Abstract

This Major Qualifying Project is a comparative study of El Greco and Picasso. Although different political, religious and cultural environments shaped their unique styles, the two artists share several striking similarities. Despite their obvious individuality, however, their artwork has come to represent Spanish art. While the Renaissance and Cubism represent two segments of Spanish art history, neither movement can be discussed without mentioning El Greco or Picasso, now considered two of Spain’s most treasured artists.
Resumen

Este proyecto para obtener el título es un estudio comparativo del Greco y Picasso. Aunque los diferentes medios ambientales políticos, religiosos y cultural formaron sus estilos únicos, los dos artistas comparten muchas similaridades impresionantes. A despecho de su individualidad obvio, sin embargo, sus obras ha llegado a representar el arte español. Mientras el renacimiento y el cubismo representan dos segmentos de la historia del arte español, ningún movimiento puede ser mencionado sin referir al Greco y a Picasso, ahora mismo considerados dos de los artistas más estimados de España.
Acknowledgements

First and foremost, I have to thank my parents for their constant encouragement. I would never have gotten to Costa Rica or to Spain to pursue my goals without their support, both financial and emotional. Mom and Dad have always been my greatest source of motivation, simply asking me to do my best - this is it.

I owe a huge thank you to Professor Ángel Rivera, my professor and major advisor. During the last four years, Professor Rivera has motivated me to pursue this second major and he has always been there to keep me on track. He insisted that I would be able to study in Spain, and then he helped me get there. He has been an amazing advisor and I am so grateful for all of his support.

I also have to thank Professor Antonio Calvo Castellón for inspiring me to complete my analysis of El Greco and Picasso. Professor Calvo Castellón’s Art History class convinced me to consider alternative themes for my Spanish MQP. I thoroughly enjoyed his class, and his texts became invaluable resources as I worked toward completing my project objectives.

To the Worcester Polytechnic Institute and Assumption College Libraries, I would like to thank you both for supplying me with the necessary resources to complete my project. The information I gathered enabled me to complete a thorough study of both artists and their respective movements. I am also grateful for their understanding when I returned the texts past their due date.

Finally, I have to thank my wonderful roommates. We have known each other now for the majority of our college careers, and they have kept me sane for much of that time. Their endless hugs, words of encouragement, and food for thought provided me with the needed energy and determination to successfully complete my second major. THANK YOU!
Indice de materias

Abstract i
Resumen ii
Acknowledgements iii
Indice de materias iv
Indice de figuras vi
1.0 Los objetivos 1
  1.1 El tema objetivo del informe 2
  1.2 Las investigaciones previas 2
  1.3 La justificación de las pinturas escogidas 4
2.0 Los antecedentes: una historia breve 6
  2.1 La pintura española en general 6
  2.2 El papel típico de los artistas españoles durante la historia 7
  2.3 El Greco y Picasso: su importancia en el mundo artístico, cómo rompieron las reglas, cómo llegaron a ser famosos 8
  2.4 Cómo representan el Greco y Picasso el arte español 9
3.0 El siglo XVI 10
  3.1 Las características del arte renacentista 10
  3.2 Los artistas de la época y las obras que representan el movimiento 11
  3.3 El arte del Greco 13
     3.3.1 Su vida y cómo aprendió a pintar 13
     3.3.2 Las características del estilo del Greco 16
     3.3.3 Los ejemplos de su estilo y época y sus mensajes 18
     3.3.4 La crítica y los sentimientos cambiados 27
4.0 El siglo XX 30
  4.1 Los movimientos del siglo XX: el cubismo y el surrealismo 30
  4.2 Los artistas de la época y las obras que representan el movimiento 30
  4.3 El arte de Picasso 32
     4.3.1 Su vida, su genio y cómo aprendió a pintar 32
     4.3.2 Las etapas de sus obras y las características de los estilos 34
     4.3.3 Los ejemplos de su estilo y época y sus mensajes 36
     4.3.4 La crítica y los sentimientos cambiados 41
5.0 El Greco y Picasso: las semejanzas 43
  5.1 Los innovadores 43
  5.2 Cuestionando las convenciones 43
  5.3 Sus estilos distintos 45
  5.4 Las obras enseñan 46
  5.5 Las influencias extranjeras y de otros artistas 47
  5.6 Los artistas malinterpretados 48
  5.7 Arraigándose 48
6.0 El Greco y Picasso: las diferencias 50
  6.1 Los movimientos: el renacimiento contra el cubismo 50
  6.2 Los estilos: la fusión de lo bizantino y lo italiano contra una transformación constante .. 52
  6.3 Los cuadros: lo biográfico contra lo autobiográfico 53
  6.4 Los temas favoritos: la religión contra el sexo 54
Indice de figuras

Figura 1: Abraham y los tres ángeles 11
Figura 2: Las infantes Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela 12
Figura 3: El martirio de San Lorenzo 12
Figura 4: Martirio de San Mauricio 19
Figura 5: Martirio de San Mauricio 20
Figura 6: Caballero de la mano en el pecho 20
Figura 7: San Ildefonso escribiendo al dictado de la Virgen 21
Figura 8: El Expolio 22
Figura 9: Adoración de los pastores 23
Figura 10: El entierro del conde de Orgaz 24
Figura 11: Vista de Toledo 26
Figura 12: El Laoconte 27
Figura 13: La terraza del Hotel Mistral 31
Figura 14: La última cena 31
Figura 15: El carnaval del arlequín 32
Figura 16: La vida 36
Figura 17: Familia de Saltimbanques 37
Figura 18: Retrato de Gertrude Stein 37
Figura 19: Las señoritas de Avignon 38
Figura 20: Paisaje con puente 39
Figura 21: Mujer dormida en el sillón rojo 39
Figura 22: Guernica 40
Figura 23: Detalle de Figura 7 43
Figura 24: Detalle de Figura 12 44
Figura 25: Detalle de Figura 4 44
Figura 26: Detalle de Figura 8 45
Figura 27: Detalle de Figura 10 46
Figura 28: Detalle de Figura 22 47
Figura 29: Detalle de Figura 6 50
Figura 30: Detalle de Figura 20 52
Figura 31: Detalle de Figura 8 52
Figura 32: Detalle de Figura 16 53
Figura 33: Detalle de Figura 21 54
Figura 34: Detalle de Figura 9 55
Figura 35: Detalle de Figura 17 55
Figura 36: Detalle de Figura 10 56
Figura 37: Detalle de Figura 19 56
Figura 38: Mesa en el mar 61
1.0 Los objetivos

El desarrollo de una pintura es complejo y usualmente no es bien entendido. Cuando el artista pinta un cuadro nuevo, tiene que pasar mucho tiempo en pensar en una idea y cómo experimentarla. Nadie puede mirar a una obra y determinar cuánta consideración el artista puso en ella o lo que significa al artista un objeto específico. Lo que se sabe es que el artista tiene una estrategia y en cada pintura las figuras y sus posiciones espaciales significan algo (Arnheim 1962). En los casos del Greco y Picasso, aunque algunos elementos de su arte son misteriosos, es obvio que ellos eran artistas concienzudos. Su profundidad en todos los aspectos de su destreza es lo que los han hecho tan conocidos en el mundo artístico.

Hay los artistas que representan algún movimiento artístico. Por ejemplo, nadie puede hablar sobre el renacimiento sin mencionar al Greco o el cubismo sin referirse a Picasso. Los dos artistas, aunque son malinterpretados, son famosos porque cuestionaron las convenciones artísticas y se convirtieron en innovadores. Según Davies, el Greco es el español por autonomasia y su arte fue el precursor al cubismo porque introdujo al mundo una nueva interpretación más abstracta de ver el mundo (2003). Durante el siglo XX Picasso y los cubistas también apreciaron esta técnica de imaginar otras maneras de ver un objeto porque pensaron que tenían que ver e interpretar por todo el mundo. Hoy en día se celebra a Picasso como un genio artístico en las ciudades españolas de Málaga, Barcelona y Madrid por sus creaciones (Berger 1965).

renacentistas y cubistas, respectivamente, pero nadie ha comparado los dos con gran profundidad. Aunque ellos eran de los siglos diferentes y no pintó muchos temas semejantes, todavía tienen muchas características en común. Por lo demás, las obras del Greco y Picasso son renombradas por el mundo, especialmente por su carácter universal. Por eso el objetivo de este informe es describir las similaridades y diferencias entre los artistas y explicar cómo ellos representan el renacimiento y cubismo, respectivamente, y el arte español por lo general.

1.1 El tema objetivo del informe

Dos de los pintores más famosos de España son el Greco y Picasso. Aunque ellos eran de épocas diferentes, los dos representaban el arte de España, su país compartido. Hay diversas maneras en que ellos son similares, pero también hay otras que claramente distinguen a los dos. Por medio de examinar los cuadros del Greco y Picasso, es posible comparar y contrastar los artistas. Además se puede entender más sobre el desarrollo del arte español en muchos términos como el uso del color, los fuertes contrastes entre la luz y la sombra, la anatomía humana y el uso del simbolismo.

1.2 Las investigaciones previas

Es fácil argumentar que el arte de Europa es muy variado. A través de los siglos ha cambiado mucho, particularmente en España, cuyos orígenes artísticos extranjeros son muy únicos. Especialmente durante el renacimiento, cuando España tenía mucho poder político, mucha gente viajaba entre ella y los otros países europeos como Italia y los Países Bajos. Por lo demás, al rey Felipe II, que gobernó la poderosa España durante el siglo XVI, le encantaba el arte italiano (Mallory 1990). Por eso promovió mucho los artistas que estudiaban en Italia. A él no le importaba si los artistas eran de Italia, como Pellegrino Tibaldi, sino que estudiaron allí, como Juan Fernández de Navarrete y el Greco (Tomlinson 1997).
El renacimiento, como otros movimientos que comenzaron en los otros países europeos, influyó mucho el desarrollo distinto del arte español. Durante los siglos hubo un intercambio constante de artistas indígenas y extranjeros (Brown 1991). De esta manera, las ideas podían correr en y fuera de España y cambiar el estilo popular.

Como ya ha sido dicho, se puede considerar al Greco, un renacentista, como si fuera un precubista (Davies 2003). Cuando se comparar su arte a los cuadros de los otros artistas renacentistas, aunque hay similaridades en los temas, hay muchas diferencias en las maneras de representarlos. En otras palabras, el Greco pintó como lo hizo porque tenía un visto único del mundo. Él introdujo a los otros artistas la idea que está bien si pinte algo que no parezca como la realidad.

Los cubistas, durante el siglo XX, se aprovecharon mucho de la perspectiva de ver el mundo en maneras diferentes. Para ellos, se pensaron que fuera posible que los parecidos engañaran. Ellos trataron de imaginar las alternativas de ver un objeto o una persona para que pintaran una imagen que más representó la realidad (Burns 1970). Según ellos, fueron los ojos de todo el mundo y querían experimentar en su arte las visiones que lo veía. Por su deseo de representar las muchas visiones del todo el mundo, ellos son muy representativos del arte español.

Generalmente el arte puede ser dividido según la época y los temas que lo inspiraron. La religión, la política, la historia, la época y otras cosas influyeron mucho en el arte europeo. Se puede encontrar estos temas en la mayor parte del arte. Además hay rasgos, como los colores, las formas, los simbolismos y otras características que definen los varios estilos del arte.

Otra influencia de cada artista es su propia vida. El Greco y Picasso pintaron las escenas que refieren a sus vidas. Muchas veces el Greco puso en el fondo de sus pinturas una vista de
Toledo, la ciudad de lo cual se enamoró (*Grandes temas*). Los retratos que produjo son de la gente con quien vivía. También Picasso pintó las mujeres y los personajes que conocía. Por lo general él pintó los temas que representaron sus sentimientos y los eventos importantes de su vida, como *La vida* y *Guernica* (Berger 1965).

1.3 La justificación de las pinturas escogidas

Para este análisis, no se puede estudiar todas las pinturas del Greco y Picasso porque hay tantas y ellas tienen muchas similaridades. Al contrario, pocos cuadros han sido seleccionados para ser criticados. Las obras fueron escogidas porque cada una revela algo sobre su arte creador y el arte en general.

