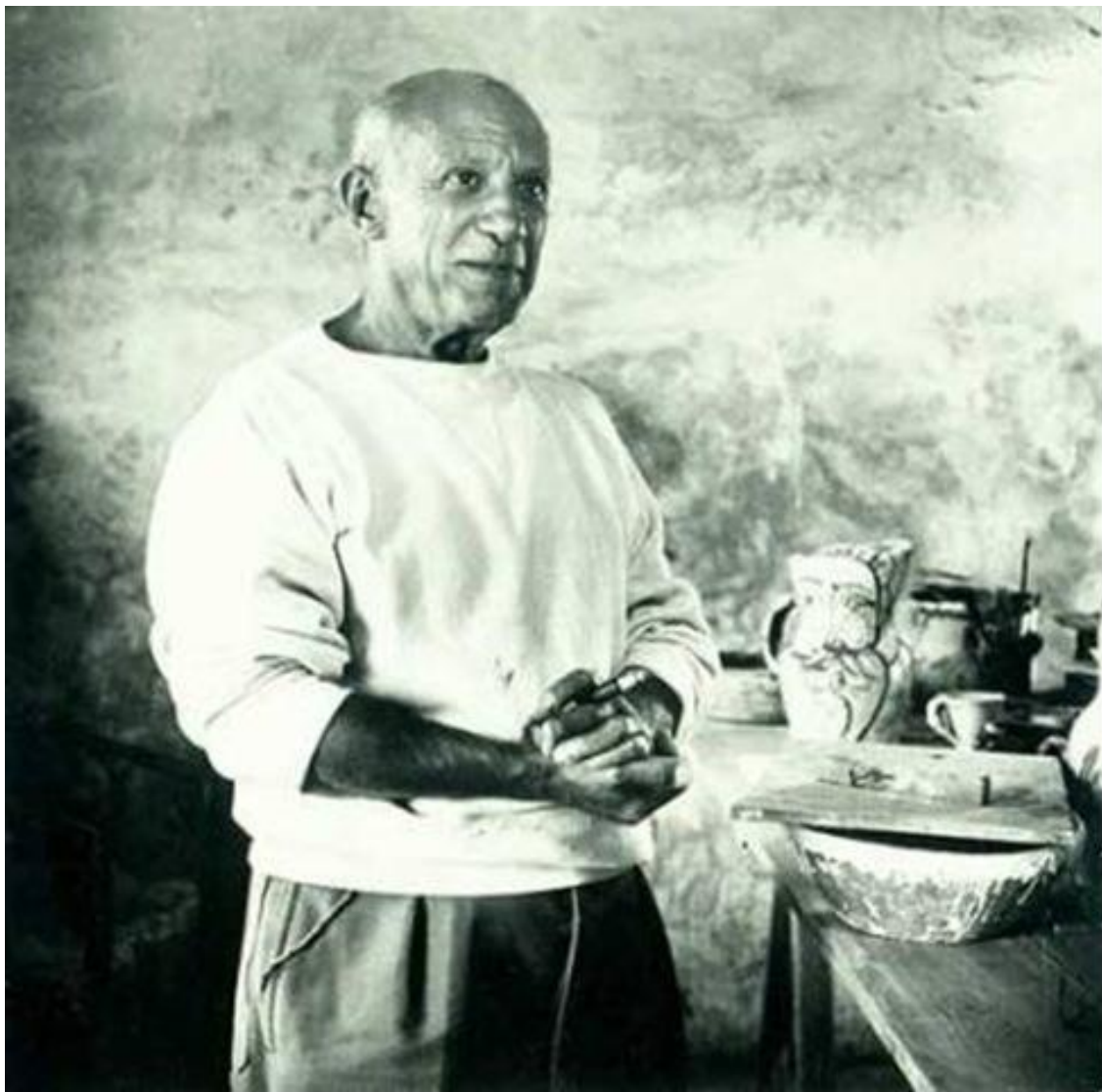


Пабло Пикассо  
1881 - 1973

Я не следую природе, я иду вровень с ней или  
впереди нее. Художнику надо изучать природу,  
но она не должна смущать его, когда он пишет.



- Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в анадальской провинции Испании, в городе Малага. Его отец, Хосе Руис Бласко, был художником, поэтому неудивительно, что Пабло начал рисовать с детских лет. Свою первую картину маслом он написал в 8 лет, а в 13 лет поступил в Барселонскую Академию художеств, поразив приемную комиссию своим талантом. Именно в это время Пабло берет себе фамилию матери — Пикассо — считая, что она лучше звучит, а также для того, чтобы его не путали с отцом. Три года спустя юный художник уже учился в мадридской академии Сан-Фернандо, считавшейся лучшей в Испании.

# Хосе Руис Бласко



- В 1900 году Пикассо посещает Париж — культурную столицу Европы, и через два года, в 1902, начал рисовать картины в серо-голубых и сине-зеленых холодных тонах. Этот период его творчества прозвали «голубым периодом».
- В 1904 году, на исходе «Голубого периода», Пикассо тяжело переживает смерть покончившего с собой друга Карлоса Касагемаса. Художник кардинально «меняет обстановку» — едет в Париж и поселяется в одном из бедных кварталов города, среди уличных артистов и бродячих циркачей. Высокая, смуглая, аристократической внешности служанка проживает по соседству. Художник приглашает девушку позировать, и вскоре она становится его возлюбленной.

«Фернанда в черной мантилье», 1905 г. — один из первых портретов Фернанды, выполнен в реалистической манере, чего не скажешь о большинстве последующих. Пикассо экспериментирует, и богатый «материал» у него под рукой. Красивая лицом, девушка обладала замечательной, не могущей не вдохновлять художника фигурой.

- Девять лет был Пикассо со своей Первой Женщиной. Черты, натура, характер Фернанды Оливье запечатлены в произведениях того времени — и это не только многочисленные «портреты Фернанды», но так же и все те работы, где модель живет как «мотив».

Женщина в  
черной мантилье  
1905  
Портрет  
Фернанды Оливье



- Однажды писательница Гертруда Стайн навестила Пикассо, когда он заканчивал работу над картиной «Моя красавица» (1911). «Это не может быть Фернанда Оливье» – тут же отреагировала она. Это действительно была не Фернанда, на полотне была изображена женщина, занявшая ее место в сердце художника – Марсель Умбер. Картина «Моя красавица» стала своеобразным признанием в любви. Пабло и Марсель встретились в 1911 году в парижском кафе «Эрмитаж». Пикассо уже 9 лет жил со своей натурщицей Фернандой Оливье, Марсель давно была любовницей польского художника Луи Маркуссиса. Пабло и Марсель полюбили друг друга и расстались со своими бывшими пассиями. Они отправились путешествовать по Европе, чтобы не встречать никого из знакомых – им хотелось быть только вдвоем. Пикассо называл свою возлюбленную Евой. Это символизировало его внутреннее обновление: Ева – имя первой женщины на земле, соответственно он – Пабло – Адам – первый человек.

Марсель  
Умбер





- Отношения Марсель с Пабло совпали по времени с переходом его творчества от аналитического кубизма к синтетическому. Для аналитического кубизма характерно разрушение объекта, стирание границы между его формой и пространством картины ("Обнажённая, Я люблю Еву" 1912 г.). Новаторство синтетического кубизма состоит в том, что поверхность картины приобретает ценность как самостоятельный объект. Большое внимание уделяется фактуре полотна, используются декораторские приемы – имитация поверхности камня, дерева, присутствуют элементы аппликации – фрагменты бумаги, газетные вырезки («Скрипка, я люблю Еву» 1912 г.). Марсель была хрупкой, субтильной, тихой и нежной – полная противоположность высокой, здоровой и шумной Фернанде. На полотнах Пикассо Ева появляется как символ изящества, легкости, невесомости. Ее образ часто связан с музыкой и музыкальными инструментами, женский силуэт изображается в виде скрипки или гитары.

