

Madeline Gibson

Profesora Ariadna Olivé Vicente

Grandes artistas del siglo XX

Proyecto final

23 de marzo 2017

Construyendo la identidad a través del arte

El arte es una forma de expresión. Aunque el arte puede ser objetivo, muchas veces es usado para transmitir los sentimientos del artista. Para muchos artistas, incluyendo Pablo Picasso, Joan Miró, y Salvador Dalí, su arte nos puede decir algo sobre su identidad en el momento en que lo creó.

Pablo Picasso nació en 1881 en Málaga, España. Se mudó de España a Paris muchas veces y eventualmente se estableció en Paris. A Picasso le gustaba mucha la experimentación, si fuera con diferentes lugares, diferentes mujeres, o diferentes tipos de arte. Diferentes periodos de la vida de Picasso se caracterizan por arte único. Su etapa de arte más famoso fue su etapa cubista (1907-1912), pero él también realizó arte surrealista, neoclasicista, académico, y más (pablocicasso.org).

Desde una edad joven, Picasso fue traumatizado por la muerte. Su hermana Conchita murió de difteria cuando él era niño, y cuando tenía 20 años su mejor amigo Carlos Casagemas se suicidó a causa de una mujer (pablocicasso.org). Un poco más tarde, Picasso visitó un hospital, y vio prostitutas muriendo de enfermedades venéreas, que también lo traumatizó. Este miedo de la muerte duró hasta sus últimos días. Una de sus últimas obras, *Autorretrato enfrentando a la muerte*, muestra muy claramente el temor que Picasso experimentó antes de su muerte.

Autorretrato enfrentando a la muerte fue creado en 1972, justo antes de la muerte de Picasso en 1973. Picasso la dibujó con lápiz de color sobre papel. En este periodo de su vida, Picasso no tenía un estilo unificado, sino experimentaba con elementos de sus etapas anteriores (Richman-Abdou). *Autorretrato enfrentando a la muerte* es una obra expresionista, pero tiene rasgos de varias etapas de Picasso. La cara es plana, geométrica, y simplificada como obras en su etapa cubista. Los ojos grandes y las líneas gruesas probablemente fueron inspirados por el arte románico.

El significado de *Autorretrato enfrentando a la muerte* es muy obvio. Representa la inseguridad y miedo que Picasso sentía justo antes de su muerte. En 1972, Picasso tenía 90 años, y las arrugas gruesas dibujadas en la cara son representativas de su vida larga. Los ojos son abiertos, y parecen muy asustados. Los colores son muy simbólicos, también. Treinta años antes, Picasso realizó una obra con la calavera de un toro de los mismos colores. Él la dibujó después de oír sobre la muerte de uno de sus amigos. El uso de los mismos colores nos indica que Picasso estaba preparando por su propia muerte (pablocicasso.org).

Es interesante mirar la evolución de los autorretratos de Picasso por toda su vida. *Autorretrato enfrentando a la muerte* no fue el último autorretrato que Picasso realizó; creó dos más en el mismo año. Es interesante, porque él quita el color de estos dos autorretratos. Me parece simbólico, como la vida saliendo del cuerpo. Se podría decir que el color negro representa la muerte. En *Autorretrato enfrentando a la muerte*, el negro se confina a las líneas y la barbilla. En la próxima, el negro invade las mejillas, y en el retrato final, casi toda la cara es negra. Yo creo que representa su transición a la muerte, con la vida (el color) reemplazado con la muerte (el negro).

Joan Miró nació en Barcelona en 1893. Un hombre sencillo y humilde, siempre sentía una conexión fuerte con la naturaleza y un desafío de lo comercial. Miró creía que el arte debiera ser valorado por lo que es, no por quién lo creó. Por eso, aunque estudió en la Llotja y conocía el arte académico, la mayoría de las obras de Miró son bastante simplificadas (Biografía: Joan Miró). Sus obras no tienen un mensaje más profundo que lo se ve en el lienzo, aunque sí hay signos en su arte. El arte de Miró se puede clasificar en diferentes etapas, pero todo su arte rechaza el arte comercial, y la mayoría tienen temas naturales. Miró realizó muy pocos autorretratos a causa de su humildad y fascinación por la naturaleza, pero los que realizó son muy importantes.

Autorretrato (1960), es interesante porque su proceso de creación no fue tradicional. Es una copia de un autorretrato que Miró realizó en 1937, y en 1960 Miró pintó las líneas gruesas encima. El autorretrato de 1937 fue realizado al fin de su etapa del asesinato de la pintura, cuando Miró experimentaba con otros materiales como cobre y masonite (joan-miro.net). La obra es de lápiz, pastel, y óleo sobre lienzo. En vez de ser grotesco y monstruoso como las obras del año antes, este retrato fue lírico y poético, con una figura transparente y la luz viniendo desde detrás. Las líneas son undulantes y finas, y muchas estrellas se pueden ver dentro de la figura. Miró eligió crear obras poéticas como este autorretrato para evadir la realidad horribla de la guerra civil española, que empezó el año pasado. Justo después de esta pintura, Miró empezó su serie famoso, *Las constelaciones*, que también contiene muchas estrellas y planetas (“Biografía: Joan Miró”). Esa serie le ayudó a definir su estilo: líneas negras y gruesas, y colores como rojo, amarillo y azul.

