

Pablo Picasso *Mujer en el jardín*, París, primavera de 1930

Julio González, *Gran maternidad*, 1934

La escultura de
JULIO GONZÁLEZ
Y PABLO PICASSO
CÓMO HACER MÁS CON MENOS...

Programa educativo de Secundaria y Bachillerato

AproximArte Fundación **MAPFRE**

LOS CONTENIDOS

¿Qué encontraréis en este cuadernillo?

Las actividades que recoge este cuadernillo están relacionadas con la exposición *Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura*, que comprende una selección de la obra de Julio González y Pablo Picasso. La muestra tiene doble objetivo:

—conocer y valorar la estrecha colaboración mantenida entre los dos artistas durante el periodo 1928-1932, cuando Picasso pidió ayuda técnica a González para realizar el proyecto del monumento funerario al poeta francés Guillaume Apollinaire.

—poner de manifiesto la gran aportación de González a la escultura del siglo xx: la creación de obras a través del ensamblaje de piezas que se ajustan entre sí, la utilización de nuevos materiales y técnicas, como el hierro y la soldadura, y la incorporación de nuevos medios de expresión, como el vacío, el plano y la línea.

Los siguientes contenidos y actividades pretenden mostrar las principales características de sus obras y la relación que les unió. A través de propuestas concretas y transversales, los y las estudiantes podrán conocer los rasgos más importantes de cada uno de los artistas; el contexto histórico y social que definió sus trayectorias, además de su relación con otros hombres y mujeres que fueron determinantes tanto en su producción creativa como en sus vivencias personales.

ÍNDICE

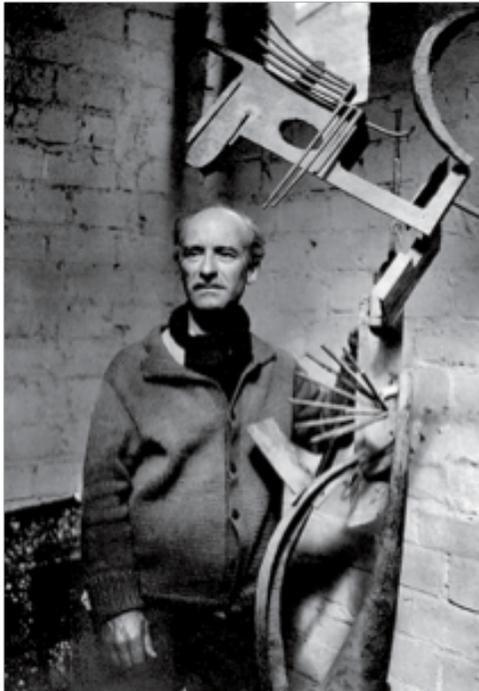
JULIO GONZÁLEZ Y PABLO PICASSO EN SEIS CLAVES	4
1. ¿ALMAS GEMELAS?	4
A Picasso y González les unía algo más que una amistad. Tenían en común inquietudes conceptuales y artísticas, lo que les llevó a compartir trabajo y creatividad.	
2. UNA RELACIÓN DE TALENTO Y AMISTAD	6
Esa relación se tradujo en una serie de obras relevantes en la historia del arte.	
3. EL ARTE DE ESCULPIR	8
La escultura es una de las disciplinas más antiguas del arte. Analizaremos su evolución a lo largo de los siglos hasta llegar a las aportaciones que Julio González hizo desde su genialidad.	
4. DIBUJAR EN EL ESPACIO: ¿PUEDE SER LA ESCULTURA LIGERA Y LIVIANA COMO UNA PLUMA?	10
Abordaremos el concepto de desmaterialización de la escultura. ¿Qué significa y cuáles son sus características?	
5. A LA MODA: NUEVOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DE LA ÉPOCA	12
Repasaremos las tendencias artísticas que influyeron en la obra de González y Picasso.	
6. COLABORACIÓN ENTRE LOS DOS ARTISTAS:	
EL HOMENAJE A APOLLINAIRE	15
El objetivo principal de esta exposición es mostrar la colaboración entre ambos artistas y cómo esta fue el inicio de otra serie de creaciones artísticas.	
PINCELADAS DE HISTORIA	17
Contextualizaremos la trayectoria de ambos artistas para saber qué aspectos históricos, políticos y sociales influyeron en sus vidas a través de estos apartados:	
1. UN CAMBIO DE ERA	17
2. EL PARÍS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX	18
3. EL PROTAGONISMO DE LOS DÉBILES Y LOS MARGINADOS	19
4. LA GUERRA	20
EN LA SOMBRA	21
Abordaremos el papel imprescindible de ciudadanos anónimos que, en determinados conflictos bélicos, arriesgaron su seguridad por salvaguardar las colecciones de arte de los museos, concretamente, del Museo del Prado durante la guerra civil y del Museo d'Orsay durante la Segunda Guerra Mundial.	
MIRADA EN FEMENINO	23
Conoceremos la trayectoria de tres mujeres escultoras cuyas aportaciones fueron clave para las artes plásticas del siglo xx.	
★ CAMILLE CLAUDEL	23
★ BARBARA HEPWORTH	23
★ LOUISE BOURGEOIS	24

JULIO GONZÁLEZ Y PABLO PICASSO EN SEIS CLAVES

1. ¿ALMAS GEMELAS?

El destino es capaz de unir las trayectorias de dos personas de manera fortuita. Las casualidades, los proyectos o un encuentro inesperado pueden ser la chispa de una relación de amistad. Así ocurrió con Pablo Picasso y Julio González. Pero ¿quiénes son y por qué su talento y su obra son tan importantes para la historia del arte?

A continuación, os presentamos a estos maravillosos artistas cuya contribución cultural es fundamental a lo largo del siglo XX y en la actualidad.

Rogi André, Julio González en su estudio de Arcueil con «Mujer ante el espejo», c. 1937

Julio González

Nació en Barcelona en 1876. Su familia, de orfebres y forjadores artísticos, le aportó los conocimientos técnicos necesarios para satisfacer su espíritu intrépido. Durante la primera etapa de su vida alternó su trabajo como orfebre con la pintura, hasta que se trasladó a París —centro del arte mundial a finales del siglo XIX y principios del XX—, donde se instaló definitivamente. Allí, junto a su amigo Picasso y a raíz de un interesante proyecto en común, Julio González se inclinó cada vez más por la escultura, trabajando el hierro como principal material.

González es un artista fundamental en la evolución de la escultura del siglo XX a nivel internacional, pues logró crear un lenguaje diferente a partir de la técnica y de materiales innovadores: el hierro y la soldadura del metal. Esto le permitió sustituir la pasividad tradicional y la inmovilidad de la escultura para conseguir «dibujar en el espacio». Su obra se encuentra en los principales museos de todo el mundo.

Forjador: oficio tradicional especializado en la realización y montaje de piezas metálicas de hierro y acero para la construcción de objetos artísticos.

¿Sabías que?

La orfebrería es un oficio tradicional y artístico. Está realizada por orfebres, los artesanos y artesanas que crean objetos a partir de metales preciosos, como por ejemplo el oro y la plata. La palabra orfebrería tiene su raíz en las palabras latinas *aurum*, que significa oro, y *fabri*, artesano.

Julio González fue un maravilloso orfebre y creó esculturas a partir de técnicas propias de la orfebrería. Trabajó con metales, siendo el hierro fundamental en sus creaciones. Entre sus esculturas encontramos campesinas, maternidades o sus famosos «hombres cactus», en los que fusionaba el cuerpo humano con la curiosa y espinosa planta del cactus.

