

Pablo Picasso y el proceso de creación

Profesor responsable: **Salvador HARO GONZÁLEZ**
Créditos: **3**

La importancia del artista Pablo Picasso en el desarrollo del arte contemporáneo justifica por sí misma su presencia de este curso. Pero si añadimos la ubicación geográfica en la que se imparte, esta se hace aún más patente. En Málaga disponemos de dos excelentes Bibliotecas especializadas en Picasso, un Museo, una Fundación, y muchos otros recursos, que posibilitan una línea de investigación activa en este sentido.

No sólo se trata de poner en valor una figura que en realidad no necesita que nadie rescate del olvido, sino de presentar pautas de estudio del artista y de su obra desde el ámbito metodológico de las Bellas Artes, por lo que el curso se centra fundamentalmente en el proceso de creación.

OBJETIVOS

- Reconsiderar el estudio picasiano desde el ámbito académico de las Bellas Artes
- Establecer pautas de análisis para el estudio picassiano
- Familiarizar al alumno tanto con la obra como con el discurso y el proceso de creación del artista
- Encontrar en los métodos picassianos pautas para la propia obra.
- Extrapolar las claves del análisis picassiano a otros autores
- Plantear la “crítica de arte” como disciplina propia de las “Bellas Artes” frente al exclusivo campo del historiador del Arte, con el enfoque que nos permite el conocer la práctica artística

METODOLOGÍA

La principal herramienta pedagógica será la lección magistral. Sin embargo, esta contará con un fuerte aparato gráfico, a partir del cual el profesor intentará fomentar el debate y el cruce de opiniones y posturas.

La organización de contenidos sistemática, ha de conducir al alumno en primer lugar a acceder a una metodología de estudio. En segundo lugar el alumno se sumergirá en el conocimiento de la obra del artista, en un primer momento cronológica y en un segundo momento interrelacionando las múltiples facetas de este artista multidisciplinar.

Por último se plantearán las claves de análisis del proceso creador en Picasso.

Además de las numerosas imágenes, se recurrirá a otras fuentes audiovisuales, como la proyección de películas. También se plantea la posibilidad de de organizar una sesión de campo en el Museo Picasso de Málaga.

Una última parte del curso, de carácter práctico, consiste en la valoración de los métodos creativos de Picasso en la propia obra, para lo cual el alumno trabajará en

su casa a partir de los modelos propuestos de Serie, variación y metamorfosis, para generar sus propias soluciones plásticas. Trabajo que deberá defender mediante una memoria.

CONTENIDOS

- La investigación y la creación artística. Hacia un modelo metodológico
- Aproximación general a la obra de Pablo Picasso, el artista y su tiempo
- Un artista multidisciplinar. Materiales y procedimientos. El campo creativo
- El problema del volumen: FORMA/IDEA/IMAGEN
- La concepción de la obra picassiana
- Modelos creativos: SERIALIDAD, VARIACIÓN Y METAMORFOSIS
- Elementos para un análisis

BIBLIOGRAFÍA

INFANCIA Y JUVENTUD DE PABLO PICASSO

COWLING, Elizabeth. *Picasso style and meaning*
Phaidon, Londres, 2002

HUELIN Y RUIZ-BLASCO, Ricardo; LAFUENTE FERRARI, Enrique, prol.
Pablo Ruiz Picasso : su infancia, su adolescencia, y primeros años de juventud, todo ello precedido de datos históricos, anécdotas, curiosidades y recuerdos de la familia Ruiz-Blasco.
Revista de Occidente, Madrid, 1976

INGLADA, Rafael. *Picasso antes del azul (1881-1901) : I. Documentos familiares inéditos*
Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 1997

INGLADA, Rafael. *Picasso antes del azul (1881-1901) : II. Infancia en Málaga*
Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 2003

MAILER, Norman. *Picasso : retrato del artista joven*
Alfaguara, Madrid, 1997

PALAU I FABRE, Josep. *Picasso vivo: 1881 - 1907*
Polígrafa, Barcelona, 1980

RICHARDSON, John. *Picasso. Una biografía Vol. 1, 1881-1906*
Alianza, Madrid, 1995

STALLER, Natasha. *A sum of destructions : Picasso's cultures & the creation of Cubism*
Yale University Press, London, New Haven, 2001

WARNCKE, Carsten-Peter. *Pablo Picasso 1881-1973*
Benedikt Taschen, Köln, 1997

1900-1924

Cabanne, Pierre, *El siglo de Picasso I (1881-1912) : el nacimiento del Cubismo*
Ministerio de Cultura, Madrid, 1982

Cirici Pellicer, A. *Picasso antes de Picasso*
Iberia. Joaquín Gil, Barcelona, 1946

