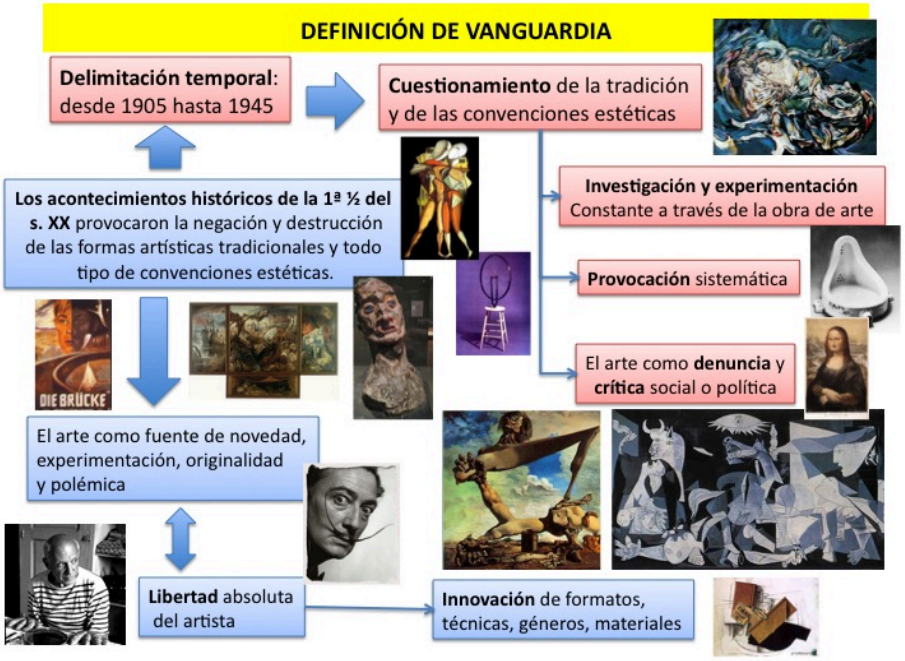
Tema 18. Las vanguardias históricas

Contexto histórico

Se denominaron primeras vanguardias a todos los movimientos creativos que se sucedieron desde **1905 hasta 1945,** caracterizados generalmente por **cuestionar todo lo tradicional y académico**, por buscar la **provocación sistemática** y por realizar una **experimentación constante** a través de las obras de arte. Se aceptó la libertad de composición y de interpretación, y en ciertos movimientos no hubo parámetros ni referencias anteriores, destruyendo todo tipo de convencionalismo. Ello se tradujo en la innovación de géneros, formatos, materiales y estilos artísticos. Las fotografías aérea y microscópica y los montajes fotográficos, en algunos de los cuales se consiguen poéticos efectos de luz o profundidad, desplazan el arte pictórico hacia la interpretación antes que hacia la representación.

Las vanguardias **evolucionan más rápidamente que la comprensión del público**. Esto y el hecho de necesitar una preparación previa para decodificar los mensajes que los artistas mandan a través de sus obras, crea un abismo entre el pintor y la mayor parte de la población que no entiende sus obras.

Ya no son los gremios ni las academias los que rigen el destino del artista. Ahora se regulan por la oferta y la demanda, un sistema que gira entorno a los marchantes, las galerías, los coleccionistas y los críticos.

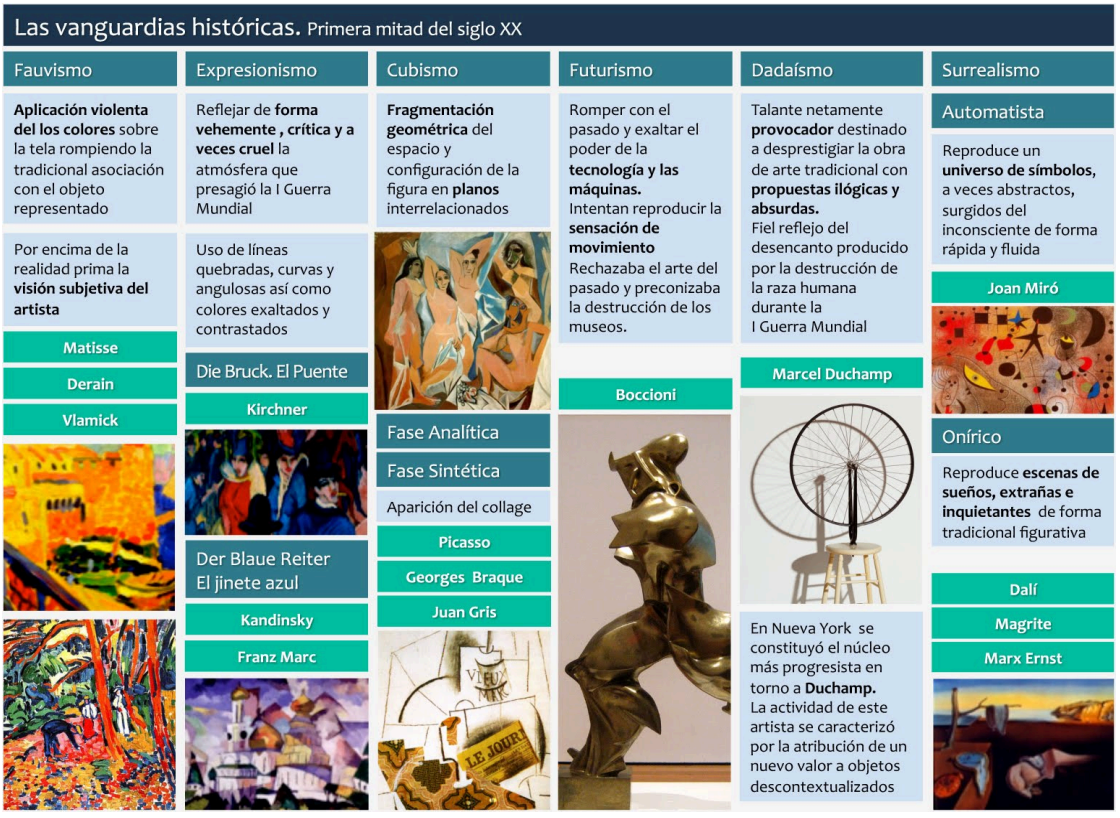
La era industrial representa la inquietud y el constante cambio que precisamente son los principales rasgos del arte del siglo XX. Grupos de jóvenes artistas, todos ellos nacidos después del Impresionismo, se afanan en crear un **arte nuevo**, un arte que pudiera satisfacer, realmente, al ser humano moderno, nacido de la civilización industrial.

Inquietos, rebeldes, polémicos e innovadores, con su apasionada y apasionante aventura, los grupos de artistas geniales que hoy conocemos bajo el denominador común de vanguardias históricas revolucionaron las bases de la creación plástica durante las primeras décadas del siglo XX. Por un lado, **desmontan** pacientemente **los valores del arte tradicional**, en apariencia inamovibles, y por otro, **concretan alternativas** en su búsqueda de un arte nuevo.

Al margen de cualquier dogma o principio universal, el arte del período se disgrega en una **infinidad de tendencias estética e ideológicamente dispares** que, además, se suceden con un vértigo arrollador, solapándose o enfrentándose entre ellas. Comparten, eso sí, un carácter radicalmente innovador. Van por delante del gusto predominante. Son las vanguardias del arte en su eterno proceso de renovación.

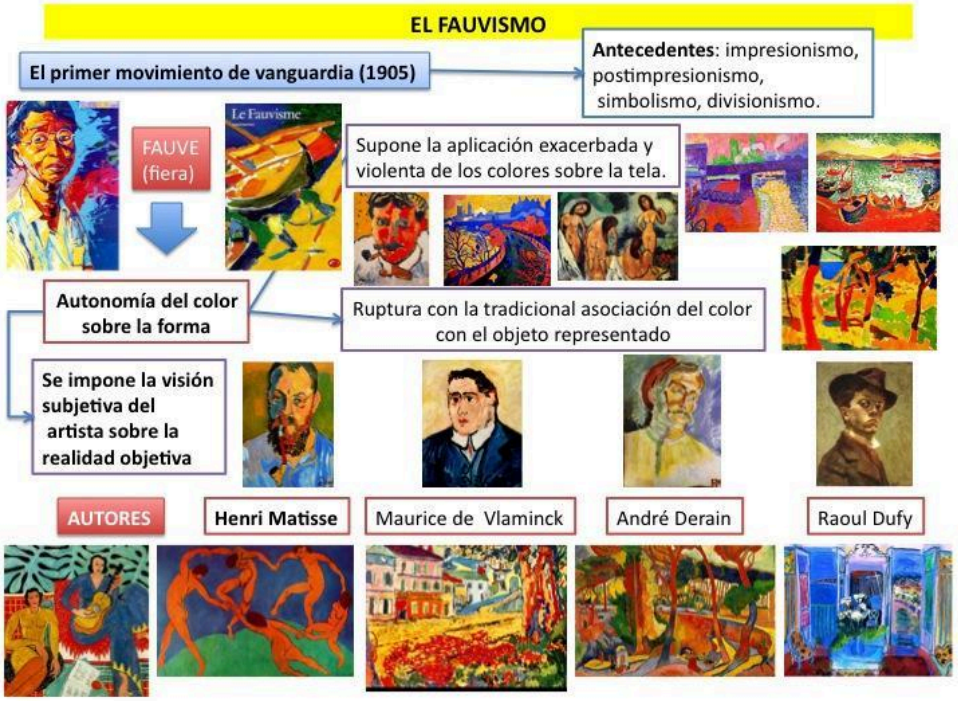
Son movimientos rupturistas y están claramente enraizadas en las experiencias postimpresionistas, Cezanne, Van Gogh, Gauguin. El centro geográfico de su desarrollo fue Europa y su meca París.

18. T. Las vanguardias históricas

1. ***El fauvismo***

El fauvismo es un movimiento francés muy efímero, ya que solamente abarcó tres años, los que van de 1905 a 1908, fecha en la que había alcanzado ya su punto culminante.

