

YouTube: Toledo, Spain: The Art of El Greco (3:06)

1. Where was he born? Greece
2. Where was he trained in art? Venice
3. What was Domenikos's nickname? el Greco
4. Why did he move to Spain? to find work as a painter
5. Where in Spain did he spend the rest of his life? Toledo
6. What does the Santa Cruz museum house? 16 century art Superb collection El Greco Art
7. From where did the following techniques originate?
icon-like faces- Greek homeland the mystical spirituality- Catholic Spain
bold color and twisting poses- Italy
8. What did he paint instead of bodies? Souls
9. What city sleeps in the painting? Toledo
10. What takes place overhead? a vision - an Angel spreads his wings & flies up
11. What has no other painter captured like El Greco has? mystery of the spiritual world
12. What does the chapel of Santo Tomé hold? Painting: The burial of the count of Orgaz
13. How many saints came down to help out with the ceremony? 2
14. Who is attending the funeral? Toledo's leading citizens
15. Who is the boy in the foreground? el Greco's son
16. What represents the count's soul? a ghostlike baby
17. Who is awaiting the count? Jesus Mary and all the Saints
18. Who holds the keys to the pearly gates? St. Peter

YouTube: El entierro del señor de Orgaz de El Greco (2:56)

1. ¿Después de cuántos años en Toledo surge esta obra maestra de El Greco?
10 años
2. ¿Para qué iglesia fue realizada?
para la iglesia de Santo Tomé
3. ¿En cuántas partes se divide la obra?
2 partes
4. En el primer plano, ¿quiénes están en el centro?
el milagro don Gonzalo, 2 santos - San Agustín y San Esteban
5. ¿Quién es el niño vestido de negro a la izquierda?
el hijo de El Greco Jorge Manuel
6. ¿En qué año nació?
1578
7. ¿Quién está a la derecha?
el párroco de Santo Tomé Don Andrés Nuñez
8. ¿Qué lee el sacerdote (priest)?
el libro de los difuntos
9. ¿Qué porta (tiene) el otro sacerdote?
la cruz procesional
10. ¿Quiénes están tras estas figuras?
Franciscano y Agustinos - los nobles toledanos
11. ¿Adónde mira el hombre en el centro de la imagen?
hacia el cielo
12. ¿Qué se considera la zona superior?
la zona de gloria
13. ¿Quién es la figura que corona la composición?
Cristo
14. ¿Quién está a la derecha?
La Virgen
15. ¿Cuáles son los dos colores tradicionales que lleva?
azul y rojo
16. ¿Quién es el hombre semidesnudo frente a ella?
San Juan Bautista
17. ¿Quién está en la zona a la izquierda?
San Pedro
18. ¿Qué está portando (tiene)?
las llaves (del cielo) de la iglesia

Diego Velázquez

El pintor del aire, la luz y sus Meninas

22-ene-2010 Romina Parma

El artista español más importante del siglo XVII, que logra el mayor de los honores: ser el pintor predilecto del Rey Felipe IV.

El 6 de junio de 1599 bautizan en la iglesia de San Pedro, al recién nacido, Diego. Hijo de Juan Rodríguez de Silva y Jerónima Velázquez. Será Diego Velázquez Rodríguez de Silva, llevando el apellido su madre.

Vive una infancia tranquila, estudia latín y filosofía. Aunque tiene obediente disposición para el estudio, siente una apasionada afición por dibujar en paredes, textos y todo lo que cae en sus manos. Cuando sus padres le preguntan que quiere ser, Diego responde sin vacilar: ¡Yo, pintor!

Tal es su firmeza al responder que el padre sale a buscar tutor. A los 12 años ingresa al taller “cárcel dorada del arte” de Francisco Pacheco. Velázquez hace todo por aprender y pronto será el preferido.

De aprendiz a Maestro

Ante los notables progresos, Pacheco tiene la satisfacción de extenderle la “Carta de examen”, que lo acredita para ejercer el oficio de Pintor con el grado de “Maestro”. Velázquez no ha cumplido aún los 18 años.

Entre pinturas y exámenes, Diego se encuentra a escondidas con la hija de su tutor, Juana, amor que durará toda una vida. Pacheco honrado, entrega a la novia en abril de 1618. Un año después nace su primera hija Francisca, seguida por otra niña que muere a muy corta edad.

Ante la insistencia de su flamante suegro político para “abarcara toda la grandeza de su alma artística”, parte con las mejores recomendaciones, acompañado solo de su fiel criado, Juan de Pareja. Ya en Madrid, a la espera de una prometida entrevista en la Corte, realiza algunos retratos y en especial uno: día tras día, con admirable paciencia, Velázquez aguarda en las puertas del Alcázar para ver de cerca a Su Majestad, y valiéndose de algunos fugaces detalles hace el primer retrato de Felipe IV. Sin poder conseguir su audiencia regresa a Sevilla.

