

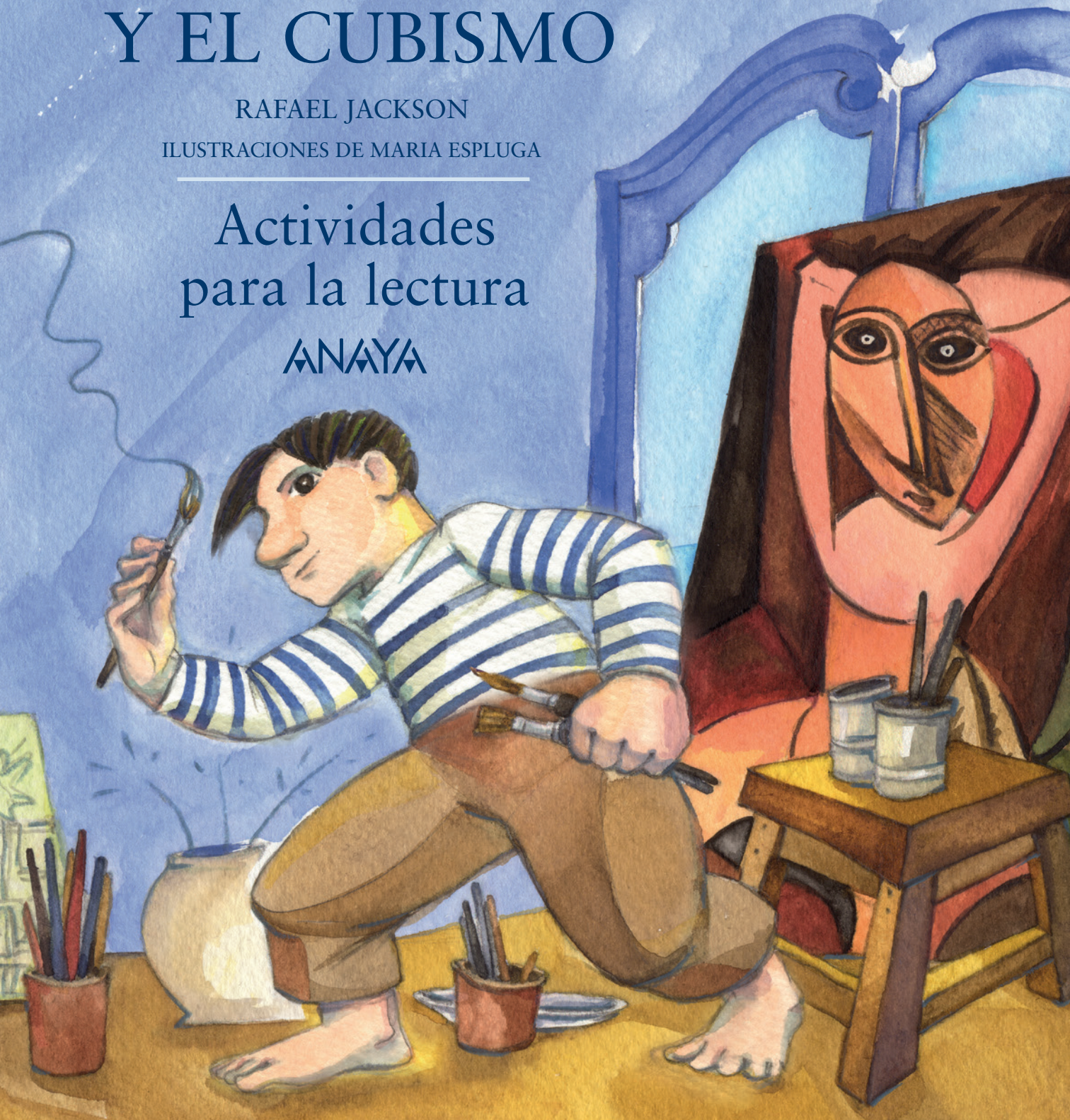
PABLO PICASSO Y EL CUBISMO

RAFAEL JACKSON

ILUSTRACIONES DE MARIA ESPLUGA

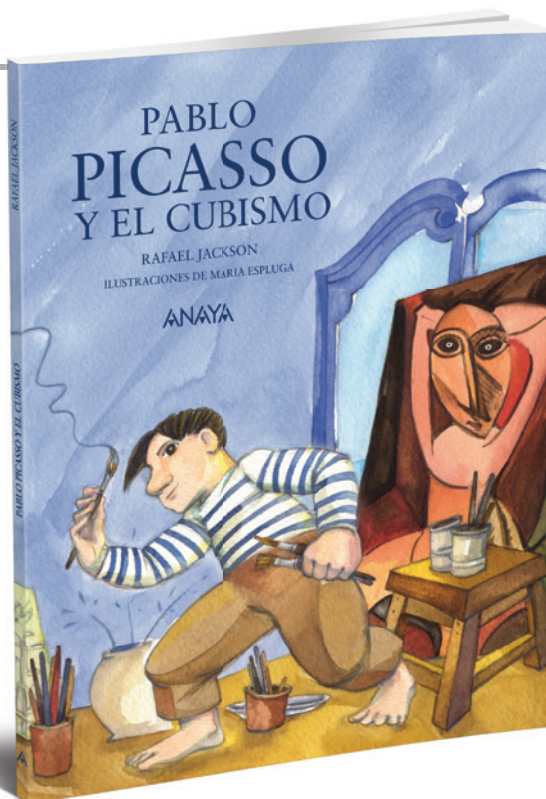
Actividades
para la lectura

ANAYA

PABLO PICASSO Y EL CUBISMO

RAFAEL JACKSON

1 INTRODUCCIÓN

Pablo Picasso es, sin duda, el mejor pintor español del siglo xx y uno de los mayores artistas universales de todos los tiempos. Bien podría decirse que el arte pictórico se divide en dos partes: antes y después de Picasso.

Nació en Málaga en 1881, y murió en Mougins, Francia, en 1973. Hijo de José, profesor de pintura, y de María, muy pronto manifestó interés por el dibujo

y la pintura, interés al que su padre respondió procurando que su hijo aprendiera a dibujar. Por motivos laborales, la familia se trasladó a A Coruña y luego a Barcelona, donde el muchacho ingresó a la edad de catorce años en la Escuela de Bellas Artes.

Tras un breve viaje a Madrid, Pablo Ruiz Picasso se trasladó a París, donde fijó su residencia, entrando en seguida en contacto con los artistas de las vanguardias europeas. En esa ciudad desarrollaría las primeras y más características épocas de su pintura: época azul, época rosa y cubismo.

Las dos primeras se llaman así por el color dominante en los cuadros. La palabra «cubismo», nació con un sentido peyorativo, tratando de ridiculizar la obra que, en aquellos momentos, comenzaron a realizar el pintor español y su amigo, el pintor francés Georges Braque.