ACTIVIDAD

¿Qué conoces de la orfebrería?

Investiga sobre los siguientes objetos de orfebrería. Busca imágenes en Internet y escribe una breve definición sobre su función.

- CÁLIZ
- ANILLO
- CANDELABRO
- DOSEL
- CUSTODIA
- CORONA

Anónimo, Retrato de Picasso en la plaza Ravignan, Montmartre, París, 1904

¿Sabías que?

El cubismo fue un movimiento artístico que se desarrolló a principios del siglo xx. Se caracteriza por la utilización de formas geométricas para mostrar la realidad, la limitación del uso de los colores, la representación del objeto desde distintos puntos de vista y la influencia del arte primitivo.

Pablo Picasso

Nació en Málaga en 1881. Se trata de un artista consagrado mundialmente. Su carácter genial y prolífico le llevó a crear numerosos movimientos culturales y es considerado, junto con Georges Braque, el creador del **cubismo**. A lo largo de toda su trayectoria artística, pintó más de dos mil obras y se encuentra presente en colecciones y museos de todo el mundo.

El cubismo es considerado la primera **vanguardia artística** y desempeñó una influencia decisiva en la cultura del siglo xx. En la obra *Guitarra*, el artista malagueño aplicó, en forma de escultura, todas las características propias del cubismo.

Vanguardias artísticas: son los movimientos culturales y artísticos surgidos en la primera mitad del siglo xx que revolucionaron las artes plásticas. Se caracterizaron por la disconformidad con la realidad, la ruptura con todo lo anterior, la experimentación, la originalidad, la libertad de expresión y la provocación.

OBSERVA

En esta obra, Picasso trabaja con las siluetas del instrumento y del entorno en el que se ubica como si fuese una prolongación en tres dimensiones de sus cuadros. A través de la mirada, podemos reconstruir las distintas partes del objeto representado: las cuerdas, la boca, el puente o la pala.

Picasso vivió y desarrolló gran parte de su obra artística en Francia y, concretamente, en París colaboró con su amigo y colega Julio González.

A pesar de ser reconocido e identificado principalmente como pintor, Picasso cultivó otros géneros artísticos, como la escultura, el dibujo, el grabado, la **ilustración** de libros, la cerámica, la escenografía, el vestuario para teatro o la literatura.

Pablo Picasso,
Guitarra, París, 1924

Ilustrador/a: es el oficio que se encarga de elaborar representaciones de personas, ideas, conceptos, etc., a modo de dibujos que adornan y documentan libros.

2. UNA RELACIÓN DE TALENTO Y AMISTAD

La relación de amistad entre González y Picasso arranca mucho antes de su encuentro en París. A finales del siglo XIX, el modernismo se desarrolló en varios países y, concretamente, en Barcelona arraigó con fuerza como una reacción contra la civilización industrial, que había favorecido el crecimiento de las ciudades en detrimento de la naturaleza. Barcelona se convirtió así en el centro cultural para artistas como ellos, cuyas inquietudes iban más allá de la tradición.

Antoni Gaudí, Parque Güell, Barcelona, 1900-1914

Picasso y González se conocieron en la Barcelona modernista de finales del siglo XIX. Tenían amigos en común que frecuentaban el café Els Quatre Gats (Los cuatro gatos), donde se daban cita los principales intelectuales del modernismo.

Allí se celebraban veladas literarias y musicales, espectáculos de títeres, lecturas de poemas y exposiciones de arte. Pintores como Santiago Rusiñol y Ramón Casas, arquitectos como Antoni Gaudí o músicos como Enrique Granados e Isaac Albéniz eran algunos de sus clientes más habituales. Durante los seis años que permaneció abierto, el local se llenó de cuadros y carteles que realizaban los propios clientes. Incluso, en 1900, un jovencísimo Pablo Picasso expuso por primera vez su obra en solitario.

El modernismo o *art nouveau*, como se denominaba en Francia, se dio en todas las manifestaciones artísticas: pintura, escultura, arquitectura, además de en las **artes decorativas y gráficas**. Influyó en el diseño de mobiliario, cerámica, cristalería, lámparas, joyería, etc. En definitiva, se podía encontrar en todo tipo de objetos útiles de la vida cotidiana.

¿Sabías que?

El modernismo fue un movimiento de renovación artística que se caracterizó por buscar nuevas formas de expresión y de estética, inspiradas en la naturaleza y contrarias a los elementos de la **segunda revolución industrial**. El modernismo se reflejó sobre todo en la arquitectura y en las artes decorativas. El Parque Güell, diseñado por Antoni Gaudí, es un claro ejemplo del arte modernista.

La segunda revolución industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos que se desarrolló entre los años 1870 y 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial.

Curiosidades: Si viajas a Barcelona, podrás visitar Els Quatre Gats, que funciona como bar y restaurante. El local conserva la decoración de la época, incluidas las reproducciones de dos obras del pintor Ramón Casas.

Las artes decorativas son las obras realizadas con una elaboración industrial o artesanal que busca la belleza de los objetos y su fin estético.

Las artes gráficas están relacionadas con la creación de elementos visuales a partir del dibujo y todo tipo de técnicas asociadas con la imprenta.

Esta proliferación de las artes decorativas está presente en objetos con las siguientes características:

Elaboración artesanal.

Diseños inspirados en la naturaleza: ramas entrelazadas, presencia de flores, plantas silvestres o animales exóticos, como el pavo real o los cisnes.

Representación de figuras femeninas, como sirenas, ninfas y otros seres mitológicos.

Utilización de líneas ondulantes y serpentinadas.

Utilización de materiales nobles y tropicales para la construcción de muebles.

Alphonse Mucha,
Flor, 1897

¿Sabías que?

Un objeto característico de las artes decorativas modernistas fueron las lámparas Tiffany, producidas entre 1885 y 1920, que se distinguen por sus bases de metal y unas pantallas decoradas con vidrios preciosos formando elegantes diseños. Es difícil encontrar una Tiffany original, pero podemos ver este estilo de lámparas en la decoración de muchos hogares.

Lámparas Tiffany

Las artes decorativas, los oficios tradicionales y la escultura estuvieron íntimamente ligados a la carrera de Julio González. Durante años, él y su hermano Joan trabajaron en el taller de su padre, Concordio González, artesano especializado en la forja del hierro y la orfebrería. Tras la muerte de su padre, los dos hermanos cerraron el negocio familiar para establecerse en París y hacer carrera como pintores. Sin embargo, la orfebrería o los encargos decorativos continuaron siendo su principal fuente de ingresos.

Un hecho importante en la trayectoria artística de González se produjo en 1918, cuando empezó a trabajar como obrero en la fábrica de Renault, pues aprendió la técnica de la **soldadura** autógena que emplearía años más tarde en la nueva escultura en hierro.

Curiosidad: Hoy sabemos que algunas de las joyas que Julio González realizó en el taller de su padre fueron enviadas a distintas ferias internacionales. Estas joyas eran piezas inspiradas en las formas de la naturaleza vegetal.

La soldadura es la unión de dos o más piezas de metal mediante la aplicación de calor a altas temperaturas en el punto de unión de las piezas, de manera que quedan sujetas sin necesidad de otro material externo.

ACTIVIDAD

Excursión virtual

Para saber más sobre las artes decorativas, os invitamos a ver este breve vídeo sobre el Museo Nacional de Artes Decorativas en el que conoceréis parte de su historia y sus contenidos.