La vida en el palacio

En 1623 y de regreso en Madrid, uno de sus cuadros llega a los ojos del rey. Tal es su asombro que ordena a Velázquez se presente ante él cuanto antes. Al día siguiente, Diego ya se encuentra pintando su primer retrato oficial, y es tan a gusto del joven rey, seis años menor que el pintor, que ordena arrinconar las demás pinturas y lo nombra Pintor de Cámara.

Velázquez se muda con su familia a la Corte y en 1627 es designado Ujier de Cámara. Todos quieren posar ante él: miembros de la realeza, cortesanos, amigos y hasta hombres de la calle.

Pinta La dama del abanico, lienzo que se cree representa a su hija fallecida como un consuelo al dolor de padre, evocando los rasgos físicos de quien jamás volverá a ver. De sus otros dos hijos, Gaspar ya es casi un adulto, y Francisca contraerá matrimonio con un discípulo de su padre, Juan Bautista del Mazo, repitiendo la historia.

Felipe IV, siempre fiel a su pintor le sigue concediendo honores, lo nombra Ayuda de la Guarda Ropa y le entrega la Llave de la Real Cámara.

Para la real familia las cosas no van tan bien. Muere la primera esposa de Felipe, la reina Isabel, y su único hijo varón, el príncipe Baltasar Carlos, quien estaba por casarse con su prima Mariana de Austria, lo que acarrea problemas diplomáticos. Felipe lo resuelve rápidamente contrayendo matrimonio con la prometida de su difunto hijo llevándola a Madrid. Velázquez hace parte de la comitiva real. Luego recorrerá Italia y pintará el retrato del Papa Inocencio X, quien en agradecimiento le regala una medalla de oro grabada con su efigie.

En 1652 es nombrado Aposentador Mayor del Palacio, cargo que *"sobre ser de tanto honor, es de tanto embarazo que ha menester un hombre entero"*. Será responsable de todo aquello que rodea la vida íntima de sus reyes, limpieza de aposentos, mozos, guardias de las habitaciones y bufones.

A partir de entonces, la familia del pintor vive en las Casas del Tesoro del Alcázar. En tanto pinta Las Meninas, cuadro del que se dirá es la teología de la pintura. El cuadro adentro de un cuadro, dirán los críticos de arte, tantas son sus imágenes y el indescifrable enigma sigue sin respuesta: ¿realmente qué quiso pintar Velázquez?

El mayor de los honores

Deseo del pintor fue siempre ser miembro y Caballero de la Orden de Santiago, orden religiosa y militar, pero el Consejo Superior nunca autorizó su ingreso precisamente por su profesión. Tras la negativa, enterado por terceros Felipe IV, como homenaje y en desagravio, le demuestra su profundo afecto otorgándole el título de Hidalguía y extiende la orden a Caballero de Santiago.

Con 61 años, Diego se siente cansado. Acuden todos los médicos del Palacio y diagnostican "terciana sincopal" sin muchas esperanzas de salvación. Lo acompañan la familia, amigos, su fiel criado, el rey, las infantas, los bufones y todos aquellos que alguna vez fueron retratados.

El seis de agosto de 1660, sus ojos se cierran para siempre. Lo cubren con el Hábito de Santiago y un solemne cortejo lo acompaña hasta la parroquia de San Juan Bautista.

Sólo faltan los miembros de la Orden que nunca aceptaron la decisión de Felipe IV de incorporar a su más querido pintor, su fiel servidor y, sobre todas las cosas, una gloria nacional.

Dicen que el rey, en desagravio de tamaña descortesía, es quien pinta sobre el negro jubón que viste Velázquez en Las Meninas, la Cruz roja de Santiago que luce el artista en el inmortal cuadro, terminado mucho antes de su nombramiento. Una semana después lo sigue su discreta y leal Juana. El rey, morirá seis años después.

Copyright del artículo: Romina Parma. Contacta con el autor de este artículo para obtener su permiso y autorización expresa para poder usar o publicar su contenido de forma total o parcial.

Artículo - Velázquez
6 junio 1599 - 6 agosto 1660

Llave

1. ¿Quién es el artista más importante del siglo XVII?

Diego Velázquez es el artista más importante del siglo diecisiete.

2. ¿Qué estudia?

Estudia latín y filosofía.

3. ¿Para qué siente una apasionada afición?

Siente una apasionada afición por dibujar en paredes, textos, y todo lo que cae en sus manos.

4. ¿Qué quiere ser cuando sea mayor?

Quiere ser pintor.

5. ¿A qué edad empieza a estudiar el arte?

Empieza a estudiar el arte a los doce años.

6. ¿Quién es el maestro de Velázquez quien lo acredita para ejercer

el oficio de pintor? Francisco Pacheco es su maestro quien lo acredita.

7. ¿Cuántos años tiene cuando recibe este título?

Tiene diecisiete años cuando recibe este título.

8. ¿Con quién se enamora?

Se enamora con Juana Pacheco, la hija de su tutor.

9. ¿Cómo se llama su hija?

Su hija se llama Francisca.

10. ¿Quién es Juan de Pareja?

