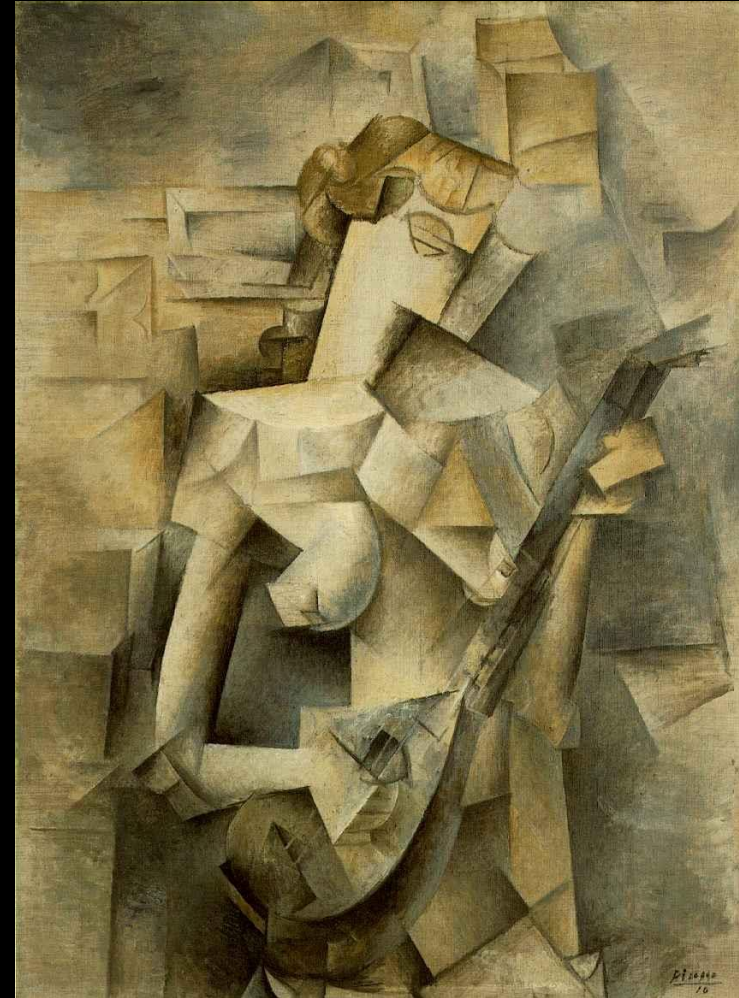

CUBISMO

Características

- Ruptura definitiva con el sistema de representación tradicional
- Deconstrucción compleja del espacio tradicional, tridimensional, en base a figuras geométricas. Disecciona y corta las formas y figuras.
- No representa elementos tomados de la realidad, sino la **CONCEPCIÓN MENTAL** de los mismos
- Es un **LENGUAJE ARTÍSTICO AUTÓNOMO**
- **INFLUENCIAS:**
 - Paul Cézanne. Empieza esa disección.
 - Arte negroafricano: en aspectos formales, imágenes: **PRIMITIVISMO**
 - Concepción: el arte negro no reproduce un mundo, sino que lo crea
 - Arte japonés, postimpresionistas, fauvistas
- Nueva mirada: el cuadro es **BIDIMENSIONAL** y como ello hay que tratarlo. Desaparece la representación tridimensional.

HISTORIA DEL CUBISMO

- ORIGEN: 1907, Picasso pinta *Las Señoritas de Aviñón*. Braque lo contempla y admira: empieza a desmembrar sus figuras.
- EXTENSIÓN: rápidamente se convierte en un movimiento y se extiende como la pólvora en toda Europa
- TERMINOLOGÍA: Nace de forma peyorativa, de un crítico en la exposición de Braque en la Sala de HENRY KAHNWEILER, el gran marchante del cubismo, en 1908.
- ETAPAS:
 - FASE DE CREACIÓN (1907 – 1909). Recogen la influencia de Cézanne. Destacan Picasso y Braque.
 - CUBISMO ANALÍTICO (1909 – 1912)
 - CUBISMO SINTÉTICO (1912 – 1919)
 - PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Dispersión de los artistas cubistas y fin del grupo como Vanguardia Histórica. Algunos artistas seguirán haciendo cuadros de raíz cubista (Juan Gris)

El Cubismo Analítico (1909 – 1912)

- Se trata de ANALIZAR personalmente las formas y figuras, desintegrando los temas en formas geométricas, convirtiéndolos en pura construcción.
- Superponen puntos de vista.
- Pretenden construir su propio mundo, NO REPRESENTAN UN OBJETO, SINO QUE LO CONSTRUYEN. Hacen esto porque la realidad es inalcanzable, no se puede capturar, hay que inventar otra.
- Lleva a la desaparición del motivo, los lienzos son ilegibles.

