ALLEGATO N. 7

Modulo Interdisciplinare CLIL SPAGNOLO
STORIA DELL'ARTE
Classe V sez. B
Linguistico
a.s. 2022 2023
Titolo del Modulo:
"Las Vanguardias artisticas. Picasso y el Cubismo"

Prof. Luigi Dantes - Storia dell'Arte
Prof.ssa Fazzino Floriana - Lingua e civiltà spagnola
Prof.ssa Lorgia Cecilia Quintero – Conversazione spagnolo

TERCERA ETAPA: Actividades Clil Picasso

EJ.1: Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Después corrige las falsas V F

a) Los cuadros del periodo azul de Picasso expresan amargura y tristeza
b) El periodo rosa tiene origen en un acontecimiento trágico de su vida
c) Picasso es el iniciador del Cubismo
d) El Cubismo representa los objetos desde varios puntos de vista
e) El cuadro que marcó el inicio del Cubismo es el Guernica
f) El Guernica se conserva en el Museo del Prado

EJ.2: Asocia cada palabra con su significado

1) lienzo	a) reinterpretación de cuadros famosos
2) perspectiva	b) variación leve de tono o grado de luminosidad
3) matiz	c) tela de lino o algodón de color crudo o blanco
4) d'aprés	d) técnica de representar los objetos tal como aparecen a la vista
5) papiers collés	e) contraste de luces y sombras
6) claroscuro	f) fragmentos de papel pegados en el lienzo

EJ.3: Ponen orden las etapas artísticas de Picasso indicando una característica o un cuadro que las representa

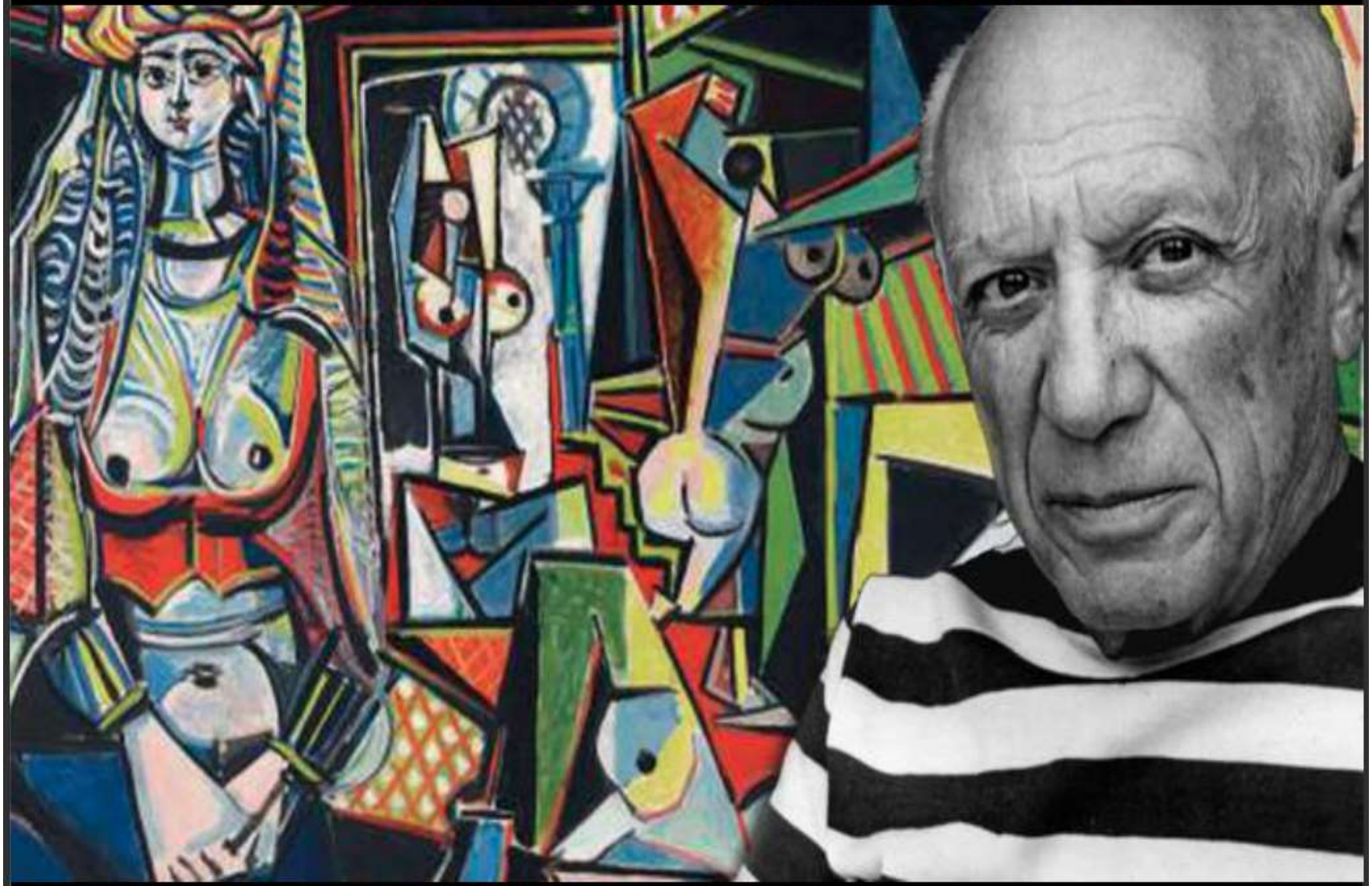
Etapa Expresionista
Etapa Azul
Etapa Cubista
Etapa Rosa
Etapa Clásica
Etapa Surrealista

