

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Módulo XIX

PABLO PICASSO

INDICE

Instrucciones de estudios (3)

Pre-prueba (5)

Unidad 1 Pablo Picasso (6)

Sinopsis del arte de Pablo Picasso (7-13)

Post-prueba (14)

Lecturas asignadas (15)

Bibliografía (16)

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Instrucciones de estudios:

1. Lee y estudia el **Bosquejo** de los temas según aparecen en el **Prontuario**; éste te permitirá seguir una secuencia lógica del temario del curso.
2. Lee y estudia cuidadosamente la **Introducción** y los **Objetivos** del módulo; estos te servirán de guías mientras realizas tu tarea académica. Los objetivos son muy importantes, estos te permiten estar informado sobre qué estudiarás y cuáles son los logros que se espera obtengas en tu proceso de aprendizaje. Es imprescindible, que entiendas todos los términos y paradigmas que debes conocer en cada uno de los temas a ser estudiados en el curso y específicamente en el módulo. Una vez concluido éste, estarás capacitado (a) para conocer con mayor exactitud el tema estudiado.
3. Lee y contesta las **Preguntas guías** de cada **Unidad** que encontrarás en el módulo; éstas te servirán para mantener una secuencia lógica y comprender el tema a ser estudiado.
4. Lee y estudia las **Lecturas asignadas** las cuales están relacionadas con el tema de estudio. Las mismas te ayudarán a ampliar conocimientos y comprender mejor el tema.

5. Busca información sobre cada uno de los ejemplos más significativos de las obras de arte de cada periodo artístico.
6. Lee y estudia cada palabra o término nuevo que no entiendas. De no encontrar la definición en este módulo, favor de hacer la investigación utilizando un diccionario, una enciclopedia o a través de los buscadores cibernético, por ejemplo: Google.com, Yahoo.com u otra dirección electrónica de las provistas en el Prontuario; o en otros "sites" que encuentres en tu propia búsqueda o investigación individual.
7. Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el proceso de construir nuestro propio desarrollo intelectual, el mismo resulta muy interesante, además, fascinante. El asumir control sobre el mismo redundará en una gratificación sin parangón en nuestra psiquis.
8. Pero antes debes tomar una **Pre-prueba**, que te brindará la oportunidad de medir tus conocimientos previos de aquellos aspectos más significativos y relevantes del tema a ser estudiado.
9. Una vez finalizado el estudio del módulo y realizar todas las lecturas asignadas, tomarás la **Post-prueba** para determinar lo que has aprendido. Esta prueba junto a la **Pre-prueba** servirán para avaluar tus ejecutorias académicas en este curso.
10. Así, adelante, en esta búsqueda por el conocimiento.

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Pre-prueba:

La siguiente prueba una vez contestada te dará la oportunidad de saber cuánto conocimiento tienes sobre los conceptos generales sobre el arte. Una vez hayas concluido la lectura y el estudio de este módulo, al finalizar el mismo se te ofrecerá otra prueba para medir lo aprendido.

CIERTO (C) O FALSO (F): [Explica las falsas]

1. Pablo Picasso es uno de los grandes maestros del arte occidental.
2. Pablo Picasso nació en Malaga, España.
3. Picasso es el autor del **Guernica**.
4. Picasso tuvo varios periodos de creación, uno de ellos es el barroco.
5. Picasso tiene obras en el estilo surrealista.
6. Picasso tiene obras en el estilo cubista.
7. **Las damiselas de Avignon** es una obra en estilo cubista.
8. El artista español Picasso vivió la mayor parte de su vida en Francia.
9. Picasso realizó obras de escenografía para el teatro y el cine.
10. Picasso fue un artista muy prolifero, cultivó el dibujo, la pintura, los collages, los ensamblajes, la escultura, la escenografía.

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Unidad 1 Pablo Picasso

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Describir el desarrollo del arte de Pablo Picasso.
2. Reconocer las características más importantes del arte de Pablo Picasso.
3. Identificar diferencias y similitudes entre los periodos del arte de Pablo Picasso.
4. Mencionar las obras significativas del arte de Pablo Picasso.
5. Apreciar y valorar las aportaciones del arte de Pablo Picasso al desarrollo del arte occidental.

ACTIVIDADES: Módulo XIX, Unidad 1

Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo XIX, Unidad 1. A continuación realizarás las siguientes actividades.

