

Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия №7 г.о. Лыткарино
Colegio № 7 de la ciudad de Lytkarino

Индивидуальный конкурс эссе

Pablo Picasso y Wassily Kandinsky: los padres del abstraccionismo y los
grandes “inventores del arte”

Исследовательская работа (эссе)

Пабло Пикассо и Василий Кандинский: отцы абстракционизма и великие
«изобретатели искусства»

Autora: Fokin Maxim Antonovich
alumno de 11 A grado

Выполнил Фокин Максим Антонович
ученик 11 «А» класса

Tutora: Rodríguez-Kovaliova Elena
Руководитель: Родригес-Ковалева Елена

2024

Resumen

Pablo Picasso fue el fundador del cubismo y utilizó este estilo para reinterpretar el arte tradicional, sin embargo, también criticó la abstracción como vanguardia.

Wassily Kandinsky creía que el arte abstracto era capaz de transmitir los aspectos espirituales y emocionales de la realidad, superando las limitaciones del mundo físico.

Como un claro ejemplo del hecho de que ambos artistas son los fundadores del abstraccionismo, comparé dos pinturas: “Moscú. Plaza roja” de Wassily Kandinsky y “Guernica” de Pablo Picasso. Ambas pinturas fueron pintadas en tiempos de guerra y están dedicadas a las ciudades. “Guernica” está pintado al óleo en blanco y negro y mide 7,8×3,5 m, representa a las personas que sufren, animales, y edificios transformados por la violencia y el caos.

En cambio Kandinsky en su cuadro usó colores brillantes y contornos claros, lo que crea dinámica y movimiento en el lienzo.

Según mis observaciones, llegué a las siguientes conclusiones: ambas pinturas fueron pintadas en la época de la guerra; están dedicadas a las ciudades de Guernica y Moscú, y también están pintadas en un nuevo estilo de abstracción inusual para aquella época. Pero vale la pena señalar el hecho de que difieren: en tamaño, en color (ver anexo 1) y transmiten un estado de ánimo diferente: “Guernica” transmite dolor y “Moscú. Plaza Roja” transmite entusiasmo y fe.

Para saber cuál de los artistas es más popular actualmente, realicé una encuesta (ver Anexo 2) entre los estudiantes de 5 a 11 grado. De acuerdo con los resultados, llegué a la conclusión de que cada uno de los cuadros recibió su admiración por parte de los alumnos, por lo que Wassily Kandinsky y Pablo Picasso pueden considerarse los padres del abstraccionismo.

Pablo Picasso y Wassily Kandinsky: los padres del abstraccionismo y los grandes “inventores del arte”

Preparé mi proyecto sobre el tema “Pablo Picasso y Wassily Kandinsky: los padres del abstraccionismo y los grandes “inventores del arte” y me gustaría compartir mis observaciones con respecto al tema.

El abstraccionismo para mí, como para muchos, es el arte de liberar el pensamiento de las limitaciones formales, una fuente de ideas e inspiración infinitas. Este estilo de arte nos invita a abandonar por completo la percepción de la realidad dentro de los marcos habituales y sumergirse en el mundo de las formas y colores abstractos, donde todos pueden encontrar su propia percepción personal y única del arte.

Entonces, el primero sobre el que quiero comenzar la historia es Pablo Picasso. Él es uno de los fundadores del abstraccionismo, a saber, del cubismo. En 1907, Picasso y Braque comenzaron los fundamentos del cubismo, lo que llevó al desarrollo del “cubismo analítico” con planos fragmentados y una paleta monocromática. Picasso utilizó el cubismo como una forma de reinterpretar el arte tradicional, jugando con formas y colores, explorando nuevas formas de representar los objetos. Sin embargo, vale la pena señalar que en la década de 1920 Picasso condenó públicamente la abstracción cuando aquella se había convertido en la vanguardia. Y en 1935 declaró que el arte abstracto no existía ya que siempre se tiene que empezar en alguna parte. Entonces es que se puede descartar todos los signos de la realidad. No hay peligro ahí, porque la idea del objeto ya ha dejado su huella indeleble. Es por eso que las obras de Picasso no son comparables a las de Kandinsky.

Wassily Kandinsky, a su vez, también es considerado el fundador del abstraccionismo en la pintura. A principios del siglo XX, desarrolló la teoría del arte abstracto y se convirtió en el primer artista en crear pinturas completamente abstractas sin tratar de representar objetos u objetos del mundo real. Para

Kandinsky, el abstraccionismo tenía un significado profundo. Creía que las formas y colores abstractos tenían la capacidad de transmitir los aspectos espirituales y emocionales de la realidad, superando las limitaciones del mundo físico. Las pinturas para él no eran solo un material para pintar, sino un medio para expresar el mundo interior de una persona, sus aspiraciones y sentimientos espirituales. Kandinsky desarrolló una teoría del color y sus efectos en la mentalidad, argumentando que los colores pueden causar diferentes respuestas emocionales en los espectadores.