Cooper, Douglas, *Picasso y el teatro*
Gustavo Gili, Barcelona, 1968

Cottingham, David, *Cubism in the shadow of war. The Avant-Garde and politics in Paris 1905-1914*
Yale University Press, New Haven. London, 1998

Daix, Pierre, Boudaille, Georges y Rosselet, Joan, *Picasso 1900 - 1906, Ides y Calendes*, Neuchatel, 1988

Daix, Pierre, *Diario del Cubismo*
Destino, Barcelona

Daix, Pierre. Rosselet, Joan, *El Cubismo de Picasso : catálogo razonado de la obra pintada, 1907-1916*
Blume, Barcelona, 1979

Elgar, Frank , *Picasso épocas azul y rosa*
Gustavo Gili, Barcelona, 1968

Golding, John ; Gómez Cedillo, Adolfo, trad. *El cubismo : una historia y un análisis 1907-1914*
Alianza, Madrid, 1993

Gómez de la Serna, Ramón, *Completa y verídica historia de Picasso y el cubismo*
Quaderns Crema, Barcelona, 1996

Lecaldano, Paolo, *La obra pictórica completa de Picasso azul y rosa, biografía y estudios críticos. Moravia, Alberto, introducción*
Noguer, Barcelona, 1969

Les Demoiselles D'Avignon
Picasso, Pablo
Polígrafa, Barcelona, 1988

Pablo Picasso 1905-1906 : de la época rosa a los ocres de Gósol. Textos del catálogo de la exposición
Ocaña, Mª Teresa. Daix, Pierre. McCully, Marilyn. Valk, Gerrit. Palau i Fabre, Josep. Travel, Hans Christoph von. Leal, Brigitte.
Ajuntament, Barcelona, 1992

Palau i Fabre, Josep Picasso de los ballets al drama (1917-1926)
Polígrafa, Barcelona, 1999

Palau i Fabre, Josep, Picasso Cubismo: 1907-1917
Polígrafa, Barcelona

Picassos Klassizismus : werke 1914-1934
Cantz, Stuttgart, 1988

Richardson, John ; Marilyn Mc Cully, col. Picasso una biografía. Vol. II: 1907 - 1917
Alianza, Madrid, 1997

Rubin, William. Picasso y Braque : la invención del Cubismo
Polígrafa, Barcelona, 1991

Russoli, Franco, introducción. Minervino, Fiorella, biografía y estudios críticos, La
Obra pictórica completa de Picasso cubista
Noguer, Barcelona, 1978

Torre, Guillermo de , Apollinaire y las teorías del cubismo
EDHASA

1924- 1944

Blunt, Anthony, *Picasso`s Guernica*. Oxford University, New York, 1969

Cabanne, Pierre. *El siglo de Picasso II (1912-1937) : las metamorfosis*. Ministerio de
Cultura, Madrid, 1982

Cabanne, Pierre. *El siglo de Picasso III (1937-1955) : la guerra*. Ministerio de Cultura,
Madrid, 1982

Calvo Serraller, Francisco, *El Guernica de Picasso*. Tf. Editores, Madrid, 1999

Chipp, Herschel B, *El Guernica de Picasso: Historia. Transformaciones. Significado*.
Polígrafa, Barcelona

Fitzgerald, Michel Cowan. *Pablo Picasso's monument to Guillaume Apollinaire:
Surrealism and monumental sculpture in France, 1918-1959*. UMI Dissertation
Services, Michigan, 1987

García de Carpi, Lucía. *Picasso y el Surrealismo*. Fundación Pablo Ruiz Picasso,
Málaga, 1990

Goeppert, Sebastian. Goeppert-Frank, Herma C. *Minotaure by Pablo Picasso*.
Patrick Cramer, Geneva, 1987

Goggin, Mary-Margaret. *Picasso and his art during the german occupation: 1940-1944
(volumes I and II)*. UMI Dissertation Services, Michigan, 2003

Haessly, Gaile Ann. *Picasso and androgyny: from symbolism through surrealism*. UMI Dissertation Services, Michigan, 2003

Jackson, Rafael. *Picasso y las poéticas surrealistas*. Alianza, Madrid, 2003

Janis, Harriet y Sidney. *Picasso the recent years 1939-1946*. Doubleday & Company, New York, 1946

Méndez Baiges, María Teresa, *Bases para un estudio de las relaciones entre vanguardia y tradición : Picasso y De Chirico*. (Actas del X Congreso del CEHA : Los clasicismos en el arte español). U.N.E.D., Departamento de Historia del Arte

On classic ground. Picasso, Léger, de Chirico and the New Classicism 1910-1930 (cat). Tate Gallery, London, 1990

Palau i Fabre, Josep, prol. *La obra maestra desconocida*. Círculo de Lectores, Barcelona, 2000

