

ЭПИЗОД ПЯТЫЙ : КУБИЗМ

Picasso

П.Пикассо. Человек с кларнетом. 1911 г. Холст, масло. 106 х 69 см. Музей Тиссен-Бомемизсы, Мадрид.

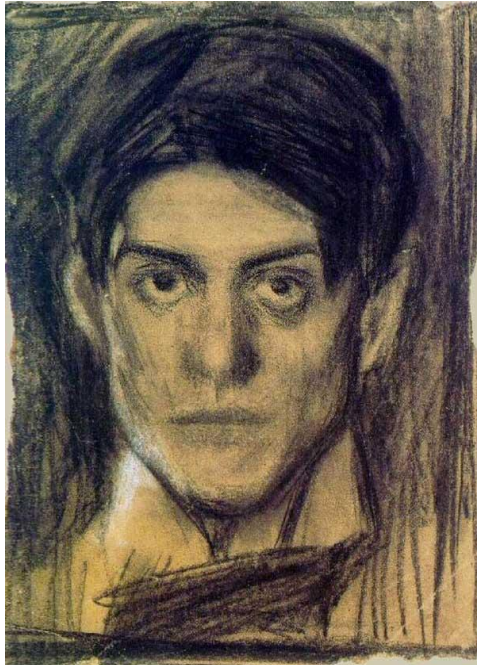
1905 год - Альберт Эйнштейн публикует специальную теорию относительности.

Ссылаясь, в частности, на теорию относительности, Розенблюм пишет:

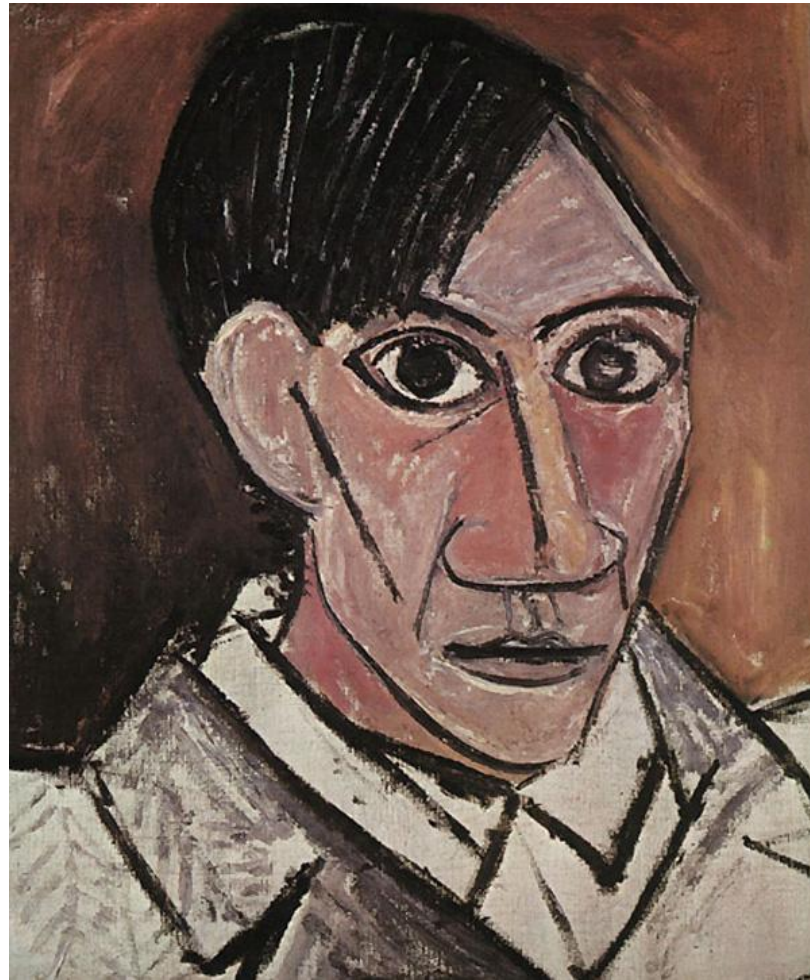
«В эпоху, которая поставила под вопрос само понятие абсолютной истины или ценности, кубизм создал художественный язык намеренной двусмысленности. <...> выражая постижение парадоксальной природы реальности и необходимость описывать ее разнообразными и даже противоречивыми способами, кубизм предложил визуальный эквивалент фундаментального аспекта опыта двадцатого века»