# Синтетический кубизм (1912-1917)

- Синтетический кубизм начинается приблизительно с **весны 1912 года**, с изменения колористики прежде монохромных рафинированных кубистских композиций предыдущих двух лет **аналитического периода**. В апреле 1912 Пикассо привозит из небольшого путешествия свою новую работу, Воспоминание о Гавре, где впервые появляется цвет. *«Произошла смена оружия»*, - мгновенно оценил ситуацию Брак. С этого времени кубизм становится значительно жизнерадостнее и конкретнее.

- В ранее абстрактные композиции сейчас вводится не только цвет, но и прописывается фактура материалов. Брак врисовывает в свою полуабстрактную кубистскую композицию *Кувшин и кружка* вполне реалистичное изображение гвоздя. И они стали активно оживлять свои картины новыми узнаваемыми деталями, своеобразными знаками, которые вполне определенно отсылали зрителя к реальным предметам.

- Уход в абстракцию основателей кубизма совсем не привлекал, и эти конкретные узнаваемые детали всё в большем количестве появляются на их полотнах – кусок занавески намекает на окно, торчащий из ящика ключ отсылает к комоду. И другие «говорящие» детали - ломтик лимона, трубка, бутылка, бокал. На холсте появляются буквы и целые слова – название вина, журнала, таверны, имя возлюбленной.

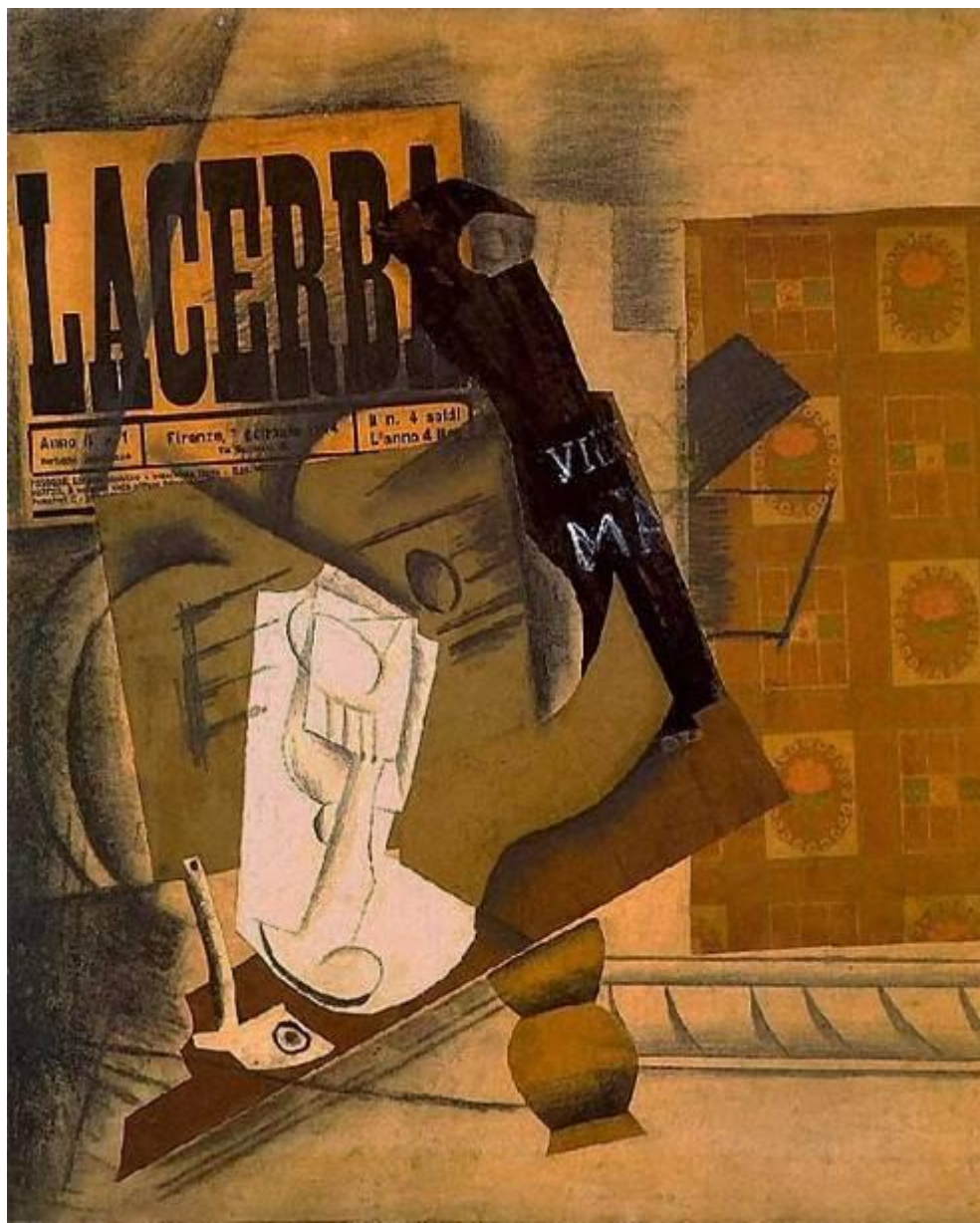
- Наконец, Пикассо клеивает в картину
- настоящую почтовую марку. Скоро их с Браком холсты превращаются в декоративные коллажи. В 1912 Пикассо создает **Натюрморт с плетеным стулом**. Он включает в овальную композицию картины клеенку с рисунком, имитирующим решетку стула, а сам овал окаймляет толстой бечевкой - это «рама» картины. Прообраз всех *ready-made* экспериментов 20 века создан. В этом же году, во время их совместного с Пикассо пребывания в Сорге, Брак изобретает папье-колле, бумажные коллажи – объемные картины, пространственные композиции, своеобразные скульптуры из бумаги.

- Пикассо с энтузиазмом откликается на эту находку Брака и создает огромное количество таких бумажных композиций. Наиболее известна его серия **Гитары**. Он использует газеты, нотные листы, обои, ткани, картон. Но кроме того, он работает над фактурой поверхности картины, добавляя в краски песок, опилки. Добиваясь целостного образа, он использует в единой композиции уголь, карандаш, масло, воск, дерево, готовые посторонние предметы, например, чайные ложки. Соединяет ранее в живописи несоединимое. Этот период кубизма получил название синтетического не случайно - создавая свои декоративные коллажи, Пикассо как бы «синтезирует» художественную реальность из символов реальности настоящей.

# Пабло Пикассо. Натюрморт с плетеным стулом. 1912



# Пабло Пикассо. Трубка, бокал, газета, гитара, бутылка. 1914





Обнаженная. Я люблю Еву.  
1912г.

