

1

EL RETRATO

¿Qué es un retrato?

Al mirar un retrato, ¿qué es lo que podemos llegar a conocer de esa persona?

*** Hacemos una lista de todo lo que vemos cuando miramos un retrato.**

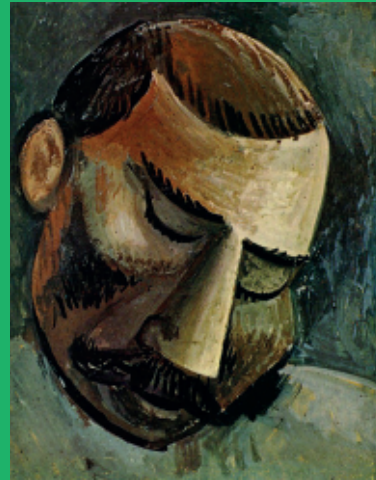
¿Puedes encontrar en estos retratos lo que has escrito en tu lista?

Pablo Picasso, *La madre del artista*, 1896

Pablo Picasso, *Busto de mujer sonriente*, 1901

Pablo Picasso, *Cabeza de hombre*, 1908

Pablo Picasso, *La mujer que llora*, 1937

¿Qué es un retrato?

- La imagen de una persona y/o la descripción de la figura o el carácter.
- Se puede llevar a cabo por medio de cualquier lenguaje artístico (pintura, escultura, fotografía o literatura).
- Puede ser una reproducción exacta de sus rasgos.
- Puede ser una interpretación del artista; según su sensibilidad, su gusto y el arte de la época.

¿Cual fue el primer retrato de la historia del arte?

Los primeros retratos que conocemos son del siglo V a. C., acuñados en las monedas persas.

Durante el antiguo Egipto se retrataba a las clases bajas de manera realista, mientras que la realeza se representaba con figuras y animales.

Anónimo, *El papiro de Ani*, c. 1275 a. C.

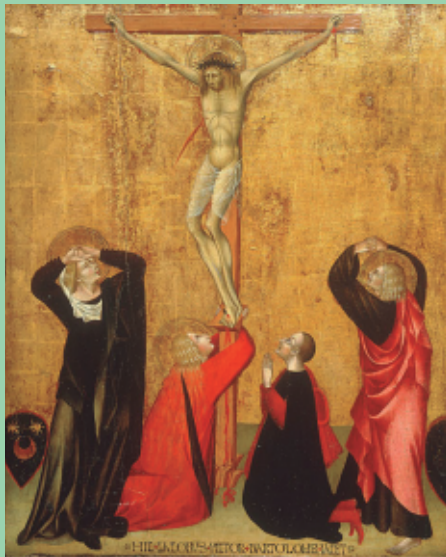
En Grecia y Roma, los retratos se basaban en los modelos pero se estilizaban para responder a un ideal de belleza.

Anónimo, *Retrato del panadero Terentius Neo y su esposa*. 20-30 d. C.

¿Cómo evolucionó el retrato a lo largo de la historia del arte?

En la Edad Media era más importante retratar su posición en la sociedad y en la religión que retratar de forma fiel a la persona.

Giovanni di Paolo, *Crucifixión con el donante Jacopo di Bartolomeo*, c. 1455

Los grandes maestros lo practicaron durante el Renacimiento, el barroco o el clasicismo, en que los retratos se usaban para exponer la riqueza de la nobleza y la nueva burguesía.

Jacint Rigau, *Retrato de Luis XIV*, 1702

¿Qué papel ha tenido en la historia del arte en los últimos 100 años?

Las vanguardias de principios del siglo XX se centraron en la expresividad, rompiendo con la voluntad anterior de representar fielmente a la persona retratada.

Henri Matisse,
La raya verde
(*Madame Matisse*),
1905

A mediados del siglo XX, con el auge del arte abstracto, tuvo lugar una época en la que el retrato no era un género utilizado para explorar con nuevas formas de arte. En la actualidad, los artistas contemporáneos han modernizado el género, dando lugar a una gran cantidad de posibilidades.

Andy Warhol,
Shot Marilyns, 1964

Y nosotros...

¿En qué momento decidimos crear un retrato?

¿Qué uso damos al retrato?

¿Dónde, o por qué, lo utilizamos?

¿Cómo compartimos los retratos?

Picasso y el retrato

- El retrato siempre ocupó un lugar importante en su arte.
- No trabajaba por encargo, sino que retrataba a las personas de su círculo íntimo, y eso le daba una libertad extraordinaria como retratista.
- Creó retratos con todos los medios técnicos y todo el abanico de estilos que cultivó.
- Siempre le preocupó más retratar el carácter que los rasgos físicos exactos de sus modelos.