Quizá, de todos los cuadros de Picasso, el más famoso sea el *Guernica*, pintado en homenaje a las víctimas del bombardeo de la localidad vasca de Guernica por parte de los aviones alemanes aliados del bando franquista, durante la guerra civil española. Nació del encargo que el gobierno de la República Española hizo al pintor para el pabellón español de la Feria Internacional de París del año 1937.

El cuadro, una vez terminada la exposición, fue regalado por Picasso al legítimo gobierno de España, pero no llegó a Madrid

hasta después de la muerte de Franco. En la actualidad, se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Alcanzó tal fama que se convirtió en uno de los pintores más cotizados del siglo XX, y su obra, valorada y admirada, fue ocupando las salas de todos los museos del mundo.

Su obra es ingente y fue su mayor dedicación hasta su muerte. También desarrolló un importante trabajo en escultura, grabado y cerámica.

2 AUTOR E ILUSTRADORA

Rafael Jackson es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también ha sido profesor. En la actualidad trabaja

en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de Mayagüez. Sus líneas de investigación se centran en los ámbitos moderno y contemporáneo, combinando cuestiones de arte, arquitectura y cine desde perspectivas culturales, iconográficas, sociales y de género. Entre sus publicaciones destaca *Picasso y las poéticas surrealistas* (Madrid, Alianza Forma, 2003), y libros colectivos como *Los enemigos de la historia del arte: homenaje a Juan Antonio Ramírez* (Madrid y Ciudad Real, 2010) y el más reciente *Art and the Artist in Society* (Cambridge, 2013). Durante dos décadas ha sido editor, así como traductor de libros de arte y arquitectura.