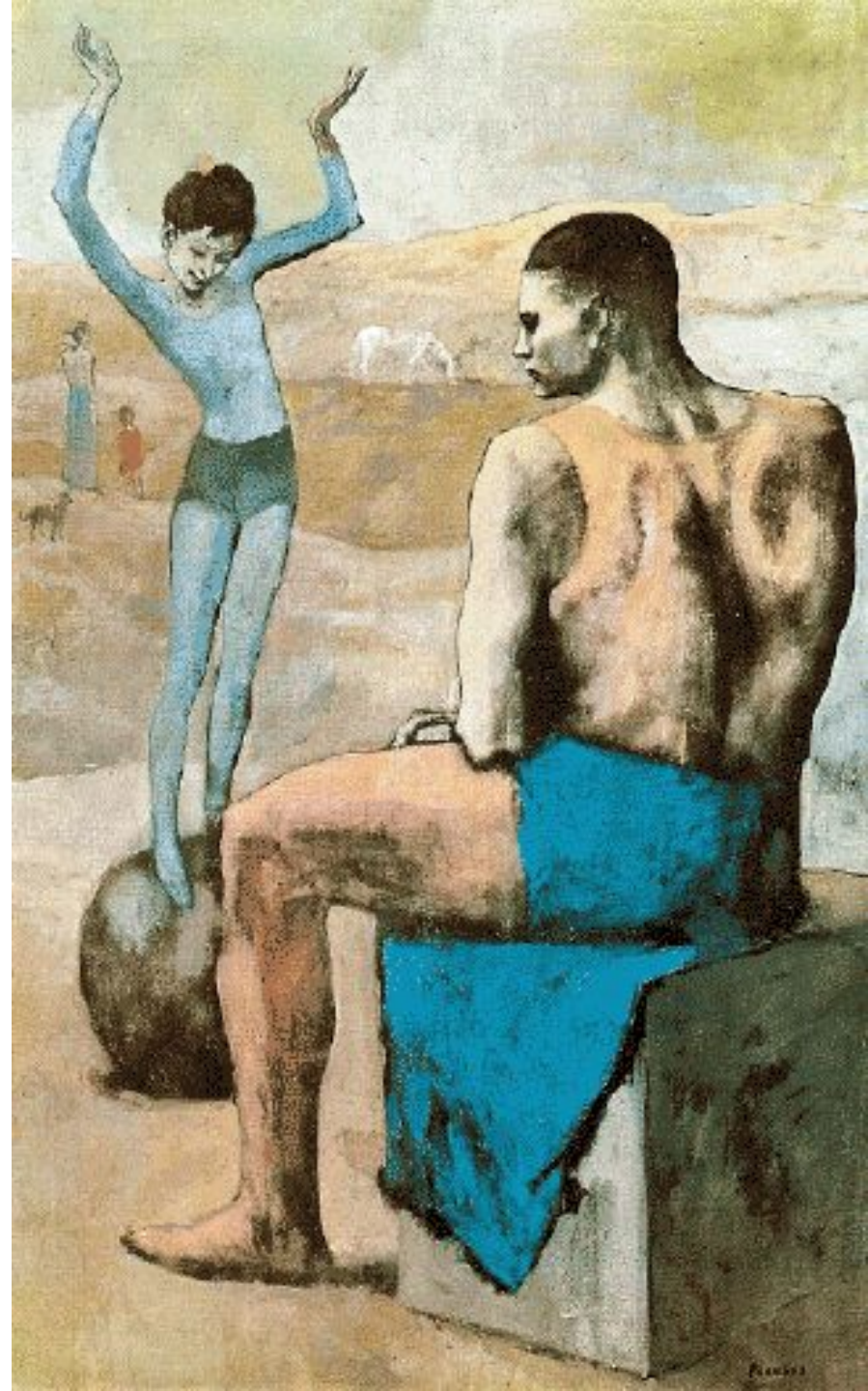


Гитара. Я люблю Еву. 1912г.  
Скрипка. Я люблю Еву. 1912г.



- Удивительно, что Пикассо, с его общительным темпераментом, обыкновенно «кричащий» с полотен о своей любви, не создал ни одного портрета Евы, дающего понятие о ее реальной внешности. Когда создавалась галерея изображений женщин Пикассо, не удалось найти ни одного портрета Марсель, кроме одного единственного фотоснимка. Хрупкое телосложение Евы обуславливало и ее болезненность. Она заразилась туберкулезом, в начале века эта болезнь далеко не всегда успешно вылечивалась. Весной 1915 года Марсель Умбер скончалась в больнице.

- В 1905 году Пикассо создаёт легендарную «Девочку на шаре» — картину с более теплыми розовыми тонами. Так и состоялся переход от меланхоличного «голубого периода» к жизнеутверждающему «розовому».



- В 1907 году Пикассо прекращает эксперименты с цветом. Его больше интересует анализ формы и ее деформация. Так рождается его первая работа в жанре кубизма под названием **«Авиньонские девицы»**. На протяжении следующих лет Пикассо ломает линии и объемы, рассекает лица на портретах на отдельные элементы, превращает отдельные элементы в геометрические формы и блоки. Его работы хорошо раскупаются, и художник, несколькими годами ранее чуть-ли не нищенствующий, становится очень обеспеченным человеком.



- В 1916 году Пикассо создавал эскизы костюмов для одного из спектаклей Сергея Павловича Дягилева, где он и познакомился с Ольгой Хохловой, одной из балерин труппы, и в 1918 году женился на ней. Через 3 года спустя у них родился сын, Поль. После свадьбы Пикассо расстался с богемной жизнью: теперь он был состоятельным человеком и влиятельным членом общества. В этот период Пикассо частично отходит от кубизма и снова возвращается к реалистичному искусству.





- В 1925 году Пабло Пикассо написал картину «Танец», давшую начало сюрреалистическому этапу его деятельности, причем не только в живописи, но также и в скульптуре. В 1927 году художник встретил 17-летнюю Марию Терезу Вальтер, у них возник роман, она стала его любовницей и моделью. В 1935 году Мария Тереза родила ему дочь, но уже год спустя они расстаются. В это же время Пикассо расстается и с женой, хотя официально они остаются женаты до смерти Ольги в 1955 году. Его моделью на следующие девять лет жизни становится французская художница и фотограф Дора Маар. Ее лицо Пикассо ломал и искажал в своих работах "Плачущая женщина", "Портрет Доры Маар с кошкой" и других. Теперь перейдем к самым знаменитым картинам Пабло Пикассо:



Пикассо. Танец (1919)

# Пикассо и Дора Маар







- В 1937 году художник создал одну из самых легендарных своих работ – «Гернику» — в память об одноименном городе в Басконии, разбомбленном итальянской и немецкой авиацией. В период Второй мировой войны Пабло Пикассо остался в Париже, и в 1944 году даже вступил во Французскую коммунистическую партию.







- После войны Пикассо отправляется на юг Франции вместе с молодой художницей Франсуазой Жило, родившей ему двоих детей и до их расставания в 1953 году служившей ему музой. Семь лет, с 1948 по 1955, семья художника проводит в городе Валлорис, знаменитом своими керамическими мастерскими. Там у Пикассо пробуждается любопытство к керамике, сохранившееся до конца его жизни. Большое внимание он уделяет пацифизму. Одна из работ этого периода — «Голубь мира» — становится эмблемой Первого Всемирного конгресса сторонников мира.





- В 1961 году престарелый **Пикассо** женится на 34-летней Жаклин Рок, подвигшей его на серию портретов. Именно ей Пикассо посвятил больше всего своих работ. Жаклин становится последней женщиной в бурной жизни любвеобильного художника и остается с ним до последних дней. В 1960-е годы Пикассо занимался переосмыслением классики: его работы в кубическом стиле были своеобразными вариациями на тему картин выдающихся художников прошлого (Мане, Гойи, Веласкеса).

- Один из талантливейших людей XX века умер 8 апреля 1973 года в возрасте 91 года во французском городе Мужен, на собственной вилле. После себя Пабло Пикассо оставил десятки тысяч работ, изменивших представление об изобразительном искусстве, и славу одного из наиболее выдающихся художников столетия. Его картины в настоящее время входят в число самых дорогих работ, продаваемых на аукционах.

