

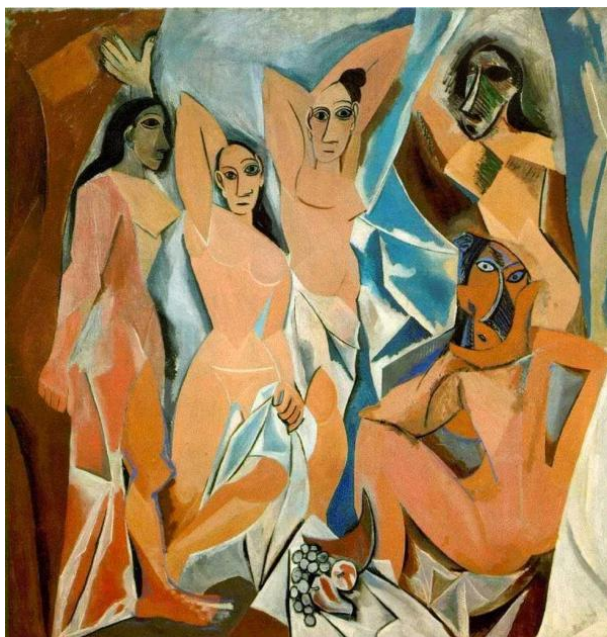
ACTIVIDAD 2DO. AÑO

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Las actividades plásticas y prácticas serán presentadas en hoja canson Nro. 5. Las actividades teóricas serán confeccionadas en formato Word o PDF con su correspondiente carátula e impresas en papel para su presentación. En el caso de no tener impresora se pactará con la docente el modo de presentación de la actividad teórica que formará parte de la carpeta de plástica. La fecha de entrega se pactará en clase.

EL CUBISMO

Las Señoritas de Avignón anuncia una nueva etapa en la historia del Arte: ha sido considerada la piedra fundacional del movimiento cubista. Desde luego, esto no significa que esta pintura de Picasso sea ya una obra cubista, sino que anuncia ya algunas búsquedas plásticas que identifican al cubismo. Si miramos detenidamente, encontraremos características propias del **EXPRESIONISMO**, como la distorsión de las formas que expresa la violencia pictórica con la que trabajó Picasso en este cuadro. Además, trata un tema tradicional del siglo XIX y principios del XX: la vida en un burdel. Algunos historiadores afirman que Picasso, en el momento que realizó “Las Señoritas de Avignón”, se encontraba bajo el impacto de la cultura africana. Aunque no podemos señalar con precisión una obra africana en particular como referencia de esta pintura, es evidente que el concepto de **síntesis formal** de la figura humana, propio de la escultura africana, la **simplificación** de los rostros a sus formas geométricas simples está presente en el tratamiento de las figuras ubicadas a la derecha del cuadro. Algunos historiadores de Arte afirman que, en esta pintura, se evidencia mas la influencia del arte ibérico primitivo.

Muchos artistas modernos se vieron fascinados por el arte africano, al que entendían como una creación que era a la vez figurativa y no naturalista, es decir, que representaba objetos y figuras, pero sin tratar de imitar la naturaleza de los mismos. El arte africano, por otra parte, trabaja la figura humana a partir de **la geometrización** que descompone el cuerpo y la cabeza, y **la geometrización** era uno de los fundamentos formales de los artistas modernos.

Pablo Picasso. Las señoritas de Avignon, 1906 – 1907. Óleo sobre tela. MOMA Nueva York

Otra pieza clave de la formulación de los fundamentos de los artistas modernos fue la obra de Paul Cézanne. Cézanne entendía las figuras y los objetos como “formas geométricas en el espacio”, y aconsejaba observar la naturaleza y traducirla en cilindros, cubos y conos. Se considera que “Las Señoritas de Avignón” anuncia formalmente el cubismo porque, en sectores de esta pintura, puede observarse claramente una separación de los modelos tradicionales de imitación de la naturaleza: una imagen fragmentada que muestra al objeto como visto simultáneamente desde distintos ángulos. Así, las figuras humanas pueden percibirse, al mismo tiempo, en sus diferentes aspectos. Si observamos la figura femenina sentada las relaciones entre el cuerpo y la cabeza, entre los ojos y la nariz, se comprende esa intención.

Mascarera africana de Ngon Tang

Paul Cézanne. Las grandes bañistas . 1906

Picasso no estaba solo. El artista francés Geoge Braque (1882 – 1963) comenzó a compartir sus inquietudes. La preocupación de Braque era el tratamiento del espacio y los volúmenes. Los cubistas representaban en la superficie de la tela las diversas facetas de una forma para ser vista simultáneamente, en autonomía con respecto al espacio. Es

decir, los cubistas no buscaban imitar la tridimensionalidad de la naturaleza, creaban profundidad a través de la representación de planos que se penetran entre sí.

En relación con el color, elemento de gran importancia en el arte de principios del S.XX, Picasso y Braque optaron por una paleta limitada de ocre y grises.

