

L'ITINERARIO ARTISTICO DI PABLO PICASSO

A CURA DI:
MAGGIULLI FEDERICA

CASALECCHIO DI RENO, 9 APRILE 2020

PABLO PICASSO biografia

- Nasce a Malaga il 25 ottobre 1881, studia a Barcellona per poi trasferirsi a Madrid alla Real Academia de San Fernando.
- Nel 1904 si stabilisce a Parigi, per poi tre anni dopo dare l'avvio al Cubismo.
- 1936 diventa direttore del Museo Del Prado, e nel 1937 dipinge Guernica.
- Muore a Mougins, in Costa Azzurra, l'8 aprile 1973.

1946, PICASSO AFFERMA

“ Io dipingo come altri scriverebbero la loro autobiografia. Le mie tele, finite o non finite, sono come le pagine del mio diario e sono valide in quanto tali. Il futuro sceglierà le pagine che preferisce. Non sta a me fare la scelta. Ho l'impressione che il tempo passi sempre più velocemente. Io sono come un fiume che continua a scorrere, trascinando con sé gli alberi sradicati dalla corrente, le carogne, i rifiuti di ogni tipo e i miasmi che vi proliferano. Mi porto via tutto questo e vado avanti. È il movimento della pittura ciò che mi interessa, lo sforzo drammatico da una visione all'altra, anche se non giunge fino in fondo. Per certe mie tele posso dire che questo sforzo è stato realmente compiuto, che ha trovato tutta la sua potenza, dal momento che sono riuscito a fissarne l'immagine in eterno. Ho sempre meno tempo e sempre più da dire. Sono arrivato a un punto, vedete, in cui il movimento del mio pensiero mi interessa di più del mio stesso pensiero.”

L'artista dimostra ancora una volta che il giudizio degli altri non scalfisce il suo pensiero e il suo modo di vedere le cose, anzi, “gli scivola addosso come le acqua del fiume” portandosi dietro tutto quello che di negativo lo circonda.

1901-1904: PERIODO BLU

Poveri in riva al mare del 1903, noto come tragedia, dolorosa metafora della Sagra Famiglia

- Picasso è a Barcellona e vive una vita di povertà e con il suicidio dell'amico Carlo Casagemas da una svolta alla sua pittura, da vita al periodo blu.
- I dipinti di questo periodo sono caratterizzati dai toni freddi e malinconici che segnano il dolore della vita.

1904-1906: PERIODO ROSA

Famiglia di saltimbanchi

- L'atmosfera nei dipinti cambia assumendo dei toni più caldi come il rosa, ocra e arancio e anche i personaggi esprimono una visione maggiormente ottimista del mondo.

1907: DEMOISELLES D'AVIGNON (CUBISMO)

- Partendo dalle solide volumetrie di Cézanne, Picasso semplifica le geometrie dei corpi coinvolgendo anche lo spazio.
- Nuovo linguaggio artistico che semplifica gli oggetti e le persone ritratte riducendo l'anatomia dei visi a schemi geometrici sottolineandone l'espressione.

CUBISMO ANALITICO

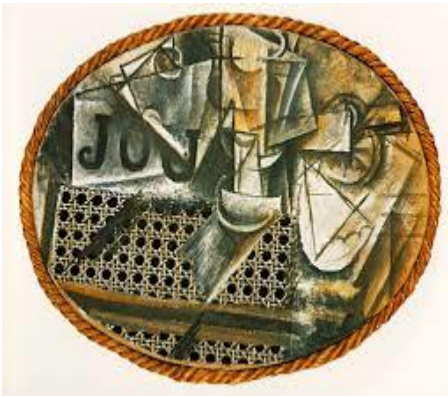

Il ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910)

- In questo periodo i personaggi vengono dipinti da più punti di vista mettendo in risalto più l'aspetto interiore della realtà che quello esteriore e formale.
- La composizione è centrale e fortemente simmetrica, che ruota su spigoli che si incastrano creando ombre chiaroscurate e ulteriori figure geometriche.

