

ACTIVIDAD N°8

A partir de la lectura del cap 26 "Cubismo", del libro 50 cosas que hay que saber sobre arte de la autora Susie Hodge, completa el cuadro con la información importante.

CUBISMO	
Año en que surgió	
Idea principal del cubismo	
Características del estilo. Es decir cómo eran las formas, líneas los colores, las técnicas, la composición que utilizaba)	
Qué cosas se pintaba usualmente en el cubismo	
Artistas cubistas	

26 Cubismo

(1907-1914)

El cubismo, uno de los estilos artísticos más influyentes del siglo XX, lo crearon Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (véase Fovismo) a principios del siglo XX en Francia. Se inició en 1907 cuando Picasso desveló su lienzo *Les Femmes d'Alger (O J)*, influido por la cultura africana primitiva y española y las ideas innovadoras de Cézanne.

Les Femmes d'Alger (O J) se ha calificado como la primera pintura moderna. Compuesto por cinco figuras femeninas distorsionadas, con rostros como máscaras y cuerpos planos y angulosos, junto con un bodegón de frutas que parece precipitarse fuera del lienzo, sintetizaba la influencia de varios estilos artísticos. Para Picasso, como para tantos otros artistas, la retrospectiva de Cézanne de 1907 supuso una gran influencia. Recientemente había descubierto el arte primitivo de África, Egipto e Iberia. Al distorsionar las formas de su lienzo, y con un uso predominante de rosas

**«La pintura
es un clavo
al que agarro
mis ideas.»**

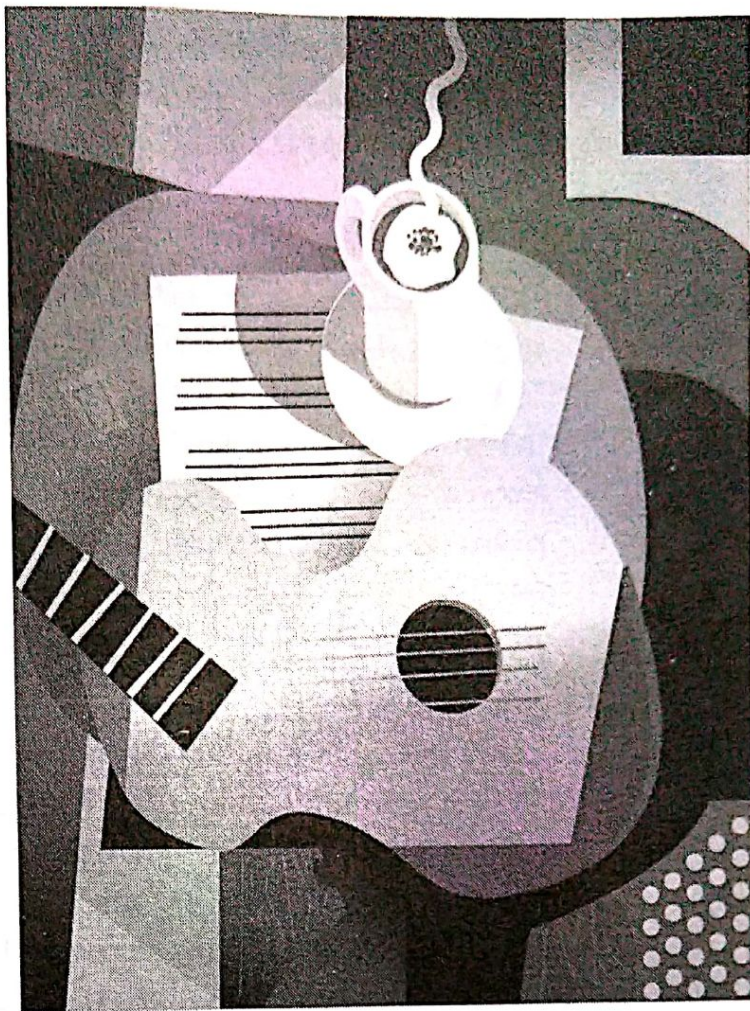
Georges Braque

y azules (acababa de emerger de sus períodos azul y rosa), el cuadro resultaba desconcertante e inesperado. Cézanne había buscado estructuras subyacentes en todas sus creaciones, en ocasiones pintando objetos desde distintos puntos de vista simultáneamente para representarlos por completo en lienzos planos. Arte primitivo simplificado y a menudo formas distorsionadas. Picasso, incorporando tales ideas y realzando la bidimensionalidad del lienzo, fragmentó y fracturó sus figuras, pintó aspectos de ellas desde diferentes ángulos, plasmó lo que sabemos que vemos y no sólo lo que captan nuestros ojos y desmontó la sensación espa-

cial. El tema de *Les Demoiselles* se basaba de un recuerdo personal de un burdel en Barcelona y el cuadro estimuló el desarrollo del cubismo.

Cubismo analítico Tras contemplar *Les Demoiselles d'Avignon* por vez primera, Braque dejó de intentar retratar la profundidad, como Cézanne y Picasso, y en su lugar pintó objetos desde varios puntos de vista sobre un único lienzo. Al poco, Braque y Picasso empezaron a colaborar y, cuando el primero expuso algunos de sus paisajes nuevos en una muestra de París en 1908, Matisse describió uno de ellos al crítico de arte Vauxcelles (quien había dado nombre a los «fauves»). Matisse realizó un esbozo rápido, demostrando que el paisaje de Braque estaba «compuesto de cubos pequeños». A partir de entonces, Vauxcelles habló de «cubismo». Y aunque tal nombre desmerece la intensidad con la que los cubistas analizaban sus temas, se impuso.