Maria Espluga nació en Barcelona en 1968. Cursó estudios de diseño gráfico y dibujo en su ciudad natal. Publica su primer libro ilustrado a los 18 años y desde entonces ha colaborado en más de cien títulos. Maria también ha publicado dos libros en los que, además de las ilustraciones, es autora del texto. Ha colaborado en algunas exposiciones colectivas y diseña vestuario, atrezzo y muñecos para obras de teatro infantil.

3 ARGUMENTO

El escritor narra la vida de Picasso, desde su nacimiento, en Málaga, hasta la llegada del *Guernica* a España. A través de breves fragmentos narrativos va presentando, primero, a sus padres: don José, profesor de pintura, severo y pendiente del progreso de su hijo, y a María, su madre, ama de casa y mujer cuidadora de sus hijos. Tras la marcha de la familia

a Barcelona, el autor, va describiendo los primeros pasos de Picasso en el mundo del arte, sus amistades con pintores y poetas en la ciudad de París.

Como, en un momento determinado, sin pretenderlo, se ve envuelto en el robo de dos esculturas íberas del Museo del Louvre, junto a su amigo, el poeta Apollinaire.

La creación del movimiento cubista, junto a su amigo Braque, tras quedar impresionado por los rostros íberos y las máscaras de arte africano que contempla en el Museo del Trocadero. Fruto de estas impresiones, crea el famoso cuadro de *Las señoritas de Avignon*, obra considerada clave de este movimiento pictórico.

La parte final del texto se centra en el encargo de un cuadro, que el gobierno de la República Española le hace para la Exposición Universal de París, y su proceso de creación.

4 ESTRUCTURA INTERNA

Se trata de un texto secuenciado en pequeños fragmentos, en los que se describe una situación concreta de la vida del pintor.

Siempre organizado a doble página, los textos tienen autonomía e independencia, y pocas veces mantienen una continuidad con la página siguiente.

Un lenguaje transparente y conciso presenta estas escenas que recrean un momento de la vida del pintor, siempre referido a su relación con el arte y a la creación de su obra.

Las exactas referencias a los movimientos pictóricos y artistas que se citan, así como a algunos de los cuadros de Picasso, hacen de esta obra un manual perfecto para seguir la trayectoria histórica del pintor y su época.

5 TEMAS

LA INFANCIA

Es el primer tema que se evidencia en el texto, cuando se nos describe a los padres del pintor, la relación del pequeño con ellos, su temprano interés por el dibujo, y la vida de la familia hasta que se instalan en Barcelona.

LAS CIUDADES

Primero Málaga, solo como escenario del nacimiento; después, A Coruña y Madrid, más bien ciudades de paso en la vida de la familia y el pintor; a continuación, Barcelona, como un hito importante en la vida de Picasso y, finalmente, París, la ciudad en la que vivió y desarrolló gran parte y, probablemente, la más importante de su obra.

EL ARTE

Ya en Barcelona, Picasso, a la edad de catorce años, ingresa en la Escuela de Bellas Artes.

Tras su marcha a París, comienza su relación, no siempre de amistad, con algunos importantes artistas: los pintores Matisse y Braque, el poeta Apollinaire.

El nacimiento del cubismo, considerado creación suya y de Braque; la invención del *collage*, como técnica pictórica, de enorme importancia posterior en toda la pintura contemporánea.

LA OBRA DEL ARTISTA

Primero, las referencias a las épocas previas al cubismo: la época azul y la época rosa.

Después, las influencias que conducen al nacimiento del cubismo y al cuadro *Las señoritas de Avignon*.

En tercer lugar, el origen y la creación de su gran obra: *Guernica*.

6 LAS ILUSTRACIONES

Nos parece importante señalar cómo la ilustradora, en muchas de las dobles

páginas en las que está compuesto el libro, se acerca a la obra de Picasso.

La recreación que hace de cuadros como *Las señoritas de Avignon* o el *Guernica* ayuda a que el lector pueda hacerse una idea muy aproximada del trabajo del artista.