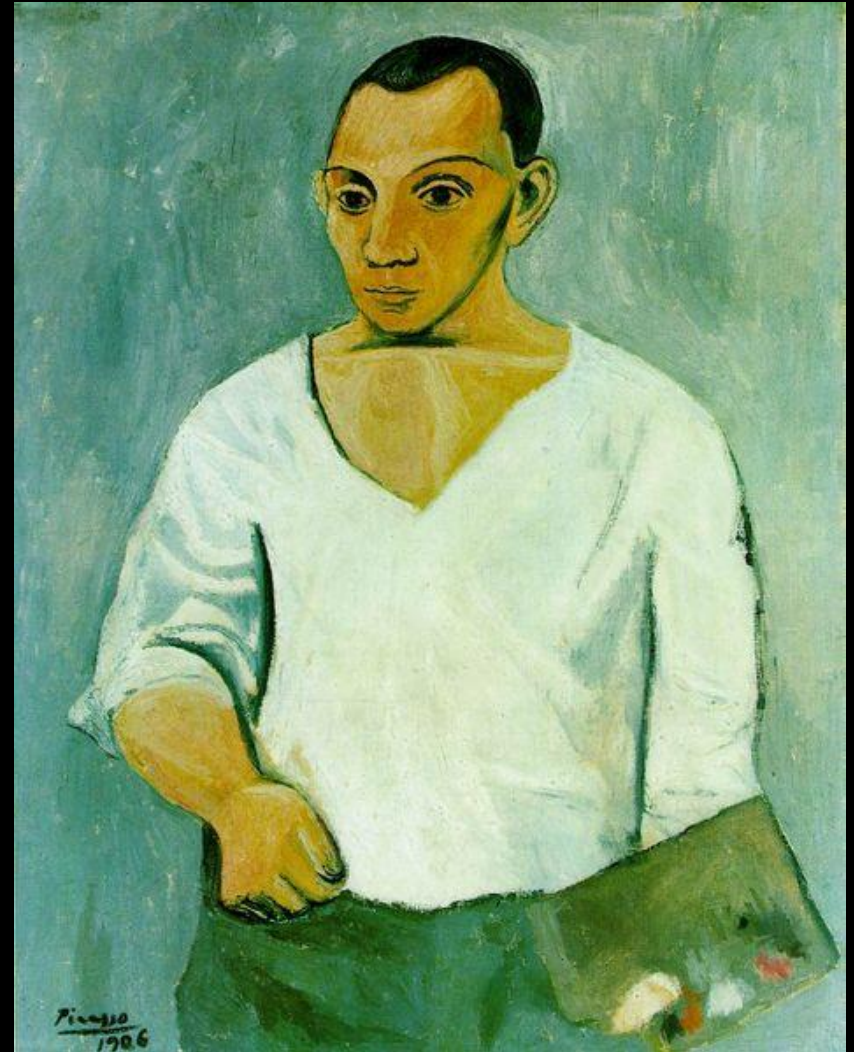
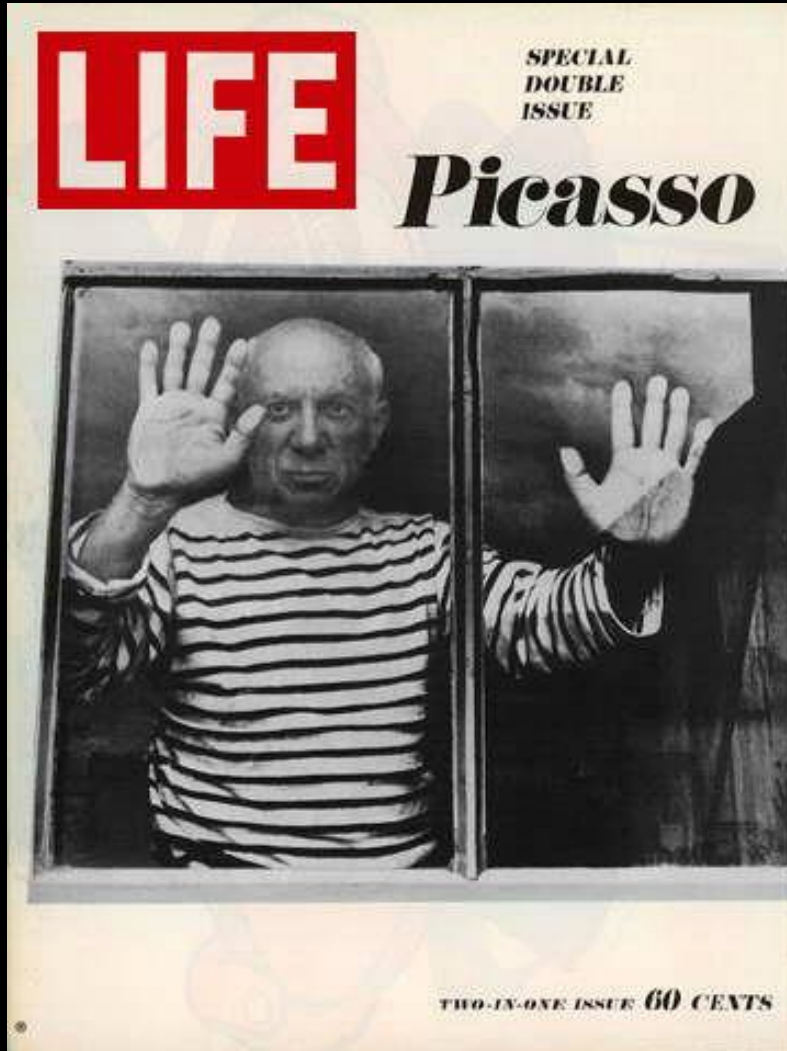
El Cubismo Sintético (1912 – 1919)

