

Pablo Picasso

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso, (Málaga, 25 de octubre de 1881 - Mougins, Francia, 8 de abril de 1973), conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español; creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista.

Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de dos mil obras sobrevivientes en museos de toda Europa y el mundo.

En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista, fue miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte, el 8 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie (Mougins, Francia) a los 91 años y está enterrado en el parque del castillo de Vauvenargues (Bouches-du-Rhone).

Infancia

Pablo Picasso fue el primer hijo de Don José Ruiz Blasco y María Picasso López. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, en el seno de una familia pequeño burguesa. Picasso tuvo dos hermanas, Dolores (1884-1958) y Concepción (1887-1895).

De José Ruiz Blasco se sabe que quiso ser pintor y fue profesor de dibujo en la escuela de Málaga llamada *San Telmo*. De la madre se conoce poco; al parecer era de una personalidad más fuerte que la de su marido, y Picasso tuvo siempre hacia ella mayor respeto y ternura, lo que algunos creen ver en el retrato que le dibujó en 1923.

Picasso comenzó a pintar desde edad temprana. En 1889, a los ocho años, tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre pintó *El pequeño picador*, su primera pintura al óleo, de la que siempre se negó a separarse.

En 1891, la familia abandonó Málaga, cuando el padre fue nombrado profesor en el Instituto de La Coruña. Allí, Pablo trabajó en sus dibujos y mostró una fuerte confianza en sí y en sus dotes; tenía diez años. Sus primeros trabajos, de un realismo vigoroso y casi feroz, mostraron una temprana predilección por los personajes populares.

El de 1895 fue un año de sucesos importantes en su infancia; en enero, falleció su hermana Concepción, y en septiembre su padre obtuvo una cátedra en la *Lonja*, Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, donde el joven Pablo fue admitido como alumno y cursó durante dos años, lo que le condujo a pintar, quizás por complacer a su padre, una serie de cuadros en los que el academicismo sentimental del estilo sorprendía tras la vitalidad de los retratos que realizó en La Coruña.

Estudiante brillante y precoz, Picasso superó el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona a la edad de catorce años en un solo día, y se le permitió saltarse las dos primeras clases. De acuerdo con una de las muchas leyendas sobre el artista, su padre, tras reconocer el extraordinario talento de su hijo al contemplar sus primeros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles y su paleta y prometió no volver a pintar en su vida.

A diferencia de la música, no hay niños prodigios en la pintura. Lo que la gente percibe como genio prematuro es el genio de la infancia. No desaparece gradualmente a medida que envejece. Es posible que ese niño se convierta en un verdadero pintor un día, quizás incluso un gran pintor. Pero tendría que empezar desde el principio. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo no era un genio. Mis primeros dibujos nunca se han mostrado en una exposición de dibujos infantiles. Me faltaba la torpeza de un niño, su ingenuidad. He hecho dibujos académicos a la edad de siete años, con una precisión de la que me asusto.

Primeras pinturas

Durante el invierno de 1895, realizó su primer gran lienzo académico, *la Primera Comuni3n*, en Barcelona, ciudad donde vivi3 unos nueve años, salvo algunas vacaciones de verano y estancias más o menos largas en Madrid y París.

En 1897, presentó el lienzo *Ciencia y Caridad* en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid. Durante el verano, pasó, una vez más, sus vacaciones en Málaga, donde pintó paisajes y corridas.

En septiembre, marchó a Madrid para iniciar estudios en la Academia de San Fernando pero pronto abandonó la Academia: la atm3sfera intelectual de la capital, bastante provinciana e impermeable al modernismo catalán que Picasso intentaba introducir (fundó una pequeña revista en 1901, "Arte Joven", que tuvo una existencia bastante breve) no le convencía. No obstante, aprovechó sus frecuentes visitas al Museo del Prado para conocer mejor la obra de El Greco, que era vindicada por artistas y estudiosos de finales del siglo XIX.

Desde 1898, firmó sus obras como "Pablo Ruiz Picasso", luego como "Pablo R. Picasso", y sólo como "Picasso" desde 1901. Este cambio no significaba un rechazo de la figura paterna, sino que obedecía a un deseo de distinción de Picasso como personaje, iniciado por sus amigos catalanes, que tomaron la costumbre de llamarlo por el apellido materno, mucho menos corriente que el Ruiz paterno.

Volvió a Barcelona en junio de 1898, enfermo de escarlatina y se trasladó a Horta de Ebro (actual Horta de San Juan), el pueblo de su amigo Manuel Pallarés, situado al sur del Ebro cerca de la ciudad de Gandesa (Alt Camp, Tarragona). En esta estancia, Picasso se reencontró con las raíces primordiales del país y con un cierto retorno a la naturaleza, más en consonancia con el ideario modernista, lo que constituyó uno de los primeros episodios "primitivistas" de su carrera.

Abandonada la idea de Madrid y la copia de los grandes maestros, en febrero de 1899 estaba de vuelta en Barcelona, donde frecuentaba la cervecería Els Quatre Gats, insignia de la bohemia modernista y lugar en el que realizó su primera exposición individual, e hizo amistad con Jaime Sabartés y Carlos Casagemas. En este ambiente Picasso entró en contacto con el pensamiento anarquista, implantado en Barcelona. La miseria reinante en los barrios bajos de Barcelona, los soldados enfermos y heridos que volvían a España tras la desastrosa Guerra de Cuba, crearon un caldo de cultivo de violencia social que sin duda marcó, a un nivel individual y moral más que puramente político, la sensibilidad de Picasso y que pueden ser apreciados en ciertos dibujos realizados entre 1897 y 1901: *El prisionero*, *Un miting anarquista*.

En octubre de 1900, visitó París con Casagemas para asistir a la Exposición Universal donde se exhibía una obra suya, *Últimos momentos*, actualmente desaparecida. En París se instaló en el estudio de Isidre Nonell, artista catalán que Picasso conocía del grupo *Els Quatre Gats* influenciado por el impresionismo y que reflejaba la situación social catalana de principios de siglo mediante retratos de personajes marginados y miserables. La obra de Nonell, junto a la de Toulouse-Lautrec influyeron en gran medida en el estilo de Picasso de esta época, lo que puede apreciarse en obras como *La espera (Margot)*, *Bailarina enana* y *El final del número*, ambas de 1901. También conoció al que sería su primer marchante, Pere Mañach (quien le ofreció 150 francos mensuales por toda su obra de un año) y entró en contacto con la galerista Berthe Weill. Regresó a Barcelona el 20 de diciembre con Casagemas al que Picasso llevó consigo a celebrar el fin de año en Málaga.

Entre Barcelona y París. El período azul

La muerte de Casagemas

Se conoce como período azul de Picasso al que discurre aproximadamente entre 1901 hasta 1904: este nombre proviene del color que domina la gama cromática de las pinturas, y tiene su origen en el suicidio de su amigo Carlos Casagemas el 17 de febrero de 1901, que lo dejó lleno de dolor y tristeza. Casagemas, después de haber tratado de asesinar a su amante Germaine, una bailarina del Moulin Rouge que frecuentaba el círculo de artistas españoles, se suicidó en París. Picasso, motivado y sensibilizado por la muerte de su amigo pintó un cuadro que nombró *La muerte de Casagemas*, cuadro alegórico que empezaba a mostrar su paso al *período azul*. La división del espacio del cuadro en dos partes, tierra y cielo, cuerpo y espíritu, recuerda la del *Entierro del Conde de Orgaz*, de El Greco.

Otras influencias en la obra de Picasso en este periodo fueron las de Van Gogh y Gauguin, el primero sobre todo a un nivel psicológico, como se refleja en la intensidad emotiva de los cuadros de esta época, aunque también se aprecia una simplificación de volúmenes y contornos definidos que hacen pensar en Gauguin, de quien también tomaría una concepción universal de la sentimentalidad. Picasso manifestaba la soledad de los personajes aislándolos en un entorno impreciso, con un uso casi exclusivo del azul durante un período superior a dos años, hecho que prácticamente

carecía de precedentes en la historia del arte. Asimismo, el alargamiento de las figuras que se iba introduciendo en sus obras recordaba de nuevo el estilo de El Greco.

