

Colección de arte contemporáneo internacional en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pablo Picasso. Parte I.

La colección de arte contemporáneo internacional de nuestro Museo Nacional cuenta con un número interesante de obras de Pablo Picasso, el genio español, como muchos le dicen. Tenemos 41 obras de este artista, con el género del retrato fundamentalmente y en obra sobre papel, en general sobre cartulina y de los años 60. Se debe a la donación de Gilbert Brownstone, amigo de Cuba, quien legó esta carpeta de obras para el pueblo cubano y que está en depósito en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Pablo Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1881, en la ciudad de Málaga, España. Fue el primer hijo de Don José Ruiz y Blasco y María Picasso y López. Picasso se destacó como pintor, escultor, grabador, ceramista, escenógrafo, poeta y dramaturgo español que pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia. Considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, es conocido por cofundar el movimiento cubista, la invención de la escultura construida, la invención conjunta del collage y por la gran variedad de estilos que ayudó a desarrollar y explorar. Entre sus obras más famosas se encuentran **Las señoritas de Avignon** (1907) y **Guernica** (1937), una representación dramática del bombardeo de Guernica por las fuerzas aéreas alemanas e italianas durante la Guerra Civil española. Picasso demostró un talento artístico extraordinario en sus primeros años, pintando de manera naturalista durante su infancia y adolescencia.

Durante la primera década del siglo XX, su estilo cambió a medida que experimentaba con diferentes teorías, técnicas e ideas. Después de 1906, el trabajo fauvista del artista un poco mayor, Henri Matisse, motivó a Picasso a explorar estilos más radicales, comenzando una fructífera rivalidad entre los dos artistas, que posteriormente fueron emparejados por los críticos como los líderes del arte moderno. El trabajo de Picasso a menudo se clasifica en períodos. Si bien se debaten los nombres de muchos de sus períodos posteriores, los períodos más comúnmente aceptados en su trabajo son el Período Azul (1901-1904), el Período Rosa (1904-1906), el Período de influencia africana (1907-1909), El cubismo analítico (1909-1912) y el cubismo sintético (1912-1919). Gran parte del trabajo de Picasso de fines de la década de 1910 y principios de la década de 1920 tiene un estilo neoclásico, y su trabajo a mediados de la década de 1920 a menudo tiene características de surrealismo. Su trabajo posterior combina elementos de sus estilos anteriores. Excepcionalmente prolífico a lo largo de su larga vida, Picasso logró renombre universal e inmensa fortuna por sus revolucionarios logros artísticos, y se convirtió en una de las figuras más conocidas del arte del siglo XX.

El padre y el tío de Picasso decidieron enviar al joven artista a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la escuela de arte más importante del país. A los 16 años, Picasso partió por primera vez solo, pero no le gustaba la instrucción

formal y dejó de asistir a clases poco después de la inscripción. Madrid tenía muchas otras atracciones. El Prado albergaba pinturas de Diego Velázquez, Francisco Goya y Francisco Zurbarán. Picasso admiraba especialmente las obras de El Greco; elementos como sus extremidades alargadas, colores llamativos y rostros místicos se hacen eco en la obra posterior de Picasso. La formación de Picasso bajo su padre comenzó antes de 1890. Su progreso se puede rastrear en la colección de obras tempranas que ahora posee el Museo Picasso en Barcelona, que proporciona uno de los registros más completos de los comienzos de cualquier artista importante. Durante 1893, la calidad juvenil de su primer trabajo se desvanece, y en 1894 se puede decir que su carrera como pintor comenzó. El realismo académico aparente en las obras de mediados de la década de 1890 se muestra bien en **La Primera Comunión** (1896), una gran composición que representa a su hermana, Lola. En el mismo año, a la edad de 14 años, pintó **Retrato de tía Pepa**, un retrato vigoroso y dramático. En 1897, su realismo comenzó a mostrar una influencia simbolista, por ejemplo, en una serie de pinturas de paisajes representadas en tonos violetas y verdes no naturalistas. Lo que algunos llaman su período modernista (1899-1900) siguió.

Hizo su primer viaje a París, luego la capital del arte de Europa, en 1900. Allí conoció a su primer amigo, periodista y poeta parisino Max Jacob, quien ayudó a Picasso a aprender el idioma y su literatura. Durante los primeros cinco meses de 1901,

Picasso vivió en Madrid, donde él y su amigo anarquista Francisco de Asís Soler fundaron la revista *Arte Joven*, que publicó cinco números. Soler solicitó artículos y Picasso ilustró la revista, principalmente contribuyendo con dibujos sombríos que representaban y simpatizaban con el estado de los pobres. El primer número fue publicado el 31 de marzo de 1901, cuando el artista había comenzado a firmar su obra, Picasso. Desde 1898 firmó sus obras como “Pablo Ruiz Picasso”, luego como “Pablo R. Picasso” hasta 1901. El cambio no parece implicar un rechazo de la figura paterna. Más bien, quería distinguirse de los demás, algo iniciado por sus amigos catalanes que habitualmente lo llamaban por su apellido materno, mucho menos actual que el paterno Ruiz.

