

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – ENERO DE 2010

“EL CUBISMO Y SUS ARTISTAS”

AUTORÍA MARÍA JOSÉ MORENO RAMOS
TEMÁTICA ARTÍSTICA
ETAPA BACHILLERATO

Resumen

Con este tema, se va a intentar mostrar, la obra de los artistas más significativos de este movimiento artístico, como es el cubismo. El cambio que supuso, en todos los aspectos, este nuevo estilo y su influencia con respecto a otros movimientos, que se desarrollaran posteriormente.

Palabras clave

Cubismo.
Picasso, Pablo.
Braque, G.
Primitivismo.
Analítico.
Hermético.
Sintético.
Collage.

1. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL CUBISMO: (1907-1914).

El cubismo es la gran alternativa revolucionaria en la que se cristaliza la ruptura radical, con la tradición renacentista y sus estribaciones, naturalistas o académicas, y que traspasan los umbrales del siglo XX.

Hasta los años sesenta, el entendimiento del cubismo ha estado marcado por los tópicos críticos de los primeros momentos, como los de G. Apollinaire, A. Gleizes.

Tópicos como los de sus relaciones con la escultura africana, o con Cézanne.

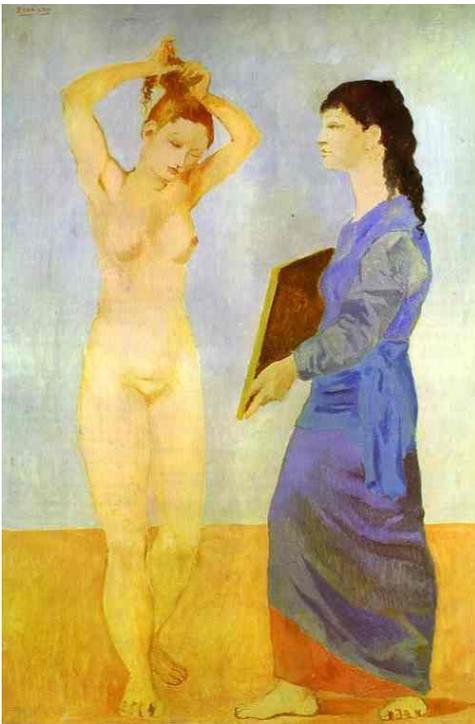
Tras las revisiones historiográficas recientes, las exposiciones sucesivas o la edición de algunos cuadernos de dibujos y de otros documentos, estamos en condiciones de abordar la complejidad de un ismo que, todavía menos que los restantes, consiente generalizaciones indiscriminadas.

2. EL PRIMITIVISMO DE PICASSO ENTRE LOS AÑOS 1906 Y 1907.

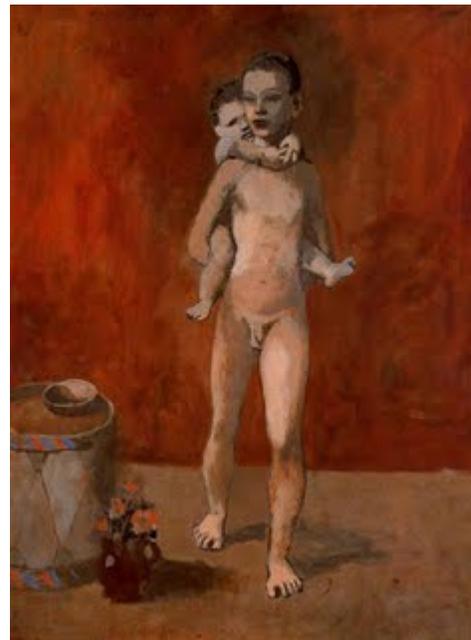
Este es el momento en que Picasso se encuentra en París. Aquí no voy a desarrollar la figura de Picasso, tan solo me voy a centrar en el cubismo, y en este estilo tiene mucha importancia Picasso.

En estos años, en París se respiraba un nuevo clasicismo, y Picasso se hizo eco de ello. Sus obras eran con tonalidades rosas, terracotas o grises, con un firme dibujo y monumentalidad casi escultórica.

En el verano de 1906, Picasso se retira a Gósol, y los resultados son unas pinturas íntimas, realizadas en ocre monocromo, con un gran sentido del contorno y del dibujo.

• La Toilette.

• Los dos hermanos.