1. ¿Cómo comienza Picasso en el arte?
2. ¿Cuántos estilos se pueden apreciar en el obra de Pablo Picasso?
3. ¿Cuáles son las características de cada estilo
4. ¿Cuáles son las características particulares de cada periodo en que él participo?
5. ¿Cuáles son algunas de las obras más significativas de cada periodo?
6. ¿Qué te gusta de la obra de Picasso?¿Cuál periodo te gusta?¿Por qué?

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Sinopsis del arte de Pablo Picasso

“Si te conviertes en soldado, llegarás a general, y si te haces cura, llegarás a Papa”, con estas palabras de María Picasso López, su madre, ésta auguraba que su hijo podría alcanzar la cumbre o la posición máxima en lo que se desempeñara. Picasso había nacido el 25 de octubre de 1881 en la sureña ciudad de Málaga en España. Comenzó sus estudios en artes cuando en 1895 aprobó el examen de ingreso de la Escuela de Bellas Artes de La Coruña, luego se mudó a Barcelona hasta llegar a Madrid en el 1897. Los primeros trabajos suyos que se conocen se caracterizan por ser realistas y de grandes proporciones matizados por un cierto carácter moral y religioso, ejemplo son: **La primera comunión** (1896) y **Ciencia y caridad** (1897).

Entre el 1898 y 1900 fue a París, entonces el centro del mundo artístico occidental. Estuvo en esta ciudad pero regresa a Barcelona donde se integra a un grupo de artistas que se reunían en el café “Els Quatre Gats”, donde se celebraban tertulias literarias y exposiciones. En este lugar realizó su primera exposición individual.

Ya para el 1900 vuelve a la ciudad luz. Realiza una serie de obras que recogen las tendencias muy en boga en dicha ciudad, además de esbozos de escenas de la vida cotidiana que representa lo marginal y sórdido de la vida citadina. En el 1900 realiza la obra **Le Moulin de la Gallette**, tema tratado por el pintor impresionista Renoir, es el primer óleo que pintó en París. En esta ciudad se rodeó de personalidades muy conocidas en el mundo intelectual y artístico. Se hizo muy amigo del escritor Guillaume Apollinaire, del pintor Georges Braque y del poeta Jean Cocteau.

En el 1901 su amigo Charles Casagemes se suicida y Picasso comienza a pintar con tonalidades azul, dando inicio al periodo que se conoce en su larga carrera artística como la **Epoca azul (1901-1904)**, la cual dura hasta el 1904. La muerte de su amigo le permitió sumirse en periodo de introspección y reflexión sobre la vida, a la vez que le permitía realizar una obra de fuerte contenido emotivo contrario a lo que se destilaba en el mundillo artístico parisino. Obras significativas de este periodo son **La vida** (1903) y **Las dos hermanas** (1902).

En el 1904 comienza el periodo en su carrera que se conoce como la **Epoca rosa (1904-1906)**. Si los trabajos de la época azul se caracterizan por un tono triste y melancólico, los de esta época muestran un entusiasmo por la vida. Los acróbatas y los saltimbanquis copan la temática de este periodo. El tono de esta época es festivo y

alegre, aunque con un cierto aire melancólico. Con estas obras tuvo mucha suerte, pues comenzó a vender. Ya tiene un taller, el Bateau-Lavoir en Montmatre; cerca de él viven otros artistas que con el correr del tiempo harían nombre en mundo del arte, Georges Braque, Amedeo Modigliani, Juan Gris, Max Jacob. Obras significativas de este periodo son: **Organillero y arlequín** (1905), **Acróbata y arlequín joven** (1905) y **La familia del acróbata con un mono** (1905), entre otras.¹

Junto a Georges Braque rompe con las tendencias imperantes en París hasta ese momento, la realidad ya no será igual, recurren a una ruptura de las formas adoptando la geometría de los objetos. El **cubismo** influye en otros estilos que más adelante gozarían de gran aceptación: el constructivismo ruso, el futurismo italiano y el movimiento holandés "De Stijl". El cubismo recibe influjos del postimpresionista francés Paul Cézanne. Tiene dos fases: el **cubismo analítico** (las formas de las cosas las descomponen cada vez más pequeñas, que se hace imposible reconocer los objetos representados) y el **cubismo sintético** (la composición ofrece alguna referencia al objeto representado, así de esta manera, se puede identificar el mismo). La obra significativa de este periodo es **Les demoiselles**

¹ Georges Braque realizó una exposición, el pintor Henri Matisse comentó que las obras estaban integradas por pequeños cubos, de aquí un crítico acuñó el término cubismo.

d'Avignon (Las damiselas o Las señoritas de Avignon). Esta obra fue realizada en el 1907, pero fue expuesta en el 1916, constituyéndose en una de las obras icono del arte moderno del siglo XX.