En el vídeo aparecen objetos decorativos de épocas diferentes. Haz una lista con todos aquellos que identifiques y reconozcas y compártela con tus compañeros y compañeras.

3. EL ARTE DE ESCULPIR

La escultura es una forma de expresión artística que consiste en modelar, esculpir o tallar diferentes materiales, que pueden ir desde el barro hasta la piedra, pasando por la madera, el mármol, la cera, el yeso o distintos tipos de metales. En la actualidad, se han ido incorporando nuevos materiales, como algunas resinas o plásticos.

En cuanto a su uso, la escultura se ha utilizado para crear obras fascinantes con el fin de representar personas, objetos, plantas o animales. Las obras escultóricas pueden ser fieles a la realidad o totalmente **abstractas**. Una de las cuestiones más importantes en la escultura es el dominio y el control del espacio y sus formas. Por ello, es fundamental que los escultores y escultoras tengan en cuenta detalles como la altura, la profundidad o el volumen de las piezas.

Desde la Antigüedad, uno de los principales usos de la escultura fue la función religiosa, siendo utilizada en rituales mágicos, ritos funerarios o prácticas de culto. Con el tiempo, también adquirió funciones políticas, simbolizando el poder de monarcas y líderes políticos y contribuyendo a conservar la memoria de la sociedad.

El uso estético de la escultura es también muy importante, pues los artistas la utilizan para representar la belleza, los sentimientos, los ideales o ciertos aspectos artísticos a través de los volúmenes y las formas.

A partir del siglo XIX, en la escultura se empezó a experimentar con nuevos materiales. Uno de ellos fue el hierro, muy utilizado como técnica constructiva tras la Revolución Industrial y empleado en algunos de los edificios y monumentos más representativos de ese siglo, como por ejemplo la Torre Eiffel de París.

Torre Eiffel, París, 1887-1889

El arte abstracto renuncia a pintar la realidad. Su propósito es concentrar la fuerza de la obra en la expresión de las formas y del color.

ACTIVIDAD

¿La escultura tiene memoria?

Muchas de las esculturas que encontramos en nuestras plazas y calles tienen todo un significado detrás. Guardan la memoria de la sociedad y nos recuerdan hechos, acontecimientos y personajes destacados que han influido en la historia.

Busca e identifica esculturas de este tipo. Investiga qué simbolizan y conmemoran y luego cuéntaselo a tus compañeros y compañeras en clase.

¿Sabías que?

La Torre Eiffel es una enorme estructura de 300 metros de altura construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 en París. Es el monumento parisino más alto de la ciudad y durante cuarenta y un años fue la estructura más alta del mundo. Perteneció al estilo de la arquitectura del hierro, siendo su característica principal la búsqueda de soluciones para afrontar los nuevos problemas constructivos que surgían en la época.

Julio González y Pablo Gargallo son los escultores españoles más importantes para entender el uso del hierro en la escultura del siglo xx. Ambos artistas utilizaron la técnica de la soldadura, pero mientras la obra de Gargallo se caracteriza por los acabados pulidos para dar suavidad a la figura, González dio un paso más allá y su obra mantiene las huellas de la soldadura para generar expresividad, porque al dejar a la vista los nudos de unión entre las piezas, la escultura ganaba rotundidad y fuerza.

¿Sabías que?

Pablo Gargallo es considerado uno de los escultores más significativos e innovadores del siglo xx. Durante toda su carrera mantuvo dos estilos aparentemente muy distintos: clásico, relacionado con el modernismo, y vanguardista, en el que experimentó con nuevas formas y materiales.

Curiosidades: Para Gargallo, la actriz sueca Greta Garbo fue la musa que inspiró sus creaciones. Busca en Internet las esculturas que le dedicó y compáralas con las fotos de la actriz, una de las artistas de Hollywood más famosas en las primeras décadas del cine.

Las máscaras del arte primitivo fueron una fuente de inspiración para artistas como Picasso y Julio González. Muchas de sus esculturas se inspiraban en estos objetos misteriosos y exóticos.

ACTIVIDAD

¿Qué esconde la máscara?

Las máscaras nos ayudan a construir personajes, a ocultar la realidad. Te invitamos a realizar una de estas máscaras.

¿Qué necesitas?

- Una cartulina
- Un folio
- Pegamento de barra
- Lápices de colores
- Tijeras

¿Cómo lo harás?

Dibuja la silueta de la máscara sobre la cartulina y recórtala. Marca los ojos y recórtalos, para poder mirar a través de la máscara. Dale la forma que más te guste.

Sobre el folio, dibuja el resto de elementos: boca, nariz, orejas, cejas, pestañas y todo aquello que se te ocurra. Colorea y recorta las piezas. Luego pégalas sobre la silueta de la máscara.

Por último, puedes decorar la máscara con otros elementos: por ejemplo, con lana para simular el pelo, plumas de colores, botones a modo de pendientes o pequeños trozos de tela para hacer un tocado.

Máscaras africanas

Julio González, Cabeza de ojos grandes, 1930-1932

4. DIBUJAR EN EL ESPACIO: ¿PUEDE SER LA ESCULTURA LIGERA Y LIVIANA COMO UNA PLUMA?

De la misma manera que el rastro invisible de una flecha cerca una porción de espacio, la línea de una lámina de hierro apenas esbozada, encaminada, dibuja en la luz toda la elegancia de un cuerpo.

Maurice Raynal

La característica más importante que compartieron González y Picasso fue lo que la historia del arte ha llamado «desmaterialización de la escultura». Pero ¿a qué se refiere este concepto tan complejo?

La desmaterialización hace referencia a la reducción de elementos utilizados en una obra para conseguir el objetivo del artista, es decir, con menos llegar a más. Difícil de conseguir, ¿verdad? La clave está en realizar esculturas sencillas, ligeras como plumas, que contengan menos elementos, pero que, al mismo tiempo, expresen más. Alcanzar el equilibrio entre volúmenes y vacíos, entre la presencia del metal y la nada fue la cuestión en la que González y Picasso trabajaron durante años.

Las esculturas de gran formato realizadas con varillas responden a lo que González denominó «**dibujar en el espacio**». Es como si el artista quisiera trazar un dibujo en el aire, pero en vez de utilizar lápiz o pinturas sobre un papel o un lienzo, une finas **líneas** de metal formando figuras ligeras. Las dos esculturas lineales más importantes realizadas por González en 1934 son *Mujer peinándose II* y *Gran maternidad*.

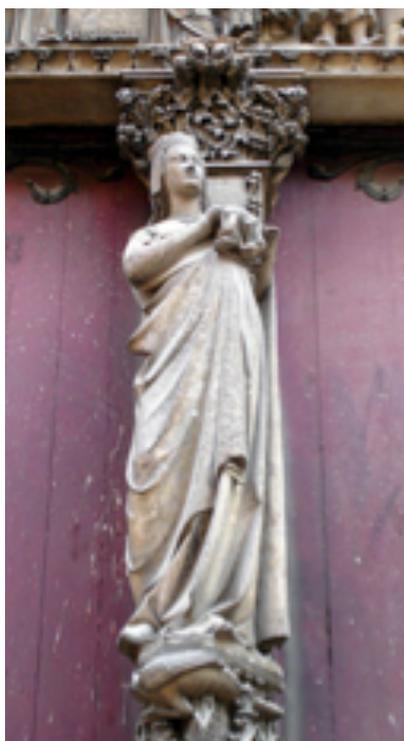
MUJER PEINÁNDOSE marca la madurez del nuevo lenguaje de escultura en hierro, la aportación distintiva de González a la escultura del siglo xx.