Tuvieron como maestros a **Van Gogh** (la pintura como expresión de un sentimiento interior que provoca una violencia emotiva de las formas) y a **Gauguin** (por el desinterés por la fidelidad de la naturaleza, con uso de colores no descriptivos ni naturales).

El fauvismo mantiene un mayor arraigo de lo decorativo y una ausencia total de planteamientos sociales, de ahí que los temas sean similares a los impresionistas: paisajes, personajes en habitaciones, naturalezas muertas, etc.

Si hubiera que señalar la esencia del grupo, que cada pintor interpretó a su manera, se diría que era el **uso arbitrario del color a fin de definir la forma y expresar el sentimiento.**

Características:

. **Color violento**, **sin mezclas**, sin relación con el objeto representado (p.ej. rostros verdes…).

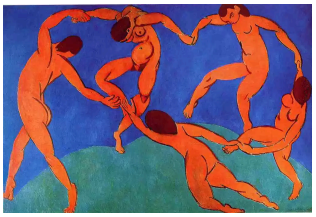
. Aplican el color en **manchas planas y anchas** (influencia de Gauguin)

. La **luz desaparece** y con ella el volumen y la profundidad, a la manera que ya hiciera Gauguin en su etapa tahitiana;

. Simplificación de formas y elementos con **líneas gruesas** y rellenos con colores planos.

. Por encima de la copia mimética de la realidad, prima la **visión subjetiva y estética del artista.**

Destaca Henry **Matisse.**

	
La habitación roja. Matisse, 1908	*La danza*. Matisse, 1909

2. El expresionismo

Engloba obras y autores de amplios períodos, territorios (sobre todo Alemania) y tendencias. Las ciudades de Dresde, Munich y Berlín, junto con París, son sus centros culturales. En general se habla de expresionismo cuando predomina en una obra el **sentimiento** sobre el pensamiento, es decir, cuando expresa emociones, vivencias, sentimientos del autor: **la muerte, el sufrimiento, la angustia, la locura.** Es, por tanto, una tendencia subjetiva, apasionada y vinculada estéticamente al fauvismo (por la importancia que dan al color), y que en muchos artistas ofrece la imagen tétrica de un mundo sin objetivos. En ellos, su temática se centra en **temas morbosos y prohibidos**, insistiendo en lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico y lo pervertido. Técnicamente se nota un apasionamiento por el tratamiento de la superficie del cuadro, con **aplicación violenta de los colores (colores fuertes y puros).**

Esta temática la repitieron en distintos momentos históricos, razón que permite hablar de varias generaciones de expresionistas.

. Una **primera** en torno a **1900**, que coincidió en tiempo y espíritu con el simbolismo.

. La **segunda** coincidió con el Fauvismo, aunque se prolongó algo más llegando a coexistir con el Cubismo. Fue esta generación la que vio nacer grupos como **Die Brücke** (El puente) o **Der Blaue Reiter** (El jinete azul)

. Finalmente, la **tercera** generación corresponde al momento inmediatamente **posterior a la Primera Guerra Mundial,** y abarcó no sólo a la pintura y la escultura, sino también la arquitectura y el cine.

. Los pintores más representativos de la primera oleada expresionista fueron: **Edvard Munch** y **James Ensor** (1860-1949)

Edvard Munch (1863-1944). Fue un artista noruego que se dedica a la expresión de estados de ánimo intensamente subjetivos, morbosos y turbadores. Sus temas serán, pues, la enfermedad, el alcoholismo, la dolorosa soledad de la adolescencia y la vejez, el ansia de amor insatisfecho, la decepción, la angustia. La profundidad psicológica de estos temas no podía ser expresada con una técnica realista, y por ello utiliza **colores puros y distorsiona las líneas de las figuras.** El empleo de **líneas ondulantes** en el paisaje, y de **diagonales rectilíneas** que acaban en el horizonte aumentan la sensación de angustia.

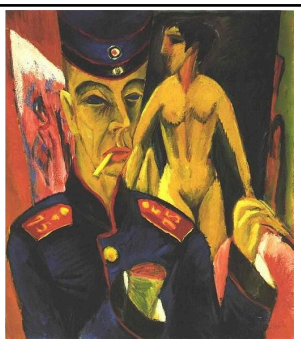
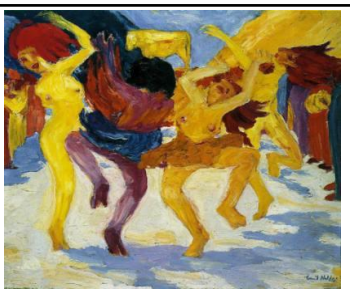
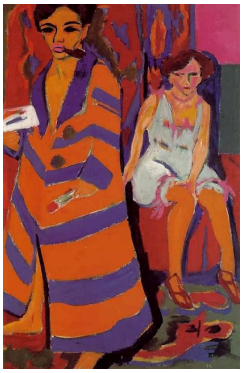
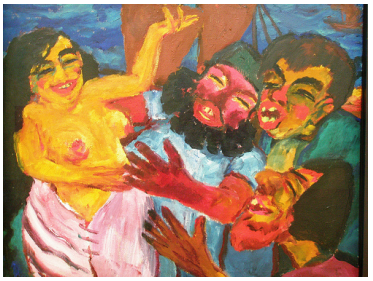
. Die Brücke (El puente)

El primer grupo expresionista es el llamado **Die Brücke ("El Puente")** porque intentan ser el nexo de unión entre todos los grupos revolucionarios en pintura. Surgió en la ciudad de Dresde en 1905 de la mano de Ernst Ludwig **Kirchner** (1880-1938) que junto con Emil **Nolde** serán los máximos representantes, aunque no son los únicos.

No tienen un programa preciso, poseen una técnica similar a sus contemporáneos fauves en cuanto a la intensidad de las siluetas y el manejo de las masas cromáticas, aunque prefieren los tonos oscuros, incluido el negro.

También destacan por su concepción atormentada, por la captación de las angustias interiores del hombre, mostrando lo más oscuro del ser humano y criticando a la sociedad hipócrita.

Vocabulario plástico caracterizado por la **agresividad de la línea (pintura angulosa) y el énfasis en las deformaciones y el uso de colores planos y arbitrarios.**

		
Escena callejera en Berlín. Kirchner. 1913	*Autorretrato como soldado.* Kirchner, 1905	*Danza en torno al becerro de oro.* Nolde
		
Mujeres de Dresde. Kirchner	*Autorretrato con modelo.* Kirchner	*Susana y los viejos.* Nolde

. Der Blaue Reiter(El Jinete Azul)

En **1911** se formó en **Munich** el otro movimiento expresionista, **Der Blaue Reiter**, es decir, *El Jinete Azul.* Los pintores de este movimiento **abandonaron el dramatismo y la amargura** de los otros expresionistas, para entregarse a una experimentación, **llegando a abandonar todo naturalismo para llegar a la abstracción.**

Su trascendencia radica en el hecho de haber sabido mantener toda la potencia visual y cromática del expresionismo, para, asimilando los postulados cubistas, derivar rápidamente hacia la abstracción. Se trata, por tanto, de un interesantísimo fenómeno de simbiosis vanguardista que, por desgracia, se vio truncado por el estallido de la Gran Guerra.

Kandinsky (1866-1944) será el fundador de la nueva formación junto con **Franz Marc** (1880-1916). Destaca también **Paul Klee**.

Con Kandinsky poco a poco el tema va a perder importancia frente al protagonismo del color. Esto le hará desembocar en la pintura abstracta, es decir, no figurativa. El descubrimiento de este tipo de pintura nos lo describe él personalmente, una noche contempló en su taller un cuadro suyo colocado al revés y en penumbra, no distinguía lo que representaba pero le entusiasmó la fuerza del color independiente de cualquier tema, nacía así la **pintura abstracta.**

Se da así un paso absolutamente novedoso en la historia de la pintura: el objeto, cualquier objeto, desaparece del cuadro. De esta manera la pintura alcanza una absoluta autonomía. Ya no depende de la naturaleza, ni de la realidad, ni de las personas; sólo de la voluntad del artista, de su mundo interior, de su estado de ánimo. Para Kandinsky, es la libertad absoluta del creador.

Franz Marc (1880-1916). De origen alemán, deja ver en su obra una enorme **geometrización,** influida por el cubismo. Es destacable la transparencia lograda en sus figuras, como se aprecia en *Establos.* Atraído por los caballos, buscaba en ellos lo que no encontraba en los seres humanos. Los utilizó para realizar sus experimentos con el color. Los caballos fueron el instrumento que Marc empleó para plasmar aquello que los expresionistas querían conseguir. En palabras de Kandinsky, "**llevar lo espiritual al arte".**