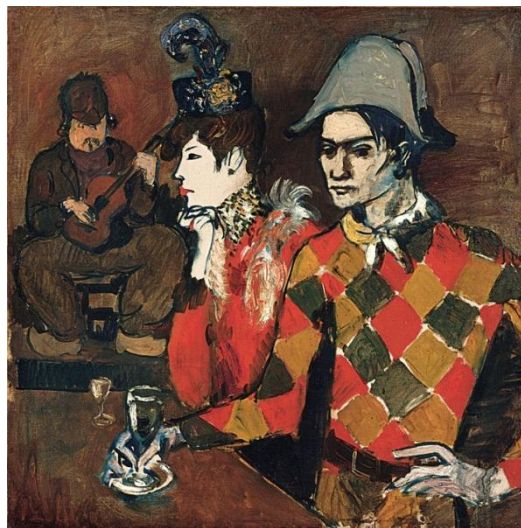
П.Пикассо. Портрет женщины.
1910 г. Холст, масло. 100.6 x 81.3 см. Музей изящных искусств, Бостон.

П.Пикассо. Автопортрет. 1900 г.
Бумага, уголь. 22,5 x 16,5 см. Музей
Пикассо, Барселона.

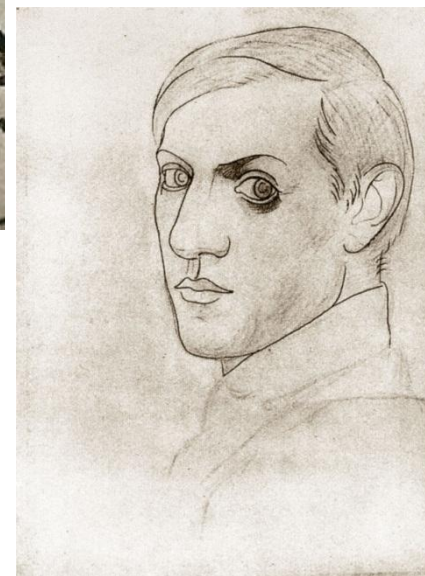
П.Пикассо. Автопортрет. 1907 г. Холст, масло. 56
x 46 см. Национальная галерея, Прага.

П.Пикассо. В кабаре Лапин Агиль,
или Арлекин с бокалом. 1905 г.
Холст, масло. 99,1 x 100,3 см.
Метрополитан музей, Нью-Йорк.

