

LOS CUBISMOS DENTRO DEL AULA

J. ENRIQUE PELÁEZ MALAGÓN*

University of Virginia - HSP

1. Preámbulo

La presente práctica que proponemos por medio de un póster gira entorno a la didáctica de los cubismos, es decir una propuesta pedagógica para la comprensión de estos estilos y sus posteriores actividades desarrolladas dentro y fuera del aula.

La práctica está pensada para alumnos universitarios que estudian E/LE y que tienen un nivel C1 o C2. Unos alumnos por tanto con un significativo conocimiento del español, pero que en principio no han estudiado previamente Historia del Arte y no tienen por consiguiente unos conocimientos previos de la materia fundamentales para la comprensión del Arte Español. Así, esta didáctica, está enfocada a ofrecer al alumno de una forma rápida una serie de elementos generales sobre estos estilos que les permitan diferenciarlos y comprenderlos con el fin de poder adentrarnos en materias más específicas partiendo todos de una base similar

2. Introducción

Llegados a los años 10 del siglo XX, nos encontramos con un arte “extraño”, la perspectiva que desde el Renacimiento había sido el gran hilo conductor del arte occidental, por encima de estilos, estéticas o poéticas, cae hecha trozos. Símil que no es baladí, pues este rompimiento con la perspectiva se traducirá en la representación de un

* PELÁEZ MALAGÓN, J. Enrique. “Los cubismos dentro del aula”. En: *Actas del I Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española: La Didáctica de la enseñanza para extranjeros*. Onda: JMC, 2007. p. 349-355. ISBN: 978-84-611-8316-6.

sin fin de “cubos” que nos distorsionan la imagen. Esta distorsión aparente no es otra cosa que una deconstrucción del lenguaje pictórico que necesita de una posterior construcción. Las diferentes formas de volver a construir esa realidad destruida, llevarán por nombre los diferentes tipos de cubismos que se estudian en el aula.

3. Los estilos

3.1 Proto-cubismo

Tras la obra de Cezanne, muchos artistas tratarán de seguir sus pasos buscando pintar la realidad sin tener por ello que recurrir a engaños ópticos como es el caso de la perspectiva. Incluso se tratará de profundizar más en esta idea buscando varios puntos de vista de un mismo objeto. El resultado serán superficies planas en donde cada objeto o alguna parte de él será representado desde distintos ángulos.

Imagen 1. Picasso. 1908. Bodegón

3.2 Cubismo analítico

A partir de 1910, pintores como Picasso deciden ir aún más lejos en las nuevas experimentaciones sobre la pintura que estaban realizando. De esta manera el objeto ya no será representado de una manera intuitiva o sensitiva, tratando de imitarlo, sino inte-

Imagen 2. Picasso. 1910. Naturaleza muerta

lectual, es decir: Se representará el objeto desde múltiples puntos de vista desde dónde aquel se puede contemplar. Es por tanto una deconstrucción de la realidad para volver a construir no el objeto, sino una nueva concepción del mismo.

3.3 Cubismo sintético

A partir de 1912, Picasso, sin perder la concepción e idea original cubista, piensa que el resultado final ha de ser legible por el contemplador, problema que tenía el anterior cubismo sintético. Por ello tratará de buscar una reconstrucción de los objetos cuyo resultado sea algo más tranquilizador y comprensible, volviendo de este modo a la forma completa.

Imagen 3. Picasso. 1912. Bodegón con guitarra.

3.4 Orfismo

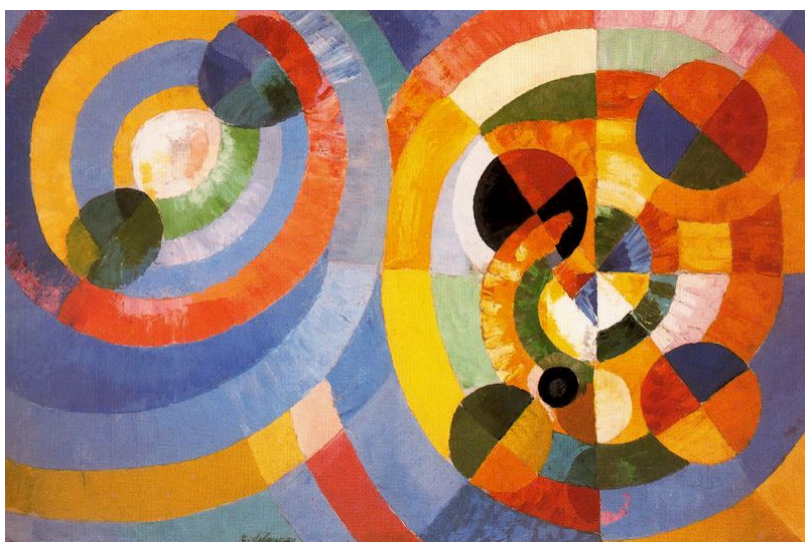

Imagen 4. Robert Delaunay. 1930. Formas circulares

Es el nombre dado en 1913 por el poeta Guillaume Apollinaire a la tendencia colorista y abstracta del cubismo que enaltece el color y la luz. Lo mismo que Orfeo en la mitología era capaz de conjugar la música y la poesía con su lira. Los orfistas tra-

tarán de encontrar la correlación entre música y color, para ello no dudan en deconstruir la realidad (tal y como hacía el cubismo) para formar otra en donde el color (pintura) y la lírica (ritmo) sean los nuevos elementos que conforman esa nueva realidad.