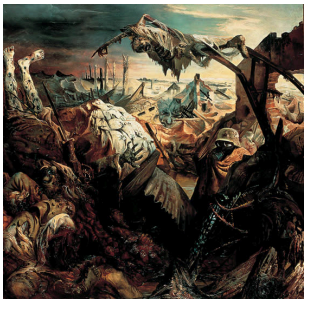
	
El sueño. Franz Marc. 1912	*Establos.* Franz Marc. 1913

. El Expresionismo tras la Primera Guerra Mundial

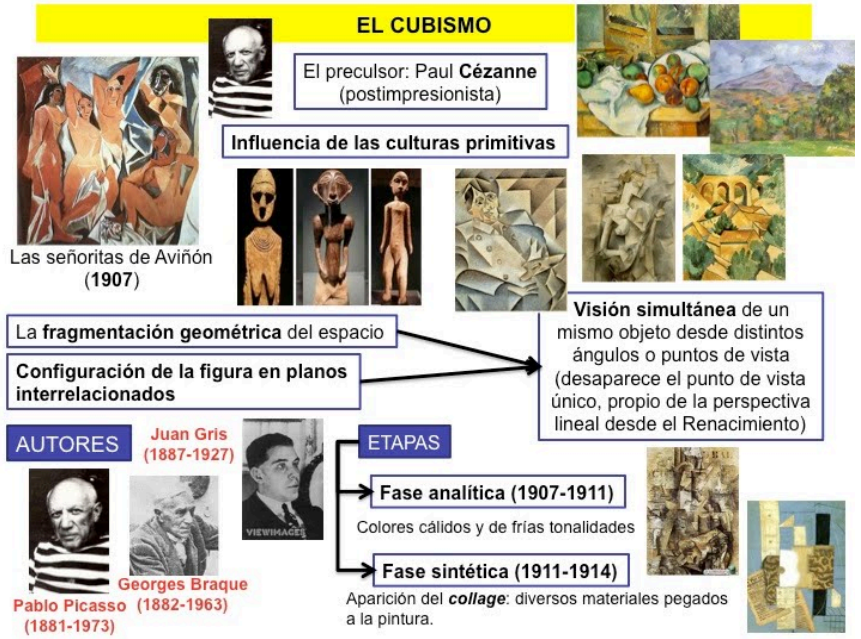
Tras la I Guerra Mundial se hace muy popular el expresionismo en Alemania, era la mejor forma de expresar la desesperación producida por la guerra y las duras condiciones de vida de la postguerra. Se emplea un dibujo caricaturesco de gran libertad expresiva resaltando los aspectos más sórdidos de la realidad (corrupción, miseria, prostitución, deshumanización, víctimas de la guerra…)

La nueva corriente expresionista no se estructura en grupos organizados, sino que es la suma de pintores muy diferentes entre sí que se inscriben, además, en la tendencia de **recuperación de la realidad** conocida como **Nueva Objetividad**. Pero esta realidad se representa de una manera ambivalente, ya que por un lado hay una ausencia de emoción en la representación, casi superficial, pero al mismo tiempo tratada con una perspectiva socialmente comprometida. Asimismo, hay una equiparación plástica de personas y objetos que son representados de manera rígida, mecánica, grotesca y desindividualizada.

Otto Dix (1891-1969) es, junto con **Oskar Kokoschka (**1886-1980) el gran representante de la tercera generación expresionista. Destaca igualmente George Grosz (1893-1959), Max Beckmann (1884-1950).

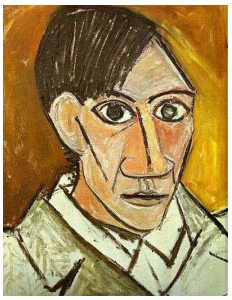
		
La novia del viento. Oskar kokoschka	*Retrato de Sylvia von Harden.* Otto Dix, 1926	*Jugadores de cartas.* Otto Dix, 1920
		
El salón. Otto Dix		

3. El Cubismo

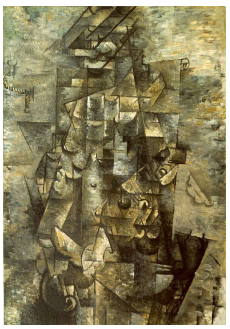
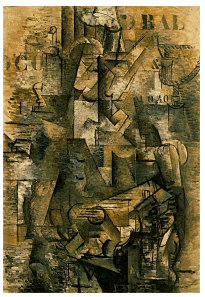

Su origen hay que buscarlo en el trabajo de dos jóvenes pintores, el español **Pablo Ruiz Picasso** (1881-1973) y el francés **Georges Braque** (1882-1963). Sus fuentes de inspiración son muy variadas y van desde Cézanne a las máscaras africanas, pasando por la pintura románica.
Este estilo comenzó en París en 1907 con la obra *Las señoritas de Avignon* de Picasso, lienzo que rompió con los valores artísticos tradicionales y significó el nacimiento de un lenguaje innovador y radical de enorme influencia en todo el arte del siglo XX.
El cubismo entiende el cuadro como una superficie bidimensional, y rompe así con la idea clásica de perspectiva. Las figuras se esquematizan y las formas se geometrizan. El punto de vista único se abandona y se yuxtaponen las diversas imágenes que muestran la realidad cuando la miramos desde distintos ángulos (de frente, desde arriba, desde un lado, por detrás…), y que se descomponen en varios planos geométricos. No introducen los nuevos objetos de la civilización técnica: el automóvil, el tren o las máquinas, se mantienen vinculados a los tradicionales: jarras, pipas, periódicos, botellas, vasos, figuras humanas, instrumentos musicales -en especial la guitarra- que se repiten incansablemente.

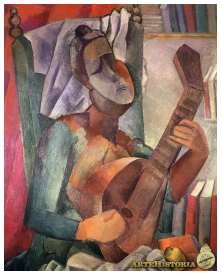
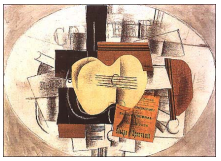
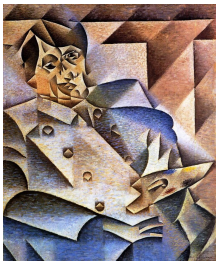

Retrato de Gertrude Stein

Autorretrato de Picasso, 1907

En su **etapa inicial,** llamada **"Cubismo Analítico"** (1908-1912), los objetos se reducen a formas geométricas fragmentadas en planos. Parece como si la realidad fuera vista a través de un cristal tallado que la fraccionase por completo. La profundidad se logra con ángulos contiguos y superpuestos, y el colorido es plano y apagado, de tonos verdes, grises y ocres. Los temas más usuales son naturalezas muertas, paisajes y retratos.
Aunque es pintura figurativa, tiende a la abstracción.

		
El guitarrista. Picasso 1910	*Hombre con guitarra y el portugués* de Braque	

La **etapa siguiente** y última, el **"Cubismo Sintético"** (1912-1920). La confusión había llegado tan lejos que ahora se imponía hacer más legible el objeto. Para ello se realiza una selección de los puntos de vista más importantes del mismo, las superficies, aunque seguían apareciendo fragmentadas, eran más amplias y decorativas, las formas se simplificaron.
La novedad más singular fue, sin duda, el uso de materiales no pictóricos. Esta técnica, conocida como **collage,** incorporó al lienzo elementos cotidianos como cajetillas de cigarros, páginas de periódicos, trozos de vidrios, telas y, no en pocas ocasiones, arena. Con la incorporación de estos inusitados materiales en el lienzo, el cubismo, a la vez que aprovechó las diferencias de textura y naturaleza de sus componentes, planteó, desde un ángulo original, la cuestión, siempre inquietante, de qué era realidad y qué ilusión.
Los famosos **Collages** que serán después utilizados en el Dadaísmo y en el Surrealismo. La utilización de los collages fue un modo de reforzar el lazo entre el cubismo y el mundo real.
El **color volvió a tener mayor protagonismo.**
También destaca los pintores españoles **Juan Gris** y **María Blanchard.** Otros artistas: Lipchitz, Laurens, Archipenko, Legar.

				
Mujer con mandolina. Picasso. Cubismo analítico y sintético		*Papiers collés*. Braque	*Naturaleza muerta verde.* Picasso	*Retrato de Picasso.* Juan Gris 1912

4. El Futurismo

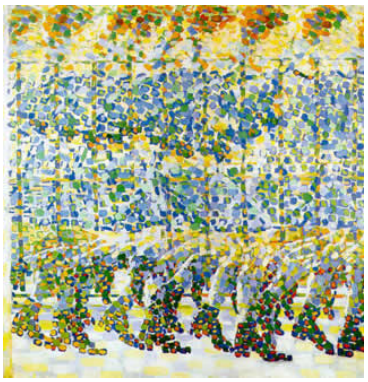
Este estilo se desarrollará casi íntegramente en Italia. Su extensión cronológica es breve ya que acaba en 1916 con la muerte de Umberto Boccioni. Es un movimiento tremendamente revolucionario, quiere acabar con todo el arte anterior, exaltan el futuro y sus posibilidades. Todas las ideas del nuevo estilo están presentes en el **Manifiesto de Marinetti** (20-II-1909), en él se pretende exaltar la velocidad que es la nueva belleza: "Un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia", en este fragmento del manifiesto futurista vemos su idea iconoclasta, de ruptura con todo.

En la misma línea pedían la destrucción de las ciudades históricas como Venecia, o la demolición de los museos...

Inspirados en el cubismo analítico, se esfuerzan en representar secuencias momentáneas, casi como instantáneas fotográficas, fenómenos en simultaneidad, con gran dinamismo. Para ellos había que representar las cosas como son: un caballo corriendo tiene veinte patas, exaltan, en general los tiempos modernos y sobre todo la velocidad; en la misma línea pintan figuras humanas con varias cabezas.

Este movimiento sería sustituido por el cine que es un medio más idóneo para expresar la velocidad y la idea de movimiento. Muchos de sus autores terminaron afiliándose a partidos fascistas que surgían en ese momento, ya que exaltan la guerra como única higiene del mundo, el militarismo, el antifeminismo...

Entre los autores más importantes del grupo destacan: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carra...

		
Niña corriendo en un balcón. Giacomo Balla, 1912	*Dinamismo de un ciclista, 1913* Umberto Boccioni	*Formas únicas de la continuidad en el espacio*
		
Dinamismo de un perro con correa. Giacomo Balla. 1912	*Paso de Mercurio ante el Sol.* Balla llega aquí a la abstracción geométrica.	*Bailarina en azul.* Gino Severini

5. El Dadaismo

La ruptura definitiva con el arte anterior corresponde al Dadaísmo (1916-1921). El término Dadá fue elegido al azar de un diccionario y carece de significado especial, supone el uso de la **burla como medio** para destruir los principios artísticos más afianzados.

Este movimiento surgió en Zurich (Suiza) en torno al Cabaret Voltaire durante la Primera Guerra Mundial, como actitud de rechazo ante la realidad circundante por parte de un grupo de jóvenes artistas entre los que se encontraban Hans Arp y Tristán Tzara. Estos propusieron soluciones subversivas y anárquicas ante los criterios artísticos tradicionales, y llegaron a hablar incluso de "el fin del arte". En Nueva York, Picabia, Man Ray y Duchamp crearon un grupo artístico similar al suizo. En 1918 ambos grupos se unieron y dejaron sentir su influencia por toda Europa.

