

Kaylen Beemer

Dra. Raquel Anido

SPAN 3070

23 Abril 2024

Un Análisis de el Impacto de Picasso en la Sociedad Española

Pablo Picasso, una gran figura de la historia del arte, dejó un impacto duradero en el mundo del arte y la sociedad española. Picasso nació en 1881 en Málaga, España y su vida representa los cambios del siglo XX, influyendo en el arte mundial y en su país de origen. En este análisis, exploramos cómo el arte y la vida de Picasso remodelaron la sociedad española, combinando su creatividad revolucionaria con las dinámicas culturales, políticas y sociales de su tiempo. Nuestro objetivo es comprender cómo el arte y la vida de Picasso provocaron cambios significativos en la sociedad española. Analizaremos su arte y el contexto histórico. El recorrido artístico de Picasso es un reflejo de la transformación de España debido a problemas políticos, cambios sociales y resistencias culturales. Desde sus primeros días en Barcelona hasta su influencia en los círculos parisinos, la vida de Picasso reflejó la situación en España desde el declive de las normas tradicionales hasta el surgimiento de los ideales republicanos. Obras como "Guernica", que condena los horrores de la guerra y su exploración de la sexualidad y la identidad, influyeron en la sociedad española. La vida personal de Picasso estuvo definida por una política apasionada, relaciones intensas y una profunda introspección. Su activismo durante la Guerra Civil Española y su lucha por la libertad artística contribuyeron a su estatus icónico. A

través del análisis y el contexto histórico, exploramos las conexiones entre la innovación artística y el cambio social.

Es importante tener en cuenta la cronología de la vida de Picasso. En los primeros años de su vida, siempre fue un buen artista. Comenzó a tratar de aprender el arte de su padre cuando tenía diez años. Su familia se mudó un poco, estableciéndose en Barcelona cuando él era un adolescente. Esperaban que se convirtiera en un pintor famoso, y obtuvo cierto reconocimiento por su pintura "Ciencia y caridad" cuando tenía unos 16 años. Después, fue a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes San Fernando de Madrid. Fue entonces cuando comenzó a reafirmar todas las normas que ya estaban presentes durante este tiempo. Esto fue en el año 1895. Siempre le gustó tomarse su tiempo en los cafés, o simplemente en las calles de Madrid. Pero es posible que se inspirara en el Museo del Prado. Le gustaban algunos artistas como Velázquez y Goya.

Después de vivir en Madrid, se fue a vivir a Barcelona, que fue la ciudad donde disfruté de su tiempo con otros artistas y escritores que tenían interés en París. En Francia, tuvo su primera exposición de arte en 1900 en la que pintó muchos retratos de sus amigos. Por ejemplo, mostró "últimos momentos". Desde alrededor de 1901 hasta mediados de 1904, Pablo Picasso pasó por lo que se llama su "Período Azul". Durante este tiempo, sus pinturas estaban dominadas principalmente por tonos de azul. Picasso pasó un tiempo tanto en Barcelona como en París durante este período, inspirándose en ambas ciudades. Otro tema significativo durante este período fue la maternidad, inspirada en la presencia de madres lactantes en la prisión. Picasso estaba tratando de encontrar formas de expresar temas artísticos tradicionales, pero de una manera moderna, del siglo XX.

En la primavera de 1904, Pablo Picasso decidió trasladarse definitivamente a París. Esto marcó un cambio significativo en su arte, ya que ahora estaba influenciado por nuevas ideas y

tendencias artísticas. Se hizo amigo de Guillaume Apollinaire, un poeta, y juntos encontraron inspiración en el circo ambulante y sus artistas, conocidos como saltimbanques. Estos artistas errantes simbolizaban el lugar del artista en la sociedad moderna. A finales de 1904, Picasso comenzó una relación con Fernande Olivier, quien se convirtió en su amante. Ella inspiró muchas de sus obras durante este tiempo, especialmente durante su viaje a Gósol en 1906.

Durante el período comprendido entre finales de 1904 y 1906, conocido como el "Período de la Rosa", la paleta de colores de Picasso cambió de los azules de su período anterior a tonos más cálidos, que se asemejan a la cerámica, la carne y los colores terrosos. Experimentó con el color para lograr un efecto más escultórico en sus pinturas.

Durante los años 1909 a 1912, Pablo Picasso y Georges Braque colaboraron estrechamente, marcando la única vez que Picasso trabajó tan íntimamente con otro pintor. Juntos, fueron pioneros en un movimiento artístico revolucionario conocido como cubismo analítico. En las primeras etapas del cubismo, tanto los críticos como los espectadores a menudo malinterpretaron las pinturas porque parecían ser puramente geométricas o abstractas. Sin embargo, Picasso, Braque y otros artistas cubistas vieron su trabajo como algo completamente diferente. Creían que estaban introduciendo una nueva forma de representar la realidad que desafiaba las convenciones del arte renacentista, en particular la confianza en la perspectiva y la ilusión.