EJ.4: Completa el testo utilizando los verbos en pretérito imperfecto o indefinido, según convenga:

Guernica (ser) ……..…. un encargo que Picasso (realizar) …….. para la Exposición Universal de Paris del 1937, a
petición del gobierno republicano que se lo (pagar) ……..……. por adelantado.
Picasso (encontrarse) ……..…..…….. en la capital francesa cuando (conocer) …..…….... la noticia por los periódicos
del bombardeo de la Ciudad vasca. El ataque, realizado cuando las calles (estar)
……. repletas de gente, un
lunes día de mercado, (representar) ……..…… una señal inequívoca de una guerra que (tomar) ……..
como punto de mira a la población civil.

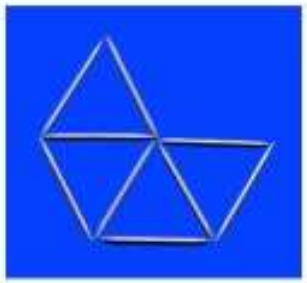
EJ.5: Imagina que tienes que acompañar a un grupo de turistas a visitar la sala donde se expone el GUERNICA:
Explica e ilustra, lo más detalladamente posible, todos los aspectos del cuadro, desde el punto de vista artístico y simbólico

LAS VANGUARDIAS ARTISTICAS. CUBISMO Y PICASSO.

LICEO “MEGARA” AUGUSTA - STORIA DELL’ARTE PROF. LUIGI DANTES - CLIL SPAGNOLO

Albert Einstein en una convención, criticado por su concepción inesperada de un espacio – tiempo de cuatro dimensiones, pidio a sus colegas de construir cuatro triangulos equilateros con seis mondadientes. Ninguno de los presentes logro posicionar sobre un plano los mondadientes para formar los triángulos requeridos, que en realidad es imposible. Entonces Einstein construyó un tetraedro con seis palillos y comento: Si no sabeis usar la tercera dimension, que experimentais todos los dias, ¿cómo esperais de comprender la cuarta?

Cuatro triángulos con nueve mondadientes.

Cuatro triángulos con seis mondadientes.

El Tiempo y la Percepción

La imagen naturalista tiene un limite definido: puede representar solo un instante de la percepción. Se lleva a cabo a partir de un único punto de vista y toma un momento. Las pinturas cubistas alteran la visión debido a que introducen lo que viene llamado "cuarta dimensión": el tiempo. En los mismos años la definición de tiempo, como la cuarta dimensión de la realidad, se postuló en la física en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El tiempo permite analizar las partes individuales, y reconstruirlas mentalmente, para llegar con la imagen poco a poco a su significado.

PERSPECTIVA DEL OJO
Giotto,
Il Presepe di Greccio, 1295-1299.

PERSPECTIVA LINEAR
Piero della Francesca,
La Flagellazione di Cristo, 1453.