Este informe compara cuatro cuadros renacentistas, como *Abraham y los tres ángeles* (1575) y *Martirio de San Mauricio y la legión tebana* (1583) con algunas doce obras del Greco, como su versión de *Martirio de San Mauricio* (1580-1582), *El Expolio* (1577) y *El entierro del conde de Orgaz* (1586). En la misma manera, contrasta algunas pinturas de Picasso (*La vida*, *Paisaje con puente*, *Guernica*) con las obras de sus contemporáneas cubistas y surrealistas como Georges Braque, Salvador Dalí y Joan Miró. El objetivo es examinar las similaridades y diferencias entre los varios artistas para determinar cómo define el estilo del artista español.

El orden cronológico de las pinturas en este informe permite que el lector siga el desarrollo del arte del Greco y de Picasso. Este fenómeno es especialmente importante para tratar de entender el arte de Picasso, que es dividido en muchas épocas. Las obras seleccionadas son significativas también porque contienen elementos típicos de cada artista, como los colores o las formas. Los temas de la religión, el sexo y los sentimientos de la gente del período en los cuadros cuentan mucho sobre los estilos de los artistas y de sus prójimos.
Al menos un retrato y un paisaje han sido incluídos en las selecciones de cada artista. En esta manera es posible comparar los estilos de los dos artistas por sus cuadros similares. Los personajes y los lugares no son los mismos entre las obras; por eso es más fácil encontrar las semejanzas y diferencias entre ellas y los estilos de los artistas.

Es obvio que el Greco y Picasso vivieron en diferentes escenarios históricos que afectaban el desarrollo de sus estilos. No obstante, se celebran hoy los dos por sus innovaciones en el mundo artístico. A los críticos les fascinan por sus ideas misteriosas que son difíciles analizar. A despecho de cualquier mala interpretación de su arte, es esencial estudiar el Greco y Picasso para mejorarse la comprensión de los movimientos del renacimiento, cubismo, y el arte español en total.
2.0 Los antecedentes: una historia breve

2.1 La pintura española en general

Por lo general, la gente inglesa o americana no sabe tanto sobre el arte español como sobre el arte francés, holandés o italiano. Aún los artistas más famosos de la Edad de Oro artística, como el Greco y Velázquez, no son bien conocido a fuera de España. Muchos artistas tenían que esperar hasta morir y muchos años pasarían antes de disfrutar fama (Mallory 1990).

Antes de y por toda la historia escrita, ha habido sido ejemplos de muchas formas de arte. En la Península Ibérica hay pinturas en la piedra que fueron creadas por la gente indígena entre los años 20.000 y 8.000 antes de la época común. Estas imágenes, aunque son primitivas cuando se comparan con las imágenes de los artistas maestros de los siglos más recientes, es obvio que los artistas de esta época producían las mejores pinturas que podían con los instrumentos que tenían a su disposición (Gudiol 1964).

El arte español evolucionó mucho durante la historia del país porque diversos grupos establecieron allí. Ellos, como los celtas, los romanos y los musulmanes trajeron consigo las culturas de sus regiones originales. Influyeron mucho en el desarrollo del arte español; todavía existen el acueducto romano en Segovia, la Mezquita de Córdoba, y muchos ejemplos de la escultura y la pintura que sirven para recordar a la gente quienes empezaron la historia artística de la región (Gudiol 1964).

Se ha observado que el arte español ha pasado por muchas etapas. Sin embargo, por lo general los artistas que se asociaron con este país fueron olvidados por la gente por muchos años. El Greco, José Ribera, Francisco de Zurbarán, Diego Velázquez, y Bartolome Esteban Murillo florecieron dentro de España durante los siglos XVI y XVII, pero no fueron famosos sino hasta
más tarde. Pasaron varios siglos hasta que al alguien quisiera aprender más el arte español (Mallory 1990).

El arte español fue redescubierto cuando Napoleón fue a España durante los años primarios del siglo XIX. Él les introdujo a los franceses el arte de España mientras mandó sus ejércitos a luchar contra los españoles. Pocas décadas más tarde, en 1835, los cuadros españoles eran repartidos de las instituciones religiosas a las colecciones privadas y públicas de España y por todo el mundo. Durante esta época los artistas olvidados como el Greco y los demás fueron vueltos a ser visitados y admirados (Mallory 1990).

El arte de España es único dentro de Europa porque recibió las influencias de otros países. El arte español renacentista del siglo XVI fue como el italiano y el flamenco en su manera de representa las figuras (Brown 1991). Muchos italianos y flamencos fueron a España durante el renacimiento. Al mismo tiempo, los reyes les enviaron a estos dos y los demás países para aprender la nueva manera de experimentar los pensamientos en la pintura. Por los extranjeros y sus inspiraciones, quienes facilitaron el intercambio de las ideas y los artistas, hay un gusto distinto al arte español, especialmente al arte del Greco y de Picasso.

2.2 El papel típico de los artistas españoles durante la historia

Los artistas españoles han tenido varios motivos para pintar como la historia, la religión, la política y los estilos que constantemente están desarrollándose. Por la mayor parte han deseado compartir sus opiniones sobre un tema o obtener una respuesta de sus espectadores sobre el mensaje de su cuadro. Es como si los artistas fueran narradores con colores en vez de palabras.

Según Mallory, todos los artistas trataron de situar su estilo en el contexto del arte de los otros artistas mientras todavía distinguen su estilo de los demás. Los temas escogidos para las
obras reflejaron cómo era el medio ambiente religioso, político y cultural en España cuando vivían (1990). Por lo tanto, aunque los temas han permanecido más o menos constantes durante los siglos, la manera en que los artistas los han experimentados ha cambiado mucho.

Cuando llegaron a la escena española el Greco y los otros artistas renacentistas, España ya era un país con sus raíces en muchas culturas europeas. El objetivo fundamental de estos artistas era recordar la antigüedad griega y romana. Ellos querían promover “un ideal de belleza” como se encontró en el arte clásico (Castellón Grandes Temas). El Greco, por ejemplo, prefirió pintar sobre lo religioso y también la gente de su época (Emmons). Como los demás artistas de su época, él les conservó para la gente española las leyendas del pasado y también la cultura del siglo XVI.

Picasso reconoció que el siglo XX traía muchos avances tecnológicos y su arte reflejó este sentimiento. El cubismo fue el invento de los franceses, la población más avanzada en Europa en esta época. Sin embargo, el estilo se desarrolló bajo los auspicios de Picasso (Berger 1965). Picasso usó su arte para hacer que la gente se fijara mucho en lo que él quería decir por sus obras. Por ejemplo, Guernica sirvió como propaganda contra el gobierno español durante la Guerra Civil. Otras obras reflejaron diferentes eventos y personajes de su vida (Burns 1970).

Durante el siglo XX, Picasso era un narrador único artístico.

2.3 El Greco y Picasso: su importancia en el mundo artístico, cómo rompieron las reglas, cómo llegaron a ser famosos

El Greco y Picasso son dos de los artistas más importantes del arte español. En el pasado y hoy en día se conoce a ellos porque pintaron lo que querían aunque a los demás no les gustaran (Emmons, Burns 1970). Ellos contrastaron mucho con los otros artistas de sus épocas respetivas y por todas sus carreras eran pioneros. El Greco, por ejemplo, mezcló los eventos del pasado con
la gente del presente, una técnica que no era popular en el siglo XVI (Brown 1991). Más luego, Picasso creó *Guernica* para explicarle a todo el mundo los horrores de la guerra. Sólo usó los colores blanco, gris y negro para pintar una imagen que representa muchos personajes viviendo en un sentido de caos (Arnheim 1962). Estos artistas no tenían miedo de las convenciones artísticas que gobernaron el arte de sus contemporáneos, y por eso son famosos innovadores del arte español.

2.4 Cómo representan el Greco y Picasso el arte español

Aunque el Greco y Picasso son conocidos por sus estilos extraordinarios de pintar, también son reconocidos como dos de los artistas más representativos del arte español. Según la perspectiva romántica, por ejemplo, el arte español fue diferente que lo italiano o lo flamenco porque contenía las figuras austeras y una intensidad religiosa incomparable. El estudio de la iconografía, como usó el Greco, ha aumentado como los eruditos se dan cuenta de su importancia como simbolismo. Lo más importante es que el artista español subrayó cómo su arte respondió a los movimientos culturales, religiosos o políticos mientras al mismo tiempo mantuvo su estilo único. El Greco y Picasso rompieron muchas reglas de pintar, explica Mallory, pero todavía se celebra a ellos como los artistas más representativos del arte español por su atención al clima político, histórico y religioso de su país (1990).
3.0 El siglo XVI

Los reinos católicos del siglo XV señalaron el comienzo de una nueva manera de vida que duró hasta el término del siglo XVII. Los españoles experimentaban una Edad Oro en donde el reino floreció, y se había convertido en un imperio que controló mucho de Europa y había comenzado a explorar las Américas. La religión católica tenía mucha fuerza como un base ideológica, y los reinos había unido dos regiones poderosas de España por su casamiento (Pereira-Muro 2003).

Aunque España gobernó mucho de Europa, no influyó a nadie en las artes. Por lo contrario, recibió mucha influencia y artistas de Italia y de los Países Bajos; también despachó a sus artistas a estos países para aprender más. Por eso el desarrollo del arte español es muy distinto cuando se compara con el arte de los otros países europeos como lo italiano o lo flamenco (Brown 1991).

3.1 Las características del arte renacentista

El estilo artístico predominante del siglo XVI fue el arte renacentista. El renacimiento fue llamado para aludir a los cambios en la cultura y los pensamientos que correspondieron con un renacer de la cultura antigua griego-romano. Empezó en Italia pero se extiende por toda Europa rápidamente (Pereira-Muro 2003).

Las claves del renacimiento eran el humanismo, que representaba el hombre y sus valores, y la naturaleza, que representaba la fuente de la vida. La gente renacentista se enfocó en su habilidad a progresar la raíz humana como el centro del universo. Era una visión optimista que fue reflejado por los artistas de la época (Pereira-Muro 2003). Sin embargo, aunque el renacimiento representó el progreso, todavía era una retrospectiva de los estilos clásicos de los
3.2 Los artistas de la época y las obras que representan el movimiento

Había muchos artistas renacentistas porque el renacimiento fue un gran movimiento. El español Juan Fernández de Navarrete (1526-1579), por ejemplo, era uno de los únicos artistas españoles que fue comisionado por el rey Felipe II. Él favoreció a Navarrete porque el artista había estado a Italia para aprender su estilo, que fue una mezcla de lo florentino y lo veneciano (Mallory 1990). En algunas obras, como Abraham y los tres ángeles, Navarette quería que sus obras contara una historia (Figura 1). También para él la consecuencia en la forma del mismo personaje en varias obras y la uniformidad entre los tamaños de las figuras fueron muy importante. No obstante, a este artista le gustó modificar su estilo, y entre sus varios cuadros se puede ver las influencias italianas renacentistas o las de los griegos antiguos. Felipe II vio en Navarrete mucho potencial creativo cuando le pidió que le pintara; desafortunadamente Navarrete se murió antes de realizar el sueño del rey (Tomlinson 1997).

Alonso Sánchez Coello (1531/32-88) fue otro pintor real de Felipe II y también fue español. Pintó los retratos de la familia real, en particular de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Él tenía un estilo que fue muy distinto de lo de Navarrete porque estudió en Portugal y Flandes en vez de Italia. Sus pinturas eran casi realistas pero las figuras eran como
muñecas sin emoción (Tomlinson 1997). Aunque los fondos eran sencillos, los vestidos de las figuras eran muy recargados y sus caras eran precisísimas (Figura 2). El nivel de los detalles en que se fijó Sánchez Coello es una reflexión de su formación flamenca por Anthonis Mor (1519-75). A pesar de su obvio gusto por las características artísticas flamencas, Sánchez Coello satisfactoriamente ganó la aprobación del rey con su estilo más italiano con los colores vivos del recuerdo veneciano (Mallory 1990).

