

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO EN PICASSO Y MATISSE

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Pintar un cuadro conlleva un proceso. A lo largo de él se van cubriendo etapas hasta que se llega a un final.

Hay varios lugares comunes que se citan con frecuencia a la hora de hablar de este proceso: "un cuadro se sabe como empieza pero no como va acabar" o "lo más difícil es decidir cuando una obra está terminada".

Sin embargo aunque las fases del proceso son las mismas, las maneras en que se afrontan los problemas que van surgiendo son distintas en cada pintor.

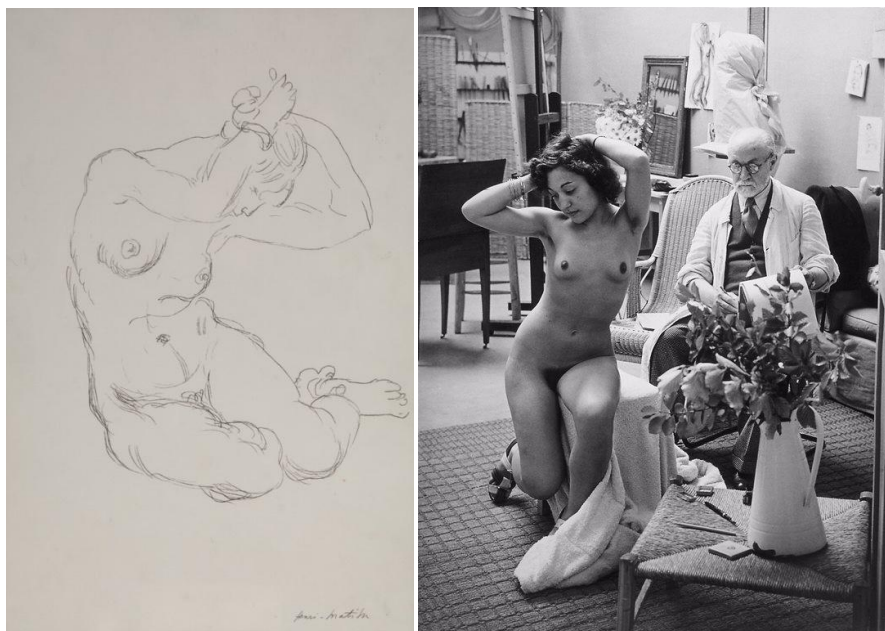
De unos a otros cambia la personalidad, los objetivos y la misma idea de arte en sí.

En este texto voy a explicar diferentes formas de trabajar comparando a Picasso con Matisse.

Me voy a centrar en como el arranque del cuadro condiciona su desarrollo y su final.

Lo primero que hay que señalar es que se trata de dos pintores con una tendencia clara a la experimentación por lo que lo indicado a continuación es una diferencia visible en muchas etapas de su producción pero no se puede atribuir al conjunto de su obra.

En muchos de sus cuadros Matisse realizaba estudios previos.

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO EN PICASSO Y MATISSE

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Tomemos por ejemplo algunos de sus cuadros de mujeres. En ellos Matisse partía de un dibujo del natural y estudiaba analíticamente a la modelo haciendo esbozos desde diferentes puntos de vista.

Continuaba realizando dibujos en donde iba progresivamente simplificando la forma y forzaba las proporciones.

Poco a poco se iba se iba quedando con algo cada vez más simple, más directo, a veces reducido a una línea, en la que intentaba meter aparte de la representación, el ritmo y la expresividad que habían surgido del contacto con el modelo.

Luego realizaba bocetos en donde estudiaba el color.

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO
EN PICASSO Y MATISSE

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Quería que sus cuadros transmitieran frescura, sencillez, inmediatez.

Matisse dijo en una ocasión que pintaba cuadros para que el espectador se pudiera sentarse en un sillón delante de ellos y disfrutarlos.

Algunos cuadros de Matisse dan la sensación de haber sido pintados en cinco minutos y delante del lienzo seguro que no estuvo mucho tiempo, sin embargo la pintura es siempre un juego de apariencias y en la obra realmente habría invertido muchas horas de trabajo, porque el cuadro empezó ya cuando estaba indicando la pose a la modelo.

Henri Matisse

Lydia Delektorskaja, 1947

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO
EN PICASSO Y MATISSE

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En Matisse puede engañarnos una aparente sencillez, sus cuadros que parecen tan espontáneos sin embargo son muy meditados y en algunos basta con cambiar la trayectoria de una curva, para que la composición se venga abajo.