Entre Barcelona y París

Picasso era un trabajador infatigable, a finales de abril de 1901 regresó a Barcelona, donde exponía *Mujer en azul* en la Exposición General de Bellas Artes y luego en mayo volvió a París, estableciéndose en el número 130 del bulevar de Clichy, donde Casagemas solía tener su estudio. Entre junio y julio del mismo año, Picasso e Iturrino realizaron una exposición en la galería de Vollard, París. Sin dinero ni trabajo, en junio conoció al poeta Max Jacob, con el que mantendría una cercana relación hasta su fallecimiento en 1944. Jacob recordaba más tarde que descubrió la obra de Picasso y, siendo crítico de arte, expresó su admiración por el talento del pintor. Poco después recibió una invitación de Mañach para presentarle a su joven representado (Picasso tenía por entonces unos dieciocho años); que estuvieron todo el día viendo la ingente obra de Picasso, quien por aquella época pintaba uno o dos cuadros por noche, y los vendía por ciento cincuenta francos en la *Rue Laffite*. Durante el otoño pintó *Los dos saltimbanquis (arlequín y su compañera)* (Museo de Bellas Artes Pushkin, Moscú), *Arlequín apoyado* (MoMA, Nueva York) y acabó *La muerte de Casagemas*. En invierno pintó una serie de retratos en azul; el *Retrato de Jaime Sabartés* (Museu Picasso, Barcelona), el *Retrato de Mateu Fernández de Soto* (Museo Picasso, Málaga) y el *Autorretrato azul* (Museo Picasso, París).

A finales de enero de 1902 rompió su acuerdo con Mañach, y tras la liquidación correspondiente volvió a Barcelona. Empezó a trabajar en el estudio de Ángel Fernández de Soto, en el número 6 de la calle Nou de la Rambla, donde durante la primavera el color azul empezó a dominar su obra. Con Fernández de Soto visitó los burdeles de Barcelona, lo que quedó reflejado en una serie de dibujos eróticos entre los que se encuentra un Autorretrato con desnudo (colección privada, Alemania); un dibujo a la tinta y acuarela de *Ángel Fernández de Soto con una mujer* y *La macarra (composición alegórica)*, propiedad del Museu Picasso de Barcelona.

En París, Mañach arregló una exposición de pinturas y pasteles en la galería Berthe Weill, del 1 al 15 de abril, con obras de Picasso y Lemaire, y otra en junio en la misma galería con obras de Picasso y Matisse. En Barcelona, llegó el momento del servicio militar para Picasso, a quien su tío dio las dos mil pesetas necesarias para evitar el cumplimiento del servicio militar en octubre. Justo después volvió a París con Sébastien Junyer, y mostró sus pinturas azules por primera vez del 15 de noviembre al 15 de diciembre en una exposición colectiva organizada de nuevo por Mañach en la galería Berthe Weill.

De esa fecha data un *Retrato de Germaine* que Acquavella Galleries adquirió por 18,6 millones de dólares en una subasta de Christie's en 2006. En diciembre de 1902 se mudó un tiempo al apartamento de Max Jacob en el número 87 del *Boulevard Voltaire*; la habitación sólo disponía de una cama, por lo que Picasso trabajaba de noche y

dormía de día, mientras Jacob trabajaba. En este tiempo no podía comprar lienzo, y debía limitarse a dibujar.

La vida

En enero de 1903 Picasso volvió a Barcelona. En la primavera, comenzó el cuadro *La vida* (Cleveland Museum of Fine Arts), uno de los mayores y más complejos cuadros que pintó en su época azul, considerado el trabajo más importante de estos años; de un simbolismo inusualmente oscuro para sus primeras obras y sujeto a múltiples interpretaciones académicas, sobre las cuales el artista nunca se pronunció. Picasso realizó cuatro bocetos preparatorios para el cuadro, variando la composición de las figuras al menos dos veces; cabe destacar que la figura masculina, que empezó siendo un autorretrato, acabó siendo la de su amigo Carlos Casagemas. *La Vida* resume la mayor parte de los temas y la atmósfera de la época azul: el pesimismo nihilista desarrollado en su época de formación en Barcelona, recrudescido bajo las dificultades materiales que sufre en la época. «*Cree que el Arte es hijo de la Tristeza y del Dolor*», decía su amigo Jaime Sabartés. La soledad de los niños, la miseria de pobres, mendigos y ciegos están descritos ampliamente en los cuadros de ese momento: *Las Dos hermanas* (1902), *Pobres a orillas del mar* (1903), *El viejo guitarrista ciego* (1903), *El asceta* (1903) y *La Celestina (Carlota Valdivia)* (1904) se cuentan entre las primeras obras maestras de Picasso.

Hacia finales de 1903 Picasso empezó a pensar que sólo estableciéndose permanentemente en Francia su reputación superaría las fronteras de España. Se trasladó al estudio del escultor Pablo Gargallo (1881-1934), que en aquel momento estaba en París, en el número 28 del Carrer del Comerç de Barcelona, donde finalizó *La Celestina (Carlota Valdivia)* y comenzó un nuevo *Retrato de Jaime Sabartés* que finalizó en la primavera de 1904.

París, Bateau Lavoir. El período rosa

La belle Fernandez

En abril de 1904 Picasso se instaló en París en el *Bateau-Lavoir*, situado en el barrio de Montmartre, en un taller que su amigo el escultor Paco Durrio estaba por dejar. Allí reanudó su contacto con la varios artistas españoles, especialmente con Ricardo Canals, quien le enseñó en septiembre del mismo año la técnica del aguafuerte, y su mujer, que también vivían en el Bateau-Lavoir; también con Manuel Hugué y con su mujer Totote, y con Ramón Pichot y Germaine, la bailarina por la cual su amigo Casagemas se suicidó. Durante el verano tuvo una relación con «Madeleine», que aparece en varios dibujos y pinturas, como *La mujer del acróbata* (The Art Institute of Chicago) e inspiró el tema de la *Familia de Arlequín* (1905). En agosto de 1904 Picasso conoció a su primera compañera sentimental: Fernande Olivier (1881-1966), modelo de artistas y amiga de Benedetta, la mujer de Ricardo Canals, era conocida entre la *colonia española* del *Bateau-Lavoir* como «la belle Fernande». Con veintiún años los dos, Fernande fue el primer amor verdadero de Picasso, y se convirtió en su fuente de inspiración hasta 1910, aunque su relación acabara definitivamente en 1912.

La bohemia del *Lapin Agile*

En octubre de 1904 Picasso conoció al poeta André Salmon, y también a Guillaume Apollinaire, poeta y escritor precursor del surrealismo, con los que estableció una relación muy cercana. Picasso se convirtió en un asiduo del cabaret *Lapin Agile* (el «Conejo ágil») y del *Cirque Médrano*. Desde que se instaló en Montmartre, la paleta y los temas de Picasso empezaron a cambiar; la pobreza y dureza de la vida de los artistas de circo y saltimbanquis aportaron un nuevo lirismo a sus cuadros en el paso de la época azul a la denominada época rosa. La época rosa se distingue por sus colores pastel y tonos cálidos, de líneas suaves y delicadas; con un especial énfasis sobre la línea y el dibujo, más que sobre el color, continuó trabajando las figuras con proporciones alargadas que recuerdan su admiración por El Greco, como en *El actor* (MoMA, New York) o en la acuarela *El loco* (Museu Picasso, Barcelona), un recurso a fórmulas manieristas del que se ha señalado que Picasso hizo uso constante a lo largo de su carrera. Los temas que trataba eran la alegría y la inquietud existencial; como en la época azul, subyace un toque de melancolía, pero en ese momento dominada por el afecto, con muchas referencias al mundo del zoológico y del circo. Pintó máscaras, arlequines, domadores y payasos; también es la época de las maternidades rosas. Obras representativas de esta época son *Acróbata con balón o muchacha con balón*, *La familia de saltimbanquis*, *Acróbata y joven arlequín* y *Familia de acróbatas con mono*.

La familia de saltimbanquis

Del 25 de febrero al 6 de marzo de 1905 expuso en la Galería Sérurier sus primeras telas rosas. La crítica habló del anuncio de una *transformación luminosa* de su talento; tras el dramatismo de la época azul, Apollinaire describió las obras del período rosa en la *Revue immoraliste*: «Bajo los oropeles destellantes de sus saltimbanquis, se siente verdaderamente la piedad de las gentes del pueblo, versátiles, astutos, mañosos, pobres y mentirosos.» Según dijo Fernand Olivier, Picasso parecía amar aquello para lo que no estaba hecho, aquello que era diferente a él: los gitanos, las corridas de toros, los cabarets turbios, los payasos y el mundo del circo; amaba y se sumergía con delicia en todo aquello que tenía un color local violento.

En la primavera del mismo año pintó *La familia de saltimbanquis* (Washington, National Gallery), una de sus principales obras de ese año, una clara evolución hacia la época rosa; un paisaje desnudo y desdibujado en el que se enmarcan aisladas las bien dibujadas y estilizadas figuras de los titiriteros, personajes marginales cuya vida solitaria impresiona a Picasso. Una tarde, tras abandonar el Cirque Médrano con Max Jacob, decidió modelar su cabeza en barro, y conforme trabajaba la pieza en los siguientes días, añadió el sombrero y cascabeles de un bufón, al estilo de los personajes circenses. La pieza fue llamada "*El loco (cabeza de arlequín)*", que el galerista Ambroise Vollard consiguió que fuera fundida en bronce.