El tema de la intimidad femenina en su cuidado diario o, concretamente en esta escultura, el gesto de la mujer que de pie lleva las manos a sus cabellos había despertado siempre el interés del escultor catalán. Es un tema que puede encontrarse en otros autores, como en algunas obras de Edgar Degas, un artista al que González admiraba.

Julio González, *Estudio para «Mujer peinándose I», c. 1930-1931*

Julio González, *Mujer peinándose I, 1931*

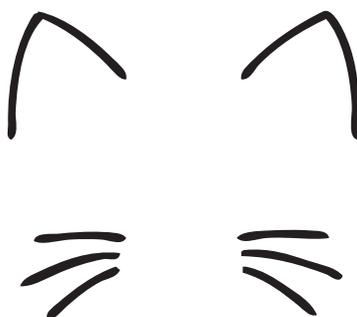

Julio González, *Gran maternidad*, 1934

Figura de la Virgen con el Niño en el parteluz de la puerta del claustro de la catedral de Notre Dame, París, siglo xv

La integración de planos vacíos, imaginarios, marcados por una o varias líneas es el gran descubrimiento estilístico de González y lo hará dentro de una poética de fragilidad y aspereza material que es inseparable del hierro. Esta será la que inspirará a los escultores modernos de los años cincuenta.

Aunque quizá no sea evidente a primera vista, en ***Gran maternidad*** el artista se inspiró en las esculturas medievales de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos, que pueden admirarse en muchas iglesias y catedrales góticas. Pero, como puedes observar, hay mucha diferencia entre una y otra: es como si la obra de González quisiera mostrar solo la estructura interna, el «esqueleto» de la escultura gótica, al eliminar todos los detalles externos.

ACTIVIDAD

Piensa y desmaterializa

Siguiendo el ejemplo de González en relación a la inspiración que le causaban las esculturas medievales para la creación de sus maternidades, vamos a crear esculturas «desmaterializadas».

¿Cómo lo haremos?

Piensa en un objeto cualquiera, un animal o incluso una persona.

A continuación, plasmaremos nuestra idea a modo de boceto sobre un folio en blanco.

Para desmaterializar nuestra idea, necesitaremos despojarla de todo aquello que no sea necesario. Solo nos quedaremos con aquellas características que nos ayuden a identificarla. Por ejemplo, si hemos elegido un gato, mantendremos la silueta y los bigotes. Muestra tu habilidad simplificando las figuras.

5. A LA MODA: NUEVOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DE LA ÉPOCA

Tanto González como Picasso seguían con interés las nuevas tendencias en el arte. Eso propició que su obra fuese dinámica, viva, innovadora y que recibiera la influencia de los acontecimientos históricos y culturales de la época.

Vamos a destacar tres movimientos culturales que están presentes en su obra. El primero de ellos ya lo hemos nombrado anteriormente:

◆ CUBISMO

Se considera el punto de partida del cubismo el cuadro de Picasso *Las señoritas de Aviñón*, realizado en 1907 y que se expone en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.

Una de las principales características de este movimiento, y que surge como reacción a todo lo anterior, es la renuncia de la profundidad y de la perspectiva en las artes. Los cubistas reflejaban todas las formas posibles de ver un objeto o persona desde múltiples puntos de vista, combinando con total libertad la visión de perfil y de frente en la misma obra. Los temas preferidos por los cubistas eran aquellos que les permitían trabajar libremente y ensayar sus teorías y pensamientos. Por ello, representaban todo tipo de objetos, como pipas, botellas, frutas e instrumentos musicales, y también personas, a través de los retratos.

¿Sabías que?

El término cubismo fue creado por un crítico de arte cuando en una exposición, horrorizado por lo que veía, comentó: «Braque maltrata las formas, lo reduce todo —lugares, figuras y casas— a esquemas geométricos, a cubos».

INVESTIGA

Representar la realidad desde distintos puntos de vista ya lo hacían en la Antigüedad los egipcios. Busca en Internet pinturas de las tumbas egipcias y observa cómo representaban la figura humana. Fíjate cómo, en una misma figura, hay partes del cuerpo de perfil y otras de frente. ¿Por qué crees que lo hacían? ¿Cuál era el objetivo de los artistas egipcios?

Pintura egipcia en una cámara funeraria
Imperio Nuevo. Dinastía XVIII, hacia 1500-1450 a. C.

ACTIVIDAD

Una de las características más importantes del cubismo es la visión «cortada» de los elementos: la fragmentación del objeto y de la imagen. Atendiendo a esto, os proponemos realizar vuestra propia obra cubista de la siguiente forma:

Un compañero o compañera se prestará como modelo.

Con el teléfono móvil o una cámara, fotografiaréis su rostro desde ángulos diferentes, incidiendo en todas aquellas partes que queráis resaltar: orejas, ojos, nariz...

Imprimiréis las fotos y recortaréis las partes que os interesen para vuestra composición.

Finalmente las pegaréis sobre un folio, configurando el rostro con las diferentes partes que habéis fotografiado y recortado para conseguir vuestro retrato cubista.

◆ MODERNISMO TARDÍO

Una segunda generación de artistas modernistas, entre los que estaban Picasso y González, puso su atención en el problema social y en la situación de los pobres y marginados de la segunda revolución industrial y mostró momentos dramáticos de una sociedad en conflicto a través de escenas con gente sencilla, trabajadora y discriminada. La revolución industrial y la **Gran Depresión** contribuyeron a que los artistas reflejaran en sus obras los avatares de aquella sociedad europea y norteamericana de los siglos XIX y XX que se encontraba en plena transformación.

La Gran Depresión fue una terrible crisis económica originada en los Estados Unidos en 1929. Se prolongó durante la década de 1930 provocando desempleo, pobreza, el quiebre de bancos e industrias y un malestar social generalizado.

Pablo Picasso, *Los miserables* (Pobreza), 1903

Francisco de Goya, *Los desastres de la guerra*, lámina 30 (primera edición, 1863, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)

¿Sabías que?

En España, la pintura de Francisco de Goya (1746-1828) muestra una dura y atrevida crítica social. Goya fue un perfecto cronista de su tiempo. Estos antecedentes los encontramos, sobre todo, en los *Caprichos* y en *Los desastres de la guerra*, que son el reflejo dramático de una época de la historia española de principios del siglo XIX.

El costumbrismo es una temática artística que representa las costumbres de una sociedad en una época concreta. Es un tema muy importante porque nos ayuda a comprender las tradiciones de nuestro pasado y, por tanto, a entender nuestros hábitos actuales.

ACTIVIDAD

A lo largo de la historia del arte, otros artistas han reflejado la realidad de cada momento a través de sus pinturas.

Investiga en Internet sobre pintores como Velázquez o Murillo y busca obras que muestren personajes humildes, marginados y escenas costumbristas. Elige una obra y comenta por qué te ha llamado la atención.

◆ EL ARTE PRIMITIVO

Picasso y González también se sintieron atraídos por el arte prehistórico y de civilizaciones primitivas y lejanas. Objetos como las máscaras africanas eran consideradas obras que no estaban corrompidas por la mirada occidental. Picasso, en particular, exploró la escultura del arte ibérico (cuya obra más conocida es la *Dama de Elche*), la africana y las máscaras de pueblos indígenas. El arte primitivo fue toda una inspiración en esta época.

Dama de Elche, siglos V-IV a. C.

¿Sabías que?