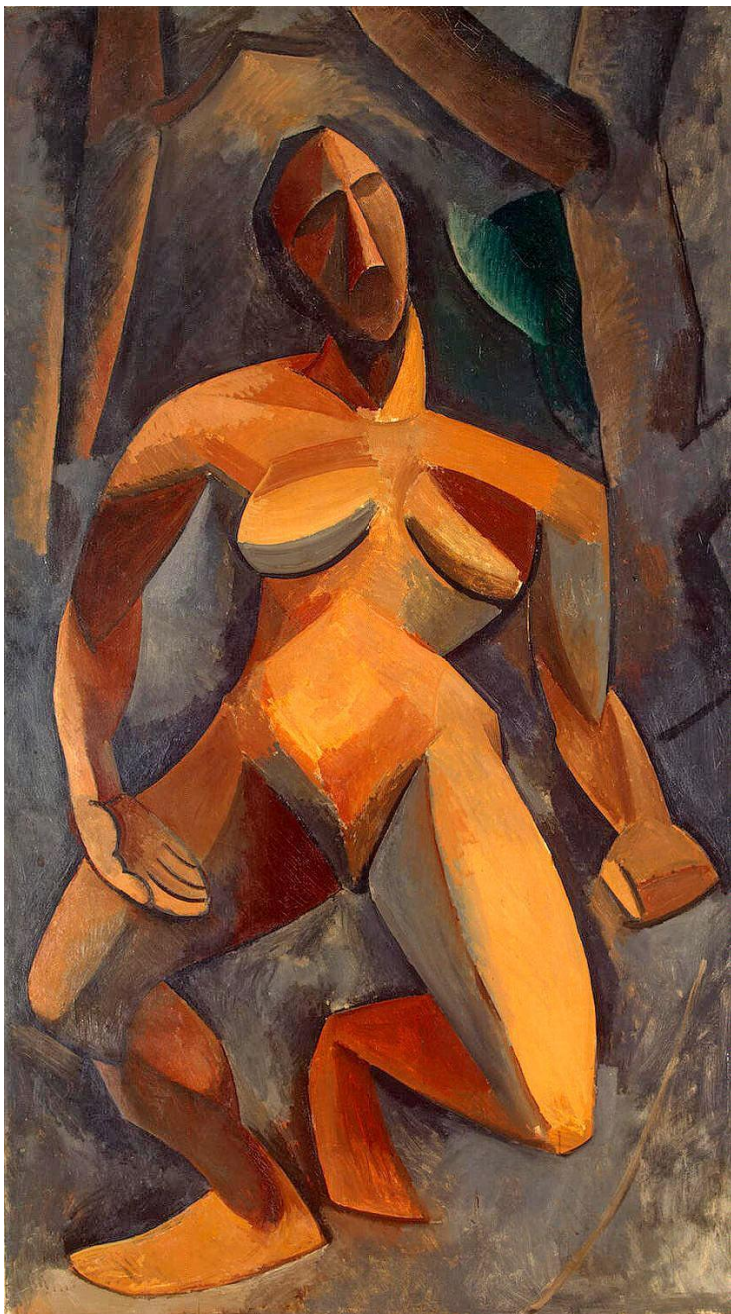
П.Пикассо. Автопортрет с
палитрой. Холст, масло. 91,9 x
73,3 см. Музей искусств,
Филадельфия (США).

П.Пикассо. Автопортрет. Бумага, карандаш. 64
x 49,5 см. Музей Пикассо, Париж.

«Музыкальные инструменты.» 1912.
Холст, масло. 99 x 80 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Дриада (Обнаженная в лесу). 1908 г. Холст, масло. 185x108 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

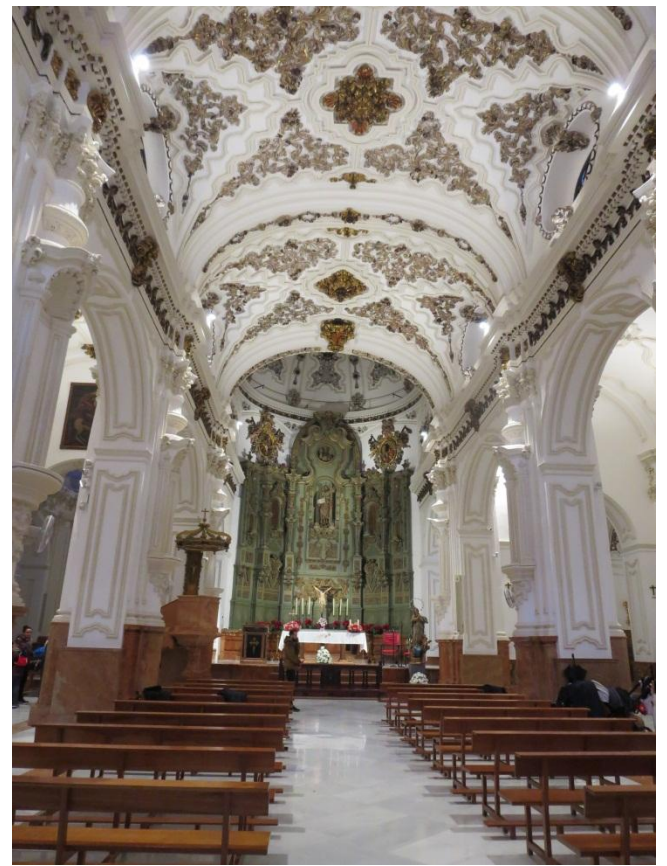

«Дружба» 1908 г. Холст, масло. 151.3 x 101.8 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Па́бло
(Ди́его Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа́н
Непомусе́но Мари́я де лос Ремедиос
Сиприано де ла Сант́сима Тринида́д
Март́р Патр́исио) Ру́йс и Пикассо

Родился 25 октября 1881 года в городе
Малага на юге Испании.