- El exceso en el Cubismo Analítico lleva casi a la Abstracción, con lo que se introduce este nuevo cubismo que introduce siempre elementos que refieren a la realidad.
- 1913: es el año álgido del cubismo, pero también el inicio de su declive
- Se vuelven a construir y componer las formas, pero esta vez se hacen más legibles y perceptibles los objetos.
- Éxito del COLLAGE

PABLO RUIZ PICASSO

(1881 – 1973)

Sus primeros años

- Nace en Málaga en 1881: hijo profesor de arte
- 1895: traslado a Barcelona
 - Estudia en La Llotja
 - A los 16 años hace su primera exposición
 - Publica dibujos en periódicos, revistas...
- 1900: Visita de la Exposición Universal de París
 - Allí ya vende sus primeras obras
 - Viajes entre Madrid y París
- 1904: Se traslada definitivamente a París

Primera Comuni3n
(1896)

Ciencia y caridad
(1897)

PERÍODO AZUL

(1901 – 1904)

- Antes de ingresar en el Cubismo pasa por dos etapas figurativas.
- CARACTERÍSTICAS:
 - Tonalidades: azuladas y grisáceas
 - Rostros macilentos
 - Temáticas tristes, con muchos indigentes

Autorretrato con capote (1901)

Evocación: El entierro de Casagemas (1901)

El viejo guitarrista (1902)

La vida (1903)

La planchadora (1904)

PERÍODO ROSA (1905 – 1907)

- 1905: ya establecido en París. Nuevas relaciones:
 - Guillaume Apollinaire
 - Coleccionistas de arte como Schtoukine
- CARACTERÍSTICAS:
 - Empieza a sustituir lo azulado por el rojo y el rosa
 - Temática: del circo, acróbatas, payasos...
 - Pero siempre triste y melancólico
 - Inicia el gusto por el ARTE NEGRO

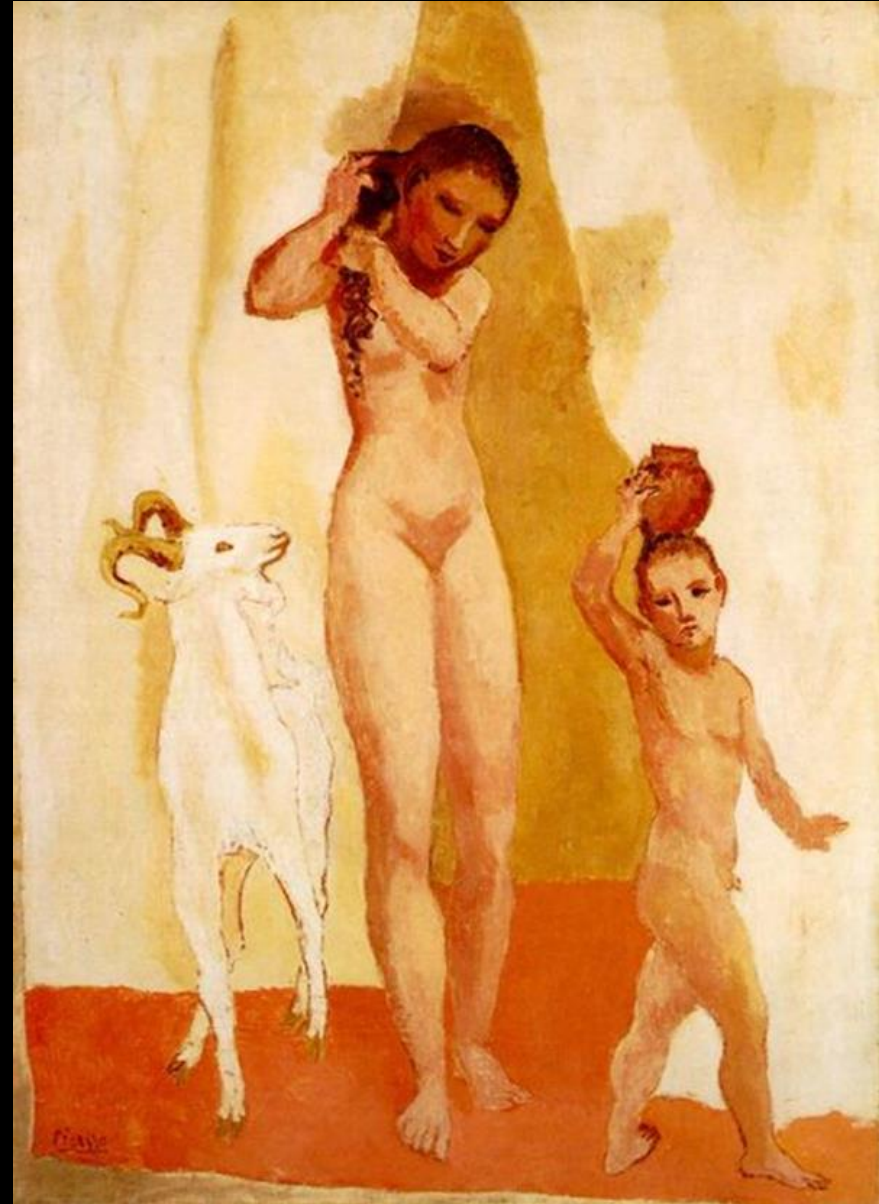
Acróbata y arlequín (1905)