En 1960, cuando Miró pintó sobre una copia del autorretrato, usó su estilo característico de colores primarios, blanco y negro, pintando dos círculos y dos curvas que indican el

movimiento. Sabemos que a partir de 1940, el arte de Miró se puede clasificar en dos categorías: arte armónico/ordenado, y el arte gestual/agresivo. Este autorretrato pertenece al segundo grupo; parece que Miró atacara al lienzo. Se necesita imaginación para ver una cara, pero no es sorprendente que los círculos están alrededor de los ojos. A Miró le fascinaban los ojos, y los enfatizó en *Autorretrato (1960)*.

Como la mayoría de obras de Miró, este autorretrato no tiene una gran narrativa; simplemente es lo que es. Lo que es simbólico es su proceso de creación. Cuando Miró realizó el autorretrato en 1937, no había definido su estilo artístico. Por eso, en 1960 él convirtió el antiguo autorretrato en algo marcado con su estilo definido, algo que reflejara su verdadera identidad. *Autorretrato (1960)* no fue armonioso o lírico como el original; sino fue el opuesto, una obra instintiva. Representa su desarrollo como un artista y su rechazo del artista que era en 1937 (joan-miro.net).

Salvador Dalí nació en 1904 en Figueras, España. A él le interesaba mucho las teorías de Freud; por eso, decidió pintar sus sueños y deseos, uniéndose en el grupo surrealista en 1929. Un hombre talentoso, Dalí realizó no sólo pinturas, sino también esculturas, ropa, escritura, películas y joyas (salvador-dali.org). Antes de los años 30, las opiniones políticas de Dalí fueron bastante izquierdas, de acuerdo con los otros surrealistas. Sin embargo, desarrolló una fascinación por Adolf Hitler, y lo incluyó en algunas obras y declaró su apoyo por el partido fascista. Fue expulsado del grupo surrealista por este apoyo de los fascistas (salvador-dali.org). Es posible que su cambio de creencias de los 1930s simplemente fuera una manera de no ser perseguido por los nacionalistas en España: Dalí siempre hizo lo que placería el público. Después de ser expulsado del grupo surrealista, Dalí dijo que fuera anti-surrealista (Pine). Pintaba temas religiosos, y apoyó a Franco.

Autorretrato blando con beicon frito fue pintado en 1941, justo después de Dalí y su esposa Gala se mudaron a los Estados Unidos en exilio de la Segunda Guerra Mundial (salvador-dali.org). La obra contiene algunos elementos que Dalí puso en sus otras obras. Hormigas, que son un símbolo de putrefacción, salen de los ojos de la cara. Parece que la piel está derritiendo, que es parecido a la obra *Persistencia de memoria*, y muchas otras obras suyas. El beicon es una representación de lo comestible, que a Dalí era igual a la belleza. También, hay muletas. Sin ellas, parece que la cara se caería. Después de ser expulsado del grupo surrealista, el arte del renacimiento como lo de Michelangelo le fascinó a Dalí. Es probable que este autorretrato fue influenciado por la figura llevando una piel desollada en el techo de la Capilla Sixtina (salvador-dali.org).

Esta pintura es un símbolo de la metamorfosis completa de Dalí después de ser expulsado por los surrealistas. La cara no tiene huesos ni nada en el interior; como él dijo, es “el guante de yo mismo” (Pine 55). Como las serpientes pierden la piel cuando crecen, Dalí dejó la piel antigua para convertirse en alguien completamente separado de lo que era. Dice en su autobiografía, “la tradición es esto: un cambio de piel, reinención de una piel nueva, original, que es la consecuencia inevitable del molde biológico de eso que lo precedió” (Pine 56). Dalí puso el beicon porque quería que el público “consumara” este nuevo exterior. Aunque la obra representa su transformación, es misteriosa, porque no sabemos cómo Dalí sentía. Todo que está dentro de la piel pudiera cambiar, pero mirando el exterior, no lo sabría.

Aunque Picasso, Miró, y Dalí eran artistas de la misma época aproximada, sus vidas eran bastante diferentes, como eran sus métodos de definir sus identidades a través del arte. Cada uno tenía sus propias creencias, inseguridades y dudas y las mostró de una manera única. Estos tres autorretratos son tan diferentes como los hombres que los crearon.

Obras citadas

“Biografía: Joan Miró,” *Fundació Joan Miró Barcelona*,

https://www.fmirobcn.org/fundacio/joanmiro/en_index.php/. Accedido 16 de marzo 2017.

Joan Miró: pinturas, citas, y biografía. 2010, joan-miro.net. Accedido 16 de marzo 2017.

Pablo Picasso: pinturas, citas, y biografía. 2009, pablocicasso.org. Accedido 17 de marzo 2017.

Pine, Julia. “New skin, a new land: Dalí’s American metamorphosis.” *ESC*, vol. 34, no. 1, 2008, pp. 37-58.

Richman-Abdou, Kelly. “Evolution of the iconic self-portraits of Pablo Picasso from age 15 to 90.” *My Modern Met*, 2016. <http://mymodernmet.com/pablo-picasso-self-portraits/>. Accedido 17 de marzo 2017.

Teatro-Museo Dalí. salvador-dali.org. Accedido 20 de marzo 2017.