Siempre se suele poner de ejemplo de ello el cuadro "La danza" reproducido a continuación.

Henri Matisse

La danza, 1910

Matisse consideraba los trabajos preparatorios como bocetos, medios que le permitían llegar al resultado final, que ya estaba claro una vez que empezaba a pintar el lienzo definitivo (más allá de los ajustes que siempre se hacen en los últimos estadios del trabajo).

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO EN PICASSO Y MATISSE

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Picasso, sin embargo, incluso después de haber realizado bocetos improvisaba directamente sobre el lienzo. He dicho improvisar pero quizás sería más acertado decir que perseguía.

Perseguía algo que intuía, no solamente algo nuevo o algo que le sorprendiera, sino que yo creo que aclaraba sus ideas sobre el lienzo.

Es muy conocida su frase: "yo no busco, encuentro".

La cuestión es que Picasso era constantemente creativo y que las ideas están atadas unas a las otras, así que los cuadros podían continuar avanzando y cambiando indefinidamente.

Aún así siempre hay un punto culminante, al final debía llegar a la conclusión de que aquello que le ocupaba ya no daba más de sí, que había sido exprimido.

En algún momento supongo que se echaría hacia atrás y vería que había encontrado lo que buscaba a pesar de que al comenzar no tenía del todo claro lo que era.

Algunos cuadros de Picasso pueden dar la sensación de no estar cerrados del todo, como *Las señoritas de Avignon*.

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO EN PICASSO Y MATISSE

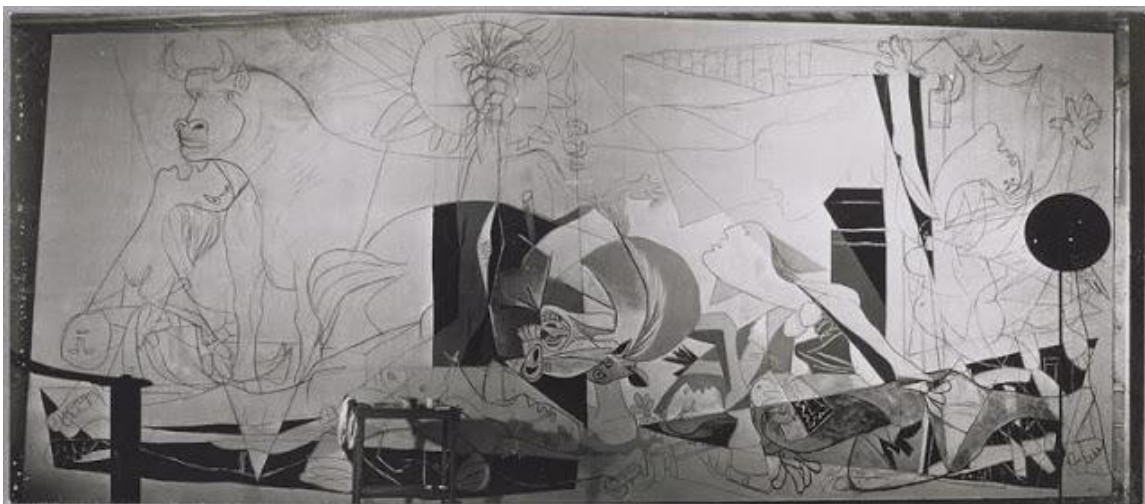
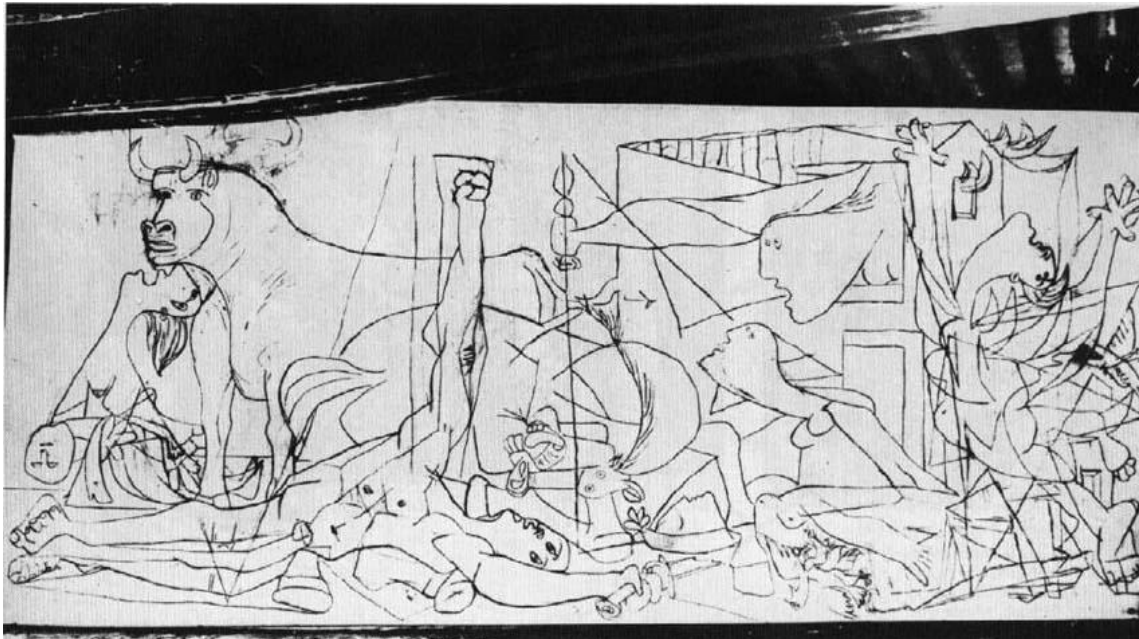
www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En otros se pueden ver superpuestos como estratos, los diferentes niveles en la evolución del trabajo, los cambios a través de los cuales se produjo el cuadro.

