

El Greco, *La dama del armiño*, h. 1577-1579

FRANCISCO DE ZURBARÁN Santa Isabel de Portugal, 1640

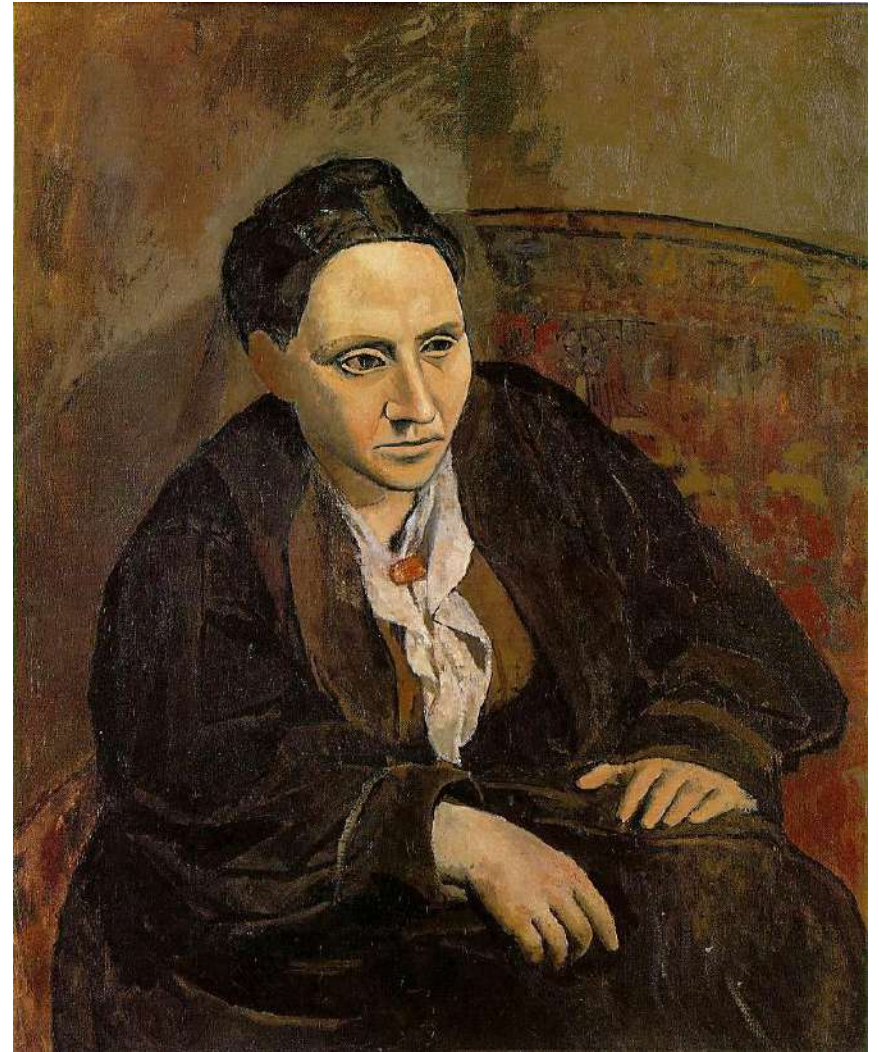
La dama del abanico Diego de Velázquez
1635

Retrato de la Duquesa de Alba Francisco de Goya,
1797

Paul Cézanne - "La señora Cezanne en un sillón rojo"
1877

Pablo Picasso Retrato de Gertrude
Stein 1905

Picasso: mujer con mandolina 1910.

JUAN GRIS *Mujer sentada, mayo de 1917*

Pablo Picasso Retrato de Dora Maar. 1937.

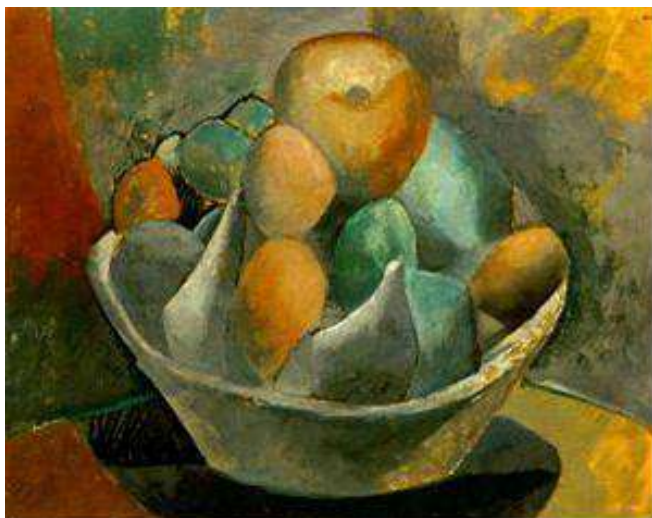

Zurbarán Bodegón con cesta de manzanas, membrillos y granadas
1643

Cezanne Naturaleza muerta con botella y cesta de manzanas. 1890

Cezanne Frutero, copa y manzanas, 1880

Picasso. Frutero, 1908

Braque. Frutero, 1908-09

CUBISMO

Término acuñado por el crítico de arte francés Louis Vauxcelles, (también Matisse) que al ver las obras de este movimiento de principios del siglo XX, afirmó que "desprecian la forma y lo reducen todo, paisajes, figuras y casas, a esquemas geométricos, a cubos".