Su intención era enormemente ambiciosa: destruir el arte, pasado y presente, desde la Antigüedad hasta las vanguardias. No se considera a sí mismo una vanguardia, ni tiene planteamiento formal alguno. Renuncia incluso a considerar obras de arte a sus creaciones, a las que denomina, simplemente, ***objetos.***

Los dadaístas reivindicaban los objetos industriales, la imprenta, el cine, el sexo y, sobre todo, la fiesta, el espectáculo y el humor. Además, las formas de expresión del Dadaísmo han resultado fundamentales hasta nuestros días: la **provocación** al público, la importancia de la **imaginación,** los ***perfomance*** *(*arte en vivo)*,* los fotomontajes o la utilización de desperdicios tienen su origen en Dadá. El collage también fue usado por los dadaístas.

Aunque el grupo desaparece en torno a 1922, se puede decir que una corriente dadaísta subterránea se dará a lo largo de todo el siglo y que se manifestará más adelante en el Pop art y el Happening.

			
Desnudo bajando la escalera	*El urinario.* 1917	*Rueda de bicicleta*	*L.H.O.O.Q (la Gioconda con bigotes)*

Duchamp, pintor franco-americano, revolucionó el mundo artístico al presentar como obras de arte una serie de objetos cotidianos, los "**ready-made",** término que supone que cualquier objeto que elija un artista, independientemente de su valor artístico, puede ser considerado "arte", ya que lo que importan son las ideas. En este sentido, su obra más célebre es *Fuente,* pieza que en un principio fue rechazada en la Exposición de Artistas Independientes de Nueva York. Sin embargo, hoy día está considerada como una de las obras más influyentes del siglo, al marcar el inicio de la modernidad. La causa estriba en que en ella se compendia lo que será una nueva manera de entender la creación artística, más basada en el **concepto y la reflexión** que en la forma y la técnica.

6. Surrealismo

Movimiento literario y artístico, elitista y de izquierdas, que nació en Francia en 1924 impulsado por André Breton. Este defendió en su *Manifiesto* la inconsciencia, el sueño y la locura. Los surrealistas intentaron expresar por medio de la plástica las imágenes procedentes del mundo onírico, del inconsciente, fuera de toda preocupación estética y moral.

El **medio de expresión** será el automatismo puro, que la mano exprese de modo libre y sin intervención de la razón lo que hay en el subconsciente.

No obstante, en las obras plásticas surrealistas, se advierten dos tipos diferenciados:

Una más abstracta, donde predomina el automatismo puro (se deja llevar por lo que a cada pintor le surge de adentro), con seres y formas inventadas y con ritmos preferentemente curvilíneos y asimétricos. En este grupo está Joan **Miró** (1893-1983) y Yves Tanguy.

Otra figurativa, con formas más o menos académicas, en la que lo inquietante se manifiesta por medio de la asociación absurda y extraña de objetos y figuras. Aquí se inscriben las obras de Salvador **Dalí,** René Magritte, Giorgio de Chirico y Óscar Domínguez.

Por tanto, el Surrealismo no posee unidad formal. Desde la figuración casi hiperrealista, hasta la influencia cubista o los límites de la abstracción, coinciden en él. Sin embargo, en su conjunto hay un elemento común: la **perfección técnica y la minuciosa ejecución.**

Los **recursos** utilizados presentan una cierta cohesión de escuela:

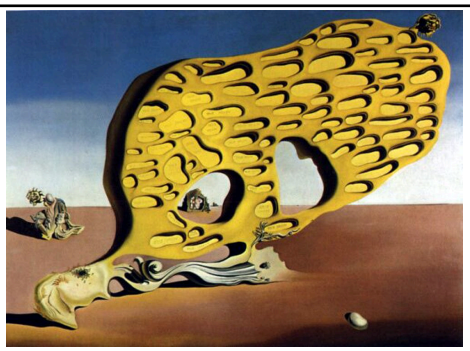
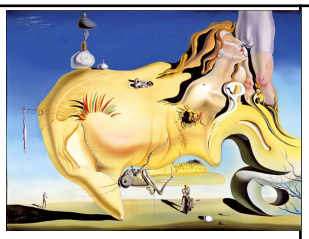
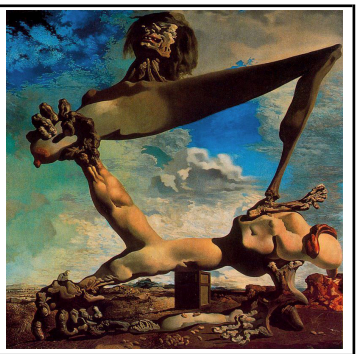
. Animación de lo inanimado.
. Metamorfosis.
. Aislamiento de fragmentos anatómicos.
. Máquinas fantásticas.
. Confrontación de cosas incongruentes.
. Perspectivas vacías.
. Creación evocativa del caos.
. Se cultiva el tema erótico tratado de forma lúbrica (lujuriosa).

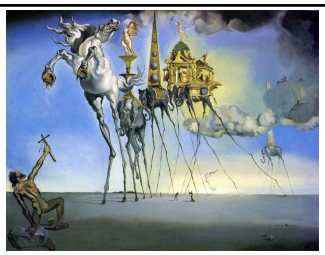
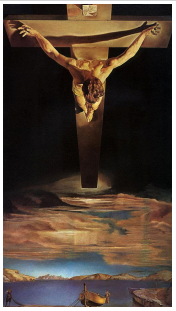
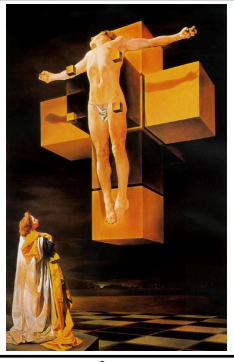
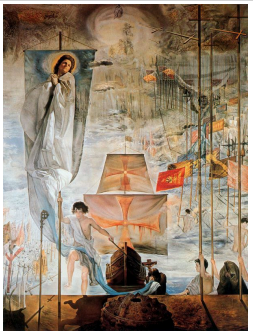
De la ruptura con la consciencia, el Surrealismo ha pasado con frecuencia a la ruptura con las convenciones sociales, de ahí que las excentricidades hayan sido una connotación de su historia.

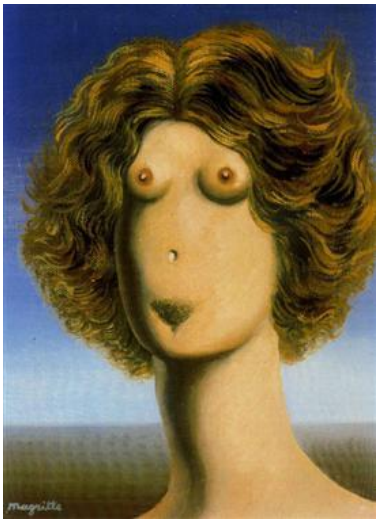
Salvador Dalí (1904-1989)

Dalí es uno de los principales representantes de la línea objetiva, es un gran dibujante y utiliza una **técnica minuciosa** como si se tratara de un pintor del Renacimiento. Dalí utilizaba el **Método paranoico-crítico** para convertir sus visiones oníricas en objetos que pudiera llevar al lienzo. Dicho método consistía en despojar a los objetos de su significado convencional, ablandándolos o cubriéndolos de putrefacción hasta dejarlos irreconocibles, también consistía en la convivencia imposible entre objetos, bien porque dichos objetos no conviven en la realidad, o porque Dalí representaba imágenes sucesivas de una manera simultánea. Todo ello contribuía a enfatizar la relación absurda entre los objetos y a dar una imagen de irrealidad con formas fuertemente realistas.

Dalí se sirvió de las teorías psicoanalíticas para plasmar su personalidad y sus obsesiones: el complejo de Edipo, la megalomanía, la obsesión por Gala.

		
El enigma del deseo- Mi madre, mi madre, mi madre. 1929	*El gran masturbador. 1929*	*Premonición de la Guerra Civil.* 1936

		
La tentación de san Antonio. 1946	*Leda Atómica. 1949*	*La Madonna de Port Lligat. 1950*
		
El Cristo de San Juan de la Cruz.1951	*Cricifixión. Corpus hypercubicus. 1954*	*El descubrimiento de América por Colón. 1959*

		
El juego lúgubre. Dalí	*la violación.* Magritte	*El carnaval del arlequín*. Miró

7. La abstracción

Esta corriente comenzó a tomar forma con las primeras obras de Kandinsky hacia 1910. Consistía en abstraerse de los elementos visibles de la naturaleza, lo que llevaba a la libertad total en la elección de los colores y en el motivo a desarrollar sobre el lienzo.

La abstracción no es un movimiento ni una vanguardia ni un "ismo". Nos la encontramos al final de muchos de ellos: del cubismo sintético, del dadaísmo, del expresionismo, del surrealismo no figurativo. Por tanto no va a poseer ninguna unidad ideológica ni programática. Sólo tiene en común la eliminación de las referencias directas a la realidad, a la naturaleza que se capta por los sentidos.

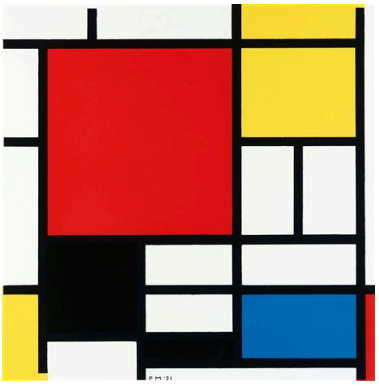
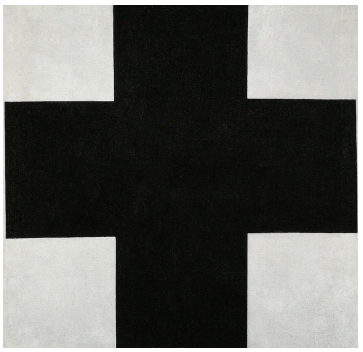
La obra de arte se convierte en una realidad autónoma, sin conexión con la naturaleza, y por tanto ya no representa hombres, paisajes, casas, flores… sino simplemente combinaciones de colores que intentan expresar con un lenguaje sin formas, como el de la música, la necesidad interior.