Pellegrino Tibaldi (1527-1596), un artista italiano, vino a España para trabajar para el rey en 1588. Al rey le encantó mucho las obras de Tibaldi y le dio al artista la responsabilidad de pintar por el retablo en el Escorial. Las obras por Tibaldi son realistas y tienen gran claridad. Como sus contemporáneos de la escuela italiana, él se fijó mucho en los detalles como la anatomía de las figuras y la exactitud del contexto de la historia.

Figura 2: Alonso Sánchez Coello, Las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, c. 1571 (Web Gallery of Art)

Figura 3: Pellegrino Tibaldi, El martirio de San Lorenzo, 1592 (Web Gallery of Art)
(Figura 3) (Tomlinson 1997).

Navarrete, Sánchez Coello y Tibaldi representaron un grupo de artistas renacentistas que estudiaron en otros países europeos antes de trabajar en España. Sus pinturas contienen los elementos italianos que le gustó mucho al rey. Era posible, sin embargo, que si no se muriera Navarrete tan inesperadamente, los artistas extranjeros como Tibaldi nunca habrían recibido la oportunidad de ser los pintores reales de Felipe. Es probable que según el rey, la realización de su visión artística para El Escorial fue más importante que la consistencia entre los estilos de los varios artistas que él les pidió. Así pues los artistas como Tibaldi y el Greco vinieron a España y ayudaron a formar el renacimiento distinto del país (Tomlinson 1997).

3.3 El arte del Greco

Muchas obras del Greco han sobrevivido los siglos y los críticos las han examinado con gran intensidad. Las características más típicas que a ellos les gustan observar son la forma del cuerpo, el uso de color, los temas y el contexto de la pintura. Estos rostros son los más importantes porque mientras clasifican al Greco como un artista renacentista que celebra el hombre y la religión. Por la mayor parte sus cuadros representan las escenas religiosas con las figuras de Jesús y la Virgen. No obstante, al mismo tiempo estos rostros distinguen él de los demás artistas porque él tiene una gran imaginación y sus estudios no eran usuales. El estilo del Greco es muy único, como se puede averiguar por mirar sus pinturas y compararlas con esas de los demás artistas renacentistas.

3.3.1 Su vida y cómo aprendió a pintar

El Greco nació en 1541 como Domenico Theotocopuli (Domenikos Theotocopoulos). Vivía con su familia en la isla griega de Creta, donde fue introducido al arte cuando tenía pocos años. Es difícil decirse por cierto cómo era su capacitación porque no hay fechas asociadas con
estos eventos (Emmons). Aunque Creta era un territorio veneciano, la cultura bizantina influyó mucho en los artistas. La iconografía fue un estilo muy popular de los artistas griegos, y algunos ejemplos han sido atribuidos al joven el Greco (Tomlinson 1997). Es posible que John Grigiotis entrenó al Greco en el estilo; en cualquier caso, el Greco se convirtió en un maestro en su patria cuando tenía sólo 22 años (Brown 1991).

Desde Creta tenía relaciones de comercio con Venezia, al Greco podía ir allí fácilmente. Llegó allí hacia 1568 y durante sus años en Italia aprendía mucho y empezaba a cambiar su estilo (Tomlinson 1997). Le influyan mucho los artistas Tiziano, Tintoretto y Veronés; el Greco poseía una copia de Lives of the Artists por Vasari, y su comentario sobre ellos y otros artistas se ha encontrado en los márgenes de las páginas (Brown 1991). El arte veneciano fue reconocido por sus colores vivos y la experimentación con la luz y la sombra (claroscuro), y el Greco adquirió estas técnicas aquí.

Después de pasar unos años en Venezia, el Greco fue a Roma. Aquí él conocía las obras de Miguel Ángel. Sus opiniones sobre el maestro eran mezcladas; mientras no le gustó cómo usaba Miguel Ángel los colores, el Greco le admiró al maestro su capacidad de pintar el cuerpo humano (Brown 1991). Como otros pintores de iconos, el Greco no estaba familiarizado con la forma humana (Brown 1991). Por eso, él pasó unos años en Italia para aprender a pintar el cuerpo humano y de nuevo ajustar su propio estilo.

En 1577 el Greco fue a España. Nunca explicó por qué se fue de Italia pero era probable que tenía que salir por su actitud arrogante, difícil y egoísta (Emmons). Era posible que el Greco y Luis de Castilla se hubieran conocido en Roma; cuando el Greco llegó a Toledo Luis ya había mostrado a su padre, Diego, algunas obras del Greco. Ellos llegaron a ser sus clientes principales y a ellos le gustaban lo religioso el más (Tomlinson 1997).
Lo que se sabe por cierto es que el Greco vino a España porque quería aprovechar la oportunidad increíble de trabajar para el rey (Tomlinson 1997). Puesto que el rey, Felipe II, apreciaba las obras de Tiziano, y el pintor le influía al Greco, él decidió que tuvo que tratar de aprovecharse de esta buena posibilidad. En 1580, Felipe II le encargó al Greco que pintara *Martirio de San Mauricio y la legion tebana* (*Figura 4*). También el Greco creó otra obra para el rey, *Adoración del nombre de Jesús*. Según Felipe II, las obras que el Greco le pintó eran fracasos (Mallory 1990).

En sólo pocos años, el artista había perdido acepción con el rey y también con la iglesia porque su estilo fue tan diferente y poco ortodoxo comparado con el arte los demás artistas. Toledo, sin embargo, estaba dispuesto a aceptar un artista extraño como el Greco. Él continuaba pintando, a menudo inspirado por su colección extensa de grabados y dibujos. Recibió sus comisiones de clientes privados y todavía tenía el apoyo de Luis y Diego de Castilla, quienes le pidieron al artista que pintara *Expolio* en 1577 (*Figura 8*) (Brown 1991).

El Greco vivía en Toledo durante casi 40 años con su hijo, Jorge Manuel, y otro miembro de su familia, Manusos (Emmons). El artista alquiló muchas salas en un castillo porque creyó que debería vivir en un lujo asiático, aunque no podía ganar mucho dinero porque se peleaba mucho con sus clientes. A él no le gustaba el enfoque español de vender las obras: el artista pintaría y después de terminar un grupo decidiría el valor de la pintura (Mallory 1990). En muchos casos el Greco y su cliente lucharon en el tribunal y usualmente el Greco gastaría mucho por no ganar mucho. En esta manera él se sintió desairado y comenzó una vida desolada con tribulaciones económicas (Brown 1991).

El Greco siguió cambiando su estilo por toda su vida. Pensó con cuidado sobre todas sus obras antes de pintar. A veces, como con *Adoración de los pastores*, volvería a pintar la misma
escena para desarrollar una nueva técnica (Figura 9) (Brown 1991). También continuó recibiendo algunas comisiones privadas, pero no podía completarlas todas. Cuando se murió en 1614, era pobre y dejó muchas obras sin terminar, como El Laoconte (Figura 12). Esta obra ha estado restaurada para averiguar las etapas en que el Greco desarrolló una pintura (Brown 1990). No se duda que El Laoconte, como otras obras por el Greco, ha causado mucha controversia hoy en día entre sus críticos.

3.3.2 Las características del estilo del Greco

Según Brown, la carrera del Greco es una de las más extrañas en la historia del arte. Su afirmación probablemente está basada en el misterio que envuelve la vida del artista (1990). No se sabe muchas fechas de los eventos importantes en la vida del Greco; no hay hechos establecidos y por eso se especula cómo él avanzó del estilo de un artista griego-veneciano al estilo de un pintor veneciano-romano. No se puede determinar la evolución del arte del Greco (Emmons).

Aunque no hay datos, se puede distinguir características típicas del arte del Greco y las obras pueden ponerse en grupos según sus semejanzas. En el comienzo de su carrera, el Greco pintó en el estilo bizantino, creando figuras estilizadas y usando mucho oro (Tomlinson 1997). Hasta en sus obras más tardías hay una esencia de lo bizantino en su arte, caracterizada por los rostros expresivos que le parecen étnicos (Emmons).

Especially en sus retratos, el Greco enfocó en la expresión del rostro y de las manos. Las manos elegantes con dedos alargados y delgados parecen hablar al espectador y promover la idea de movimiento (Grandes Temas). Según a Unamuno, el Greco era único porque podía mostrar que las manos revelan mucho más que las palabras (Emmons). Las manos y los rostros expresivos pueden ser encontrados en muchas obras del Greco.
Diferentes personas le piden al Greco que él pintara obras sobre los eventos históricos. Estas obras son una mezcla del pasado y del presente, como el ejemplo de Martirio de San Mauricio; contienen personajes de diferentes épocas que están vestidos en la ropa del tiempo del Greco (Figura 4) (Mallory 1990). Aunque él no tenía éxito con todas estas obras, algunas eran populares porque la gente del tiempo podía entender sus contextos (Emmons). Parece que el Greco quería pintar lo que sabía y comprendía.

El Greco experimentaba mucho con el elemento del color y en sus pinturas. Su gama incluyó rojos, azules y verdes brillantes como esos que usó en El Expolio (Figura 8). Aunque los retratos son principalmente llenos de negros y grises, todavía usó con moderación los colores vivos (Tomlinson 1997). El uso de los colores vivos separa el Greco de sus contemporáneos en España; mientras muchos artistas renacentistas, como Navarrete y Coello, usaron los tonos más apagados, el Greco incorporó los colores que brillan y aparecen saltar del cuadro.

El Greco también jugaba con el uso de la luz. El concepto de claroscuro refiere a los fuertes contrastes de la iluminación que se puede ver en muchos cuadros del artista (Grandes Temas). El Greco usó la luz para iluminar los personajes importantes, como las figuras religiosas en Adoración de los pastores, y ensombrecer en otros para dramatizar la pintura (Figura 9). En esta manera las sombras cubren las áreas sin importancia para que la luz pueda simbolizar mejor la gloria de las figuras sagradas (Brown 1991). Muchas pinturas del Greco son identificadas fácilmente por sus colores y claroscuro y la estilización de sus figuras alargadas.

El Greco pintó las figuras estilizadas en sus obras porque no creyó que ellas tenían que ser pintadas como en la realidad (Tomlinson 1997). Los críticos adivinan sobre los orígenes de las figuras; era posible que tuvieran hipertiroidismo o fueran maniacodepresivas. Quizás, el Greco tuviera un problema con su visión como astigmatismo (Emmons). En cualquier caso, la
forma de las figuras del Greco es una característica distinta de sus obras y hace que se puede identificarlas fácilmente.

Otro aspecto importante de las pinturas del Greco es su uso del espacio. Roger Fry mantiene que hay una manera a la locura e innovación artística del Greco, y que él deformó sus figuras y las relaciones del espacio en sus obras (Davies 2003). En su estilo único, no hay profundidad y los personajes alargados no son proporcionales (Emmons). Muchas pinturas del Greco pueden ser distinguidas por su falta de profundidad; El entierro del conde de Orgaz representa esta fenómeno, especialmente en la escena en el cielo (Figura 10).

Cuando llegó a Toledo, el Greco se enamoró de la ciudad. Pintó algunos paisajes de Toledo, incluyendo Vista de Toledo, Paisaje nocturno de Toledo, y El Laoconte (Figuras 11, 12) (Grandes Temas). Además creó escenas del pasado con Toledo en el fondo aunque los eventos no tenían lugar allí en realidad. Algunos ejemplos de estas pinturas son San José con el niño y San Martín y el mendigo (Tomlinson 1997). La ciudad de Toledo era pintada cada vez como la vio El Greco y la imagen es una característica clave de su estilo.

3.3.3 Los ejemplos de su estilo y época y sus mensajes

Todas las obras del Greco representan al menos algunas características típicas de él. Hay algunas, sin embargo, que son tan famosas que todo el mundo puede distinguirlas como las obras del maestro. Más importante, cada obra que pintó el Greco significa algo porque todas dicen una historia. Sus pinturas más famosas son las que le enseñan algo al espectador o las en que la gente puede relacionar. Una explicación de los rostros y mensajes que proyectan estas imágenes sigue a continuación.
Una obra que pintó el Greco durante el comienzo de su carrera en España, entre 1580 y 1582, fue *Martirio de San Mauricio y la legión tebana* (Figura 4). La pintura fue una de dos comisiones del rey Felipe II, y contiene los colores ricos y las figuras estilizadas y expresivas con las manos elegantes y los brazos torcidos (Gubern et al 1999). “[Desafortunadamente,] esta experiencia concluyó en fracaso, sin duda el mayor de su vida artística; su pintura no le gustó a Felipe II” (Grandes Temas).