Gertrude Stein

Durante el verano, hizo un viaje al norte de los Países Bajos, y permaneció en Schoorl por seis semanas invitado por el escritor neerlandés Tom Schilperoort. Durante su estancia pintó un desnudo, *La bella holandesa* (Queensland Art Gallery, South

Brisbane), y *Las tres holandesas* (Museo Picasso, París), una versión personal del tema clásico de las tres gracias. Tras un breve paso por París, pasa unas vacaciones en agosto con Fernande, en Tiana, al noreste de Barcelona. A su vuelta en septiembre, Fernande se muda al modesto estudio de Picasso en el Bateau-Lavoir; el principio de su relación fue muy feliz, y las pinturas y dibujos que realizaba Picasso de Fernande celebraban su belleza y cercanía personal. Picasso tomó por costumbre visitar las pequeñas galerías, y junto con Fernande acudía a los populares *vernissages* de los salones oficiales.

Gertrude Stein y su hermano Leo se habían instalado en París, y dedicaban su fortuna a reunir una extraordinaria colección de arte. Leo Stein compró *Familia de acróbatas con mono* al marchante Clovis Sagot, a través del cual Leo y Gertrude fueron a visitar el estudio de Picasso y le compraron numerosas obras por 900 francos. Picasso se convirtió en un asíduo visitante del Salón de Gertrude Stein en su apartamento de París; pintó un retrato de Leo y su hijo Michael e inició las primeras de las entre ochenta y noventa sesiones del famoso *Retrato de Gertrude Stein* (MoMA, Nueva York). Gertrude había comprado recientemente *Mujer con sombrero* de Matisse, y decidió que ambos artistas debían encontrarse.

Primitivismo ibérico

En 1906, después de tres meses de trabajo sobre el *Retrato de Gertrude Stein*, lo aparca un tiempo, y realiza los primeros bocetos de *Las señoritas de Aviñón*. Abandona el tema de los arlequines por los jinetes y jóvenes en paisajes bucólicos, en la línea de Gauguin y Puvis de Chavannes, en una búsqueda de clasicismo tanto temático como formal, que lo conduce al estudio del arte antiguo; en marzo descubre el arte primitivo español en una exposición en el Louvre de esculturas ibéricas encontradas en Osuna y en Cerro de los Santos, entre las que se encontraba La Dama de Elche. La galería Ambroise Vollard adquirió la mayoría de las telas rosas también en marzo. En mayo se fue con Fernande Olivier a Barcelona, donde la presentó a amigos y parientes, y luego durante el verano a Gósol, en Lleida, donde entró de nuevo en contacto con el primitivismo esencial de la cultura popular, y pintó escenas de baños y desnudos vistos desde un exquisito dominio del rojo; esta paleta rojiza de Gósol refleja una preocupación por el modelado de los volúmenes, y un retorno a las raíces de un mediterráneo arcaico. Esto le inspiró una serie de cuadros con personajes que rescatan ciertas características de ese primitivismo, rompiendo con su estilo anterior; aunque la simplificación de rasgos y volúmenes son rasgos precursores del cubismo, ésta fue una etapa con vida propia, sin pertenecer a ningún estilo reconocido. Podemos observar en estos cuadros sus propios rasgos faciales incluso entre las figuras femeninas, lo que puede apreciarse comparándolos con los autorretratos de ésta serie. Esta estancia tuvo un impacto importante en la obra de Picasso, pues las pinturas de Gósol marcaron el comienzo de su revolución cubista el año siguiente; años más tarde Picasso retomó lo que hubiera sido el transcurrir lógico de este estilo, en su época neoclásica.

Protocubismo

En agosto de 1906, al volver de Gósol, retomó el *Retrato de Gertrude Stein* trabajando de memoria (Stein se encontraba en Italia) y redujo su rostro a una especie de máscara ibérica, impasible y expresiva a la vez. Picasso dijo del *Retrato de Gertrude Stein*: «*Todo el mundo piensa que ella no es en absoluto como su retrato, pero no importa, al final conseguirá parecerse a él.*» Bajo las influencias de la escultura ibérica y la pintura de Cézanne, que contemplaba expuesta en los Salones, Picasso investigaba la forma y el volumen, lo que puede apreciarse en el *Autorretrato con paleta* (Philadelphia Museum of Art, Filadelfia), cuadro de un arcaísmo casi salvaje que también adelantaba las influencias acumuladas por Picasso desde 1905.

El Salón de Otoño de 1906 mostraba una retrospectiva de Gauguin que impresionó profundamente a Picasso y tuvo gran influencia en su trabajo; el Salón también incluía diez obras de Cézanne, que falleció por esas mismas fechas. En invierno Picasso pintó *Dos mujeres desnudas* (MoMA, Nueva York), en las que llevó al extremo la estilización escultórica; la monumentalidad de las figuras y el uso autónomo de las luces y sombras remiten a *Las grandes bañistas* de Cézanne. Hacia final de año deja de pintar, y se enfrasca en una serie de estudios y bocetos de desnudos para una composición de múltiples figuras bajo el tema del burdel, que culminaría en 1907 con la revolución que supusieron *Las señoritas de Aviñón*.

Un burdel de la calle Avinyó

La primera reacción del entorno de Picasso ante los estudios previos de las *señoritas* fue en general poco favorable, sus amigos no acababan de entender este nuevo estilo. En un cuaderno de notas, Apollinaire lo describió como un «*maravilloso lenguaje que ninguna literatura puede expresar, porque nuestras palabras ya han sido creadas.*» Durante la primavera de 1907 Picasso conoció, a través de Apollinaire, a Georges Braque, quien tras visitar su estudio manifestó cierta agitación frente a la gran pintura.

A mediados de mayo pintó *Autorretrato* (Národní Galerie, Praga); la línea se convierte en un elemento estructural dominante, marcando las facciones y delineando incluso el resto de áreas de la imagen, casi todas llenas de color, y muy pocas de ellas modeladas. Incluso dejó zonas del lienzo sin pintar. Hacia finales de mayo inició el lienzo definitivo de *Las señoritas de Aviñón*, y las figuras masculinas desaparecen: una de ellas, un marinero, fue eliminada, y un estudiante situado a la izquierda fue reemplazado por una mujer desnuda sosteniendo una cortina.

Animado por André Derain, Picasso visitó en 1907 el Museo de Etnografía en el Palacio del Trocadero de París. Este fue su primer contacto con un amplio número de piezas africanas y oceánicas, que tanto Derain como Matisse coleccionaban desde hacía tiempo, pero a las cuales Picasso no había prestado demasiada atención hasta ese momento. El descubrimiento del arte no-occidental dio un nuevo empuje a las *Las señoritas de Aviñón*, y también ejerció una considerable influencia sobre su trabajo escultórico. Picasso modificó entonces los rostros de algunas de las señoritas, los dos de aspecto más «cubista» de los cinco, que se asemejan a máscaras africanas, mientras los dos centrales son más afines al estilo de los frescos medievales y las primitivas esculturas ibéricas; también el rostro de la figura de la izquierda presenta un perfil que recuerda las pinturas egipcias. Sin embargo, «*art nègre, connais pas*», era la respuesta

de Picasso a una pregunta de la revista *Action* en 1920; este período protocubista, que se sitúa entre 1907 y 1909, es conocido también como el *Período Africano*, *Período Negro* o *Período Oscuro* de Picasso; su estilo se vio fuertemente influenciado por la escultura africana, pero el artista pretendió siempre lo contrario.

Las señoritas de Aviñón

Las señoritas de Aviñón imprimió un nuevo punto de partida para Picasso, que eliminó las referencias a la tradición rompiendo con el Realismo, abandonando los cánones de profundidad espacial y perspectiva, así como el ideal hasta entonces existente del cuerpo femenino, al reducir la obra a un conjunto de planos angulares, sin fondo delimitado ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras. Los tonos ocre-rojizos son característicos de su más amable época rosa, pero la crudeza del cuadro los convierte en agresivos.

El cuadro pudo estar también influenciado por las figuras alargadas de El Greco, en particular por su *Visión del Apocalipsis*, que posiblemente vio ese verano en París; su estructura y composición deriva de *Las grandes bañistas* de Cézanne; la pintura de Cézanne hace de los objetos una presencia real, con especial énfasis en los volúmenes y el peso de los mismos, sin la palpación atmosférica propia del impresionismo. Según Fermigier (1969:69), su retrospectiva en el Salón de Otoño de 1907 determinó la evolución ulterior de Picasso. También Braque, inspirado por Cézanne, inicia una serie de paisajes que muestran su transición del fauvismo a su época protocubista.

