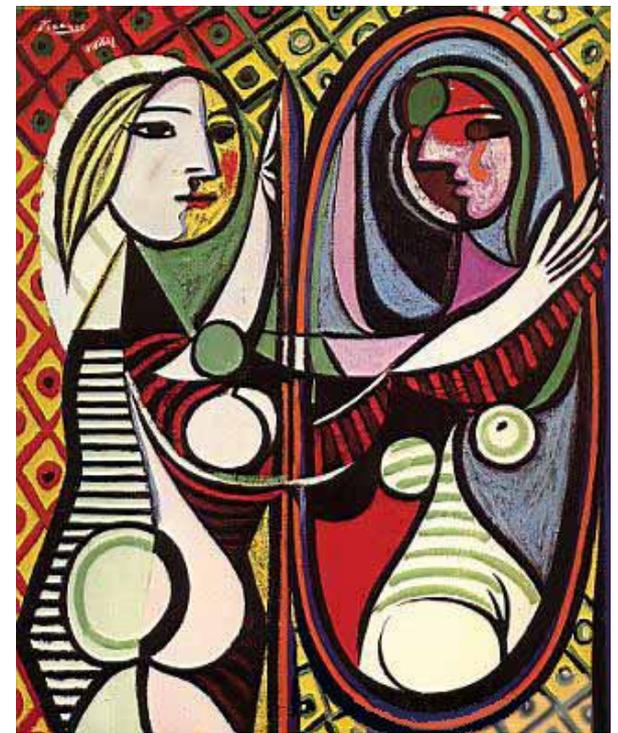
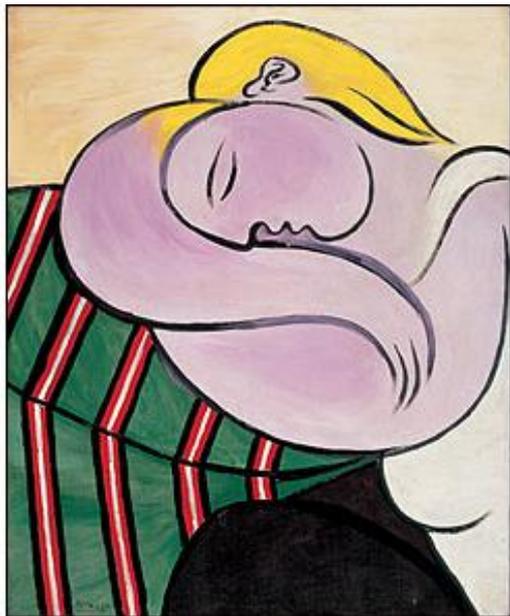
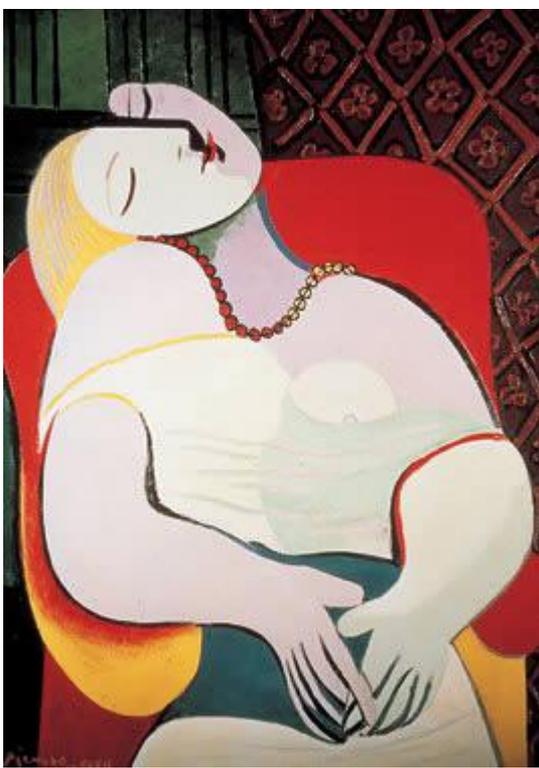
Etapa de la metamorfosis (hasta 1936).

