

A 50 años de su muerte...

VIENE DE E1

Paola Vezzani:
"Esencial para el arte contemporáneo de vanguardia"

Me encanta el arrojo de Picasso, y sigo aprendiendo de él. Su libertad para tomar un material nuevo sin perder su mano, su oficio, su particular mirada al mundo. Para mí es uno de los mayores artistas del siglo XX, y no solo por la cantidad de veces que expandió límites para el arte occidental, sino que también por su uso magistral de los elementos básicos del arte.

En la escultura exploró tempranamente junto a Julio González el trabajo con metal. En esa época creó bellos dibujos espaciales hechos con gracia y delicadeza superando a su amigo escultor. Es que Picasso sobresale en cualquier época con o sin la etiqueta de la transgresión. Recuerdo el énfasis que Gaspar Galaz ponía al decir cómo Picasso había cambiado la noción de escultura al usar objetos encontrados y de desecho que combinaba para construir figuras que luego mandaba a fundir en bronce. Hoy, la utilización de objetos encontrados integra el lenguaje contemporáneo.

Pero lo que más me interesa es su actitud libre y lúdica en su arte. Su obra es una lección fundamental para el arte contemporáneo de vanguardia, la que no abandona completamente la imagen, pues, se trate de nuevos medios o de arte sonoro, siempre existe una base en el uso del lenguaje que permite llegar a una propuesta consistente entre la forma y el significado.

Picasso abrió puertas que hoy son cotidianas en el arte de vanguardia e imagino la genialidad con que habría respondido a un trabajo colaborativo, tan en boga hoy, aportando entre científicos, ecologistas, usando nuevas tecnologías para seguir inventando posibilidades y propuestas críticas o irónicas que cuestionen la actividad humana pertinente con el momento que vivimos.

Picasso abrió puertas que hoy son cotidianas en el arte de vanguardia e imagino la genialidad con que habría respondido a un trabajo colaborativo, tan en boga hoy, aportando entre científicos, ecologistas, usando nuevas tecnologías para seguir inventando posibilidades y propuestas críticas o irónicas que cuestionen la actividad humana pertinente con el momento que vivimos.

Paola Vezzani es artista visual

Enrique Zamudio:
Artista ciudadano

Cuando se habla hoy de los artistas más influyentes del siglo XX, sin lugar a dudas se cita a Duchamp, Beuys o John Cage, y con razón pues son imprescindibles para el arte contemporáneo. Pero también es muy injusto no reconocer el aporte sustantivo de la obra y figura de Pablo Picasso en el contexto histórico. No tan solo por su valorada participación junto a Braque en la creación del cubismo, que rompió con las convenciones tradicionales de la representación y la perspectiva en el arte, sino que más bien por el carácter multidimensional de su obra, que explora con maestría técnica y aventura estética, experimentalidad y desapego a las convenciones, y pese a todo tiene una coherencia e identidad distintivas.

Tremendamente prolífico: "La acción es la clave fundamental al éxito". Poderosamente subjetivo: "Yo pinto los objetos como los pienso, no como los veo". Asimismo su postura de artista-ciudadano que refleja su compromiso político, un modelo de artista militante que fue seguido por muchos. Con él también se vigoriza la relación entre arte y mercado, y aunque logró un gran éxito comercial, su relación con el mercado del arte fue compleja y ambivalente, criticando el sistema de venta y especulación de su obra.

Fue un artista de transición que abrió nuevas posibilidades en la forma de crear y concebir el arte y su obra fue fundamental para la evolución del arte moderno, con él se cierra una parte importante de la tradición plástica de la imagen y el objeto y sin él es impensable entender el arte del s. XX.

Fue un artista de transición que abrió nuevas posibilidades en la forma de crear y concebir el arte y su obra fue fundamental para la evolución del arte moderno, con él se cierra una parte importante de la tradición plástica de la imagen y el objeto y sin él es impensable entender el arte del s. XX.

Enrique Zamudio es decano de Arte de la UFT

Mariana Najmanovich:
Los cruces visuales de Picasso

Sobre Picasso, pienso en la idea de collage que subyace en la mayoría de su obra, la veo en ciertos cruces radicales con imágenes aparentemente inconexas y culturalmente imposibles. Me interesa la libertad en esa mezcla visual, incluyendo también el uso de una pseudopografía. Pasó por muchas de las técnicas y disciplinas, pero me pregunto cómo hubiese utilizado los materiales disponibles de hoy, o si hubiese usado elementos industriales. Con el precedente de distorsión y disección absoluta del cuerpo, que marcó algunas de sus pinturas más icónicas, me pregunto cómo hubiese abordado ahora la idea del collage considerando nuestro consumo permanente de imágenes consecuentes al "realismo capitalista". 116 años después de las "Señoritas de Avignon" me resuena lo del collage, pero en 3D al pensar en el trabajo del artista contemporáneo argentino Diego Bianchi con sus alucinantes esculturas de pegoteos obscenos y piezas audiovisuales de desfiles mórbidos. Esas son obras que me conectan con una fibra central de lo contemporáneo y sobre cómo aquello afecta a los cuerpos.