CUBISMO SINTETICO

Natura morta con sedia impagliata (1912)

- Quest'opera segna la rottura con il passato dimostrando la fugace differenza tra realtà e rappresentazione

L'ATTESA

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1901
- **TECNICA E MISURA:** è una pittura ad olio su cartone, misura 66,5 x 57 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** Barcellona, Museo Picasso
- **SOGGETTO O TEMA:** Margot, prostituta
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** Osservando il quadro, si può notare quanto sia particolare la tecnica usata stendendo rocchi di colore dai toni abbastanza forti e come il soggetto lascia trasparire tristezza e solitudine
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** Si notano stili, temi e influenze diverse, tra cui quella di TOULOUSE-LAUTREC. L'artista a inizio secolo rappresenta scene di vita notturna della Parigi trasgressiva.
- **INTERPRETAZIONE:** gli accostamenti di colori e toni ricordano lo stile pittorico di Van Gogh

DONNA SEDUTA

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1902
- **TECNICA E MISURE:** olio su tela, misura 100 x 69,2 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE :** Detroit, Detroit Institute Of Arts
- **SOGGETTO O TEMA:** Donna malinconica
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** inizia per Picasso il PERIODO BLU, dove le sue opere caratterizzano scene di depressione, buio, paura e dolore
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** la figura è sintetica nella forma, ricordando i personaggi delle tele di Gauguin. Il corpo è segnato da linee di contorni e colori scuri.
- **INTERPRETAZIONE:** nel blu del dipinto, non si nasconde solo la malinconia e la tristezza della donna, ma si può avvertire anche con la freddezza del colore l'umiliante stato di declino interiore che Picasso vive in quella Parigi

MADRE E FIGLIO

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1906
- **TECNICA E MISURA:** dipinto guazzo su tela, misura 90 x 71 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** Stoccarda, Staatsgalerie
- **SOGGETTO O TEMA:** madre con figlio (circense)
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** siamo nel PERIODO ROSA è qui che Picasso disegna gli artisti al lavoro
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** la madre siede accanto al figlio con ancora il costume da scena. I corpi allungati e sottili risentono dell'influenza di E. Greco, senza però perdere grazia e delicatezza nei profili. La trasparenza dell'abito della donna e il capo leggermente riclinato rafforzano la sua bellezza.
- **INTERPRETAZIONE:** la tela, a chi la guarda, infonde una sensazione di profonda dolcezza e intimità, anche se tra madre e figlio, non si istanzia nessun tipo di comunicazione e i loro sguardi non si incontrano mai e si perdono nel vuoto.

DONNA CON VENTAGLIO

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1907
- **TECNICA E MISURA:** olio su tela, 152 x 101 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** San Pietroburgo, Ermitage
- **SOGGETTO O TEMA:** Donna con ventaglio
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** inizia il periodo del Cubismo
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** compaiono le figure geometriche e le tonalità dell'ocra e rosso bruno, si notano le mescolanze delle varie correnti che iniziano ad influenzare l'opera dell'artista.
- **INTERPRETAZIONE:** Picasso influenzato dal periodo africano, in questa tela rappresenta la donna con sfaccettature delle sculture in legno, mettendo in risalto il corpo della donna con ombre scure e veste bianca.

RITRATTO DI DONNA

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1910
- **TECNICA E MISURA:** olio su tela, 100,6 x 81,3 cm
- **LUOGO DI DATAZIONE:** Boston, Museum of Fine Arts
- **SOGGETTO O TEMA:** Donna
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** periodo cubista
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** rappresenta la giovane seduta su una sedia a braccioli, in atteggiamento di riposo, mente poggia la testa su una mano dalle lunghe dita e dalle unghie laccate di rosso. Il volto, sorridente, è rappresentato con tecnica cubista sia di profilo e di fronte, con un occhio verde e uno rosso, che guardano in direzione diverse. La donna appare chiusa in uno spazio stretto, angusto, quasi una scatola.
- **INTERPRETAZIONE:** il corpo della donna si fonde letteralmente con la sedia ed è un trionfo di sfere e angoli come a rappresentare la femminilità. Il viso della donna contiene in sé tutti i colori della tavolozza del pittore.

DONNA IN CAMICIA IN POLTRONA

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1913-1914
- **TECNICA E MISURE:** olio su tela, 148 x 99 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** New York, Metropolitan Museum
- **SOGGETTO O TEMA:** donna in camicia
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** siamo nel periodo del cubismo sintetico
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** Picasso in questa opera usa linee molto incisive, forme geometriche che si affiancano e si sovrappongono, i colori sono caldi e accesi
- **INTERPRETAZIONE:** questa opera contiene molti elementi di vita quotidiana come il giornale, le varie stoffe e la poltrona con braccioli.