SURREALISTA (1925-1935)

- A partir de 1925 su estilo se acerca al surrealismo, con una producción **dominada por la línea curva y las estructuras redondeadas** , que por su forma dan cabida a la imaginación y a la asociación.
- Parte de la fuerza expresiva del **subsciente y el sueño**.
- Picasso pinta pensando en el valor plástico de la escultura .
- Son formas alejadas del modelo natural . Sólo algunos puntos o líneas de contorno aluden a determinada partes del cuerpo como ojos, manos o pies. ***Figuras junto al mar, El beso***

BAÑISTAS AL BORDE DEL MAR
BAÑISTA AL BORDE DEL MAR
ACRÓBATA
LA CRUCIFIXIÓN

MUJER ANTE EL ESPEJO

La experimentación con las formas y el intenso juego originado por la deformación de las proporciones se vio interrumpido bruscamente a partir de 1927 por una serie de retratos de mujeres rubias, armoniosos y equilibrados.

- 107. MUJER ANTE EL ESPEJO La experimentación con las formas y el intenso juego originado por la deformación de las proporciones se vio interrumpido bruscamente a partir de 1927 por una serie de retratos de mujeres rubias, armoniosos y equilibrados. RETRATOS: 1927
- 108. DESNUDO ACOSTADO
- 109. EL SUEÑO
- 110. MUJER CON LIBRO
- 111. EL SILLÓN ROJO
- 112. RETRATO DE MARIA TERESA WALTER
- 113. RETRATO DE MARIA TERESA WALTER
- 114. CABEZA
- 115. CABEZA ROJA Y GRIS SOBRE FONDO OCRE
- 116. MUJER CON SOMBRERO
- 117. MINOTAURO

Instrumentos de música sobre una mesa

La evolución de Picasso es evidente, sigue haciendo cuadros más clásicos que alterna con innovaciones pseudocubistas.

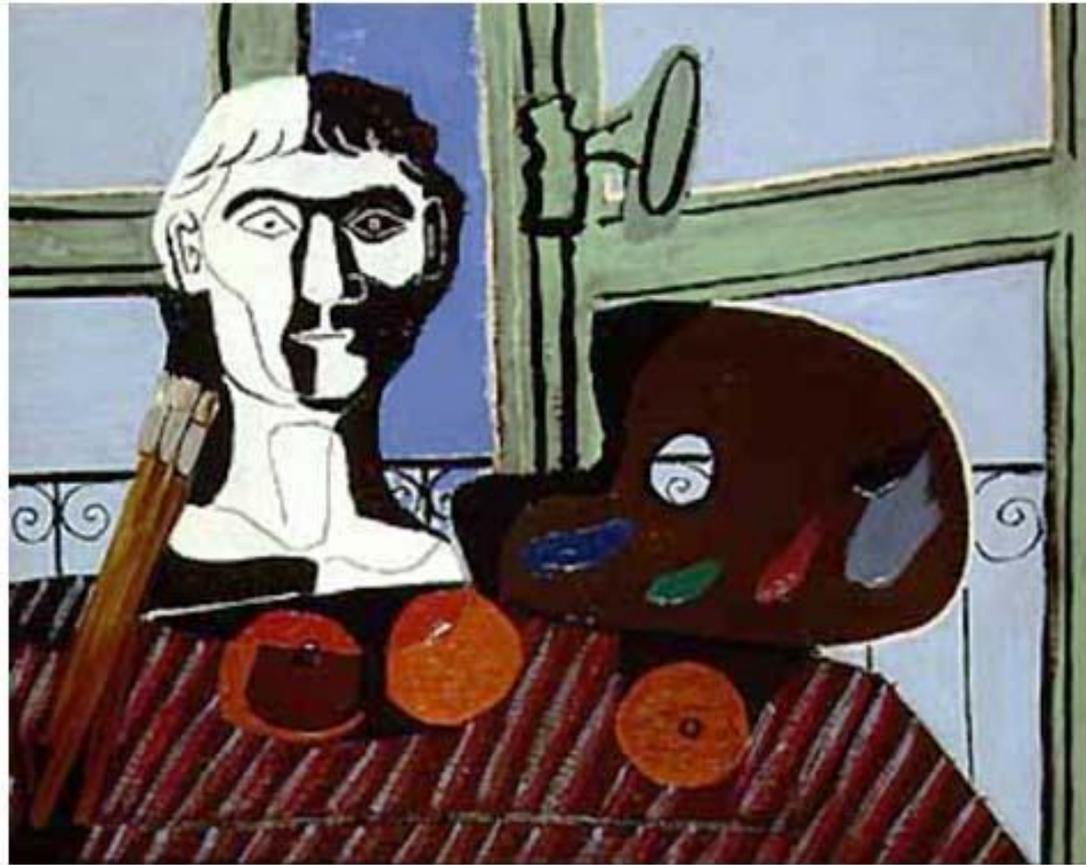
Su amistad con Miró hace que en sus obras se refleje una investigación común que Joan llevaría a sus últimas consecuencias.