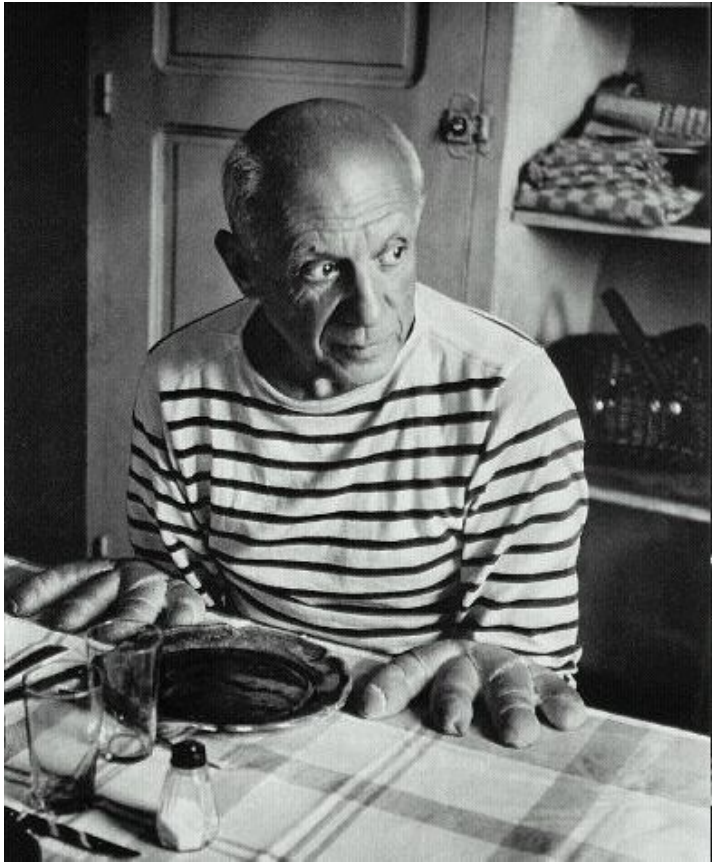

SAN JUAN EVANGELISTA. 1737
madera policromada, imagen de vestir
Arcofradía de Jesús Nazareno, Tarifa, Cádiz

«Купание» 1908 г. Холст, масло. 39 x 62 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Пикассо с раннего детства проявил свои способности к рисованию. Его отец был художником, и благодаря родителям Пабло получил академическое художественное образование.

П.Пикассо. Пикадор. 1889.
Пикассо было всего 8 лет.

«...Но мне понадобилась вся жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок!»
П. Пикассо