Juan de Pareja es el fiel criado de Velázquez.

11. ¿Qué entrevista espera cuando va a Madrid?

Espera una entrevista en la Corte (con los reyes).

12. ¿Qué es nombrado Velázquez?

Velázquez es nombrado Pintor de Cámara, Ujier de Cámara.

13. ¿Quiénes quieren posar (to pose) ante él?

Todos quieren posar ante él: miembros de la realeza, cortesanos, amigos y hombres de la calle.

14. ¿Qué pintura representa a su hija fallecida (muerta)?

La Dama del abanico representa a su hija fallecida.

15. ¿Qué dos honores recibe Velázquez de Felipe IV?

Fue nombrado Ayuda de la Guarda Ropa y recibió la Llave de la Real Cámara.

16. ¿Qué dos personas mueren de la familia real?

Mueren la Reina Isabel y su único hijo varón el príncipe Baltasar Carlos.

17. ¿Con quién se casa Felipe IV?

Se casa con su sobrina Mariana de Austria.

18. ¿De qué será responsable Velázquez?

Será responsable de hacer parte de la comitiva real.

19. ¿Qué dirán los críticos de arte sobre Las Meninas?

¿Realmente qué quiso pintar Velázquez?

20. ¿Qué fue siempre el deseo del pintor?

Fue siempre ser miembro y Caballero de la Orden de Santiago.

21. ¿Qué tipo de orden es?

Es una orden religiosa y militar.

22. ¿Por qué nunca autorizó su ingreso el Consejo Superior?

El Consejo Superior nunca autorizó su ingreso por su profesión.

23. Por fin, ¿quién le extiende la orden a Caballero de Santiago?

El Rey Felipe IV le extiende la orden a Caballero de Santiago.

24. ¿Quiénes lo acompañan cuando está al punto de morir?

Lo acompañan la familia, amigos, su fiel criado, el rey, las infantas, los bufones y todos aquellos que fueron retratados.

25. ¿Por qué no están los miembros de la Orden?

Porque nunca aceptaron la decisión del Rey Felipe IV de incorporar a Velázquez a la Orden.

1. ¿En qué siglo nació Goya?

Nació en el Siglo dieciocho XVIII.

2. ¿Qué tipo de arte prefiguró?

Prefiguró el Realismo. El Arte Moderno.

3. ¿Qué realizó en Madrid?

Tapices
Realizó pinturas de escenas de la vida cotidiana.

4. ¿Qué fue nombrado?

Pintor del Rey.
Fue nombrado Pintor de la Corte (de la familia Real)

5. ¿Cómo se llama su serie de grabados basados en su fantasía y radical crítica social?

Se llama los Caprichos.

6. ¿Qué tres obras pintó en 1800?

La Maja Desnuda, La Maja Vestida, El Retrato de la Familia Real del Rey Carlos IV (cuarto)

7. ¿Por qué fueron notables?

Su modernidad

8. ¿Qué inspiró a Goya en 1808?

La invasión francesa, los horrores de la guerra, las atrocidades.

9. ¿Qué dimensión puede alcanzar (achieve) el arte?

la dimensión política y social

10. ¿Qué tipos de pinturas realizó en 1819?

Realizó las pinturas negras - sus visiones más oscuras.

11. ¿En dónde se exilió en 1823?

Sus pesadillas - nightmares.

Se exilió a Bordeaux, Francia.

Planilla

YouTube: Velazquez at the National Gallery (7:50)

1. Where and when was Velazquez born?

Seville, Spain 1599

1599

2. What scenes are portrayed in his early works?

Taverns, Kitchens

3. What does the Spanish word, "bodegón", mean?

tavern, pub

4. What is so marvelous about the objects in the paintings?

everything is so tangible, looks so real, breathtaking details

5. What is in the background of some of these paintings?

Some religious scenes

6. Why are there young and old faces combined?

the fragility of life, importance of Salvation; we all get old, poor, wrinkled, need God's help

7. Who is the "Immaculate Conception"?

The Virgin Mary

8. Of whom do people say that this is a portrait?

Velázquez's wife

9. To where did Velazquez move when he was 23 years old?

To Madrid

10. What royal person had his portrait painted by Velazquez?

Felipe IV

11. When did Velazquez become the court painter?

at age of 24

12. Who else did he paint?

the rest of the family; royal horses, children, dogs, everyone

13. What problem did the Hapsburgs face?

furiously intermarrying to keep the power

14. Why did they do this?

To keep the power

15. Who did Felipe IV marry when his first wife died?

his niece Mariana

16. Who is the god of war?

Mars

17. Who is the lover of Mars?

Venus

18. Why is this painting so special?

Velázquez only nude

Stop clip at 6:40.

YouTube: Las Meninas de Velázquez (1:28)

¿Dónde están las siguientes personas en el cuadro de Las Meninas?
Escribe la letra de la persona que corresponde a su posición en el cuadro.