La deconstrucción de la perspectiva

Pablo Picasso, ponderando las lecciones de Cézanne, dirigió el movimiento y la multiplicidad de los puntos de vista a las extremas consecuencias. En sus cuadros las imágenes están compuestas de fragmentos de la realidad, todas vistas desde diferentes ángulos y mezcladas en una síntesis del todo original. Y de esto nació el término "Cubismo", en cuanto las pinturas de Picasso parecían estar compuestas sólo por las facetas de cubos.

La representación de cuatro dimensiones

LAS TRE FASES DEL CUBISMO

CUBISMO PRIMITIVO (1907-1909)

La imagen que, convencionalmente, se conoce como el principio del cubismo es "Las señoritas de Avignon", creado por Picasso entre 1906 y 1907. Pablo Picasso y George Braque forman un grupo de solidaridad en la búsqueda continua de formas primitivas, de origen africano (máscaras, ídolos).

CUBISMO ANALÍTICO (1909-1912)

El cubismo analítico se caracteriza por un proceso de numerosas descomposición y recomposición que dan a las pinturas de este período su inconfundible textura de curvas cruzadas de diversas maneras. El típico color casi monocromatico sobre los tonos ocres y tierra.

CUBISMO SINTÉTICO (1912-1921)

En la segunda fase, se impone una representación de breve caracter, con imagenes más directas, claras y comprensibles. Desaparece la trama de curvas cruzadas de diversas maneras. En esta etapa en las pinturas cubistas nos presenta papiers collés y collages.

Pablo Picasso, "Primera comunión",1895-96.
Barcellona, Museo Picasso.

El lienzo representa a su hermana Lola de rodillas cerca del altar bajo la mirada amorosa de los sus padres.

PABLO PICASSO

EL PERIODO DE FORMACIÓN (1881-1900)

Pablo Picasso nació en Málaga en 1881, España, su madre (Maria Picasso Lopez), de origen Ligure y de padre, (Jose Ruiz Blasco), docente en la escuela de arte de su ciudad, comenzó en forma precoz su aprendizaje artístico. A la edad de catorce años fue admitido en la Academia de Bellas Artes de Barcelona.

Pablo Picasso, "Autorretrato", 1896.
Barcellona, Museo Picasso.

Firma sus obras como Pablo Ruiz, sino que añade el nombre de su madre "Picasso". En 1897, después de ganar un concurso, se trasladó a Madrid y asistió a los cursos de la Real Academia de San Fernando.

EL PERIODO DE FORMACIÓN (1881-1900)

Pablo Picasso en 1897 se trasladó a la Academia de Madrid. Después de volver a Barcelona, hizo su primer viaje a París en 1900. Volvió varias veces, hasta establecerse definitivamente.

Pablo Picasso, "Los pobres a la orilla del mar", 1903. Cleveland, Museum of Art.

El color azul transmite la extrema pobreza de la familia. Cada personaje está cerrado en sí mismo y se niega a abrirse al mundo en el gesto expresivo de los brazos consorte. Sólo intento de comunicación son las manos del niño.

PERIÓDO AZUL (1901-1904)

En el otoño de 1901 comienza el llamado "período azul" que duró hasta 1904. Más tarde escribira: "He iniciado a pintar de azul, cuando he entendido que habia muerto Casagemas". El lenguaje principalmente monócromo de este periodo, acentuado por un dibujo estilizado y espinoso que define duramente los volumenes, en linea con la corriente expresionista, revela tambien la personal tristeza de Pablo por la muerte prematura de su amigo y colega.

Pablo Picasso, "La Vida", 1903.
Cleveland, Museum of Art.

El lienzo es considerablemente ambiguo, ya que es deliberadamente rico de símbolos, a veces indescifrables. El hombre que interpretó se asemeja a Casagemas, su amigo que se suicidó en París en 1901, mientras que Picasso estaba en Madrid.

PERIÓDO AZUL (1901-1904)

Sus personajes: prostitutas, mendigos, marginados, están inmersos en una luz irreal que pone de relieve una condición trágica humana y social, así como la infelicidad del joven pintor. Durante la exposición organizada por Manyac y Berthe Weill, en abril de 1902, Pablo afirmo: "El arte es la hija de la tristeza y del dolor." A partir de este período va a firmar sus obras solamente Picasso, con el apellido de su madre. Él mismo explica esta decisión: "Mis amigos me llaman Picasso de Barcelona ya que este nombre era desconocido, más soniro que Ruiz ".