Por lo general el Greco no se fijó tanto en los hechos de la historia como en el simbolismo del tema (Emmons). Aunque la historia del *Martirio de San Mauricio* ocurrió durante el siglo III, el Greco incluyó en su obra unos retratos de los soldados de Felipe II vestidos en la ropa del siglo XVI. Además el artista y el rey lucharon sobre el precio de la obra porque el Greco creyó que mereció más dinero por su trabajo (Brown 1991). Con el tiempo el rey contrató a otro artista; el Greco nunca volvió a trabajar para el rey sino que fue a Toledo para tratar de ganarse la vida.

Martirio de San Mauricio tiene lugar en el siglo III. Fue pintada durante la Contra-Reforma cuando la religión católica volvió a prosperar. “El motivo central del cuadro recoge el episodio en que San Mauricio convence a sus compañeros de la Legión Tebana de que es mejor morir en el martirio que ofrecer sacrificios a los dioses del Imperio” (Gubern et al 1999). El objetivo de la obra fue explicar a la gente renacentista que las personas del pasado no
abandonaron su fe cristiana cuando fueron matadas, pero Felipe II vio una escena diferente. Para él, la historia fue totalmente incorrecto porque había una mezcla del pasado y del presente y más no funcionó como una lección porque le falta el cuadro los objetos de idolatría.

Según al rey, el mensaje del cuadro del Greco no era obvio porque los soldados suyos estaban en la obra y también los martirios no inspiraron que la gente cristiana de la época renacentista los adoraran. En otras palabras, la imagen no cumplió las esperanzas del rey porque los personajes no eran del siglo III sino el siglo XVI y además no es claro por qué querían morir los soldados en el cuadro porque el Greco no pintó ningunos ídolos (Brown 1991).

Por otro lado, la misma obra por el italiano Romulo Cincinato representó los ídolos que los soldados no veneraron, los personajes de la época y el vestido apropiado (Figura 5). Felipe II prefirió más este cuadro que el mismo del Greco (Tomlinson 1997).

El Greco pintó muchos retratos de los hombres de Toledo. El retrato Caballero de la mano en el pecho, pintado entre 1578 y 1580, es de un personaje desconocido hoy en día (Figura 6). El hombre aquí

| Figura 5: Romulo Cincinato, Martirio de San Mauricio, 1583 (Web Gallery of Art) |
| Figura 6: El Greco, Caballero de la mano en el pecho, 1578-80 (El Greco WebMuseum) |
tiene una mirada fija, como si estuviera pensando en algo. Los dedos tercero y cuarto de la mano en su pecho no están separados; es una característica única del artista (Grandes Temas). Aunque no hay mucho color vivo en el retrato, es claro que el Greco pensó mucho en el uso de la pintura y pasó buen tiempo cuando la pintó (Tomlinson 1997). El fondo y la ropa oscura contrastan con la cara y el cuello del caballero, los cuales son los enfoques de la obra. Estas dos características les recuerdan un tema principal del renacimiento: el hombre es el centro del universo.

En sus retratos, el Greco quería experimentar lo que estaba pensando la persona. Para él, “Lo esencial en el hombre es el espíritu, no el cuerpo…” (Gubern et al 1999). Sus retratos muestran una persona que no es imaginada. Los más auténticos son de única persona, como Caballero de la mano en el pecho (Grandes Temas). El Greco le da a la gente actual una perspectiva de la gente del siglo XVI por su trabajo.

El Greco pintó muchos retratos religiosos. Por ejemplo, él produjo San Ildefonso escribiendo al dictado de la Virgen entre 1600 y 1605 para el Hospital de la Caridad de Illescas (Figura 7). En esta obra, San Ildefonso puede ser visto mirando a la Virgen a su izquierda, un símbolo de las raíces del Greco en la iconografía (Brown 1990). Tiene elegantemente un bolígrafo en su mano encima del pupitre. Su mano izquierda está en la misma forma como la mano del caballero en el otro retrato, una señal que el cuadro es un original del Greco.

San Ildefonso no es un retrato oscuro y lleno de negro; al contrario, el uso de color, como el rojo brillante, y
luz, hace que la pintura sea muy única. El Greco pintó mucho con blanco para que una luz a la izquierda ilumine la tela roja y los objetos brillantes en el pupitre y la ropa del santo (Gubern et al 1999). La obra no es exactamente como otros retratos del Greco, pero todavía contiene aspetos típicos de sus otras pinturas.

Generalmente, San Ildefonso es representado durante la hora en que la Virgen le da una casulla, o una prenda de vestir religiosa. El Greco, por otro lado, quería representar a San Ildefonso como un escritor y erudito porque la gente le conocía al santo como un defensor de la Virgen (Barnes 1982). El artista proyecta el santo como lo veía la gente del siglo XVI y y así pues representa los pensamientos de los españoles.

El Expolio fue pintado en 1577 para Luis y Diego Castilla y es una obra famosísima del Greco (*Figura 8*). El tranquilo Cristo es vestido completamente en rojo, y la luz es dirigida totalmente a él. Los otros personajes tienen los rostros muy agresivos y son pintados con amarillos y verdes vivos, como es característica del Greco (*Grandes Temas*). Junto con las figuras estilizadas y una distribución espacial que no es usual, la obra es como otras del Greco y además de las del manerismo italiano (Mallory 1990).

Le parece a Davies que *El Expolio* fue inspirado por las escrituras del fundador de los Jesuitas, Ignatius Loyola. También afirmó que los colores revelan la divinidad de Cristo y también es como si los personajes fueran vivientes (2003). *El Expolio* representa el gran momento en la vida de Cristo antes de la Crucifixión (*Grandes Temas*). El personaje principal,
Cristo, es rodeado por mucha gente y también hay tres interpretaciones de la Virgen que no mencionó en su texto Loyola; por eso se considera como iconografía. Aunque el Greco apreció su licencia artística, la iglesia contrarreformista le puso faltas (Tomlinson 1997). Por eso, el comisario de la obra no la aceptó de buena gana y pasó muchos años antes de que alguien la apreciara.

Adoración de los pastores es otra obra religiosa por el Greco (*Figura 9*). Es un buen ejemplo de su uso de claroscurismo; Cristo es la fuente de la luz y él ilumina la escena (Mallory 1990). La falta de la luz en ciertos lugares añade un sentido dramático, como si fuera una obra de teatro (*Grandes Temas*). El Greco pintó la escena al menos tres veces y como cambió su estilo también cambió la imagen (Brown 1991). Ya que desarrolló su estilo, todas las versiones contienen los rojos, azules y amarillos vivos y las figuras alargadas y expresivas que indican que las obras fueron creadas por el Greco.

La última versión de *Adoración de los pastores* que creó el Greco y es la más abstracta de las tres (*Figura 9*). El lector puede ver que Cristo es el centro de la atención de todos los otros personajes en la escena porque él está en el centro del cuadro y también es la fuente de la luz. Aquí hay la cabeza de un buey debajo del bebé y también un cordero sacrificatorio cerca del pie de la pintura. Los dos refieren a las costumbres de los hebreos. Los ángeles encima del resto de la gente tienen una bandera de un verso de la Biblia que dice, “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace”
El Greco, que era bien versado en las Escrituras, quería enseñar por su arte lo que dice los santos en la Biblia sobre el nacimiento de Cristo.

El entierro del conde de Orgaz, producida en 1586, honra la vida de Gonzalo Ruiz (*Figura 10*). Aunque el hombre falleció durante el siglo XIV, los hombres que celebran la ceremonia del funeral representan la oligarquía de Toledo. Cada rostro es como un retrato en miniatura (Gubern et al 1999). El Greco capturó perfectamente el orgullo de la gente en los rostros expresivos, los gestos solemnes, y las manos típicas.

El entierro del conde de Orgaz contiene dos escenas; hay un rompimiento celeste que separa la gente serena en la tierra y los espíritus de colores vivos en el cielo (*Grandes Temas*). Una vez más no hay el sentido de relaciones especiales; es como si cada personaje fuera una pieza de un rompecabeza y que caben en un lugar específico (Mallory 1990). Se considera *El entierro del conde de Orgaz* por el Greco como su mejor.

El Greco tenía un acuerdo con la iglesia que indica los requisitos para su obra maestra. Éstos exigieron que el artista incluyera los sacerdotes que realizaron el entierro, los Santos Agustín y Esteban que acunan el cuerpo del conde, los ciudadanos de Toledo que estaban
presentes y encima de todo el cielo adonde va el espíritu del conde (Schroth 1982). Los cumplió todos, el artista y transformó su pintura en una historia visual.

Todas las partes de _El entierro del conde de Orgaz_ fueron convertidas en unas lecciones para los espectadores (Schroth 1982). El tema del cuadro fue mostrarle a la gente que todo el mundo recibe lo que merece. Gonzalo Ruiz de Toledo donó mucho dinero a las instituciones religiosas y también le dio dinero a Orgaz cuando se murió para que la gente edificara una iglesia en que él pudiera ser enterrado (Brown 1991). Su deseo fue realizado y su leyenda todavía existir hoy en la forma de la obra del Greco.

Es claro que a la gente de Toledo le cayó bien a Ruiz cuando él vivía. En la pintura, muchos hombres de Toledo han venido para mirar el entierro de su conde. Un milagro tiene lugar cuando los santos Esteban, teniendo los pies, y Augustín, teniendo la cabeza, aparecen para llevar al conde a su sepulcro (Emmons). Encima de la tierra, también hay santos que interceden para que Dios le permita al conde su entrada al cielo. Entretanto, un niño, para que el hijo del Greco fue el modelo, señala a la escena para recordarle a todo el mundo que Dios le recompensa a la gente buena cuando fallece (Schroth 1982).

Esta pintura por el Greco es muy representativa de su estilo porque la sola muestra muchas de sus técnicas típicas. La escena incorpora muchos colores ricos como los amarillos en las prendas de los santos. Los colores inmediatamente atraen la atención del espectador a el personaje principal del cuadro, el conde. Encima del entierro, hay otra escena de la fantasía del cielo. Todas los gestos son exagerados para que la gente entienda cómo milagrosa era el evento. Todavía mucha gente va a Toledo para admirar esta creación magnífica del Greco, y por lo tanto es una de las obras más significas del artista.
“Dentro de [su] enfatización de lo irreal, la famosa Vista de Toledo ofrece una visión subjetiva del paisaje sometida a la voluntad creadora del Greco” (Gubern et al 1999). Pintó la obra entre 1595 y 1610 y es obvio que pasó mucho tiempo en pintarla. Se fijó mucho en los detalles, creando las nubes mullidas, las ventanas y puertas de los edificios, y las hojas de los árboles. Como sus otras pinturas, hay mucha distorsión porque Toledo no es pintada a escala (Mallory 1990). Hoy en día Vista de Toledo sigue siendo una de sus obras más famosas (Figura 11).

Nunca escondió el artista su amor por su ciudad adoptiva, particularmente en sus paisajes. Sólo pintó, sin embargo, el área más oriental de Toledo en Vista de Toledo (Gubern et al 1999). No obstante, el Greco podía representar los monumentos más importantes de la ciudad como el Alcázar, la Catedral, y el puente romano de Alcántara (Mallory 1990). El paisaje es del punto de vista único del Greco, pero todavía cautiva los espectadores hoy en día.

El Laoconte dice la historia de Laoconte y sus hijos en Troya (Figura 12). Es su única obra mitológica y hasta por él es distinta, pero todavía comparte muchas calidades con sus otros cuadros. Representa su estilo porque hay figuras estilizadas con rostros expresivos, cuyos cuerpos retorcidos revelan que aunque ellos son casi abstractos, él se fijó en los ejemplos de
Miguel Ángel de la anatomía humana. En el fondo el Greco pintó Toledo en su propio punto de vista, aunque en realidad el evento ocurrió en Troya (Brown 1990).