Hacia el cubismo

La relación con Fernande entró en crisis, y decidieron separarse a finales de verano de 1907, aunque se reconciliaron a finales de noviembre. En su ausencia, Max Jacob y Apollinaire habían persuadido a Picasso de fumar opio; Picasso se movía entre las bendiciones de las visiones y el temor a entregarse a la apatía y el hastío hacia el trabajo. La paleta de Picasso se llenó de brillantes colores «africanos»: pintó *Mujer desnuda (la bailarina de Aviñón)*, un epílogo a *Las señoritas de Aviñón* en el que los elementos basados en el arte ibérico y africano alcanzan un nuevo grado de simplificación geométrica; en el mismo estilo *La danza de los velos (desnudo con drapeado)* (Museo del Hermitage, San Petersburgo), iniciado en verano y que fue comprado por Gertrude Stein junto a los bocetos preparatorios del mismo; también *Flores sobre una mesa* (MoMA, Nueva York). En las subsiguientes obras, las *carnaciones* se vuelven ocres y marrones, y Picasso se enfrenta a la vez con muchos experimentos de ruptura en sus cuadros: el abandono de la perspectiva; la conquista del espacio, fragmentando los planos mediante tonos planos con contornos gruesos y definidos; la búsqueda del relieve, mediante exagerados contornos azules en un fondo marrón y sombreados espesos; entre ellas se cuentan *La amistad* (Museo del Hermitage, San Petersburgo) y *Desnudo con toalla* (Colección privada, París). El estudio de Picasso se convirtió en un centro de discusiones y debate, y no sólo sobre su obra. Braque llevó sus propias obras allí, Matisse y Picasso intercambiaron cuadros: el bodegón *Cántaro, bol y limón* (Fundación Beyeler, Riehen, Basilea) de Picasso por el *Retrato de Marguerite*, la hija de Matisse. La relación de Picasso y Matisse pasaba de la competición a la burla, pasando por una intensa admiración mutua; Matisse dijo que

nadie había mirado su obra como Picasso, y nadie había mirado la obra de Picasso como él.

Cubismo

Teniendo *Las señoritas de Aviñón* como punto de partida, Braque y Picasso acabaron formulando el **Cubismo** en 1908. El Cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte que inspiró al resto de vanguardias artísticas, el abandono del *ilusionismo pictórico*, rechazando la descripción naturalista en beneficio de composiciones de formas *abstraídas* de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. Esta técnica, iniciada por Picasso y Braque, tuvo muchos seguidores, como Juan Gris, Francis Picabia, Brancusi, Delaunay y Albert Gleizes.

Cubismo cezannesco

En enero de 1908 Matisse abrió su escuela, la *Académie Matisse*. Por otro lado, Derain y Braque eran seguidores de Picasso, lo cual, añadido a su creciente amistad con Gertrude Stein, irritaba a Matisse. En el *Salon des Indépendants* de mayo de ese año, Derain y Braque presentaron cuadros inspirados en el nuevo estilo de Picasso que causaron un gran impacto entre la crítica. Esto indignó a Picasso, la primera exhibición de arte cubista sin que reconocieran la fuente de su inspiración; especialmente *Mujer* (1908), un desnudo de Braque muy reciente, que no había comentado con nadie, ni siquiera con Picasso. Tras la clausura del Salón, Braque marcha a L'Estaque hasta septiembre. Los elementos africanos van cediendo terreno en la obra de Picasso en beneficio de efectos de relieve influencia de Cézanne, quizás relacionados con el reduccionismo cezannista de los paisajes de Braque.

Su amigo el pintor alemán Wieghels se suicidó en el Bateau-Lavoir, tras una velada en la que consumió un exceso de drogas variadas; esta tragedia convenció a Picasso y Fernande de abandonar el consumo de opio; *Composición con cabeza de muerto* (Museo del Hermitage, San Petersburgo), finalizado a finales de primavera, podría ser una conmemoración de la muerte de Wieghels.

Durante el verano, Braque elabora en L'Estaque una serie de paisajes cubistas en los que más que una inspiración, la ruptura de la perspectiva mecanizada de Cézanne es considerada una *iniciación* por el pintor. Picasso alquiló una granja en la Rue des Bois-par-Creil-Verneuil-Oise, a 60 kilómetros al norte de París; Fernande mencionó que Picasso buscaba con este retiro superar el estado de agitación nerviosa que la muerte de Wieghels le había provocado. Ambos artistas comenzaron a representar la sensación de relieve mediante la aplicación arbitraria de las luces y sombras en detrimento del sombreado naturalista; las formas se simplificaron al extremo, con una mayor y más profunda esculturalidad en los cuadros de Picasso, cuya paleta se restringió a una gama de marrones, grises y verdes. En los paisajes de Picasso se aprecian influencias de Henri Rousseau (1844-1910) y un primitivo Cézanne.

Matisse bautiza el Cubismo. Período verde

Cuando en septiembre Braque presentó sus paisajes al Salón de Otoño el jurado, entre cuyos miembros estaba Matisse, rechazó las obras. La historia de Matisse siendo el primero en aplicar los términos cubista y cubismo en el rechazo de las obras de Braque presentadas al Salón fue contada por Apollinaire, y es considerada desde 1912 como el origen estándar u oficial del mismo. Josep Palau i Fabre señala que en otoño de 1908 se inició lo que denomina **período verde**: los bodegones que Picasso realizó en ese momento mostraban una estilización formal posiblemente resultado de la aplicación de los postulados cezanescos, según los cuales las formas debían reducirse a conos, cilindros y esferas. Esta esquematización geométrica no producía una pérdida de corporeidad en los objetos representados, pudiendo hablarse de un *relieve plano*. Durante todo el verano y el mes de octubre completó la versión final de las *Tres mujeres* (Museo del Ermitage, San Petersburgo), donde las influencias africanas de los primeros estudios del cuadro se diluyen en el nuevo estilo del período verde.

El banquete de Rousseau

Tras la exposición de las obras de Braque en la galería de Daniel-Henry Kahnweiler, que fue mejor recibida por la crítica que sus obras presentadas al *Salon des Indépendants*, Picasso organizó en el Bateau-Lavoir un banquete en honor a Rousseau, para celebrar que acababa de comprar una obra del pintor, *Retrato de una mujer*, por cinco francos. Durante ese invierno el intercambio de ideas entre Braque y Picasso se incrementó hasta un nivel diario, al tiempo que su amistad se consolidaba. Los bodegones de frutas, un emblema de Cézanne, es uno de los temas que ambos pintores compartían en este momento: *Le compotier (Plato de fruta)* (MoMA, Nueva York), *Naturaleza muerta con pescados y botellas* (Musée d'Art Moderne de Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq). También trabaja durante el invierno en el *Carnaval en el bistrot*, que cristalizaría a principios de 1909 en *Pains et compotier aux fruits sur une table* (Panes y frutero con frutas sobre una mesa) (Museo de Arte de Basilea).

Cubismo analítico

Retorno a Horta de Ebro

Picasso empieza a ser apreciado por los coleccionistas; amigo de los Stein, que acaban de comprarle las *Tres mujeres*, el suizo Hermann Rupf compró varias obras suyas, y Dutilleul (cliente también de Braque) inició su colección. En marzo de 1909 se publicó en el *Mercure de France* un artículo de Charles Morice en el que por primera vez aparece impreso el término Cubismo. En mayo, Picasso y Fernande fueron a Barcelona a visitar a la familia y viejos amigos; pintó un *Retrato de Manuel Pallarés* (The Detroit Institute of Arts) en el estudio de su amigo. Posteriormente se trasladaron a Horta de Ebro, once años después de su primera visita. Allí pintó y dibujó naturalezas muertas y numerosos retratos de Fernande, entre ellos *Femme nue dans un fauteuil* (Mujer desnuda en un sillón) y *Buste de femme (Fernande)* (Busto de mujer - Fernande), (Hiroshima Museum of Art). La serie de retratos de Fernande iniciada en París culminan en *Femme aux poires (Fernande)* (Mujer con peras - Fernande), (MoMA, Nueva York). También realizó seis grandes paisajes, entre ellos *Le réservoir (Horta*

d'Ebre) (El embalse - Horta de Ebro) (MoMA, Nueva York); [*Briqueterie à Tortosa*] *Pressoir d'olive à Horta de Sant Joan (L'usine)* (La fábrica de Horta), (Museo del Ermitage, San Petersburgo y *Maisons sur la colline (Horta de Ebro)* (Casas en la colina - Horta de Ebro), (Neue Nationalgalerie, Berlín). Son los inicios del cubismo analítico, deudor de los conceptos de relieve, «perspectiva inversa» y modelado de Cézanne.