El arte temprano de Pablo Picasso muestra su creatividad a una edad muy temprana. Sus primeros años se caracterizaron por el talento y el deseo de explorar artísticamente. Su estancia en Barcelona sentó las bases de la revolución artística que se extendió a lo largo del siglo XX. Su arte temprano muestra una amplia gama de influencias y estilos. Tras su formación académica en Madrid, experimentó con diversas técnicas y enfoques. Influenciado por artistas

postimpresionistas como Cézanne y Toulouse-Lautrec, Picasso comenzó a utilizar otras formas de arte en lugar de las normas tradicionales. "El bebedor de absenta" (1901) y "La Vie" (1903) muestran una visión de la exploración temprana de Picasso de las emociones humanas y los temas de la sociedad. En "El bebedor de absenta", Picasso representa una figura encorvada sobre un vaso de absenta, una popular bebida alcohólica con efectos psicodélicos. El hombre parece sombrío y sus rasgos están ocultos por una sombra. Esto representa desesperación o tristeza. En esta pintura, Picasso captura la tristeza de los individuos marginados en la sociedad urbana. En "La Vie", Picasso presenta una historia más compleja, con una conexión íntima y profundidad emocional. El hombre y la mujer principales están abrazados y sus rostros están iluminados por la luz de las velas. Detrás de ellos, hay una figura femenina fantasmal, que podría representar la moralidad o el paso del tiempo. En este arte, Picasso explora temas del amor, la pérdida y la existencia humana e invita a las personas a pensar en lo complejas que son las relaciones humanas. Ambas pinturas muestran a Picasso como uno de los primeros maestros de su forma y su capacidad para hacer sentir a la gente.

El cubismo fue un estilo de arte que Pablo Picasso ayudó a crear a principios del siglo XX. En lugar de pintar las cosas de forma realista, el cubismo las descompone en formas geométricas. Esto afecta los ángulos y puede crear un efecto especial. Las pinturas cubistas de Picasso como "Las señoritas de Aviñón" y "Naturaleza muerta con azotes en una silla" eran muy diferentes a las pinturas que la gente había visto antes. Sorprendieron a la gente porque era muy diferente. En "Les Demoiselles d'Avignon" es muy especial porque cambió la forma en que la gente pensaba sobre el arte. La pintura muestra a cinco mujeres en una habitación, pero están pintadas con formas geométricas y sus rostros parecen extraños. Algunas personas dicen que se inspiran en las mujeres africanas. El fondo es muy sencillo y sin detalles. Cuando Picasso lo

pintó, era muy diferente a todo lo demás. Sorprendió a la gente porque no se parecía al arte tradicional. En lugar de hacer que las cosas parecieran reales, utilizó formas. Quería mostrar muchas opiniones de las mujeres al mismo tiempo. Hizo que la pintura fuera extraña y confusa, pero más emocionante. También fue una pintura importante porque rompía las reglas del arte. Picasso quería mostrar que el arte no tiene por qué ser tradicional. Esta se convirtió en una de las pinturas más famosas de Picasso e inspiró a otros artistas a probar cosas nuevas. "Naturaleza muerta con silla azotada" es un cuadro de Picasso que realizó en 1912. Es especial porque no solo es un cuadro, también es un collage. Utilizó otras cosas además de pintura, como trozos de tela. El cuadro muestra una mesa con algunos objetos encima. Hay un vaso con una pajita, un limón y una pieza de fruta. Lo más interesante del cuadro es el azote de la silla. El caning es un tipo especial de tejido que se utiliza para fabricar sillas. Picasso no pintó el azote de la silla, sino que utilizó un trozo de azote real y lo pegó al lienzo. Esta fue una de las primeras veces que un artista utilizó la universidad en una pintura, una idea revolucionaria. ¿Por qué Picasso quería explorar otros materiales en su arte? Quería hacer algo nuevo. Quería mostrar las cosas de una manera diferente. Al usar el collage, pudo crear texturas y formas interesantes que no podría crear solo con pintura. Algunas personas piensan que "Naturaleza muerta con azotes en silla" trata sobre el paso del tiempo y otras piensan que los objetos sobre la mesa, el limón y la fruta, representan la vida y la decadencia. El azote de la silla, con el patrón repetido, podría representar el ciclo interminable de muerte y vida. Otras personas piensan que la pintura trata sobre el uso de objetos cotidianos. Al incluir el vaso y la pajita, podría estar recordando a la gente que no apreciamos las cosas simples de la vida. Esta pintura muestra que se puede hacer arte con cualquier cosa, no solo con pintura, y que es emocionante hacer algo nuevo e inesperado.