Muchacho de la pipa (1905)

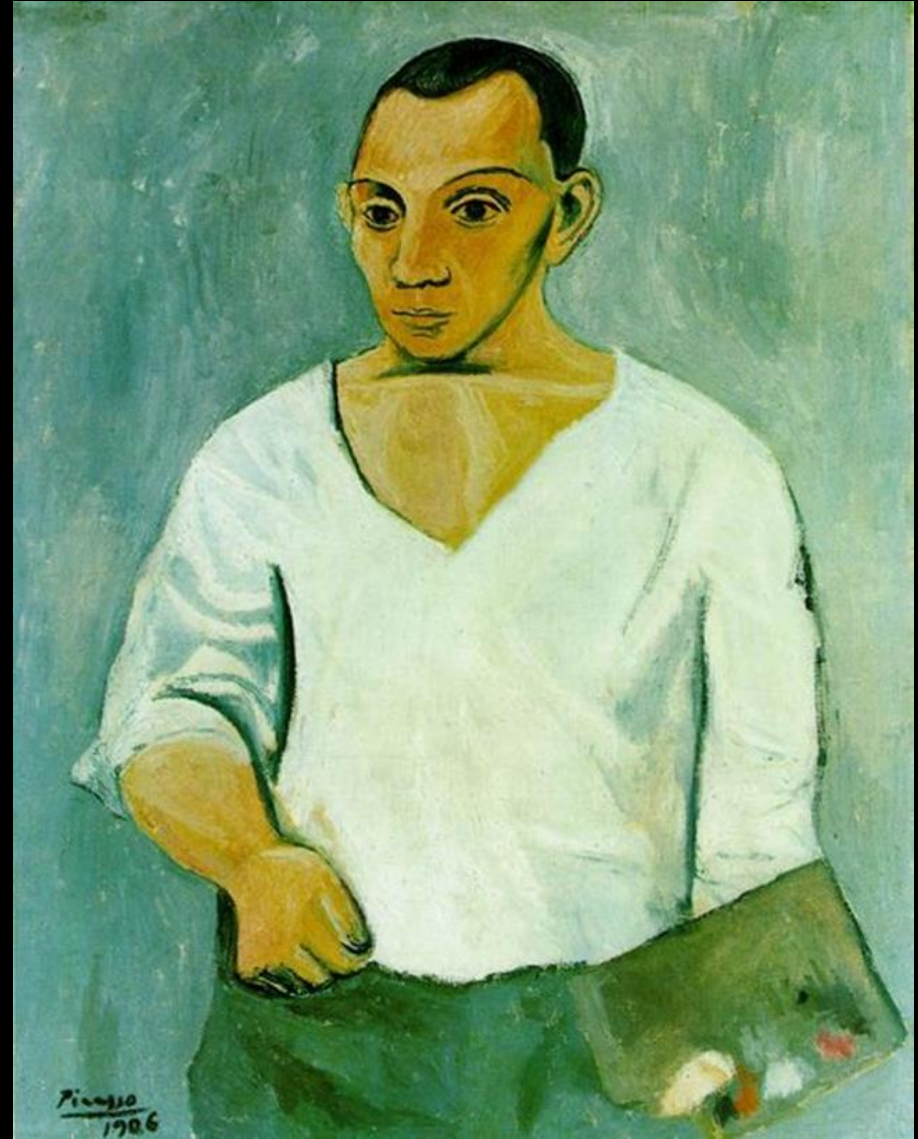
La joven y la cabra (1906)