El Greco se murió sin terminar *El Laoconte* y la modificó unas veces. Tenía que vestir las figuras porque las desnudas no eran apropiadas. Cuando la ropa fue quitada, sin embargo, una figura que le hace falta mucho de su cuerpo apareció que no es identificada (Emmons). Por remover las capas de la pintura, los eruditos han descubierto mucho más sobre las etapas diferentes de su desarrollo de los colores y las pinceladas (Brown 1990).

El Laoconte ha causado mucha polémica. Los eruditos no han identificado las figuras a la derecha de la obra. Quizás son los dioses griegos Apolo y Venus, y la figura parcial es Afrodita. Los críticos tienen más de una interpretación del mito. La más probable, sugiere el crítico Cossió, es que el Greco trató de advertirles a sus espectadores que si violaran la promesa de castidad como Laoconte y sus hijos, Dios les castigaría como ellos (Brown 1990). Más aún, quizás el artista puso la historia en el contexto de Toledo para que sus prójimos la fijaran más; en otras palabras, a Dios no le importa quién rompa la promesa, sólo que ocurra una violación.

3.3.4 La crítica y los sentimientos cambiados

Aunque los críticos españoles del siglo XVII reconocían el talento del Greco, creían que su estilo era demasiado iconográfico y Palomino del siglo XVIII hizo público su aversión por su
arte. El Greco fue desconocido durante unos siglos después (Brown 1990). No obstante, para el siglo XIX los coleccionistas y los escritores británicos salvaron al Greco de su obscuridad y afirmaron su buena comprensión del arte. Según Davies, el Greco representa el español por antonomasia y su estilo inspiró el cubismo (2003).

El rey Felipe II tenía problemas con Martirio de San Mauricio porque no era ni fiel históricamente ni apropiado en el contexto de la religión (Brown 1991). Su historiador, Padre Sigüenza, manifestó que mientras había oído que el artista había pintado algunas obras maestras, todavía tenía una aversión el rey. A despecho de estos sentimientos, los dos guardaron la obra así es posible que en realidad a ellos el cuadro les agradaron. Por eso, quizás el rey nunca expuso el Martirio de San Mauricio porque aunque le gustó, la pintura no estaba de acuerdo con las reglas del ortodoxia contrarreformista (Tomlinson 1997).

No tenía gran éxito el Greco hasta que se mudó a Toledo. La gente de Roma y Venezia no quería entender las ideas del artista, pero en Toledo la gente aceptó el artista que no era típico. Con eso, el Greco decidió vivir allí por 38 años y producir muchos cuadros (Brown 1991). De hecho, llegó a ser como una estrella en su ciudad adoptada. En 1612, por ejemplo, Francisco de Pisa anunció que la gente de Toledo nunca estaba cansada de mirar El entierro del conde de Orgaz porque siempre podía pensar en algo nuevo y también ver sus prójimos (Tomlinson 1997). Por lo demás el Greco creó Vista de Toledo, una perspectiva de Toledo tan admirable que se consideró como propaganda para promover la ciudad.

Como en los otros lugares, a veces era difícil para el artista obtener trabajo en Toledo. Él creyó que sus obras tenían un valor más alto que sus clientes, y no tenía miedo de luchar con ellos en corte para recibir el dinero que merecía. Usualmente, un grupo de tasadores le asignaría un valor a la obra que enojó al Greco. Entonces el artista formaría otro grupo para averiguar un
precio más grande, como en el caso de El Expolio. Desafortunadamente para el Greco, casi nunca recibió el dinero que quería y más perdió durante las luchas en corte (Kagan 1982). Por las luchas, la gente pensaba que el artista era obstinado y arrogante y devaluaba las obras.

Hoy en día los sentimientos sobre el Greco y su arte han cambiado. Mallory le llama un genio que trabaja en aislamiento y dice que Vista de Toledo es uno de los mejores paisajes de cualquier movimiento artístico (1990). También Emmons aprecia el genio de sus obras como El entierro del conde de Orgaz, que cree que representa su gran éxito. Aunque pasó tres siglos hasta el Greco recibió su reconocimiento, ahora es más famoso que la mayor parte de todos los artistas.
4.0 El siglo XX

Al principio del siglo XX, España no era tan avanzada como otros países como Francia porque estaba fragmentada. A diferencia del renacimiento, contribuyó a Europa en las áreas del arte y la literatura, pero muchos artistas españoles del tiempo fueron de otros países (Berger 1965). Mientras España vacilaba con los vestigios de un sistema feudal y unas regiones no unidas, París fue el sitio de los avances tecnológicos. No obstante, había oportunidades para los españoles en las artes porque había un puente artístico entre Barcelona y Francia y también Francia era el país artístico más importante de su época (Grandes maestros). Esto fue durante el último cuarto del siglo XIX antes de que ocurrió el renacimiento cultural en España (Pereira-Muro 2003).

4.1 Los movimientos del siglo XX: el cubismo y el surrealismo

El estilo cubista fue basado en las varias interacciones entre las figuras, la idea del movimiento, y el simbolismo (Berger 1965). En contra del nombre, los cubos no eran importantes sino el deseo de experimentar por pintar una realidad más compleja (Burns 1970). Sus fundaciones existían en el siglo XIX pero el estilo fue creado en 1907. El arte fue abstracto, definido por las formas geométricas y los materiales no típicos.

El surrealismo no se desarrolló sino hasta 30 años después del cubismo después de la Primera Guerra Mundial (Berger 1965). Es muy fantástico y existe como el arte visual y la escultura también. Incorpora los elementos reales con los irreales para crear unas imágenes que no tienen razones o cuyo lógica es obcura (Grandes maestros).

4.2 Los artistas de la época y las obras que representan el movimiento

El artista más famoso del cubismo es Pablo Picasso, pero hay otros artistas que representan el movimiento. Cuando el maestro empezó con sus cuadros cubistas, su amigo y
hermano artista Georges Braque también desarrollaba su estilo. Pintó el cuadro *La terraza del Hotel Mistral* para responder a la obra cubista primera de Picasso, *Las señoritas de Avignon* (Figuras 13, 19). Los dos continuaron inspirándose y de esa manera el estilo nació (Berger 1965).

Los artistas surrealistas más famosos fueron Salvador Dalí y Joan Miró. Aunque los dos empezaron a pintar en el estilo realista, ellos convirtieron su estilo en surrealismo. Dentro del surrealismo hay diferentes tipos, y juntos los dos artistas representan los dos estilos (*Grandes maestros*).

Dalí desarrolló su estilo por su “actividad de la paranoia crítica” en que describió la religión y lo explosivo como sus estímulos. Su obra *La última cena* es una mezcla de estos temas (Figura 14). Es importante darse cuenta de que la escena, aunque no pueda ocurrir en la vida real, todavía representa figuras que son obvios, como Cristo y sus discípulos (*Grandes maestros*).

Mientras las obras de
Dalí contienen las figuras que se puede identificar, Miró pintó lo tan fantástico de manera tal que a veces no se puede reconocer las figuras y no hay soporte de la realidad (*Grandes maestros*). *El carnaval del arlequín*, por ejemplo, no tiene ninguna señal para indicar exactamente lo que tiene lugar (Figura 15). Los dos artistas todavía son famosos, pero no tan famosos como Picasso.

4.3 *El arte de Picasso*

4.3.1 Su vida, su genio y cómo aprendió a pintar

Nació Pablo Picasso en Málaga en 1881. Cuando era niño viajaba mucho con su familia, desde Málaga a la Coruña cuando tenía 10 años y a Barcelona cuando tenía 14 años. Ellos se mudaban mucho porque el padre, José Ruiz Blasco, fue un artista y enseñó en las universidades. Él le influyó mucho a su hijo y Pablo tenía mucho talento para dibujar. Todas las ciudades en que vivía Picasso tenía su propio ambiente único, pero el tiempo que pasó en Barcelona fue “fundamental para su futuro como un artista” porque “le permitía experimentar con varios estilos e ideas” (*Grandes maestros*).

Se consideraba a Picasso como un niño prodigio, que pintaba tanto como otros niños escribían y hablaban (Burns 1970). El artista podía dibujar con el talento de un maestre artístico cuando sólo tenía 10 años. Por otra parte, se dice que su padre paró de pintar porque su hijo, sin cumplir los 14 años, fue el mejor artista. Picasso terminó con su carpeta de trabajos para
solicitar la entrada a la Escuela del Arte de Barcelona rápidamente y a los 16 años ganó su entrada a la Academia Real de Madrid (Berger 1965). Picasso fue a Madrid por menos de un año para estudiar, pero prefirió el ambiente de Barcelona y regresó en 1897 (Grandes maestros).

En 1900, cuando tenía sólo 19 años, Picasso fue a París por la primera vez. Le encantó la influencia francesa, pero sólo se quedó allí durante menos de dos años antes de regresar a Barcelona (Burns 1970). Continuó ir de aquí para allá, de España a Francia, entre 1904 y 1934, pero prefería estar en París más que España. Para Picasso, París representó el progreso y sabía que la gente francesa apreciaría sus contribuciones artísticas más que la gente española. Después de 1934 se exilió y nunca volvió a España (Berger 1965).

Influyeron en Picasso Cezanne y Braque; Braque y Picasso formaron un grupo y juntos crearon el cubismo. Esta etapa en la vida de Picasso comenzó en 1907 y duraba y influía su arte durante el resto de su vida. Muchas de sus obras más famosas son de esta época durante que su genio brilló más. El período primero del cubismo, sin embargo, tenía un término trágico cuando tenía lugar la Primera Guerra Mundial y los artistas no podía fingir nunca más su mundo fantástico e inocente (Burns 1970).

En todas sus obras, lo más importante fue el mensaje. No le importaba si el papel o la pintura estaba desvaídos. Si la gente recordara el mensaje, le alegraría a Picasso porque mientras es fácil restaurar la pintura y la intensidad de los colores, es la historia que respira la vida en la obra (Burns 1970). Por eso, él trató de crear las imágenes que significó algo en el pasado y todavía cuenta algo hoy porque el mensaje no ha sido perdido durante los años.

Durante la Guerra Civil en España, Picasso estaba viviendo en París porque no quiso quedarse en su patria mientras gobernaba el General Franco. Pintó lo que se considera su obra maestra, Guernica, en Francia y exigió que ésta no fuera a España hasta que se restaurara la
República en España. También no quiso regresar a España hasta que se murió Franco. Desafortunadamente, Picasso nunca podía volver a su patria porque falleció antes de morirse el general (Public Broadcasting System). No obstante, su deseo estaba guardado y el 25 octubre 1981, lo que habría sido su cumpleaños número 100 y después de restaurar la República española, *Guernica* fue a España para siempre (Public Broadcasting System).

4.3.2 Las etapas de sus obras y las características de los estilos

Picasso comenzó pintar en serio a los 12 años. Los primeros cuadros de Picasso eran realistas, como las pinturas de su hermana que pintó cuando tenía 15 años (Burns 1970). Más luego, limitó su gama a uno o dos tonos, como los azules o las rosas. Pasó el tiempo y comenzó a pintar las figuras más abstractas. Durante este período, muchos de sus cuadros reflejaron su retrato, aunque en realidad él no aparece en ellos. Se identifica el arte de Picasso por su pasión y el sistema de los colores.

Picasso no pensó en su arte como una evolución sino como una serie de adaptaciones de una idea (Berger 1965). Por otro lado, su arte puede ser separado según las etapas y características específicas a ellas. Lo siguiente incluye una descripción de cada etapa y las características más importantes de todas.

La primera etapa se llama la época azul que tenía lugar entre 1901 y 1904. Después de volver de su primer viaje a Francia, Picasso empezó a pintar los temas tristes para representar la triste realidad española (Burns 1970). En todos los cuadros la gente es pobre, fría, distante, sencilla, y vencida por los problemas de la vida. Para añadir al efecto del tema, Picasso usó tonos de azul casi exclusivamente (*Grandes maestros*). Por la mayor parte, el artista solitario reflejó sus propias emociones, como su tristeza después de morir su amigo, en las obras de esta etapa (Lieberman 1954).
La época rosa siguió la época azul. Las figuras incluyen la gente del circo y los colores cambiaron de los azules a los rosas (Burns 1970). La etapa señaló el humor mejorado de Picasso (Lieberman 1954).