Las normas que rigen las formas hacen que podamos dividir a los pintores abstractos en:

Abstracción lírica o cromática. Aquellos en los que su configuración interna se ajusta a principios difíciles de delimitar, pero que se intenta plasmar emociones. Destaca Paul Klee y Kandinsky

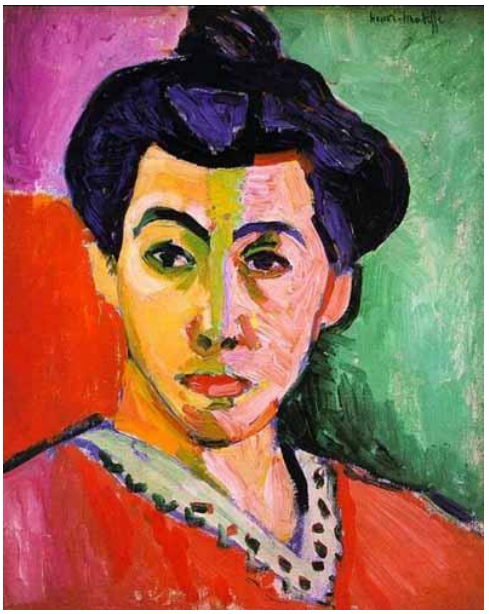
Abstracción geométrica. Los que se atiene a leyes matemáticas, como los neoplásticos de Mondrian y Van Doesburg o suprematistas como Malevich.

En ambas corrientes son inexistentes las representaciones de la realidad y el interés se centra en experimentos sobre el color y la composición.

		
Amarillo, rojo y azul. 1925	El jardín del amor (improvisación nº 27) 1912	Senecio. 1922. Paul Klee
		
Composición en rojo, amarillo, azul y negro. 1921. Piet Mondrian	Cruz negra. 1923. Malevich	

54. I. Mujer de la raya verde

Ficha técnica:
Título:
Autor: Henri Matisse
Espacio- tiempo: 1905. M. Copenhague
Estilo: Fauvismo
Técnica: óleo sobre lienzo 40'5x32'5 cm

Descripción: Tal vez el manifiesto del grupo Fauve, lo constituya este cuadro. Tiene algo de máscara. Aparece la esposa de Matisse captada de medio busto y con el rostro levemente ladeado. A pesar de la intensidad cromática, la obra transmite calma. La composición es sencilla y se reduce a las formas elementales con escasos contornos reducidos a lo básico ya que se quiere destacar: el color y el placer visual.
Aplica colores puros, con gran cantidad de materia, con fuertes contrastes y arbitrarios que se extienden en amplios espacios.
En el rostro, la raya verde separa la zona más iluminada y de sombra. Así emplea para la zona más iluminada la gama de amarillos (colores cálidos) y para la zona de sombra la gama de rosas apagados (colores fríos). El cabello negro con reflejos azules.
La profundidad está sugerida mediante el contraste o juego de colores secundarios: el verde incita a entrar y el violeta y el naranja de efecto saliente. El color primario rojo lo utiliza en el vestido.
El cuadro se construye con color vivo, intenso, sin gradaciones, es decir color plano aplicado en grandes manchas en los fondos, mientras que en el rostro predominan las pinceladas sueltas, reduciéndose la importancia del dibujo.
Contenido: La intención de Matisse al pintar este cuadro no era reflejar el rostro de su mujer, sino reproducirlo tal y como él lo veía; es decir, plasmar su propia vivencia interior.
La premisa de Matisse era sencillez, claridad y tranquilidad y siempre la acató. Matisse representa sensaciones o vivencias a través del vigor cromático y da vida y luz propia al cuadro por medio de los contrastes.

ESTE CURSO 2018-19 SE SUSTITUYE LA MUJER DE LA RAYA VERDE POR LA ALEGRIA DE VIVIR DEL MISMO AUTOR, MATISSE

La alegría de vivir es una obra realizada entre 1905 y 1906 por Henri Matisse, y se encuentra ubicada en la Fundación Barnes, Merion (Estados Unidos). La alegría de vivir pertenece a las Vanguardias históricas, concretamente al fauvismo.

La obra que se presenta aquí, pintada en 1906 por Matisse es un buen ejemplo de los principios del fauvismo y se ha tomado como un ícono de esta vanguardia. En este cuadro está representado el mito de Arcadia, el país imaginario que estaba habitado por pastores que no se dedicaban a otras cosas más que cantar, danzar, hacer música y estarse todo el día tirados en la yerba. Matisse nos presenta una escena en la cual podemos ver a varios personajes arquetípicos que están realizando diversas tareas que les son propias como tocar instrumentos, danzar, enamorarse y otros en fin, sin hacer nada. Las figuras están todas desnudas y posan con desenfado sobre un prado rodeado de árboles frondosos con un fondo de paisaje marino. El dibujo, lineal y sintético presenta sensuales arabescos. Los colores, como corresponde al fauvismo, son intensos y expresivos. Matisse combinó varias tonalidades de amarillos y ocres que contrastan con el rosado de los cuerpos. Los árboles muestran el contraste de los verdes y rojos, colores complementarios. A pesar de que el colorido no representa objetivamente los elementos plasmados en esta obra, el conjunto está armónicamente concebido en una unidad cuya característica más sobresaliente es la expresividad intensa de las figuras y los colores.

La composición presenta un esquema bastante tradicional con un triángulo que la domina y varios planos que generan la tridimensionalidad que es necesaria para representar un espacio a la vez cerrado y que se fuga hacia el fondo, aunque no hay perspectiva. El centro de la composición está generado por el grupo de los danzantes que se encuentran en el plano posterior y de este modo se rompe el tradicional elemento de composición centralizada que se enmarca en un primer plano. Las dos mujeres recostadas más adelante cierran el primer círculo que antecede al centro de los danzantes. Con ello Matisse logra el efecto paradójico de centralización y a la vez dispersión.

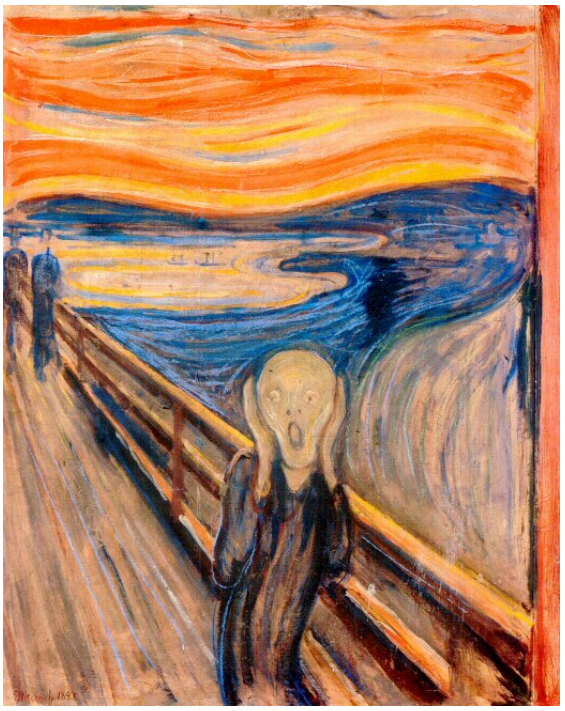
En la alegría del vivir, Matisse abandona la técnica de los puntos para representar de nuevo un grupo de desnudos sobre un paisaje, esta vez a base de manchas de color. Las figuras aparecen encerradas en un gruesa línea negra procurando que conciernen con las manchas de color del paisaje. El resultado es un lienzo de enorme lirismo y novedad, que el propio Matisse consideró como el arranque de su trayectoria como pintor independiente. A partir de esta obra, su pintura evolucionó hacia colores muy intensos repartidos en masas planas, con influencia de Gauguin.

En esta obra de óleo sobre lienzo, predominan los colores cálidos como el rosa, el rojo, el naranja, etc. El foco de luz proviene de las dos figuras centrales del cuadro y la superficie amarilla sobre la que se encuentran. Observamos una perspectiva lineal, apreciando el cambio de tamaño de las figuras que se encuentran al fondo del cuadro, con un punto de vista alto-medio, y una composición abierta al espacio exterior. El género pictórico es histórico.

En la Alegría de vivir (Bonheur de vive) de Henri Matisse, uno de los grandes coloristas del siglo XX, pinta una escena donde integra figuras desnudas con el entorno paisajístico, por medio de una ordenación de líneas sinuosas y ondulantes. En un ambiente campestre, rebosante de erotismo, aparecen personajes masculinos y femeninos en distintas posturas: unos bailan, otros se abrazan, mientras que algunos conversan amigablemente. Esta audaz obra es una verdadera escena pastoral, que nos remite al delicioso espíritu del mito de Arcadia, a una nostálgica "Edad de Oro". Pero mientras que en "Lujo, calma y voluptuosidad", Matisse había añadido algunos elementos contemporáneos que modernizaban la escena, en este caso, pinta una obra absolutamente clásica (si no tenemos en cuenta la técnica utilizada, claro). El resultado es de una belleza arrebatadora, con esos árboles sinuosos que se unen en la parte superior para enmarcar la escena, y los arabescos que forman los cuerpos curvilíneos de las figuras: la chica amarilla que se está adornando el cuerpo con una guirnalda de flores, la retorcida pareja de amantes, las dos mujeres (morena y pelirroja) que están tumbadas en el suelo, una de frente y otra de espaldas, el pastorcillo que toca la flauta… Algunos de estos personajes, como los que están bailando en corro, los reutilizaría más tarde para otras obras, como La danza. Aunque el colorido es muy intenso, es tan armónico que resulta más sensual que violento. Es una obra muy optimista, como casi todas las que pintó Matisse a lo largo de su carrera. No en vano, era un artista que celebraba todos los días "la alegría de vivir".