La imprevisibilidad y la innovación son los rasgos distintivos de sus retratos:

1. Afables y voluptuosos, con formas modeladas y curvas que evocan su sensualidad.

Pablo Picasso, *La lectura*
(Marie-Thérèse Walter), 1932

2. Sensaciones de translucidez y debilidad del cuerpo de la modelo, trazado con formas puntiagudas y angulares.

Pablo Picasso, *Retrato de Nusch Eluard*, 9 de febrero de 1938

3. Tensión que desprenden por su posado firme, con dimensiones desmedidas y la intensidad de los tonos negros.

Pablo Picasso, *La tía Pepa*,
Málaga, 1896

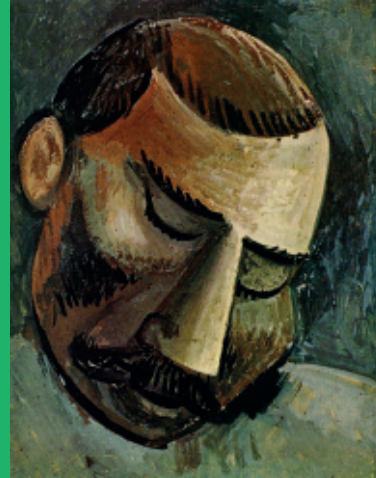
Ahora, usando tus propias palabras, define uno de estos cuatro retratos que hemos visto anteriormente:

Pablo Picasso, *Retrato de la madre del artista*, 1896

Pablo Picasso, *Busto de mujer sonriente*, 1901

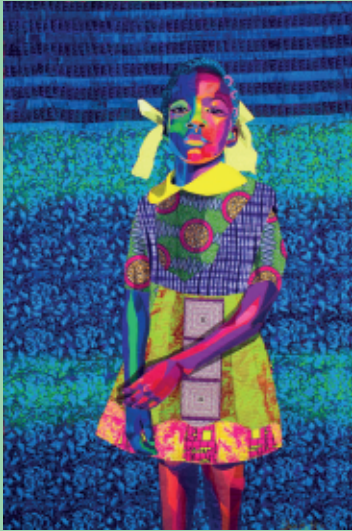

Pablo Picasso, *Cabeza de hombre*, 1908

Pablo Picasso, *La mujer que llora*, 1937

Conozcamos a otros artistas que crean retratos

Bisa Butler, *La princesa*,
2016

Francis Bacon, *Portrait of
Lucian Freud*, 1965

Lita Cabellut, *Mujer quebrada*,
2016

Angélica Dass, *Projecto fotográfico Humanae*
(iniciado en 2012)

Cecil Beaton, *Charles James*,
1926

Tanit Plana, *ADNALOI*, 2020

Te proponemos un reto:

A partir de una fotografía en blanco y negro de un rostro, y utilizando cualquier técnica que tengas a mano (color, collage, programas fotográficos...), transforma el retrato para transmitir al mismo tiempo cómo es la persona físicamente y de carácter.

La propuesta es conseguir que el retrato no solo sea una copia de la fisonomía, sino que represente también el carácter, las creencias, intereses, etc.

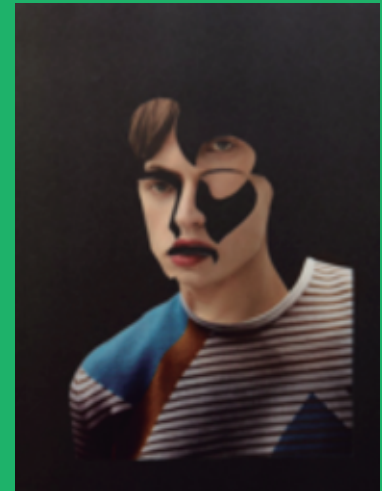
Ouka Leele, *Peluquería*, 2016

Javi Larrauri, *Carmen Arrojo*, 2012

Arinze Stanley, *The Machine Man*, 2019

Marco Laborda, *Alterado*, 2019

Propuestas competenciales:

1. Debatir en clase temas de género a partir de los retratos en la historia del arte.
2. Trabajar a partir de la competencia digital: <https://www.photoscapeonline.com/>
3. Vídeo tutorial para 5.º o 6.º, con puntos que nos facilitan la relación entre el dibujo de un rostro con las matemáticas y el medio natural:
<https://www.youtube.com/watch?v=yqA31tSsWtA>

Si te animas a compartir tus ideas, envíanos un correo electrónico a museupicasso_educacio@bcn.cat

Bibliografía y referencias

- Web del Museu Picasso: <http://www.museupicasso.bcn.cat/>
- Web de la exposición *Picasso. Retratos*: <http://www.bcn.cat/museupicasso/ca/exposicions/picasso-retrats/>
- El Blog del Picasso: <http://www.blogmuseupicassobcn.org/2017/04/exposicio-picasso-retrats/>
- Cowling, Elizabeth, *Picasso. Retratos*. Museu Picasso de Barcelona, 2016. Catálogo de la exposición
- Rubin, William (ed.), *Picasso and portraiture: representation and transformation*. Nueva York, Museum of the Modern Art, 1996. [*Picasso et le portrait*. París, Réunion des Musées Nationaux / Flammarion, 1996]
- Lemay, Violet, *100 Pablo Picassos*. Barcelona, Editorial Juventud, 2016
- *Descubriendo a Picasso*: <https://pablo-picasso.space/>

**Si quieres saber más sobre Pablo Picasso
y el museu visita nuestra web
www.museupicasso.bcn.cat**

Museu Picasso de Barcelona

@MuseuPicasso #MuseuPicasso #Picasso