

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 60 – JUNIO DE 2013

“ACTIVIDAD DE REFUERZO: LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX”

AUTORÍA CRISTINA GÓMEZ CORRALES
TEMÁTICA HISTORIA DEL ARTE
ETAPA BACHILLERATO

Resumen

La tarea que se va a realizar se corresponde con el segundo curso de bachillerato, adecuada a la asignatura de Historia del Arte y llevada a cabo durante el tercer trimestre del curso, con la unidad que se ajuste con el tema de las Vanguardias del siglo XX.

Los alumnos ya han conocido y estudiado las artes primitivas y clásicas en los temas anteriores, por lo que el ejercicio consiste en que éstos, sean capaces de reconocer los aspectos egipcios, ibéricos y africanos que aparecen en el cuadro y conozcan las influencias que sirvieron a Picasso para realizar la obra, así como las nuevas aportaciones que el artista introdujo.

Palabras clave

Picasso, Vanguardias, siglo XX, cubismo, Les demoiselles de Avignon.

1. APORTACIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE CLÁSICOS

Analiza en el cuadro de Picasso, *Les demoiselles de Avignon*, el origen de los distintos modelos utilizados (egipcios, ibéricos, de arte negro, etc.).

La importancia de éste cuadro radica en su consideración como antecedente del cubismo y el punto de inflexión entre la pintura anterior y el propio movimiento. Se estudiará la originalidad de la obra y cómo el artista se vio influido por el arte clásico así como por sus contemporáneos, creando así un arte novedoso.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 60 – JUNIO DE 2013

2. OBJETIVOS

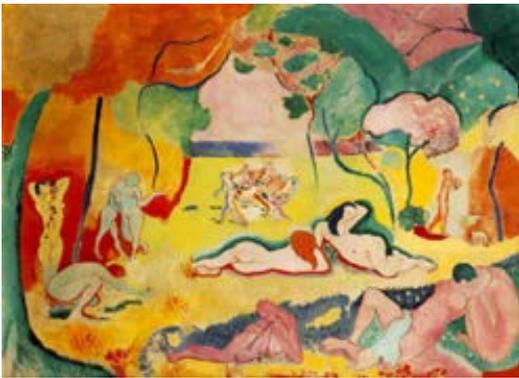
- Comprender y valorar los cambios en la concepción del Arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la historia.
- Entender la obra de Picasso en su globalidad, como exponente de la creatividad humana, susceptible de ser disfrutada por sí misma y de ser valorada como documento testimonial de una época y cultura.
- Ser capaz de reconocer la influencia que la obra artística de Picasso ha dejado en obras posteriores.
- Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor la obra de arte, que proporcione la comprensión del lenguaje artístico y la adquisición de la terminología específica y a su vez desarrolle la sensibilidad y la imaginación.
- Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los estilos primitivos, situándolos en el tiempo y el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores.
- Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación de la obra de arte, superando estereotipos y prejuicios.
- Realizar actividades de documentación e indagación en los que se analicen, contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de “Las señoritas de Aviñón”.

3. LES DEMOISELLES DE AVIGNON

Para comenzar, llevaremos a cabo una visión global del cuadro, para que los alumnos se familiaricen con él. Empezaremos por dotarlo de una cronología o un contexto histórico, refiriéndonos a los rasgos sociales, económicos, políticos y culturales de la civilización en que se inserta la obra. Seguiremos con los datos importantes como son las dimensiones, la técnica utilizada, la temática, su ubicación actual y la fecha específica de su creación.

Cronología	Siglo XX
Fecha de creación	1907
Técnica	Óleo sobre lienzo
Dimensiones	2'43X2'33 metros
Ubicación	MOMA Nueva York

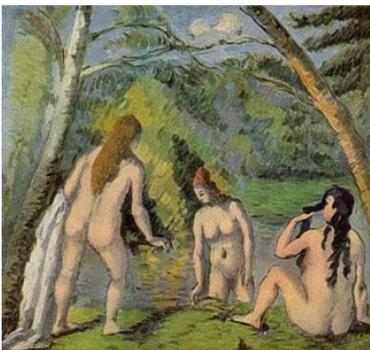
Una vez analizados estos elementos pasaremos a conocer las obras realizadas anteriormente, las cuales se asemejan en varios aspectos a “Las señoritas de Aviñón”. Entre ellas, destaca “La alegría de vivir” de **Matisse**. En esta obra, el pintor francés consuma la ruptura con las tonalidades cromáticas. Picasso al conocer la obra de Matisse asume que debe plantearse sus propios principios pictóricos pero no sigue la misma línea que el francés. Las pinturas de **El Greco** también serán inspiraciones para el malagueño a la hora de realizar sus composiciones, como también **Paul Cézanne**. En el cuadro de éste último, llamado “Las tres bañistas” aparece a la derecha una figura femenina que se asemeja en posición, a la imagen femenina de Picasso.