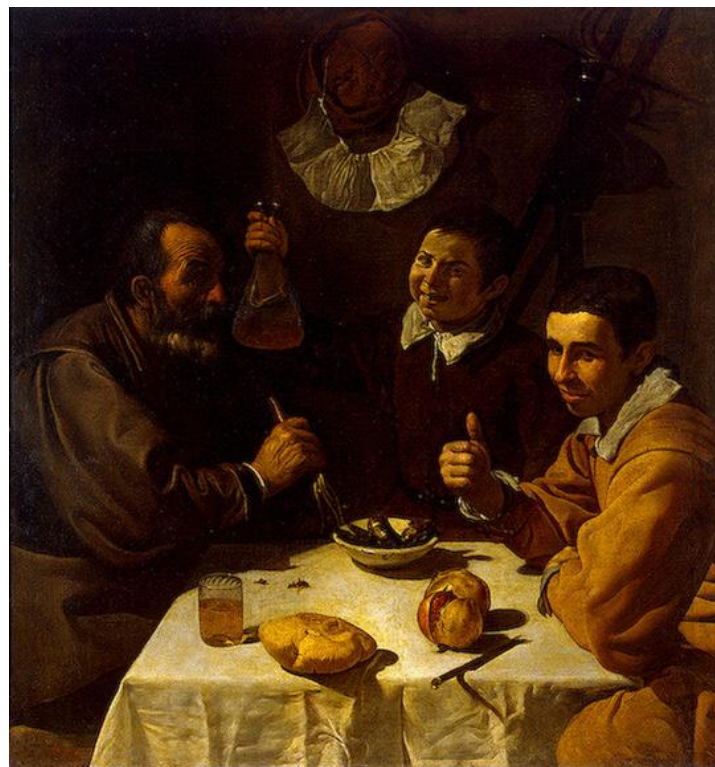
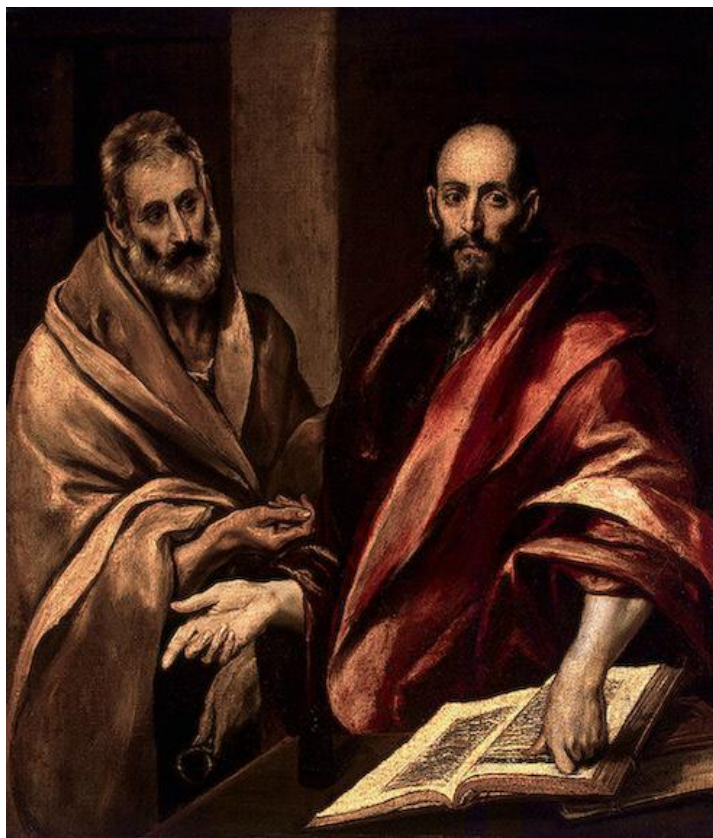

П.Пикассо. Автопортрет. 1896 г. Музей Пикассо, Барселона.

П.Пикассо. Портрет матери художника. 1896 г. Музей Пикассо, Барселона.

В Барселоне Пикассо общается с художниками (в том числе в кафе «Четыре кота»), которые вновь обращаются к старой живописной испанской школе...

- Эль Греко. Апостолы Петр и Павел. Между 1587-1592 гг. Холст, масло. 121.5x105 см. Эрмитаж
- Диего Веласкес,. Завтрак. Около 1617 г. Холст, масло. 108.5x102 см. Эрмитаж
- Франческо Субаран. Бодегон. 1633. Холст, масло. 46x84 см. Музей Прадо. Мадрид