En las obras que pintó en Horta los árboles y formas naturales fueron obviadas, y la roca superficialmente amorfa fue analizada y rota en planos para luego reconstruirla mediante la superposición de los planos; en algunos casos la geometrización se extiende al cielo, y el conjunto ofrece una composición rigurosa con una profundidad que no envidia a la perspectiva tradicional. El uso de la luz es completamente arbitrario, usado estrictamente para acentuar los contornos y afilar los relieves. No obstante, el cubismo analítico es todavía una revisión y no un rechazo de la tradición; el cuadro sigue siendo una ventana ilusoria a un mundo representado, reconstruido. El cubismo sintético constituirá una negación de la tradición europea; el collage romperá la inviolabilidad de la superficie del cuadro y la representación de la realidad dejará de ser el objetivo del cuadro para ser su punto de partida.

Traslado al Bulevar de Clichy

En septiembre se trasladó a París, al nº 11 del bulevar de Clichy. Volvió cargado de obras del nuevo estilo, y pese al rechazo de público y crítica en la exposición que organizó Vollard con ellas, el selecto grupo de coleccionistas encabezado por Gertrude Stein y Shchukine seguía comprándola. Encerrado en su nuevo estudio, siguió desarrollando el cubismo, que en ese momento compartía además de con Braque, con un grupo de artistas de Montmartre fuertemente influenciados por el nuevo estilo entre los que estaban Derain, el español Juan Gris y Léger. El cubismo se extendía por Europa, con el constructivista y suprematista Malevich en Rusia y Mondrian en los Países Bajos, aunque estos dos últimos mostraban serias diferencias con el estilo de Picasso: según Penrose, su persecución de una geometría pura de las formas les alejaba del sujeto pictórico hacia la abstracción, algo que no formaba parte de los instintos de Picasso, para quien eliminar los símbolos y las alusiones poéticas de la pintura era una forma de castración; también inspiró a los Futuristas liderados por Marinetti en Italia y los Vorticistas en Inglaterra, que basaron su teoría estética en la forma y el movimiento y ritmo mecánicos, intentando introducir el tiempo en la representación pictórica. Pero Picasso no buscaba el desarrollo de teorías o escuelas; su necesidad era la ruptura con el pasado y darle a la obra de arte su propia vida interna.

En el estudio de Manuel Hugué hizo esculturas como *Tête de Fernande* (Cabeza de Fernande), (Museo Picasso, París), inspirada en las telas que pintó en Horta. Fernande no se sentía a gusto con los cambios que se producían en su entorno y estilo de vida, añoraba la espontaneidad de sus primeros tiempos juntos.

Los retratos cubistas

Ya en 1909 Picasso realizó una serie de retratos en los que el rigor en su disciplina de búsqueda de una nueva concepción del espacio le condujo a una reducción progresiva

en el uso del color; en los paisajes de Horta y en *Femme qui coud* (*Mujer que cose*) (Collection Claire B Zeisler, Chicago), pintado durante el invierno de 1909 a 1910, la paleta se restringió a ocres, grises y verdes, hasta eliminar este color y entrar en una monocromía que en ocasiones se rompía con sutiles gradaciones de grises y ocres. En 1910, pintó entre otros los retratos de Ambroise Vollard (Moscú, Museo Pushkin), Wilhelm Uhde (St.Louis, Colección Pulitzer) y Daniel-Henry Kahnweiler (Art Institute of Chicago), en los que, a pesar de su tendencia progresiva a pintar con el ojo del pensamiento más que directamente de la naturaleza, trabajó en numerosas sesiones con los modelos, a semejanza del de Gertrud Stein anteriormente; a pesar del progresivo proceso de segmentación analítica del espacio y la forma, Picasso captaba la fisonomía de los personajes.

Picasso y Fernande pasaron el verano de 1910 en Cadaqués (Gerona, España), donde su amigo Ramón Pichot pasaba las vacaciones; alquilaron una casa a pie de mar, y se les unieron Derain y su esposa. Tras las vacaciones, Picasso volvió cargado de obras inacabadas en las que se hizo patente un avance hacia el nuevo lenguaje del cubismo; en el *Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler* que pintó tras las vacaciones el personaje es tratado como una estructura tridimensional que se manifiesta en elementos trastocados en el espacio en una trama transparente, vista desde múltiples ángulos y aun así conformando una totalidad coherente, como también sucede en cuadros como *Femme nue debout* (*Mujer desnuda en pié*) (Philadelphia Museum of Art)

El invierno de 1910 a 1911 Picasso y Braque mantuvieron una colaboración tan estrecha que es difícil aventurar el origen de las ideas que ambos pusieron en marcha, y al no firmar los cuadros hubo momentos en que se les hizo difícil distinguir la propia obra de la del otro; a medida que avanzaban en su análisis del objeto, Picasso y Braque sentían perder la referencia con su realidad reconocible. Esta inclusión de elementos de la realidad en sus composiciones cubistas les condujo posteriormente al trampantojo o *trompe l'œil*, y de aquí a la invención del *collage*, con lo que rompían con la tradición de no emplear más de un medio para una obra y ponían en cuestión los principios de la pintura misma.

Reconocimiento del cubismo

Picasso viajó a Céret, un pueblo en la Cataluña francesa, en julio de 1911. Fernande Olivier y Braque se reúnen con él en agosto, y ambos pintores prosiguieron con su estrecha colaboración en la definición del cubismo. Realizaron varios cuadros en los que introducían la cabecera del periódico local en sus obras, con una tipografía gótica reconocible, como *L'éventail* (*'L'Indépendant'*) (colección privada, Ascona, Suiza). El 5 de septiembre Picasso regresa a París. El Salón de Otoño de 1911 presentó una sala cubista, de la cual tanto Picasso como Braque estuvieron ausentes, hecho que chocó entre la prensa de Nueva York, Madrid y Amsterdam, que cubrían el evento, puesto que era sabido que ellos eran los fundadores del estilo; se publicaron varios artículos y ensayos en torno a Picasso y Braque por toda Europa. La relación con Fernande se había deteriorado, y en otoño de ese año Picasso conoció a *Eva Gouel* (Marcelle Humbert), hasta el momento pareja sentimental del pintor polaco Louis Markus, a la que llamó *ma jolie* (*mi bella*) en varias de sus pinturas.

Los primeros collages y los primeros ensamblajes los realizó en 1912, *Nature morte à la chaise cannée* (París, Museo Picasso), *Guitare (s) en carton* (París, Museo Picasso). El 18 de mayo, dejó Céret y partió para Aviñón y el 25 de junio se trasladó a Sorgues. Residió en el 242 del boulevard Raspail. Picasso y Daniel-Henry Kahnweiler firmaron el 18 de diciembre una carta-contrato. El 10 de marzo de 1913 fue con Eva Gouel a Céret. Pintó *Le Verre d'absinthe* en la primavera de 1914. Eva falleció el 14 de diciembre de 1915.

En el cubismo sintético, huye del color y utiliza la perspectiva de los planos y las transparencias de las formas. La liberación del tema tiene su punto culminante en el periodo hermético, hay un adiós definitivo a la naturaleza, tan utilizada por el artista hasta el momento. Terminando con un periodo de cristal donde el cuadro pasa a ser un juego de formas coloreadas en el espacio y la mente del genial pintor.

Un viaje a Italia, coincidiendo con el fin de la Primera Guerra Mundial, Picasso estudia las obras de la Roma antigua, Pompeya y el Renacimiento. Además de su contacto con los ballets rusos, hacen que el artista se interese por estos temas comenzando así la llamada Etapa clásica. Es el momento de las mascaradas, donde el genial pintor, con un dibujo espléndido, inmoviliza la expresión de las caras, y pasa a un segundo lugar las otras partes de la figura humana.

Los Balets rusos

Durante la Primera Guerra Mundial, Picasso residió en Roma con Jean Cocteau, a partir del 17 de febrero de 1916. Se instaló en Via Margutta, desde donde se ve la Villa Médicis. Entre otros retratos pintó: *El italiano*, *El arlequín* y *La mujer del collar*. En mayo, Cocteau, presentó a Diaghilev a Picasso. Trabajó como diseñador del ballet *Parade* de Léonide Massine y en los *Balets rusos* de Serge Diaghilev, con música de Erik Satie. Conoció a Stravinsky y a la bailarina Olga Khokhlova con la que se casó. A finales de marzo de 1917, viajó a Nápoles y a Pompeya y regresó a París a finales de abril. El 18 de mayo la *première* del *Parade* tuvo lugar en Chatelet. Luego, en junio, Picasso partió para Madrid con la troupe de Diaghilev y Olga, y el 12 de julio se ofreció un banquete en su honor en Barcelona.