# Первая картина



# Арлекин





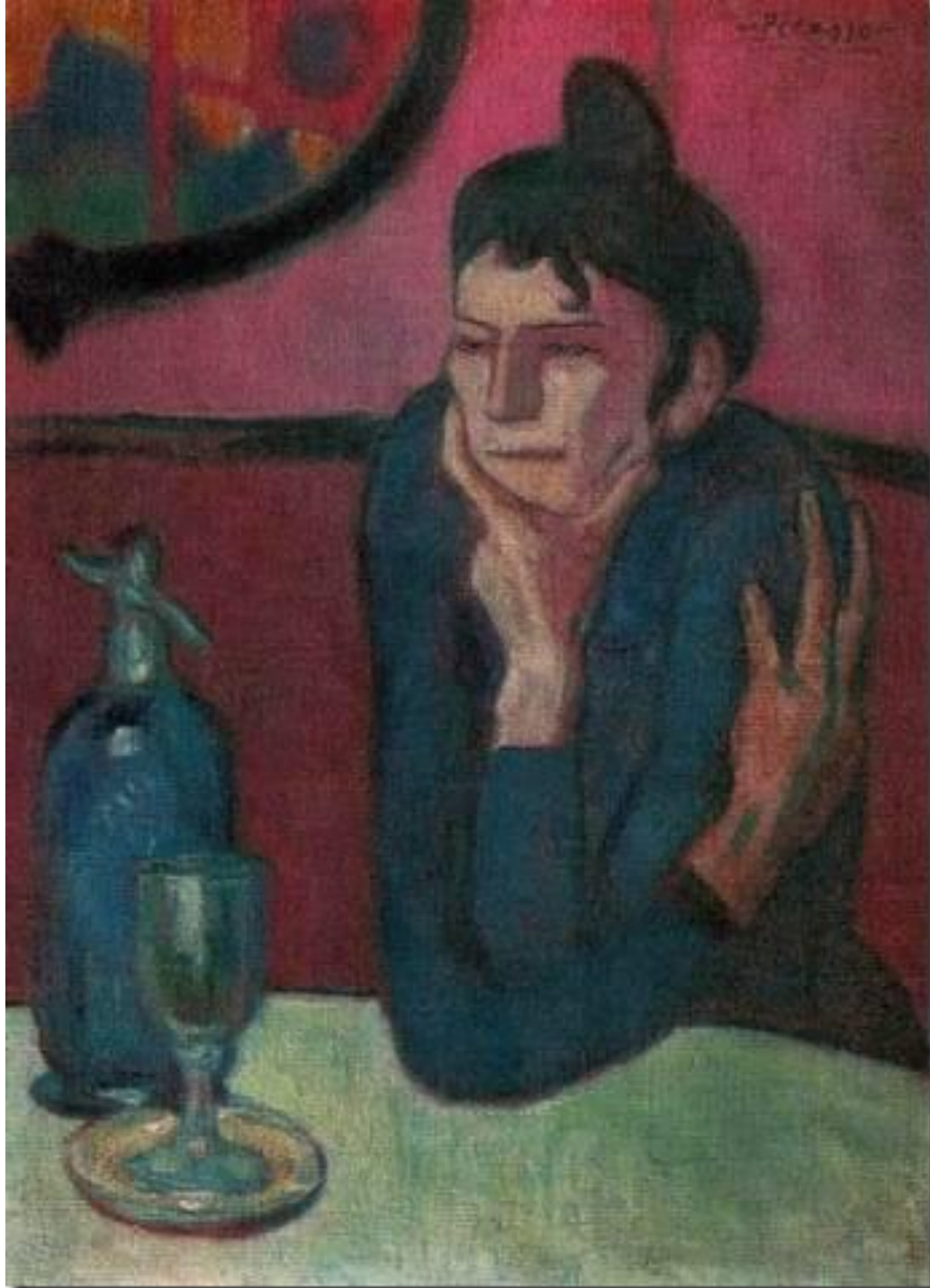
# Гертруда Штайн



# Скрипка 1912г.



# Любительница абсента



# Женщины, бегущие по берегу



- Живописное наследие великого испанца Пабло Пикассо обогатило культуру многих стран мира, но в особенности – Франции, где он жил и работал с юных лет до конца жизни, и России, собравшей в канун первой мировой войны уникальную коллекцию его ранних картин, акварелей и гуашей.

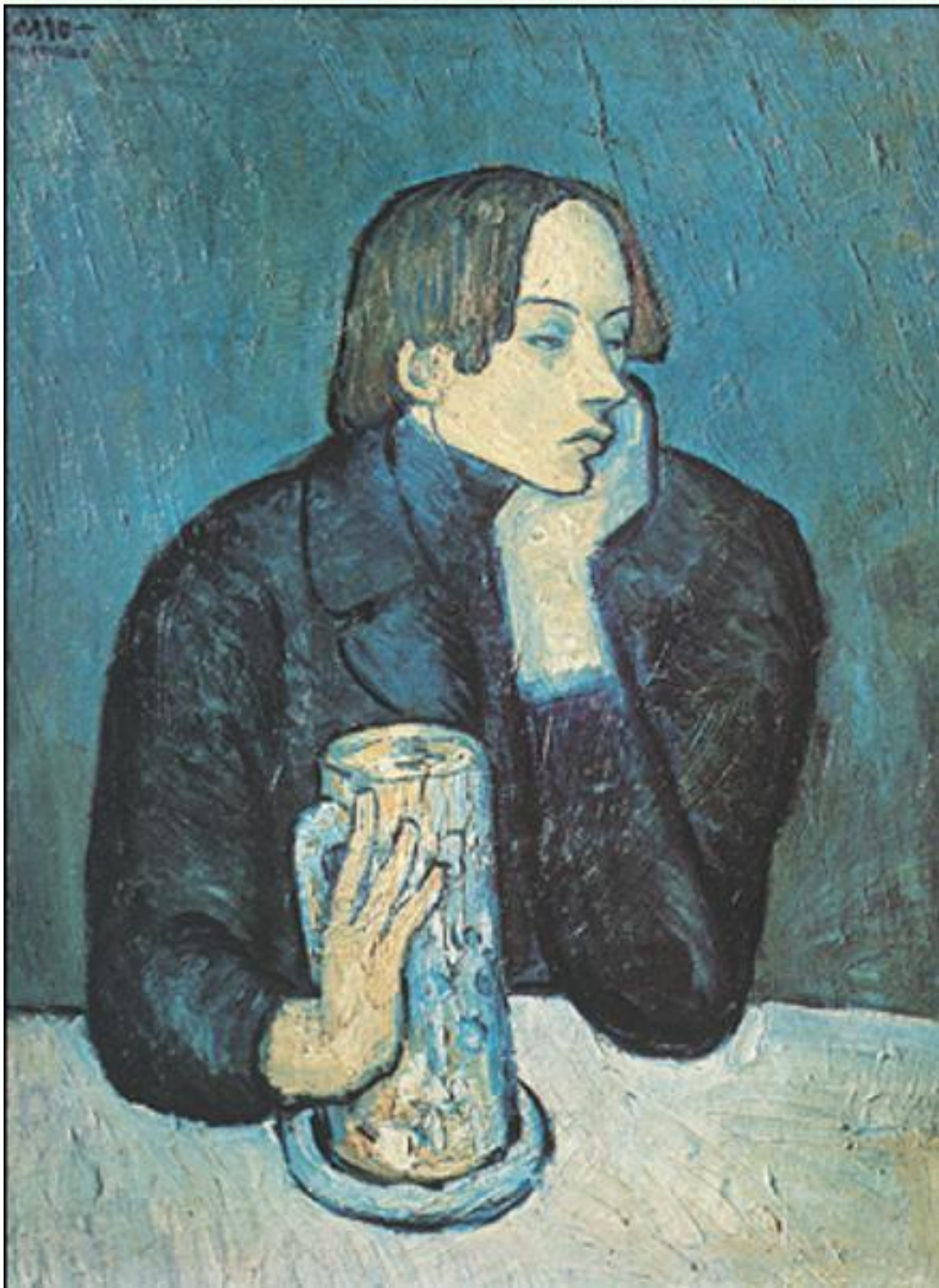
- Ревностными поклонниками дерзкого таланта молодого Пикассо стали московские собиратели нового искусства С. И. Щукин и И. А. Морозов.
- В 1908 году Морозов привез в Москву первую картину Пикассо постимпрессионистического периода «Арлекин и его подружка», а к 1914 году в щукинском собрании насчитывалось уже более полусотни произведений мастера.

- Картины, созданные Пикассо в первые три года после приезда из Барселоны в Париж в 1900 году, получили название «синих» из-за интенсивного монохромного колорита. Синий цвет стал метафорой печали, душевной боли, преследовавшей молодого Пикассо и его испанских друзей, художников и поэтов, пытавшихся преодолеть нищету и одиночество в чужой для них , но столь притягательной французской столице.

- По зарисовкам, сделанным в одном из парижских кафе, был написан «Портрет поэта Сабартеса», входящий ныне в коллекцию Московского музея изобразительных искусств. Для Пикассо портрет имел символическое значение – как образ Поэта, что подчеркнуто в самом названии. Впоследствии Сабартес отмечал, что это первая картина Пикассо, где так много холодной синевы; она уподоблена отражению в зеркале некоего мистического озера.



