

Fragmentación y realidad: análisis de Les Demoiselles d'Avignon de Picasso.

La obra “Las señoritas de Aviñón” de Pablo Picasso representa una ruptura con las convenciones del arte moderno y una innovación radical en la representación de la realidad. Para analizar “Les Demoiselles d’Avignon”, responderemos cinco preguntas

- **¿Quiénes son las señoritas de Aviñón?** Las señoritas de Aviñón es la representación de 5 mujeres desnudas que eran prostitutas en un burdel de Avinyó, Barcelona.
- **¿Cómo están representadas las figuras del cuadro?** La disposición de las figuras y su interacción en el lienzo crean una sensación de un ambiente particular y dicha sensación nos lleva a una realidad confusa y ambigua. Como ves, la representación no está hecha de manera realista. La figura de las cinco mujeres, las cortinas y el burdel representado lo evidencian. Vemos una composición geométrica fragmentada en un espacio definido que es abstracto y anguloso (Imaginario, 2019).
- **¿Te fijas que hay dos tipos de mujeres representadas, unas de tez clara y otras más oscuras?** Al centro encontramos dos mujeres que nos miran, estas mujeres tienen rostros redondeados y suaves representando un arte más clásico y la mirada más realista, siguiendo el canon renacentista de la belleza en la mujer joven, caucásica, con una figura delicada y contorneada. En los costados de la obra, podríamos decir, la periferia, se pintan mujeres con máscaras africanas quienes tienen rostros angulosos y deformados. Una elección artística de Picasso que busca alejarse del realismo y lo tradicional en la representación de sus rostros, con el fin de mostrar cómo se mantiene un canon de belleza tradicional (las mujeres del centro) que se impone y no permite visualizar otra belleza que no cumpla con estos parámetros.
- **¿Qué nuevas técnicas podemos apreciar en este cuadro?** Como ves, Picasso renuncia a la imitación de la naturaleza en general y de la figura humana en particular, mostrando una faceta diferente, de formas angulares y fragmentadas; vemos líneas duras, figuras geométricas. Sin embargo, es la paleta de colores junto con las técnicas de luminosidad las que resaltan el enfoque en las formas y crean una sensación de volumen, aunque se alejen de la representación realista (Imaginario, 2019).
- **¿El mensaje que me transmite la obra es lo que quería representar Picasso?** El propósito de Picasso era expresar una nueva forma de ver la realidad, más allá de la imitación naturalista y la perspectiva tradicional. Para esto, se inspiró en el arte africano y oceánico, que le mostró una estética diferente, basada en la geometría, la abstracción y la expresividad. Además, quiso cuestionar los ideales de belleza y armonía que dominaban el arte occidental, representando a las prostitutas de una manera cruda, deformada y provocativa. Algunos críticos han interpretado que

Picasso buscaba transmitir el erotismo, la violencia y la catarsis de las fuerzas primitivas (Imaginario, 2019)¹.

Por mi parte, estoy de acuerdo con esta representación ya que me genera sensaciones de violencia, erotismo y angustia. Los rostros tristes de las mujeres y el uso de colores fríos y apagados como el azul, el verde, el gris, el rosa y el marrón me transmiten estas sensaciones. También logró relacionar la violencia racial con los cánones de belleza predominantes dentro de la sociedad occidental desde la antigüedad que aliena cualquier otro tipo de belleza distinta a la establecida manteniendo el estereotipo Eurocéntrico."

A modo de síntesis podemos concluir acerca de "las señoritas de Aviñón" que se transformó en una obra proto cubista. Generó una ruptura de la perspectiva tradicional y la desarticulación de la figura humana, representa una innovación radical para la época, desafiando los cánones establecidos y abriendo paso a nuevas formas de representar la realidad en el arte, otorgando la posibilidad al espectador de analizar la pintura desde distintos puntos de vista y sentir como propias las sensaciones de las señoritas de Aviñón.

¹ Imaginario, A. (2019, agosto 25). *Las señoritas de Avignon: análisis y características del cuadro de Picasso*. Cultura Genial.
<https://www.culturagenial.com/es/cuadro-las-senoritas-de-avignon-de-pablo-picasso/>