Busto y paleta

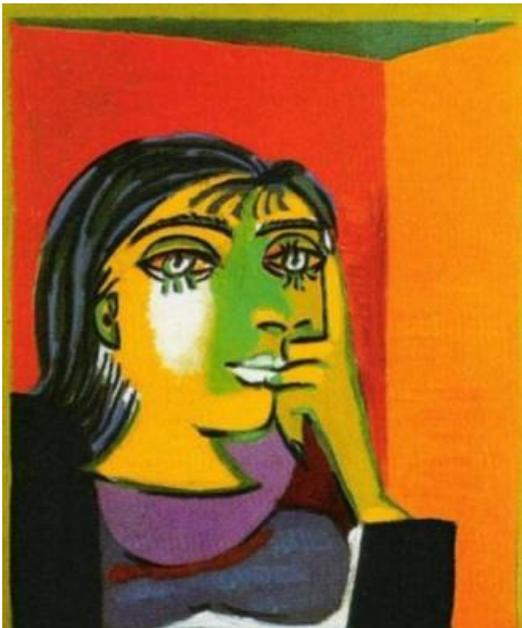
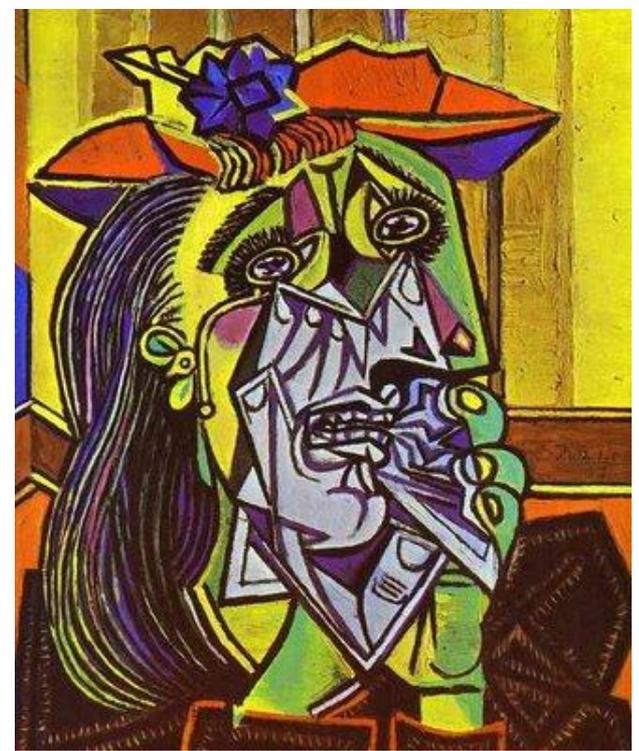
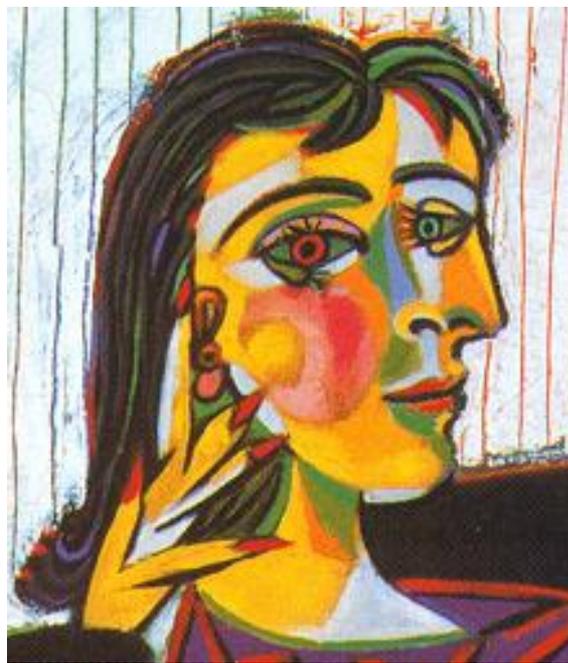
Casi a la vez que el surgir del movimiento surrealista del que Picasso se distancia a pesar de la insistencia de incluirle en él, realiza obras de difícil encasillamiento.