Columna A

- _____ 1. En el centro
- _____ 2. A la derecha
- _____ 3. A la izquierda
- _____ 4. En el ángulo derecho
- _____ 5. Tras ellos
- _____ 6. En el plano medio a la derecha
- _____ 7. En la zona izquierda
- _____ 8. En el espejo
- _____ 9. La parte superior de la pared
- _____ 10. Tras la puerta abierta

Columna B

- a. María Augustina Saramiento
- b. La enana Maribárbula
- c. Velázquez
- d. Isabel de Velasco
- e. Rey Felipe IV y doña Mariana de Austria
- f. don José Nieto
- g. la infanta Margarita María
- h. 2 grandes lienzos por Rubéns
- i. doña Marcela de Orola con un guardadamas
- j. el perro con Nicolás Pertusato

WebMuseum, Paris

Goya (y Lucientes), Francisco (José) de

 Goya (y Lucientes), Francisco (José) de (b. March 30, 1746, Fuendetodos, Spain--d. April 16, 1828, Bordeaux, Fr.), consummately Spanish artist whose multifarious paintings, 171168 drawings, and engravings reflected contemporary historical upheavals and influenced important 19th- and 20th-century painters. The series of etchings *Los desastres de la guerra* ("The Disasters of War," 1810-14) records the horrors of the Napoleonic invasion. His masterpieces in painting include *The Naked Maja* and *The Clothed Maja* (c. 1800-05).
[*Encyclopaedia Britannica*, 1994]

For the bold technique of his paintings, the haunting satire of his etchings, and his belief that the artist's vision is more important than tradition, Goya is often called "the first of the moderns." His uncompromising portrayal of his times marks the beginning of 19th-century realism.

Francisco Jose de Goya y Lucientes was born on March 30, 1746, in Fuendetodos, a village in northern Spain. The family later moved to Saragossa, where Goya's father worked as a gilder. At about 14 young Goya was apprenticed to Jose Luzan, a local painter. Later he went to Italy to continue his study of art. On returning to Saragossa in 1771, he painted frescoes for the local cathedral. These works, done in the decorative rococo tradition, established Goya's artistic reputation. In 1773 he married Josefa Bayeu, sister of Saragossa artist Francisco Bayeu. The couple had many children, but only one--a son, Xavier--survived to adulthood.

From 1775 to 1792 Goya painted cartoons (designs) for the royal tapestry factory in Madrid. This was the most important period in his artistic development. As a tapestry designer, Goya did his first genre paintings, or scenes from everyday life.

The experience helped him become a keen observer of human behavior. He was also influenced by neoclassicism, which was gaining favor over the rococo style. Finally, his study of the works of Velazquez in the royal collection resulted in a looser, more spontaneous painting technique.

At the same time, Goya achieved his first popular success. He became established as a portrait painter to the Spanish aristocracy. He was elected to the Royal Academy of San Fernando in 1780, named painter to the king in 1786, and made a court painter in 1789.

A serious illness in 1792 left Goya permanently deaf. Isolated from others by his deafness, he became increasingly occupied with the fantasies and inventions of his imagination and with critical and satirical observations of mankind. He evolved a bold, free new style close to caricature. In 1799 he published the *Caprichos*, a series of etchings satirizing human folly and weakness. His portraits became penetrating characterizations, revealing their subjects as Goya saw them. In his religious frescoes he employed a broad, free style and an earthy realism unprecedented in religious art.

Goya served as director of painting at the Royal Academy from 1795 to 1797 and was appointed first Spanish court painter in 1799. During the Napoleonic invasion and the Spanish war of independence from 1808 to 1814, Goya served as court painter to the French. He expressed his horror of armed

conflict in *The Disasters of War*, a series of starkly realistic etchings on the atrocities of war. They were not published until 1863, long after Goya's death.

Upon the restoration of the Spanish monarchy, Goya was pardoned for serving the French, but his work was not favored by the new king. He was called before the Inquisition to explain his earlier portrait of *The Naked Maja*, one of the few nudes in Spanish art at that time.

In 1816 he published his etchings on bullfighting, called the *Tauromaquia*. From 1819 to 1824 Goya lived in seclusion in a house outside Madrid. Free from court restrictions, he adopted an increasingly personal style. In the *Black Paintings*, executed on the walls of his house, Goya gave expression to his darkest visions. A similar nightmarish quality haunts the satirical *Disparates*, a series of etchings also called *Proverbios*.

In 1824, after the failure of an attempt to restore liberal government, Goya went into voluntary exile in France. He settled in Bordeaux, continuing to work until his death there on April 16, 1828. Today many of his best paintings hang in Madrid's Prado art museum.

Contributors: Mark Harden and Carol Gerten-Jackson.