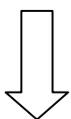
La alegría de vivir. Matisse

Visión de San Juan. El Greco

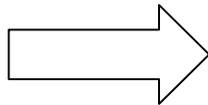

Las tres bañistas. Cezanne

Las señoritas de Avignon. Picasso

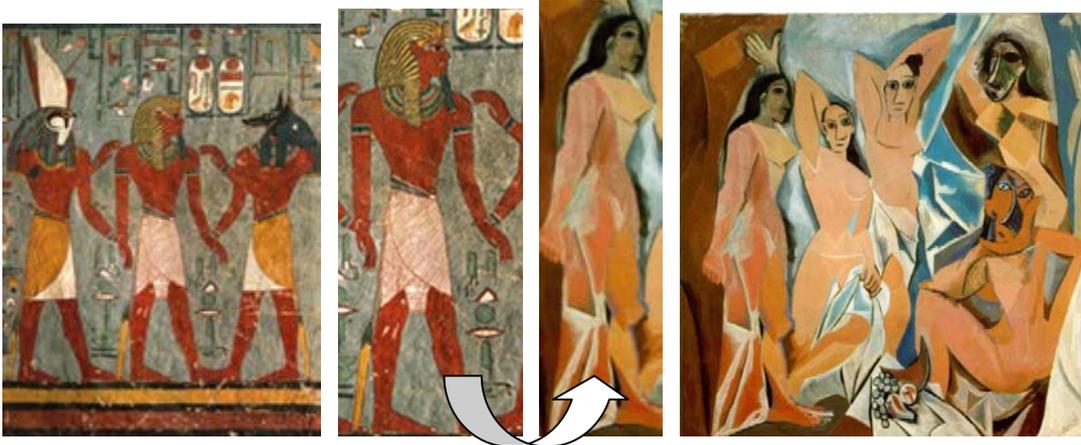

La idea de presentar las obras de otros artistas hace que los alumnos vean cómo Picasso adquiere distintos aspectos de cada uno de ellos para crear finalmente su propio estilo. Después pasaremos a analizar entre todos, las características novedosas que el artista introduce en la obra y la relevante influencia del arte africano, Ibérico y clásico.

Veremos el uso por primera vez la síntesis óptica, visión simultánea o fusión de varias caras del objeto en una sola imagen. Y explicaremos cómo, con este procedimiento, los principios de la pintura tradicional quedaban desechos, (es como si el pintor girara en torno a la figura y sintetizara en la imagen lo más destacado de ella independientemente de lo que realmente su disposición presentara en el conjunto, con independencia de la realidad que esas partes ocupaban en el conjunto) tratándose de una nueva dimensión en los que los parámetros tradicionales se superaban.

a) Influencias del Arte Egipcio

Una de las características de la pintura del Antiguo Egipto será el **canon de perfil**. Los alumnos recordaran este canon, que consiste en dibujar de perfil la cabeza, brazos y piernas, mientras que los ojos y el tronco son representados de frente. Se fundamenta en el principio de valorar preferentemente el aspecto que más caracteriza a cada parte del cuerpo humano. La referencia a este arte la encontramos en la **figura de la izquierda**. Con ello el artista demuestra que un arte primitivo puede ser representado fuera de su cronología, sin llegar a perder su esencia.

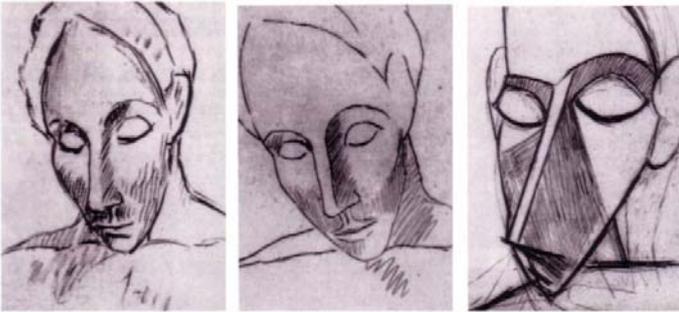

b) Influencias del Arte Africano

La relación de Picasso con la escultura africana es muy interesante. Los estudiantes conocerán que es por estas fechas cuando, en Europa se comienza a dar importancia a este tipo de representaciones artísticas y que además, el malagueño era un gran coleccionista de estas. El arte africano aborda sus temas desde una perspectiva muy conceptual, sus ideas son fundamentales, por lo que conduce a **figuras abstractas** y simbolistas como las del cuadro, y dota a **las mujeres de la derecha**, de unas características faciales muy semejantes a las tallas africanas. Le interesa el arte africano por ser un arte figurativo antinaturalista, con un sustrato conceptual muy fuerte.