Palau i Fabre, Joseph. *El Guernica de Picasso*. Blume, Barcelona, 1979

Picasso : Suite Vollard. Editorial de Arte y Ciencia ; Fundación Juan March, Madrid, 1996

Picasso Clásico (cat) Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente ; Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 1992

Ramírez, Juan Antonio. *Guernica : la historia y el mito, en proceso*. Sociedad Editorial Electa España, Madrid, 1999

Russell, Frank D. *El Guernica de Picasso : el laberinto de la narrativa y de la imaginación visual*, Editora Nacional, Madrid, 1981

Stoichita, Victor I. *Breve historia de la sombra*. Siruela, Madrid, 1999

1945-1973

Berger, John, *Ascensión y caída de Picasso*
Akal, Madrid, 1973

Cabanne, Pierre, *El siglo de Picasso IV (1955-1973) : gloria y soledad*,
Ministerio de Cultura, Madrid, 1982

Cooper, Douglas, *Les Déjeuners*,
Rauter, Barcelona, 1962

Gallwitz, Klaus, *Picasso: 1945-1973*,
Denoël

Hoffeld, Jeffrey, *Picasso : the late drawings*,
Hirschl & Adler Galleries, New York, 1988

Palau i Fabre, Josep, *El secreto de las Meninas de Picasso*, Poligrafa, Barcelona, 1982

Parmelin, Hélène, *Picasso : le peintre et son modèle*, Cercle d'Art, París, 1965

Parmelin, Hélène, *Picasso en el ruedo*, Plaza & Janés

Parmelin, Hélène, *Picasso Notre Dame de Vie*, Cercle d'Art, París, 1966

Parmelin, Hélène, *Picasso: women. Cannes and Mougins, 1954-1963*, Cercle d'Art ; Harry N. Abrams, París ; Amsterdam, 1964

Richardson, John, *El aprendiz de brujo : Picasso, Provenza y Douglas Cooper*, Alianza, Madrid, 2001

Roy, Claude, *La guerre et la paix*, Cercle d'art, París, 1954

Souchere, Dor de la, *Picasso Antibes*, Gustavo Gili, Barcelona, 1969

Fotografía

Baldassari, Anne. *Picasso and photography. The dark mirror*, Flammarion

Baldassari, Anne. *Picasso photographe, 1901 - 1916*, Réunion de musées nationaux, París, 1994

Pablo Picasso et Dora Maar une histoire des oeuvres. Photographies de 1906 à 1946, PIASA

Picasso / Miró / Dalí / Photographies

Brassaï, Gilberte. Catalá Roca, Francesc. Clergue, Lucien. Doisneau, Robert. Duncan, David Douglas. Halsman, Philippe. Man Ray. Otero, Roberto. Penn, Irving. Europalia 85, Madrid, 1985

Picasso et la photographie

Picasso, Pablo. Villers, André. Quinn, Edward. Mili, Gjon. Man Ray. Démeny, Georges. Quénu, Edouard. Brassai. Douglas Duncan, David. Doisneau, Robert. Réunion des Musées Nationaux, París, 1995

Picasso y los fotógrafos. Man Ray. Jahan, Pierre. Colomb, Denise. Paul-Louis. Doisneau, Robert. Villers, André. Picasso, Pablo. Fundación Pablo Ruiz Picasso. Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 1995

Cine

Bernadac, Marie-Laure, y Breteau-Skira, Gisèle. *Picasso à l'écran*
Centre Georges-Pompidou, y Réunion des musées nationaux, París, 1992

Fernández Cuenca, Carlos. *Picasso en el cine también*
Editora Nacional, Madrid, 1971

Grabado

Baer, Brigitte. *Picasso peintre-graveur tome VII. Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé 1969-1972*
Kornfeld

Baer, Brigitte. *Picasso peintre-graveur. Addendum au catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et des monotypes 1899-1972*
Kornfeld

Baer, Brigitte. *Picasso. Peintre - Graveur. Tome VI*
Kornfeld

Baer, Brigitte. *Picasso: peintre-graveur. Tome III*
Kornfeld

Baer, Brigitte. *Picasso: peintre-graveur. Tome IV*
Galerie Kornfeld (Berne)

Baer, Brigitte. *Picasso: peintre-graveur. Tome V*
Kornfeld

Bloch, Georges. *Pablo Picasso : tome I, catalogue de l'oeuvre gravé et lithographié, 1904-1967 = volume I, catalogue of the printed graphic work, 1904-1967 = band I, Katalog des graphischen Werkes, 1904-1967*
Kornfeld et Klipstein, Berne, 1971

Bloch, Georges. *Pablo Picasso : tome II, catalogue de l'oeuvre gravé et lithographié, 1966-1969 = volume II, catalogue of the printed graphic work, 1966-1969 = band II, Katalog des graphischen Werkes, 1966-1969*
Kornfeld et Cie, Berne, 1986