En este caso un bodegón de sencilla composición en el que además de los elementos protagonistas realza el fondo -verja y ventana- con un dibujo de línea ciertamente agresivo.

EXPRESIONISTA (1936-1946)

- **Periodo de horror** dominado por la violencia, el miedo y la muerte .
- Picasso **exagera la expresión de dolor** descomponiendo las formas .
- Picasso quiso ser un artista, y él entendía que un artista no sólo ve, sino que se compromete , lo que le llevó a la militancia antifascista.
- La guerra civil y la Segunda Guerra Mundial pidió a Picasso símbolos del sufrimiento ***Mujer llorando***

Estilo Picasso En este periodo se configura su estilo personal e inconfundible. Está caracterizado por: varias vistas (frontal y posterior) que se muestran simultaneamente . Las distintas partes del cuerpo aparecen dispersas . No existen líneas de contorno que muestren la silueta natural de la figura.

GUERNICA (1937)

El Guernica es un óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 3,50 x 7,80 m.1 A pesar de su título, y de las circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo de Guernica ni a la Guerra Civil Española. **No es, por lo tanto, un cuadro narrativo, sino simbólico.**

Está pintado utilizando únicamente el blanco y negro, y una variada gama de grises. La estructura del cuadro es semejante a la de un tríptico, cuyo **panel central** está ocupado por el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara.

Los laterales serían, a la derecha, la casa en llamas con la mujer gritando y a la izquierda, el toro y la mujer con su hijo muerto. El del tríptico no es, sin embargo, el único principio de ordenación espacial presente en el Guernica. Las figuras están organizadas en triángulos, de los cuales el

Picasso pudo inspirarse en una biblia mozárabe de León para las figuras del Guernica

Toro. Aparece en la izquierda del cuadro, con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Éste voltea y parece mostrarse aturdido ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser preguntado sobre el simbolismo del toro, Picasso indicó que simbolizaba “brutalidad y oscuridad”. Se ha indicado también que la figura del toro, como en otros cuadros anteriores de Picasso (como la *Minotauromaquia* de 1935), puede ser, en cierto modo, un autorretrato del propio artista.

Madre con hijo muerto. Se sitúa bajo el toro, como protegida por él, con la cara vuelta hacia el cielo en un ademán o grito de dolor. Su lengua es afilada como un estilete y sus ojos tienen forma de lágrimas. Sostiene en sus brazos a su hijo ya muerto. Los ojos del niño carecen de pupilas, ya que está muerto. El modelo iconográfico de esta figura es, según los críticos, la “Pietà”, esto es, la representación, habitual en el arte cristiano, de la Virgen María sosteniendo en sus brazos a su hijo muerto. Según la muy discutida interpretación de Juan Larrea, el grupo madre-hijo simbolizaría a la ciudad de Madrid, sitiada por las tropas de Franco.

Paloma. Situada entre el toro y el caballo, a la altura de sus cabezas, no resulta visible a simple vista, pues, excepto por una franja de color blanco, es del mismo color que el fondo y únicamente está trazada su silueta. Tiene un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, con el pico abierto. Generalmente se ha considerado un símbolo de la paz rota.

Guerrero muerto. En realidad, sólo aparecen los restos de la cabeza, brazo completo o antebrazo derecho y antebrazo izquierdo. Un brazo tiene la mano extendida. El otro brazo sostiene una espada rota y una flor, que puede interpretarse como un rayo de esperanza dentro de ese panorama descorazonador.