Lo más significativo, durante esta estancia es el inicio de una estabilización que le lleva a los aledaños de un primitivismo de raíz mediterránea. Ya en París, profundiza en esta dirección y completa algunos cuadros que había dejado inacabados.

El primitivismo que Picasso desarrolla en este periodo, supone un ahondar en el gusto arcaico y remontarse a unos supuestos orígenes.

• Dos desnudos, 1906.

A comienzos de 1907, Picasso sigue cultivando el primitivismo pero las figuras pierden en plasticidad y se vuelven más esquemáticas, simples y angulosas.

3. LAS SEÑORITAS DE AVIÑÓN, UNA OBRA DE TRANSICIÓN.

La historiografía, ha considerado a esta pintura como la primera obra cubista. Pero, hoy día, es contemplada como una obra de transito y nos adentra en las antecámaras del cubismo.

Los desnudos de cada prostituta no se relacionan entre sí, como un grupo de acciones, hay un tratamiento aislado y por separado de cada una de ellas.

En un principio iban a ser siete figuras, pero al final son cinco, eliminando lo anecdótico.

Realizo unos cuadernos, antes de realizar esta obra, y en ellos, nos muestra los preparativos. La concepción sufre variaciones constantes, quedando el grupo así:

Los dos desnudos centrales, son imágenes frontales, que hacen causa común a través de la posición, los ropajes, el color de sus carnes, con actitud provocadora. Siguen la norma clásica.

El desnudo que levanta la cortina con la mano, a la izquierda, torsiona su cuerpo, provocando angulaciones y una cierta geometrización. Aparece de perfil, pero el ojo de frente, parece una solución pictórica del primitivismo.

El desnudo que se abre paso, a la derecha entre las cortinas, es todavía más salvaje. Suele tomarse como el embrión de la poética cubista.

La prostituta agachada, ofrece al mismo tiempo, el aspecto frontal, el rostro y el dorsal, junto con el resto del cuerpo.

En este cuadro, hay un gran primitivismo y un retorno a la naturaleza salvaje y descarnada del burdel, del encuentro sexual, que parece inexpugnable detrás de cada civilización.

4. LA FASE TEMPRANA DEL CUBISMO.

Picasso se vuelve más expresionista y colorista. Desde el verano de 1907 hasta el de 1908, Picasso se siente indeciso e inmerso en una fase de experimentación, que se inclina hacia un cierto cezanismo y los amplios colores de Matisse.

• Naturaleza muerta con calavera.

Ahora aparece la figura de G. Braque, que es un pintor que realiza unas pinturas fauvistas, pero va evolucionando hacia un cezanismo. Tras sus primeros ensayos, vuelve a París, al estudio de Picasso y entra en contacto con la pintura de Picasso. Desde un primer, sus obras tienen un carácter cambiante y desarrolla el estilo cubista en sus obras.

• Gran desnudo, 1908.

Aunque Braque y Picasso se relacionaban desde hacia más de un año, sólo a finales de 1908, estrechan su amistad y durante los primeros meses de 1909 se encuentran casi a diario, intensificando el intercambio de sus puntos de vista.

5. EL CUBISMO ANALÍTICO (1909-1910).

En esta etapa, aparecen los paisajes, en estos dos artistas. Este periodo se centra en el estudio, en el análisis de los objetos en sus formas básicas y desintegradas, reúne en una sola imagen la visión obtenida desde diferentes ángulos.

• Piano y mandolina.

• Fábrica en Horta.

6. LO ANALÍTICO SE VUELVE HERMÉTICO (1910-1912).

El paso hacia el alto cubismo analítico, conocido como hermético, se produce a partir de julio de 1910 durante la estancia de Picasso en Cadaqués. Aprovecha el verano para resquebrajar hasta el límite, la forma orgánica y cerrada e incoar una manera cubista más hermética y abstracto, profundizando en los motivos abordados en la primavera y tomando distancias con rapidez, respecto a Braque.

Vuelve a París y se niega a participar en la primera muestra cubista del Salón de los Independientes. Por lo que se traslada a Céret, a una casa de su amigo escultor Manolo, donde se le unirá Braque. Supuso una compenetración profunda y mutuas influencias entre ambos, sin olvidar las hostilidades.

Durante este encuentro, ambos artistas compiten en óleos, con motivos y tratamientos similares, ya sea en composiciones con figuras o en naturalezas muertas.