El cubismo tiene sus bases en Cézanne.

La pintura cubista quedó formalmente fundada en 1907 con la obra de Picasso, "Las Señoritas de Aviñón".

Picasso y Braque, junto a Juan Gris, llevaron a cabo un análisis objetivo de la realidad de la pintura, que para ellos, necesariamente debía fundarse en la realidad bidimensional del lienzo.

Por eso, junto con **eliminar la perspectiva** y la **ilusión de profundidad**, limitaron los colores a los **tonos grises, verdes y marrones**, para que el análisis temático de la estructura, se expresara con mayor énfasis. Con el **collage**, buscaron la liberación formal del color de su tradicional carácter descriptivo.

Características

1. Independencia y autonomía de planos, disolución del volumen: Los planos son objeto de estudio en sí mismos. Los grandes volúmenes se rompen en otros más pequeños. Así, queda rota también la línea de contorno, se interrumpe el trazo lineal. Por eso se compara el resultado de este proceso con el reflejo en un espejo roto o con la visión a través de un caleidoscopio.
2. Perspectiva múltiple: Viene dada por el estudio de cada plano en su autonomía. Se rompe con la perspectiva monofocal albertiana. La pintura se ha liberado del yugo de la tradicional visión monocular. Se multiplican los ángulos de visión de un mismo objeto. Así se ofrece una visión compleja del mismo ente, que se puede presentar al mismo tiempo de cara, de perfil o desde cualquier otro ángulo significativo.

3. Desaparición de gradaciones de sombra y luz: Esto viene dado por la descomposición del volumen.
4. Color "Tono Local": El color no aporta indicaciones suplementarias. Por lo general se aplicaba por pequeños toques. Esto se ha dado en llamar *Color Passepartout*, apto para todos los objetos, pero que no consiste en el verdadero color de ninguno de ellos
5. Geometrismo: Las formas geométricas invaden las composiciones. Las formas observadas en la naturaleza, son traducidas en cilindros, conos, esferas y cubos. La retina capta las formas y la mente del pintor las simplifica.

3. Base filosófica: Las aportaciones filosóficas de Bergson son muy importantes para el Cubismo. Él afirma que el observador acumula en su memoria una gran información sobre un objeto del mundo visual externo. Los pintores cubistas vuelcan esta experiencia distorsionando y superponiendo paisajes. No se trata de reflejar la realidad misma, sino la idea de realidad que posee el artista.

Pablo Picasso. **Frutero y pan sobre una mesa** (1909)

1. Fase analítica

En el primer momento, se partió de la observación de la realidad para proceder después a su "destrucción".

Resultaba un conjunto de planos indiscifrable, lo que en definitiva es la obra cubista.

2. Fase hermética (a partir de 1912)

Para paliar la confusión y la difícil lectura de las obras analítica, Picasso y Braque, empiezan a dejar **pistas** en sus obras. Se empiezan a introducir detalles figurativos y esquematizados para estimular la comprensión. En esta etapa también se hizo habitual la imitación "realista" de caracteres de imprenta, letras o cifras, que lleva a la comprensión de que nos hallamos ante la presencia de un periódico, de una etiqueta de botella o de un sobre. Se empieza a imitar la madera o el mármol para sugerir por ejemplo un violín.

Pablo Picasso. **Retrato de Ambroise Vollard.** (1910)

Braque "Hombre con guitarra"

Estas obras parecen casi abstractas por la cantidad de puntos de vista representados, de este modo la imagen representada era casi imposible de ver, a no ser por algunos objetos como una pipa, o letras de periódico, que permiten distinguir lo que se está representando.

