21

Fecha de presentación: Enero, 2023 Fecha de aceptación: Febrero, 2023 Fecha de publicación: Abril, 2023

PABLO PICASSO, SU OBRA PROTAGONISTA EN EL 2023 POR EL 50 ANIVERSARIO DE SU MUERTE

PABLO PICASSO, HIS MAIN WORK IN 2023 TO THE 50TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH

Hugo Freddy Torres Maya E-mail: httorres@ucf.edu.cu

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0606-8108

Lietter Suárez Vivas E-mail: lsvivas@ucf.edu.cu

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7468-5271

Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez". Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Torres Maya, H.F., & Suárez Vivas, L. (2023). Pablo Picasso, su obra protagonista en el 2023 por el 50 aniversario de su muerte. Revista Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo, 8(1),151-154. http://rccd.ucf.edu.cu/index.php/rccd

RESUMEN

El propósito de este artículo es realizar una caracterización, en síntesis, de algunos rasgos sobre la vida y obra de Pablo Picasso, uno de los mejores pintores del siglo XX, de los más reconocidos en el mundo, y el máximo exponente del cubismo internacionalmente. Esta caracterización se realizó a partir del examen de una revisión en varias fuentes que incluyen análisis de su obra, y de otros documentos. Los resultados permitieron identificar a Picasso como uno de los pintores más influyentes del arte en el siglo XX, quien no solo es recordado por ser fundador del cubismo, junto con el escultor francés Georges Braque, sino por su carisma, compromiso y creatividad.

Palabras clave:

Pablo Picasso, cubismo, siglo XX, pintura.

ABSTRACT

The purpose of this article is to make a characterization in synthesis, of some features on the life and work of Pablo Picasso, one of the best painters of the twentieth century, of the most recognized in the world, and the maximum international exponent of cubism. This characterization was made from the examination of a review in various sources including analysis of his work, and other documents. The results identified Picasso as one of the most influential painters of art in the twentieth century, who is not only remembered for being the founder of Cubism, together with the French sculptor Georges Braque, but for his charisma, commitment and creativity.

Keywords:

Pablo Picasso, cubism, twentieth century, painting.

INTRODUCCIÓN

En el año 2023, Pablo Picasso se convierte en el protagonista principal. Según Euronews en el material "2023 será el año Picasso en conmemoración del 50 aniversario de su muerte", (2022), se realizarán exposiciones, coloquios. seminarios y productos audiovisuales que aborden aspectos menos conocidos de la obra de Pablo Picasso (1881-1973), que servirán para celebrar en 2023 el 50 aniversario de la muerte del pintor malaqueño, cuya obra se guiere acercar además a nuevas generaciones de público.

Picasso es considerado desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria.

Pintor, escultor, grabador, ceramista y escenógrafo. Uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Fundador junto con Georges Braque del movimiento cubista, inventor de la escultura construida y coinventor del collage. Participó en una amplia variedad de estilos a lo largo de su carrera.

Entre sus obras más famosas se encuentran el protocubista Les Demoiselles d'Avignon (1907) y Guernica (1937), un retrato del bombardeo alemán a la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil española. En sus últimos años creó variaciones sobre las obras de artistas anteriores como Diego Velázguez, Gustave Courbet, Eugène Delacroix o Édouard Manet, siendo la más famosa una serie de cuadros basados en Las Meninas de Velázquez.

Su obra ha sido reconocida por períodos. El Período azul de Picasso discurre aproximadamente entre 1901 y 1904. El nombre proviene del color que domina la gama cromática de las pinturas, tras el suicidio de su amigo Carlos Casagemas. Afectado por la muerte de su amigo, pintó El entierro de Casagemas, cuadro donde empezaba a mostrar su paso al período azul.

En 1904 Picasso se estableció en París. La obra de Edgar Degas y Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, ejercieron una gran influencia sobre él. En sus pinturas de esa época reflejará la miseria humana, mendigos, alcohólicos y prostitutas.

Conoció a su primera compañera, Fernande Olivier y con esta relación Picasso cambió su paleta hacia tonos rosas y rojos, y así se conocen los años 1904 y 1905 como período rosa. Sus temas se centraron en el mundo del circo, creando obras como Familia de acróbatas (1905, National Gallery, Washington).

Enlazó amistad con el poeta Max Jacob, el escritor Guillaume Apollinaire, los marchantes Ambroise Vollard y Daniel Henry Kahnweiler y los estadounidenses Gertrude Stein y su hermano Leo, quienes se convirtieron en sus primeros mecenas. Todos ellos fueron retratados por el pintor. A partir de esta síntesis de introducción, pretendemos caracterizar de manera breve, algunos rasgos de la vida y obra de Pablo Picasso, uno de los mejores pintores del siglo XX, y de los más reconocidos en el mundo, y el máximo exponente del cubismo. Se han utilizado, para la elaboración del artículo, en particular, los materiales de Fernández, & Tamaro (2004), Moreno, Ramírez, & De la Oliva (2000).

