

“En mi opinión, buscar no significa nada en pintura. La cuestión es encontrar”, Pablo Picasso [1]

Pablo Picasso

Cabeza de hombre (Tête d'homme), 1908

Óleo sobre madera

27 x 21 cm

Hermann und Margrit Rupf-Stiftung, Kunstmuseum Bern

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2016.

A comienzos del siglo XX, Pablo Picasso (Málaga, 1881—Mougins, 1973) se instala definitivamente en Francia, tras haber pasado una temporada entre Barcelona y París. En el verano de 1907, Picasso conoce a Daniel-Henry Kahnweiler (1880–1962), quien se convertirá en su principal marchante. En esa época, Picasso y Georges Braque (Argenteuil-sur-Seine, 1882—Paris, 1963) experimentaban con nuevas formas de representación. Fascinado con la obra que Picasso, Kahnweiler llevó de visita al estudio del artista a su amigo y coleccionista Hermann Rupf (1880–1962). En ese primer encuentro Rupf decidió adquirir dos gouaches, y se convirtió así en uno de los primeros coleccionistas de su obra[2].

La colaboración entre Pablo Picasso y Georges Braque era cada vez más estrecha. Si bien ambos artistas trabajaban de forma independiente en su propio estudio, se reunían con frecuencia para comentar sus progresos y aprender el uno del otro. Juntos instauraron un estilo conocido como **Cubismo** que rechaza las formas tradicionales de representar la tridimensionalidad, tales como la **perspectiva cónica** y el **escorzo**, además de refutar las consagradas teorías que se centraban en el arte como imitación de la naturaleza[3]; en las obras cubistas, se resalta la superficie lisa, bidimensional, del plano pictórico y los objetos se plasman mediante planos geométricos que descomponen y fragmentan sus formas de tal modo que las diferentes caras de los objetos son visibles de forma simultánea[4].

Una de las primeras obras cubistas de Picasso fue *Cabeza de hombre (Tête d'homme, 1908)*. En esa obra, Picasso pintó las facciones de un rostro usando formas geométricas, en vez de crear una figura con rasgos suaves. Para crear volúmenes utilizó distintos planos de color que se van solapando.

Cabeza de hombre, junto con *Las señoritas de Avignon (Damoiselles d'Avignon, 1907)* fueron clave en la trayectoria de Picasso, ya que muestran el comienzo del camino que realiza el artista, para ir de la **figuración** inicial en su carrera, hasta la **abstracción** cubista. *Las señoritas de Avignon* muestra una ruptura radical de la composición tradicional y la perspectiva en la pintura, y marca el comienzo del cubismo.

Cabeza de hombre también muestra la posible incorporación de elementos de culturas no occidentales: la paleta de marrones y grises y las facciones del hombre, simplificadas, recuerdan a las máscaras de madera africana que Picasso descubrió en el Museo de Etnografía del Trocadero, en París[5]. La nariz chata, los ojos grandes y la configuración de la boca remiten al “período africano” de Picasso, que se prolongó desde 1906 hasta 1909[6].

PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS

Observa detenidamente el retrato que pintó Picasso. Describe los rasgos físicos que ves en la imagen. ¿Cómo es su cabeza? ¿En qué posición esta? ¿Cómo son sus ojos? ¿Crees que están abiertos o cerrados? ¿Qué forma y tamaño tiene su nariz? ¿Cómo describirías su boca? ¿En qué se diferencia este retrato de otros que conozcas?

En las obras de Picasso realizadas entre 1906 y 1909, se puede apreciar la influencia de las máscaras africanas que el artista pudo observar en el Museo de Etnografía del Trocadero, en París. Compara la pintura *Cabeza de hombre* con la máscara *Mbangu* de la República Democrática del Congo que se encuentra en el Museo Africano de Tervuren. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras? Puedes encontrar una fotografía de la máscara en:

http://www.africamuseum.be/home/treasures/Mbangu-oct2011/image/image_view_fullscreen

Compara ahora la obra de Picasso con la pintura *Cabeza de mujer* (1909) creada por su compañero George Braque, con el que Picasso creó el cubismo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las dos obras? Escribe dos listas paralelas de similitudes y diferencias. ¿Qué conclusiones puedes sacar después de releer tus listas? Puedes encontrar la imagen aquí: <http://www.mam.paris.fr/en/online-collections#/artwork/18000000000415?layout=grid&page=0&filters=authors:BR AQUE+Georges%E2%86%B9BRAQUE+Georges>