En el cubismo se desarrolla un juego con las formas, esto le va a permitir a Picasso utilizar todo objeto que encuentra para realizar una obra, así, de esta manera incorpora a las mismas muchos elementos de la cotidianidad: periódicos, revistas, madera, cartón y otros. Con ellos crea "collages"² y "assemblage"³. Con estas técnicas logra que obras bidimensionales invadan el espacio y se conviertan en tridimensionales. Picasso se permitió licencias que antes ningún artista había experimentado. Esta es una época en que se cuestionan "verdades" consideradas universales, pero que los avances científicos ponían en entredicho, además de los conocimientos y visiones del mundo que provenían de las colonias que eran distintas a las de las metrópolis.

Picasso se dedica a la experimentación, pero busca e indaga en la tradición pictórica occidental y de otras áreas geográficas. Esta época se conoce como el **clasicismo (1916 a 1925)**. En este periodo fusiona los elementos fotográficos con la pintura (en este momento

² "collage"- recortar y pegar papel o cartón u otro material para crear una imagen para que tenga una función o intención artística.

³ "assemblage"- ensamblaje.

todavía no existía la fotografía a color). Las obras de esta época son frías y carentes de sensaciones. Las obras representativas de este periodo son: **Retrato de Olga en un sillón** (1917), **Paulo, de arlequín** (1924). El periodo clasicista capta la esencia de las obras que influyen en el genio creador del artista malagueño, luego de su viaje a Italia con los ballets rusos (en esta época contrae nupcias con la ballerina Olga Koklova con la que tiene un hijo, Paulo). Ejemplos significativos de este periodo son **Desnudo sentado, secándose el pie** (1921) y **La carrera (Mujeres corriendo en la playa)**.

En la década de los 1920 y 30 se desarrolla en movimiento **surrealista**, dados los planteamientos que sobre el subconsciente y los sueños había expuesto Sigmund Freud y que definitivamente influenciarían en las manifestaciones artística. Picasso entra en contacto con el grupo de artistas jóvenes surrealistas a través del escritor André Breton⁴. En el 1925 participó en la primera exposición surrealista, pero luego se separa y sigue sus propios derroteros. En esta época se hace amante en secreto de Marie-Thérèse Walter con quien tuvo su hija Maya en el 1935. Al separarse de los surrealista sigue experimentado con la forma. Logra construir una realidad mediante la distorsión de la forma real de las cosas. Obras

⁴ André Breton es un escritor francés que publicó **El manifiesto surrealista** (1924-30) donde se exponen los planteamientos surrealistas: el mundo irreal de los sueños, el subconsciente humano, la conceptualización de experiencias mentales. Entre ellos Joan Miró, Salvador Dalí, Max Ernst entre otros.

significativas de este periodo son: **Muchacha ante el espejo** (1932), **El sillón rojo** (1931).

Otro periodo en la producción artística de Picasso en la **minotauromaquia** realizados en la década de 1930. Esta época es de grandes transformaciones en el panorama político de Europa (surgimiento de los fascismos y el nazismo). El artista español recurre a la repetición de la figura mitológica del minotauro. Aparece por primera vez en su producción artística en el 1935 con la obra **Minotauromaquia**. Este elemento lo repetiría constantemente, ejemplo es **Minotauro transportando un caballo agonizante** (1936). La obra de esta época presagia las hecatombes políticas que vivirían los países europeos, a esta se le conoce como la **época de barbarie** (1937-1946). En esta época los alemanes invaden Francia y Picasso pierde a sus mejores amigos, se recluye en su estudio. En el 1939 el Museo de Arte Moderno (MOMA) de New York realiza una muestra retrospectiva de su obra. De este periodo en su más famosa obra **Guernica**⁵, obra realizada en tonalidades de negro, gris y blanco. Esta obra fue realizada entre el 1 de mayo y el 4 de junio de 1937, en honor a los habitantes de ese pequeño pueblo. Esta obra estuvo en el MOMA por disposición del propio Picasso, sólo retornaría a España

⁵ El 26 de abril de 1937 la aviación alemana destruyeron la aldea de Guernica en Vizcaya al norte de España, en apoyo de las fuerzas del general Francisco Franco contra la república, gobierno constituido legalmente.

cuando a la misma retornace la democracia. Luego de la muerte del general Franco en el 1975 fue devuelta, actualmente se encuentra en el Centro de Arte Reina Sofía. Esta obra es una denuncia de los horrores de la guerra. En las décadas subsiguientes la labor creativa del genio siguió incrementándose. Cultivó la pintura, el grabado, el dibujo, la cerámica, la escultura, los ensamblajes, los collages. Objeto que cayera en sus manos lo convertía en arte. Picasso tuvo una vida muy intensa en todas las etapas de su vida. Falleció el 8 de abril de 1973 en su villa de Mougins a los 91 años.