Desde el 23 de enero hasta el 15 de febrero de 1918, Picasso expone con Matisse en la galería de Paul Guillaume. Se casó con Olga en la iglesia rusa de París el día 12 de julio. Cocteau, Max Jacob y Apollinaire fueron sus testigos. Durante una visita a Biarritz, pintó *Las bañistas* (París, Museo Picasso).

En mayo de 1919, Picasso partió para Londres a trabajar en el ballet *El Tricornio* con música de Manuel de Falla. Durante el verano, residió en Biarritz en casa de la Sra. Errazuriz, luego se trasladó con Olga a Saint-Raphael en la (Costa Azul).

Su hijo Pablo nació el 4 de febrero de 1921. Durante el verano, se trasladó con Olga y Pablo a Fontainebleau. Pintó *Las mujeres en la fuente* (París, Museo Picasso y Nueva York Museo de Arte Moderno) y *Los tres músicos* (Nueva York Museo de Arte Moderno de Filadelfia y el Museo de Arte). En junio de 1922, durante una visita a Dinard

(Bretaña, Costa de la Mancha), pintó *Dos mujeres corriendo por la playa (La carrera)* (París, Museo Picasso). Luego, en diciembre, realizó el decorado para *Antígona* de Cocteau. En 1923, pasó la temporada veraniega en la Costa Azul (Cabo de Antibes) y pintó *La flauta de Pan* (París, Museo Picasso). Y es en el verano de 1924, mientras reside en la Villa La Vigie *Juan-les-Pins* (Costa Azul), cuando hizo su libro *Carnet de dessins abstraits* y cuando pintó *Paul de arlequin* (París, Museo Picasso).

Durante este período de los años 1920, en un clima de reconocimiento popular, pintó cuadros marcados por el retorno a la figuración y al clasicismo: *Tres mujeres en la fuente* (1921), y las obras inspiradas en la mitología como *La flauta de Pan* (1923).

Surrealismo

El año 1925 fue de una ruptura radical en la producción del pintor. Pintó cuadros muy violentos mostrando criaturas deformes, convulsivas, presas de una rabia histórica: *Mujer en un sillón* (1926) y *Bañista sentada* (1930). La influencia de los poetas surrealistas fue indudable, en ese deseo de retratar el personal infierno interior. Sin embargo, Picasso adopta un enfoque más pragmático que el "sueño dibujado en el lienzo" de los surrealistas.

En junio-julio de 1925, completó *La danza* y pintó *Le Baiser*. El 14 de noviembre, participó en la primera exposición surrealista en la Galerie Pierre. En 1926 realizó *El pintor y su modelo*, que marcó su reencuentro con *Marie-Therese Walter* a finales de este año, aunque ella era aún menor. Pintó *Guitare (s) à clous*.

Ejecuta el gran collage del *Minotauro* en enero de 1928. Picasso necesitó ayuda técnica, en particular para hacer las maquetas del *Monumento a Guillaume Apollinaire*, pedido que recibió en 1922. Unos pocos años antes había renovado su amistad con el escultor catalán Julio González, con quién se reencontró en Barcelona en la época de *Els Quatre Gats* y que vivía en París desde 1900. Picasso le pide ayuda, y comienza una fructífera colaboración técnica desde 1928 hasta julio de 1932, en torno a las esculturas de hierro forjado y soldado. En la primavera de 1929 esculpe en hierro soldado *La mujer en el jardín* en el taller de González. Es el año también de las últimas vacaciones en Dinard. Pintó el *Grand nu au fauteuil rouge*, y en febrero de 1930, *Crucifixión*. En el otoño de 1930, Marie-Therese se trasladó al número 44 de la calle Boétie. Compró el castillo Boisgeloup cerca de Gisors, situado a 80 km al noroeste de París en junio, y se instaló allí hasta el final de 1932.

En enero de 1931 pintó *Deux figures au bord de la mer* y en marzo, *Nature morte sur un guéridon*. Ese año también se publicaron dos importantes libros ilustrados por Picasso: *La Metamorfosis de Ovidio* (Lausanne, Skira) y *Le Chef d'œuvre inconnu* de Balzac (París, Ambroise Vollard).

En 1932 termina *Joven delante del espejo*. Se llevó a cabo en junio una retrospectiva en la Galerie Georges Petit, entonces el Kunsthaus Zurich. Picasso trabaja en Boisgeloup las cabezas talladas de Marie-Therese y la serie de dibujos *La Crucifixión* de Grünewald.

El primer número del *Minotauro*, con una portada de Picasso, apareció en mayo de 1933. Pasó las vacaciones de verano 1933 en Cannes con Olga y Pablo. En septiembre, pintó en Boisgeloup *La muerte de un torero*.

De junio a septiembre de 1934 hizo unas series de toros, pintadas, dibujadas y grabadas. En agosto, viaja a España con Olga y Pablo, y fue a los toros en Burgos y Madrid. Visitó el Museo de Arte catalán Barcelona. Hizo las esculturas: *Femme au feuillage* y *Femme à l'orange*. En la primavera de 1935, la galería de exposiciones Pierre expone los *papiers collés*. Grabó Minotauro maquia. Se separó de Olga en junio y en octubre nació Maya Picasso, su hija con Marie-Therese Walter.

Hizo los dibujos al agua y otros sobre el tema del Minotauro. Ese mismo año, al comienzo de la Guerra Civil Española, fue nombrado director de Museo del Prado de Madrid. A principios de agosto, Picasso partió para Mougins y se reunió con Dora Maar.

Guernica y pacifismo

El gobierno electo del país se enfrentaba a una posible derrota durante la Guerra Civil Española por los Nacionales de Franco, apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. La república tenía la esperanza de demostrar al mundo que eran ellos los que representaban al pueblo español y sus logros. Picasso, que en 1936 había aceptado la invitación del entonces presidente de la república Manuel Azaña de convertirse en director honorario del Museo del Prado en Madrid, se mostró relucante en un principio, tanto por el tamaño del proyecto como porque nunca había aceptado antes un encargo con carácter propagandístico. Dora Maar encontró en febrero un estudio muy grande en el nº 7 de la *rue des Grands-Augustins*, donde Picasso podía llevar a cabo el proyecto.

Ese mismo año realizó *Sueños y mentiras de Franco*, dos grabados con un formato semejante al cómic o a las *aleluyas* españolas, con un total de dieciocho escenas, pensadas para ser reproducidas como estampas o postales, en las que denunciaba el golpe de estado fascista y señalaba los crímenes de la guerra, describiendo a Franco como una figura malvada y grotesca. A partir de junio sería acompañado por el poema del mismo nombre, con caricaturas del general Franco.

El 26 de abril de 1937 se produjo el brutal bombardeo de la localidad de Guernica por parte de la alemana Legión Cóndor a petición de Franco. Picasso, que hasta entonces no tenía muy claro el tema para el cuadro, se inspiró en este hecho para desarrollar el mural del pabellón de la Segunda República, y se embarcó el 1 de mayo en la creación de una de sus obras más famosas: *Guernica* (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), que fue finalmente expuesto en el Pabellón de España en la Exposición Internacional. Dora Maar fotografió el proceso y los distintos estadios del cuadro, que Picasso finalizaría a principios de junio. El cuadro simboliza todo el horror de la guerra y la tragedia de la muerte de muchas víctimas inocentes.

También en contra de la guerra, con motivo de su adhesión al *Consejo Mundial de la Paz* pintó el famoso *La paloma de la paz* en 1949. Recibió el *premio internacional de la paz* en 1955.

De octubre a diciembre de 1937, pintó *La mujer que llora* (París, Museo Picasso). Después en 1938, hizo un gran collage, *Les Femmes à leur toilette* (París, Musée National d'Art Moderne). En julio de 1938, va a Mougins con Dora Maar. En julio de 1939 fue con Dora Maar a vivir con Man Ray en Antibes, donde hizo *Pêche de nuit à Antibes* (Museo de Arte Moderno de Nueva York). A partir de septiembre de 1939 hasta principios de 1940, pintó en Royan el cuadro *Séquence de femmes au chapeau*.

Entre 1942 y 1943 realizó el ensamblaje, *cabeza de toro* (París, Museo Picasso), *La Aubade* (París, Musée National d'Art Moderne), *L'Homme au mouton* (París, Museo Picasso). Conoció a *Françoise Gilot* en mayo de 1943.