1901



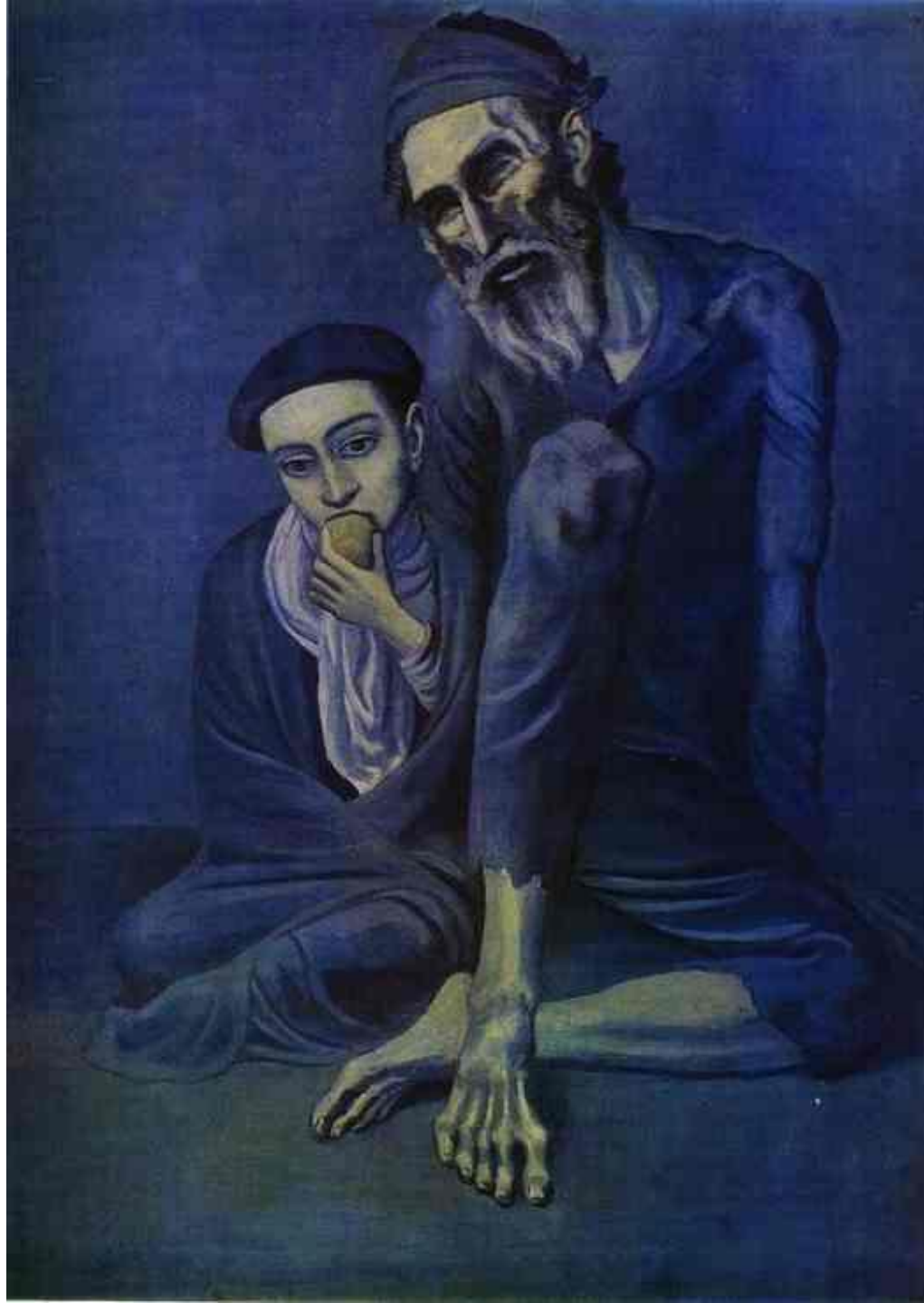
- Самые синие картины синего периода были созданы осенью 1903 года в Барселоне. В это время в творчество Пикассо входят персонажи барселонских улиц – нищие, слепые, юродивые.
- В «Трапезе слепого» подчеркнуто выделены острый профиль с пустыми глазницами и жест чутких, нервных рук, указывающих на аскетический натюрморт в духе Веласкеса или Сурбарана.

1903



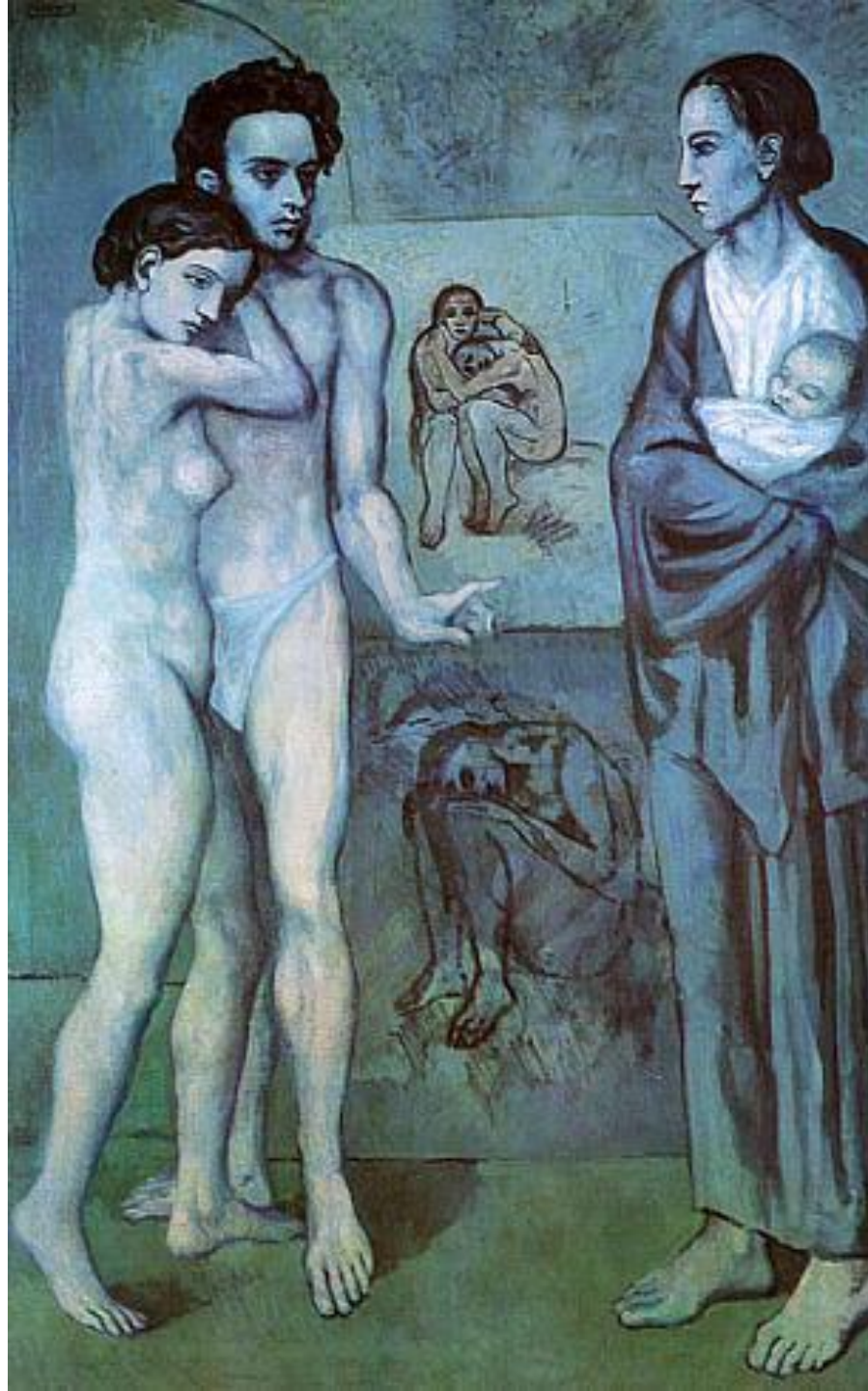
- Тема слепца, ведомого поводырем , достигает своей вершины в шедевре синего периода – картине «Старый еврей с мальчиком». Оба, и умудренный страданиями старец, и его хрупкий, бестелесный поводырь, воплощают подлинную человечность, духовность, особую «внутреннюю зрячесть». Эта картина – метафорическое обращение к высшему Знанию, которое основано не на чувственном опыте видения мира, а на силе творческого воображения. Позднее Пикассо скажет: «В сущности , лишь любовь имеет значение...И живописцам набо бы выколоть глаза, как это делают щеглам, чтобы они лучше пели»

1903



- Синие картины Пикассо, быть может, самые символические как в его искусстве, так, и во всей живописи рубежа веков. В знаменитом полотне «Жизнь» персонажи уподоблены героям древних преданий. С нежностью прижавшиеся друг к другу обнаженные любовники, охвачены страхом, подобно Адаму и Еве в момент грехопадения и изгнания из рая. Взор мужчины и жест его руки устремлены к матери со спящим младенцем на руках – символу жизни, начала истории человеческого рода.