El cubismo es el movimiento artístico para que Picasso es más famoso. Empezó en 1907 como una nueva perspectiva del mundo. Las influencias fuertes de Picasso, Braque y Cezanne, juntos con Picasso crearon el estilo que influyó el arte de Picasso por el resto de su vida. Hay tres categorías del cubismo: cubismo analítico con sus formas geométricas; cubismo sintético con su collage de imágenes; y cubismo rococó con sus figuras fantásticas (Grandes maestros). Algunas obras son de objetos ordinarios o metales, pero otras representan varios personajes. Todo el trabajo producido durante esta etapa fue un experimento y reveló el genio de Picasso (Berger 1965).

Cuando se casó con Olga Koklova en 1918, Picasso volvió a pintar las imágenes más reales que todavía tenían algunas características cubistas. El realismo no duraba por mucho tiempo porque él continuaba desarrollando las varias formas del cubismo (Grandes maestros). También cuando su casamiento estaba terminando, Picasso encontró otra mujer, Marie-Thérèse Walter, para inspirar una serie de obras. Según Berger, Picasso usualmente pintó una figura sola, pero él y ella están juntos en el cuerpo de la mujer (1965).

Después de salir para siempre de España, Picasso todavía se fijó en los eventos de la Guerra Civil. A él no le gustó lo político pero menos le gustó el líder de su patria, el general Franco (Public Broadcasting System). Picasso trabajaba en algunas cartas sobre el gobierno corrupto cuando supo en abril de 1937 que Franco había atacado Guernica, un pueblo en el norte. Tan pronto como supo de este anuncio empezó a diseñar un mural sobre el bombardeo que se tituló Guernica, y que llegó a ser su mejor obra (Grandes maestros).
Durante la última etapa de su vida, Picasso vivió en Francia y continuó su oposición de la violencia y la guerra. Tenía más relaciones sexuales con otras mujeres, Françoise Gilot y Jacqueline Roque, que le contribuyeron ideas a Picasso. En 1973, con 92 años, Picasso se murió pero les dio a los demás la inspiración de crear sus propios estilos (Grandes maestros).

4.3.3 Los ejemplos de su estilo y época y sus mensajes

Picasso trabajó con varios estilos durante su vida. Para tratar de entender su arte, lo más fácil es analizar algunas obras de las diferentes etapas. Los cuadros en las páginas seguidas fueron escogidos para explicar las características y los temas que representan las etapas mayores. Por eso se trata de averiguar cómo desarrolló el arte de Picasso.

La primera gran etapa de Picasso fue la época azul. Durante este tiempo usó casi exclusivamente los tonos azules. Un buen ejemplo de este etapa se tituló La vida (Figura 16).

La vida representa las edades de la vida; hay un bebé, dos jóvenes, y una vieja. Experimenta perfectamente el tema fundamental de la época: la soledad y la depresión. El color azul sirve para realzar estos sentidos.

Aunque la pintura contiene muchas figuras, no parecen comunicarse. En otras palabras, cada persona está en su mundo propio y parece triste (Grandes maestros). Otra interpretación sugiere que los jóvenes están trastornados porque no pueden ser padres. Nadie puede confirmar el mensaje exacto de la pintura; es posible que Picasso pensara crear esta ambigüedad para reflejar sus pensamientos (Lieberman 1954).
Había un período corto en que el arte de Picasso transformó. El artista modificó al mismo tiempo su tema y el color principal de sus obras, y los cambios de nuevo reflejaron su humor. En 1905 pintó una serie de obras sobre los saltimbanques. *Familia de Saltimbanques* es una de las más famosas de la serie (Figura 17).

Como *La vida*, los personajes en el cuadro son distantes y no se comunican. También todavía hay tonos azules en la obra. Sin embargo, el uso de los tonos rojos ha animado la escena, y las figuras no pueden estar tan desperadas como las figuras en *La vida* porque son las personas del circo y necesitan entretenido. *Familia de Saltimbanques* es una obra de transición para Picasso entre las épocas azul y rosa, pero es más como la rosa (*Grandes maestros*).

Antes de empezar la etapa del cubismo, Picasso fue por otro período de transición. El *Retrato de Gertrude Stein* exemplifica los vestigios de la época rosa y los empiezos del cubismo (Figura 18). Cuando se conocieron Picasso y Stein, él inmediatamente se

![Figura 17: Pablo Picasso, *Familia de Saltimbanques*, 1905 (Picasso.com)](image17.png)

![Figura 18: Pablo Picasso, *Retrato de Gertrude Stein*, 1906 (Picasso.com)](image18.png)
dio cuenta de que encontrara una nueva inspiración. Quería terminar con la época rosa pero no sabía lo que ocurriría próximo (Burns 1970). Los cuadros del cubismo parecen más como esculturas y hay más formas geométricos. En *Retrato de Gertrude Stein*, se puede ver el comienzo de cubismo en su cara (*Grandes maestros*).

Pablo Picasso pintó *Las señoritas de Avignon*, su cuadro inaugural del nuevo estilo, en 1907 (**Figura 19**) (Pereira-Muro 2003). Es posible que esté basado en un burdel en Barcelona y que se relacione con su problema con una enfermedad venérea. En cualquier caso, Picasso estaba experimentando su humor en su arte e intentó que la imagen horrizara a los espectadores (Berger 1965).

Figura 19: Pablo Picasso, *Las señoritas de Avignon*, 1907 (Picasso.com)

Cuando Picasso estaba en Francia, le encantó la libertad de pintar lo que quería. *Las señoritas de Avignon* es una retrospectiva de las esculturas ibéricas y las máscaras primitivas de África que estaban de moda en París. Otro artista, Braque, se sintió obligado a responder al cuadro de Picasso. El modelo de pintar y responder con una nueva pintura continuó hasta que los dos, como si fueran un equipo, fundaron el cubismo (Berger 1965).

Aunque Picasso prefirió pintar la gente, algunas de sus primeras obras cubistas fueron inspirados por unas fotografías de los paisajes (Burns 1970). *Paisaje con puente*, es un buen ejemplo de este tipo de tema (**Figura 20**). Es pintado como vio Picasso la escena, con las formas geométricas que son típicas del cubismo analítico (*Grandes maestros*).
Otro ejemplo del cubismo analítico de Picasso es representada en la **Mujer dormida en el sillón rojo** (Figura 21). La única figura tiene un rostro fracturado y es hecho de muchas otras formas geométricas. También las líneas y formas en el fondo representan el estilo cubista (*Grandes maestros*).

La modelo para la figura en *Mujer dormida* es Marie-Thérèse Walter. Ella y el artista se conoció en 1932 y ellos desarrollaron una relación sexual. Picasso “pintó una serie de cuadros de dibujo fluido y curvo [con] colores brillantes y armoniosos” (*Grandes maestros*). La imagen significa el increíble poder sexual que tenía la mujer sobre Picasso.

No se duda que *Guernica* es el cuadro más famoso de todo que creó Picasso (Figura 22). La escena le muestra al espectador lo que ocurrió en la ciudad de Guernica en el País Vasco durante la primavera de 1937. El general Franco le pidió a las fuerzas militares alemanas que atacaran el pueblo durante la Guerra Civil. La oposición contra Franco tenía fuerza pero la gente en Guernica eran inocentes. El general escogió atacar el
pueblo no porque su fuerte oposición estaba allí sino porque “Guernica era el corazón espiritual del pueblo vasco, símbolo de su identidad y autodeterminación histórica” (Pereira-Muro 2003).

![Figura 22: Pablo Picasso, Guernica, 1937 (Picasso.com)](image)

A Picasso no le gustó lo político. Sin embargo, cuando el gobierno rebelde le encargó que creara algo para la Feria Mundial de París, estaba de acuerdo inmediatamente. Ya había estado pensando en propaganda sobre la Guerra Civil y Franco, pero el bombardeo de Guernica proveyó el perfecto catalizador de su mural (Arnheim 1962).

Picasso quería que Guernica llegara a ser una buena propaganda para el gobierno republicano de España. Según Pereira-Muro, “La estética cubista funciona muy bien para transmitir la idea de caos, fragmentación y deshumanización” (2003). Por eso, cada personaje en Guernica tiene una anatomía muy abstracta y fracturada que significa su pena y sufrimiento (Berger 1965).

Otra característica importantísima en el cuadro es la falta de color. Al principio, Picasso quería usar color. Decidió luego sacarlo porque había aprendido más temprano que el uso de la gama monocromática pudiera producir una imagen más poderosa (Public Broadcasting System).
Durante el mes en que Picasso trabajó en su mural, llegó a ser el primer artista conocido que recordó el orden en que creó cada trabajo. Cada figura fue diseñada una a la vez como una pieza de un rompecabeza hasta Picasso tenía todas sus ideas en los papeles. Por ejemplo, el toro a la izquierda más lejos estaba en el centro al principio, pero el artista lo mudó para poner otros personajes en el centro. Aunque nadie se dice que los animales estaban afectado por el bombeado, el caballo que grita está incluído para reforzar las emociones de los humanos. Las mujeres y el niño matado, en sus varias formas, sirven como la propaganda más efectiva porque representan las personas más inocentes (Arnheim 1962). Desde Picasso guardó todos sus pasos de desarrollo, ahora todo el mundo puede mirar cómo formó su obra maestra.

4.3.4 La crítica y los sentimientos cambiados

“Goya murió en 1828 – había una falta de un maestro durante este tiempo hasta el nacimiento de Picasso” (Grandes maestros). Hasta cuando vivió Picasso, era muy famoso; muchos artistas nunca llegan a ser tan famosos. Picasso podía pintar lo que quería y saber que siempre que tratara de proyectar un mensaje, la gente apreciaría sus esfuerzos (Arnheim 1962). Aunque su arte a veces era difícil de entender, la gente reconocía un genio en el artista no como cualquier otro (Berger 1965).

Pocos contemporáneos de Picasso lo entendieron porque a el le importaba su privacidad. El crítico Georges Besson afirmó estupendamente que nadie podía definir el hombre Picasso porque era más famoso que Buddha y la Virgen. El hecho que se sabe por cierto es que Picasso se salió con la suya con las mujeres; cuando las miró el artista, ellas no tenía ninguna opción excepto ir con él (citado por Berger 1965).

Hoy en día la popularidad de los cuadros de Picasso no ha disminuído; de hecho, es probable que a la gente le encantan más ahora que en el pasado. En particular los críticos actuales tienen muchísimo que decir sobre Guernica. La obra, dice Berger, representa todas las
guerras y la falta de esperanza de todos los víctimas (1965). Es la exposición del arte moderno más poderosa contra la guerra, y fue creado por el artista más famoso y menos comprendido. Y hasta si no conozca al artista, todavía reconocerá la pintura como un icono (Public Broadcasting System).
5.0 El Greco y Picasso: las semejanzas

5.1 Los innovadores

El Greco y Picasso son dos de los artistas españoles más famosos. Por muchas razones ellos son artistas semejantes. En el primer lugar, ambos fueron innovadores. Ellos tuvieron grandes imaginaciones y por eso su arte no es como el arte de nadie (Grandes Temas). El Greco, por ejemplo, pintó la gente en una manera diferente de los otros. El cuerpo estilizado es único al trabajo del Greco y los críticos especulan por qué lo hizo (Emmons). Picasso, por otro lado, comenzó un nuevo movimiento artístico, el cubismo. Su idea inspiró que sus contemporáneos vieran diferentemente el arte y el estilo ha impresionado el mundo artístico (Lieberman 1954).

5.2 Cuestionando las convenciones

El arte continua desarrollándose porque algunos artistas cuestionan las convenciones del estilo aceptado de su época. Todavía el Greco estaba en Creta cuando fue introducido a la iconografía, que no es un elemento principal del arte renacimiento. Según Emmons, el Greco estaba más preocupado con los datos iconográficos que los hechos de la historia, y sus cuadros resuenan con estos sentimientos. Así pues, a los críticos les parece que el artista a menudo incluyó la iconografía en su arte, como en el caso de San Ildefonso y las paisajes de Toledo en el fondo de muchas obras con El Laocoonte (Figuras 23 y 24, respectivamente) (Mallory 1990 y Tomlinson 1997).