La caracterización de los personajes: el padre y la madre del pintor, él mismo, Apollinaire, Braque. Así como algunas escenas, por ejemplo la de la pareja en el museo contemplando una escultura del artista, que al hombre no le parece correcta por la humildad de sus materiales, es excelente, pues acerca la obra, la actitud del artista y la época en la que la desarrolló.

TALLER DE LITERATURA

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR LOS ASPECTOS ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS DEL LIBRO

Al ser Pablo Picasso una figura tan relevante del panorama del arte, marca un planteamiento especial a la hora de trabajar en el aula. Para afrontar la correcta comprensión de este artista, sugerimos estos pasos.

1 Las primeras páginas del libro y sus correspondientes ilustraciones muestran la infancia del artista, y en ellas aparecen su padre, su madre y su hermana. Les podemos pedir a los alumnos que busquen datos sobre ellos, además de los que ya se cuentan en el libro: su padre, don José, profesor de pintura; su madre, María... En la cuarta ilustración, aparece su hermana, ¿cómo se llamaba?, ¿a qué se dedicó?

2 En el texto se habla de las ciudades en las que vivió Picasso: Málaga, A Coruña, Barcelona, Madrid y París. Les pediremos que cuenten qué saben sobre ellas, y les sugeriremos que busquen información de cada una. También

podrán describir los lugares de los que se habla en el libro, como «Els quatre gats», en Barcelona, o el Bateau Lavoir, en París.

3 El padre de Pablo quería que su hijo pintase como Velázquez y Goya. Esto se dice en un momento del texto. Les pediremos a los alumnos que cuenten si saben quiénes son estos pintores, en qué época vivieron, así como si conocen los títulos de algunos de sus cuadros.

4 Hay varias ilustraciones que reproducen o reflejan en parte algunos de los cuadros del pintor: la mujer sentada a una mesa en una terraza con los brazos cruzados (época azul), los acróbatas del crico (época rosa), Picasso tomando proporciones de un cuadro en su estudio (cubismo). Les pediremos que busquen información sobre estos momentos del trabajo de Picasso, y cuáles son, según ellos, las características propias.

5 Picasso se vio envuelto, sin saberlo, en el robo de dos estatuas íberas del Museo del Louvre. Él y su amigo, el poeta Apollinaire, estuvieron a punto de arrojarlas al río Sena, pero se arrepintieron. Les pediremos que redacten un breve cuento sobre esta peripecia.

ACTIVIDADES

A continuación, se ofrecen unas actividades de animación para realizar antes de leer el libro. También se proponen actividades para después de la lectura con el objeto de recrear los distintos aspectos del contenido de la obra y fomentar la creatividad.

ANTES DE LA LECTURA

1 Les mostraremos la ilustración de las páginas 8 y 9, y les pediremos que realicen una descripción de lo que ven en ella. Esta actividad puede ser oral o escrita, o puede tener dos momentos en los que se realicen ambas tareas. En ella vemos un señor pintando un cuadro con palomas, apoyado en un caballete. Junto a él, hay un niño que tiene en las manos un dibujo y un lápiz. Detrás observamos lo que parecería ser una fuente. ¿Qué relación hay entre estas dos personas? ¿Es una imagen que refleja nuestros días? ¿Cómo va vestido cada uno de ellos?

2 En la ilustración de la página 55, vemos a un hombre y a una mujer contemplando una escultura que,

parecería que representa una especie de instrumento, sobre un pedestal iluminado. Bien podrían estar en una exposición. Les pediremos que, a la vista de esta imagen, escriban un diálogo entre estos dos personajes.

DESPUÉS DE LA LECTURA

1 En la página 28 aparece un perro salchicha y, también, en la página 63. Parece que sería el mismo perro, aunque en dos situaciones muy diferentes. Les pediremos que compongan un texto contando cómo ese perro, que en la primera imagen no parece ser del pintor, termina en las piernas del artista.

2 El poeta Rafael Alberti escribió un libro titulado *A la pintura*, y en él hay un poema dedicado a Picasso, que comienza así:

*Málaga
Azul, blanco y añil
postal y marinero.
De azul se arrancó el toro del toril,
de azul, el toro del chiquero...*

¿Qué crees que significa este fragmento? Les pediremos que, libremente, continúen el poema tratando de reflejar aspectos de la obra del pintor y de su vida.