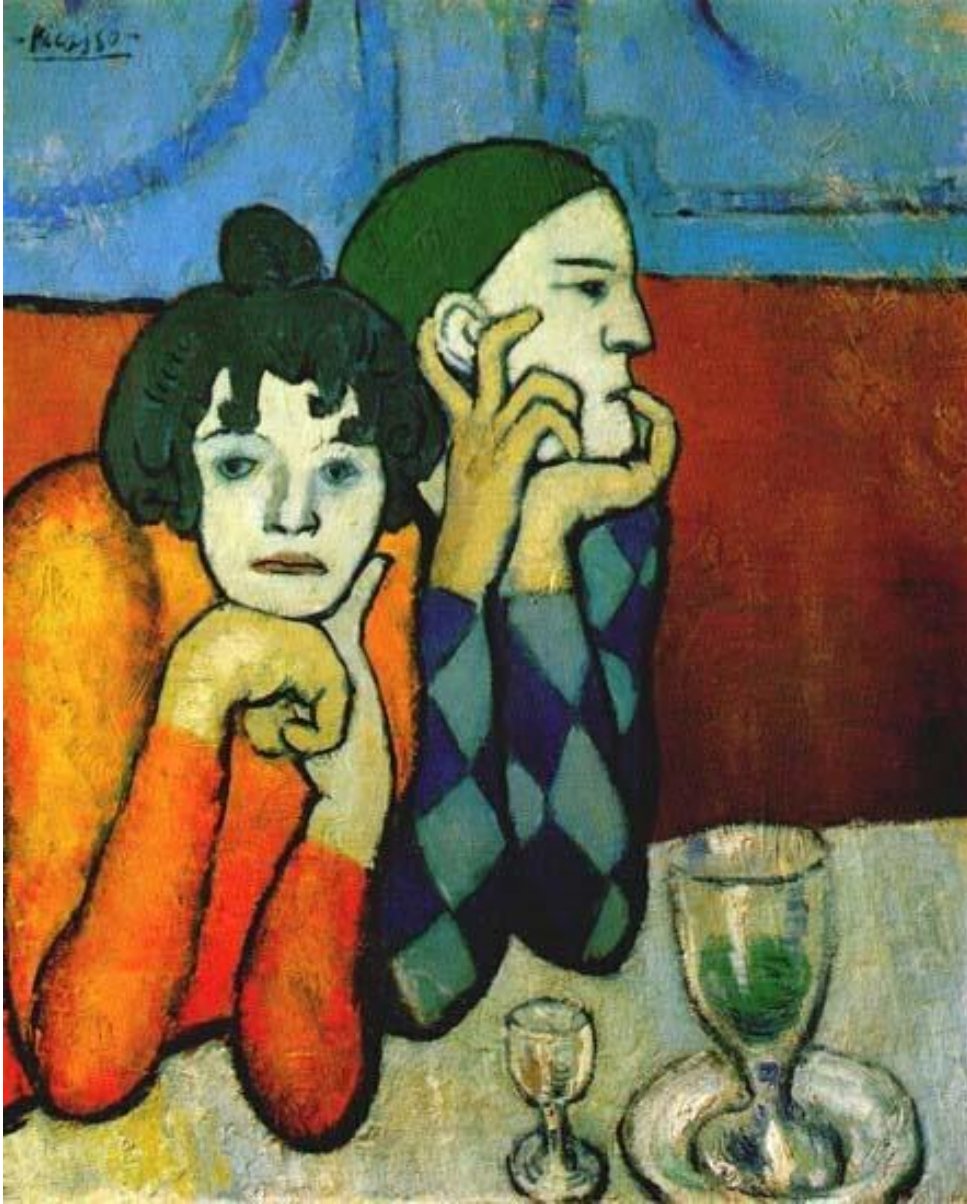

и к средневековой
каталонской скульптуре

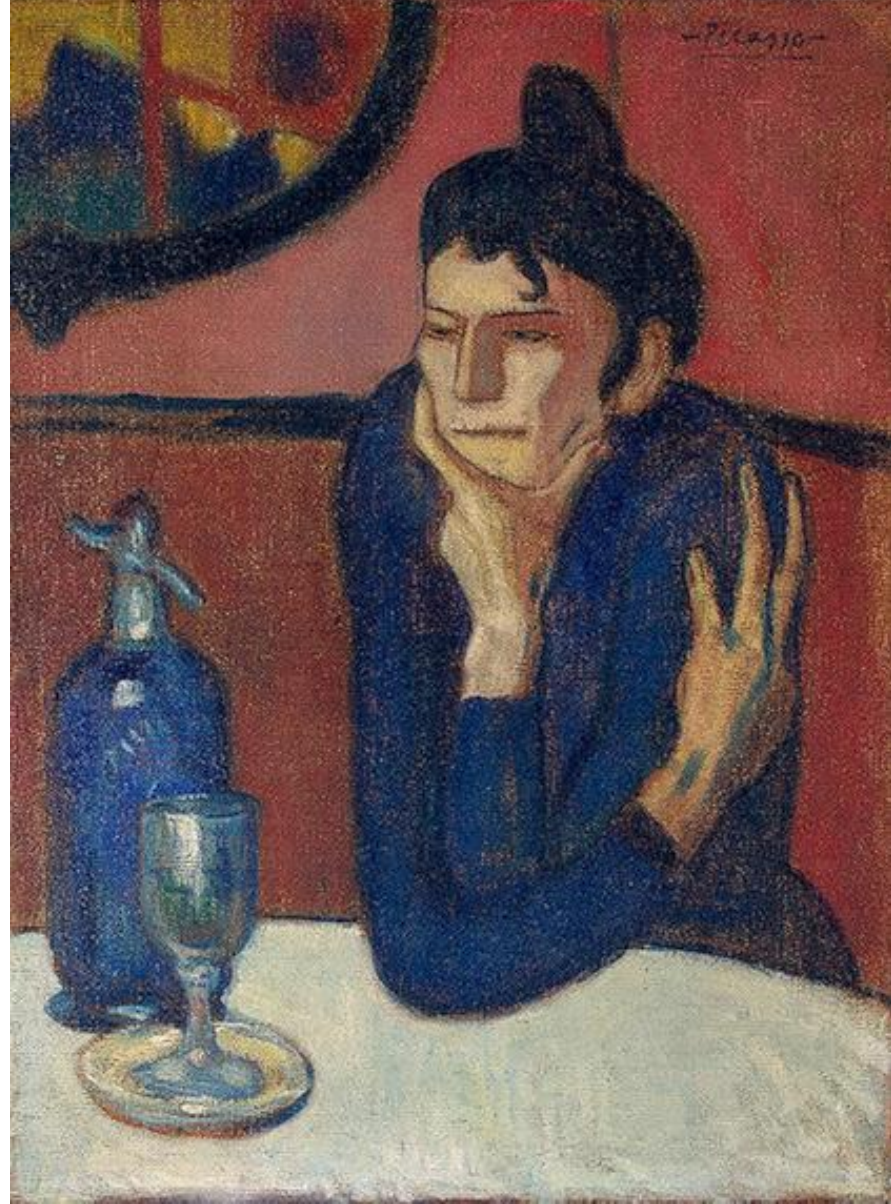