55. I. El grito

Ficha técnica:
Título:
Autor: Edvard Munch
Espacio- tiempo: 1893 Galería Nac. de Oslo
Estilo: Expresionismo
Técnica: óleo y temple sobre cartón.
Existen alrededor de 50 copias.

Descripción: Se trata de una composición bastante sencilla en la que sobre un puente o pasarela de madera avanza una figura deforme y grotesca, casi cadavérica, que se lleva las manos a la cabeza y tapa sus oídos, mientras emite el angustioso grito que da título al cuadro. Un grito de angustia que parece transmitirse a todo el entorno, pues adquiere la misma sinuosidad que él, excepto a las dos personas que aparecen en segundo plano completamente desdibujadas y que pasean indiferentes. Su figura está deformada a través de constantes curvas, dándole el aspecto de llama y prescinde de todo tipo de detalles, siendo muy esquemática la realización de la cara y las manos. La ligera inclinación de la cabeza y la posición de las manos son muy veraces.
Munch recogió en su cuadro un paisaje verdadero situado a las afueras de la ciudad de Oslo en el que pueden verse un fiordo al fondo y unos barcos.
Hay una fuerte contraposición entre las líneas rectas (diagonal y vertical) de la zona izquierda y las ondulaciones constantes de la derecha. Tanto unas como otras dinamizan la representación, haciendo moverse al ojo constantemente por toda la superficie del cuadro.
Los colores empleados ayudan a resaltar la fuerza del cuadro, se contrapone las gamas cálidas (anaranjados y amarillos) y las frías (verdes, azules y negros). El uso predominante de tonalidades irreales contribuyen a realzar, asimismo, el sentimiento de sufrimiento y la angustia del individuo.
La pincelada es la que crea la forma. Gracias a las diagonales y las líneas onduladas así como por la diferencia de tamaño entre las figuras se tiene una fuerte sensación de espacio (perspectiva).

Comentario: El profundo sufrimiento que marcó la vida de Munch, la temprana desaparición de sus padres y de su hermana, la enfermedad que padeció…, quedan perfectamente reflejados en esta obra.
Ante todo destaca la deformación, la expresividad. Estamos ante uno de los cuadros más angustiosos de toda la Historia del Arte. Precedente del expresionismo.

56. I. Las señoritas de Avignon

Ficha técnica:
Título:
Autor: Pablo Picasso
Espacio- tiempo: 1907 MOMA Nueva York
Estilo: Cubismo
Técnica: óleo sobre lienzo 244x233 cm

Descripción: La escena representa a un grupo de prostitutas desnudas, que aparecen delante de una cortina. El nombre del cuadro hace referencia a la calle Avignon de Barcelona, en la que había distintos prostíbulos.
Las figuras femeninas, todos desnudas, se organizan en tres bandas verticales, siendo las dos figuras centrales las más clásicas, a pesar de que se observa la reducción de la anatomía femenina a su forma más esquemática y, aunque aparecen de pie, la posición de los brazos por detrás de la cabeza se asemeja a las de las "venus" representadas en otras etapas artísticas. Por lo tanto, aparecen representadas como si fueran vistas desde un punto de vista alto aunque las otras tres figuras sean vistas desde una posición frontal. Los colores usados aparecen sin gradación, aplicados de forma plana y renunciando a los principios de iluminación, sombras y volumen tradicionales en la pintura.
La figura situada a la izquierda del espectador, corriendo una cortina de color rojo, aparece con el rostro de perfil y su color más oscuro que las otras figuras quizás haga alusión a diferencias de tipo racial entre las distintas prostitutas. Igualmente, las formas de su cuerpo quedan simplificadas al máximo a formas geométricas planas. Por otra parte, en el extremo lateral derecho del cuadro, aparecen otras dos mujeres, una de pie y otra sentada, que son las que presentan un tratamiento más apartado de la pintura convencional. Sus rostros aparecen deformados, guardando semejanza con máscaras africanas, como si el pintor quisiera con ello destacar la naturaleza "salvaje" e indomable de las muchachas.
Las cinco figuras ocupan prácticamente el conjunto del lienzo, en un espacio plano, carente de perspectiva. Podemos apreciar dos zonas diferenciadas por el color, el espacio rojizo de la izquierda, correspondiente a una cortina, y el azulado del centro y lado derecho de la composición. Nos es imposible saber si la escena tiene lugar en un interior o un exterior, aunque la presencia de la cortina le da un aspecto de teatralidad a la escena acentuando la exhibición pública de estas mujeres ofrecidas como objetos en un escaparate y cuyas miradas expresan tristeza unas y hostilidad otras.

En la parte inferior aparece un bodegón formado por una tajada de sandía, unas uvas y unas peras cuyas formas también han sido simplificadas a formas geométricas.

Contenido: Este cuadro resultó rompedor en cuanto a la manera de entender la pintura. Por primera vez, Picasso se acerca a un viejo tema de la pintura, el desnudo femenino, pero desde un óptica radicalmente distinta. Así, las formas blandas, redondeadas y sensuales de otros tiempos (Tiziano, Velázquez o Goya) dan paso a cuerpos de formas angulosas y planas. Las formas han sido simplificadas como si Picasso quisiera olvidar la evolución de los últimos quinientos años de historia de la pintura para volver a una pintura que busca sus referentes en el arte románico europeo, el arte del centro de África e, incluso, en el arte cicládico (3000-2000 a.C).
Picasso, como ya empezaran a hacer otros pintores con anterioridad, rompe las leyes de la perspectiva aunque ahora llega mucho más lejos pudiendo mostrar un mismo rostro desde el dos punto de vista, lateral y frontal.
Quizás haya que ver en esta obra un manifiesto del pintor sobre los caminos que debía seguir la pintura en el siglo XX, de manera que esta obra parte del pasado, los modelos más clásicos de las mujeres del centro del cuadro, para evolucionar hacia posiciones pictóricas más radicales en los extremos del mismo. Así mismo, el bodegón de la parte inferior sería un nexo de unión entre "lo antiguo" y "lo moderno" al tratarse de un tema tradicional pero mostrado desde una óptica diferente.
Esta obra ha sido considerada en muchas ocasiones como el "pistoletazo de salida" del nuevo estilo cubista, un estilo del que Picasso junto al pintor Braque fueron precursores y que suponía un nuevo acercamiento a la pintura en el que las leyes de la perspectiva se veían alteradas y las formas de los objetos quedaban reducidas a formas geométricas planas en un intento de captación más intelectual y menos emocional de la realidad.

57. I. El Guernica

Ficha técnica:
Autor: Pablo Picasso **Espacio- tiempo:** 1937 Museo Nacional Reina Sofía, Madrid
Estilo: Cubismo, Surrealismo, Expresionismo **Técnica**: óleo sobre lienzo 350 x782 cm

La obra representa simbólicamente el bombardeo de la localidad de Guernica por parte de la aviación nazi (Legión Cóndor), que tuvo lugar el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil española. Se convirtió en la primera masacre de civiles de la época contemporánea.

Descripción: El centro del cuadro se encuentra dominado por un gran eje triangular, que tiene su vértice en el quinqué y su base en la figura del guerrero muerto. A ambos lados del triángulo se disponen dos estructuras verticales: la formada por el toro y la mujer con su hijo muerto (a la izquierda), y la constituida por la casa en llamas y la persona atrapada en su interior (a la derecha).

las principales figuras del cuadro son, de izquierda a derecha:

. La madre con su hijo muerto, el rostro de la madre es símbolo de dolor; la lengua afilada parece una daga y los ojos tiene forma de lágrima. Sostiene a su hijo, como si fuera una piedad.

. El toro de aspecto orgulloso y desafiante, el único que no expresa dolor por la tragedia. Picasso dijo que simbolizaba la brutalidad y la oscuridad.

. La paloma herida aparece en semipenumbra atrapada entre la mesa y el techo. Simboliza la paz rota.

. la bombilla símbolo de la tecnología moderna, hija de la misma ciencia que ha construido aviones y las bombas.

. El guerrero muerto y descuartizado. En una mano sostiene una espada y una flor, un instrumento de muerte y otro de vida y esperanza. En su otra mano lleva una estrella de cinco puntas, por tanto es el soldado que muere por sus ideales.

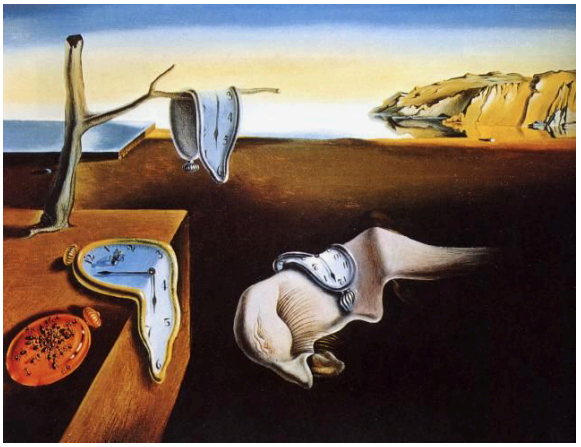
. El caballo herido por una lanza. Su lengua en punta y su posición desbocada, transmite gran dolor y dramatismo.

. La mujer del quinqué que se asoma a la ventana. Podría ser una alegoría de la república que intenta alumbrar, pero que está aturdida y desconsolada por lo que está sucediendo. Para otros es la humanidad.
. La mujer que se desplaza medio arrodillada. Está medio desnuda y parece huir en medio de la desolación.
. La casa en llamas. La persona con la boca abierta y los brazos extendidos, muestra una faceta más del dolor. La postura recuerda a la del personaje central de *Los fusilamientos del 3 de mayo* de Goya.
El cuadro es casi monócromo. Picasso empleó exclusivamente los colores blanco, negro y gris, y algunos toques azulados, lo que aporta dramatismo y expresividad a la obra.
La escenografía se reduce a edificaciones, un suelo de baldosas, una mesa… El conjunto genera un espacio angustioso, acentuado por el tamaño de los personajes en relación con la arquitectura. Hay perspectiva tal y como vemos en las figuras de los caídos del primer término o en los planos del fondo y en el biselado de la ventana.
El dolor, la distintas formas que presenta, es el protagonista del cuadro. Queda reflejado especialmente en el rostro de la madre que lleva a su hijo muerto y en la figura del caballo.