Il Bateau-Lavoir de Picasso en el siglo XX, Paris

PERIÓDO ROSA (1905-1906)

En 1904, Picasso se instaló en París al Bateau - Lavoir con su nueva compañera Fernande Olivier. Bateau - Lavoir que significa "barco - lavadero", se encuentra casi en la cima de la colina de Montmartre, históricamente habitado por artistas y gente humilde, por lo que apostrofado asi por la presencia diaria de lavado puesta a secar delante de las ventanas, recordando los barcos - lavaderos a lo largo del Sena. La presencia carismática de Picasso rápidamente atrajo a muchos artistas. Cuando eligió vivir alli, las personas que habitan en la zona le dijeron de tener cuidado: "Si vives ahí arriba, ten cuidado de algunas personas que es mejor no frecuentar. Especialmente atento a la" Banda de Picasso ".

Fernande Olivier

Seudónimo de Amélie Land, era una modela y escritora francesa, conocida por haber posado para Pablo Picasso y para el libro de memorias sobre su relación con el pintor español. Picasso pintó en más de sesenta retratos.

Pablo Picasso, "Familia de acróbatas ", 1905.
Washington, National Gallery of Art.

Los personajes del circo se separan de un espacio profundo, desierto, casi irreal; a la izquierda se agrupan cinco personajes; a la derecha, aislada, la figura de una mujer en una posición avanzada respecto a los otros y esto crea un ambiente de expectativa, de indecisión, que domina toda la escena.

PERIÓDO ROSA (1905-1906)

Desde 1905 y hasta finales de 1906, Picasso aclaró la gama de colores, utilizando los tonos rosados que son más calidos que el azul. Los primerostiempos, junto con sus amigos catalanes de París, visitaran de manera frecuente los espectáculos del Circo Medrano, que pronto aparecen en sus obras. Inicio lo que de hecho, se llama el "periodo rosa". Además de cambiar el color de las pinturas de este período, también se cambiaron los sujetos. Seran representados personajes del circo, como acróbatas y las máscaras de la comedia del arte, como el Arlequín.

Pablo Picasso, "Gertrude Stein", 1905-1906. New York, Metropolitan Museum of Art.

Pablo Picasso, "Cabeza de hombre", 1908. Paris, Musèe National Picasso.

CUBISMO PRIMITIVO

El avance cubista se produjo entre 1906 y 1907. En esos años se produjo la gran retrospectiva de las pinturas de Cézanne, que habia muerto hace poco, que tanta influencia tuvo sobre Picasso. Y, en el mismo periodo, al igual que muchos otros artistas de la época, incluso Picasso se interesó por la escultura africana. Entre los amigos sostenedores del Cubismo. Entre los amigos partidarios del cubismo, la más presente fue sin dudas la escritora estadounidense Gertrude Stein. Perteneciente a una familia rica de América. Los hermanos Leo, Gertrude y Michael Stein. En 1906 Leo compró su primer Picasso. La frecuentacion de Gertrude Stein, la más dotada intelectualmente de toda su familia, se convierte en fundamental para la maduración de Picasso.

CUBISMO PRIMITIVO

El cuadro "Les Demoiselles de Avignon" en 1907 marcó el inicio de la temporada cubista de Picasso. En esos años tenia una intensa colaboración artística con Georges Braque. Los dos artistas trabajaron juntos, produciendo obras que son a menudo indistinguibles unas de otras.

Pablo Picasso,
"Les demoiselles d'Avignon", 1907.
New York, Museum of Modern Art.

LES DEMOISELLES D'AVIGNON

Exhibida por primera vez en 1916 (será acusado de inmoralidad), el titulo que le da Picasso es "Le Bordel philosophique" (El burdel filosófico). El tema de la pintura es la visión de un burdel en el que figuran cinco mujeres. Originalmente también tenía que tener dos hombres, pero desaparecieron en los posteriores cambios en el cuadro de Picasso. La analogía más obvia es con el ciclo de pinturas de Cézanne "Las grandes bañistas ". En la composición, los cuerpos aparecen planos, casi sin modelado. Los ojos están fuertemente delineados en negro, sin expresión. Los rostros de sus figuras en el extremo derecho de la pintura son representaciones con máscaras africanas estilizadas. La mujer en la parte inferior derecha está representada por más puntos de vida.