1903



- Фоном в картине служит холодная синяя стена, в нижней части которой изображена скорченная фигура спящего нищего в лохмотьях – метафора обездоленной старости.
- К верхней части стены прикреплен лист бумаги с зарисовкой сидящих влюбленных: мужчина прижимает к себе маленькую женскую фигурку, как бы стараясь защитить ее от грядущих несчастий. Все в картине пронизано тревогой. Жизнь воспринимается юным художником как вечная драма, юдоль скорби, главным спасением в которой является любовь.



- В 1904 году Пикассо окончательно переехал в Париж и поселился на Монмартре.
- В этот период его жизнь упорядочилась, появилось много парижских знакомых.
- Пикассо становится завсегдатаем монмартрского цирка Медрано, своим человеком на парижских улицах, полубогемная жизнь которых разительно отличалась от суровых нравов Барселоны.

- В его жизнь входят персонажи цирка, артисты, уличные комедианты.
- Связующей между картинами синего периода и новым этапом творчества, получившим название «розового», можно считать картину «Мать с ребенком».
- Сюжетно – это сцена из повседневной жизни циркачей: акробатка с сыном, одетым в костюмчик Пьеро, застыла за скудной трапезой. Как и в предыдущих полотнах юного Пикассо, здесь наше сознание задевает острое противоречие между теплом любви, соединяющей близких людей и неразделимым одиночеством, глубоко личным переживанием каждого перед грозным ликом судьбы.

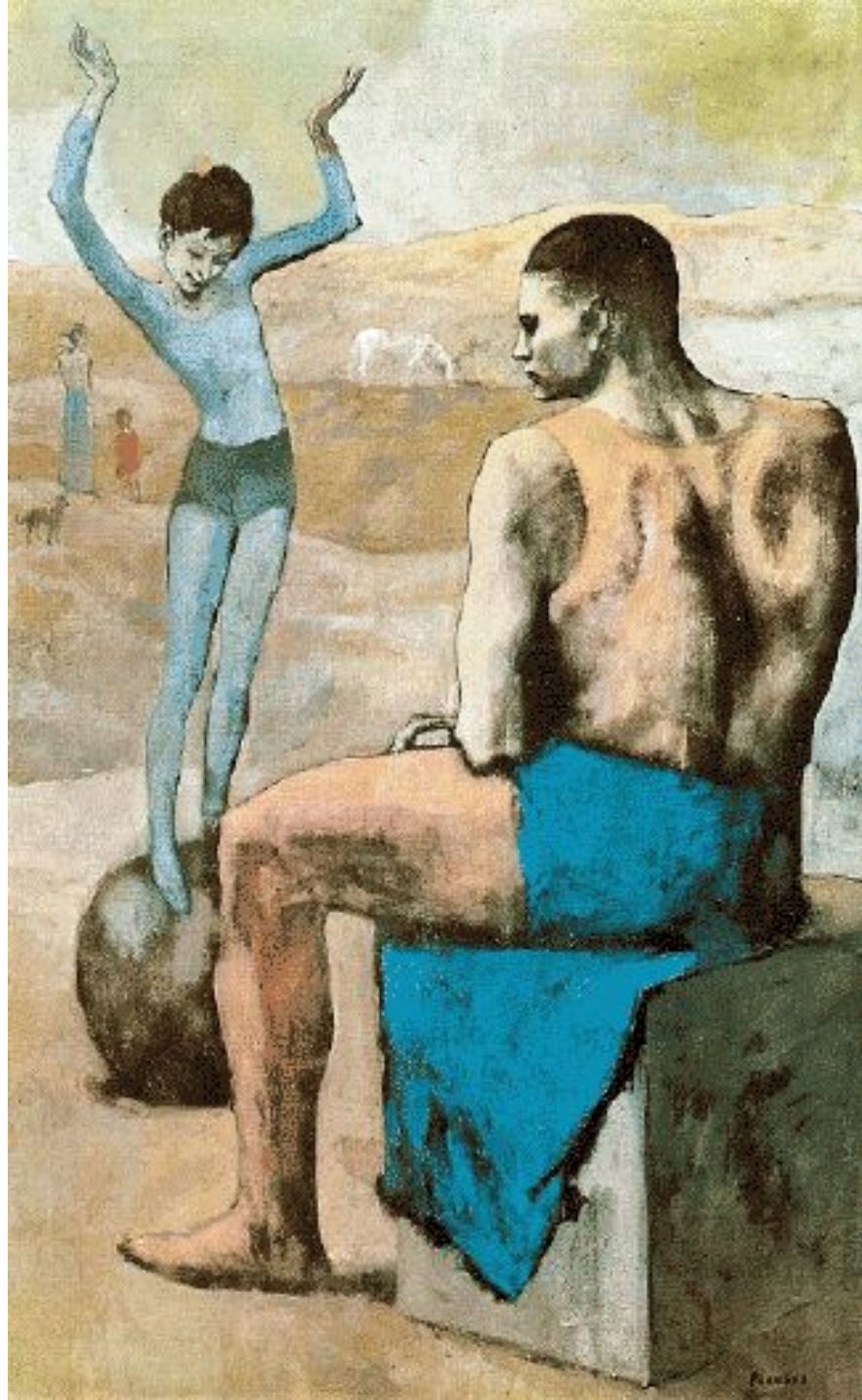
1905  
Акробатка с  
СЫНОМ



- Но в отличие от синих картин здесь господствуют более радостные краски, в картине начинают звучать теплые, даже сентиментальные интонации.

- Дети-подростки становятся постоянными персонажами его полотен, как в картине из собрания И. А. Морозова «Девочука на шаре»
- С хрупкой невесомой фигуркой юной акробатки контрастирует мощное, неподвижное, тело атлета, сидящего на огромном кубе.