Como un claro ejemplo de que ambos artistas son los fundadores del abstraccionismo, comparé los dos cuadros. A saber, el cuadro de Wassily Kandinsky “Moscú. Plaza Roja” y “Guernica” de Pablo Picasso. Esos cuadros tienen algo en común. Ambas pinturas fueron pintadas en tiempos de guerra y están dedicadas a las ciudades. Así, “Guernica” fue pintado en mayo de 1937 por encargo del gobierno de la República Española para el pabellón español en la exposición universal de París. El tema de la pintura, interpretada a la manera del cubismo y en blanco y negro, es el bombardeo de la ciudad de Guernica el 26 de abril de 1937.

El motivo de la creación del “Guernica” de Picasso fue el bombardeo de la ciudad del país Vasco — Guernica. Uno de los eventos más importantes de la revolución en España (1931-1939) fue la guerra Civil. Durante la guerra civil española, el 26 de abril de 1937, la Legión “Cóndor”, una unidad de voluntarios de la Luftwaffe, atacó Guernica. Miles de bombas fueron lanzadas sobre la ciudad en tres horas; como resultado, la ciudad de seis mil habitantes fue destruida, cerca de dos mil habitantes quedaron atrapados bajo los escombros. Después de la incursión, Guernica ardió durante otros tres días. Todo el mundo ha observado este macabro crimen, incluido Pablo Picasso. “Guernica” está pintado al óleo en blanco y negro y mide 7,8 × 3,5 metros. El lienzo fue pintado en un mes. La pintura representa escenas de muerte, violencia, atrocidades, sufrimiento e impotencia, sin especificar sus causas inmediatas. La elección de

una paleta en blanco y negro refleja la naturaleza sin vida en tiempos de guerra. “Guernica” representa a las personas que sufren, los animales, y los edificios transformados por la violencia y el caos.

El poeta español y prominente figura pública Rafael Alberti recordó más tarde: “Picasso nunca había estado en Guernica, pero la noticia de la destrucción de la ciudad lo golpeó como un golpe de cuerno de buey”. El bombardeo de Guernica fue el ímpetu para la creación del famoso lienzo. Vale la pena señalar que en la exposición universal de París, Picasso presentó su pintura a una amplia audiencia, pero la reacción del público no cumplió con las expectativas del artista.

En cuanto a Wassily Kandinsky, se vio obligado a regresar de Alemania a Moscú en diciembre de 1914, donde vivió durante casi veinte años y se estableció como artista. En Rusia, continúa experimentando en la pintura. El artista escribió que estaba muy inspirado en la ciudad de Moscú. Es por eso que le dedicó varias de sus obras, la más famosa de las cuales es “Moscú I” también conocida como “Moscú. Plaza Roja” pintada en 1916.

En 1916, en Rusia reinaba una época de grandes desplazamientos y cambios políticos. Esta era se vio empañada por las crecientes tensiones sociales y las consecuencias negativas que afectaron el entorno político. Uno de los factores clave que reflejó los tiempos difíciles fue la Primera Guerra Mundial. Rusia estaba en el epicentro de este conflicto global, y sus consecuencias se convirtieron en la principal causa de inestabilidad social. Las grandes pérdidas, la desestabilización económica y la incapacidad del gobierno para resolver los problemas urgentes de la población causaron descontento en la sociedad.

Algunos críticos de arte creen que Kandinsky transmitió en la obra los estados de ánimo perturbadores de esos años. Colores brillantes, contornos claros, composición caótica: todo esto crea dinámica y movimiento en el lienzo. El cuadro “Moscú. Plaza Roja” está pintado en un lenguaje abstracto con imágenes

simbólicas y manchas de colores brillantes. El centro de la composición es la propia Moscú, la Plaza Roja con el colorido y pintoresco patrón de la Iglesia de San Basilio, el Kremlin con catedrales blancas como la nieve y cúpulas doradas, con murallas y torres de ladrillo rojo, y todo esto se eleva como un enorme barco blanco como la nieve, que contiene todo lo mejor que fue creado por la gente. A diferencia del bíblico Arca de Noé, esta nave no está buscando una costa de salvación terrestre, sino que está tratando de elevarse al cielo, a la luz, alejándose de la tierra, de los lados oscuros de la vida, el caos, el abismo, las guerras, el hambre y las enfermedades.

De acuerdo con mis observaciones, saqué las siguientes conclusiones de que:

1. ambos cuadros fueron pintados en la época de la guerra.
2. fueron dedicados a las ciudades de Guernica y Moscú.
3. y fueron pintados en un nuevo estilo de abstracción inusual para aquella época.