Bloch, Georges. *Pablo Picasso : tome IV, catalogue de l'oeuvre gravé et lithographié, 1970-1972 = volume IV, catalogue of the printed graphic work, 1970-1972 = band IV, Katalog des graphischen Werkes, 1970-1972*
Kornfeld et Klipstein, Berne, 1979

Gauss, Ulrike, ed. ReuBe, Felix, catalogue. *Pablo Picasso litographs : Graphikmuseum Pablo Picasso Münster. The Huizinga collection.*
Cantz, Ostildern-Ruit, 2000

Geiser, Bernhard. *L'oeuvre gravé de Picasso*
La Guilde du Livre, Lausanne, 1955

Geiser, Bernhard. *Picasso: peintre-graveur. Tome I*
Galerie Kornfeld (Berne)

Geiser, Bernhard. *Picasso: peintre-graveur. Tome II*
Galerie Kornfeld (Berne)

Goeppert, Sebastian. Goeppert-Frank, Herma. Cramer, Patrick. *Pablo Picasso: the illustrated books : catalogue raisonné*
Patrick Cramer

Karshan, Donald H. *Picasso linocuts 1958-1963*
Tudor Publishing Company, New York, 1968

Mourlot, Fernand. *Picasso lithographe I, 1919-1947*
André Sauret, Editions du Livre

Mourlot, Fernand. *Picasso lithographe II, 1947-1949*
André Sauret, Editions du Livre

Mourlot, Fernand. *Picasso lithographe III, 1949-1956*
André Sauret, Editions du Livre

Mourlot, Fernand. *Picasso lithographe IV 1956-1963*
André Sauret

Pablo Picasso Die illustrierten Bücher
Kunstmuseum Basel, Basilea, 1995

Picasso à Vallauris : linogravures
Editions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 2001

Stolzenburg, Andreas. *Picasso und die lithographie*
E.A. Seemann, Leipzig, 1997

Escultura

Kahnweiler, Daniel-Henry. *Les sculptures de Picasso*
Editions du Chêne, París, 1948

Picasso sculpteur
Centre Pompidou, París, 2000

Picasso: Sculptor / Painter
Tate Gallery, London, 1994

Spies, Werner. *Pablo Picasso on the path to sculpture*
Prestel

Spies, Werner. *La escultura de Picasso*
Polígrafa, Barcelona

Teatro

Cooper, Douglas. *Picasso y el teatro*. Gustavo Gili, Barcelona, 1968

Picasso et le théâtre. Exposition (cat). Musée des Augustins, Toulouse, 1965

Picasso le tricorne. Dessins pour le décor et les costumes du ballet de Manuel de Falla. Musée des Beaux - Arts de Lyon, Lyon, 1992

Picasso y el teatro : Parade, Pulcinella, Cuadro flamenco, Mercure (cat). Àmbit Serveis Editorials, Barcelona, 1996

Carteles

Costantino, María. *Poster de Picasso*, Madrid, Libsa, 1991

Rodrigo, Luis Carlos. *Picasso en sus carteles: imagen y obra*. (4 tomos). Arte Ediciones

Escritor

Bernadac, Marie-Laure y Piot, Christine. *Picasso écrits*. Réunion des Musées Nationaux; Gallimard, París, 1989

Jiménez Millán, Antonio. *Los Poemas de Picasso*. Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 1983

Molina, A. F. *Picasso, escritor*. Prensa y Ediciones Iberoamericanas, Madrid, 1988

Picasso, Pablo. *El deseo atrapado por la cola*. Proteo, Buenos Aires, 1970

Picasso, Pablo. *El entierro del Conde de Orgaz*. Gustavo Gili, Barcelona, 1980

Picasso, Pablo. *Las Cuatro niñas. Obra en seis actos*. Aguilar, Madrid, 1973

Picasso, Pablo. *Picasso poemas y declaraciones*. Darro y Genil, México, 1944

Cerámica

McCully, Marilyn. *Ceramics by Picasso* (2 TOMOS). Images Modernes, París, 1999

McCully, Marilyn. *Picasso painter and sculptor in clay*. Harry N. Abrams, Inc, Londres 1999

Picasso et la céramique (cat), Québec, Toronto y Antibes, Hazan 2004

Ramié, Alain. *Picasso : catalogue of the edited ceramic works, 1947-1971*. Galerie Madoura, Vallauris, 1988

Ramié, Georges. *Cerámica de Picasso*. Polígrafa, Barcelona, 1974

Coleccionista

Seckel-Klein, Hélène. *Picasso collectionneur*. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1998

Otras artes

Picasso Peintre d'objets, objets de peintre (cat). Roubaix y Céret, Gallimard, 2004