

2020

L'itinerario artistico di
Pablo Picasso

A cura di Nerijada Vasiu
Space 365 Gallery, Milano
01/06/2020

PAGINA 2

Picasso è un' artista dall'animo fantasioso, irrequieto e indipendente, rivoluziona l'arte del Novecento. Picasso è considerato un eccellente disegnatore disegnatore: la sua produzione include non solo schizzi e bozzetti preparatori ma anche acqueforti, litografie, xilografie e linoleografie. Durante la cosiddetta «epoca negra» del 1906, Picasso si avvicina alla scultura rituale africana e polinesiana. Nello schizzo a penna Case e palme del 1909 c'è la scomposizione cubista dei piani, ciascuno dei quali ha la sua modalità di tratteggio . Nel Nudo seduto e testa di cavallo del 1963 il segno tende a fluidificarsi arricchendosi di motivi espressivi.

Al «periodo blu» risale il dipinto Poveri in riva al mare del 1903, noto anche come Tragedia, dolorosa metafora moderna della Sacra Famiglia. Il suicidio dell'amico Carlos Casagemas imprime una svolta alla sua pittura: inizia il «periodo blu» che si protrae fino al 1904. Tutto è giocato sui colori freddi e i temi trattano di personaggi poveri e malinconici, segnati dal dolore e sconfitti dalla vita.

Al «periodo rosa» appartiene la Famiglia di saltimbanchi: nel 1905 Picasso cambia improvvisamente tono e alla mestizia dei blu si sostituiscono rosa, ocra e arancio. Picasso interpreta con sensibilità la dura quotidianità di clown, acrobati e giocolieri. I sei personaggi sono in silenziosa attesa e la loro serietà pensosa stride con i variopinti costumi di scena. Il paesaggio deserto e desolato sottolinea il senso di solitudine.

Negli ultimi mesi del 1906 segnano il cosiddetto "Periodo Africano" in questo periodo Picasso si interessa in modo approfondito alla scultura Africana e Polinesiana.

L'opera principale del Cubismo è Les demoiselles d'Avignon di Picasso È una tela di grandi dimensioni che fu corretta, cancellata e ridipinta innumerevoli volte dall'artista tra il 1906 e il 1907. Raffigura cinque prostitute in un celebre bordello di Barcellona situato in calle Avignon. Partendo dalle solide volumetrie di Cézanne, Picasso semplifica le geometrie dei corpi e coinvolge in questa semplificazione anche lo spazio lo spazio diventa un oggetto come gli altri, da scomporre secondo i taglienti piani geometrici che lo delimitano. C'è una nuova percezione della realtà, non più visiva ma mentale, volta a rappresentare tutto ciò che c'è e non solo ciò che si vede . Nel 1912 Picasso creò il suo primo collage, Natura morta con sedia impagliata, questa tecnica segnò il passaggio al cubismo "sintetico"

PAGINA 3

«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.»

(Françoise Gilot e Carlton Lake, *Vivre avec Picasso*, Parigi 1965, p. 116, traduzione di Valentina Brancone)

In queste righe possiamo percepire quanto il disegno sia importante per Picasso, tramite la sua arte lui riesce a descrivere momenti della sua vita come se fosse un diario come se la sua vita fosse racchiusa in quei quadri, descrivendo vari periodi della sua vita, il cambiamento, le perdite, ritrovamenti, nuove amanti. Un po' come la nostra vita ma invece di trascrivere questi "eventi" lui li dipinge.

Le sue parole non dette sono dentro i suoi quadri le nostre sono tra la mente e quei fogli nascosti da qualche parte per non essere più ritrovati o nascosti tra le righe dei post che spesso postiamo sui social messaggi nascosti tra una riga e l'altra che in pochi sono in grado di leggere e altri interpretano in modo diversi come i dipinti di Picasso capiti da pochi fraintesi da molti.

- L'attesa (Margot)

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1901

Tecnica e misure: olio su tela , 69.5 x 57 cm

Luogo di conservazione: Barcellona, Museo Picasso

Soggetto o tema: Picasso rappresenta scene di vita notturna della Parigi di inizio secolo

Fase artistica picassiana e nessi storico-biografici: durante il periodo in cui realizzò quest'opera nel 1901 aveva circa vent'anni. In quel periodo era già un artista molto considerato nella società e iniziava a ricevere i suoi primi riconoscimenti.