Retrato de Gertrude Stein (1906)

Autorretrato con paleta (1906)

PERÍODO PROTOCUBISTA (1907 – 1909)

- 1906: Picasso entra en contacto con el arte negroafricano.
- Interés por el PRIMITIVISMO, que se refuerza con la visita al Salón de Otoño de 1906, con la retrospectiva de Paul Gauguin
- También visita una exposición de escultura íbera (Louvre)
- CARACTERÍSTICAS:
 - Gusto por lo anguloso
 - Lienzos con grandes dosis de primitivismo
 - Rostros cada vez más cercanos a grandes máscaras africanas
 - Elevado esquematismo
- Es la antesala del Cubismo con su gran obra: *Las Señoritas de Aviñón*
- 1908: empieza la relación con Georges Braque: Intercambio artístico

Dos desnudos (1906)

Las señoritas de Avignon (1907)

Tres mujeres (1907 – 1908)

Cézanne, *Cinco bañistas*, 1887.

CUBISMO ANALÍTICO

(1909 – 1912)

- 1908: inicio contactos artísticos con Georges Braque
- 1909: Picasso y Braque comienzan a trabajar juntos, incluso se aíslan del resto de la comunidad artística para concentrarse
- Picasso → casa de HORTA D'EBRE (Sant Joan, Tarragona)
 - Allí nace el Cubismo
- CARACTERÍSTICAS
 - Presenta paisajes, casas y retratos esencialmente
 - Con puntos de vista novedosos y aislados para cada objeto
 - Sombras muy marcadas
 - Tendencia al monocromismo
 - Desintegración de las formas en geometrías
- 1911: siguen trabajando juntos, tendiendo cada vez más a la Abstracción → reacción: Cubismo Sintético

El guitarrista (1910)

Prensa de olivas a Horta Sant Joan (1909)

Casas en la colina (1909)

Retrato de Ambroise Vollard (1910)

*Retrato de Daniel-Henry
Kahnweiler (1910)*

El acordeonista (1911)

CUBISMO SINTÉTICO

(1912 – 1919)

- Finales de 1911: se dan cuenta de que están llegando a altos grados de abstracción, los retratados son irreconocibles.
- REACCIÓN SINTÉTICA: deciden introducir elementos que remitan a la realidad
- Descubrimiento del COLLAGE, tendrá graves consecuencias en su obra, aunque decidirá regresar al lienzo
- Finales de 1912: Picasso y Braque se separan definitivamente

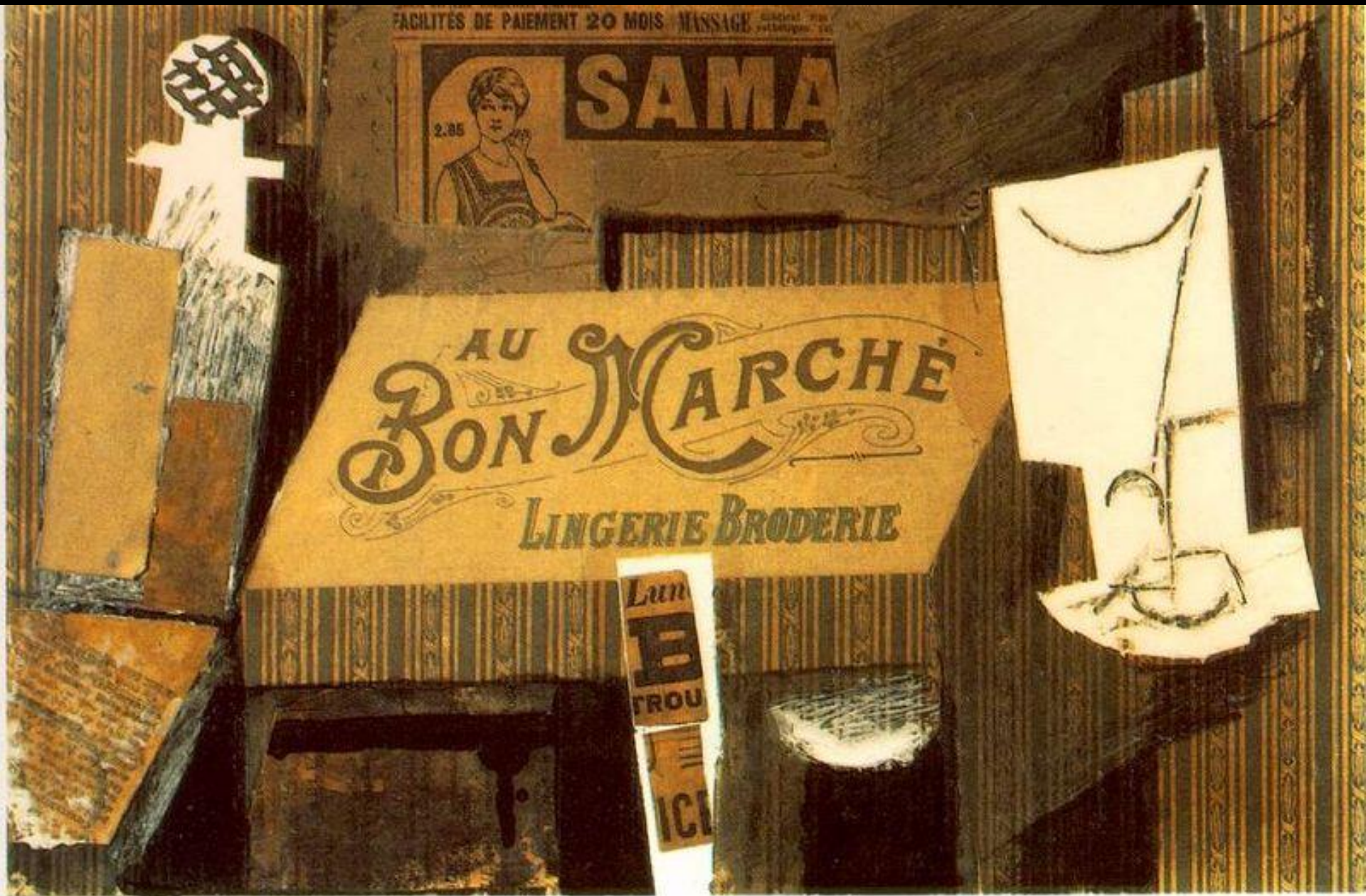
Naturaleza muerta con silla (1912)