En ese permanente interés de Picasso por el cuerpo, pienso también en el cubismo, como una forma visual de insistencia obsesiva, molesta y al mismo tiempo seductora desde distintos ángulos. Pienso en "Cuerpo Extraño", la videoinstalación de la artista libanesa Mona Hatoum, en donde utiliza una cámara endoscópica para explorar el interior del cuerpo. El cuerpo abyecto que Picasso exploró desde la pintura, Hatoum lo muestra desde una perspectiva casi siempre oculta e incómoda, y de paso, reflexiona sobre las posibilidades de control con las que acechaban las nuevas tecnologías en los 90.

Es una tarea compleja rastrear la presencia de Picasso en el arte actual: todo está impregnado con todo, arrastrando lo de atrás (Picasso incluido). Me interesa pensar en relación con los cruces visuales (a propósito de la procedencia de las imágenes que utilizó y la diversidad de lenguajes), lo que hoy podría detectarse en cruces materiales y disciplinares en el arte, como en Bianchi y Hatoum".

Mariana Najmanovich es artista visual.

Daniel Cruz:
El murmullo del Guernica

"La visita al Museo Centro de Arte Reina Sofía es una experiencia necesaria para comprender la obra de Picasso. Al ingresar hay un inédito eco que se escucha en la voz de los visitantes solicitando orientación para encontrar el camino más directo hacia la sala donde se exhibe, de manera permanente desde 1992, una de las obras emblemáticas del siglo XX. En el recorrido zigzagueante surge un solemne silencio, quizás por el origen del edificio museal como el Hospital San Carlos en el siglo XVI. Al avanzar por las salas aumenta su reverberancia anticipando un acontecimiento, cual acto premonitorio que evoca un enfrentamiento. El murmullo se hace visualidad en la sala del edificio Sabatini donde se emplaza el Guernica. La espera se hace lenta, el sonido intersecta a la monumental obra; murmullo que remece en el encuentro. Un diálogo entre el museo, nosotros y los derroteros del autor, que hoy nos hace preguntarnos por la distancia entre el artista y la obra. Al aproximarnos a Picasso nos antecedan múltiples lecturas, en especial las que se han transformado en las claves para comprender a un artista complejo y disruptivo, cuestionado por su ego y maltrato. Son estos ecos los que debemos discutir para revisar y repensar a un artista clave de la historia del arte, donde las zonas grises y oscuras de su propuesta plástica, también la de su biografía, no sean anuladas. Más bien se pongan en escena críticamente para reconocer la obra sin distanciamientos. Es un desafío de nuestra contemporaneidad construir sentido de pertinencia y convocarnos desde una práctica sensible a los enigmas de nuestro tiempo".

El importante legado de su obra abrió las puertas para que el artista multidisciplinario contemporáneo pueda investigar y crear desde una amplia plataforma de intereses, conjugando arte, ciencia, política, música".

Daniel Cruz es director del MAC

Su obra es una lección fundamental para el arte contemporáneo de vanguardia, la que no abandona completamente la imagen".

PAOLA VEZZANI

Es una tarea compleja rastrear la presencia de Picasso en el arte actual: todo está impregnado con todo, arrastrando lo de atrás, y me interesa pensarlo en relación con los cruces visuales (a propósito de la procedencia de las imágenes que utilizó y la diversidad de lenguajes), lo que hoy podría detectarse en cruces materiales y disciplinares en el arte...".