Compromiso con el Partido Comunista

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sus cuadros se volvieron más optimistas, más alegres, mostrando, como el título de una serie de 1946, *la alegría de vivir* que se sentía entonces.

Picasso vive con Marie-Therese durante la insurrección de París en agosto de 1944. Se incorporó en octubre al Partido Comunista Francés y también en octubre abrió el Salón de Otoño y la retrospectiva de Picasso.

El Osario (Nueva York Museo de Arte Moderno) lo pintó en abril y mayo de 1945 a partir del recuerdo del descubrimiento en diciembre de 1944, del cuerpo de su amigo ajusticiado, el joven poeta surrealista Robert Rius. Picasso partió con Dora Maar hacia Cap d'Antibes en julio, y el 26 de noviembre Françoise volvió a convivir con Picasso.

Finalizada la guerra, el entorno de amistades de Picasso estaba compuesta por artistas e intelectuales comunistas, lo que marcó en cierto sentido al menos una parte de su obra entre 1946 y 1953.

Período de Vallauris

Vallauris y la cerámica

En 1946, Picasso y Françoise se fueron a vivir a Golfe-Juan, visitó a Matisse en Niza. A primeros de julio marchó a Ménerbes (Vaucluse) con Françoise, a la casa que había dado a Dora Maar. Recibía cartas a diario de Marie-Thérèse. Françoise estaba a disgusto y se marchó a las tres semanas en autostop a Marsella, con unos amigos; Picasso la encontró en el camino y le pidió que volviera, sugiriendo que tuvieran un hijo. Visitaron Vallauris, donde modeló tres piezas de cerámica en el taller de alfarería Madoura, de Georges Ramié. A su retorno a Golfe-Juan en agosto, Françoise estaba embarazada. Picasso había conocido a Romual Dor de la Souchère, conservador del Museo de Antibes, en el Palacio Grimaldi, pero él prefiere decorar el museo; entre

septiembre y octubre pintó veintidós paneles para el palacio, que más tarde sería Museo Picasso de Antibes, con temas marinos y composiciones mitológicas. Los estudios de faunos y figuras clásicas culminaron en el tríptico *La joie de vivre (Pastorale)* (Musée Picasso, Antibes), título que tomó prestado de su amigo Matisse, para un cuadro que refleja la felicidad que compartía en aquella época con Françoise. En octubre coincidió durante la primera edición del Festival de Cine de Cannes con Breton, recién retornado del exilio en Estados Unidos. Breton, que se había negado en agosto a saludarle cuando coincidieron en Golfe-Juan, desairó de nuevo a Picasso por su afiliación al Partido Comunista; no volvieron a verse nunca más. Este gesto fue preludio a la ruptura violenta entre los surrealistas y el Comunismo desde 1947.

Nacimiento de Claude

En 1947 trabajó naturalezas muertas con el tema *búho en una silla*, y grabados de faunos, centauros y bacantes, siguiendo la temática del verano en Antibes; a finales de enero, finalizó el oleo *Monumento a los españoles muertos por Francia* (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), que inició a finales de 1945. En febrero inició la serie de cuarenta y un aguafuertes y aguatintas para la edición de *Luis de Góngora y Argote: Vingt Poèmes* (Veinte poemas), publicado en París por Les Grands en 1949. A finales de marzo hizo varias litografías sobre el *David y Betsabé* de Lucas Cranach el Viejo (1472–1553). El 15 de mayo nació en París su hijo Claude, nombre que decidió Françoise en honor de Claude Gillot, maestro de Watteau. La pareja pasaba cada vez menos tiempo en el estudio de París y más en Golfe-Juan, donde se trasladaron con el niño a finales de junio; en agosto volvió a visitar el taller de cerámica de Georges Ramié en Vallauris, e inició una intensa producción, alrededor de dos mil piezas entre octubre de 1947 y 1948, introduciendo innovaciones formales, técnicas y colorísticas que condujeron a una revitalización de la industria cerámica de la ciudad, que declinaba desde la Primera Guerra Mundial. En pintura y grabado realizó unas pocas obras tan solo hasta final de año; siguió el trabajo sobre los grabados para los *Vingt Poèmes* de Góngora, algunos retratos de Françoise y naturalezas muertas. En diciembre realizó los escenarios para *Oedipus Rex*, de Sófocles, dirigida por Pierre Blanchar.

La Galloise, Vallauris

En la primavera de 1948 Picasso y Françoise abandonaron el apartamento que ocupaban en Golfe-Juan, y Picasso inició en mayo la realización de una serie de treinta y ocho grabados y cuatro aguatintas para ilustrar *Carmen*, de Próspero Mérimée (París, La Bibliothèque Française), que finalizaría en noviembre. En el verano se mudaron a una pequeña casa llamada *La Galloise*, en las colinas que rodean Vallauris. Françoise estableció un diálogo artístico abierto con Matisse, a través de correspondencia y de las visitas que realizaban al artista. Picasso finalizó el poema en seis actos *Les Quatre Petites Filles*, que empezó a escribir en noviembre de 1947. El 25 de agosto Picasso fue al Congreso de Intelectuales por la Paz en Breslavia, regresando a Vallauris a mediados de septiembre. En octubre volvió a su estudio en París, con Françoise de nuevo embarazada. Comenzó a trabajar el tema de la *mujer-flor* y varias naturalezas muertas. Pintó dos versiones de *La Cuisine (La cocina)*, uno se encuentra en el Museo Picasso de

París y el otro en el MoMA de (Nueva York), composiciones lineales construidas mediante ritmos y líneas de fuerza, con un uso escaso del color. En diciembre realizó varios retratos de su hijo Claude, e imprimió veintisiete modelos de *Femme assise dans un fauteuil*, serie en la que Françoise luce un abrigo que Picasso le trajo de Polonia, y que continuó durante enero de 1949. También continuó trabajando en naturalezas muertas con crustáceos; *Nature morte au poron* (*Naturaleza muerta con porrón*, Galerie Fabien Boulakia), *Le grand homard rouge* (*El gran bogavante rojo*, colección privada).

Paloma

En febrero de 1949 Louis Aragon acudió al estudio parisino de Picasso a seleccionar un dibujo para el cartel del Congreso Mundial de Partisanos por la Paz que había de celebrarse en París en abril del mismo año. *La colombe*, un dibujo a lápiz azul sobre papel, fue el motivo escogido por Aragon, y la imagen fue conocida rápidamente como *La paloma de la paz*.

En marzo inició una serie de cuadros de Françoise sentada, con el título *Femme assise*, (*Mujer sentada*). En primavera volvió brevemente a Vallauris y compró una fábrica de esencias abandonada para usarla como estudio, y utilizó algunas habitaciones para almacenar su trabajo en cerámica. También comenzó a recolectar objetos y cachivaches, que posteriormente reutilizaría en distintas piezas. Intensificó su trabajo en escultura, que había reanudado en el año anterior: *Femme enceinte* (*Mujer embarazada*) figura una forma femenina a partir de una vara de metal larga, a la que añadió dos brazos arriba y dos piernas abajo, y un vientre hinchado con dos pequeños pechos en el centro. Realizó de nuevo una serie de obras inspiradas en cuadros de Lucas Cranach el Viejo: las litografías *Vénus et l'Amour* (*Cranach*) (*Venus y Amor* (*Cranach*)); *Jeune fille inspirée par Cranach* (*Muchacha inspirada por Cranach*), propiedad de Christie's y *David et Bethsabée* (*Cranach*) VII (*David y Betsabé* (*Cranach*) VII), del Museo Picasso de París. Las variaciones de Picasso sobre el *David y Betsabé* de Cranach tuvieron su origen en una reproducción en blanco y negro del catálogo de una exposición de 1937 sobre el artista realizada en Berlín, que Kahnweiler le había regalado.

El 19 de abril de 1949 nació su segunda hija, el día de la apertura del Congreso por la Paz, y decidió llamarla Paloma en honor al símbolo que creó para los carteles que aparecían por todas las calles de París. Tras el parto, Françoise retomó su trabajo como pintora, y Kahnweiler le ofreció un contrato para ser su marchante en exclusiva. Picasso volvió su interés hacia la pintura, dejando un poco de lado la cerámica y centrando su inspiración en sus hijos Claude y Paloma. La familia retornó a Vallauris en otoño, y Picasso, perdido un poco el interés por la cerámica, volvió a la pintura y la escultura de un modo más concentrado, realizando varios bronce, algunos de motivos africanos. Durante el año siguiente la escultura ocupó la mayor parte de su tiempo.