Período azul: 1901–1904. Caracterizado por pinturas sombrías representadas en tonos de azul y el azul verdoso, ocasionalmente calentados por otros colores, comenzaron en España a principios de 1901 o en París en la segunda mitad del año. Muchas pinturas de madres flacas con hijos datan del Período Azul, durante el cual Picasso dividió su tiempo entre Barcelona y París. En su uso austero del color y temas a veces tristes (las prostitutas y los mendigos son temas frecuentes), Picasso fue influenciado por un viaje por España y por el suicidio de su amigo Carlos Casage-

mas. A partir del otoño de 1901 pintó varios retratos póstumos de Casagemas, culminando en la sombría pintura alegórica **La Vida** (1903), ahora en el Museo de Arte de Cleveland.

Período Rosa. (1904–1906). Se caracteriza por un tono y un estilo más claro que utilizan colores naranja y rosa, y presenta a muchas personas de circo, acróbatas y arlequines conocidos en Francia como saltimbanques. El arlequín, un personaje cómico que generalmente se representa con ropa estampada a cuadros, se convirtió en un símbolo personal para Picasso. El estado de ánimo generalmente optimista de las pinturas en este período es una reminiscencia del período 1899-1901 (es decir, justo antes del Período Azul) y 1904 puede considerarse un año de transición entre los dos períodos. En una de sus reuniones en 1905, conoció a Henri Matisse, quien se convertiría en un amigo y rival de toda la vida. En 1907, Picasso se unió a una galería de arte que Daniel-Henry Kahnweiler había abierto recientemente en París. Kahnweiler fue un historiador y coleccionista de arte alemán que se convirtió en uno de los principales comerciantes de arte franceses del siglo XX. Promovió artistas en expansión como André Derain, Kees van Dongen, Fernand Léger, Juan Gris, Maurice de Vlaminck y muchos otros que habían llegado de todo el mundo, para vivir y trabajar en Montparnasse en ese momento.

Las señoritas de Avignon, 1907

Arte africano y primitivismo: 1907–1909. El período influenciado por África de Picasso (1907–1909) comienza con su pintura **Las señoritas de Avignon**. Picasso pintó esta composición en un estilo inspirado en la escultura ibérica, pero volvió a pintar los rostros de las dos figuras a la derecha después de estar fuertemente impresionado por los artefactos africanos que vio en junio

de 1907 en el museo etnográfico del Palacio de Trocadero. Cuando mostró la pintura a conocidos en su estudio más tarde ese año, la reacción casi universal fue de conmoción y repulsión; Matisse rechazó enojado el trabajo como un engaño. Picasso no exhibió **Las señoritas...** públicamente hasta 1916. Otras obras de este período incluyen **Desnudo con los brazos levantados** (1907) y **Tres mujeres** (1908). Las ideas formales desarrolladas durante este período conducen directamente al período cubista que sigue.

Cubismo analítico: 1909–1912. El cubismo analítico es un estilo de pintura que Picasso desarrolló con Georges Braque usando colores monocromáticos marrones y neutros. Ambos artistas

desarmaron objetos y los “analizaron” en términos de sus formas. Las pinturas de Picasso y Braque en este momento comparten muchas similitudes. En París, Picasso entretuvo a una distinguida camarilla de amigos en los barrios de Montmartre y Montparnasse, incluidos André Breton, el poeta Guillaume Apollinaire, el escritor Alfred Jarry y Gertrude Stein.

Cubismo sintético: 1912–1919. El cubismo sintético fue un desarrollo adicional del género del cubismo, en el que los fragmentos de papel cortado (a menudo papel tapiz o porciones de páginas de periódicos) se pegaron en composiciones, marcando el primer uso del collage. En bellas artes entre 1915 y 1917, Picasso comenzó una serie de pinturas que representan objetos cubistas altamente geométricos y minimalistas, que consisten en una pipa, una guitarra o un vidrio, con un elemento ocasional de collage.

Al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Picasso vivía en Avignón. Braque y Derain fueron movilizados y Apollinaire se unió a la artillería francesa, mientras que el español Juan Gris permaneció en el círculo cubista. Sus pinturas se volvieron más sombrías y su vida. El contrato de Kahnweiler había terminado en su exilio de Francia. En este punto, el trabajo de Picasso sería asumido por el comerciante de arte Léonce Rosenberg. Durante la primavera de 1916, Apollinaire regresó del frente herido. Renovaron su amistad, pero Picasso comenzó a

frecuentar nuevos círculos sociales. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, Picasso se involucró con los Ballets Rusos de Serge Diaghilev. Entre sus amigos durante este período estaban Jean Cocteau, Jean Hugo y Juan Gris.