Braque y Picasso colaboraron desde 1908 hasta el estallido de la primera guerra mundial en 1914. Rechazaban la idea de que el arte debía emular el aspecto de las cosas y el uso de la perspectiva y los contrastes tonales para conferir un aspecto tridimensional a sus obras. En su lugar, aplanaron las formas al tiempo que usaban líneas y ángulos para ilustrar la estructura de cada objeto. Al astillar, superponer y yuxtaponer objetos y pintarlos desde ángulos distintos, creyeron poder mostrar sus temas mejor que con imáge-

Moca cubista, Eli Adams. Esta obra se inspiró en el cubismo

1912

Retrato de Picasso, J. Gris; *El portugués*, G. Braque; *Catedral*, A. Gleizes; Gleizes y Metzinger publican su libro *Du Cubisme*.

1913

Contrastes simultáneos, Sonia Delaunay.

1914

La Sortie des Ballets Russes, Fernand Léger; *El caballo*, Raymond Duchamp-Villon; *Gondolero*, Alexander Archipenko; primera guerra mundial.

«Una cabeza tiene unos ojos, una nariz y una boca, que pueden distribuirse como se quiera. Sigue siendo una cabeza.»

Pablo Picasso

nes direccionales de estilo fotográfico. Puesto que estas pinturas resultaban más difíciles de descifrar que los cuadros normales, la mayoría de los cubistas optó por paletas limitadas a tonos de marrón, gris, negro y colores neutros. El hecho de que analizaran sus temas con tal meticulosidad y no intentaran reproducir el aspecto de la realidad hizo que esta fase se conociera como cubismo analítico.

Cubismo sintético Durante el invierno de 1912 a 1913, Picasso y Braque empezaron a crear *papiers collés*, un método de pegar recortes de papel coloreados o impresos en sus lienzos. Cada recorte representaba un objeto concreto, ya fuera porque estaba recortado con la forma de éste o porque incluía una pista de qué representaba. Paralelamente comenzaron a usar otros materiales para aludir a objetos distintos, como urdimbre de asientos de sillas. Esta fase se conoció como cubismo sintético. Por primera vez en la historia, el arte incluía texturas diferentes a modo de collage. Puesto que las imágenes estaban tan fragmentadas y quebradas, los artistas añadían «pistas» para ayudar a los espectadores a interpretarlas, como por ejemplo letras y números, o imitación de fibra de madera, una idea concebida por Braque, que anteriormente había trabajado como pintor de brocha gorda.

Contenido cubista

A medida que la pintura cubista se tornó más abstracta, Picasso, Braque, Léger, Gris y otros cubistas continuaron retratando objetos cotidianos y reconocibles. Picasso y Braque redujeron sus paletas hasta usar sólo tonos neutrales para resaltar las líneas y los colores. La obra de Gris y Léger fue más angulosa y lisa, mientras que Braque y Picasso incorporaron texturas y efectos para dotar la suya de un aspecto casi escultórico al tiempo que realzaban la lisura del lienzo. Todo ello demuestra que el cubismo no fue un logro alcanzado, sino que los artistas libraron una batalla constante por romper con el pasado y crear un arte completamente nuevo y moderno.

Si bien fueron Picasso y Braque quienes iniciaron el cubismo con su colaboración, otros artistas se sumaron y desarrollaron el movimiento, incluidos entre ellos: Fernand Léger (1881-1955), Juan Gris (1887-1927), Albert Gleizes (1881-1953) y Jean Metzinger (1883-1956). Los temas cubistas eran principalmente objetivos y solían incluir bodegones y retratos. En los bodegones solían aparecer instrumentos musicales, botellas, jarras, diarios y naipes. Durante el primer par de años, el cubismo fue principalmente pictórico, si bien en torno a 1910 algunos escultores empezaron a esculpir obras cubistas que exigían contemplarlas desde todos los ángulos para entenderlas en su globalidad. Los principales escultores cubistas fueron Alexander Archipenko (1887-1964), Raymond Duchamp-Villon (1887-1968) y Jacques Lipchitz (1891-1973).

La mayoría de los cubistas interpretó las teorías de modo ligeramente distinto. Léger, por ejemplo, usó colores vivos y composiciones muy definidas que contrastaban con las obras monocromas de Braque y Picasso. Gris contribuyó a la aparición del cubismo sintético con su estilo anguloso. En todas las adaptaciones del movimiento, el cubismo tuvo consecuencias de amplio espectro para el arte vanguardista y los movimientos de diseño ulteriores, incluidos el dadaísmo, el surrealismo, el art déco, el constructivismo y el arte abstracto.

Orfismo

Guillaume Apollinaire (1880-1918) utilizó la expresión «orfismo» o «cubismo óptico» para describir la obra de Robert Delaunay (1885-1941) y su esposa Sonia (1885-1979). El nombre procedía del poeta y músico de la Grecia antigua Orfeo e implicaba que la pintura debía ser como la música: armoniosa y abstracta. En contraste con los colores principalmente terrosos del cubismo, el orfismo incluía tonos vivos que analizaban las teorías del color. El estilo se originó con el cubismo, pero también expresaba movimiento y luz, y emulaba el funcionamiento de nuestros ojos.

**La idea en síntesis:
objetos mostrados
desde distintos puntos
de vista para
representar un todo**