El Guernica son siete cuadros uno encima del otro rescatados por la cámara de su entonces compañera Dora Maar. Cuando ves el cuadro en directo aprecias los "arrepentimientos", los cambios que hizo aflorando por debajo de la pintura, como en la cabeza del toro.

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO EN PICASSO Y MATISSE

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En otra de sus célebres frases decía que un cuadro es una suma de destrucciones. El resultado final es producto de todos los cambios. ¿Cuánto hubiera cambiado este sino no hubiera partido de la primera imagen?

Picasso buscaba impacto, sorpresa, descolocar al espectador.

En si la idea de boceto o cuadro preparatorio era distinta para Picasso y para Matisse.

Matisse pensaba que había una solución óptima para lo que quería plantear y los bocetos y dibujos era la manera de indagar hasta dar con esa solución.

Picasso sin embargo no distingue tan fácilmente entre obra preparatoria y obra definitiva. Para él todo tiene valor, porque todo tiene posibilidades, porque él no piensa que haya una única solución.

Durante toda su vida guardó cada pequeño esbozo, guardó los bocetos que hacía en sus cuadernos de dibujo, valorando tanto lo que tenían de concreto, de especial, como lo que había en ellos de potencial para nuevas obras.

Se puede decir que el Guernica, por ejemplo, es parte de toda una serie que realizó sobre los diversos temas que están en el cuadro.

El Guernica tiene un sentido más pleno al lado del resto de cuadros, trabajos preparatorios, bocetos, ideas varias que surgieron a colación.

DIFERENTES FORMAS DE PLANTEAR UN CUADRO EN PICASSO Y MATISSE

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Y así se expone con acierto en el museo Reina Sofía.

Para explicarme mejor voy a contar una anécdota: Picasso mandó hacer unos grabados de una plancha que había realizado, pero hubo un problema en el taller al que había hecho el encargo y las copias salieron mal. Aún así se las enviaron explicando la situación e indicando que harían una nueva tirada.

Aquellas copias eran en principio un error, algo a desechar sin embargo Picasso las cogió y empezó a pintar encima de ellas tantas variaciones como copias tenía.

Para él azar era algo con lo que contar, que incorporar.

El punto final de las obras de Picasso solía ser impreciso, todo podía continuar, todo podía cambiar y no solamente en el cuadro que estaba pintando sino en variaciones en otros lienzos o en esculturas o en grabados.

Cuando, como decía antes, se echaba hacía atrás y veía algo que quería conservar (aunque fuera un simple dibujo en un mal papel) continuaba sobre otro soporte.

Si queréis saber más acerca de la forma en que trabajaba Picasso buscar la película El misterio Picasso filmado por Clouzot.

Si queréis profundizar sobre el tema de los finales abiertos en el arte, os interesara el libro Obra Abierta de Umberto Eco, un clásico.