

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

AUTOR: Carlos Ferrer Barrera

 <http://orcid.org/0000-0001-9357-1352>

EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización pero con el reconocimiento y atribución de los autores.

No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (RIUMA): riuma.uma.es

Variaciones iconográficas en la producción artística de Picasso

Resumen de tesis

Carlos Ferrer Barrera

Dirección: Dr. Eugenio Carmona Mato

La obra de Picasso ha dado pie a numerosas interpretaciones. Su ambigua y multiforme iconografía es resbaladiza en cuanto que los motivos y elementos pueden sufrir procesos de transformación estilísticos o simbólicos. Para ello se hace uso de un concepto de *variación* aplicado a la iconografía picassiana, puesto que la extrema libertad con que el artista trató el lienzo y el papel le llevó a derribar los límites de lo representativo y establecer un marco propio de expresión.

Son múltiples las maneras de analizar a Picasso. La bibliografía se ha ocupado de distintas cuestiones biográficas, técnicas, psicológicas o iconográficas. Sin embargo, son escasos los estudios que abordan su proceso artístico desde dentro, es decir, desde una evolución interna que se desarrolla entre finales del siglo XIX y los años setenta del XX. Poniendo obras en su contexto y analizándolas en conexión con otras tanto anteriores como posteriores se puede entender el *modus operandi* con el que trabaja Picasso.

Las dos principales cuestiones que subyacen en la producción picassiana son el encuentro entre lo masculino y lo femenino, y la posición del artista ante el arte. De ahí que se haga hincapié en tres temas fundamentales que desarrollan un discurso en torno a esos problemas: la *triada femenina* que se extiende a lo largo de toda su carrera; las ilustraciones para *Las metamorfosis*, fruto de un momento clave de fusión clasicista y surrealista, y los *personajes autorreferenciales* como Cristo, Orfeo y el Minotauro, que se condensan entre 1929 y 1937, se convierten en ideogramas y codifican la imagen del yo picassiano.

Estos tres ejes vertebran la producción picassiana de los años veinte y treinta y se encuentran enraizados en la mitología grecorromana. Le permiten una reflexión en torno a lo trascendente de su función como artista. Están a su vez asociados con otros temas recurrentes del imaginario picassiano como el pintor y la modelo o la muerte de Marat, de modo que vehiculan su modo personal de entender el arte y refuerzan su posición ante el arte y su historia.

Especial importancia adquiere la figura de Orfeo, que se convierte en *alter ego* del artista desde 1930, aunque no de un modo tan evidente como se pudiera esperar. El mito del poeta y músico tracio se oculta en la obra de Picasso con diferentes formas y puede

descubrirse bajo la máscara de otros personajes como Cristo o el Minotauro, asociados en el periodo 1929-1937 a lo autorreferencial e introspectivo. La identificación con Orfeo es un modo de evasión de lo terrenal y tienen que ver con un descenso al inframundo de lo desconocido, que consecuentemente implicaría un constante renacer purificador y metamórfico.