Самостоятельный путь художника начался с переезда в Париж, на Монмартр.

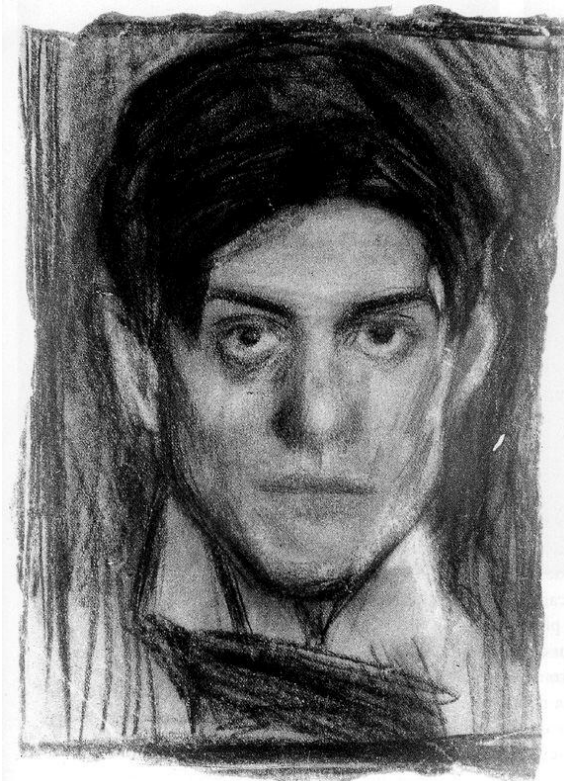

Арлекин и подружка. 1901 г. ГМИИ им.
Пушкина, Москва.

