

PINTURA DEL SIGLO XX: PICASSO

En el primer tercio del siglo XX, París va a ser la cuna de las Vanguardias, rompiendo con el arte academicista. Entre los distintos “ismos”, encontramos el **Fauvismo** (basado en el uso arbitrario del color), el **Expresionismo** (que distorsiona la forma y el color para expresar emociones), el **Cubismo** (que descompone los objetos superponiendo simultáneamente distintos puntos de vista) y el **Surrealismo** (que trata de visualizar el subconsciente del individuo). Tras la Segunda Guerra Mundial, Nueva York se convierte en la capital del arte y allí surge el **Expresionismo Abstracto**.

En Málaga nació uno de los pintores más importantes del arte contemporáneo:

Pablo PICASSO (1881-1973):

Los orígenes artísticos de Picasso son **académicos**, formado por su padre que era profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga y trasladado a A Coruña y Barcelona. En esta ciudad frecuentará Picasso la cervecería “Els Quatre Gats”, donde entra en contacto con artistas Modernistas. Entre 1901 y 1904, en su **período azul**, tras el suicidio en París de su amigo Casagemas, representa personajes escuálidos y tristes, por su trágica condición existencial.

En 1904 se establece definitivamente en París y a finales de ese año abandona la melancolía para iniciar el **período rosa**, en el que sus protagonistas son personajes de circo y teatrillos ambulantes.

En 1907, influido por la pintura postimpresionista de Cezanne, por la escultura ibérica y por las máscaras africanas, creará *Las señoritas de Avignon*, considerada la primera obra **cubista**. Los cuerpos de las mujeres estaban descompuestos en bloques geométricos y representaban simultáneamente el rostro, el pecho y la espalda, rompiendo las normas de la perspectiva. Dentro de este período, podemos distinguir dos fases: el cubismo analítico (1907-1911), colaborando con Braque en series de paisajes y retratos, y el cubismo sintético (1912-1916), en el que introduce la técnica del collage, incorporando recortes de periódico, partituras, etc.

A partir de 1916 cambia completamente de estilo, aunque nunca abandonó del todo la experimentación cubista. Diseñó los decorados y el vestuario de ballets rusos y frecuenta ambientes de la alta sociedad. Terminada la Primera Guerra Mundial, Picasso vive un momento feliz que los críticos han llamado su **período neoclásico**. En éste encontramos ambientes familiares, cálidos, que transmiten paz y tranquilidad. En 1921 nace su hijo Paul, y le inspira para realizar varios lienzos.

Entre 1925 y 1935, influenciado por las obras de Joan Miró y Salvador Dalí, y leyendo los escritos de André Breton, Picasso aborda nuevas formas de expresarse a través de elementos surrealistas: aparecen monstruos, figuras sin sentido, el mundo de los sueños, etc. para transmitir el sufrimiento y el temor. Las obras del Picasso **surrealista** muestran ese mundo onírico y sin aparente estética, como se aprecia en *Mujer sentada al borde del mar* (1930).

Entre 1937 y 1947, en un mundo golpeado por la Guerra Civil Española, el auge del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, comienza su etapa **expresionista**, aunque sin abandonar su propio cubismo. Vemos pinturas que transmiten con fuerza sentimientos y expresan dramáticamente situaciones de dolor. Habrá también una fractura en la gama cromática, apareciendo colores oscuros y sombríos. Sin duda la pintura más famosa de esta etapa es el *Guernica* (1937), que se convertiría en su obra más reconocida internacionalmente y símbolo del pacifismo.

Entre 1947 y 1954, con sesenta años y después de haber vivido una larga carrera llena de cambios e innovaciones y con el escenario internacional más calmado, Picasso entra en su llamado **período Vallauris**, una etapa de su vida en la que se dedicó a diseñar platos y cerámicas mientras disfrutaba de su retiro en la Costa Azul. Rodeado del azul del Mar Mediterráneo y de la tranquilidad del mundo rural, Picasso se deja inspirar por los pájaros y por la luz. En esta etapa nacen otros dos hijos: Claudio y Paloma. Los temas que trata en sus cerámicas y esculturas son familiares y de ocio. Vuelven a aparecer elementos del circo, y también un especial interés en la tauromaquia.

Entre 1954 y 1973, un anciano Pablo Picasso que definitivamente se ha instalado en ese rincón del mundo tan tranquilo como es la Costa Azul, descansa en su estudio repasando las obras de los autores clásicos y realiza **versiones** de sus lienzos más famosos. Un ejemplo de ello es la serie de estudios sobre *Las Meninas*, de las que realizó más de 50 versiones, influenciadas por el cubismo que él mismo había fundado. Pablo Ruiz Picasso murió en 1973 en el pueblo de Mougins, a los 91 años. Nos dejó una obra irrepetible, en continuo cambio, en la que buscó siempre la innovación, aportando una nueva forma de ver la realidad.

“El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad” (Picasso)

ACTIVIDADES:

Lee la biografía de Picasso y entra en <https://www.museopicassomalaga.org/coleccion>. Selecciona una obra para cada una de las etapas señaladas en la biografía y coméntalas. Si de alguna etapa no encuentras ejemplos en el museo Picasso de Málaga, puedes buscar en otros. Ya es la última!!!

fuensanta.molina@iesmonterroso.org