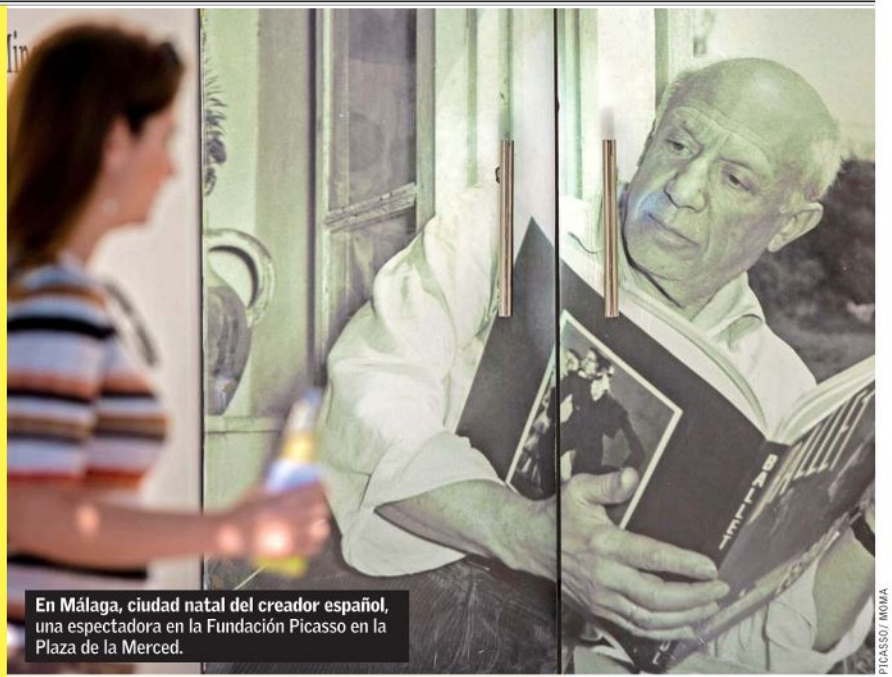
MARIANA NAJMANOVICH

Destaca su postura de artista-ciudadano que refleja su compromiso político, un modelo de artista militante que fue seguido por muchos".

ENRIQUE ZAMUDIO

El importante legado de su obra abrió las puertas para que el artista multidisciplinario contemporáneo pueda investigar y crear desde una amplia plataforma de intereses, conjugando arte, ciencia, política, música".

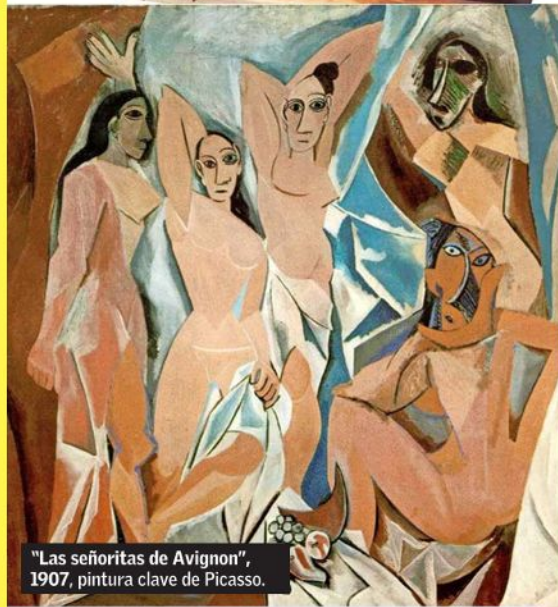
BENJAMÍN LIRA

En Málaga, ciudad natal del creador español, una espectadora en la Fundación Picasso en la Plaza de la Merced.

Su escultura la cruza con la pintura y el collage.

"Las señoritas de Avignon", 1907, pintura clave de Picasso.

El ministro de Cultura de España, Miquel Iceta, junto al director del Museo de Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigón, el día del aniversario.

Benjamín Lira: "Abrió las puertas para el arte multidisciplinario de hoy"

Con su enérgica imaginación, podía inventar radicales nuevos modelos y una diversidad de estilos. Picasso recompuso y resucitó una e infinitas veces la figura humana, la cual retrató continuamente durante los múltiples terremotos trascendentales por los que lo tocó navegar. Siempre atento a expresar los difíciles y vertiginosos cambios históricos y políticos del siglo XX.

Fue uno de los primeros artistas europeos que incorporaron a su mirada el arte de culturas primarias, en especial la escultura africana. También se interesó en el arte ingenuo, que usa la distorsión de escala entre los elementos, junto a la simplificación del dibujo. Experimentó en sus obras con una diversidad de materiales de uso doméstico, nunca antes usados para las bellas artes. Fue de los primeros artistas en utilizar el collage en sus dibujos y en sus esculturas incorporó objetos industriales y elementos encontrados al azar.

Fue un incansable trabajador con una intensa necesidad por el cambio, ajustando una y muchas veces la misma idea o imagen en distintos materiales, desarrollando proyectos simultáneos, que se contaminan y se enriquecen unos a otros. Durante su vida experimentó en múltiples disciplinas y sus intereses se mezclaban en sus obras. Además de dibujante, escultor y pintor, fue ceramista, grabador y trabajó en temas relacionados con el teatro y la danza.

El legado de su obra abrió las puertas para que el artista multidisciplinario contemporáneo pueda investigar y crear desde una amplia plataforma de intereses, conjugando arte, ciencia, política, música, usando los medios tecnológicos disponibles para trazar el nuevo orden del dinámico puzzle del arte del siglo XXI.

Benjamín Lira es artista visual