Portrait of Mariana Waldstein

Oil on canvas (110 Kb), 142 x 97 cm (56 x 38 1/4"); Musee du Louvre, Paris

The Countess of Carpio, Marquise de la Solana

Oil on canvas (130 Kb), 181 x 122 cm (71 1/4 x 48"); Musee du Louvre, Paris

The Incantation

1797-98; Oil on canvas, 16 1/2 x 11 3/4"; Lazaro Galdiano Foundation, Madrid
(thanks to Andrew Tong)

Dona Teresa Sureda

c. 1805 (110 Kb); Oil on canvas, 119.8 x 79.4 cm (47 1/8 x 31 1/4 in); National Gallery of Art, Washington

Artículo - Goya

Francisco de Goya

30 marzo 1746 -
16 abril 1828.

1. What are two of Goya's masterpieces?

La Maja Desnuda y La Maja Vestida

2. What is Goya often called?

el primero de los Modernistas

3. What style of painting does he use?

el Realismo (beginning of 19th-century realism)

4. In what part of Spain was he born?

En Fuendetodos, un pueblo en el norte de España.

5. In what other country did he study art?

en Italia

6. What did he paint when he returned?

pintó frescos para la catedral local

7. Who was his wife?

Su esposa fue Josefa Bayeu.

8. What did he paint for the royal tapestry factory in Madrid?

pintó diseños (caricaturas - cartoons) para la fábrica real de tapices.

9. What did he paint on the tapestries?

diseños - caricaturas = designs - cartoons

10. What famous Spanish painter served as a model for Goya?

Velázquez le sirvió de modelo.

11. What did he become in 1789?

Pintor de la Corte / pintor de retratos para la familia Real. (Royal)

12. Why did Goya become increasingly occupied with the fantasies and inventions of his own imagination and with critical and satirical observations of mankind?

Goya se hizo sordo (became deaf) y le aisló mucho.

13. What were the Caprichos?

Una serie de grabados que satirizaban la debilidad (weakness) y tontería (folly) de los humanos.

14. In addition to painting the Spanish court, what other court did he paint?

la Corte Francésa

15. What did The Disasters of War portray?

los horrores de conflicto armado y las atrocidades de la guerra.

16. Why was he called before the Spanish king after returning to Spain?

por haber pintado La Maja Desnuda.

17. What name was given to Goya's etchings on bullfighting?

Se llamaron Tauromaquia.

18. Why did Goya go into exile in France in 1824?

El intento (attempt) a restaurar (to restore) un gobierno liberal falló (failed).

19. In what year did Goya die?

Se murió en mil ochocientos veintiocho.

Francisco de Goya

- _____ a. La maja desnuda
- _____ b. La maja vestida
- _____ c. El 3 de mayo de 1808
- _____ d. La vendimia (grape harvest)
- _____ e. La corrida de toros
- _____ f. El pelele (mantear)
- _____ g. El picnic
- _____ h. Saturno comiendo a sus hijos
- _____ i. Autoretrato de Goya con el doctor Arrieta
- _____ j. La familia de Carlos IV
- _____ k. La Duquesa de Alba
- _____ l. La detención de Cristo
- _____ m. El duque y la duquesa de Osuna con sus hijos
- _____ n. El parasol
- _____ o. La Marquesa de Pontejos
- _____ p. El sermón de San Bernardino de Siena
- _____ q. El cacharrero (carriage)
- _____ r. Ancianas mirándose en un espejo (mirror)
- _____ s. Día de San Isodoro
- _____ t. La caza de las palomas
- _____ u. El sábado de las brujas
- _____ v. El entierro (burial) de la sardina
- _____ w. El invierno

YouTube: Las Meninas de Velázquez (1:28)

¿Dónde están las siguientes personas en el cuadro de Las Meninas?
Escribe la letra de la persona que corresponde a su posición en el cuadro.

Columna A

- g 1. En el centro
- a 2. A la derecha
- d 3. A la izquierda
- j 4. En el ángulo derecho
- b 5. Tras ellos
- i 6. En el plano medio a la derecha
- C 7. En la zona izquierda
- e 8. En el espejo
- h 9. La parte superior de la pared
- f 10. Tras la puerta abierta

Columna B

- a. María Augustina Saramiento
- b. La enana Maribárbula
- c. Velázquez
- d. Isabel de Velasco
- e. Rey Felipe IV y doña Mariana de Austria
- f. don José Nieto
- g. la infanta Margarita María
- h. 2 grandes lienzos por Rubéns
- i. doña Marcela de Orola con un guardadamas
- j. el perro con Nicolás Pertusato

165

YouTube: Velazquez at the National Gallery (7:50)

1. Where and when was Velazquez born?
2. What scenes are portrayed in his early works?
3. What does the Spanish word, "bodegón", mean?
4. What is so marvelous about the objects in the paintings?
5. What is in the background of some of these paintings?
6. Why are there young and old faces combined?
7. Who is the "Immaculate Conception"?
8. Of whom do people say that this is a portrait?
9. To where did Velazquez move when he was 23 years old?
10. What royal person had his portrait painted by Velazquez?
11. When did Velazquez become the court painter?
12. Who else did he paint?
13. What problem did the Hapsburgs face?
14. Why did they do this?
15. Who did Felipe IV marry when his first wife died?
16. Who is the god of war?
17. Who is the lover of Mars?
18. Why is this painting so special?