*Violón, vaso, pipa y
tintero (1912)*

Au bon marché (1913)

Arlequín y mujer con collar (1917)

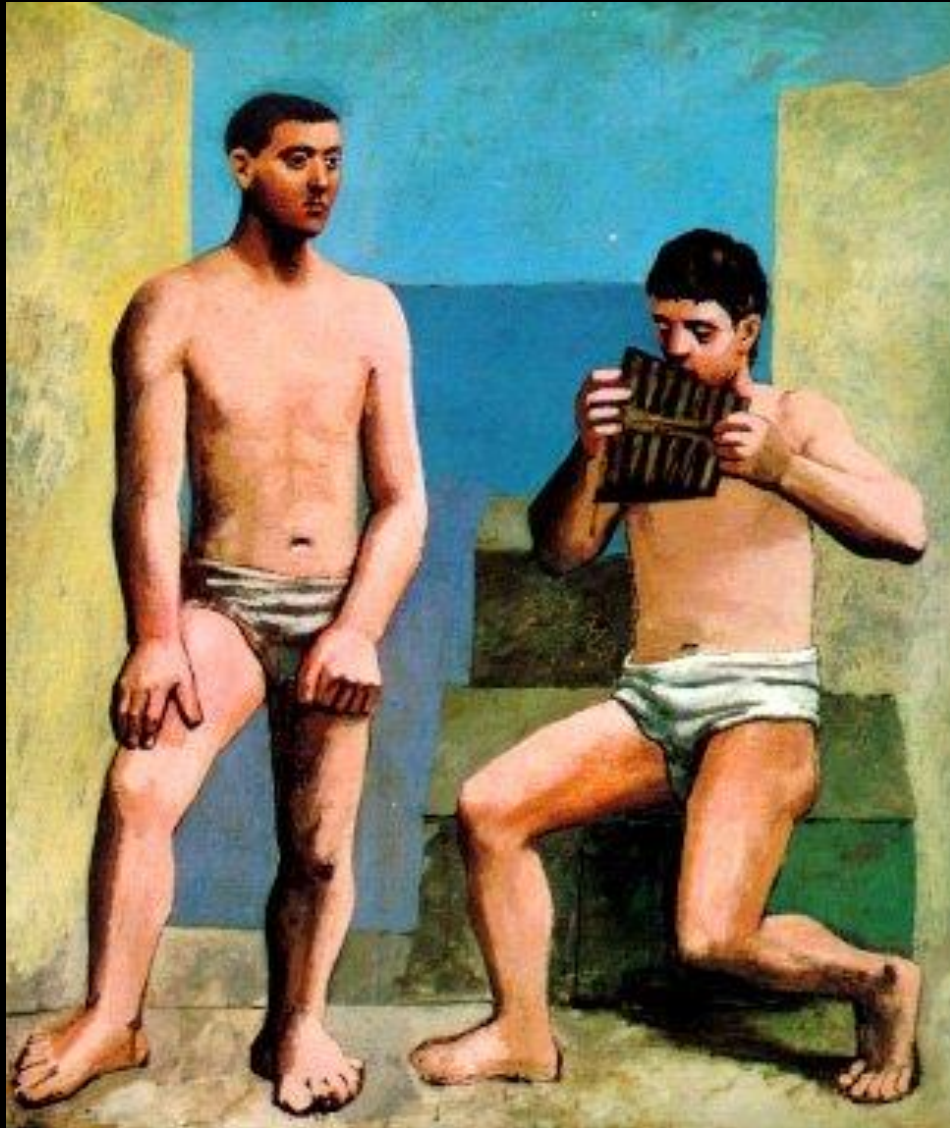
PERÍODO NEO – CLASICISTA (1919 – 1927)