Los elementos que elegían representar eran objetos de la vida cotidiana, porque esos objetos podían reconocerse fácilmente a pesar de las “deformaciones” impuestas. Un violín, una botella, una paleta de pintor, una guitarra, una pipa y una figura humana era representados con frecuencia.

Picasso y Braque comenzaron a utilizar letras estarcidas en sus pinturas. La ventaja de las letras era que, al ser planas, remarcaban la bidimensionalidad de la tela, la superficie concreta de la tela en la que se desarrollaba el espacio propuesto por el cubismo.

El artista español Juan Gris se propuso eliminar los aspectos intuitivos que tenía el cubismo de Picasso y Braque, para elaborar una práctica mas racional. La pintura debía ser, para él, el resultado de un pensamiento previo. Gris proyectaba, en primer lugar, una estructura para su pintura y luego imponía los objetos en ella. En otras palabras, Gris partía de elementos abstractos para construir objetos concretos que el artista no decidía con anterioridad. Gris formaba una estructura y, luego, ordenaba los colores hasta lograr que se transformasen en objetos. Si Cézanne hacia de una botella un cilindro, Gris hacia de un cilindro una botella.

ETAPAS DEL CUBISMO

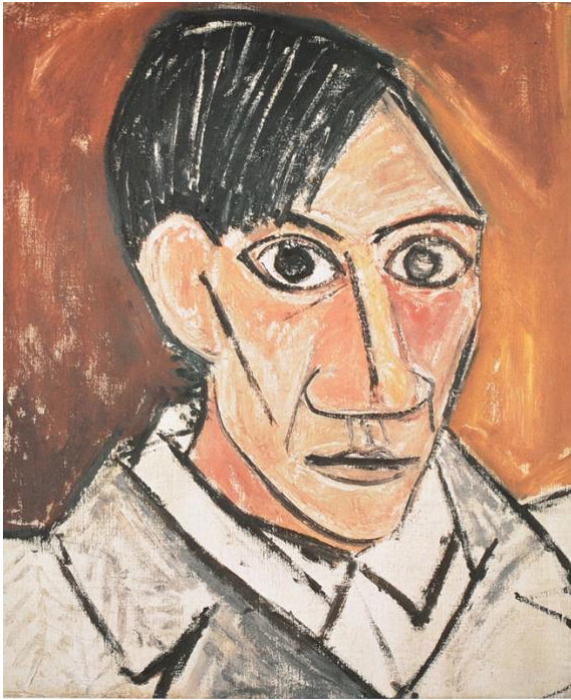
Cubismo temprano: en el primer cubismo, anterior a 1909, el objeto, el paisaje o los retratos se representan en grandes planos simples que se intersectan. Se conserva aún la idea de representación del espacio tridimensional, aunque resuelta sólo por la profundidad de los mismos planos.

Cubismo analítico: se inicia a fines de 1909. Los planos se facetan hasta fracturar el objeto, analizarlo desde todos los ángulos. La intención era fijar en las telas todas las caras de un objeto, todas las variaciones de la apariencia del mismo. En estas obras predominan las líneas rectas, los colores apagados, los ocre y los grises.

Cubismo sintético: Se desarrolla ente 1912 y 1914. El objeto ya no es facetado para ser analizado desde todas sus partes como en el cubismo analítico, sino que se busca resumirlo en su elemento fundamental, se presenta la forma geométrica pura de los objetos. Además de la pintura, en esta etapa comienza a utilizarse *papiers collés* (papeles pegados). Se utiliza el color puro y brillante, las líneas pueden ser curvas, no solo rectas como lo eran en el cubismo analítico.

ACTIVIDADES

CONSIGNA 1:

Pablo Picasso. Autorretrato. Óleo sobre tela. Praga.

Pablo Picasso. Acrobata y joven arlequín. Gauche.

Pablo Picasso. Guernica. Óleo sobre tela. Centro de arte Reina Sofía. Madrid.

- A) Busquen y escriban una pequeña reseña de la biografía artística de Pablo Picasso. No más de 10 renglones.
- B) Observen estas tres pinturas de Pablo Picasso:
En relación con sus elementos formales. ¿Qué diferencias hay entre ellos?
Analicen el uso del color en las tres obras.
- C) Piensen y escriban el orden cronológico en que las produjo. Justifiquen brevemente.
- D) ¿Cuál de las tres obras les resultan más interesante y por qué?

EMILIO PETTORUTI Y EL CUBISMO

En 1924, Emilio Pettoruti (1892 – 1971) regresó a la Argentina luego de una estadía de años en Europa, donde se había desarrollado como un artista vinculado al movimiento futurista. El futurismo fue un movimiento de vanguardias, fundado en 1909 por el poeta italiano Marinetti, que promovía la ruptura con el arte académico e impulsaba un arte basado en la modernización, la tecnología y el poder de la máquina. En los aspectos formales, los pintores futuristas buscaban representar el movimiento, la simultaneidad y el dinamismo de las formas.

Pettoruti fue uno de los primeros artistas Latinoamericanos en realizar una obra abstracta sin ninguna referencia figurativa.