Más adelante en su vida, Pablo Picasso continuó creando arte que desafió las ideas tradicionales e inspiró a personas de todo el mundo. Una de sus obras más famosas de esta época es "Guernica", pintada en 1937. Esta enorme pintura muestra los horrores de la guerra, con figuras distorsionadas y animales doloridos. Fue una protesta contra el bombardeo de un pueblo español durante la Guerra Civil Española. "Guernica" se convirtió en un poderoso símbolo de paz y un recordatorio de las terribles consecuencias de la guerra. El arte posterior de Picasso también exploró temas como el amor, la belleza y el paso del tiempo. Creó series de pinturas que interpretaron obras de arte famosas del pasado, como las obras de grandes maestros como Velázquez y Rembrandt. Estas reinterpretaciones mostraron la habilidad de Picasso como artista y su capacidad para reinventar ideas tradicionales de maneras nuevas y emocionantes. Además de sus pinturas, Picasso también realizó esculturas, cerámicas y grabados. Sus experimentos con diferentes medios y técnicas ampliaron las posibilidades del arte e influyeron en generaciones de artistas venideros. El impacto de Picasso en la sociedad siguió creciendo a medida que su fama se extendía por todo el mundo. Su arte desafió a la gente a pensar diferente y a cuestionar el status quo. Demostró que el arte podría ser una poderosa herramienta para el cambio social y una forma de expresar emociones e ideas complejas.

"Guernica" es una de las pinturas más famosas de Pablo Picasso. Lo hizo en 1937 durante una época de gran conflicto en España. La pintura es enorme y muestra los horrores de la guerra. Lleva el nombre de una ciudad llamada Guernica, que fue bombardeada durante la Guerra Civil Española. El cuadro está lleno de figuras distorsionadas y animales doloridos. Hay gente gritando y llorando y los edificios arden. Es una pintura muy poderosa y emotiva. Picasso utilizó colores negro, blanco y gris para hacerlo más intenso. "Guernica" fue la forma en que Picasso habló contra la violencia y el sufrimiento de la guerra. Quería mostrar al mundo lo terrible que es

la guerra y cómo afecta a personas inocentes. La pintura se convirtió en un símbolo de paz y un recordatorio de la necesidad de detener las guerras. En España, "Guernica" se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Aunque el país atravesaba un momento difícil, la pintura demostraba que todavía hay belleza y humanidad en el mundo. Inspiró a la gente a seguir luchando por la paz y la justicia. El "Guernica" también tuvo repercusiones políticas. Fue visto como una crítica al gobierno español y su papel en la Guerra Civil. Picasso era partidario del bando republicano, que luchaba contra los nacionalistas liderados por el general Franco. La pintura ayudó a crear conciencia sobre el sufrimiento del pueblo español y la necesidad de un cambio. Tras el fin de la Guerra Civil, "Guernica" se convirtió en un grito de guerra para el movimiento antifascista en España. Era un símbolo de resistencia contra la dictadura y la opresión. Incluso hoy, la pintura sigue siendo un poderoso símbolo de esperanza y resistencia en todo el mundo. En 1981, "Guernica" se trasladó a España y se exhibió en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ahora es una de las atracciones más populares del museo y atrae a visitantes de todo el mundo. Una de las obras más notables de los últimos años de Picasso es "Jacqueline Roque". Esta serie de pinturas representa a la segunda esposa de Picasso, Jacqueline, quien fue su musa hasta su muerte. A través de estas pinturas, Picasso capturó la belleza y la gracia de Jacqueline, y la profunda conexión entre ellas. La serie muestra el dominio del color y la forma de Picasso, y su capacidad para transmitir emociones complejas a través de su arte. Otro aspecto importante del arte tardío de Picasso es su exploración de temas y motivos clásicos. Revisó temas como la corrida de toros, el circo y la forma femenina, haciéndolo con su propio estilo y perspectiva únicos. Estas obras demuestran el respeto de Picasso por la historia del arte y su deseo de interpretar temas tradicionales en un contexto moderno. El arte de la última etapa de Picasso también reflejó sus creencias políticas y su activismo social. Fue un gran defensor de la paz y los

derechos humanos, y su arte a menudo abordaba importantes cuestiones sociales de la época. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es "Masacre en Corea", una serie de pinturas que muestran la violencia y el sufrimiento causado por la Guerra de Corea. Picasso utilizó su arte como herramienta para el comentario social y la protesta política, inspirando a otros a hablar contra la injusticia y la opresión. Además de sus pinturas, Picasso también experimentó con otras formas de expresión artística en sus últimos años. Creó esculturas, cerámicas y grabados, explorando nuevos medios y técnicas. Su enfoque innovador del arte inspiró a generaciones de artistas. El impacto de Picasso en la sociedad española en su vida posterior fue profundo. Era un tesoro nacional y un icono cultural, célebre por sus contribuciones al arte y la cultura españoles. Su arte sirvió como fuente de inspiración y orgullo para las personas españolas, recordándoles su herencia artística e identidad cultural.

Referencias

<https://www.britannica.com/biography/Pablo-Picasso> (2024)m

<https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/cubism-early-abstraction/cubism/a/picassos-early-work> (2024)

<https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/cubism-early-abstraction/cubism/a/picasso-still-life-with-chair-caning> (2024)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_\(Picasso\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)) (1 abril 2024)