La *Dama de Elche* es una escultura ibérica realizada en piedra entre los siglos V y IV a. C. Se trata de la representación de una dama ricamente ataviada. Fue hallada casualmente en 1897 en el yacimiento de La Alcudia de Elche, en la provincia de Alicante. Fue comprada por el Museo del Louvre y en 1941, fruto de un intercambio de obras de arte entre España y Francia, regresó a nuestro país junto a otras obras y se depositó en el Museo del Prado. En 1971 pasó a formar parte de los fondos del Museo Arqueológico Nacional.

REFLEXIONA

Los artistas europeos de finales del siglo XIX y principios del XX se sintieron fascinados por las culturas primitivas porque para ellos representaban la manifestación artística pura, sin la contaminación provocada por la estricta moral y la educación occidental. También se sintieron interesados por el arte infantil, pues reconocían en sus obras las emociones puras de la inocencia. Nada que ver con la rigidez de la pintura convencional.

¿Qué opinas? ¿Crees que la educación recibida puede condicionar nuestra percepción y modificar nuestros gustos, formas de vivir y prácticas sociales?

6. COLABORACIÓN ENTRE LOS DOS ARTISTAS: EL HOMENAJE A APOLLINAIRE

La colaboración entre Julio González y Pablo Picasso empezó en 1928 y dio lugar a un conjunto de esculturas realizadas en metal. Cada uno aportaba su particular destreza: Picasso sus creativos diseños y González el dominio de la técnica del hierro.

Esta colaboración comenzó cuando a Picasso le encargaron hacer un monumento al poeta Guillaume Apollinaire. Para el proyecto, el pintor malagueño se inspiró en un **fragmento de una obra de Apollinaire** en la que los personajes hablan de esculpir «una estatua de nada, en el vacío», por lo que ideó una especie de jaula, alta y estrecha, elaborada con alambres y sin nada en su interior, es decir, llena de aire. Para ello, pidió ayuda a su amigo y colega Julio González, pues Picasso admiraba su trabajo con el hierro:

Rápidamente pensé en mi amigo Julio González, pues tenía mucha experiencia en el manejo del hierro. En sus manos, los metales se hacían dúctiles como la mantequilla.

—Tengo que hacerle una estatua —dijo el pájaro de Benin—, porque además de pintor soy escultor [...]. —¿Y de qué va a ser la estatua? —preguntó Tristusa—, ¿de mármol?, ¿de bronce? —No; eso está ya muy anticuado —respondió el pájaro de Benin—. He de hacerle una sólida estatua de nada, como la poesía y como la gloria. —¡Bravo, bravo! —dijo Tristusa batiendo palmas—. Una estatua de nada, en el vacío; es una idea magnífica. ¿Y cuándo piensa usted esculpirla?

En 1929, Picasso y González trabajaron juntos en **Mujer en el jardín**, una de las esculturas más importantes del arte del siglo XX, que representa una figura fantástica de gran tamaño, con un solo ojo y la cabellera flotando al viento; bastante influenciada por la idea de la **esfinge**.

¿Sabías que?

Guillaume Apollinaire fue un poeta y artista nacido en Italia que vivió toda su vida en Francia. Fue el inventor del término surrealismo, con el que designó al movimiento artístico y cultural que buscaba ir más allá de lo real a partir de la imaginación, de la importancia de los sueños y de liberar el inconsciente de nuestra mente.

Según la mitología griega, la esfinge era una criatura de destrucción y mala suerte que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave.

La escultura se creó a partir de la idea de **collage** cubista.

El **collage** es una técnica que consiste en pegar sobre un soporte elementos de diferente procedencia. Por ejemplo, algunos **collages** cubistas incluían recortes de periódicos y revistas, etiquetas de botellas, papeles coloreados y todo tipo de objetos encontrados que los artistas incorporaban al lienzo como un pigmento más.

Pablo Picasso
Mujer en el jardín, París,
primavera de 1930

Juan Gris
Bodegón con persiana, 1914
Tate Gallery, Londres

Curiosidad: Esta exposición muestra un triple homenaje muy especial, ¿te gustaría saber a quién?

Por un lado, refleja el homenaje que Picasso y González hicieron a su amigo Apollinaire. Por otro, es un homenaje de Picasso a González, a partir de las obras que el mallagueño realizó tras la muerte de su amigo. Y, por último, la exposición rinde un bonito homenaje a quien fue el **comisario** de esta exposición, Tomàs Llorens Serra, uno de los más influyentes historiadores del arte, tristemente desaparecido.

El/La comisario/a es la persona responsable de elaborar el tema y el mensaje de una exposición. Es especialista en el periodo o en el/la artista que se expone y selecciona las obras que han de mostrarse.

ACTIVIDAD

Los homenajes son demostraciones públicas de respeto y admiración hacia una persona. Si tuvieses la oportunidad de homenajear a una persona, ¿a quién sería? ¿Qué homenaje te gustaría hacerle? Piensa en ello y diseñalo paso a paso:

Escoge a la persona a la que vas a homenajear.

¿Qué tipo de homenaje harás? Por ejemplo, un dibujo o una escultura resaltando sus virtudes o un bonito vídeo de dedicatoria.

Elabora un boceto o proyecto inicial en el que describas qué tipo de homenaje harás, qué necesitarás y cómo lo vas a hacer público.

Llévalo a la práctica.

Por último, muéstralo en clase al resto de compañeros y compañeras, pues el objetivo del homenaje es hacerlo público y compartirlo con los demás.

PINCELADAS DE HISTORIA

1. UN CAMBIO DE ERA

El siglo XIX finalizó con cambios en las artes y en las ideas estéticas. Muchos de estos fueron consecuencia de hechos históricos, como la segunda revolución industrial, que generó un tipo de sociedad diferente, con nuevas necesidades e inquietudes. La tradición y el academicismo del siglo XIX fueron cuestionados por los artistas, que comenzaron a incorporar nuevos elementos. **La representación fiel de la realidad dejó de interesar para dar lugar a la libertad creativa, en la que las emociones y la expresividad ganaron protagonismo.**

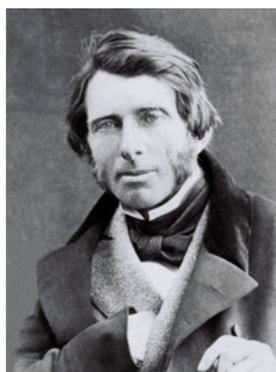
«El pintor ya no necesita preocuparse por detalles insignificantes, pues para eso está la fotografía, que lo hace mucho mejor y más rápido. Ya no es misión de la pintura representar acontecimientos históricos; estos se encuentran en los libros».

Henri Matisse

Las ciudades crecían con gran rapidez. La fascinación por la vida urbana moderna empezó a ser rechazada a principios del siglo XX. Los artistas de la generación de Picasso se convirtieron en antiburgueses y algunos, como Isidre Nonell, llegaron a tener algún tipo de relación con el **anarquismo**. Por otro lado, el crecimiento desmesurado de las ciudades provocó el hacinamiento y la pobreza de los núcleos obreros. Algunas voces defendieron la necesidad de solventar el problema a través de reformas urbanas, como el establecimiento de normas higiénicas, la incorporación de zonas verdes y la concentración de fábricas alejadas de las viviendas.