El 6 de agosto de 1950 Laurent Casanova inauguró la exposición *L'Homme au mouton* en Vallauris. Picasso hizo *La cabra*, *La mujer del cochecito* y *Niña saltando a la cuerda*. El 15 de enero de 1951, pintó *Masacre en Corea*. En 1952, dibujó *La guerra y La paz*

para decorar la capilla de Vallauris, escribió una segunda obra de teatro: *Les Quatre Petites Filles*.

En abril de 1954 hizo los retratos de *Sylvette David*. En diciembre comenzó la serie de variaciones sobre *Las mujeres de Argel* de Delacroix. Se instaló en mayo de 1955 con Jacqueline Roque en la villa La California en Cannes. En junio, se celebró una retrospectiva en el Museo de Artes Decorativas. Durante el verano trabajó con Henri-Georges Clouzot para la película *Picasso Mystère*.

En 1956 realizó *Los Bañistas*, esculturas en madera (Stuttgart, Staatsgalerie) que después fueron esculpidas en bronce. Pintó *El taller de la California*. El 17 de agosto de 1957 empezó a trabajar en las *Meninas* (Barcelona, Museo Picasso). El 29 de marzo de 1958 se presentó la decoración para la Unesco: *La caída de Ícaro*. En septiembre, Picasso compró el castillo de Vauvenargues y pintó *La bahía de Cannes*.

Se casó con Jacqueline en Vallauris el 2 de marzo de 1961, y en junio se trasladó a Notre-Dame-de-Vie en Mougins (cerca de Cannes). Hizo: *La Femme aux bras écartés*, *La silla*, *La mujer y los niños*, *Los Futbolistas*. En noviembre de 1962 pintó *El rapto de las sabinas* del cual una versión está en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. La inauguración de la retrospectiva en el Grand Palais y en el Petit Palais tuvo lugar el 19 de noviembre de 1966.

En enero de 1970, el Museo Picasso de Barcelona recibió la donación de las obras conservadas por su familia. Una exposición suya tuvo lugar en el Palacio de los Papas de Aviñón de mayo a octubre. En abril de 1971 la Galería Louise Leiris expuso 194 dibujos realizados entre el 15 de diciembre de 1969 y 12 de enero de 1971. Nueva exposición en la galería Louise Leiris en enero de 1973, mostrando los 156 aguafuertes realizados entre fines de 1970 y marzo de 1972.

Obras

- *La primera comunión* (1895-1896)
- *Mujer con mantilla* (1894), Museo Picasso Málaga
- *Autorretrato mal peinado* (1896) Museo Picasso de Barcelona
- *Autorretrato con el pelo corto* (1896), Museo Picasso de Barcelona
- *Autorretrato* (1899-1901)
- *Autorretrato Yo, Picasso* (primavera 1901), colección particular (New York)
- *Maternidad, Picasso* (1901)
- *La muerte de Casagemas* (1901)
- *Autorretrato : Yo* (1901), John Hay Whitney Collection (New York)
- *Los Tres Músicos* (1921), Museum of Modern Art (New York)
- *Maternidad* (1921-1922), Museo Picasso Málaga
- *Retrato de Paulo con gorro blanco* (1923), Museo Picasso Málaga
- *Olga au col de fourrure* (1923), Palais des Beaux-Arts de Lille
- *Paul en Arlequin* (1924) Museo Picasso (París)
- *Nature morte à la charlotte* (1924), Centre Georges-Pompidou (París)
- *Buste de jeune fille* (1926), retrato de Marie-Thérèse Walter en el Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.

- *En un café* (1902)
- *Autorretrato 1901* (fin 1901), Museo Picasso (París)
- *la Sra. Soler* (1903), Pinakothek der Moderne, Múnich
- *Dama en Eden Concert* (1903)
- *Repasseuse* (1903)
- *La Tragedia* (1903)
- *La vida* (1903)
- *Retrato de Jaime Sabarté* (1904)
- *Retrato de Suzanne Bloch* (1904), museo de Sao Paulo.
- *Chico con pipa* (1905), collection particulière
- *Arlequin, sentado* (1905)
- *Los Saltimbanquis* (1905)
- *La Femme à l'éventail* (1905)
- *Garçon á la Colletterie* (1905) colección privada
- *Retrato de Benedetta Canals* (1905)
- *Retrato de Gertrude Stein* (1906)
- *Cabeza de hombre joven* (1906)
- *Cabeza de mujer* (1906)
- *Dos desnudos* (1906)
- *Autorretrato* (primavera 1906), Gellman Collection (México)
- *Autorretrato* (verano 1906), colección particular
- *Autorretrato con la paleta* (verano/otoño 1906), Philadelphia Museum of Art (Philadelphie)
- *Marin, roulant une cigarette* (1907)
- *Autorretrato* (Verano 1907), Národní Gallery (Prague)
- *Las señoritas de Avignon* (1907), Museo de Arte Moderno de Nueva York (New York)
- *Desnudo amarillo* (1907)
- *Coupe des fruits avec des poires et des pommes* (1908)
- *Casas sobre una colina (Horta de Ebro)* (1909)
- *Mujer en verde* (1909), Abbemuseum, Eindhoven, Países Bajos
- *Cabeza de mujer (Fernanda)* (1909), Stadel Museum à Francfort.
- *Marie-Thérèse à 21 ans* dessin dérobé en février 2007 collection privée de Diana Widmaier, petite-fille du peintre.
- *Grand nu au fauteuil rouge* (1929), Museo Picasso de París
- *Le Sculpteur* (1931)
- *[La Lecture]* (1932)
- *Corrida : la mort de la femme torero* (1933)
- *Minotauromachie* (1935)
- *Femmes lisant* (1935)
- *La Dépouille de Minotaure en costume d'Arlequin* rideau de scène de la pièce de Romain Rolland, *Le 14 juillet*, Les Abattoirs de Toulouse
- *Guernica* (1937) museo Reina Sofia (Madrid)
- *Maya à la poupée* (1937), colección privada de Diana Widmaier, petite-fille du peintre (dérobé en février 2007, retrouvé le 7 août 2007)
- *Femme assise sur la plage* (1937) Musée des Beaux-arts, Lyon (legs Jacqueline Delubac 1997)
- *Maya à la poupée et au cheval de bois*, 22 de enero (1938)
- *La femme qui pleure* (1937)
- *Portrait de femme au col vert* (1938), Museo Picasso Málaga
- *Dora Maar au chat* (1941), colección particular, comprado por 9,2 millones de euros en mayo de 2006.
- *La paloma de la paz* (1949)
- *Buste de femme, les bras croisés derrière la tête* (1939), Museo Picasso Málaga
- *Le Pull-over jaune* (1939)
- *Femme dans un fauteuil* (1946), Museo Picasso Málaga
- *La Joie de vivre* (1946)
- *La Colombe de la paix* (1949)
- *Massacre en Corée* (1951)
- *Madame Z ou Jacqueline aux fleurs* (1954), colección particular
- *Jacqueline au rocking-chair* (1954),

- *Retrato de Georges Braque* (1910)
- *Violon* (1912)
- *Nature morte à la chaise cannée* (primavera de 1912), Musée Picasso (París)
- *Guitare et journal* (1916)
- *Arlequin*, (1917, Museo Picasso de Barcelona).
- *Olga Kokhlova à la mantille* (1917), Museo Picasso Málaga
- *Las Bañistas* (1918)
- *Nature morte devant une fenêtre à St. Raphael* (1919)
- *Retrato de la familia Sisley* (1919)
- *Baignants* (1920)
- pinacoteca de París
- *Jacqueline assise* (1954), Museo Picasso Málaga
- *Jacqueline en costume turc* (abril de 1955), colección particular
- *Jacqueline assise* (1955)
- *Las Palomas* (1957)
- *Portait de Jacqueline*, 11 de febrero de 1961, colección privada de Diana Widmaier,
- *Homme assis (autorretrato)* (1965), colección particular
- *Le Matador* (1970)
- *Baigneuse* (1971), Museo Picasso Málaga
- *Autoportrait* (30 de junio de 1972), Fuji Television Gallery (Tokyo)
- *Tête d'Arlequin*, vendido por 15,16 millones de dólares en 2007.
- *Mousquetaire et nu assis* vendido en una subasta por 9,954 millones de euros en junio de 2007.
- *Las meninas* (1957)

Hijos

- Paulo Picasso (4 de febrero de 1921 - 5 de junio de 1975) - con Olga Khokhlova
- Maya Widmaier-Picasso (5 de septiembre de 1935) - con Marie-Thérèse Walter
- Claude Picasso (15 de mayo de 1947) - con Françoise Gilot
- Paloma Picasso (19 de abril de 1949) - con Françoise Gilot