3.5 Section d'or

El nombre hace referencia a un grupo de pintores cubistas que trabajaron en asociación entre 1912 y 1914. Está en referencia a la proporción matemática conocida como “sección dorada”, reflejando así el interés de estos artistas por las cuestiones de proporción y de disciplina pictórica. Miembros del grupo, que celebró una exposición en Octubre de 1912, fueron, Jacques Villon, M. Duchamp, Gris, Picabia, Léger, y R. Delaunay (imagen 5)

Imagen 5. Jacques Villon. 1913. *El acróbata*

Imagen 6. Edward Wadsworth. 1915. *Abstracción vorticista*

3.6 Vorticismo

Surge en 1914 y pronto desaparece. Como todos los cubismos deconstruye la realidad tratado de crear otra, en este caso una realidad mecánica, símbolo de la idea mecanicista que se idolatra y la que se le considera unida al progreso. Ese progreso se ha de dar una vez se haya destruido la sociedad tradicional. De ahí su nombre: vórtice o torbellino; y de ahí también su influencia directa con el Futurismo (imagen 6)

3.7 Sincronismo

Parte de los presupuestos cubistas y orfistas de la deconstrucción de una realidad. Pero la posterior construcción que se hace para configurar la obra se basa en principios científicos sobre el color y de cómo éste no es otra cosa que ondulaciones de la luz. Estos colores-ritmos incorporan a la pintura la noción de tiempo y ofrecen la ilusión de que el cuadro se desarrolla, como la música, a través de una duración temporal, al contrario que la antigua pintura que se incluía estrictamente en el espacio (imagen 7)

3.8 Purismo

Entre 1918 y 1925, el pintor Amedée Ozenfant (imagen 8) y el pintor y arquitecto Jeanneret, más conocido como Le Corbusier (1887-1965), desarrollan un cubismo más simplificado de estética clasicista al que llamaron “purismo” (esos dos artistas en 1918 publican “Après le Cubisme”).

4. Práctica de los alumnos

Una vez se ha mostrado al alumno los ejemplos anteriores y las explicaciones oportunas, se pide que sea éste quien a través de algún programa informático de descomposición-construcción de imágenes sea capaz de, partiendo de una fotografía, construir algunos de los estilos anteriormente citados.

Los resultados han sido los que a continuación presentamos y que el alumno ha comentado en clase.

Imagen 9. Ejemplo de Orfismo

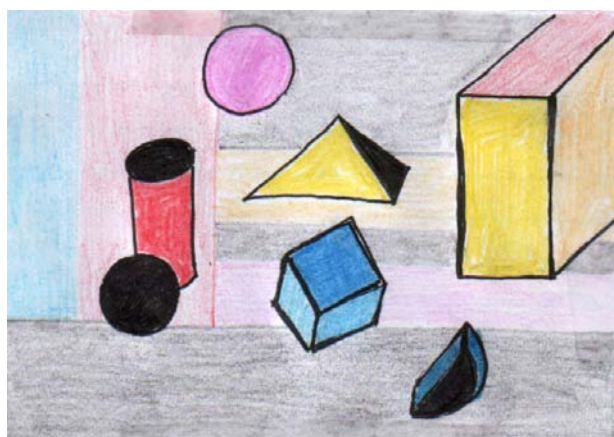

Imagen 10. Ejemplo de Sincronismo

Imagen 11. Ejemplo de Cubismo Analítico

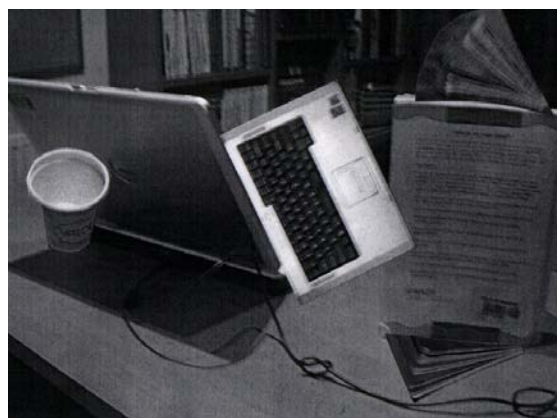

Imagen 12. Ejemplo de Protocubismo

LOS CUBISMOS

PROTOCUBISMO

Picasso (1907) *Botapelo*, óleo sobre lienzo.