Vale la pena señalar el hecho de que tienen bastantes diferencias:

1. El tamaño de los cuadros (véase el anexo 1)
2. la paleta de colores (véase el anexo 1)
3. los cuadros transmiten diferentes estados de ánimo: “Guernica” transmite dolor, y “Moscú. Plaza Roja” - entusiasmo y fe.

Mi curiosidad se hizo cargo, y decidí averiguar cuál de los artistas es más popular en la actualidad. Realicé una encuesta (ver Anexo 2) entre alumnos de 5 a 11 grado. A los cuales se les mostraron ambos cuadros y se les hizo la pregunta “¿Cuál de estas pinturas te gusta más?”. También se les dieron cuatro opciones de respuestas: 1 – el cuadro “Guernica”, 2 – el cuadro “Moscú. Plaza Roja”, 3 - ambos, 4 - ninguno (en la encuesta de 11 grado, la enumeración de los cuadros fue cambiada).

Resultados:

1 cuadro - 21%

2 pintura-39%

ambos - 24%

ninguno - 16%

De acuerdo con los resultados de la encuesta, llegué a la conclusión de que cada uno de los cuadros recibió su admiración por parte de los alumnos por lo que Wassily Kandinsky y Pablo Picasso pueden considerarse los padres del abstraccionismo.

Después de todo, sus pinturas siguen siendo populares hasta el día de hoy. No en vano, las pinturas de Picasso se consideran las más caras del mundo, y Wassily Kandinsky es uno de los artistas rusos más caros.

El cuadro “Las mujeres de Argel” de Picasso se considera una de las pinturas más caras de la historia del arte, vendida en 2015 por 179,4 millones de dólares. En 2017, en una subasta de Sotheby's, “Murnau. Paisaje con una casa verde” fue vendido en 26,7 millones de dólares, y el “Cuadro con líneas blancas”, que permaneció en la galería Tretyakov hasta 1974, se vendió en 42 millones de dólares.

Bibliografía

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Абстракционизм>
2. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8a5539c1-65bcabc2-37d22297-74722d776562/https/learnodo-newtonic.com/pablo-picasso-famous-paintings
3. <https://proza.ru/2023/01/04/1390>
4. <https://dzen.ru/a/ZZbm9evCJITsX0VT>
5. https://www.sdamna5.ru/vasily_kandinsky
6. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cb6c2c9c-65bcad44-fb15d9c5-74722d776562/https/www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/25/art_1
7. <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=композиция%20х>
8. <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=композиция%207>
9. <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=композиция%208>
10. <https://www.pablo-ruiz-picasso.ru/article-585.php?ysclid=ls8ttkopdx170077591>
11. <https://proza.ru/2023/01/04/1390>
12. <https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/samye-izvestnye-kartiny-vasiliya-kandinskogo/>
13. <http://umbra.media/news/arhiv/moskva-i-vasiliya-kandinskogo/>
14. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Герника_\(картина\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Герника_(картина))

V. Kandinsky “Moscú. Plaza Roja” / “Moscú I”

Año: 1916.

Dimensiones de la pintura: 49,5 x 51,5 cm.

Material: lienzo.

Técnica de escritura: óleo.

Género: paisaje urbano.

Estilo: expresionismo.

Galería: Galería estatal Tretyakov, Moscú, Rusia

Pablo Picasso "Guernica"