1905



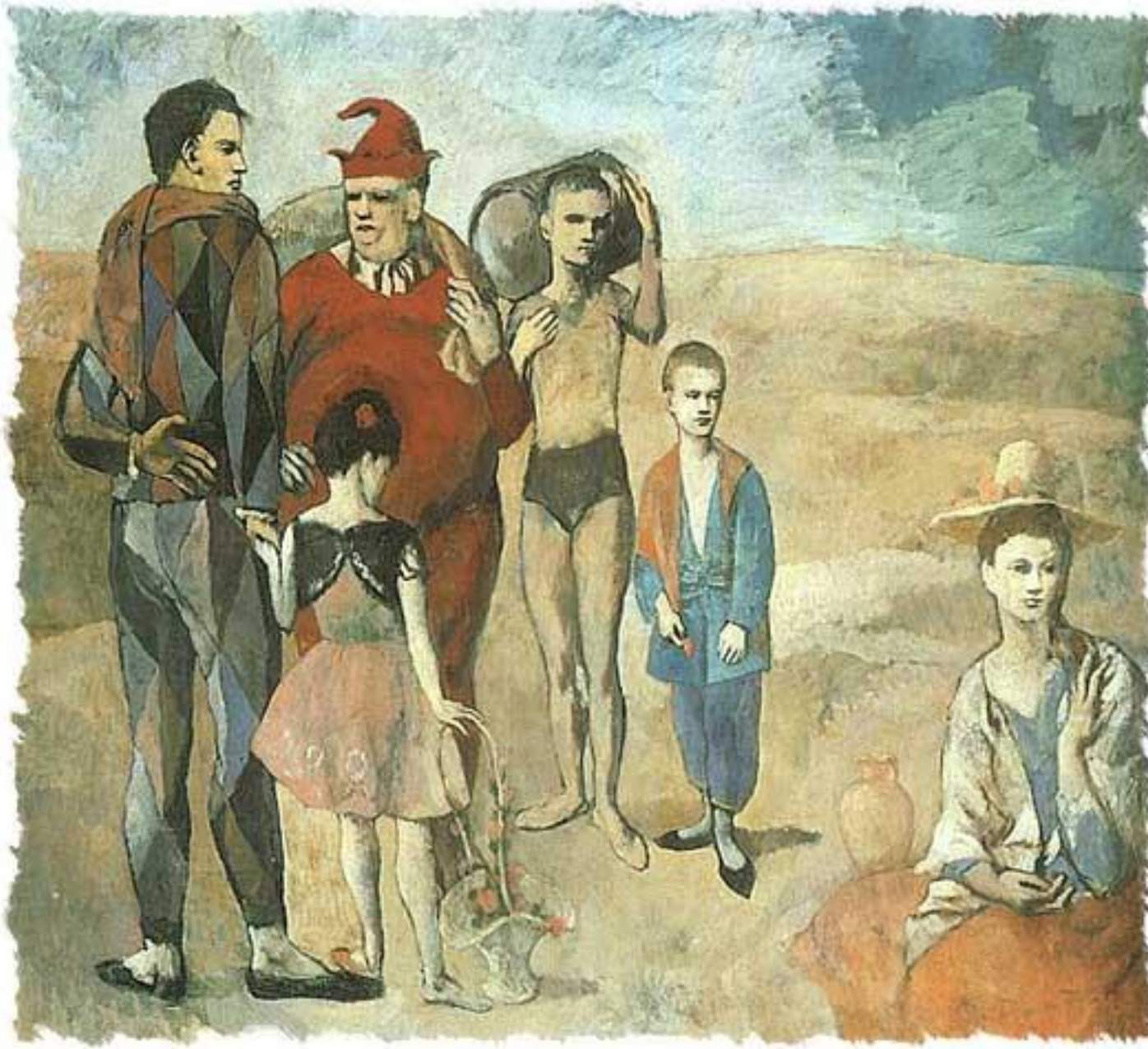
- Острота сопоставления человеческих фигур усиливается контрастом геометрических форм. Пикассо еще раз обращается здесь к своему великому предшественнику , французскому живописцу, Полю Сезанну, учверждавшему что все многообразие природных форм сводится в конечном итоге к кубу, конусу и шару.

- Картина пронизана и глубоким лирическим чувством.
- Ей так созвучны строфы из поэмы друга Пикассо, замечательного французского поэта Гийома Аполлинера: «А когда он забрался на шар, его тонкое тело нежною музыкой стало, и не было больше в толпе равнодушных. «Маленький дух без признаков плоти», - каждый подумал».



- 1905 год увенчался созданием еще одного шедевра – огромного полотна «Семья странствующих комедиантов». Все персонажи Пикассо с многочисленных холстов, акварелей, и гуашей розового периода встретились на этом полотне.
- Здесь и высокий стройный Арлекин с профилем самого Пикассо, и юный акробат с барабаном на плече, и толстый клоун из цирка Медрано, и, наконец, наиболее загадочный персонаж – женская фигура рядом с глиняным кувшином для воды – несомненно, воспоминание об Испании.

1905



- Лето 1906 года он провел в Госоле, высокогорном испанском селении, вдали от цивилизации, где сама природа напоминала ему о первых днях творения. Воображение Пикассо захватили женские образы, возникавшие на его холстах один за другим, лишенные индивидуальности и перекликающиеся в своей выразительностью со скульптурой греческой архаики или первобытными испанскими идолами.

- Внезапно оставив Госоля из-за боязни эпидемии тифа, Пикассо вернулся в Париж наголо остриженным.
- Таким он изобразил себя в ряде автопортретов 1906 года- подчеркнуто юным, целиком погруженным в себя, как бы стоящим на пороге некоего открытия.

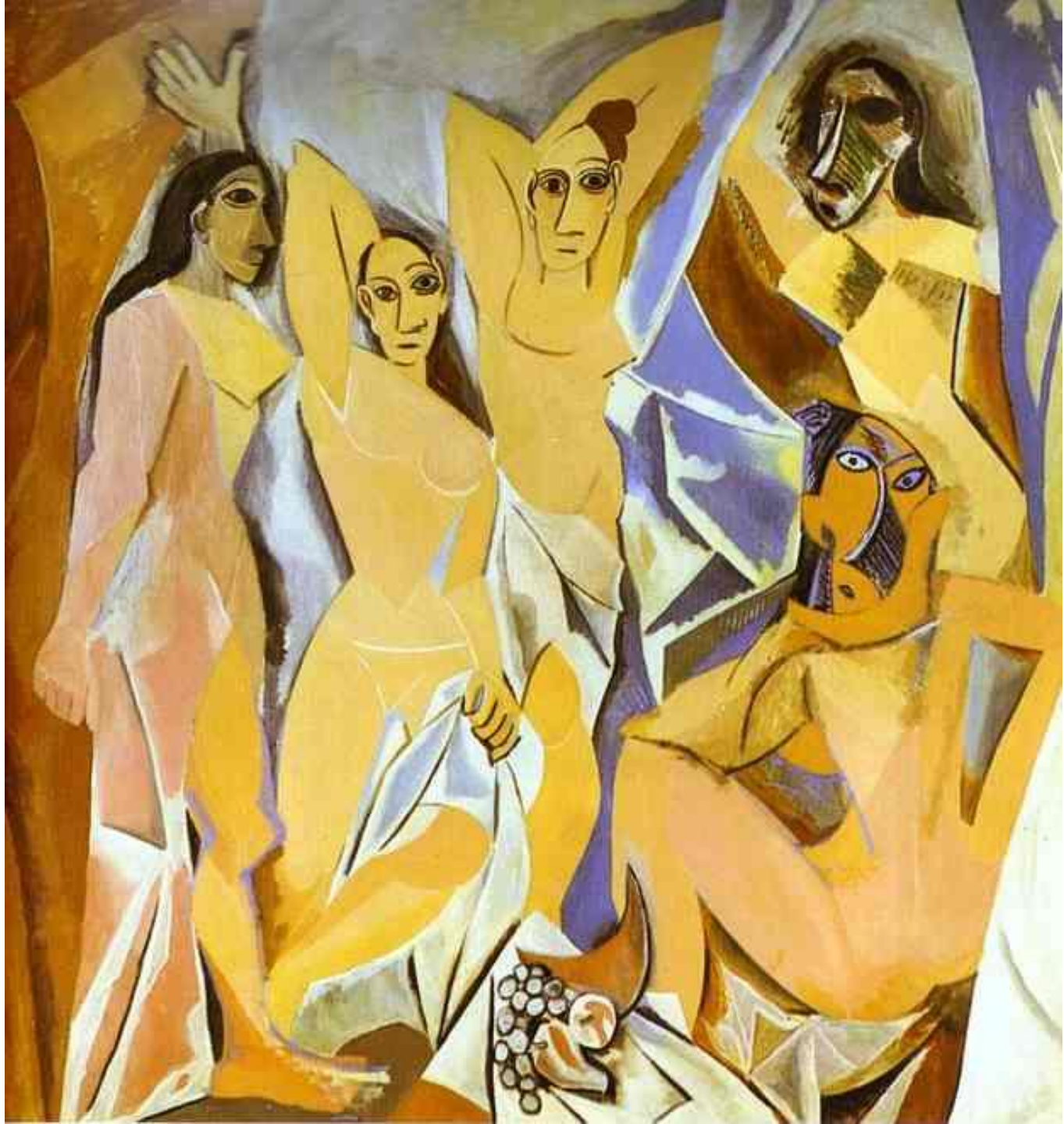
1906



- Вскоре он уединился в мастерской и начал работать над огромным холстом, который предпочитал никому не показывать до его завершения. Любимыми прогулками Пикассо стали посещения этнографического музея в Париже, где он часами простаивал перед древней негритянской скульптурой.

