

FIGURA en la BUTACA

4to ejercicio en remoto durante tiempos de cuarentena

ART 222- FIGURA HUMANA, Profesora Marilyn Torrech

Lunes, 27 de abril de 2020

Mujer leyendo (Olga) pintura de Pablo Picasso- óleo sobre lienzo, 1920

4. FIGURA en la BUTACA

ART 222- FIGURA HUMANA, Profesora Marilyn Torrech

Miércoles, 8 de abril de 2020

FIGURA en la BUTACA es el último ejercicio que trabajaremos este semestre en el curso ART 222- FIGURA HUMANA. El proyecto toma como referencia la obra de Pablo Ruiz Picasso porque el artista, en su genialidad, exploró una amplia variedad de estilos y acercamientos al tema de la figura humana.

1. *María Teresa sentada* de Pablo Picasso- aceite y pastel sobre lienzo, 1937

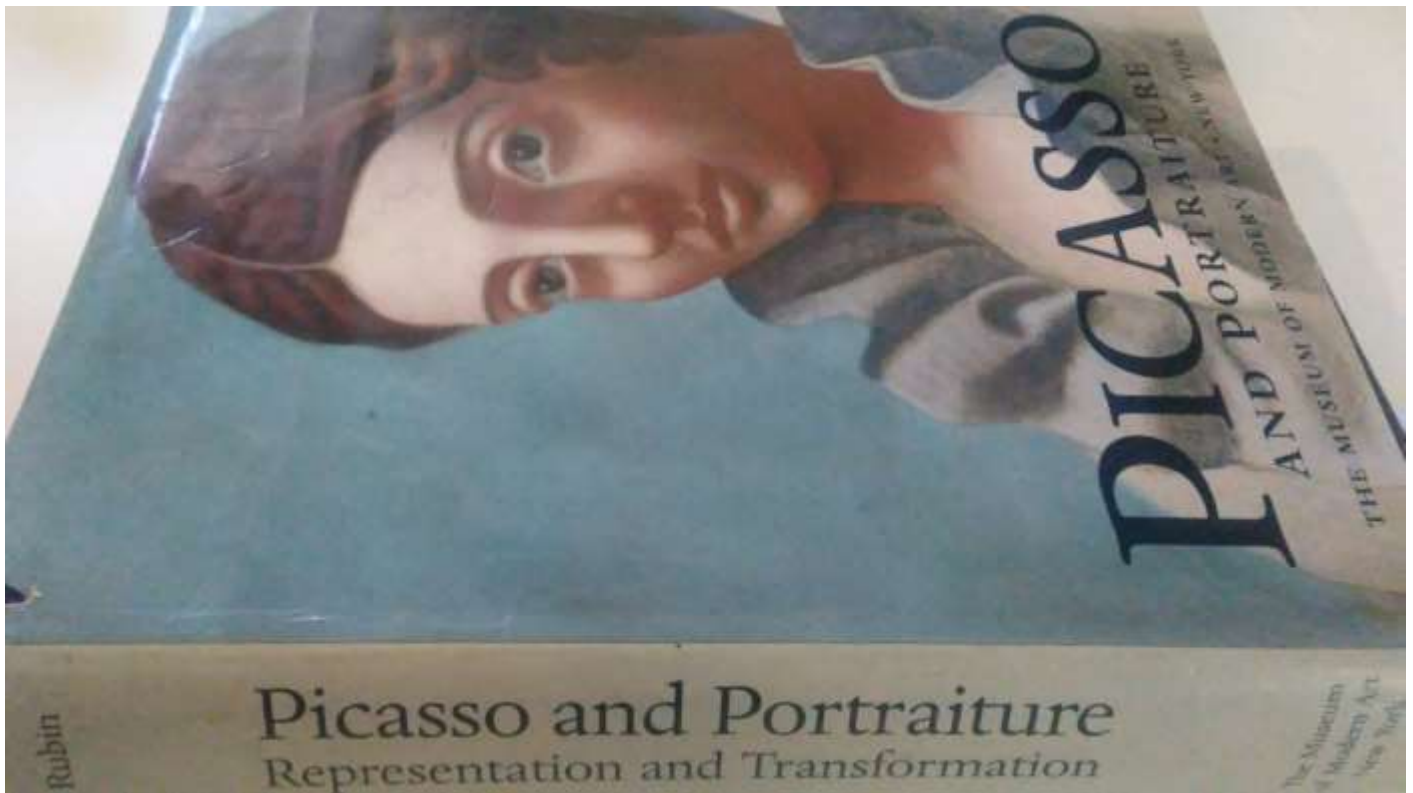
2. *Desnudo en butaca*- óleo sobre lienzo, 1909 de Pablo Picasso