DESARROLLO

"Cuando era un niño mi madre me dijo "si vas a ser soldado, serás general. Si vas a ser monje, terminarás siendo el Papa". En lugar de eso, me convertí en pintor y terminé siendo Picasso".

Pablo Picasso

Figura 1. Picasso en 1908. Foto del material de Fernández, & Tamaro (2004).

Del nacimiento a sus primeros premios

Pablo Diego José Ruiz Picasso, (Figura 1), conocido luego por su segundo apellido, nació el 25 de octubre de 1881, en el n.º 36 de la plaza de la Merced de Málaga, España, como primogénito del matrimonio formado por el pintor vasco José Ruiz Blasco y la andaluza María Picasso López, y murió el 8 de abril de 1973 (91 años), en Mougins, Francia. El padre era profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios, conocida como Escuela San Telmo.

Pablo Ruiz Picasso, según su certificado de nacimiento, de acuerdo con el registro civil, el nombre de nacimiento del artista español estaba compuesto por 23 palabras, incluyendo los conectores: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso.

La primera infancia de Pablo Picasso transcurrió entre las dificultades económicas de la familia y una estrecha relación entre padre e hijo, que ambos cultivaban con devoción. El niño era un escolar menos que discreto, bastante perezoso y muy distraído, pero con precoz facilidad para el dibujo, que don José estimulaba.

En 1891 la familia se traslada a La Coruña, en cuyo Instituto da Guarda son requeridos los servicios del padre como profesor. Picasso inicia sus ensayos pictóricos, y tres años más tarde su progenitor y primer maestro le cede sus propios pinceles y caballetes, admirado ante el talento de su

En 1895, Ruiz Blasco obtiene un puesto docente en la Escola d'Arts i Oficis de la Llotja de Barcelona. Pablo resuelve en un día los ejercicios de examen previstos para un mes, y es admitido en la escuela. En 1896, con solo quince años, instala su primer taller en la calle de la Plata de la Ciudad Condal.

Dos años más tarde obtiene una mención honorífica en la gran exposición de Madrid por su obra Ciencia y caridad. todavía de un realismo académico, en la que el padre ha servido de modelo para la figura de un médico. La distinción lo estimula a rendir oposición al curso adelantado en la Academia de San Fernando, mientras sus trabajos, influidos por El Greco y Toulouse-Lautrec, obtienen nuevas medallas en Madrid y Málaga.

Picasso, protagonista y creador revolucionario de las artes plásticas del siglo XX

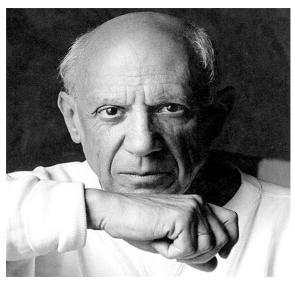

Figura 2. Picasso en 1908. Foto del material de Fernández, & Tamaro (2004).

Pablo Picasso (Figura 2) fue un protagonista y creador inconfundible de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el aguafuerte a la cerámica artesanal o a la escenografía para ballets. Su obra inmensa en número, en variedad y en talento se extiende a lo largo de más de setenta y cinco años de actividad creadora, que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un exultante y contagioso goce de la vida.

Se desempeñó como figura excepcional como artista y hombre. Famoso desde la juventud, admirado y solicitado por los célebres y poderosos, fue en esencia un español sencillo, saludable y generoso, dotado de una formidable capacidad de trabajo, enamorado de los barrios bohemios de París, del sol del Mediterráneo, de los toros, de la gente sencilla y de las mujeres hermosas, afición que cultivó sin desmayo.

Su primera muestra individual la realiza en Els Quatre Gats de Barcelona. En el otoño del año 1900 hace una visita a París para ver la Exposición Universal. Allí vende tres dibujos al marchante Petrus Mañach, quien le ofrece 150 francos mensuales por toda su obra de un año. Picasso es ya un artista profesional y decide firmar solo con el apellido materno.

En 1901 coedita en Madrid la efímera revista Arte Joven. y en marzo viaja de nuevo a París, donde conoce a Max Jacob y comienza lo que luego se llamará su "período azul". Al año siguiente expone su primera muestra parisiense en la galería de Berthe Weill, y en 1904 decide trasladarse definitivo a la capital francesa.

Picasso se instala en el célebre Bateau-Lavoir, en el número 13 de la calle Ravignan (hoy plaza Hodeau), alojamiento compartido por artistas sin blanca, entre otros el también español Juan Gris. Allí juntó amistad con Braque y Apollinaire, y se enamoró de Fernanda Olivier. Durante tres años Picasso pinta y dibuja sin cesar, rendido a la influencia de Cézanne, mientras elabora con Braque las líneas maestras del cubismo analítico, cuya gran obra experimental, Las señoritas de Aviñón, es pintada por Picasso en 1907.