Toda la obra de Cezanne, muchos artistas tratan de seguir sus pasos tratando de pintar la realidad sin tener por ello que recurrir a ángulos opacos como es el caso de la perspectiva. Incluso se trata de profundizar más en una idea buscando sacar puntos de vista de un mismo objeto. El resultado sería superación incluso al punto de vista y a algunas veces de él sus representados de los distintos ángulos.

CUBISMO ANALÍTICO

Picasso (1909) *Naturaleza muerta*, óleo sobre lienzo.

A partir de 1909, pintores como Picasso deciden ir un paso más allá en los nervios experimentando sobre la pintura que ellos habían analizado. De una manera más o menos espontánea de manera intuitiva o intuitiva, tratando de introducir una abstracción. Se representa, dibujo sobre múltiples puntos de vista desde donde aquel se puede observar. Lo que tanto más documentarse de la realidad para volver a construir una imagen, como una nueva concepción del mundo.

CUBISMO SINTÉTICO

Picasso (1912) *Botapelo con guitarra*, óleo sobre lienzo.

A partir de 1912, Picasso, sin perder la concepción e idea original cubista, piensa que el resultado final ha de ser legible por el espectador, problema que tenía en el anterior cubismo analítico. Por ello tratará de buscar una reconstrucción del objeto que sea reconocible y tranquilizante para el espectador.

CUBISMO SINTÉTICO

Picasso (1913) *Botapelo con guitarra*, óleo sobre lienzo.

El color de los prismáticos cubista y abstracta de la deconstrucción de una realidad. Para la postrera construcción que se hace para integrar la idea a una construcción cubista. Por ello tratará de buscar una reconstrucción del objeto que sea reconocible y tranquilizante para el espectador.

Llegados a los años 10 del siglo XX, nos encontramos con un arte "extraño", la perspectiva del Renacimiento había sido el gran hilo conductor del arte occidental, por encima de estilos, estéticas o poéticas, que hecha trazos, Simil que no es baladí, pues este rompimiento con la perspectiva se traducirá en la representación de un sin fin de "cubos" que nos distorsionan la imagen. Esta distorsión aparente no es otra cosa que una deconstrucción del lenguaje pictórico que necesita de una posterior construcción. Las diferentes formas de volver a construir esa realidad destruida llevarán por nombre los diferentes tipos de cubismos que se estudian en el aula.

VORTICISMO

Mondrian (1910) *Abstracción vorticista*.

Surge en 1910 y deriva del cubismo. Como todos los cubismos deconstruye la realidad tratando de crear una, en 1912, tras una realidad abstracta, símbolo de la idea mecánica que se abstrae y lo que se le construye más al propio. Este programa se ha de dar una vez se haya destruido la sociedad tradicional. De allí se establece una revolución y de ahí también se infiere directamente con el Futurismo.

PURISMO

Amadeo Cardoso (1910-1916) *1920*, óleo sobre lienzo.

Entre 1910 y 1920, el poeta Amadeo Cardoso y el pintor portugués Nogueira, más conocido como Le Chabrier (1887-1965), desarrollan un cubismo más simplificado de cubismo clásico al que llamaron "purismo" (con dos artistas en 1925 publican "Apelo le Chabrier").

ORFISMO

Robert Delaunay (1912-1914) *1918*, óleo sobre lienzo.

Es el movimiento dado en 1913 por el poeta Guillaume Apollinaire y la tendencia cubista y abstracta del cubismo que surge de él color y la luz. Lo mismo que Orfismo en la música, los orfistas de color y la música y la construcción entre música y color, pero que se distorsionan la realidad (tal y como hacia el cubismo) para formar otra en donde el color (matriz) y la línea (trazo) serán los nuevos elementos que conforman una nueva realidad.

SECTION D'OR

Joaquín Villón (1927-1962) *1931*, óleo sobre lienzo.

El nombre hace referencia a un grupo de pintores cubistas que trabajaron en asociación entre 1912 y 1914. Era un movimiento a la postmoderna matemática conocida como "sección dorada", referida al uso de la proporción áurea. Más tarde, en 1912, fue el nombre de un movimiento de artistas cubistas que se establecieron una reunión en Octubre de 1912, fueron Joaquín Villón, M. Duchamp, G. G. Poitras, Lejeune y R. Delaunay.

El color, como eje, a partir de una línea para tratar de construir una nueva realidad en un mundo de cubismo reconstruido por el espectador.

UNIVERSIDAD
De J. Enrique Pellicer Malagón
Avenida de Cultura Española

Imagen 13. Póster que se expuso durante los días del congreso