

Cubismo

El cubismo fue una vanguardia artística europea que surgió en el siglo XX en Francia se materializa principalmente en las artes y la literatura.

Se caracteriza por el marcado uso de formas geométricas, rompe con los modelos estéticos que sólo valoraban la perfección de las formas.

El cubismo fue fundado en París por el reconocido artista español Pablo Picasso y los franceses Georges Braque.

La pintura "Les demoiselles d'Avignon" (o "*Las señoritas de Avignon*" en español) de 1907, Pablo Picasso, se considera el punto de partida de este movimiento innovador.

En general, este arte está marcado por la representación de figuras de la naturaleza a partir del uso de formas geométricas, promoviendo la fragmentación y descomposición de los planos y perspectivas. El artista cubista deja de tener el compromiso de utilizar la apariencia real de las cosas, como sucedía durante el Renacimiento.

El arte cubista es considerado un "arte mental", donde cada aspecto de la obra debe ser analizado y estudiado de modo individual.

Cubos, cilindros y esferas son algunas de las formas usuales en el arte cubista, que se distingue del arte abstracto por el uso concreto de todas las formas. el Cubismo influyó otros movimientos como el futurismo, surrealismo.

Además de Picasso y Braque, otros artistas que han quedado inmortalizados en forma de iconos de esta vanguardia son Juan Gris (1887 - 1927) y Fernand Léger (1881-1955).

Características del Cubismo

Trata la naturaleza o los paisajes con formas geométricas se representan los objetos en todos sus ángulos en el mismo plano, formando una figura en tres dimensiones.

En el arte cubista, predominan las líneas rectas, modeladas básicamente por cubos y cilindros, dada la geometrización de las formas y volúmenes.

Esta técnica que renuncia a la perspectiva, así como al "claro-oscuro" y empieza a usarse colores neutros (predominio del blanco, negro, gris, marrón y ocre), causa una sensación de pintura escultórica.

En el plano conceptual, el cubismo se puede considerar un arte que se centra en ejercicio mental como una forma de expresar ideas.

Al romper con la perspectiva consagrada de las líneas de contorno, la naturaleza pasa a ser retratada simplificada. Esto permite a una mayor abstracción de los atributos estéticos de la obra, al tiempo que rechaza la idea del arte como imitación de la naturaleza pura.

Cabe citar que este estilo abandona distinciones entre forma y fondo o cualquier noción de profundidad. Las naturalezas muertas urbanas y los retratos son temas recursivos en este movimiento.

Además, se empiezan a descomponer las imágenes en formas geométricas para poder ser representadas en el arte cubista.

Fases del arte Cubista

El movimiento cubista fue marcado por tres fases: cubismo escénico (1907 - 1909), analítico (1910 - 1912) y sintético (1913-1914).

Cubismo escénico

Las obras de Paul Cézanne sirvieron de inspiración para la consolidación del arte cubista.

También conocido como "cubismo pre analítico", esta es considerada la fase inicial de este arte (1907 - 1909), donde la principal base era el trabajo de Cézanne, con fuerte influencia del arte africano y debido al uso de formas simplificadas.

Cubismo analítico

Se considera como el "cubismo puro" y de difícil interpretación, donde las figuras son descompuestas, a través del uso de diversas formas geométricas.

Las obras impregnan los tonos monocromáticos, con predominio del verde, marrón y gris.

Cubismo sintético

La gran característica de esta fase fue la introducción de la técnica de pegado para reconstruir las imágenes que antes eran descompuestas.

A diferencia del cubismo analítico, en esta etapa las imágenes pasan a mantener su fisonomía, pero de modo reducido, presentando sólo lo que es esencial para su reconocimiento.

George Braque junto con Picasso son los inspiradores del movimiento y algunos de los principales maestros son Juan Gris, Fernand Leger, Jean Metzinger y Albert Gleizes, pero con anterioridad, Cézanne ya habría marcado el camino.

Cézanne recibió la influencia del Impresionismo y reaccionó contra él. Rechazó la impresión en favor de una comprensión más profunda de la realidad. Su fórmula era la forma-color. Él cree que la naturaleza no se dibuja, sino que se manifiesta a través del color. Cuanto más color se precisa más aparece el dibujo de los objetos, pero aparece en la forma. Por eso, la pintura de Cézanne no es una pintura dibujada, sino una pintura de volúmenes, de formas. Y una vez creadas, hay que relacionarlas entre sí, surgiendo aquí el problema de los planos, que lo impulsa a mirar los objetos desde varios puntos de vista.

Estas lecciones fueron asumidas por el cubismo que hará un replanteamiento de la obra de arte, de las formas, de la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc. Crea un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla.