Pronto sobreviene el asombro y el escándalo ante un estilo deforme que rompe todos los cánones y va ganando nuevos adeptos, al tiempo que su audaz inventor expone en Munich (1909) y en Nueva York (1911). Pablo ha encontrado una nueva compañera en Marcelle Humbert, y siempre seguido por Braque, se lanza a crear el cubismo sintético, que los acerca al borde de la abstracción (en su extensa y tan variada obra. Picasso jamás llegaría a abandonar la figuración). Poco después se muda de Montmartre a Montparnasse, y se abren exposiciones suyas en Londres y Barcelona.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, llegan las tragedias: Braque y Apollinaire son movilizados, y Marcelle muere de súbito ese otoño. Pablo abandona prácticamente el cubismo, y busca otros caminos artísticos. Los encuentra en 1917, cuando por medio de Jean Cocteau conoce a Serguéi Diáguilev, que le encarga los decorados del ballet Parade de Erik Satie.

El fin de la guerra le trae un nuevo amor, la bailarina Olga Clochlova, y también un nuevo dolor: la muerte de Apollinaire a consecuencia de una grave herida en la cabeza. Se casa con Olga en 1918, y hasta 1925 trabaja en diversos ballets que dan cauce a su evolución pictórica.

Un viejo retrato de su madre, pintado en 1918, le valdrá el millonario premio Carnegie de 1930, que le permite adquirir una suntuosa villa campestre en Boisgelup, y pasarse más de un año viajando por España. Por entonces vuelve a la escultura y mantiene un romance con Teresa Walter, del que nace su primera hija, Maya. La Clochlova inicia un escandaloso juicio para conseguir el divorcio, que el juez se niega a conceder. Despechado, Picasso se enamora de Dora Maar.

Al estallar la Guerra Civil, Picasso apoya con firmeza al bando republicano, y acepta de manera simbólica la dirección del museo del Prado, mientras en 1937 pinta el Guernica (Figura 3) en París. Esta es una de las obras de Picasso más conocidas en el mundo y fue inspirada en el bombardeo aéreo de la localidad vasca del mismo nombre. ejecutado por la Legión Cóndor de Alemania, en el marco de la Guerra Civil Española.

Dos años después se realiza una gran exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Deprimido por el triunfo de los nacionales y la posterior ocupación de Francia por los nazis, pasa la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial trabajando en su refugio de Royan.

Figura 3. Guernica, una de las obras más importantes del arte contemporáneo.

En 1944 se afilia al Partido Comunista Francés y da a conocer 77 nuevas obras en el Salón de Otoño. Después se entusiasma por la litografía y por la joven y hermosa pintora Françoise Guillot, con la que convive hasta 1946. Se inicia así su etapa de Vallauris, en la que trabaja en sus magníficas cerámicas. Con Françoise tendrá dos hijos: Claude, nacido en 1947, y Paloma en 1949.

En 1954, el infatigable anciano se fascina por una misteriosa adolescente de delicado perfil y largos cabellos rubios llamada Sylvette David, que acepta posar para él a cambio de uno de los retratos, a su elección. El trato se cumple y su resultado produce algunas de las obras más conocidas y reproducidas del pintor, como el famoso perfil de Sylvette en la butaca verde.

Si la fascinación por la etérea Sylvette había sido platónica, no tuvo el mismo cariz su atracción por Jacqueline Roqué, joven de extraodinaria belleza a la que tomó como compañera en 1957, un año antes de pintar el gigantesco mural para la UNESCO. Fértil milagro del arte y de la vida, Picasso seguiría creando, amando, trabajando y viviendo con intensidad hasta morir en 1973.

Dejó tras de sí la mayor y más rica obra artística personal de nuestro siglo, y una fabulosa herencia que provocó agrias disputas hasta recaer en un ser de pacífico nombre: su hija Paloma.

CONCLUSIONES

Pablo Picasso, es uno de los artistas más reconocidos en el mundo, y es de los máximos protagonistas de las artes plásticas del siglo XX. En su trayectoria fue el máximo exponente del cubismo internacionalmente. No solo es recordado por ser fundador del cubismo, junto con el escultor francés Georges Braque, sino por su carisma, compromiso con la sociedad de su tiempo y creatividad.

Este excepcional hombre, es considerado como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos del siglo XX que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Su Obra está presente en museos y colecciones de toda Europa y del mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernández, T., & Tamaro, E. (2004). Pablo Picasso. Biografía. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. https://www.biografiasyvidas.com/monografia/ picasso/

Pablo Picasso. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo Picasso&oldid=147514307

Moreno, V., Ramírez, M.E., & De la Oliva, E. (2000). Biografía de Pablo Picasso. https://www.buscabiografias.com/ biografia/verDetalle/2331/Pablo%20Picasso

2023 será el año Picasso en conmemoración del 50 aniversario de su muerte. (2022). Euronews. https://es.euronews.com/cultura/noticias-de-cultura