3. *Mujer con abanico (Fernande)* óleo sobre lienzo, 1908 de Picasso

4. *Mujer en blanco (Sara Murphy)* de Pablo Picasso- óleo sobre lienzo, 1923

La mayoría de las imágenes que aquí presento son extraídas del libro *Picasso and Portraiture, representation and transformation*- catálogo de la exposición del mismo nombre celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde octubre de 1996 hasta enero de 1997.

Muchas de estas reproducciones son retratos de *algunas* de las mujeres que fueron pareja de Pablo Picasso: Olga KhoKhlova, María Teresa Walter, Dora Maar, Françoise Gilot y Jacqueline Roque. Cada una de ellas marcó un estilo diferente en la producción artística de Picasso.

PREÁMBULO

Bajo la proclama: *"no busco, encuentro."* o la cita *"me ha tomado una vida aprender a dibujar como un niño"* - Picasso dedicó su vida a retar su capacidad creadora explorando con técnicas y materiales, modos de representación- y aportando en el proceso valiosos descubrimientos e innovaciones a la cultura y a la historia del arte.

Desde los 16 años Picasso sabía pintar como un clásico (su papá era maestro de Arte) y era también un extraordinario fotógrafo. Opinaba que la fotografía había liberado al artista para trascender la apariencia y adentrarse a la posibilidad de expresar una visión personal, permitiéndole representar *"lo que la fotografía no puede ofrecer."*

El aspecto subjetivo le dio la libertad de manipular la forma, el color y el diseño de manera impulsiva y como una respuesta a lo observado.

Picasso nunca paró de producir. Hizo dibujos, pinturas, gráfica, cerámica y escultura- siempre explotando la posibilidad del medio, procurando llevarlo a sus límites, descubriendo soluciones inesperadas. Picasso disfrutó la vida a cabalidad porque para él, vida y arte eran sinónimos.