Bombilla. Es una de las imágenes que más intriga despierta, imagen ubicada en el centro del cuadro. Se puede relacionar el símbolo *bombilla* con *bomba*. Se ha dicho que ésta simboliza el avance científico y electrónico que se convierte en una forma de avance social pero al mismo tiempo en una forma de destrucción masiva en las guerras modernas.[[]El bombardeo de Guernica pudo ser una prueba de esta tecnología.

Caballo. Ocupa el centro de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza, igual que la del toro, se vuelve hacia la izquierda. Adelanta una de las patas delanteras para mantenerse en equilibrio, pues parece a punto de caerse. En su costado se abre una herida vertical y está, además, atravesado por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta, de donde sobresale la lengua, terminada en punta. Su cabeza y su cuello son grises, el pecho y una de sus patas, de color blanco, y el resto de su cuerpo está recubierto por pequeños trazos.

- **Mujer arrodillada.** Otra versión es que la mujer está herida y se acerca a la yegua para descansar de sus heridas. La pierna de la mujer que camina hacia el centro está visiblemente dislocada o cortada, con una hemorragia que trata de frenar inútilmente con su mano derecha, por lo que lleva la pierna arrastrada y ya medio muerta. Tal descripción es reforzada por la coloración blanquecina del pie que arrastra en comparación al otro que conserva un color más fuerte, y también comparándolo con los desmembrados miembros del soldado, que yacen con la misma coloración significando probablemente la pérdida de sangre. La hemorragia de alguna manera se puede deducir en un sombreado oscuro que parece justo en la articulación dislocada de la pierna de la mujer.
- **Mujer del quinqué.** Ilumina la estancia con una vela y avanza con la mirada perdida, como en un estado de shock. Esta mujer se interpreta como una alegoría fantasmagórica de la República. Tiene su otra mano aprisionándose el pecho justo entre sus dos senos, que salen a relucir a través de la ventana.
- **Casa en llamas.** Además, Picasso logra resaltar la expresividad en la configuración de cada uno de los detalles de sus personajes a través de simples líneas.
- **Hombre implorando.** Un hombre mirando al cielo como rogando a los aviones que dejen de bombardear, está inspirado en el cuadro de Goya: “Los fusilamientos del tres de mayo”.

ÚLTIMAS OBRAS (1947-1973)

- Se dedicó a los gráficos (creó **carteles, litografías, grabados y dibujos**) y realizó **cerámicas** en las que puede fundir animales(donde refleja su pasión por la **tauromaquia**), formas geométricas y humanas, **síntesis** de cuanto ha ensayado desde el **cubismo** al **Expresionismo**.
- Pintó cuadros de los grandes artistas de la historia como ***Las Meninas*** (58 cuadros), ***Almuerzo campestre*** , o ***Matanza de Corea*** , que nos recuerda la obra de Goya, el tres de mayo ; pero no los copia sino que los creaba de nuevo bajo su propio lenguaje.
- Otros cuadros que recrea son: ***Mujeres de Argel*** de Delacroix o ***La Bacanal*** de Poussin.
- En el mes de abril de 1973 murió en el sur de Francia,Mougins, a la edad de 91 años.

LAS MENINAS (1957)

- A mediados de los años 50 Picasso comienza a realizar estudios de los clásicos y realiza **"series" de grandes cuadros de la historia del arte**. Esta, **"Las Meninas"**, es la obra elegida de Velázquez. Otros trabajos de esta época son **"Desayuno en la hierba"** de Manet o **"El rapto de las Sabinas"** de David.

Las licencias que toma en estas interpretaciones son arriesgadas: **el formato horizontal y no vertical como el original para incluir más elementos narrativos, nuevos personajes -retratos de Jacqueline su compañera en esos momentos, palomas...-**.

EL PINTOR Y LA MODELO (1963)

Las obras más coloristas de Pablo Picasso las realiza desde el 1960 en Nòtre-Dame-de-Vie donde se trasladada a vivir.

En este cuadro con **caras caricaturescas** demuestra su habilidad de transmitir el sentimiento de los protagonistas en el cuadro.

Posiblemente sea la interpretación de una época de su vida privada, con personajes -pintor, modelo- y sus situaciones personales, de su entorno