El cubismo hermético se llevó tan lejos, que con miedo de caer en la abstracción, se transformó en lo que se conoce como el segundo período que es el **cubismo sintético**

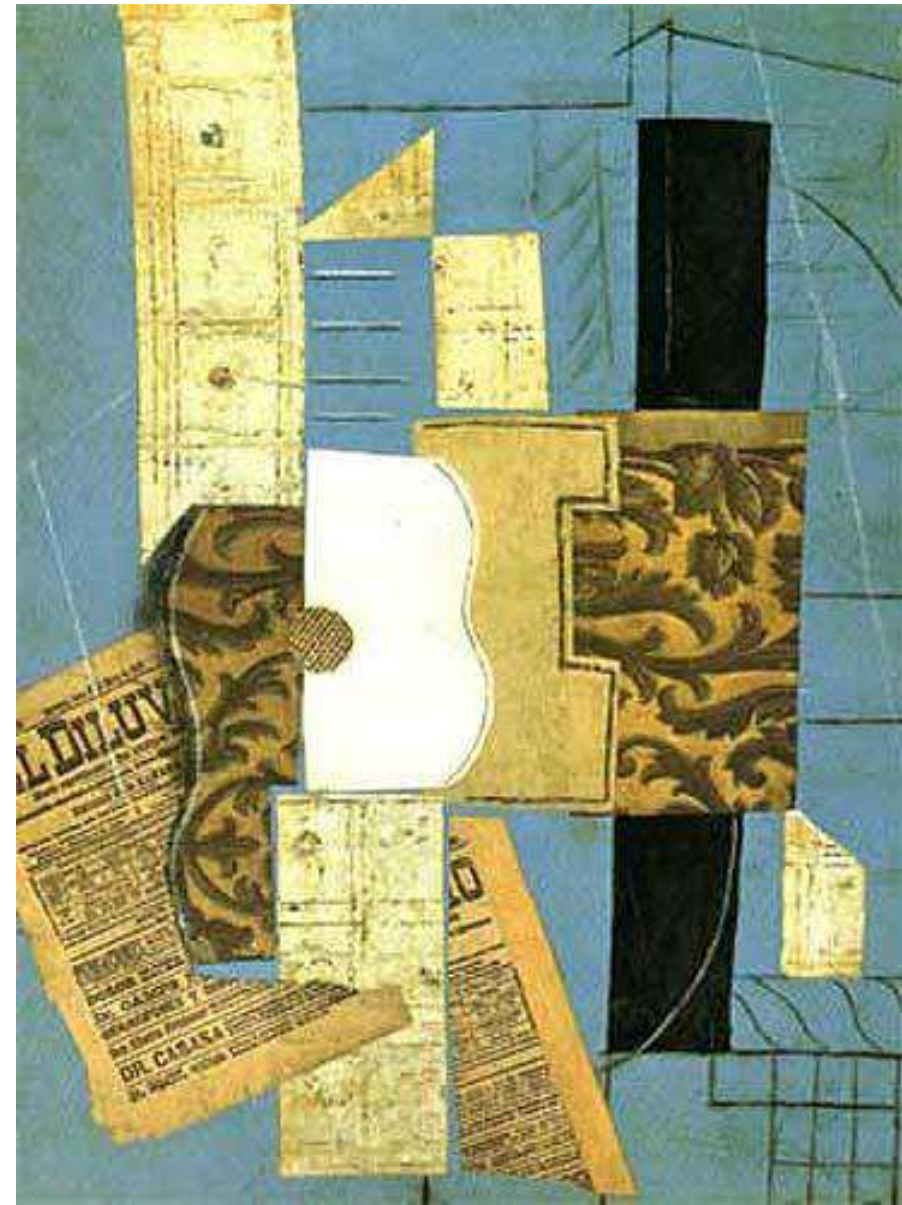

Braque "Mujer con guitarra"

3. Fase sintética, el collage como paso previo a la escultura:

En esta fase se dio un nuevo paso. Ya no hay razón para imitar minuciosamente una etiqueta o un sobre, sino que se toma un ejemplar real y se pega, es la técnica del *Papier collé*, inventada por Picasso y por Braque . Se podían pegar papeles en otro tipo de material, como estera, hule... en el momento en que se incorporan materiales cotidianos se da un paso más, asistimos al nacimiento del *Collage*.

La idea es bastante audaz porque antes nunca se había incorporado al arte un fragmento de la vida. Así se consigue el objetivo tan ansiado en todo el mundo de la vanguardia, el unir arte y vida. El collage nos ayuda a recuperar el referente concreto. A partir de este momento ya no interesó el análisis minucioso, sino la imagen global. Sobre la superficie del soporte se pegan papeles, telas y objetos diversos, de ahí que comience a hablarse de la "introducción de intrusos".

Pablo Picasso. **Guitarra.** (1913)

Picasso "Retrato de muchacha", 1914

compuesto por colores y materiales distribuidos sobre un prado verde, ocultando de este modo la técnica real utilizada, el óleo sobre lienzo. Picasso ha logrado con gran habilidad imitar el mármol negro, la tela y el papel de pared.