El año de su regreso realizó una exposición considerada clave para el comienzo del arte moderno en Buenos Aires.

Antes de regresar a la Argentina, Emilio Pettoruti estuvo seis meses en París, donde mantuvo contacto con Pablo Picasso y Juan Gris, entre otros pintores cubistas. Esta experiencia lo marcó fuertemente.

En su estadía en Argentina, Pettoruti se afianzó en un lenguaje vinculado al cubismo tardío. Aunque pintaba sus arlequines músicos y naturalezas muertas con una geometrización de las formas derivadas del cubismo, su pintura se afirmaba en una búsqueda personal que lo alejaba de una mera copia de Picasso.

Luego se acerca a una abstracción que desarrollará durante su última estancia en París hasta su muerte.

En sus temas aparece el universo que es local. En sus naturalezas muertas, por ejemplo, podemos ver un sifón sobre la mesa o referencias a las orquestas de tango.

Características de su obra:

Replica los perfiles de las figuras para dar sensación de movimiento.

Los temas que trabajó son los bodegones, las ventanas, la espiritualidad, la pureza, el crepúsculo marino, el orden y las noches de verano entre otros temas.

No hay líneas de contorno.

Utiliza los rayos de luz para mostrar el movimiento.

CONSIGNA 2

Miren atentamente las siguientes imágenes:

El Sifon. Collage sobre cartón. MNBA. Buenos Aires

La canción del pueblo. Óleo sobre tela. MALBA. Buenos Aires.

- A) ¿A qué etapa del cubismo relaciona la obra de Pettoruti?
- B) Nombren dos obras de algún artista del cubismo europeo con las cuales encuentren parecido desde lo formal
- C) Observen las siguientes pinturas de Emilio Pettoruti, corresponden a distintos periodos del artista.
- D) Analicen los aspectos formales realizando una comparación entre ambas. ¿Cuál prefieren y por qué?

Los bailarines. Óleo sobre tela. 1918

Farfalla III. Óleo sobre tela. 1961

GEOMETRIZACIÓN, SÍNTESIS Y ESTILIZACIÓN

La **GEOMETRIZACIÓN** consiste en el análisis de la estructura del objeto y en la transposición de las formas que lo componen en figuras geométricas.

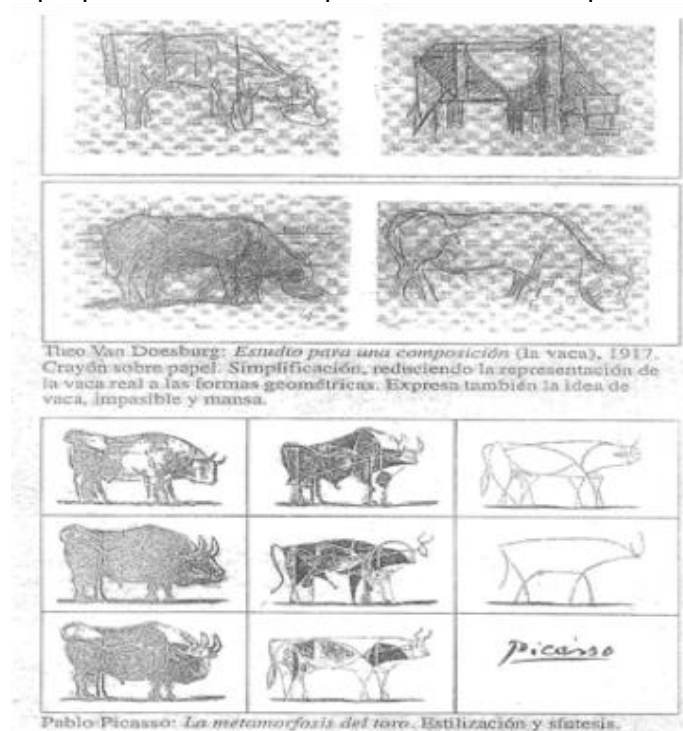
La **SÍNTESIS** consiste en extraer lo más importante del objeto o figura;; es un extracto de la realidad observada, una articulación de líneas o planos donde subsiste, sin embargo, la estructura y la esencia del elemento

La **ESTILIZACIÓN** consiste en interpretar la forma de un objeto, figura humana o cualquier elemento, haciendo resaltar sus rasgos característicos, suprimiendo o reduciendo los aspectos considerados secundarios. Se introduce en la estilización el estilo personal, que requiere un análisis previo de aquello que se va a interpretar.

ESTILIZAR es someter una forma a un estilo. Para ello son necesarios tres pasos:

- 1) Seleccionar un objeto
- 2) Observarlo en su configuración, color y textura, etc.
- 3) Graficar mediante el dibujo analítico.

Hay que procurar apropiarse de la forma para recrearla sin copiarla.

CONSIGNA 3

Realización de un *papiers collés* con temática cubista.

- A) Después de leer todo el texto realicen un collage con temática y técnica cubista, teniendo en cuenta para su realización la geometrización, la síntesis y la estilización de las formas.