Descrizione iconografica e analisi stilistica: Nell'opera della Donna imbellettata possiamo vedere raffigurata una donna in una posa particolare. Questa donna presenta un forte trucco steso sul viso e sulla testa porta un buffo cappellino sicuramente dei primi del Novecento. Alle sue spalle vediamo nella metà alta del dipinto una parete raffigurata con una pioggia di colori che vanno dal giallo al rosso al verde. La donna che pare seduta porta i guanti ed è vestita con un abito di un colore rosso acceso.

Interpretazione: la donna sembra guardare chiunque si trovi davanti a lei con uno sguardo apparentemente triste ma seducente.

- Donna seduta

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1902

Tecnica e misure: olio su tela, 100 x 69.2 cm

Luogo di conservazione: , The Detroit Museum of Art, Michigan

Soggetto o tema: una donna viene mostrata nelle forme di un detenuto che fissa cupamente la parete della sua cella

Fase artistica picassiana e nessi storico-biografici : picasso dipinge scene di deprivazione e depressione a causa del trauma del suicidio dell'amico

Descrizione iconografica e analisi stilistica: il colore blu si associava ai simbolisti dell'epoca, suggeriva la notte il male e la morte

Interpretazione: in questo dipinto possiamo notare una donna malinconica si pensa che rappresenti la moglie del defunto marito, amico del pittore. La donna è prigioniera delle sue stesse emozioni, del suo stesso lutto.

- Madre e figlio

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1921

Tecnica e misure: olio ad impasto su tela, 142 x 172,7

Luogo di conservazione: the Art Institute, Chicago

Soggetto e tema: maternità

Fase artistica picassiana nesi storico-biografici: toni caldi e freddi in equilibrio, ci sono due colori principali il grigio freddo della tunica e lo sfondo in contrasto. L'illuminazione modella il corpo dei personaggi in modo volumetrico e quasi monumentale.

Descrizione iconografica e analisi stilistica: Le figure rappresentano proporzioni quasi reali il loro aspetto è quasi monumentali. Picasso influenzato dalla statuaria classica modellò i corpi e il tessuto della tunica con gli stessi materiali

Interpretazione: questo quadro possibilmente si riferisce a un periodo passato dal pittore stesso.

- Donna con ventaglio

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1907

Tecnica e misure: olio su tela, 152x101

Luogo di conservazione: San Pietroburgo, Ermitage

Fase artistica picassiana e nessi storico-biografico: in “ la donna con ventaglio” è presente un equilibrio tra le diverse correnti che stavano attraversando la poetica picassiana. L’ arte negra e la scultura greca arcaica sembrano qui esprimersi con spontaneità e naturalezza.

Descrizione iconografica e nessi storico-biografico: la postura è rigida ed è tutt’uno con la sedia, costringe lo spettatore a guardare il quadro dal basso verso l’alto

Interpretazione: il quadro provoca un senso di timore e magari vergogna dato che la donna ha la testa bassa.

- Ritratto di donna

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1910

Tecnica e misure: olio su tela, 100.6 x 81.3 cm (39 5/8 x 32 in.)

Luogo di conservazione: Boston Museum of Fine Art

Soggetto o tema: il soggetto è Dora Maar amante di Picasso tra gli anni trenta del Novecento, la donna è stata varie volte soggetto nelle opere di Picasso riportata sulla tela in forme diverse partendo da quelle più realistiche fino a quelle più mostruose e minacciose.

Fase artistica picassiana e nessi storico-biografici: il quadro è di matrice cubista, dove gran parte della tela è occupata dal volto della donna e delle lacrime che scendono dalle guance

Descrizione iconografica e analisi stilistica: i colori utilizzati in questa opera sono il blu, il rosso, il verde e il nero; queste tonalità sono riportate sulla tela in modo netto e deciso. La sua amante dipinta in questo modo non è altro che la rappresentazione della donna secondo una personale visione profonda e non superficiale da parte del pittore.

Interpretazione: La donna dipinta ha gli occhi tristissimi poiché racchiudono tutte le lacrime del mondo.

- Donna in camicia in poltrona

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1913-1914

Tecnica e misure: olio su tela, 148 x 99 struttura schematica del Cubismo sintetico

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan Museum

Soggetto o tema: donna seduta su una grande sedia che si stacca dal fondo anonimo e neutro, grazie alla pesante linea di contorno che definisce e limita la figura.

