

ARTE DE VANGUARDIA 100 AÑOS DESPUÉS

CUBISMO

DEFINICIÓN Y CONTEXTO

El cubismo fue uno de los movimientos más influyentes del arte del siglo xx. Fundamentado sobre las teorías artísticas de Paul Cézanne, su origen se sitúa en torno al año 1907 con la pintura *Las señoritas de Avignon* de Pablo Picasso, y fue desarrollado conjuntamente por éste artista junto a George Braque hasta 1914.

El cubismo abrió nuevas posibilidades plásticas y fue el punto de partida para el desarrollo posterior del arte abstracto, marcando una ruptura con la tradición pictórica europea sin precedentes.

La historiografía ha advertido varias corrientes dentro del cubismo: cubismo analítico, cubismo sintético, orfismo, cubofuturismo, cubismo de cristal y purismo, entre otras.

El término "cubismo" fue acuñado despectivamente por el crítico Louis Vauxcelles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Desentendimiento de las reglas de representación espacial empírica: la perspectiva, heredada de la tradición renacentista.
2. Abandono de la coloración naturalista, fusión de figura y fondo, y representación de los cuerpos alejada de sus proporciones naturales.
3. Relegación de la importancia del tema a un segundo plano.
4. Intencionalidad de presentar la visión real y no los aspectos accidentales o parciales que capta el ojo en un momento concreto desde un punto de vista determinado.
5. La descomposición de los objetos y del espacio de acuerdo a la concepción de la estructura como un proceso de agregación formal, superponiendo y yuxtaponiendo varias vistas desde distintos ángulos, presentando los objetos no sólo en el aspecto que ofrecen desde un único punto de vista.
6. Búsqueda de nuevos medios técnicos, entre ellos, la incorporación de nuevos materiales y objetos en la superficie del cuadro y la composición escultórica, que dio como resultado técnicas como el collage.

SELECCIÓN BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS RECOMENDADAS

APOLLINAIRE, Guillaume. "La pintura cubista". En: DE MICHELIS, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza, 2008, pp. 305-313.

CHAVE, Anna C. "New Encounters with Les Demoiselles d'Avignon: Gender, Race, and the Origins of Cubism". *The Art Bulletin*, vol. 76, nº 4, 1994, pp. 596-611.

FLECKNER, Uwe. "El cubismo como visión del mundo". En: *La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias* [Cat. exp.: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 20] Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009, pp. 181-187.

COTTINGTON, David. "Cubism, Aestheticism, Modernism". En: RUBIN, William, *Picasso and Braque. A symposium* Nueva York: Museum of Modern Art, 1992, pp. 58-72.

OTRAS LECTURAS

Monografías

ANTLIFF, Mark y Patricia LEIGHTEN. *Cubism and Culture*. Londres: Thames & Hudson, 2001.

COTTINGTON, David. *Cubism in the Shadow of War: The Avant-Garde and Politics in Paris, 1905-1914*. New Haven; Londres: Yale University Press, 1998.

COX, Neil. *Cubism*. Londres: Phaidon, 2000.

GOLDING, John. *El Cubismo*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.

KARMEL, Pepe. *Picasso and the Invention of Cubism*. Londres: Yale University Press, 2003.

LÉAL, Brigitte (dir.). *Dictionnaire du cubism*. París: Bouquins, 2018.

Escritos

ANTLIFF, Mark y Patricia LEIGHTEN (eds.). *A cubism reader: documents and criticism, 1906-1914*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

APOLLINAIRE, Guillaume. *Crónicas del cubismo, (1905-1918)*. Buenos Aires: Leviatán, 2008.

REVERDY, Pierre. *Pablo Picasso*. París: Éditions de la nouvelle revue française, 1924.

Catálogos de exposiciones

BARR, Alfred H. Jr. (ed.) *Cubism and Abstract Art*. [Cat. exp.: Museum of Modern Art, Nueva York, 1936]. Nueva York: Museum of Modern Art, 1936.

FLECKNER, Uwe. *La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias* [Cat. exp.: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 20] Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009.

GREEN, Christopher (ed.). *Cubismo y guerra: el cristal en la llama*. [Cat. exp.: Museu Picasso, Barcelona, 2016]. Barcelona: Museu Picasso, 2016.

LEAL, Brigitte et al. (eds.). *Le Cubisme*. [Cat. exp.: Centre Pompidou, París, 2018]. París: Centre Pompidou, 2018.

Pablo Picasso
Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler
1910
Óleo sobre lienzo
Art Institute of Chicago

PRINCIPALES ARTISTAS

George Braque (1862-1963)
Duchamp-Villon (1876-1918)
Louis Marcoussis (1878-1941)
Pablo Picasso (1881-1973)
Albert Gleizes (1881-1963)
Henri Le Fauconnier (1881-1946)
Marie Blanchard (1881-1932)
Jean Metzinger (1883-1956)
Henri Laurens (1885-1954)
André Lhote (1885-1962)
Roger de La Fresnaye (1885-1925)
Juan Gris (1887-1927)
Alexander Archipenko (1887-1964)
Jacques Lipchitz (1891-1973)

RECURSOS DIGITALES

- Conferencia de David Cottington en el Museo Picasso Málaga "Picasso y/en las vanguardias: cubismo y profesionalización en París antes de 1915": <https://www.museopicassomalaga.org/iv-congreso-internacional-picasso-e-historia/ponentes/david-cottington.php>
- Simposio completo sobre cubismo (The Metropolitan Museum of Art): "Charting Cubism across Central and Eastern Europe": <https://www.metmuseum.org/metmedia/video/lectures/charting-cubism-symposium-1>
- Recurso educativo del Centre Pompidou Paris con información general del movimiento, cronología, bibliografía y biografía de algunos de sus principales artistas: http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme_en/cubisme_en.html