Figura 23: Detalle de Figura 7 (iconografía)
El Greco también difería de sus contemporáneos porque pintó los eventos del pasado con la gente de su época. Por ejemplo, el rey Felipe II rechazó *Martirio de San Mauricio* porque la escena, que tenía lugar en el siglo III, incluyó los soldados y otras figuras importantes del siglo XVI.

“Picasso rompió muchas normas fijas para crear nuevos estilos” (Grandes Maestros). Deseaba pintar lo que veía aun cuando la gente no lo viera. Él no tenía que entender lo que veía y no le importaba cómo la gente percibiera las mismas cosas. Usualmente pintaba...
los objetos como una masa como los escultores o de perfil como los niños. Los cuadros cubistas como *El sueño* y *Paisaje con puente* son buenos ejemplos del estilo de Picasso. Estas pinturas no son como la realidad, sino representan lo que veía el artista (Burns 1970). Con su visión, el cubismo nació.

5.3 Sus estilos distintos

Hay muchas características del arte del Greco que son incomparables. Las figuras son estilizadas con los rostros expresivos y sin profundidad, tres claves del estilo único del Greco (Emmons). En *El Expolio*, por ejemplo, las manos elegantes tienen los dedos que no están separados y parecen hablar al espectador (*Figura 26*). Con sus brazos torcidos y sus manos abiertas, es como si los personajes estuvieran moviéndose (*Grandes Temas*). La luz, como en *Adoración de los pastores*, tiene el carácter sobrenatural y abstracto. Cristo es la fuente de la luz y él ilumina la escena. El Greco es famoso por sus fuertes contrastes de la iluminación, o claroscurismo (Gubern et al 1999).

El arte de Picasso fue abstracto también, pero en una manera completamente diferente del Greco. Los cuerpos fragmentados poblan las pinturas cubistas de Picasso. Las formas de las caras y otras partes son extrañas porque son geométricas. Para Picasso, era más importante que las figuras comunicaran un mensaje que parecieran normales, como en *Guernica* (Arnheim 1962). No obstante, pasó mucho tiempo antes de crear el cubismo. Sus cuadros más tempranos eran más realistas, pero modificó su estilo cuando creyó...
que había una manera diferente en que pudiera experimentar sus ideas (Berger 1965). Por eso su estilo cambió de pintura a pintura según al tema (Lieberman 1954).

5.4 Las obras enseñan

Cuando un cuadro envejece, el artista depende en que su leyenda lo conserve (Burns 1970). El Greco, como otros artistas, quería que su arte le enseñara a la gente una lección. En su obra El entierro del conde de Orgaz, el niño insiste que alguien tenga que seguir el ejemplo del conde para que vaya al cielo (Figura 27) (Schroth 1982). También se cree que El Laoconte fue diseñado para advertir contra una infracción del voto de la castidad (Brown 1990).

Las pinturas de Picasso también hacen que los espectadores piensen. Sin embargo, es difícil averiguar lo que significa muchas obras de Picasso porque hay tantas interpretaciones y nadie puede determinar por cierto cómo las pensó el artista (Arnheim 1962). Hay una obra cuyo mensaje es claro: Guernica (Figura 28). Después del bombardeo de la ciudad española, Picasso pintó Guernica y permitió que viajara a través del mundo. Fue percibido por la gente como propaganda que representó el peligro del fascismo en Europa. Hoy en día se reconoce como la declaración pacifista más poderosa del arte moderno (Public Broadcasting System).
5.5 Las influencias extranjeras y de otros artistas

Los dos artistas acogieron y utilizaron ideas extranjeras sobre el arte. El Greco estudió en Creta, Venecia y Roma antes de ir a España. Su arte incorpora unas técnicas que aprendieron en los otros sitios, como el uso de los colores y la iconografía (Mallory 1990). Picasso comenzó a pintar en España pero iba a Francia muchas veces para estudiar y pintar allí. Fue cuando regresó de un viaje a París que su estilo cambió de la época azul a la época rosa (Lieberman 1954).

Algunos artistas específicos ayudaron al Greco y Picasso a que definieran sus propios estilos. Es posible que John Grigiotis le enseñó al Greco cómo pintar, pero definitivamente le influyeron los artistas Tiziano, Tintoretto, Veronés y Miguelángel porque su copia de Vasari’s Lives of the Artists estaba llena de sus apuntes y críticas sobre ellos y los demás artistas (Brown 1991). Picasso fue introducido a la pintura por su padre, quien era un profesor del arte. Más luego él trabajó con Braque para desarrollar el nuevo estilo del cubismo (Grandes Maestros). También Picasso se llevaba bien con muchos escritores y usó el estímulo literario para completar algunos cuadros (Burns 1970).
5.6 Los artistas malinterpretados

El Greco tenía una reputación estropeada por sus luchas en las cortes. Se percibió como un hombre obstinado y un marginado (Kagan 1982). Nunca explicó porque se fue de Italia, pero los eruditos creyeron que tenía una actitud arrogante e inflexible y no se llevaba bien con los demás. Al mismo tiempo, la gente de Toledo lo recordó como un hombre excesivo pero también religioso, leal, e inteligente (Emmons). Estos rasgos contradictorios complican la interpretación del Greco y es probable que nunca van a ser bien entendidos.

Picasso también es difícil de entender. Era privado y no habló mucho sobre su trabajo, pero compartió su vida con muchas mujeres. Era un mujeriego y orgulloso de sus obras, pero no siempre podría definir su sujeto. En otras palabras, si quería que una mujer representara una emoción como el enojo, por ejemplo, pero no pudiera definir exactamente lo que quisiera experimentar, la imagen tomaría la forma de algo que no pudiera ser identificado (Berger 1965). Así que es imposible comprender lo que significan algunos cuadros de Picasso y además sus pensamientos cuando los pintó (Arnheim 1962).

5.7 Arraigándose

El Greco y Picasso tenían que mudarse mucho antes de arraigarse para siempre. Los dos tenían que encontrar un lugar en que su arte fuera aceptado y apreciado. Aunque tenían diferentes razones para vivir en sus ciudades adoptivas, los dos querían estar cómodos y encontrar trabajo.

El Greco vivió en dos países antes de llegar a España. Deseó trabajar para el rey Felipe II pero a él no le gustó su arte. Después de este fracaso el Greco fue a Toledo en 1576 y produjo sus obras maestras, como El entierro del conde de Orgaz y Vista de Toledo, allí. Además, para
experimentar su gratitud por su ciudad adoptiva, pintó en el fondo de muchas pinturas una vista de Toledo (Brown y Kagan 1982).

Picasso se mudó con su familia tres veces cuando era niño porque su padre enseñó en muchas universidades. Finalmente ellos llegaron a Barcelona, una ciudad con una cultura rica. Picasso fue brevemente a Madrid para estudiar y después de regresar él partió su tiempo entre Barcelona y París. En 1934 fue para siempre a París para vivir y pintar porque no pudo tolerar el gobierno fascista en España y también reconoció que París podía ofrecerle un futuro profesional (Berger 1965).
6.0 El Greco y Picasso: las diferencias

El Greco y Picasso tenían similaridades en su arte. Por supuesto, eran muy diferentes también. Había factores, como la época, los temas populares y el medio ambiente, que afectaron el desarrollo del arte de estos dos hombres. También los dos artistas usaban varias técnicas en su pintura que no son semejanzas y no encontraban su inspiración en los mismos lugares. Éstos factores ayudan a explicar las diferencias entre los artistas.

6.1 Los movimientos: el renacimiento contra el cubismo

Durante el siglo XVI, el renacimiento nació en Italia. No sólo era un movimiento artístico sino una importante corriente cultural. Los artistas renacentistas recordaron el estilo del arte clásico y por eso el arte de los griegos y romanos antiguos les influyeron. Ellos tenían “un concepto optimista del hombre y el mundo…. El hombre, y no Dios, es el centro del universo” (Pereira-Muro 2003). La gente renacentista quería promover los valores de los hombres y los experimentaron en su arte. El Greco entendió esto y pintó las figuras orgullosas que todavía, porque eran religiosas, tenían miedo de Dios, como en Caballero de la mano en el pecho y El entierro del conde de Orgaz (Figura 29).

El renacimiento español fue impresionado por el arte italiano y flamenco y su evolución era muy distinta. España envió a sus artistas a Italia, a Flandes y a los Países Bajos para aprender las nuevas técnicas porque el arte en estos países ha desarrollado más en éstos. Al mismo tiempo tenía un ambiente acogedor que causó que muchos artistas extranjeros, como el
Greco, fueran a España para trabajar. La España renacentista era como un crisol en que las diferentes culturas artísticas se mezclaron para crear un estilo verdaderamente extraordinario (Brown 1991).

Desemejante del renacimiento, el cubismo fue el invento de un español. Cuando Picasso fue a París, estuvo en una de las ciudades más avanzadas de Europa. Los franceses del siglo XX dudaron lo que vieron. En otras palabras, ellos creyeron que los parecidos pueden engañar y por eso querían pintar lo que pensaron que vieron. Picasso estaba listo para aprovecharse de este interesante giro de los acontecimientos y presionar los límites del arte moderno (Burns 1970).

Para él y los otros cubistas, el cubismo era algo totalmente nuevo que les prometió la modernidad porque forzó que ellos derivaran nuevas maneras de ver el mundo (Lieberman 1954).

Los dos movimientos artísticos del renacimiento y del cubismo eran similares porque representaron la idea del progreso. Durante el renacimiento, la gente creyó en la idea que ellos eran el centro del universo y sus pensamientos eran no totalmente dependieron en la influencia religiosa. Los cubistas, por otro lado, sugirieron que era posible que el mundo no fuera exactamente como aparecía, y sus contemporáneos que no eran artistas compartían este punto de vista. En consecuencia de esto muchos avances científicas tenían lugar durante este tiempo.

A despecho de los semejanzas entre los dos movimientos artísticos, hay una diferencia fundamental: el renacimiento no era sólo un movimiento artístico sino que incluyeron la literatura, la filosofía y las bellas artes por supuesto. El cubismo, sin embargo, sólo abarcó la pintura. Dentro del movimiento cubista desarrolló algunos estilos únicos, con cuales experimentó Picasso.
El cubismo existió en tres formas principales: lo analítico, lo sintético y lo rococó. El cubismo analítico es el más cubista, con sus formas geométricas, y también es el más conocido. Cuando Picasso comenzó a explorar el uso de los periódicos, el serrín y otros materiales raros en su arte, creó el cubismo sintético. El cubismo rococó fue un arte francés fundamentalmente que apareció al final del Barroco y es una fantasía de formas y colores (Grandes maestros). Paisaje con puente, junto con la mayor parte de los cuadros cubistas de Picasso, representa el cubismo analítico (Figura 30).

6.2 Los estilos: la fusión de lo bizantino y lo italiano contra una transformación constante

El arte del Greco es raro dentro del arte renacentista porque es una mezcla de las técnicas bizantina e italiana. Su exposición temprana a la iconografía nunca le faltó y se puede verla en sus obras San Ildefonso y El Expolio, donde están la estatua de la Virgen y las tres Marías, respectivamente (Figura 31) (Emmons). También no hay

Figura 30: Detalle de Figura 20 (las formas abstractas, características del cubismo analítico)

Figura 31: Detalle de Figura 8 (la iconografía de las Marias)
una perspectiva normal porque no hay profundidad en las figuras o en la escena. Por otro lado, como los artistas de la escuela italiana, el Greco usó muchos colores ricos y con el tiempo aprendió a dibujar la forma humana (Brown 1991).

De pintura a pintura Picasso modificó su estilo. Mientras sus primeros cuadros eran más realistas, adaptó cómo pensó que una idea debió pintada. A veces usó sólo un color, otras veces pintó con las formas geométricas, y todavía otras veces sencillamente buscó una nueva manera para experimentarse. Creyó que vio para los demás y sus pinturas siempre representaron lo que él vio; sus ojos vieron lo que estos de todo el mundo no podían ver. Cuando sus pensamientos y actitud cambiaron, Picasso alteraría su método de pintar en consecuencia (Berger 1965).