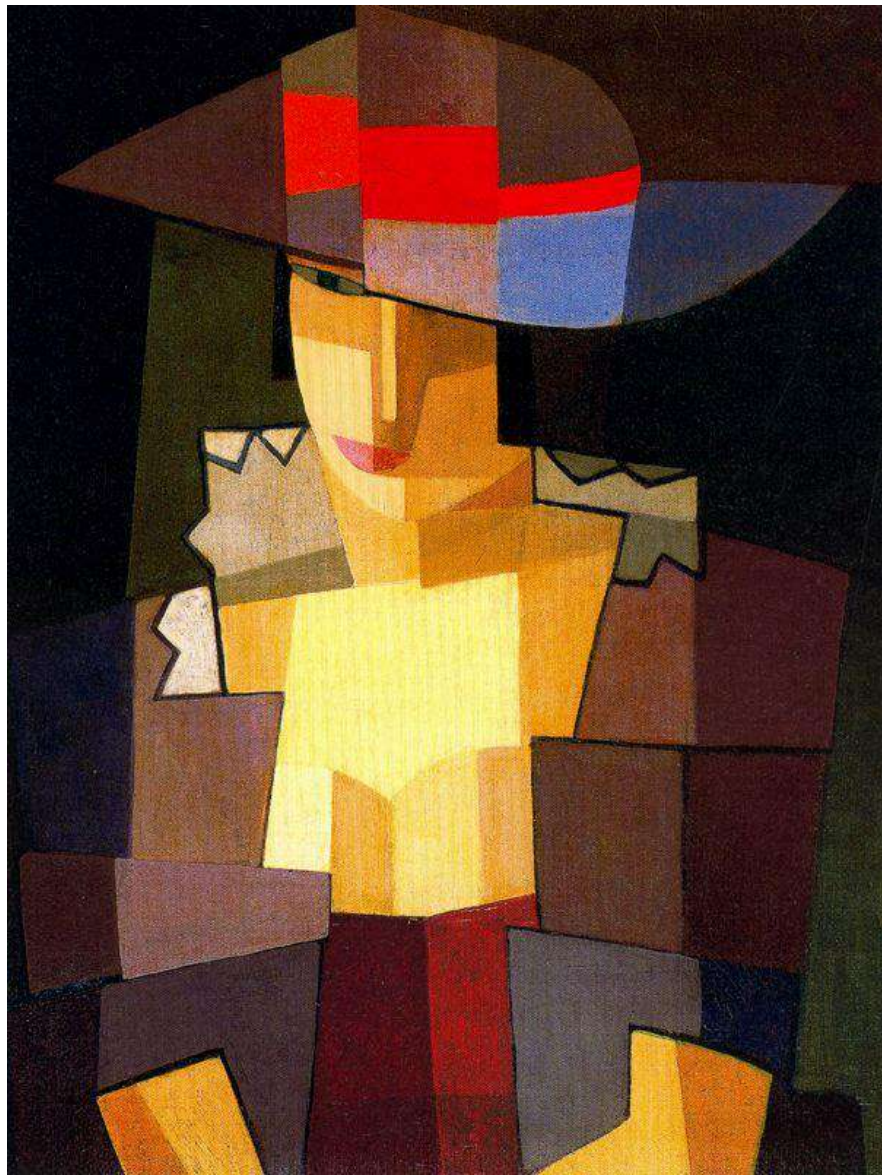

JUAN GRIS "GUITARRA Y FRUTERO " (1921).

Los objetos ya no están diseccionados o se analizan, sino que se construyen a base de planos más esenciales y significativos. Tienen un tratamiento geométrico y han sido reducidos a estructuras simples para facilitar su visión total.

Diferencias entre cubismo analítico y sintético

- Para resumir, podemos ver claramente algunas diferencias claras entre cubismo analítico y cubismo sintético:
- El cubismo analítico y el cubismo sintético son **dos etapas consecutivas dentro del movimiento cubista**. El segundo se considera una evolución del primero.
- En el cubismo analítico se **desarman las figuras minuciosamente** al punto de que no se entiende lo que se representa. En el cubismo sintético, en cambio, el artista **descompone los objetos en sus partes representativas**, siendo así más simple y más figurativo que el anterior.
- En el cubismo analítico **los colores pasan a un segundo plano**, ya que no se preocupan por ellos. Son apagados y en muchos casos monocromías. En el cubismo sintético **los colores son más brillantes** y vistosos, y están determinados por los materiales que contenga la técnica principal de collage.
- En el cubismo analítico se pintaban las obras principalmente con **óleo en lienzo**. En el cubismo sintético, además de las técnicas de pintura al óleo, **se usan papeles, telas, madera, cartón, entre otros materiales**.

Petorutti -Pensierosa (1920)

Cubismo analítico Picasso: mujer con mandolina 1910

Cubismo analítico Braque:
clarinete y botella de ron 1911-