Stop clip at 6:40.

Pablo Picasso: United streaming video

1. When did Picasso live? 1886-1973
2. How old was he when he died? 91 años
born 1881 died
3. Where did Picasso go in 1901? Paris
4. On what medium did Picasso paint since canvas was so expensive? On cardboard
5. What was the turning point of Picasso's life? death (suicide) of friend Casagueras
6. What period of painting began after this tragic event? Blue period
7. What artist inspired some of Picasso's paintings? El Greco
8. What is one painting from the blue period? The Tragedy - pathos
9. What is Picasso's second period of painting called? Rose period - melancholy
10. How much is the painting, Boy with a Pipe, worth? 100 million USD
11. What is Picasso's third stage of painting? Cubism
12. What unites the paintings of this stage? dominance of lines/painting in contours / principles of geometry
13. What other style of painting can be seen in some of his works? primitive Iberian art & african masks
14. What painting depicts the horrors of war? Surrealism
Guernica
15. What is seen in the painting, Guernica? horror of bombardment of Guernica
suffering
dark side of human nature

Pablo Picasso

- _____a. Primera Comunión
- _____b. Mujer con un Sombrero Azul
- _____c. La Tragedia
- _____d. Los Volatineros (Acróbatas)
- _____e. Auto-Retrato
- _____f. Las Señoritas de Avignon
- _____g. Retrato de Ambroise Vollard
- _____h. Mujer con Peras
- _____i. La Guitarra
- _____j. El Arlequín
- _____k. Pablo como Arlequín
- _____l. Las Zampoñas (pipes) de Pan
- _____m. Mujer con una Flor
- _____n. Retrato de Dora Maar
- _____o. Mujer Llorando
- _____p. Guernica
- _____q. Muchacha con un Bote
- _____r. Vida Inmóvil con un Cráneo de un Buey (steer)
- _____s. Las Palomas

Pablo Ruiz Picasso

Llave

1. ¿De qué siglo fue Picasso?

Picasso fue del Siglo XX (veinte).

2. ¿Qué tipo de arte creó?

Creó el cubismo.

3. ¿En qué año nació?

Nació en el año mil ochocientos ochenta y uno.

4. ¿Qué está hoy donde vivió los primeros diez años de su vida?

La Fundación Picasso está en la Plaza de la Merced.

5. ¿Dónde estudió?

Estudió en la Escuela de Bellas Artes.

6. ¿Entre qué dos ciudades se completó su formación?

Se completó su formación entre Barcelona y Madrid.

7. ¿Qué tipo de artista era considerado cuando tenía 19 años?

Cuando tenía diecinueve años, era considerado como

8. ¿Qué dos figuras trajo de Málaga? ~~Un pintor~~ de estilo

Trajo sus palomas y sus toros realista español.

9. ¿Adónde se trasladó en 1900?

En mil novecientos se trasladó a París.

Pablo Ruiz Picasso fue uno de los grandes artistas del siglo XX y quizá el que más fama ha alcanzado fuera del ámbito profesional. Revolucionó el arte y en especial la pintura durante su larga carrera, siendo creador del cubismo.

Picasso es el gran genio del cubismo, y en buena medida su creador. Nace el 25 de octubre de 1881 en la Plaza de la Merced de Málaga, en la planta primera de un edificio de cuatro plantas -hoy convertido en sede de la Fundación Picasso de esta ciudad-, levantado en el lugar antes ocupado por el antiguo Convento de Nuestra Señora de la Paz, tras su desamortización. En esta plaza vivirá durante los diez primeros años de su vida. En 1891 se traslada con su padre a La Coruña y en 1895 a Barcelona, que está viviendo el pleno modernismo, con Gaudí a la cabeza, y donde puede estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Su formación se completa entre Barcelona y Madrid.

En cuatro ocasiones volvió Picasso a su Málaga natal, durante los veranos de 1895, 1896 y 1897, y en el invierno de 1900. Distintos dibujos realizados por el artista en esta época reflejan la vida cotidiana de la ciudad, siendo de especial interés sus trabajos sobre el ambiente de los cafés y de los artistas del momento.

Picasso es un pintor precoz. Hacia 1900, cuando tenía 19 años, ya era considerado como un pintor de estilo realista español. De Málaga había traído sus palomas y sus toros. Pinta cuadros como *Ciencia y caridad* o *La primera comunión*. También se ha iniciado en el gusto modernista.

En 1900 se traslada a París, que es la capital mundial del arte, y descubre el postimpresionismo de la mano de Nonell y Toulouse-Lautrec, es entonces cuando comienza su aventura personal.

La época azul

La época azul dura unos cuatro años, de 1900 a 1904 y se desarrolla entre Barcelona y París. En esta época predomina el color azul en sus cuadros, casi monocolors. De este periodo son cuadros como *Viejo con guitarra*, *Arlequín pensativo*, *Miserables ante el mar*, *Evocación: El entierro de Casagemas*, *Mujer acurrucada*, *Dos mujeres sentadas en un bar*, *La melancolía* y *Autorretrato*.