Picasso vuelve a París, donde sigue cultivando la figura humana.

- Ma Jolie (mujer con una cítara o guitarra).

Braque permaneció en Céret, hasta mediados de enero de 1912, iniciando el momento más abstracto del cubismo. A través de la composición, en particular en sus naturalezas muertas.

- El portugués.

Esta fase hermética y tendente a la abstracción, que había iniciado Picasso en Cadaqués y prolonga Braque hasta la primavera de 1912, acaba siendo muy concentrada y ensimismada. Ambos introducen innovaciones, una gama más amplia de colores, se generaliza el formato oval, frecuencia de letras y palabras.

7. EL CUBISMO SINTÉTICO Y EL PRINCIPIO DEL COLLAGE (1912-1914).

A consecuencia, de estas tensiones, durante los primeros meses de 1912, asistimos a un periodo bastante fluido, en el cual, las composiciones abstractas coexisten con una invasión mas decidida de las letras o de las palabras que, tanto resaltan la materialidad como suscitan asociaciones de ideas y poéticas o evocan acontecimientos de la vida cotidiana.

Se inicia un proceso de simplificación de los propios objetos representados y una clarificación compositiva del conjunto.

Junto a las letras y las formas aplanadas, aparecen los veteados de la madera en una pared.

• Violín y clarinete.

Picasso progresa rápido, descubriendo el collage.

• Naturaleza muerta con silla de rejilla.

Esto lo continuaron haciendo ambos artistas, creando entre ellos rivalidades pero siempre artísticas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 26 – ENERO DE 2010

Durante la primera mitad del 1914, tanto Braque como Picasso inician un nuevo camino, realizando óleos donde se aprecia una invasión del puntillismo divisionista. Iniciaban una nueva manera de encarar la pintura con una relajación y un lirismo desconocido hasta entonces.

8. TRABAJO DE LOS ALUMNOS.

Los alumnos deberán realizar un trabajo de relacionar obras entre estos artista. Deben encontrar un mayor número de obras y relacionármelas entre ellas. Yo doy el título de la obra y los alumnos deben investigar de qué artista se trata, estas obras, son:

Hombre con una guitarra.

Jugador de cartas.

Frutero y vaso y cabeza de hombre.

Homenaje a J.S. Bach.

Acordeonista.

Fábrica de Río Tinto en L'estaque.

Ambroise Vollard.

El tocador.

J. P. PICASSO.

G. BRAQUE.

Una vez que me desarrollen este trabajo, en el examen del tema, tendrán que desarrollar el análisis de las obras artísticas que yo les pida.

Pero este análisis, deberá constar de:

Comentario técnico.

Tipo de obra

Breve descripción formal

Comentario histórico.

Localización temporal (época)

Localización geográfica.

Estilo artístico al que pertenece.

Características del estilo y entorno sociocultural en el que se desarrolla

Comentario sobre el autor.

Autor/es.

Precisión del estilo particular del autor.

C/ Recogidas N° 45 - 6ªA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – ENERO DE 2010

Influencia del medio ambiente histórico y social en el autor y su obra.

Este es el desarrollo que me tendrán que realizar en el examen, con las diferentes obras artísticas que tengan que desarrollar.

Otro de los posibles trabajos, será la realización de uno de los comentarios de texto, que de manera optativa, yo les ofrezco. Estos textos son:

P. Picasso: Las señoritas de Aviñón, 1907.

P. Picasso: Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912.

Estos comentarios tienen una extensión máxima de 5 folios.

9. BIBLIOGRAFÍA.

- COMBALÍA DEXEUS, V. (1981). *Estudios sobre Picasso*. Barcelona: Gustavo Gili.
- CREUS, R y BOIX, E. (1983). *Picasso o l'alegria de viure*. Editorial Casals.
- REVILLA, F y SORIANO, M. (2002). *Pablo Picasso*. Madrid: Club Internacional del Libro.
- RAMIREZ RODRIGUEZ, J.A. (1986). *El fauvismo, el cubismo y el futurismo como <<modelos>> de las vanguardias históricas*. Madrid: Anaya.
- WALTHER, I.F. (2005). *Los maestros de la pintura occidental*. Taschen

Autoría

- María José Moreno Ramos.
- Huetor Tajar, Granada.
- maria_ohno3@hotmail.com