- Tendencia de retorno al CLASICISMO (general en la etapa de entreguerras)
- Vuelta al DESNUDO ORNAMENTAL.
- Dibujo de línea precisa y equilibrada

Mujeres corriendo en la playa (1922)

La flauta de Pan (1923)

*Paulo vestido de arlequín
(1924)*

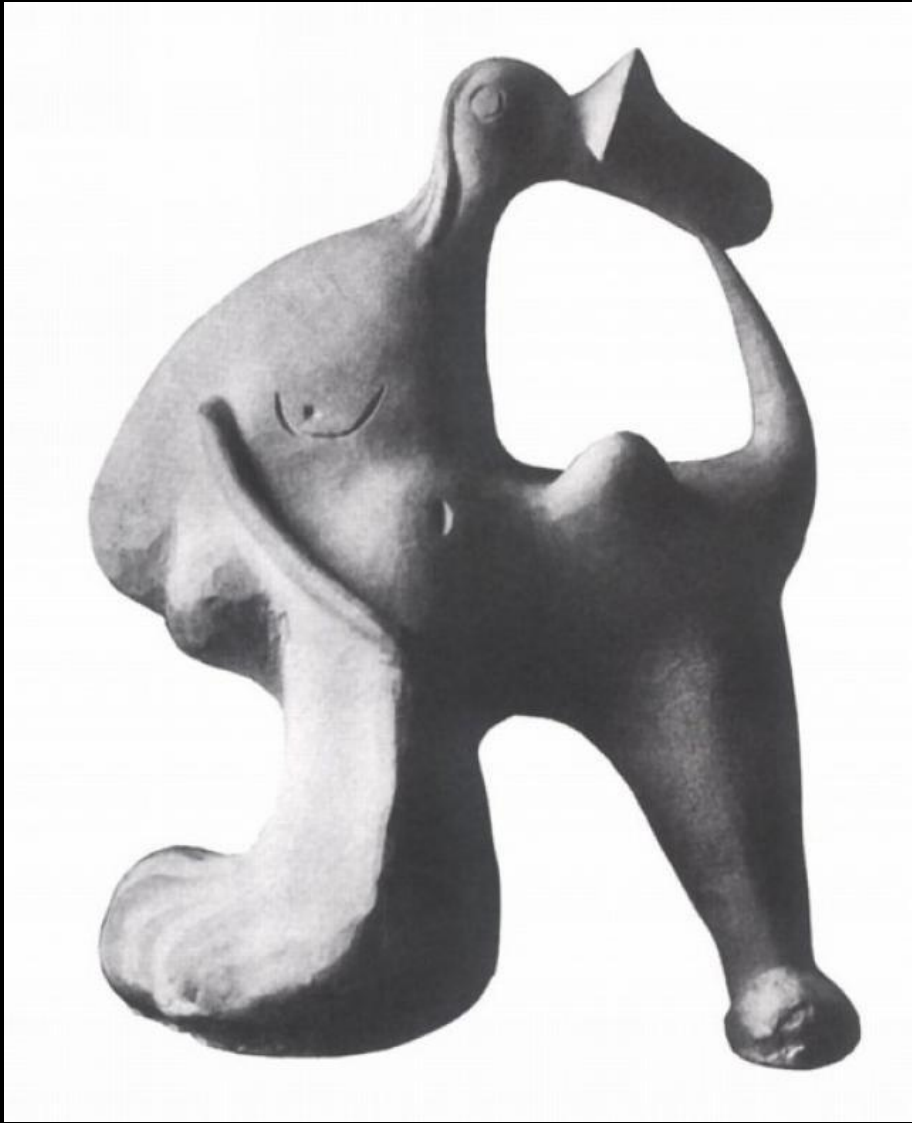

PERÍODO SURREALISTA (1928 – 1932)

- 1925: Empieza su alianza con el Surrealismo
- André Breton dice de él: “es un surrealista dentro del cubismo”
- CARACTERÍSTICAS:
 - Distorsión de las formas
 - Representa lo monstruoso y lo mitológico
 - Mezcla lo monstruoso y lo sublime
- Es el llamado PERÍODO DE DINARD, o de monumentalidad surrealista
- Época de sus famosas esculturas de hilo y metal

Figura en la playa (1931)

PERÍODO EXPRESIONISTA (1932 – 1948)

- Relación con lo EXPRESIONISTA: angustia, período de guerras
- GUERRA CIVIL:
 - Es nombrado director del Museo Nacional del Prado
 - 1937: pinta el *Gernika* para el pabellón español de la Expo parisina
- SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: no se mueve de Francia, pintando en el París ocupado por los nazis. Al fin de la guerra se une al Partido Comunista.