6.3 Los cuadros: lo biográfico contra lo autobiográfico

Al Greco le gustó contar una historia con sus pinturas. Los detalles contextuales de las historias no eran tan importantes como los eventos principales. *El Expolio*, por ejemplo, se dice que Cristo fue matado pero todavía murió con dignidad. *El entierro del conde de Orgaz* representa la muerte de Gonzalo Ruiz, el Señor de Orgaz.

Aunque el Greco a veces se incluyó como un autorretrato en algunos cuadros, por la mayor parte pintó las escenas de los eventos del pasado o los retratos de sus prójimos (Gubern et al 1999).

Mientras el Greco pintó las vidas de otra gente, las obras de Picasso parecen revelar mucho sobre sus propias experiencias. Según Burns, un pintor se proyecta en su trabajo (1970). Picasso sentía mucho dolor por la gente pobre de España, especialmente durante el período azul (Pereira-Muro...
Es posible que Picasso se resintió de una enfermedad venérea; esto explicaría las pinturas de la época azul, como *La vida*, en que pintó las personas aisladas y de sufrimiento (*Figura 32*). Cuando tenía cerca de 30 años, Picasso se implicó con una amante que le inspiró pintar las imágenes sexuales. Berger escribe que aunque Picasso pintó muchos cuadros de una mujer sola, él todavía está reflejado en las figuras como si fuera un autorretrato (1965).

6.4 Los temas favoritos: la religión contra el sexo

El tema más favorito del Greco fue la religión. Sus pinturas religiosas incluyen *El Expolio* y *Adoración de los pastores*. Quizás fue inspirado por Toledo, que fue un gran centro religioso durante el siglo XVI. Había leído la Biblia y escribió un verso en *Adoración* para reforzar lo que significa la escena (Emmons). Es posible también que el Greco pintara tantas escenas religiosas porque sus clientes más frecuentes eran de la iglesia. Por cualquier razón, él produjo más de 100 obras religiosas (*Grandes Temas*).

Contrario a la actitud piadosa del Greco, no se duda que el concepto del sexo inspiró mucho a Picasso. Durante los 1930 y el comienzo de los 1940, él tenía relaciones sexuales con Marie-Thérèse Walter, y ella apareció evidencia su presencia en muchos de sus cuadros de estos años (*Figura 33*). Picasso y Marie-Thérèse son reflejados en las figuras de ella y representan la experiencia de todos los amantes. En su arte, Picasso les presentó a los espectadores su propia visión abstracta del sexo (Berger 1965).
6.5 Los colores: los colores vivos contra el monocromo

En la actualidad el Greco es famoso por su gama de los colores vivos como los rojos, los verdes y los amarillos de recuerdo veneciano (Grandes Temas). Los caballeros en El entierro del conde de Orgaz están vestidos en negro, pero es para contrastar con las prendas de color de los santos. Mallory sugiere que la técnica veneciana también es obvia en Adoración de los pastores, y el claroscurismo intensifica el sentido dramático (Figura 34) (1990). Los colores en las obras del Greco brillan y lo distinguen de los otros artistas renacentistas.

Picasso fue un maestro del uso del color. A menudo escogió un cierto color para darle a la pintura un humor específico. Estos períodos suyos fueron nombrados por ese color (Burns 1970). Familia de saltimbanques exemplifica la época rosa de Picasso (Figura 35).

Picasso aprendió cuando pintó con azul y rojo que una gama monocromática pudiera producir una imagen poderosa y por consiguiente le quitó todos los colores de su obra maestra, Guernica.
(Public Broadcasting System). Según Arnheim, la falta de color aumenta el simbolismo de los personajes porque ellos o mezclan o contrastan mucho con el ambiente (1962). Picasso tenía mucho éxito por su uso en poca cantidad de los colores.

6.6 Los personajes: la forma humana contra el cuerpo fragmentado

Antes de ir a Roma, el Greco no pudo pintar el cuerpo humano. Aunque al Greco no le encantó mucho el arte de Miguelángel, todavía admiró su entendimiento de la anatomía humana (Mallory 1990). El entierro del conde de Orgaz contiene muchos retratos de los caballeros de Toledo y ellos son realistas (Figura 36). Todos sus retratos son bastante realistas para que los espectadores puedan identificarlos. El Greco valoró la realidad; él afirmó que la pintura fue el tipo de arte más superior porque fue la única que pudiera reproducir todos los aspectos de la realidad (Brown Figura 37: Detalle de Figura 19 (la anatomía abstracta típica)
Es evidente que hay mucha fragmentación del cuerpo humano en las pinturas cubistas de Picasso. *Las señoritas de Avignon*, por ejemplo, son grotescas y es probable que representan la visión pesimista de la vida que tenía Picasso (*Figura 37*). Todas las figuras en *Guernica* son rotas e indican que tienen dolor (Berger 1965). Existen pocas obras realistas de Picasso porque para él, la anatomía muy abstracta de las figuras sirve para exagerar las emociones de ellas.

6.7 La fama y la riqueza

El Greco sufrió mucho durante su vida porque poca gente reconoció su genio. Fracasó en la corte real antes de ir a Toledo. Las obras como *Vista de Toledo* y *El entierro del conde de Orgaz* hicieron que el Greco fuera un estrella en Toledo. Fue celebrado durante el siglo XVII pero fue olvidado rápidamente. No fue sino hasta el siglo XX que vino a descubrirse al Greco y su trabajo. Hoy en día los artistas contemporáneos aprecian su estilo agresivo y su fama se garantiza para siempre (Emmons).

En muchos países el artista y el cliente decidieron un valor por cada obra antes de pintar. En España, sin embargo, asignaron un precio al producto completo. El Greco luchó contra muchos clientes para que ellos no se aprovecharan, pero nunca tenía éxito (Mallory 1990). Por lo cual él siempre tenía los problemas financieros y dependió de los contratos privados para mantenerse (Brown 1990). Murió con dueda y sólo quedó su arte (Emmons).

Se considera a Picasso como el artista más famoso del siglo XX. No tenfa que morir para lograr el éxito; sus pinturas extraordinarias como *Guernica*, que viajó por todo el mundo, le ganó su fama mientras vivía. Ningún pintor, Berger alegó, ha sido conocido por tanta gente como era Picasso. Además, aunque a toda la gente él no le cayó bien, por la mayor parte se admiró su
trabajo. Picasso deseó que sus obras fueran apreciadas, y tenía muchos aficionados en París (1965).

Picasso es riquísimo póstumamente, pero aun cuando vivía no era pobre. Un amigo afirmó que él pagó por una casa en el sur de Francia con sólo un cuadro. No obstante, no pasó mucho tiempo viviendo la vida rica porque no quería llegar a ser corrupto. Para él, le importó más la fama que la riqueza (Berger 1965).
7.0 Las conclusiones

7.1 El Greco y Picasso: dos artistas diferentes con similaridades

El Greco y Picasso representan diferentes movimientos artísticos. El Greco pintó durante el siglo XVI cuando el renacimiento era popular. Su estilo se puede caracterizar por los colores brillantes, las figuras estilizadas, las manos elegantes y el tema principal de la religión. Aún entre sus contemporáneos, el Greco era un artista extraordinario. Desafortunadamente para él, no se reconoció su talento hasta muchos siglos después de su muerte.

Picasso, por otro lado, vivió durante el siglo XX. La época tenía gran potencial para avanzar en las ciencias y el arte. Picasso floreció durante este tiempo porque la gente aceptó su deseo de desarrollarse como un artista. A consecuencia de estas circunstancias, el arte de Picasso cabe en muchas categorías o etapas: la azul, la rosa, el cubismo, y más. Muchas veces Picasso se limitó a un color atenuado por cada pintura, como el azul en La vida o la rosa en Familia de Saltimbanques. Mientras el Greco aprendió cómo pintar el cuerpo usando las proporciones anatómicas correctas, Picasso fragmentó sus figuras para experimentar sus sentimientos negativas u otro tipo de mensaje. En actualidad las figuras en su obra maestra, Guernica, sirve para recordarle a todo el mundo de los horrores de la guerra. Ahora, como en el pasado, todo el mundo conoce a Picasso.

Es obvio que el Greco y Picasso son muy diferentes porque los contextos de su arte no son los mismos. Sin embargo, ellos tenían algunas semejanzas. Puesto que cada artista trabajó durante un período históricamente progresista, ellos se aprovecharon de la oportunidad para alterar cómo se miraba e interpretaba el mundo. Así pues el Greco produjo los cuadros distintos renacentistas mientras Picasso creó un nuevo movimiento artístico.
7.2 La importancia del renacimiento y del cubismo al desarrollo del arte español

Por toda la historia española había varios movimientos artísticos. Dos de los más conocidos eran el renacimiento y el cubismo. Éstos son importantes al estudio del arte español porque los artistas que produjeron eran algunos de los más famosos de la historia del país. Su arte inspiró a los demás artistas a experimentar con sus propias técnicas y continuar desarrollando nuevas definiciones del arte español.

Hay muchas razones por qué el renacimiento y el cubismo eran tan famosos. Los dos movimientos ocurrieron juntos con algunos períodos de inestabilidad. Durante el siglo XVI, había un gran crisis religioso porque la gente quería celebrar la importancia del hombre y explorar otras posibilidades de adorar Dios sin temer a Él. El arte del Greco alude mucho a los temas religiosos pero también se enfoca en la gente orgullosa. Cuando Picasso vivía, había mucha inquietud política en España que culminó en la Guerra Civil en 1936. Las noticias de esta guerra provocó a Picasso a pintar Guernica, que se considera la declaración pacifista más poderosa de la historia. El caos religioso y político español últimamente produjo dos de los artistas más renombrados de todos.

El medio ambiente abierto también atrajo a muchos artistas durante los siglos XVI y XX. El rey Felipe II invitó a los artistas de la escuela italiana para trabajar en España. Aunque el Greco no tenía éxito con él, fue a Toledo y encontró una población que sinceramente apreció su estilo único. Picasso, mientras tanto, viajaba frecuentemente entre Barcelona y París, donde descubrió muchas técnicas interesantes. Las dos épocas fomentaron un intercambio de artistas y de ideas; por eso, los artistas innovadores como el Greco y Picasso podían prosperar.
7.3 El futuro del arte español

El arte español no terminó de cambiar durante el siglo XX. Hoy en día hay artistas españoles que han tomado el mundo por asalto, como Miquel Barceló. Este artista, como Picasso, es un prodigio; tomó algunas clases de arte cuando era joven y ahora vive la vida de lujo como hizo su predecesor (Miquel Barceló).

Barceló, quien es mallorquín, es como el Greco y Picasso por su estilo tan distinto que ya lo ha hecho un estrella internacional (Pereira-Muro 2003). El arte de Barceló es muy abstracto, como el surrealismo de Dalí o Miró. Como Picasso, a él le gusta experimentar con las técnicas extrañas de pintar. *Mesa en el mar* es un buen ejemplo de “su tendencia característica de potenciar la textura material como parte de su poética abstracta” (Figura 38) (Pereira-Muro 2003).

La pintura española siempre va a estar en transformación. En el pasado, las circunstancias permitieron que los artistas como el Greco y Picasso siguieran agresivamente sus ideales artísticos. Ellos introdujeron a todo el mundo algunas maneras más abstractas de ver el mundo. Mientras los dos artistas experimentaron con algunas varias maneras de experimentar sus ideas, todavía consideraron las perspectivas de todo el mundo. Aunque ellos eran innovadores artísticos, les importaba sin embargo la respuesta de la gente a los mensajes de sus obras.
El Greco y Picasso prepararon la ruta para que los demás artistas, como Barceló, pudieran examinar sus propias visiones de mundo y artísticas. Estos dos pintores extraordinarios representaron el arte del pasado, y su influencia todavía impresiona a Barceló y los otros artistas del siglo XXI. Así puede concluirse que tanto el Greco como Picasso continúan representando e influyendo el arte español y la sociedad de la época.
Obras citadas

<http://www.artunframed.com/el_greco.htm>

Calvo Castellón, Antonio. *Grandes temas del arte español II (siglos XVI y XVII)*. Granada, España: Centro de Lenguas Modernas, Universidad de Granada.