El Cubismo es un arte mental, se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza, la obra de arte tiene valor en sí misma, como medio de expresión de ideas. La desvinculación con la naturaleza se consigue a través de la descomposición de la figura en sus partes mínimas, en planos, que serán estudiados en sí mismos y no en la visión global de volumen. Así un objeto puede ser visto desde diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva

convencional y con la línea de contorno. Desaparecerán las gradaciones de luz y sombra y no se utilizarán los colores de la realidad, apareciendo en las representaciones el blanco y negro. Las formas geométricas invaden las composiciones. Las formas que se observan en la naturaleza se traducirán al lienzo de forma simplificada, en cubos, cilindros, esferas. Nunca cruzaron el umbral de lo abstracto, la forma siempre fue respetada. Los principales temas serán los retratos y las naturalezas muertas urbanas.

Etapas del Cubismo

Se distinguen diversas fases en el desarrollo del Cubismo.

Cubismo Analítico

caracterizado por la descomposición de la forma y de las figuras en múltiples partes, todas ellas geométricas. El objetivo es examinarlas y ordenarlas por separado. Es el cubismo más puro y el de más difícil comprensión.

Cubismo Sintético

Al Cubismo Analítico le sucede el cubismo sintético, que es la libre reconstitución de la imagen del objeto disuelto. El objeto ya no es analizado y desmembrado en todas sus partes, sino que se resume su fisonomía esencial. La síntesis se realiza resaltando en el lienzo las partes más significativas de la figura que serán vistas por todos sus lados.

Algo fundamental en esta etapa es la técnica del collage, la inserción en el cuadro de elementos de la vida cotidiana como papeles, telas y objetos diversos. El primero en practicarlo fue Braque. El collage nos ayuda a recuperar el referente concreto, a partir de aquí ya no interesa el análisis minucioso, sino la imagen global.

Artistas del cubismo

Pablo Picasso (1881-1973)

Vivió 92 años, pintó desde muy joven hasta cerca de su muerte y pasó por las siguientes fases:

La fase Azul, entre 1901-1904, que representa la tristeza y el aislamiento provocados por el suicidio de Casagemas, su amigo, son evidenciados por la monocromía y también la representa la miseria y la desesperación humanas.

La fase Rosa, entre 1904-1907, el amor por Fernande origina muchos diseños sensuales y eróticos, con la pasión de Picasso por el circo, se inician los ciclos de los saltimbanco y del arlequín. Después de descubrir las artes primitivas y africanas comprende que el artista negro no pinta o esculpe de acuerdo con la tendencia de un determinado movimiento estético, pero con una libertad mucho mayor. Picasso desarrolló una verdadera revolución en el arte.

George Braque (1882-1963)

Es el otro gran creador del cubismo junto a Picasso. En L'Estaque, cerca de Marsella descubrió que se pueden simplificar las formas reduciéndolas a prismas y cilindros. Son características sus naturalezas muertas, empleando con frecuencia la guitarra, el violín o la mandolina.

En Naturaleza muerta con naipes reduce el cromatismo a colores grises y geometriza y descompone las formas para crear una nueva realidad mediante superposiciones y transparencias.

También introducirá en sus pinturas los collages. Sus obras más destacadas son El bodegón de la guitarra, El bodegón del violoncelo, El taller del pintor.

Juan Gris (1887-1927)

Su cubismo es fundamentalmente sintético y coloreado. Sus composiciones tienen una firme estructura y un ritmo armonioso.

Esta mezcla de suavidad y energía la observamos en la ordenación de sus bodegones, realizados a base de planos muy violentos.

Los elementos que aparecen son vasos, botellas, diarios, fruteros, pipas, arlequines, elementos musicales. Apenas trata otro tema que el del bodegón. **Naturaleza muerta, El desayuno, Naturaleza muerta sobre una silla.**

Fernand Leger (1881-1955)

El cubismo de Leger tiende hacia formas de aspecto mecánico y tubular. Le importa la vida cotidiana y el maquinismo de la gran ciudad. En su Partida de cartas, los protagonistas han sido convertidos en una especie de robots metálicos. Seguirán

otros cuadros como Los acróbatas, Los cilindros, Las hélices, etc. Sus personajes son vistos con cierto carácter de autómatas.

El comienzo de la Primera Guerra Mundial fracciona el Cubismo, pero seguirá existiendo en experiencias como el purismo, la Sección Aurea o Sección de Oro y el constructivismo ruso.

<https://www.arteespana.com/cubismo.htm>

<https://www.profeenhistoria.com/arte/cubismo/>

<https://definicion.de/cubismo/>