Fase artistica picassiana e nessi storico- biografici: cubismo sintetico

Descrizione iconografica e analisi stilistica: sono presenti rigide e lineari forme geometriche sono accostate a ritagli che imitano pizzi, frange e velluti. I toni caldi le linee curve e i braccioli della poltrona che sembrano avvolgere in modo confortevole il corpo della donna.

interpretazione: "La massa enorme e scultorea della donna seduta sulla poltrona, la testa grande come quella della Sfinge, i seni inchiodati al petto, contrastano in modo meraviglioso col viso dai tratti minuti, i capelli ondulati, l'ascella deliziosa, le costole sporgenti, la camicia vaporosa, la poltrona morbida e confortevole, il giornale quotidiano".

- L'Italiana

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1917

Tecnica e misure: olio su tela 149 x 101,5

Luogo di conservazione: Zurigo Fondazione E.G. Buhrle

Soggetto o tema:

Fase artistica picassiana e nessi storico biografici:

Descrizione iconografica e analisi stilistica:

interpretazione:

- Ritratto di Olga in poltrona,

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1918

Tecnica e misure: olio su tela, 130 x 88,8 cm

Luogo di conservazione: Parigi, Museo Picasso

Soggetto o tema: Picasso dipinge una ballerina di cui si innamorò, la quale divenne la sua musa ispiratrice e soggetto di molti suoi lavori.

Fase artistica picassiana e nessi storico biografici: periodo del Cubismo

Descrizione iconografica e analisi stilistica: , la colorazione è molto precisa, si può riconoscere bene il volto, il panno nero decorato a fiorellini è molto preciso ed accurato. Lo sfondo apparentemente incompleto viene molto criticato

interpretazione: Picasso afferma di ritenersi concluso così poiché secondo il proprio punto di vista non era interessato a disegnare le cose in modo oggettivo, ma voleva rappresentarle secondo il proprio punto di vista

Madre e figlio, acrobati

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1921

Tecnica e misure:

Luogo di conservazione: , Chicago, The Art Institute

Soggetto o tema: una madre siede a un tavolo insieme al figlio il quale indossa ancora il costume da scena

Fase artistica picassiana e nessi storico biografici: Periodo Rosa, si abbandona il colore blu angosciante per far spazio a timide del rosa accostate con grande cura.

Descrizione iconografica e analisi stilistica: Picasso riprende qui l'iconografia cristiana della Madonna con il bambino e la trasforma in una versione moderna di coppia di artisti del circo.

interpretazione: tra madre e figlio non si instaura nessun tipo di comunicazione gli sguardi non si incontrano e si perdono nel vuoto, eppure la tela riesce ad infondere una sensazione profonda di dolcezza ed intimità

- Donna piangente (Dora Maar),

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1937

Tecnica e misure: Londra, Tate Gallery

Luogo di conservazione: olio su tela, 92 x 65 cm

Soggetto o tema: giovane fotografa Dora Maar

Fase artistica picassiana e nessi storico biografici: nel 1936 Picasso conobbe la giovane fotografa che divenne sua amante

Descrizione iconografica e analisi stilistica: il dipinto non è realistico ed è giocato tutto sulla geometria. La donna rappresentata è curata, le forme spigolose e l'abbigliamento elaborato mettono in risalto la forte personalità della donna, inoltre il suo naso alla greca viene rappresentato sia di lato che di profilo come se l'immagine girasse.

interpretazione: la donna è stata rappresentata con degli occhi stellati, con le borse sotto di essi a significare che quegli occhi stavano trattenendo tutte le lacrime del mondo

- Donna giacente con gatto

Autore: Pablo Picasso

Datazione: 1964

Tecnica e misure: olio su tela

Luogo di conservazione: Stoccarda, Straatsgalerie

Soggetto o tema: un' immagine armoniosa di Dora con un gatto

Fase artistica picassiana e nessi storico biografici: in questo periodo Picasso ha acquistato confidenza e libertà che lo rendono in grado di dipingere lavori monumentali in velocità con spontanei colpi di pennello. L'artista fu abile ad isolare l'anatomia umana dal soggetto che lo affascinavano e preoccupavano

Descrizione iconografica e analisi stilistica: le due figure sedute e attente vengono usate di solito come veicolo di espressione di una palpabile tensione sensuale

interpretazione: Dora fu l'ultimo amore della sua vita e il gatto è un elemento solito dei suoi ultimi quadri