Picasso comenzó su relación exclusiva con el comerciante de arte franco-judío Paul Rosenberg. Este fue el comienzo de una profunda amistad como un hermano entre dos hombres muy diferentes, que duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante el mismo período en que Picasso colaboró con la compañía de Diaghilev, él e Igor Stravinsky colaboraron en Pulcinella en 1920. Picasso aprovechó la oportunidad para hacer varios dibujos del compositor.

En 1925, el escritor y poeta surrealista André Breton declaró a Picasso como “uno de los nuestros” en su artículo *Le Surréalisme et la peinture*, publicado en *Révolution surréaliste*. **Las señoritas...** se reprodujo por primera vez en Europa en el mismo número. Sin embargo, Picasso exhibió obras cubistas en la primera exposición grupal surrealista en 1925; El concepto de “automatismo psíquico en estado puro” definido en el Manifiesto del Surrealismo nunca le atrajo por completo. En ese momento desarrolló nuevas imágenes y una sintaxis formal para expresarse emocionalmente, “liberando la violencia, los temores psíquicos y el erotismo que habían estado contenidos o sublimados

en gran medida desde 1909”, escribe la historiadora de arte Melissa McQuillan. El surrealismo revivió la atracción de Picasso por el primitivismo y el erotismo.

Neoclasicismo y surrealismo: 1919–1929. En febrero de 1917, Picasso realizó su primer viaje a Italia. En el período posterior a la agitación de la Primera Guerra Mundial, Picasso produjo obras en un estilo neoclásico. Este “retorno al orden” es evidente en el trabajo de muchos artistas europeos en la década de 1920, incluidos André Derain, Giorgio de Chirico, Gino Severini, Jean Metzinger, los artistas del movimiento Nueva Objetividad y del movimiento Novecento Italiano. Las pinturas y dibujos de Picasso de este período con frecuencia recuerdan el trabajo de Raphael e Ingres.

Durante la década de 1930, el minotauro reemplazó al arlequín como un motivo común en su trabajo. Su uso del minotauro proviene en parte de su contacto con los surrealistas, que a menudo lo usaban como su símbolo, y aparece en el *Guernica*.

Podría decirse que la obra más famosa de Picasso es su representación del bombardeo alemán de Guernica durante la Guerra Civil española. Este gran lienzo encarna para muchos la inhumanidad, la brutalidad y la desesperanza de la guerra. Cuando se le pidió que explicara su simbolismo, Picasso dijo: “No de-

pende del pintor definir los símbolos. De lo contrario, ¿sería mejor si los escribiera con tantas palabras! El público que mira la imagen debe interpretar los símbolos como ellos los entienden”. Guernica se exhibió en julio de 1937 en el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París, y luego se convirtió en el centro de una exposición de 118 obras de Picasso, Matisse, Braque y Henri Laurens que recorrieron Escandinavia e Inglaterra. Después de la victoria de Francisco Franco en España, la pintura fue enviada a los Estados Unidos para recaudar fondos y apoyo a los refugiados españoles. Hasta 1981 fue confiado al Museo de Arte Moderno (MoMA) en la ciudad de Nueva York, ya que era el deseo expreso de Picasso de que la pintura no se enviara a España hasta que la libertad y la democracia se hubieran establecido en el país. En 1939 y 1940, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, bajo su director Alfred Barr, un entusiasta de Picasso, realizó una gran retrospectiva de las principales obras de Picasso hasta ese momento. Esta exposición liberó al artista, puso a la vista del público en América el alcance de su arte y resultó en una reinterpretación de su trabajo por parte de historiadores y estudiosos del arte contemporáneo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Picasso permaneció en París mientras los alemanes ocupaban la ciudad. El estilo artístico de Picasso no se ajustaba al ideal nazi del arte, por lo que no exhibió durante este tiempo. A menudo fue acosado por la Gestapo. Durante una búsqueda en su departamento, un oficial vio una fotografía de la pintura Guernica. “¿Hiciste eso?” le preguntó el alemán a Picasso. “No”, respondió, “lo hiciste”. Alrededor de este tiempo, Picasso escribió poesía como una salida alternativa. Entre 1935 y 1959 escribió más de 300 poemas. Para esta época, Picasso había construido una gran casa gótica y podía permitirse grandes villas en el sur de Francia, como Mas Notre-Dame-de-Vie en las afueras de Mougins, y en la Provenza-Alpes-Costa Azul. Era una celebridad internacional, a menudo con tanto interés en su vida personal como en su arte.

Margarita González Lorente. Curadora