Esa es una época que ya marca su personalidad como pintor y es perfectamente identificable su estilo: realismo, intimismo y melancolía, que presiden sus cuadros. Sus motivos son gente pobre y marginal: ciegos, locos, prostitutas, etc. *El brazo* y *La vida* son sus dos obras más representativas de esta etapa. Es una época expresionista.

La época rosa

En 1904 se instala definitivamente en París, en una casa vieja del barrio de Montmartre, y adopta el nombre de Picasso (con dos eses). Conoce a algunos de los artistas de la vanguardia de París, como Max Jacob y Guillaume Apollinaire. La época rosa dura unos dos años, de 1904 a 1906.

En este periodo predominan los colores rosa y azul. Los lienzos se hacen más cálidos y no están exentos de cierto sentimentalismo. Los temas son más alegres: saltimbanquis, payasos, acróbatas, arlequines y desnudos femeninos. Todo ello con un corte clásico. Es una época bastante alegre.

Los cuadros más representativos de esta época son: *El abrazo*, *Dos desnudos*, *La hija de Fredé*, *Adolescentes*, *Gran desnudo en pie*, *Arlequín*, *La familia de Arlequín*, *La familia del saltimbanqui*, *Muchacho desnudo*, *El aseo* y *La señora de Canals*, pintado en 1906 con una innovación que le revela como genio de la pintura: pinta su primera máscara sobre el lienzo.

El cubismo

Sin embargo, el genio de Picasso comienza a buscar nuevas formas de expresión. Conoce a Georges Braque, André Derain y Juan Gris. Esta es la etapa más importante del arte de Picasso, y la más transcendente. Comienza en 1906 y termina oficialmente en 1921. En 1907 conoce a Henry Kahnweiler, un rico marchante. Los problemas económicos se terminarían para Picasso, que incluso se convertiría en un hombre rico.

Las señoritas de Aviñón

En 1906 pinta uno de los cuadros más trascendentes de la historia de la pintura: *Las señoritas de Aviñón*, cuadro que reveló unos planteamientos formales revolucionarios en el arte del siglo XX. En este cuadro se puede observar la profunda impresión que le produjo el arte ibérico expuesto en París, arte prehistórico y popular. Más decisivo para él que el arte expuesto en el Museo del Prado, que ya conocía perfectamente. Era el arte primitivo de su patria. La frontalidad que aparece en las figuras recuerda a las pinturas egipcias. La sencillez de trazos, los desnudos, las máscaras negroides, todo remite a un arte primitivo, pero que ha sido leído y expuesto de tal forma que implica una absoluta modernidad.

La época azul

Llave

1. ¿Cuántos años duró la época azul?

La época azul duró cuatro años.

2. ¿Dónde se desarrolló?

Se desarrolló entre Barcelona y París.

3. ¿Cuál es el tema de estas pinturas?

El tema es el realismo, intimismo, la melancolía en el color azul.

4. ¿Cuáles son sus ~~los~~ dos obras más representativas de esta etapa?

Las dos obras más representativas de esta etapa son El Brazo y La Vida.

5. ¿Qué tipo de época es?

Es una época expresionista.

La época rosa

1. ¿Dónde se instaló en 1904?

Se instaló en París en mil novecientos cuatro.

2. ¿Cuántos años duró la época?

La época rosa duró dos años.

3. ¿Cómo se hacían los lienzos?

Se hacían los lienzos más cálidos, y no están exentos de cierto sentimentalismo.

4. ¿Cómo eran los temas?

Los temas eran más alegres.

5. ¿Cuáles eran sus temas?

Los temas eran saltimbanquis, payasos, acróbatas, arlequines, y desnudos femeninos.

6. ¿Cuáles eran dos de los cuadros más representativos?

Los dos cuadros más representativos eran El Abrazo y Adolescentes.

El cubismo

1. ¿Cuándo comenzó y terminó el cubismo?

Comenzó en mil novecientos seis y terminó en mil novecientos veintiuno.

2. ¿Cuál es uno de los cuadros más trascendentes de la historia de pintura?

Las señoritas de Avignon es uno de los cuadros más representativos y trascendentes.

3. ¿Qué se puede observar en esta obra?

Se puede observar la profunda impresión que le produjo el arte ibérico expuesto en París, arte prehistórico y popular.

4. ¿A qué tipo de pinturas recuerda (reminds) esta pintura?

Recuerda a las pinturas egipcias.

5. Aunque remite (refiere) a un arte primitivo, ¿qué más implica?

Implica una absoluta modernidad.