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS

Pinta un retrato cubista

Para comenzar selecciona un **retrato**, puede ser de alguien que conozcas o uno que hayas encontrado en una revista. Fotocópialo en tamaño DIN-A4. Al comienzo del Cubismo, Picasso realizaba las figuras con volúmenes creados a partir de figuras geométricas. Con un lápiz negro y una regla comienza marcando en la fotocopia del retrato las formas geométricas que encuentras. Por ejemplo, transforma la nariz de la persona en un triángulo, la boca en un óvalo, la frente en un rectángulo, etc. Cuando estés satisfecho con la transformación realizada puedes repasar las líneas con un rotulador negro. Una vez que tengas las figuras geométricas sobre la imagen, en otra hoja en blanco copia tu dibujo, dejando atrás la fotocopia y quedándote solo con la transformación geométrica del rostro. Exhibe las 3 imágenes una al lado de la otra y evalúa el proceso realizado.

Escribe una historia:

Imagina una historia entre el hombre pintado por Picasso y la mujer pintada por Braque: ¿qué relación tendrían?, ¿qué se dirían?, ¿dónde vivirían? Escribe una historia sobre los dos personajes.

NOTAS:

1. Herschel B. Chipp, *Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics*, Berkeley, University of California Press, 1996, pág. 263.
2. <http://www.rupf-stiftung.ch/?m=4&m2=1&lang=e&show=3&dirid=111>

3. <http://education.guggenheim.org/new-york/education/school-educator-programs/teacher-resources/arts-curriculum-online?view=item&catid=740&id=166>
4. <https://www.guggenheim-bilbao.es/guia-educadores/paisaje-de-ceret/>
5. <http://www.metmuseum.org/art/collection/search/486755>
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Picasso%27s_African_Period

VOCABULARIO:

Abstracción (arte abstracto): tendencia del arte que apuesta por materializar una idea de forma no identificable en un lienzo frente a la representación de objetos o figuras reconocibles.

Cubismo: movimiento artístico surgido en 1907, cuando los artistas Georges Braque y Pablo Picasso desarrollaron juntos un lenguaje visual que rompe con la representación y la perspectiva clásicas mediante planos geométricos que descomponen y fragmentan las formas de los objetos. En el Cubismo Analítico (1909–1912), los artistas se centran en equilibrio de la composición y en la fragmentación de formas y predomina el uso de colores apagados, como grises y ocres. En el Cubismo Sintético (1912–1914), para crear vínculos con la realidad, comienzan a introducir objetos en los cuadros —como pedazos de periódicos, papel, tela y metal, así como otros materiales— que pasan a formar parte de la composición, dando origen al “collage”.

Escorzo: recurso de la pintura, del dibujo y de la fotografía que se utiliza para dar la sensación de profundidad; las imágenes que se extienden en sentido perpendicular u oblicuo al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta se representan acortándolas según las normas de la perspectiva.

Figuración: representación de la realidad mediante imágenes reconocibles en la que se imita (mimesis) lo retratado.

Perspectiva cónica: sistema de representación gráfico basado en la proyección de un objeto tridimensional sobre un plano bidimensional y se representa mediante rectas que pasan por un punto. El resultado es muy semejante a lo que el ojo humano percibiría estando ubicado en dicho punto.

Retrato: representación artística de una persona en la que predominan el rostro y su expresión, que se realiza con la intención de plasmar el parecido físico, la personalidad del retratado e, incluso, su estado emocional.

RECURSOS:

Museo Picasso Barcelona. Cronología de Pablo Picasso

<http://www.bcn.cat/museupicasso/es/picasso/crono-flash.html>

Colección de la Fundación Rupf

<http://www.rupf-stiftung.ch/?m=4&lang=e&dirid=111>

Recurso para educadores sobre la obra de Picasso Paisaje de Ceret

<https://www.guggenheim-bilbao.es/guia-educadores/paisaje-de-ceret/>

Museo Metropolitano de Nueva York

<http://www.metmuseum.org/art/collection/search/486755>