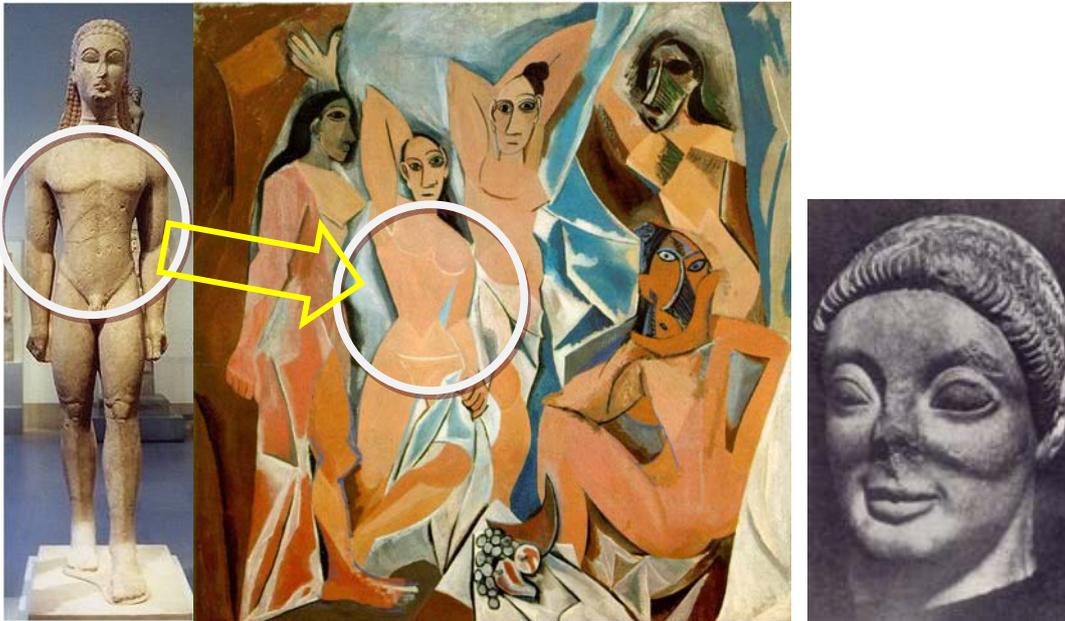

En la siguiente **secuencia de imágenes** los alumnos podrán apreciar el proceso por el cual Picasso, a través de bocetos, transforma un rostro normal en una imagen que rompe el sentido del volumen y está formado por rasgos agresivos, estrechamente relacionados con las culturas primitivas.

c) Influencias del arte clásico

Las reminiscencias del arte clásico e íbero se reúnen en las dos **figuras del centro** de la composición. Las esculturas clásicas llamadas Korai, durante el dórico se caracterizan por la **solidez casi arquitectónica, del cuerpo y sus formas angulosas**, en este sentido el pintor estructura sus figuras con robustez y firmeza, sin sentido del movimiento, aunque como nota novedosa, representa los brazos de las féminas levantados. Otro elemento arcaico recogido por Picasso para su trabajo, serán los **ojos almendrados**, aspecto utilizado por los íberos, los cuales a la vez se influenciaron de manera directa por los griegos.

Con este análisis y las imágenes sugeridas para su mejor comprensión, se pretende que el alumno alcance los objetivos marcados y sea capaz de establecer relaciones entre obras artísticas de distintos periodos.

4. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

- ✓ El alumno deberá realizar una búsqueda a través de las nuevas tecnologías de varios vídeos que presenten la influencia de Picasso para la realización de la obra.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 60 – JUNIO DE 2013

5. BIBLIOGRAFÍA

- Bozal, V (ed).: (1996) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Visor, Madrid.
- Gombrich, E. H.: (2003) *Historia del Arte*. Debate, Madrid.
- Hauser, A.: (1977) *Introducción a la historia del Arte*. Guadarrama, Madrid.
- Panofsky, E.: (1976) *Estudios sobre iconología*. Alianza Universitaria, Madrid.
- Pérez Rojas, J. y García Castellón, M.: (1994) *El siglo XX. Persistencias y rupturas*, Colección Introducción al Arte Español, Editorial Sílex, Madrid.
- Ramírez, J.A.: (1996) *Como escribir sobre Arte y arquitectura*. Ediciones Serbal, Barcelona.
- Villar Movellán, A.: (1996). *Arte contemporáneo I*. Historia 16, Madrid.
- Wöfflin, H.: (1961) *Conceptos fundamentales de la historia del Arte*. Espasa Calpe, Madrid.

Autoría

- Nombre y Apellidos: CRISTINA GÓMEZ CORRALES
- Centro, localidad, provincia: CEUTA
- E-mail: nywa87@gmail.com