Autorretrato, crayón de cera sobre papel, 1972

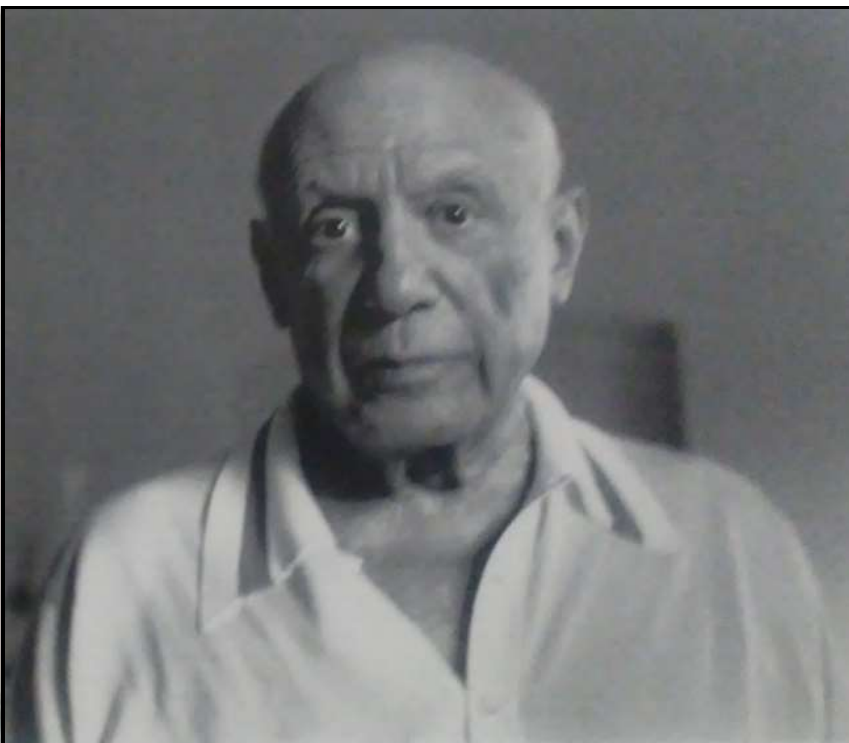

Foto de 1967

De todos los *autorretratos* que Pablo Picasso produjo, este es uno de mis favoritos. Es obvio que el retratado es Picasso. Observa la forma de la cabeza y la relación a los hombros desnudos, el modo tan poderoso en que con gran determinación simplifica las facciones, el color azulado de la piel, la pupila dilatada, los efectos de la luz y la presencia del rojo que se filtra desde el fondo a detalles en la barba y el rostro. Todo en este dibujo se presta a interpretaciones que trascienden al retratado. Es evidente que es Picasso pero por ejemplo, cuestiono: ese color azul te remite a un ambiente nocturnal ¿está pintando de noche? Todas las observaciones anteriores podrían justificar tiempo y circunstancia en la apariencia del retratado. Son puras conjeturas- pero igualmente válidas.

Del mismo modo pregunto: ¿Por qué Picasso interpreta a Piero con énfasis en el amarillo? ¿Por qué la luz es rosada?

Piero Crommelynck, 1966

Dibujo a carbón sobre papel

Crayón y pastel sobre cartón

¿Y por qué pinta así a Sabartés, su secretario?

Foto y retrato de Jaime Sabartés, óleo sobre lienzo, 1904

Y pregunto: en los dos retratos de los intelectuales Gertrude Stein y Ambroise Vollard, ¿puedes ver reflejada una poderosa personalidad en esas magníficas pinturas?

Foto y retrato de Gertrude Stein, óleo sobre lienzo, 1906

Foto de Ambroise Vollard, 1930. *Retrato de Ambroise Vollard*, óleo sobre lienzo 1910

De esto trata el ejercicio. Vas a identificar una persona conocida para hacer una interpretación libre de esa persona. Tu trabajo va a ser **una obra en toda regla**, que corresponde al final del curso y la pintura que realices **debe tener un peso que valide tus años de estudio y la experiencia alcanzada en este momento de tu vida.**

COMO MOTIVACIÓN te presento algunos retratos que Picasso produce mientras mantiene relación de pareja con estas mujeres. Todas ellas tienen historias fascinantes y personalidades muy distintas. Cuando presento este ejercicio en clase, acostumbro hacer algunas historias según voy mostrando el libro/catálogo. Por ahora, quedo en deuda con ustedes. Algún día les cuento las historias.

Chequea los zapatos!

Desnudo sentado (Jacqueline), óleo sobre lienzo 1959

OLGA KHOKHLOVA esposa de Picasso, de familia acaudalada y bailarina de los Ballets Rusos. Madre de Paulo Picasso quien siendo joven adulto, muere en un accidente mientras piloteaba una avioneta.

Olga en butaca, óleo sobre lienzo 1917

Foto de Olga Khokhlova, 1917

1

2

3

1. *Retrato de Olga*, pastel y lápiz negro sobre papel 1923

2. *Mujer en butaca (Olga)*, óleo sobre lienzo 1920

3. *Retrato de la esposa del artista (Olga)*, óleo sobre lienzo 1923

Foto y retrato de Olga.

Foto de Picasso y Olga

MARÍA TERESA WALTER amante y modelo de Picasso. Tenía 17 años cuando empezó relación con Picasso. Madre de Maya Widmaier.

Foto 1932

Foto de pasaporte de María Teresa Walter, 1930

María Teresa amamantando a Maya

1. *El sueño*- óleo sobre lienzo, 1932

2. *Mujer en butaca roja*- óleo sobre lienzo, 1932

3. *Mujer con libro*- óleos sobre lienzo, 1932

4. *Busto de joven*- plumilla, tiza, aguadas y témpera sobre papel, 1926

5. *Mujer con libro*- óleo sobre lienzo, 193

6. *Mujer en butaca roja*- óleo y esmalte sobre lienzo, 1931

7. *Mujer con pelo amarillo*- 8. Pintura y escultura de María Teresa Walter

5

6

7

8

DORA MAAR reconocida pintora, fotógrafo y también poeta. Artista surrealista. Documenta fotográficamente el proceso mientras Picasso pinta *Guernica*. La guerra afecta sus nervios y durante esa época, Picasso realiza la famosa serie de retratos: *The Weeping Woman*

Foto de Dora Maar, 1941

Dora Maar y Picasso, 1937

1

2

3

4

1. *Dora Maar sentada*- óleo sobre lienzo, 1937
2. *Mujer en butaca*- óleo sobre lienzo, 1941-42
3. *Dora Maar*- óleo sobre lienzo, 1938
4. *El abrigo amarillo*- óleo sobre lienzo, 1939
5. *Retrato de Dora Maar*- óleo sobre tabla, 1942
6. *Weeping Woman*- óleo sobre lienzo, 1937

5

6

Foto de Dora Maar

FRANCOISE GILOT es la única mujer que abandonó a Picasso. Madre de Paloma Picasso y Claude Picasso. Autora del célebre libro: *Vida con Picasso*. (Lectura recomendada)

También película basada en ese libro. Anthony Hopkins hace el papel de Picasso. Extraordinario.

