

PICASSO: NATURALEZA MUERTA CON SILLA DE REJILLA

Nos encontramos ante una imagen de *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, obra de Pablo Picasso realizada a principios del siglo XX (en 1912). Este óleo sobre lienzo que incorpora el *collage*, se conserva actualmente en el Museo Picasso de París y pertenece al movimiento vanguardista denominado **cubismo**. Esta obra es una de las más emblemáticas de dicho estilo artístico, desarrollado por Pablo Picasso y **Georges Braque**.

El cubismo fue una tendencia artística que apareció en París, Francia, entre 1906-1914 (hasta el estallido de la I Guerra Mundial) de la mano de los artistas anteriormente mencionados. Será la **primera de las nuevas vanguardias** surgidas a inicios del siglo en las que los artistas destacan por su **carácter incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios** a un mundo que se entiende convulso y miserable. Dicho movimiento artístico surge en un **mundo lleno de conflictos y marcado por el ascenso de los fascismos**, pero también de **avances industriales y científicos** como la luz eléctrica o el automóvil.

Los historiadores del arte han establecido **dos períodos en el desarrollo del cubismo**: el **cubismo analítico** (desde *Las señoritas de Avignon* hasta 1911) y el **cubismo sintético** (desde el descubrimiento del *collage* en 1912). A lo largo de esta evolución, el cubismo ejemplificará la **ruptura con el lenguaje artístico tradicional** que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX, fomentado, entre otras cosas, por la **deriva que estaban tomando la política internacional y la industrialización deshumanizada**. Se trata de una **visión de un mundo fragmentado e inestable**.

Naturaleza muerta con silla de rejilla (1912), constituye un **ejemplo representativo de la segunda fase del cubismo**, ya que no sólo representa en ella una naturaleza muerta cubista, sino que introduce en ella un trozo de **hule** (con estampado de rejilla) y una **cuerda** que rodea el lienzo a modo de marco, realizando el **primer collage de la Historia del Arte**.

La **naturaleza muerta** pintada en la parte superior responde a los **rasgos característicos del cubismo analítico**, que recibe este adjetivo porque se propone realizar un *análisis* de las formas de la realidad, lo que se traduce en una **descomposición de esta en distintos planos buscando una perspectiva total o múltiple** (representar la realidad desde varios puntos de vista o perspectivas al mismo tiempo).

De lo que se trata es de **aportar al observador la mayor cantidad posible de información visual**. Ello implica que los aspectos formales del cuadro desplazan en importancia al tema retratado, ya que **la forma está por encima del contenido**. Estas características pueden apreciarse en el **tratamiento geométrico** de los objetos representados: una **copa** (en el centro) y el **periódico** (las letras **JOU** son una parte del nombre *LE JOURNAL*). Estos aparecen **descompuestos en distintos planos de visión** siendo difícil reconocerlos (de ahí que se incluya **texto que ayude al espectador a no perderse en la abstracción**).

Si bien la pintura al óleo se ha utilizado durante siglos en la Historia del Arte, no sucede lo mismo con la **cuerda y con el hule**, ambos materiales **ajenos a la tradición artística**. La presencia de estos materiales no artísticos en el contexto de una obra de arte es lo que hace de este lienzo un *collage* que, en francés, significa literalmente “pegado”.

Hay que diferenciar, por tanto, dos partes en esta obra: la superior, regida por la pintura, que se caracteriza por la representación cubista de la realidad; y la inferior, regida por el *collage*, donde destaca la incorporación real de los objetos a la obra de arte.

Se trata, en definitiva, de la **culminación de la ruptura con el sistema de representación tradicional** (naturalista, realista, mimético) que Pablo Picasso y Braque inician en 1907. Lo **revolucionario** es que **los objetos se incorporan de forma real al cuadro y no de forma ilusoria**, por lo que a partir de este momento el arte ya no solo tiene que ver con la representación de la realidad, sino con la realidad misma.

El bodegón es, junto con los retratos, la temática más recurrente del cubismo y a pesar de que tanto en la tradición española como en la holandesa encontramos numerosas naturalezas muertas, especialmente en el siglo XVII, lo cierto es que **el precedente más directo de esta obra es Paul Cézanne**, considerado por los cubistas como un verdadero padre artístico, que ya manifestó en sus naturalezas muertas la preocupación por la geometrización de las formas y experimentó con la representación de los objetos desde múltiples puntos de vista. No obstante, el tratamiento que le darán los cubistas a este género es completamente innovador.

Por ello, las **influencias** de este primer *collage* serán abundantes, no solo por la gran cantidad de artistas que a partir de 1912 incorporarán *papier collé*s en sus obras, sino porque **abrirá las puertas a la introducción de materiales “no artísticos” en la obra de arte**, siendo un claro precedente de las obras de **Duchamp** o **Tàpies**.