Comentario: Fue un encargo del gobierno de la República española para la Exposición Internacional de París de 1937. Picasso concibió el cuadro como un auténtico grito de rabia, denuncia y dolor ante los horrores de la guerra y, sin duda, se ha convertido en uno de los iconos del siglo XX.
Desde el punto de vista estilístico es una obra de difícil adscripción. Picasso utiliza el Cubismo en sus figuras desdobladas, pero su carácter de pesadilla lo relaciona con el Surrealismo y su intensidad dramática es claramente expresionista.
Tras la implantación de la dictadura franquista, Picasso prohibió que el cuadro se instalara en España hasta que no se volviera a instaurar la democracia. No regresó a España hasta 1981.

58. I. La persistencia de la memoria

Ficha técnica:
Título:
Autor: Salvador Dalí
Espacio- tiempo: 1931 MOMA Nueva York
Estilo: Surrealismo
Técnica: óleo sobre lienzo 24x33 cm

Descripción: Ante un paisaje onírico, que podría ser una playa al anochecer, se despliegan una serie de figuras extrañas: una cabeza con el cuello perdido en la oscuridad, presenta enormes pestañas, nariz y lengua, reposa dormida sobre la arena (para algunos es un autorretrato del pintor) y tiene encima un blando reloj de bolsillo. A la izquierda, sobre lo que parece una mesa de madera rectangular, aunque incompleta, encontramos otros dos relojes: uno más pequeño, cerrado, sobre el que se apelotona una multitud de hormigas; el otro, enorme, blando y alabeado- con una mosca encima y marcando casi las siete horas- , se escurre por el borde de la mesa. De ésta nace un árbol roto, con una sola rama sin hojas sobre la que hay un tercer reloj blando. Al fondo, iluminada fuertemente, vemos una cala recortada por acantilados rocosos que recuerdan al cabo de Creus. Una piedra redondeada proyecta su sombra sobre la arena de la playa, que está desierta. El mar se confunde casi con el cielo cubierto de vaporosas nubes blancas.
El dibujo. Los objetos están representados con exactitud y detallismo, pero sus dimensiones no son reales y están deformados.
La luz juega un papel fundamental en el cuadro: una potente fuente de luz ilumina el fondo, mientras que el primer plano permanece en penumbra.
El color es rico y variado. Predominan los tonos fríos (azules, grises, blancos), que contrastan con los cálidos (ocres, marrones y amarillos). Los tonos cálidos nos acercan las formas, mientras que los fríos las alejan.
La composición está muy estudiada. La playa y la rama seca del árbol forman dos líneas horizontales, y las diagonales de la mesa y la cabeza rompen esa horizontalidad y crean profundidad. El punto de vista del espectador es alto, aunque no en todos los objetos.

Comentario: es una de las obras más representativas del conocido como Surrealismo Figurativo.
Desde su exposición en París en junio de 1931, esta pintura se ha convertido en una de las imágenes más reproducidas, e identifica a su autor entre el gran público.

Los relojes serían el símbolo del paso del tiempo, cuyos recuerdos se conservan en la memoria. Después del conocimiento y las consecuencias de la relatividad, de las teorías de Einstein que perturbaron al mundo e influyeron en todo, la obsesión por el paso del tiempo y la obsesión por el espacio fueron los argumentos más utilizados por Dalí en su arte.

Solo lectura

Pablo Ruíz Picasso (1881-1973).

Picasso es la máxima figura del arte del siglo XX, la culminación de todo el proceso creador y de ruptura con la tradición. Muchas son las cualidades de Picasso, entre otras la de poseer una imaginación portentosa, la de ser un incansable investigador dentro de la pintura y la de poseer un dominio técnico perfecto (a los 14 años dominaba el dibujo como Rafael).

Con él la pintura experimenta una alteración radical de sus presupuestos estéticos y conceptuales semejantes a los que vive la física con la teoría de la relatividad de Einstein o algunas ramas de la medicina con las doctrinas de Freud.

Antes de adentrarnos en su producción señalaremos la dificultad que supone dividirla en etapas al modo tradicional, su producción es abundantísima y los caminos que experimenta constantemente hace que sea difícil el encasillamiento de una obra, además a veces vuelve sobre caminos y experiencias que parecían abandonados y esto dificulta aún más estudiar su evolución lineal. Junto a todo lo añadido anteriormente hemos de citar la libertad como premisa fundamental en su proceso creativo.

A) Los inicios

Pablo Ruiz Picasso, nació en Málaga en 1881, hijo de un profesor de pintura, lo que marcó claramente su futuro, y allí en Málaga se mostraría ya como un niño prodigio. Las circunstancias laborales del padre hace que se trasladen a La Coruña donde dará clases en la Escuela de Bellas Artes durante una temporada. Posteriormente la familia se traslada a Barcelona y el joven Picasso ingresaría con 14 años en la Escuela de Bellas Artes de la Lonja de Barcelona, como curiosidad diremos que para el ingreso se exigía una edad mínima de 21 años y que el trabajo práctico que debía presentar para el acceso tenía que hacerlo en un plazo de 15 días, él lo realizó en una semana y con una calidad excepcional, recordemos que los requisitos para ingresar se basaba en planteamientos totalmente clásicos. Allí estuvo el joven Pablo hasta que sus maestros no tuvieron nada que enseñarle. Su padre le preparó su futuro al estilo tradicional, solicitando para él una plaza en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Llega a Madrid en 1897, allí obtiene varias menciones honoríficas y se muestra como un pintor rápido pero minucioso cuando la ocasión lo requiere, influiría sobre él Muñoz Degrain, gran estudioso de El Greco, así como las obras del Museo del Prado, centro del que llegaría a ser director en tiempos de la Guerra Civil. Debido a una enfermedad en 1898 está de nuevo en Barcelona, esta segunda estancia en la ciudad va a ser mucho más intensa, en esta época entabla relaciones artísticas con la vanguardia barcelonesa, mejor conectada con París que la madrileña, se reúne con sus amigos artistas en la taberna de Els Quatre Gats donde decora el propio local y realiza retratos importantes de sus compañeros de tertulia. Tras varios viajes a París se siente atraído por los Postimpresionistas como Toulouse-Lautrec y por Matisse. En esta época vemos ya su preocupación social que se refleja en su obra : temas de mendigos y desvalidos... A los 23 años se asienta definitivamente en París.

La primera comunión 1896

Ciencia y caridad 1897

El diván 1899

Pareja en patio andaluz 1899

B) Época azul.

En esta etapa muestra un sentimiento trágico y pesimista, son sus primeros años en París, y el color azul es el predominante, ha encontrado en este color la frialdad y el simbolismo suficiente para expresar de forma desgarrada su visión particular de los que sufren. Predomina en él una visión pesimista de la vida, denuncia aquí las miserias humanas : mendigos, desahuciados, tipos marginales, circos... en cierto sentido es la continuación de las últimas pinturas que veíamos en su etapa anterior. Entre las obras más importantes destacan sus maternidades, la más famosa es la Maternidad del Museo Picasso de Barcelona, en ella no se expresa ternura sino inquietud, de esta época es también su Guitarrista ciego. En ellas vemos figuras famélicas y angulosas. En La comida frugal vemos un alargamiento de la figura que nos recuerda a El Greco, cuya obra ha conocido en Madrid.

El guitarrista ciego. Picasso

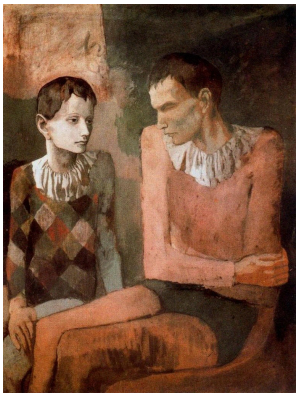

Las dos hermanas, 1902

Viejo ciego con niño

C) Época rosa. Evidentemente el rosa es el nuevo color predominante, este color se combinará con toques azulados. En este periodo vemos el paso de las formas angulosas y escuálidas de la etapa anterior a otras más redondas y llenas, a las figuras que expresan indiferencia sosegada pero no desesperación. Los temas más frecuentes son artistas circenses y los arlequines. Obras suyas representativas son: La planchadora, Joven acróbata y niño y el retrato de la Señora Canals, pero hay muchas más. El año 1906 es importante porque conoce a Matisse y su colorido fauvista le sorprende aunque no lo imita porque sabe que su arte va a ser independiente de la naturaleza. Sí van a influir sobre él algunas muestras de esculturas africanas y de esculturas ibéricas, la esquematización de estas obras determinará el esquematismo de la obra picassiana de la época cubista.

		
Acróbata y joven arlequín	Retrato de la señora Canals, 1905	

D) La etapa cubista.
Entre 1008 y 1909, las investigaciones picassianas coinciden con las de Braque en el recuerdo constructivo de Cézanne. El paso decisivo lo dan ambos maestros hacia 1910 cuando representan con una libertad total a la vez el interior de las cosas u objetos y el exterior; lógicamente esto produce tensión en el espectador que no está acostumbrado a que la pintura no represente la realidad, lo evidente, para leer un cuadro cubista hay que hacer un esfuerzo.
Pero el Cubismo no acaba con esta etapa, a menudo aparecerá en etapas posteriores como en 1921 cuando pinta Los tres músicos o en El Guernica donde el lenguaje es cubista aunque con toques muy expresionistas.