Gernika (1937)

Cabeza de mujer llorando III (1937)

ETAPAS FINALES

(1948 – 1973)

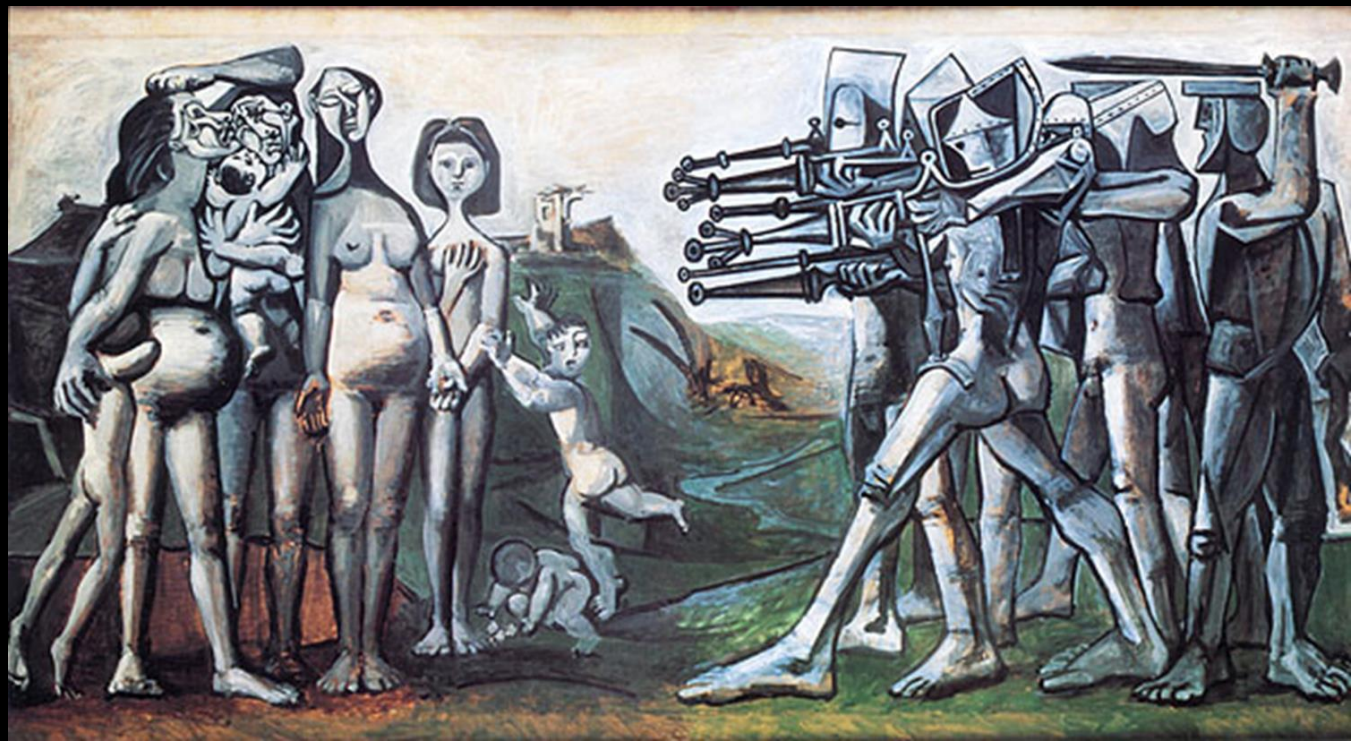
- Pasa sus últimos años en
 - Vallauris. Lo visita en 1946 y queda encantado. Se traslada con François Gilot a esta ciudad. Se dedica a la escultura, cerámica y grabados. Allí nacen los dos hijos de la pareja. Es la época de las VARIACIONES.
 - Cannes
 - Mougins (1961 – 1973). En 1963 se abre el Museu Picasso de Barcelona. Grandes homenajes en su 90 cumpleaños.

Mujeres de Argel (1955) – Delacroix

Masacre en Corea (1951)

Las Meninas (1957)

Las Meninas (1957)

La infanta Margarita María (1957)

El almuerzo campestre, según Manet (1960)

El rapto de las sabinas (1963)

Poussin – David