Guernica

Llave

History of Guernica

1. What is Guernica? un pueblo tranquilo en medio de los bosques del País Vasco
2. Where is Guernica? Guernica está en medio de los bosques del País Vasco.
3. Who bombarded Guernica during the Spanish Civil War? Los alemanes (La aviación nazi alemana) bombardearon Guernica.
4. How many people lived there? Menos de tres mil (3000) habitantes vivían ahí.
5. Who was commissioned to paint Guernica? Pablo Picasso fue encargado (comisionado) de pintar Guernica.
6. What was the theme of the painting? El tema fue el masacre de Guernica.
7. Where is the painting now? Está en el Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.
8. What three ideas does Guernica represent? Representa la muerte de los inocentes, el ahogo de la libertad, y la supresión de la guerra.
9. What artistic style prevails in the painting (realism, surrealism or cubism)? Predomina el cubismo.
10. How long has it been since Guernica was bombed? Ha sido sesenta años desde el bombardeo de Guernica.

Analysis of Guernica

11. What is in the exact center of the painting? La lámpara es el centro exacto del mural.
12. What animals are in the painting? Hay un toro, un pájaro y un caballo.
13. What are the people in the painting doing? Las personas miran hacia el cielo y gritan. Hay personas muertas.
14. In what direction are the people and the animals facing? Casi todos se dirigen hacia el cielo.
15. What do you notice about the faces? Hay mucho sufrimiento en las caras. Gritan. Sufren. Sienten terror y tristeza.
16. What physical objects are in the painting? Lámpara, animales, un guerrero muerto, mujeres, flores.
17. Go back to #11 and answer the question "Why?" about each.

CULTURA AL DÍA

PICASSO A TRAVÉS DEL GUERNICA

En 1937 Guernica (o Gernika, como se escribe en vasco), un pueblo tranquilo en medio de los bosques del País Vasco, fue el objetivo del bombardeo más cruel de la Guerra Civil española. La aviación nazi alemana, aliada del general Franco, escogió esta pequeña población sin interés estratégico y con menos de 3.000 habitantes, desarmados, por tratarse de la ciudad santa de los vascos. Bajo su famoso roble juraban los Fueros de Euskadi los reyes españoles. Hoy este árbol es símbolo de la libertad y emblema de los vascos y de su historia como Pueblo.

Ese mismo año Pablo Picasso recibía el encargo, por parte del Gobierno de la República Española, de pintar un gran lienzo para el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París. El artista escogió como tema la masacre de Guernica y realizó un extraordinario mural que se ha convertido en la pintura más famosa de nuestro tiempo. La tela que hoy día se expone en el Centro de Arte Reina Sofía,

de Madrid, representa la muerte de los inocentes, el ahogo de la libertad y la sinrazón de la guerra.

Según los críticos esta sería la primera vez que Picasso se liga al pueblo y derriba la barrera que se había levantado entre el artista y el hombre de la calle desde hacía muchos años. En este cuadro Picasso crea su propio testimonio contra el bombardeo de Guernica y todas las atrocidades de la guerra de España. Para semejante propósito el pintor se vale de toda su experiencia artística, desde el realismo y la época azul, hasta las posteriores pinturas surrealistas y *naïves*. Sin embargo, predominará el cubismo y la pintura plana en el conjunto.

Décadas después el pueblo de Guernica fue reconstruido. Este año se recuerda allí el 60. aniversario del bombardeo con actos culturales y manifestaciones por la paz. El pueblo, al igual que el cuadro, llevan al mundo un mensaje de convivencia y respeto a la multiplicidad de todo lo humano.

Aunque las proporciones del Guernica (7,76 x 3,49) son muy apaisadas, parece más abierto por lo alto ya que casi todos los elementos de la composición se dirigen hacia el cielo. La lámpara es el centro exacto del mural, detrás tenemos el toro, el pájaro y el caballo; delante la mujer vestida de marinero y el guerrero muerto. A los lados, la madre y la mujer que grita al cielo. Los críticos han creído descubrir en los rostros de todas esas mujeres versiones diferentes de una única modelo: Marie-Thérèse Walter, amante de Picasso desde 1927.

CRONOLOGÍA DE PICASSO

- 1881 Nace en Málaga.
- 1897 Estudia en la Escuela de Bellas Artes de Madrid.
- 1901-1904 Pinta en Barcelona las magníficas obras de su Epoca Azul.
- 1905-1906 Vive con Fernand Olivier y empieza la Epoca Rosa.
- 1907-1917 Conoce a Braque y predomina en su estilo el cubismo.
- 1918 Se casa con Olga Koklova y se instala en París.
- 1925 Participa en la exposición surrealista de París.
- 1935-42 Al triste panorama internacional se une su crisis matrimonial. Nace el expresionismo picassiano. Pinta el Guernica.
- 1946 Françoise Guillot es su nueva amante.
- 1954 Conoce a Jacqueline Roque, la mujer con quien comparte los últimos 20 años de su vida.
- 1963 Se inaugura el Museo Picasso en Barcelona.
- 1973 Muerte de Picasso en Mougins.
- 1981 El Guernica deja el Museo de Arte Moderno de Nueva York y se instala en España a la llegada de la democracia; tal como lo había decidido el pintor.

GLOSARIO

el lienzo - la tela
la convivencia - vivir en armonía con los demás
apaisado - horizontal