Las obras de Picasso mejor cotizadas en el mercado del arte mundial son:

1. **Garçon á la pipe** (\$104 millones)
(Muchacho con pipa)
2. **Dora Maar au chat** (\$95.2 millones)
(Dora Maar con gato)
3. **Femme aux bras croisés** (\$55 millones)
(Mujer con brazos cruzados)
4. **Les noces de Pierrette** (\$53.2 millones)
(Las bodas de Pierrette)
5. **La mujer sentada en un jardín** (\$49.5 millones)
6. **Le rêve** (\$48.4 millones)
(El sueño)
7. **Yo, Picasso** (\$47.85 millones)
8. **Au lapin agile** (\$40.7 millones)
El conejo ágil
9. **Acróbata y joven arlequín** (\$37.7 millones)
10. **Retrato de Angel Fernández** (\$29.15 millones)

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Post-prueba:

Ya concluíste la realización de todos los objetivos educativos por cada una de las unidades en que se divide este módulo. Sabemos que has finalizado el estudio del mismo como se esperaba. A continuación tomarás la siguiente prueba para validar todo lo que has aprendido. Antes de contestar esta prueba debes repasar el **Bosquejo y/o Resúmenes**, así como las **Lecturas recomendadas**. ¡Suerte!

PAREO:

1. Pablo Ruiz	A. 1905-1906
2. Las damiselas de Avignon	B. obra más famosa
3. Garçon á la pipe	C. 1901-1904
4. Guernica	D. obra más costosa
5. clasicismo	E. Las damiselas de Avignon
6. La primera comunión	F. obra cubista
7. Epoca rosa	G. periodo de barbarie (1937-1956)
8. Epoca azul	H. nombre verdadero de Picasso
9. surrealismo	I. vuelta a la tradición
10. Mujer llorando	J. primera obra expuesta en público

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Lecturas asignadas:

"El arte y la danza de los millones". *El Nuevo Día*, 7 may 06, p. 26.

"El cubismo". Carlos Reyero Hermosilla (Ed.), *Historia del arte 9*, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 256-257.

"En la órbita del cubismo", *Historia del arte 9*, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 270-271.

"El inicio de las vanguardias", *Historia del arte 9*, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 254-255.

"Surrealismo", *Historia del arte 9*, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 264-265.

"El surrealismo español", *Historia del arte 9*, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 274-275.

Módulo XIX

PABLO PICASSO

Bibliografía:

Acha, Juan. *Crítica de arte*, México: Trillas, 1992.

Alvaro López, Milagros. *Historia del Arte*, Madrid: Anaya, 2003.

Arnheim, Rudolf. *Hacia una psicología del arte: Arte y entropía*, Madrid: Alianza, 1986.

Arnheim, Rudolf. *Visual Thinking*, Berkeley : Univ. of California Press, 1980.

Bayón, Damián. *Arte de ruptura*, México: Joaquín Mortiz, 1973.

Fischer, Ernst. *La necesidad del arte*, Barcelona: Ed de bolsillo, 1975.

Gilbert, Rita. *Living with Art*, New York: McGraw-Hill, 1992.

Gombrich, Ernst H. *Historia del Arte*, Barcelona: Alianza, edición más reciente

Panosfky, Erwin. *El significado de las artes visuales*, Madrid: Alianza, 1985.

Read, Herbert. *El significado del arte*, Madrid: Magisterio, 1973.

Taylor, Joshua C. *Aprender a Mirar*, Buenos Aires: La Isla, 1985.

Wölfflin, Heinrich. *Conceptos fundamentales en la historia del arte*, Madrid: Espasa-Calpe, 1976.

Worringer, Wilhem. *Abstracción y naturaleza*, México: FCE, 1966.

Woodford, Susan. *Como mirar un cuadro*, Barcelona: Gustavo Gili, 1983.