

2005, 125 años de Pablo Picasso

El cubismo de Picasso

El movimiento cubista

El cubismo es un estilo de la pintura contemporánea, un concepto estético, una manera de expresar la realidad. Algunos consideran que el cubismo se originó por la influencia del pintor francés Paul Cezanne quien reducía los volúmenes de los objetos a elementos geométricos básicos como el cilindro, el cubo y la esfera, introduciendo los elementos precursores del cubismo (1905-1907).

Esta tendencia artística trataba de simplificar las estructuras de la naturaleza mediante modelos, hecho novedoso en el arte pero común en la ciencia, particularmente la física. Se trata de un acercamiento, por aproximaciones, al conocimiento de la realidad. Los modelos del cubismo tomaron, precisamente, como temas a la naturaleza y a la figura humana. Pero el cubismo, a diferencia de lo tradicional, no se limitó a imitar a la naturaleza sino que hubo una ruptura de formas y conceptos. Con el cubismo, las formas se destrozan y se dejó de pintar conforme a normas.

Pablo Picasso y George Braque son considerados como los iniciadores de este movimiento pictórico que surgió en innumerables reuniones y discusiones en la casa de Picasso en París. A esas reuniones asistían escritores y artistas, entre otros, Diego Rivera quien se convertiría en uno de los grandes muralistas mexicanos del siglo XX. En 1907, Picasso pintó uno de sus cuadros más famosos, "Las señoritas de Avignon".

El concepto del cubismo

El cubismo tomó elementos de la pintura clásica basada en líneas, planos y ángulos pero renunció a

la perspectiva y a los colores reales. Los cubistas miraban diferente, crearon una pintura bidimensional y el volumen de los colores es representado sobre superficies planas. Hay una desintegración de las formas pero los modelos conservan sus propiedades. Por ejemplo, a la figura humana, Picasso la descompone en planos. Esto es, la realidad espacial de 3 dimensiones es reducida a un espacio plano de 2 dimensiones. La 4ª dimensión, el tiempo, queda "congelada".

En el cubismo, los objetos no se representan como son sino como parecieran ser, de acuerdo a múltiples puntos de vista, del pintor o los observadores. Los objetos, por lo demás, se pueden mirar estáticos o en movimiento. El cubismo representa a los objetos como cubos, específicamente cristales, y describe a la naturaleza como una monocronía definida por el claro-oscuro, es decir, las sombras.

El cubismo y la realidad

El concepto del cubismo se relaciona con el conocimiento limitado de la naturaleza. Un objeto no puede ser observado de la misma manera en todo momento. De acuerdo al Principio de Incertidumbre, no se puede medir al mismo tiempo la posición y la velocidad de un objeto. Cuando surgió el cubismo, la ciencia estaba en un momento crucial con la teoría cuántica y la relatividad. La cuántica afirmó la hipótesis atómica según la cual el mundo está formado por entidades básicas, los átomos y las llamadas partículas elementales; la relatividad rompió con los conceptos absolutos de espacio y tiempo, y los unificó en uno solo: el espacio-tiempo de cuatro dimensiones.

La ciencia no es arte, ni el arte es política, ni viceversa, pero todas estas actividades son influenciadas por el contexto de una época. El ser social determina la conciencia en sus diversos niveles y vertientes. La toma de conciencia, a su vez, implica un proceso de ruptura.

El cubismo, contemporáneo de las grandes teorías en la física y, también, de los grandes debates del marxismo de principios del siglo pasado, se caracteriza por hacer de los cristales el componente fundamental y, el mundo, se conoce por aproximaciones según la “perspectiva” con que se miren los objetos. Nada hay absoluto todo es relativo; no hay un solo punto de vista único para mirar a los objetos. La realidad dejó de ser una estructura organizada en líneas verticales u horizontales para volverse poliédrica.

Desarrollo del cubismo

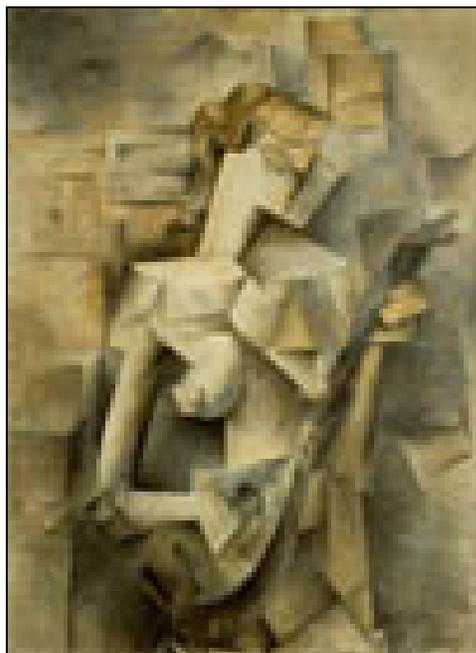
Se consideran 2 fases del cubismo, el llamado cubismo analítico (1910-1912) y el cubismo sintético (1913-1914). El cubismo sintético es una representación bidimensional de la realidad que elimina la profundidad, el volumen de los objetos se descompone en planos haciendo, a veces, un conjunto indescifrable. Predominan los ángulos y

2005 energía 6 (73) 43, FTE de México las líneas rectas y, la luz, no es real pues procede de distintos puntos. Los colores más utilizados son neutros: el verde, el ocre y el gris. Los elementos preferidos del cubismo analítico fueron los instrumentos musicales, en especial la guitarra, botellas, pipas, vasos y periódicos.

En el cubismo sintético, el color se hace más importante, los planos son más amplios. Una característica importante fue la introducción de elementos no pictóricos como cajetillas de cigarros, trozos de vidrio, pedazos de periódicos, tela y arena. Esta técnica, conocida como *collage* le dio textura a la pintura y combinó la realidad con la ilusión.

El *collage* es una técnica que permite amplias variaciones constructivas, es un *montaje* de la realidad. Con la introducción de estos elementos plásticos se dio paso a la tridimensionalidad, los materiales se descontextualizan y adquieren características propias.

Un ejemplo del cubismo analítico es “Muchacha con mandolina”, uno del cubismo sintético es “Violín y guitarra”, ambos del maestro Picasso. El cubismo como vanguardia artística se desintegró con la I Guerra Mundial. Sin embargo, tuvo grande influencia en varios pintores franceses, holandeses, suizos, checos, rusos e, incluso, mexicanos como Diego Rivera.

Muchacha con mandolina, 1912
de Pablo Picasso

Violín y guitarra, 1913
de Pablo Picasso