1 ANTES

DE LA LECTURA

Describe lo que aparece en la ilustración.

Ponles nombre a cada uno de los personajes, e inventa algún vínculo entre ellos.

ANTES 2

DE LA LECTURA

El libro que vamos a leer se titula *Pablo Picasso y el cubismo*.
¿Sabes quién es este personaje?

¿De dónde era?

Investiga: ¿cuántos y qué nombres tenía?

¿Sabes qué es el cubismo? Intenta explicarlo.

3 DURANTE

LA LECTURA

En esta ilustración aparece, entre las casas, un molino rojo.
¿Qué imaginas que es?

¿Qué interés podría tener para el joven pintor que acaba de llegar a París?

DURANTE 4

LA LECTURA

En esta ilustración vemos a Picasso casi tocando con una mano una máscara africana, y subido en una escalera al pintor francés Matisse, que le habla de la belleza del arte africano. Inventa un diálogo entre ellos a propósito de la pintura.

Picasso

Matisse

Picasso

Matisse

Picasso

Matisse

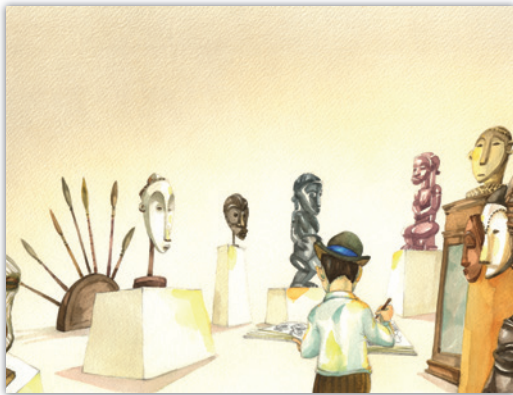

5 DESPUÉS

DE LA LECTURA

Observa las ilustraciones. ¿A qué momento pertenece cada una de ellas?

DESPUÉS 6

DE LA LECTURA

Picasso, ya mayor, observa un cuadro en el que ha pintado al perro que tiene sobre sus rodillas. Al mismo tiempo, piensa en toda su vida y todos los cuadros que ha pintado a lo largo de ella. Imagina, ahora, que tú fueras ya un pintor o pintora famoso, que has realizado una obra importante. ¿Qué pensarías?

7 DESPUÉS

DE LA LECTURA

A Picasso, por la cantidad de objetos que iba recogiendo, sus amigos le llamaban «el rey de los traperos». Seguro que tú guardas en algún lugar de tu habitación objetos que no tienen valor, incluso que están viejos, pero que los quieres conservar, pues tienen para ti un valor sentimental. Quizás, una canica de cristal, una hoja seca de árbol... Escribe un texto sobre estos objetos y cuenta cuándo los coleccionaste y por qué.

DESPUÉS 8

DE LA LECTURA

¿Por qué se llama cubismo el movimiento pictórico que crearon Picasso y el pintor francés Braque?