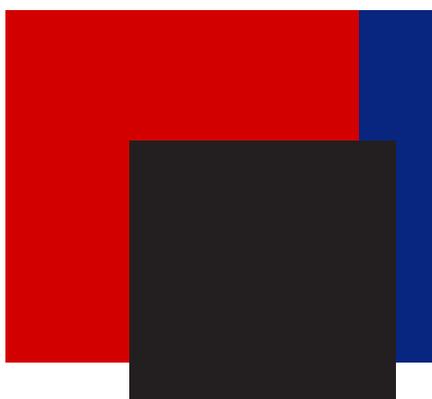
El anarquismo es una filosofía política y social que rechaza cualquier forma de Estado y gobierno, autoridad, jerarquía y control social que se imponga sobre las personas.

John Ruskin fotografiado en 1863 por William Downey

El escritor e historiador inglés John Ruskin (1819-1900) defendía esta reforma y escribió: «Es preciso transformar en primer lugar las condiciones vitales del hombre para poder despertar su sensibilidad a través de la belleza y su comprensión artística [...] el arte no es privilegio de los artistas, los especialistas y los eruditos, sino que es propiedad y tributo de cada ser humano».

¿Qué crees que quieren decir estas palabras de John Ruskin?

REFLEXIONA

Con el cambio de siglo, las ideas estéticas cambiaron y surgió la modernidad en el arte: los movimientos de VANGUARDIA que rompían con la tradición anterior. Estas vanguardias contemplaban la abstracción como una forma de representación.

**¿Qué entiendes por arte abstracto?
¿Conoces algún pintor abstracto?**

2. EL PARÍS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

La llegada del siglo xx se celebró en París con la Exposición Universal de 1900. Poco después llegarían el tendido eléctrico, la iluminación de las calles y los inicios del metro, en lo que se puede considerar como una de las épocas doradas de la capital francesa. El principio de siglo vino acompañado de la celebración de los Juegos Olímpicos en dos ocasiones, en 1900 y 1924.

Podemos decir que París era el centro del mundo y la capital de las vanguardias artísticas. Por ello, muchos artistas españoles se trasladaron a la capital francesa, conocida como la Ciudad de la Luz, para continuar su formación e intentar establecer relaciones comerciales. Algunos de estos pintores fueron Joan Miró, Juan Gris o María Blanchard, esta última considerada la gran pintora del cubismo.

¿Sabías que?

En Europa existe el título de Capital Europea de la Cultura y lo otorga el Consejo y el Parlamento Europeo a ciudades que durante un año tienen la posibilidad de mostrar su desarrollo y vida culturales. Cuando una ciudad es nombrada Capital Europea de la Cultura, en ella se llevan a cabo todo tipo de manifestaciones artísticas.

INVESTIGA

Busca las ciudades que han sido nombradas Capital Europea de la Cultura. ¿Has estado en alguna de ellas? ¿Cuál te gustaría visitar?

ACTIVIDAD

En el epicentro de la moda

Existen muchas ciudades en el mundo que son un referente cultural en distintos ámbitos. Por ejemplo, París ha sido tradicionalmente la ciudad de referencia para la moda. ¿Qué ciudades conoces que sean referentes de algún aspecto concreto?

3. EL PROTAGONISMO DE LOS DÉBILES Y LOS MARGINADOS

El pintor **Isidre Nonell** (1872-1911) es el ejemplo más claro de la atención que algunos artistas prestaron a los marginados y los pobres. Uno de los rasgos fundamentales del arte en Cataluña en este momento fue la dedicación a las víctimas de la nueva sociedad industrial. Una temática que Picasso trató en su periodo azul (1901-1904).

Isidre Nonell, *Dos gitanas*, 1906

¿Sabías que?

Isidre Nonell fue un pintor y dibujante de Barcelona que perteneció al modernismo. Formó parte del grupo *Els Quatre Gats*, junto a Picasso y Julio González. Su vida transcurrió al margen de la sociedad burguesa, a la que criticaba en sus pinturas. Es muy conocida su serie de gitanas: mujeres representadas en tonos oscuros, de forma aislada y ocultando su rostro. La intención del artista era evocar la soledad y el rechazo que sentían estas mujeres por parte de la sociedad.

Curiosidad: Durante el verano de 1896, Isidre Nonell viajó al Valle de Boí (Lleida) y dibujó a los habitantes afectados por el cretinismo, una enfermedad que se caracteriza por la falta de desarrollo físico y psíquico debido a una deficiencia hormonal.

ACTIVIDAD

Relaciona ideas y conceptos

Estamos viendo varios movimientos artísticos que se sucedieron en el cambio del siglo XIX al XX. En este punto, hagamos un repaso de algunas de las características que los definen y que nos ayudan a distinguirlos y diferenciarlos.

Relaciona los siguientes movimientos y conceptos artísticos con sus características principales:

EXALTACIÓN DE LA NATURALEZA.

RENUNCIA DEL NATURALISMO.

REPRESENTACIÓN DEL OBJETO DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA.

ARTE ALEJADO DE LOS CÁNONES ARTÍSTICOS OCCIDENTALES.

OBRAS CONDICIONADAS A UNOS PATRONES ESTABLECIDOS.

USO DE NUEVOS MATERIALES.

REPRESENTACIONES HISTÓRICAS DE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES.

LIBERTAD COMPOSITIVA.

FORMAS INGENUAS, INFANTILES Y ESPONTÁNEAS.

UTILIZACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

	MODERNISMO	CUBISMO	PRIMITIVISMO	ABSTRACCIÓN	ACADEMICISMO
EXALTACIÓN DE LA NATURALEZA.					
RENUNCIA DEL NATURALISMO.					
REPRESENTACIÓN DEL OBJETO DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA.					
ARTE ALEJADO DE LOS CÁNONES ARTÍSTICOS OCCIDENTALES.					
OBRAS CONDICIONADAS A UNOS PATRONES ESTABLECIDOS.					
USO DE NUEVOS MATERIALES.					
REPRESENTACIONES HISTÓRICAS DE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES.					
LIBERTAD COMPOSITIVA.					
FORMAS INGENUAS, INFANTILES Y ESPONTÁNEAS.					
UTILIZACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.					

4. LA GUERRA

El horror de los combates de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) provocó una reacción en los artistas de la que emergieron varios movimientos de vanguardia. Cuando surge un conflicto, ya sea económico, político o social, el arte no permanece ajeno y se convierte en un espejo de la realidad. Los artistas se sirven de la cultura para manifestar y trasladar sus emociones.

La guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial supusieron un punto de inflexión en la obra de buena parte de los artistas europeos, incluidos Picasso y González. En el caso de Picasso, es el periodo del *Guernica* y de las «mujeres llorando», como también de *El hombre del cordero*, la gran escultura que realizó bajo la ocupación alemana en París.

Pablo Picasso, *Madre con niño muerto (II)*.
Postscripto de *Guernica*, 1937

Julio González, *Mujer gritando*, c. 1941

¿Sabías que?

El punto de partida del *Guernica* se encuentra en un hecho histórico y bélico. El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor alemana bombardeó la ciudad vasca de Guernica y destruyó el 70 % de la ciudad. Antes del comienzo de la guerra civil española, Picasso se había comprometido a pintar un cuadro que representase a España en la Exposición Universal de París, dedicada al progreso y la paz. Este ataque bélico conmovió de tal modo al pintor que terminó convirtiéndose en la inspiración del proyecto.

ACTIVIDAD

El arte como vehículo de expresión

El arte es utilizado como un lenguaje universal para expresar sentimientos y sensaciones personales o de la sociedad en su conjunto. Te proponemos materializar tus deseos e inquietudes a través del arte.