			
Fábrica en Horta de Ebro, 1909	*Cabeza de mujer*	*Muchacha con mandolina*	*Los tres músicos. 1921*

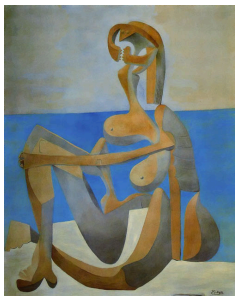
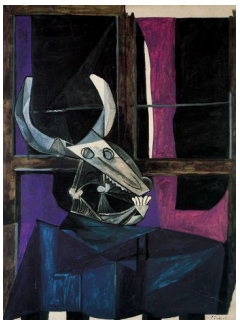
E) Etapa clásica.
A lo largo de su vida, Picasso experimentó con otros estilos y movimientos:
Desde 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial, inició una larga colaboración con los Ballets rusos como **escenógrafo.**
Después del conflicto, recuperó la forma de las figuras y los objetos, e inició un periodo llamado **ingresco o neoclásico** donde pintó grandes figuras en movimiento, de formas y líneas robustas, casi escultóricas.

		
Tres mujeres en la fuente, 1921	*Dos mujeres corriendo por la playa, 1922*	

F) Los nuevos caminos. Picasso indaga a partir de ahora en direcciones pictóricas inexploradas. Desde este momento la dificultad para clasificar su obra es cada vez mayor, es un auténtico volcán creativo y los caminos que recorre son muchos, nos centraremos en los más importantes.

Fase surrealista. Picasso admira a Breton (verdadero teórico del surrealismo), a Arp, Miró, Tanguy... y lo que más valora es que incorporen al cuadro su mundo onírico. Picasso se aproxima a ellos para criticar la sociedad de su momento, pero su aproximación es solamente temporal.

Fase expresionista. Refleja un compromiso evidente con lo que está viviendo, es la época de la Gran Depresión del 29, el ascenso de los fascismos...y su paleta denuncia con angustia la situación, tal vez la obra más significativa de esta etapa sea *Mujer sentada al borde del mar de 1929,* donde vemos ya esa deformación de las formas. A pesar de que se aproxima a los expresionistas desde el punto de vista de la idea y expresa como ellos la angustia y el sufrimiento internos, no se ata a ningún movimiento expresionista, investiga en solitario y a veces sin paralelismo con lo que se está haciendo. Sus formas se basan en trazos angulosos y agudos de "una violencia que refleja un espíritu atormentado". Dentro de esta estética expresionista personal destaca la influencia de la Guerra Civil, dos obras reflejan el dolor y el sufrimiento de su espíritu atormentado La mujer que llora y El Guernica, quizá su obra más importante, la curva ha desaparecido y las rectas quebradas expresan sufrimiento y violencia. Tras la Guerra Civil Española se desarrolla en Europa la II Guerra Mundial que pide a Picasso nuevos símbolos de sufrimiento como en Gato y pájaro de 1939 donde el pájaro aparece con el vientre desgarrado por los dientes y las zarpas del gato, o en Cráneo de buey de 1942.

Mujer sentada al borde del mar, 1929	*Mujer que llora*	Cráneo de buey, 1942	Gato y pájaro, 1939

El retorno a la serenidad (época de Antibes). El final de la Guerra lleva a Picasso a abandonar los temas agresivos y de sufrimiento, se desplaza a Antibes en el Mediterráneo francés y allí sus cuadros se llenan de colorido, esta etapa de esperanza la podemos apreciar en Los pichones, cuadro donde aparecen colores vivos, palomas, el azul del mar... es un canto a la esperanza después de tanta destrucción.

Nueva fase expresionista. Se desarrolla con motivo de la Guerra de Corea, en los años cincuenta, Picasso saca otra vez su particular estética pesimista y desesperanzada en Matanza en Corea. Muy relacionada con esta etapa está la serie que en los años sesenta hace de Las Meninas de Velázquez, en ellas rinde homenaje a Velázquez y suponen una traducción al lenguaje pictórico del XX de los valores de la obra del pintor barroco, Picasso actualiza el espacio, muestra que la realidad no es sólo lo que se ve sino que también es lo que hay dentro de la materia...
También homenajea a Delacroix, Poussin, David, Manet, Rembrandt, Rafael…El artista malagueño reinterpreta las grandes obras; es una reflexión sobre sí mismo, sobre la Historia del Arte y sobre la falacia en la que creían las vanguardias de que era posible romper con la tradición y empezar desde cero. En esos años también cultivó el **grabado** y la **cerámica,** fundiendo figuras animales y humanas con formas geométricas en una síntesis de todos sus estilos, desde el cubismo al expresionismo.
En casi todas sus obras nos da a entender la disyuntiva dolor/alegría desesperación/esperanza como símbolo de lo que es la vida. Murió en 1973.

G) Trascendencia de la obra de Picasso. Picasso es el símbolo de nuestra época, el pintor que mejor refleja lo que es el arte del XX y el mundo del pasado siglo. Supuso la ruptura con todo lo anterior, eso se refleja muy bien en Matisse que cuando pintó Picasso Las señoritas de la calle Avinyó dijo que los demonios habían entrado en la pintura, que había que aislar a Picasso, evidentemente son dos concepciones del arte distinta, Matisse se queda en la obra de arte como deleite, con el único fin de agradar, concepción que no deja de ser clásica; sin embargo el pintor

malagueño crea un arte comprometido con su época, un arte de denuncia, a través del cual nos aguijonea, espolea al espectador incitándole a la reflexión. A diferencia de otros genios como Velázquez, Miguel Ángel o Leonardo que crean o exaltan la belleza individual de una persona, Picasso exalta lo colectivo. Nadie como él, quizá con la excepción de Goya, ha traducido el sufrimiento colectivo, el Guernica no es el canto a una ciudad concreta destruida, es el canto al horror de las guerras, a todas las guerras, sin nombres y apellidos. En su obra puede encontrarse una constante, su compromiso con el tiempo en que vive -la alternancia de sus revoluciones plásticas y de sus intermedios clasicistas coinciden con periodos de tensión o relajamiento internacional- y su solidaridad con los humildes.

PABLO RUIZ PICASSO (1881-1973). La trayectoria pictórica de Picasso le sitúa en un lugar privilegiado en la historia del arte contemporáneo, tanto por su capacidad técnica como por su responsabilidad en la ruptura definitiva con la tradición artística que había dominado el arte occidental desde el Renacimiento. Picasso es el máximo protagonista del arte del siglo XX. Aunque vamos a estudiarlo en este apartado, su obra supera con mucho el cubismo. Su talante indagador le lleva a frecuentar (incluso al mismo tiempo) las más variadas formas de pintar. Malagueño, se instala en Barcelona en 1896 y alcanza un prodigioso dominio de la técnica pictórica (Primera comunión, 1895-96). A partir de su traslado a París en 1900, su estilo cambia radicalmente. La obra de estos años refleja su ansia de asimilar y experimentar, partiendo del impresionismo, el postimpresionismo y, sobre todo, el expresionismo. Entre 1901 y 1906 la penuria en la que vive y sus preocupaciones sociales condicionan el inicio de la época azul a la que le sigue la época rosa, sin mayor diferencia que el dominio cromático de un color u otro y la sensación que nos producen. El período azul refleja escenas de gran melancolía sobre la pobreza y el destino de los desarraigados. En el período rosa, los protagonistas son personajes de farándula (arlequines, saltimbanquis), pero, en ambos casos, el fondo simbólico es el mismo: el compromiso humanitario hacia los humildes y desheredados. El período comprendido entre 1907 y 1918 es fundamental. Influido por las esculturas románica, ibérica y africana, y por la pintura de Cézanne (en 1907 se expone una retrospectiva de su obra) realiza Las señoritas de Aviñón (1907), con la que se iniciará la revolución cubista. En 1909 pinta en Cataluña una serie de paisajes donde los presupuestos de Cézanne se llevan a sus últimas consecuencias: es el período analítico. A partir de 1912 comienzan a invadir la superficie del cuadro materiales extrapictóricos, como letras, cifras y fragmentos de periódicos (fase sintética). Entre 1919 y 1939, en plena etapa cubista, Picasso no se encuentra plenamente satisfecho y dirige su interés hacia otros campos de investigación. Con ello muestra otra de sus características creativas: la contemporaneidad de estilos, manifestando una gran avidez de nuevos caminos expresivos y nuevas formas. Su etapa neoclásica corresponde a los años 20, con obras como La flauta de Pan (1923). Pero en paralelo realiza obras que, aunque dentro de los presupuestos cubistas, introducen de nuevo cierto ilusionismo tridimensional y una tendencia hacia el surrealismo. En la década de los años treinta es cuando Picasso alcanza su máxima capacidad de expresión y la mayor libertad inventiva y de estilo. Es la época del Guernica (1937). Desde 1945, tras la segunda guerra mundial, su obra recupera el lirismo optimista de una nueva época de paz: es el periodo denominado época de Antibes, con obras que reinterpretan grandes obras de la historia de la pintura, como la serie de Las Meninas (desde 1957). Sin embargo con la Guerra Fría, Picasso vuelve a su peculiar expresionismo, como en Matanza en Corea (1951).

Vanguardias artísticas y su relación con acontecimientos históricos y líneas de pensamiento

Vanguardia	Acontecimiento o línea de pensamiento	Carácter
Fauvismo	Imperialismo	Relativización del modelo europeo de civilización. Indagación en el arte negro y afirmación del **COLOR** como emoción.
Dadaísmo	Primera Guerra Mundial	Reconocimiento del fracaso de la cultura occidental y búsqueda de una **RUPTURA RADICAL**: se replantea desde el gusto al espectador y al objeto artístico.
Cubismo	Einstein	La teoría de la relatividad de Einstein niega el carácter único e inmutable del universo así como el **ESPACIO EUCLIDIANO** de representación.
Futurismo	Revolución Industrial	Valoración de la prisa, de la estética de la máquina y de la industria, del **MOVIMIENTO.**

Expresionismo	Primera Guerra Mundial	La ciencia y su aplicación técnica pueden provocar no sólo el bienestar y el progreso sino la destrucción y la muerte. El arte debe **GRITAR** ante semejante situación.
Surrealismo	freud	Más importante que el mundo consciente, existe un **SUBCONSCIENTE** que el arte puede manifestar porque se expresa en imágenes.