Año: 1937

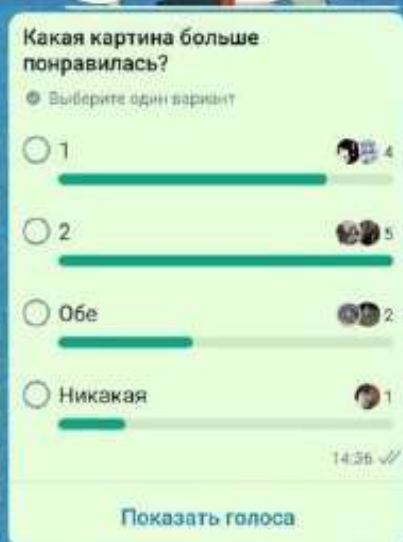
Óleo sobre lienzo: 3,49 x 7,76 m

Museo reina Sofia, Madrid

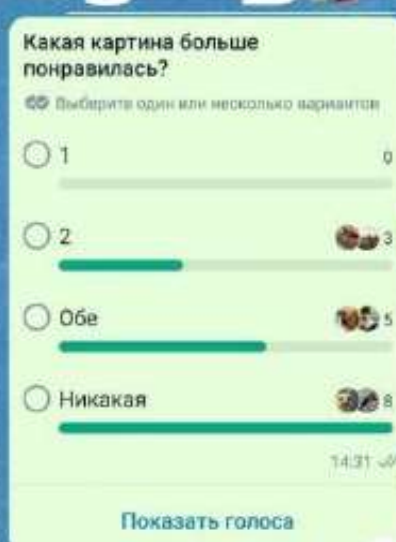
Anexo 2

Encuesta realizada entre alumnos de 5-11 grado

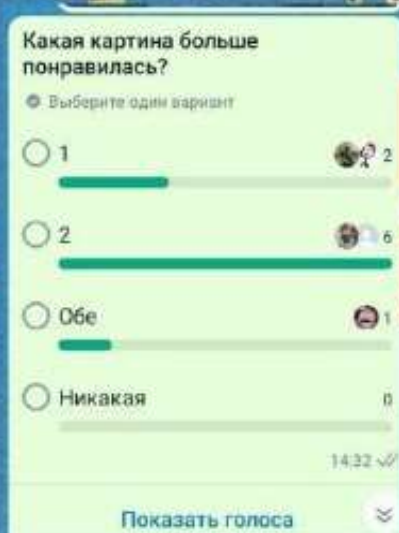
5 "Б"

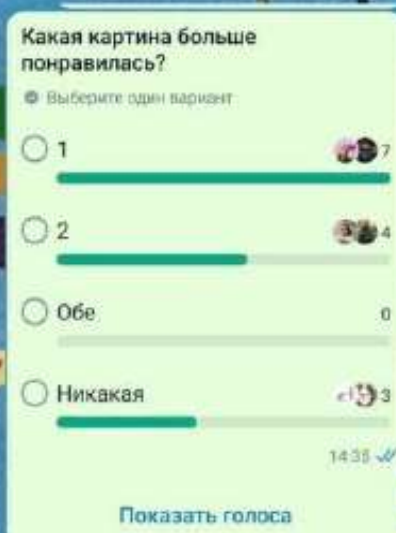
5 "В"

6 "Г"

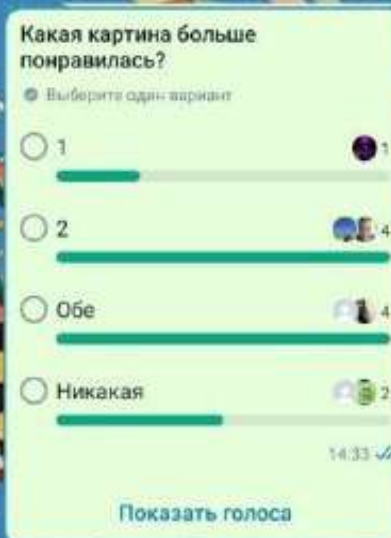

5 "Г"

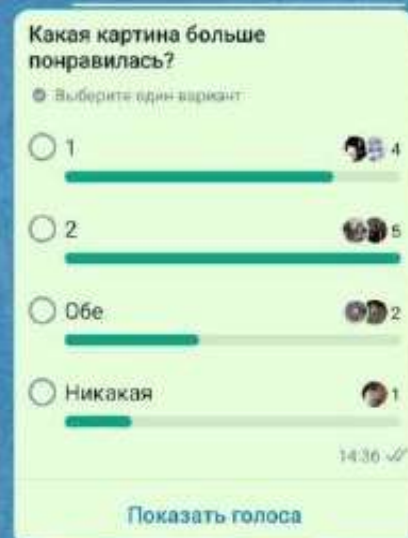

Encuesta realizada entre alumnos de 5-11 grado

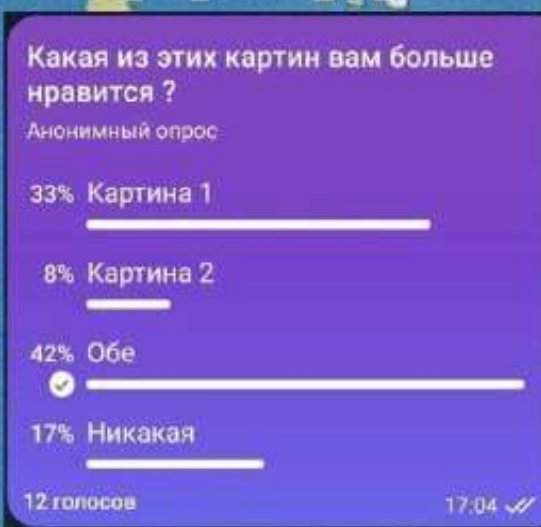
8 "B"

8 "Г"

11 "A"

¡Atención!

En la encuesta del 11 "A" el orden de los cuadros era diferente.

1. "Москú. Plaza Roja"
2. "Guernica"
3. Ambos cuadros
4. Ninguno