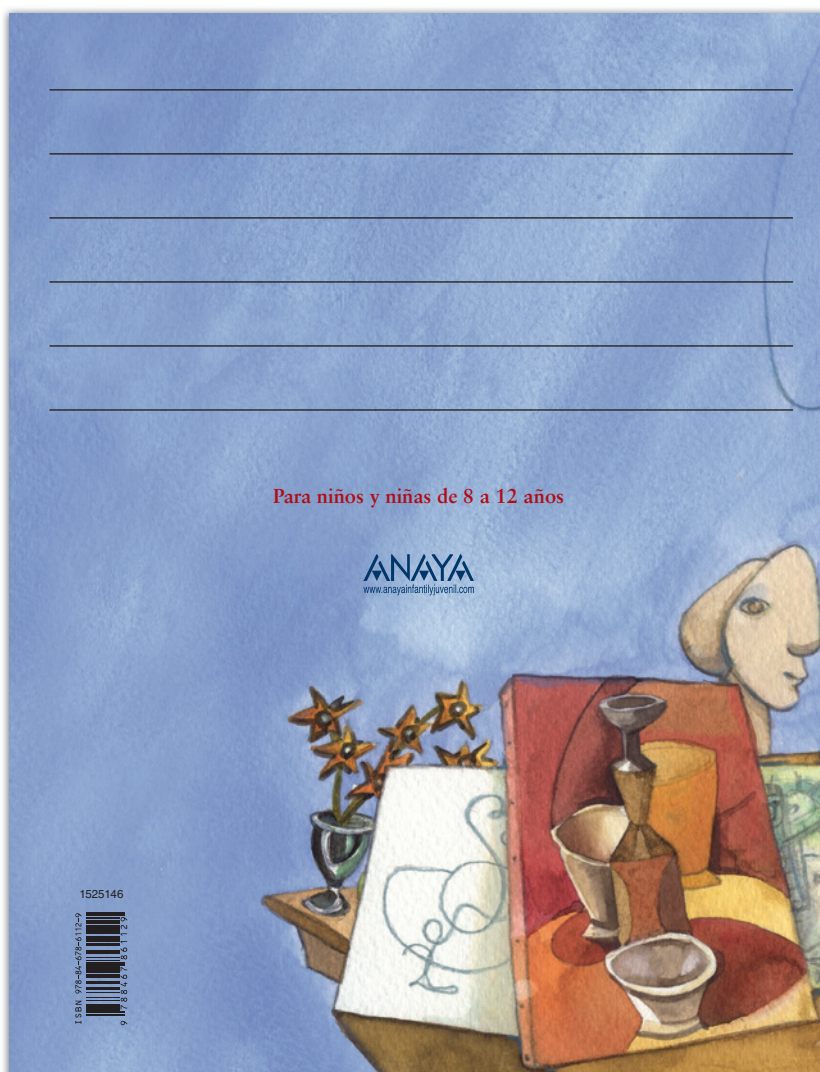
Busca dos cuadros de estos dos pintores, escribe sus títulos y trata de reproducirlos.

9 DESPUÉS

DE LA LECTURA

Todos los libros llevan en la contracubierta un texto en el que se cuenta un poco de qué va el libro, digamos que es una especie de resumen en el que aparecen aspectos importantes de la historia. Ese trabajo lo hace el editor. Imagínate que eres tú el editor del libro. Escribe el texto de este libro sobre Picasso.

S O L U C I O N E S

Antes de la lectura

FICHA 2

Un famoso pintor del siglo xx.

De la ciudad de Málaga.

Siete: Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios y Cipriano de la Santísima Trinidad.

Un movimiento pictórico creado por Picasso y Braque, cuyos motivos son geométricos, fundamentalmente cubos.

FICHA 3

Es un cabaret, construido en 1889 por un español: Josep Oller.
Se encuentra en el boulevard Clichy, de París.

Era un lugar de encuentro de pintores y artistas en aquella época.

Después de la lectura

FICHA 5

1. Cuando con catorce años, su padre le comunica que le han aceptado en la Escuela de Bellas Artes, de Barcelona, y le entrega sus pinceles, pues ha decidido dejar de pintar.
2. Cuando visita las salas de arte africano del Museo del Trocadero, y descubre la belleza de las máscaras africanas, que le servirán de inspiración en Las señoritas de Avignon.
3. Acaba de recibir el encargo del gobierno español, para pintar un cuadro para el pabellón español de la Feria Internacional de París, y se entera del bombardeo de Guernica.

Después de la lectura

FICHA 8

El término nació con un sentido peyorativo, pues los motivos de los cuadros recordaban el volumen de algunas figuras geométricas, especialmente el cubo.

Esta es la historia de Pablo Picasso, uno de los artistas más importantes que han existido. Desde pequeño, observaba el mundo con mucha atención y quiso enseñarnos su forma de mirar a través de la pintura. Su manera de dibujar fue evolucionando y así llegó a inventar un nuevo estilo: el cubismo.

En este libro, no solo conoceremos momentos importantes de la vida de Picasso, sino que también aprenderemos a entender su pintura: ¿cómo es un cuadro cubista?, ¿por qué Picasso decidió pintar así?

Para niños y niñas de 8 a 12 años

ANAYA
www.anayainfantilyjuvenil.com

9237535