L'ITALIANA

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1917
- **TECNICA E MISURE:** olio su tela, misura 149 x 101,5 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** Zurigo, Fondazione E.G. Bührle Collection
- **SOGGETTO O TEMA:** donna italiana
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** periodo cubista
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** durante il suo soggiorno in Italia, Picasso dipinge questo quadro dedicato alla donna bracciante, lavoratrice interpretando in maniera cubistica la figura.
- **INTERPRETAZIONE:** la donna in questa opera è ritratta con i costumi dell'epoca.

RITRATTO DI OLGA IN POLTRONA

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1918
- **TECNICA E MISURE:** olio su tela, misura 130 x 88,8 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** Parigi Museo Picasso
- **SOGGETTO O TEMA:** Olga, ballerina di cui si innamorò sua icona di altre opere
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** periodo Cubista, viaggio a Roma
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** il pittore coglie il pensiero di Olga piuttosto che l'aspetto esteriore anche se disegna con minuzia i dettagli che avvolgono il corpo di Olga, con pizzi, trasparenze e tessuti leggeri
- **INTERPRETAZIONE:** il quadro conserva l'aspetto di un collage, pur non essendolo. La figura di Olga e della poltrona sembrano dipinte in momenti diversi e poi sovrapposte lasciando all'opera una figura senza peso e spessore.

MADRE E FIGLIO

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1921
- **TECNICA E MISURE:** olio su tela, 142,9 x 172,7 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** Chicago, The Art Institute
- **SOGGETTO O TEMA:** donna che tiene tra le gambe un bambino nudo
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** è spostato con Olga, con cui ha un figlio, e da qui inizia a dipingere opere sulla maternità
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** la donna siede a terra con il profilo verso l'osservatore, indossa una tunica chiara e i suoi capelli sono lunghi, scuri e raccolti sulla nuca lasciando scendere una lunga coda dietro la schiena. Il bimbo nudo gioca tra le sue gambe con il volto verso la madre tenendo con la mano sinistra il piede sinistro. Sono seduti in apparenza sulla sabbia e come sfondo il mare e l'orizzonte.
- **INTERPRETAZIONE:** il dipinto madre e figlio, probabilmente fa riferimento alla nascita del primo figlio nel 1921. Nello sfondo dell'opera si può cogliere la rappresentazione della terra, mare e cielo. L'opera inizialmente rappresentava la figura di un uomo, probabilmente il padre del bambino perché si ipotizza che l'artista si sentisse lontano dalla moglie.

DONNA PIANGENTE, DORA MAAR

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1937
- **TECNICA E MISURE:** olio su tela, 61 x 50 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** Londra, Tate Gallery
- **SOGGETTO O TEMA:** Dora Maar, amante di Picasso
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** la realizzazione di questo quadro è durato un anno e molteplici sono le versioni prima di giungere a questa
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** il quadro fa parte del periodo cubista. In questo quadro si può notare come l'autore abbia colto con forza ed intensità usando colori intensi e pennellate decise, il dolore straziante inciso sul volto della donna. I toni del blu e del bianco attirano l'attenzione di chi la guarda mentre gli occhi, appaiono così lontani, quasi a non gestirne il dolore
- **INTERPRETAZIONE:** la figura femminile in quest'opera rappresenta il dolore estremo di quel periodo per la perdita dei propri cari, in particolare dei figli

DONNA GIACENTE CON GATTO

- **AUTORE:** Picasso
- **DATAZIONE:** 1964
- **TECNICA E MISURE:** olio su tela, 1,28m x 95 cm
- **LUOGO DI CONSERVAZIONE:** Stoccarda, Staatsgalerie
- **SOGGETTO O TEMA:** Dora Maar con il gatto
- **FASE ARTISTICA PICASSIANA E NESSI STORICO BIOGRAFICI:** periodo cubista. Picasso si trova a dipingere questo quadro nel periodo dell'occupazione nazista a Parigi
- **DESCRIZIONE ICONOGRAFICA E ANALISI STILISTICA:** nel dipinto oltre alla raffigurazione di Dora seduta sulla sedia ritratta quasi interamente con straordinaria attenzione ai dettagli, compare la figura di un gatto, pur sapendo che il gatto all'interno della Storia dell'Arte era un'allusione alle astuzie femminili e all'aggressioni sessuali, Olimpia di Manet
- **INTERPRETAZIONE:** Maar compare seduta sulla sedia come una dea pagana. L'elemento più simbolico del quadro è il suo cappello, paragonato ad una corona.

... tappe del suo percorso artistico