Picasso y Francoise Gillot, 1948

1

2

3

4

1. *Busto de Françoise*- óleo sobremadera, 1946

2. *Estudio, cabeza de una mujer*, 1949

3. *Mujer en butaca*- óleo sobre lienzo, 1949

4. *Mujer dibujando*- óleo sobre plywood, 1951

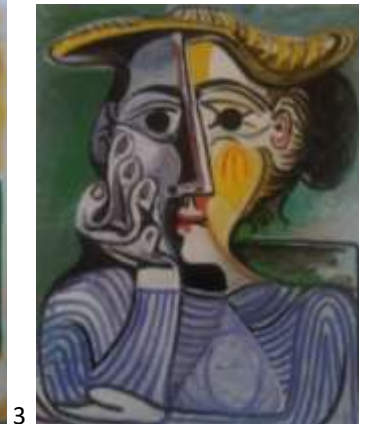
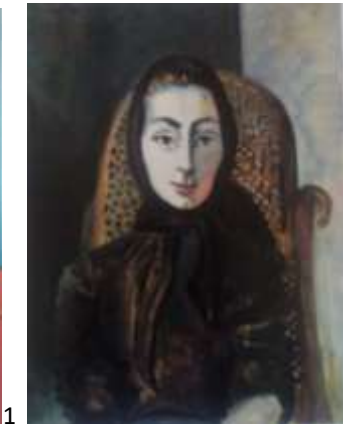
JACQUELINE ROQUE segunda esposa de Picasso y la mujer más retratada por el artista, con 20 años de relación y 11 de matrimonio. Se dedica totalmente a Picasso hasta la muerte del artista en 1973.

1957

1961

1. *Jacqueline con flores*- óleo sobre lienzo, 1954
2. *Jacqueline con bufanda negra*- óleo sobre lienzo, 1954
3. *Mujer en butaca*- óleo sobre lienzo, 1962
4. *Mujer con sombrero amarillo*- óleo sobre lienzo, 1962

Perfil - óleo sobre lienzo, 1963

Es increíble cómo se puede reconocer a la persona retratada
¿Identificas quién es?

NO SOMOS PICASSO pero ejercicio propone trabajar/pintar un retrato que trascienda el aspecto físico de la persona. Picasso acostumbraba afirmar que *en sus retratos se pintaba a sí mismo*. Debes utilizar una foto como punto de partida. **Vas a seleccionar el medio o la combinación de medios que desees emplear.** Este es el último proyecto del curso. Procura hacer tu mejor trabajo.

FECHA de ENTREGA FINAL para este ejercicio: LUNES 11 de MAYO último día de clases

FECHAS para PRESENTAR PROCESOS y % que corresponde en la EVALUACIÓN:

1. **Lunes 4 de mayo** presentas para aprobación: **la foto** que seleccionas y **esbozo general (25%)**
2. **Miércoles 6 de mayo** presentas **evidencia del avance** de la obra **(25%)**
3. **Viernes, 8 de mayo** presentas **evolución** de tu trabajo para crítica y comentarios. **(25%)**
4. **Lunes 11 de mayo** último día de clases presentas **obra final (25%)** *Es posible que aún después de entrega final, recibas observaciones a fin de procurar el éxito del trabajo.*

EL PROCESO y DESARROLLO del DIBUJO ES PARTE VITAL para el ÉXITO DE CADA PROYECTO y CORRESPONDE a la SITUACIÓN DE INTERCAMBIO que OCURRE en un TALLER
EL PROCESO ES EVALUADO COMO PARTE DEL EJERCICIO

OBRAS de ESTUDIANTES en CURSOS ANTERIORES que trabajan el tema de FIGURA en la BUTACA con evidente influencia de Pablo Picasso.
Teníamos modelo

-No tienen que hacer un desnudo-