Puedes realizar una pintura, un dibujo, un fotomontaje o una escultura. El único requisito es que sirva para denunciar una injusticia, manifestar alegría por algo concreto o simbolizar la lucha por un motivo.

Acompañarás tu obra de arte con su correspondiente título y con una pequeña redacción que ayude a entenderla.

EN LA SOMBRA

Hemos visto cómo los artistas reaccionan al sufrimiento de la guerra con la realización de obras que expresan la amargura y el horror del ser humano ante la barbarie. El patrimonio de los pueblos corre el peligro de ser arrasado o expoliado durante los conflictos bélicos. En nuestra historia más reciente encontramos numerosos ejemplos de héroes anónimos que no dudaron en arriesgar sus vidas con el fin de proteger el legado cultural y artístico, porque sabían que destruir la cultura es aniquilar la memoria y el espíritu de un país. No podían permitirlo.

Vamos a ver algunos casos:

Durante el transcurso de la **guerra civil española** (1936-1939) Madrid sufrió continuos bombardeos que afectaron a buena parte de la ciudad, incluyendo el Museo del Prado. Aunque desde el principio de la contienda se habían tomado medidas de seguridad, se consideró que la mejor manera de salvaguardar las obras maestras del Prado era trasladándolas a Valencia. Así, de 1936 a 1938 se realizaron numerosos viajes en los que se movilizaron 391 pinturas, 181 dibujos y el **Tesoro del Delfín**.

El Tesoro del Delfín es un conjunto de vasos preciosos que proceden de la rica colección de Luis, gran delfín de Francia. Este conjunto llegó a España porque fue heredado por Felipe V, el primer monarca Borbón.

¿Sabías que?

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado de la UNESCO fue un acuerdo adoptado en La Haya (Países Bajos) en 1954 como consecuencia de la destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial. Es el primer tratado internacional de ámbito mundial dedicado a la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado.

UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.

Para proteger y documentar el patrimonio, en 1936 se formó la Junta del Tesoro Artístico de Madrid, compuesta por más de cien profesionales de ideas políticas distintas, pero en la que todos unieron su empeño por preservar el patrimonio artístico ante la amenaza de la guerra.

El riesgo que supuso trasladar por carretera las obras de arte desde Madrid hasta Valencia era muy alto. Debían sortear los ataques, avanzar a poca velocidad (máximo 30 km/h para disminuir la vibración en las obras), repostar gasolina alejados de los surtidores para evitar incendios y, por supuesto, ir totalmente escoltados.

Ante el avance de la guerra, las obras se depositaron en Cataluña y más tarde en Suiza, en la sede de la Sociedad de Naciones. Con una selección de las obras evacuadas, y antes de la devolución a España, el Museo de Arte e Historia de Ginebra organizó en 1939 la exposición «Obras maestras del Museo del Prado», considerada el acontecimiento cultural más importante en Europa. Esta exposición permitió contemplar las obras maestras de pintores como Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano, El Bosco o Durero coleccionadas por los monarcas españoles. Dos días después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las obras encaminaron su viaje de regreso al Museo del Prado, donde llegaron sin haber sufrido apenas daños.

Os recomendamos ver este documental para profundizar más en esta heroica historia.

El caso de la francesa **Rose Antonia Maria Valland** también es muy interesante. Fue una historiadora del arte y capitana del ejército francés que durante la Segunda Guerra Mundial participó en operaciones de sabotaje y en la recuperación de casi 45.000 obras de arte robadas por los nazis. Cuando estos invadieron París en 1940, saquearon incontables obras de arte. Rose Valland, responsable del museo parisino Jeu de Paume, arriesgó su vida colaborando con la resistencia francesa y consiguió salvar miles de obras del museo.

Momento del embalaje de la obra *Las tentaciones de san Antonio Abad*, de Joachim Patinir, para su traslado desde el Museo del Prado a Valencia. Archivo Junta del Tesoro Artístico. IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte

Cartel de la exposición de las obras maestras del Museo del Prado celebrada en el Museo de Arte e Historia de Ginebra, junio, julio y agosto de 1939. Museo Nacional del Prado

¿Sabías que?

Picasso fue director del Museo del Prado entre 1936 y 1939. Aunque no tomó posesión del cargo, realizó algunos gestos relacionados con su puesto, como ser embajador de la cultura española en el exilio, apoyando las exposiciones de artistas exiliados en París.

RECOMENDACIÓN

Otro caso interesante es el de Jacques Jaujard, director del Louvre durante la invasión nazi. Puedes ver el documental *El hombre que salvó el Louvre*, que narra su hazaña.

MIRADA EN FEMENINO

En este apartado destacamos el trabajo y la vida de tres escultoras de gran importancia. Son nombres que debemos conocer pues son referentes de la práctica escultórica y del arte universal.

Camille Claudel, 1884

★ CAMILLE CLAUDEL

Hay quien dice que Camille Claudel (1864-1943) nació escultora. Desde muy pequeña disfrutaba moldeando el barro, dando forma a hermosas esculturas y tomando como modelos los rostros de sus familiares. Con diecisiete años fue admitida en una academia de arte de París y fue entonces cuando el famoso artista Auguste Rodin se percató del talento de la joven. De alumna de Rodin pasaría a convertirse en su musa, y de ahí en su amante. Aunque la relación entre ambos acabó, Rodin le ofreció cierta protección artística y las obras de Camille fueron reconocidas, pero sus crisis nerviosas se fueron agudizando con los años, lo que provocó que fuera internada injustamente en un psiquiátrico, donde pasó los últimos treinta años de su vida.

Camille Claudel dejó una obra de gran talento. Sus esculturas tenían rasgos de impresionismo y simbolismo que conseguían generar emoción gracias a un perfecto dominio de las técnicas y a su enorme sensibilidad. Demostró que es posible esculpir la emoción.

¿Sabías que?

Auguste Rodin fue un escultor francés considerado el padre de la escultura moderna. Su obra artística se caracterizó por romper con el canon academicista del siglo XIX y por la técnica de modelado espontáneo y expresivo.

ACTIVIDAD

Materializar las emociones

La emoción no es algo material que pueda tocarse. Sin embargo, su característica principal es que puede sentirse, causando alegría, placer o también tristeza. Pero ¿cómo se puede materializar una emoción?

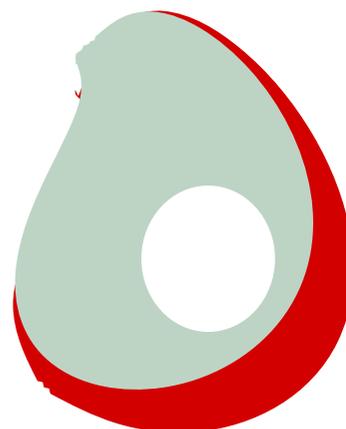
Vamos a intentarlo a través de la escultura. Para ello utilizaremos la arcilla. A partir de pequeñas esculturas modeladas en arcilla, tendrás que representar las siguientes emociones:

ESPERANZA, MIEDO, TRISTEZA,
INCERTIDUMBRE, SATISFACCIÓN

★ BARBARA HEPWORTH

La británica Barbara Hepworth (1903-1975) es una de las escultoras más importantes del siglo XX. Influenciada por la escultura primitiva y los paisajes de su tierra natal, la campiña inglesa de Yorkshire, Hepworth desarrolló un lenguaje escultórico fascinante mediante la simplificación de las formas, algo parecido a lo que ya hizo González al «desmaterializar» el arte, ¿recordáis?