Pablo Picasso,
"Retrato de Ambroise Vollard", 1909-10.
Moscù, Museo Puskin.

a - Fronte calva
b – Botella
c - libro
d - periódico
e - botón
f - pañuelo
g - manga

CUBISMO ANALITICO (1909-1912)

El cubismo analítico se caracteriza por un proceso de numerosas descomposición y recomposición que dan a las pinturas de este período su inconfundible textura de curvas cruzadas de diversas maneras. El tipico color casi totalmente monocromatico sobre tonos ocra y tierra.

EL RETRATO DE AMBROISE VOLLARD (1909-10)

Vollard, empresario y comerciante de arte francés, está sentado en su escritorio mientras que sostiene en su mano un libro abierto; la composición es bastante compleja debido a las numerosas divisiones en los reticulos de toda la escena. Picasso queria poner de relieve los puntos focales del carácter delempresario. Los colores utilizados, gris y ocre, están desprovistos de densidad.

Pablo Picasso,
"Naturaleza muerta con la silla de caña", 1912.

Paris, Musée National.

El nacimiento del cubismo sintético comúnmente se traza de nuevo a 1912, cuando Picasso pinta naturaleza muerta con la silla de caña.

a - limón cortado
b - ostra
c - vaso
d - periódico
e - Pipa
f – lienzo encerato
g - cuerda

CUBISMO SINTÉTICO (1912-1921)

La segunda fase, el cubismo sintético, prevalece una representacion de carácter sumario. En esta etapa en las pinturas cubistas se introducen fragmentos de la realidad, objetos reales combinados con las partes pintadas: periódicos, papel tapiz, naipes, madera, números o letras. Los papiers collés se hacen uniendo varias piezas de papel pegado sobre el lienzo para dar una idea de los diferentes materiales representados (como la madera). El proceso es similar al collage, que en vez permite pegar cada tipo de material, no solo de papel.

Pablo Picasso, "Guernica", 1937. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

GUERNICA

En 1937 Picasso participó a la Exposición Universal de París, exponiendo en el Pabellón de España la pintura "Guernica" es el nombre de una ciudad española, la primera ciudad que habia sufrido un ataque aéreo en la tarde del 26 de abril de 1937 por la fuerza aérea alemana.

CUATRO SIMBOLOS QUE TRASCIENDEN LA ALEGORIA:

1. **El poder** (el toro); 2. **La religión** (la mujer con la lámpara que no se enciende; 3. **La sabiduría** o **la ciencia** (la mujer que busca la luz para entender el mundo irracional); 4. **La lealtad** (La espada rota es el choque de armas iguales).

El toro representa el minotauro, símbolo de la brutalidad.

La araña simboliza "el ojo de Dios", cuya pupila es la bombilla.

La lámpara de aceite representa la regresión de la civilización.

El caballo, en la mitología española, representa al pueblo mortalmente herido.

Las lenguas fuera de las caras son afiladas y sugieren gritos absurdos.

La figura en llamas, con los ojos en forma de lágrimas y los brazos al cielo, recuerda, en la posición insoportable, la Magdalena de muchas crucifixiones.

La madre con el niño representa la Piedad y está inspirado en el trabajo de Michelangelo.

La mano con las líneas partidas simboliza el final de la vida y la victoria de la muerte.

La herida del caballo agonizante es como la lanza en el costado de Cristo.

Una espada rota representa la derrota del viejo héroe, sin armas, contra la fuerza de combate moderno.

Un cadáver sostiene en su mano derecha una flor que representa la esperanza después de la destrucción.

El hombre que huye representa la salvación.

Pablo Picasso, "Natura muerta", 1953.

Pablo Picasso, "Sylvette", 1954.

UNA NUEVA EXPERIMENTACIÓN

En agosto de 1946, mientras estaba de vacaciones en Golfe Juan, Provenza, con F. Gilot, Picasso visita una exposición de artesanía local en Vallauris. Allí conoce a Suzanne Ramio. esa tarde, Picasso produjo varias piezas que incluyen una pequeña cabeza de fauno y dos toros, fue el comienzo de una aventura y una colaboración con la familia Ramié que duraría 25 años, desde 1947 hasta 1971. En 1953 hizo la "Guerra y la Paz" afresco. Los últimos años se caracterizaron por las obras "d'après": es decir, reinterpretaciones, en clave puramente personal, de cuadros famosos del pasado. Picasso murió en 1973 a la edad de noventa años.