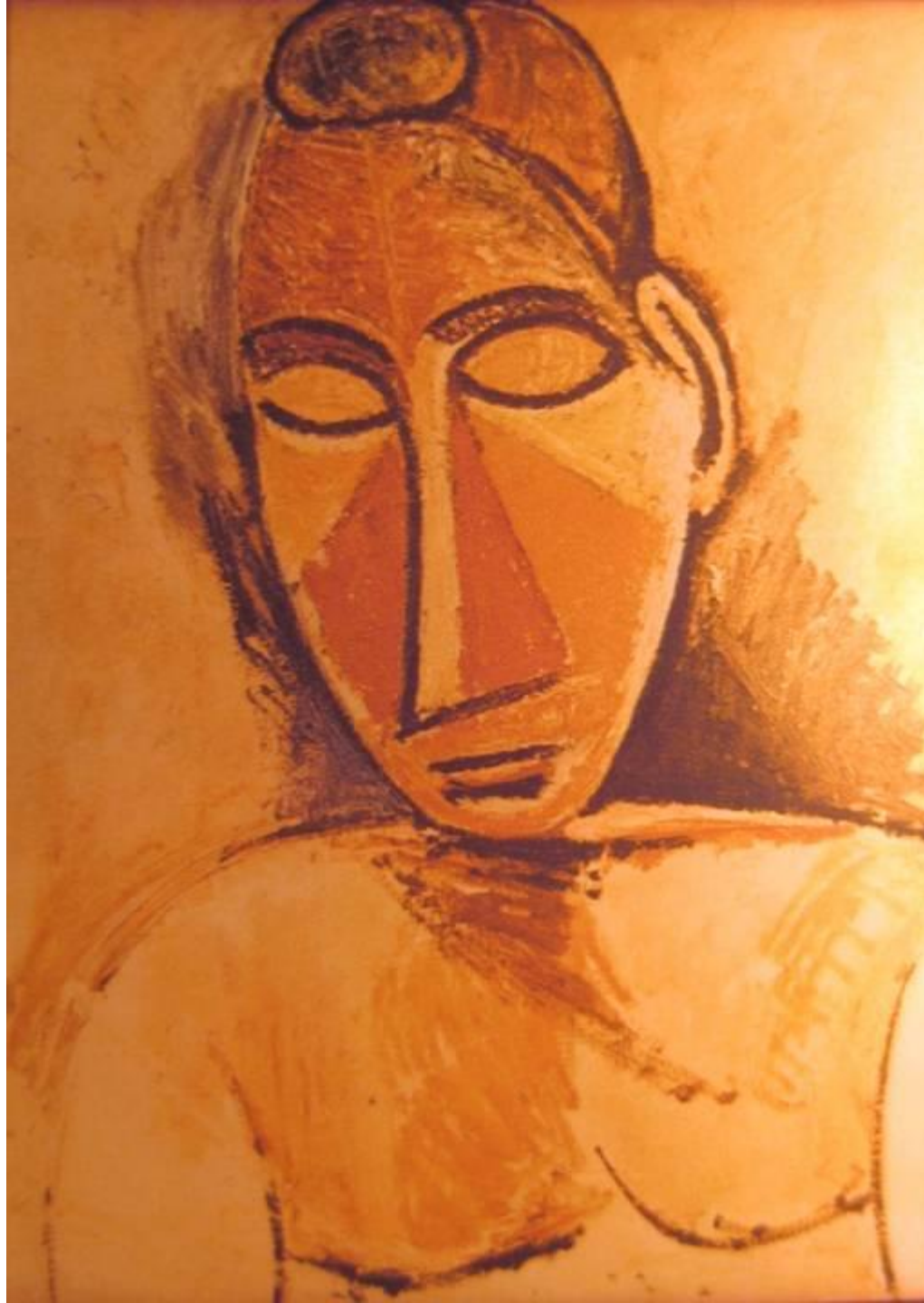
- Изделия африканских мастеров перекочевали и в его тесную студию из парижских антикварных лавок. Наконец друзья смогли прийти в мастерскую и увидеть новый холст, которому суждено было стать ключевым звеном в рождении искусства XX века.
- В процессе создания этого необычного для современников полотна, в котором архаически огрубленные формы нагих женских тел ломаются под острыми углами, было написано множество других холстов, акварелей, и гуашей с изображением женских фигур и торсов. Среди них наиболее выразительной работой можно считать «Голову женщины с закрытыми глазами» из собрания С. И. Щукина.

1907





1907



- Новые полотна разрушали все каноны предшествующей живописи, начиная с эпохи Возрождения. Даже друзьям Пикассо они показались слишком дерзкими.
- Классические формы средиземноморской культуры оказались вытесненными древнеегипетскими, негритянскими, иберийскими прототипами.
- Эти холсты предвосхищали рождение кубизма – первого независимого направления в живописи XX века.

- Кубизм – очень условное название (скорее, шутливое прозвище) современного живописного мировидения. Его открытие, заслуга которого принадлежит Пикассо, сопоставимо с открытием обратной перспективы в искусстве Древнего Египта и Средневековья или прямой геометрической перспективы в эпоху Возрождения.

- Кубизм – один из способов изображения видимого объемного мира на плоскости. Он ставит своей задачей как можно дальше уйти от имитации предметного мира с помощью механического зрения, проникая в конструкцию форм, воспроизводя предметы на плоскости посредством кругового зрения.
- Такой метод изображения позволяет видеть формы во всем их многообразии – одновременно и с разных точек зрения.

- Кубизм делает осязаемый мир прозрачным, как в натюрморте Пикассо «Вино «Старая марка», где бутылка, бокалы, газетный лист, столик кафе, расчлененные на геометрические фрагменты, собираются на холсте в единую ажурную конструкцию. Разные по своей фактуре и назначению, вещи превращаются одна в другую, не теряя при этом своей узнаваемости и функциональной сущности.

1912



- В картине «Игрок в карты» в эти прихотливые перевоплощения вовлекается и человеческая фигура.
- Все формы в картине перестают просто копировать натуру, но приходят в движение, как бы творя новую артистическую реальность.

- Кубизм стал толчком к новым, сменяющим друг друга тенденциям в искусстве XX столетия, захватив в свою орбиту не только живопись, но и скульптуру, породив открытия в архитектуре.
- Однако сам Пикассо отказался стать рабом собственного открытия, вернувшись к обновленной, но традиционной картине. Этому способствовали и глубоко личные обстоятельства. В 1917 году в балетной труппе Дягилева он встретил русскую танцовщицу Ольгу Хохлову, которая вскоре стала его женой.



1918



- В портрете их сына Поля, сидящего в костюме арлекина на краешке старого кресла, оживают детские образы циркового розового периода.
- Пикассо с абсолютной естественностью гения демонстрирует свои возможности изысканного реалистического портретиста.

1924



- В период фашизма творчество Пикассо трансформировалось в сторону создания жестких, гротескных образов. В январе 1937 года он получил приглашение принять участие в оформлении испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. А в апреле того же года в результате налета германской авиации в течение трех часов был сметен с лица земли маленький городок басков Герника.
- Пикассо решил посвятить работу для испанского павильона этому трагическому событию. Так родилось панно «Герника».

1937



- Этуд «Голова лошади» относится к первым поискам обобщенного символического решения темы данного гигантского полотна, вызывающего отвращение к насилию, приносящему в мир хаос и кошмар разрушения.

- Главный смысл искусства Пикассо очень точно почувствовал русский философ Николай Бердяев, написавший после встречи с полотнами Пикассо в московской галерее С.И. Щукина: «...то, что ощущаешь, связано не только с живописью и судьбой искусства, но и самой космической жизнью и ее судьбой».

**Портрет  
Амбруаза  
Воллара**

**1910 г.**





# Кот , схвативший птицу



Голова  
женщины

1939 г.