Una de sus mayores aportaciones a la escultura del siglo XX fue introducir el hueco, la idea de vacío. Hepworth trabajaba sin **esbozos** previos y el resultado eran obras lisas, redondeadas, pulidas, de diversos materiales, que al juntarlos adquirían una gran armonía y belleza.

Diseño provisional de una obra artística en el que solamente se aprecian los elementos esenciales.

★ LOUISE BOURGEOIS

Conocida como la «mujer araña», la escultora francesa Louise Bourgeois (1911-2010), afincada en Estados Unidos, es considerada una de las más importantes del arte contemporáneo. Su apodo le viene dado por sus famosas esculturas de arañas.

Curiosidad: Una de las principales características de esta escultora es que supo convertir los traumas en arte. Utilizó como herramientas para su trabajo artístico el trauma, los miedos, la ira y sus propios secretos. Y es que ella misma entendía el arte como algo curativo y terapéutico.

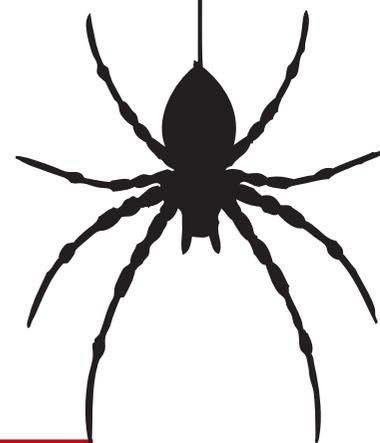
INVESTIGA

Son muchos los artistas que se enfrentaron a sus traumas a través del arte, como hizo Louise Bourgeois. Descubre alguno más y averigua sus temores y cómo les hizo frente. Te damos una pista: artista catalán, de largos bigotes que temía a un determinado insecto.

Su obra está llena de materiales diversos, como madera, hilo, papel, cristal, caucho, bronce o plástico, entre otros. A través de estos materiales, realizó esculturas relacionadas con cuestiones de la memoria, el sexo, la inseguridad o el cuerpo femenino.

La escultura *Maman* (1999) de Louise Bourgeois en el Museo Guggenheim de Bilbao

¿Sabías que?

Maman (Mamá), de casi nueve metros de altura, es una de las esculturas más ambiciosas de Bourgeois. Se encuentra en el exterior del Museo Guggenheim de Bilbao y pertenece a una serie inspirada en la araña, motivo que ocupó un lugar central en la obra de la artista durante la década de 1990. Las arañas de Bourgeois están relacionadas con el tema de la maternidad y simbolizan la fortaleza y debilidad de la misma, un tema recurrente también en la obra de Julio González.

JULIO GONZÁLEZ—PABLO PICASSO

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – 8 DE ENERO DE 2023

Portada:

Pablo Picasso

Mujer en el jardín, París, primavera de 1930

Hierro soldado y pintado de

blanco, 206 × 117 × 85 cm

Musée national Picasso-Paris

Dación Pablo Picasso, 1979

MP267

© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP,

Madrid, 2022

Foto © RMN-Grand Palais (Musée

national Picasso-Paris) / Adrien

Didierjean / Mathieu Rabeau

Julio González

Gran maternidad, 1934

Hierro y piedra, 13,1 × 40,6 × 23,5 cm

Tate

Adquisición, 1970

T01242

Foto © Tate

Página 4:

Rogí André

Julio González en su estudio en Arcueil con «Mujer ante el espejo», c. 1937

Biblioteca i Centre de Documentació IVAM

Generalitat. Valencia. Fondo Julio González

Página 5:

Anónimo

Retrato de Picasso en la plaza Ravignan, Montmartre, París, 1904

Musée national Picasso-Paris

Archivo personal de Pablo Picasso

Pablo Picasso

Guitarra, París, 1924

Chapa recortada y doblada, caja de hierro

blanco y alambre pintados,

111 × 63,5 × 26,6 cm

Musée national Picasso-Paris

Dación Pablo Picasso, 1979

MP260

© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP,

Madrid, 2022

Foto © RMN-Grand Palais (Musée national

Picasso-Paris) / Adrien Didierjean

Página 9:

Julio González

Cabeza de ojos grandes, 1930-1932

Hierro forjado, recortado, soldado

y montado sobre pedestal de cal de

conchas, 44 × 25 × 21,5 cm

Lehmbruck Museum, Duisburgo

N.º inv. 1194 / 1966

Foto © Bernd Kirtz

Página 10:

Julio González

Estudio para «Mujer peinándose I», c. 1930-1931

Lápiz y lápices de colores sobre

papel blanco, 16,5 × 11,2 cm

González Administration

Julio González

Mujer peinándose I, 1931

Hierro forjado y soldado,

168,5 × 54 × 27 cm

Centre Pompidou. Musée national d'art

moderne / Centre de création industrielle, París

Donación de Mme. Roberta González, 1953

AM 951 S

Foto © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.

RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Página 11:

Julio González

Gran maternidad, 1934

Hierro y piedra, 13,1 × 40,6 × 23,5 cm

Tate

Adquisición, 1970

T01242

Foto © Tate

Página 13:

Pablo Picasso

Los miserables (Pobreza), 1903

Tinta a pluma y acuarela azul sobre

papel, 37,5 × 26,7 cm

The Whitworth, The University of Manchester

Donación de A. E. Anderson a

través de The Art Fund

D.1928.40

© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP,

Madrid, 2022

Foto © The Whitworth, The

University of Manchester

Fotografía de Michael Pollard

Página 16:

Pablo Picasso

Mujer en el jardín, París, primavera de 1930

Hierro soldado y pintado de

blanco, 206 × 117 × 85 cm

Musée national Picasso-Paris

Dación Pablo Picasso, 1979

MP267

© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP,

Madrid, 2022

Foto © RMN-Grand Palais (Musée

national Picasso-Paris) / Adrien

Didierjean / Mathieu Rabeau

Página 19:

Isidre Nonell

Dos gitanas, 1906

Óleo sobre lienzo, 46,5 × 54 cm

Colección El Conventet, Barcelona

Página 20:

Pablo Picasso

Madre con niño muerto (II).

Postcripto de *Guernica*, 1937

Óleo sobre lienzo, 130 × 195 cm

Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía, Madrid

DE00104

© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP,

Madrid, 2022

Julio González

Mujer gritando, c. 1941

Carboncillo sobre papel, 23,8 × 31,6 cm

Centre Pompidou. Musée national d'art

moderne / Centre de création industrielle, París

Donación de Mme. Roberta González, 1964

AM 3217 D

Foto © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.

RMN-Grand Palais / Jean-Claude Planchet

Exposición organizada por Fundación MAPFRE con la colaboración del Musée national Picasso-Paris, la Comisión Nacional española para la Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso y la González Administration.

Fundación
MAPFRE

PICASSO
ISSGAS
Musée Picasso Paris

González
ADMINISTRACION

Celebración de Picasso 1973-2023: 50 exposiciones y eventos para celebrar a Picasso

Picasso
Celebración
— 1973.2023

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Telefónica

Empresa colaboradora en España

AproximArte | La escultura de Julio González y Pablo Picasso. Cómo hacer más con menos | Programa educativo de Secundaria y Bachillerato

Coordinación y textos: Dpto. Educativo. Área de Cultura de Fundación MAPFRE | Edición: Trilce Arroyo | Diseño: tipos móviles

Fundación MAPFRE | Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid | 915 81 61 00 | gabinetepedagogico@fundacionmapfre.org