Любительница абсента. 1901 г. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Пикассо обосновался в Бато-Лавуар
в небольшой студии

П.Пикассо. Слепой нищий с мальчиком. 1903 г.
ГМИИ им. Пушкина, Москва.

П.Пикассо. Девочка на шаре. 1905 г. ГМИИ им.
Пушкина, Москва.

КУБИЗМ

Модернистское направление начала XX века, (условный отсчет от 1907 г., «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо), характеризующееся радикальной попыткой «порвать» с живописной традицией «ретиальной» живописи и смоделировать средствами живописи специфическую теорию познания мира.

«Вместо разброда чувственных переживаний у Моне и Ренуара кубизм обещает человечеству нечто прочное, опирающееся не на иллюзию, кажимость, а на знание».
Л.Рейнгардт.

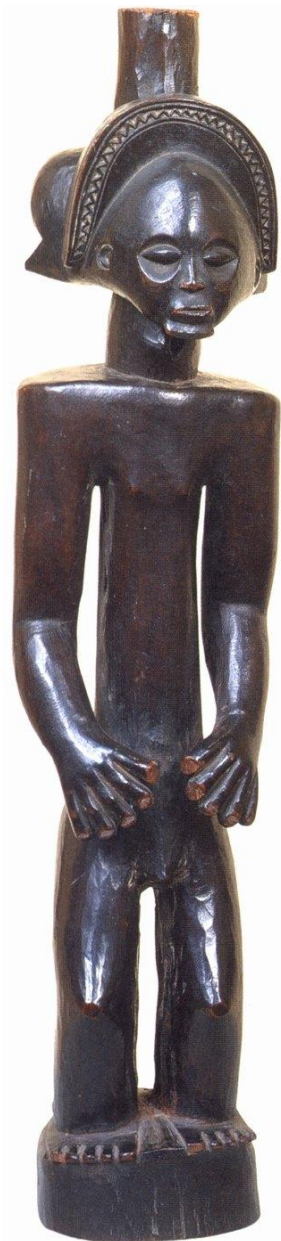
«Кубизм был если не обязательно самой важной, то, во всяком случае, самой полной и радикальной художественной революцией со времен Ренессанса.... И действительно, с визуальной точки зрения легче совершить переход через триста пятьдесят лет, отделяющих импрессионизм от Высокого Ренессанса, чем через пятьдесят лет, отделяющих импрессионизм от кубизма. Если на мгновение оставить в стороне исторические и социальные факторы, то портрет Ренуара окажется ближе к портрету Рафаэля, чем к кубистическому портрету Пикассо»

Дж. Голдинг.

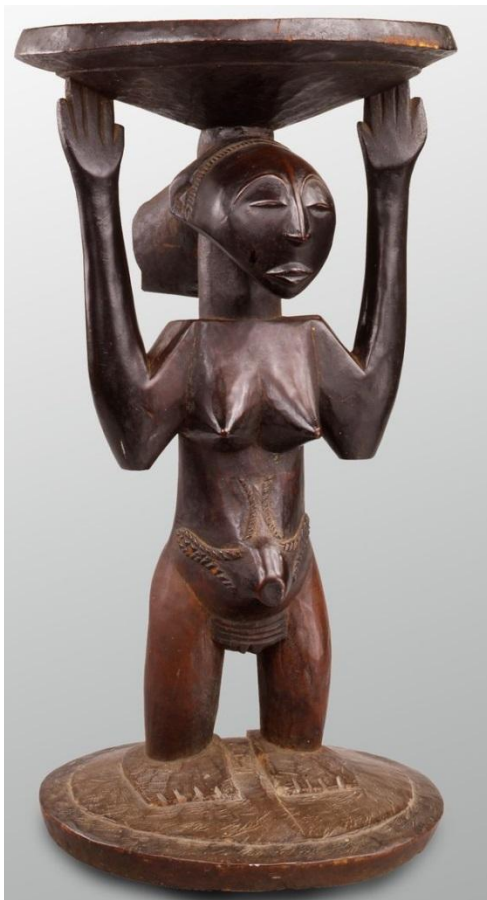
Авиньонские девицы. 1906-1907 гг. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

Африканская скульптура.

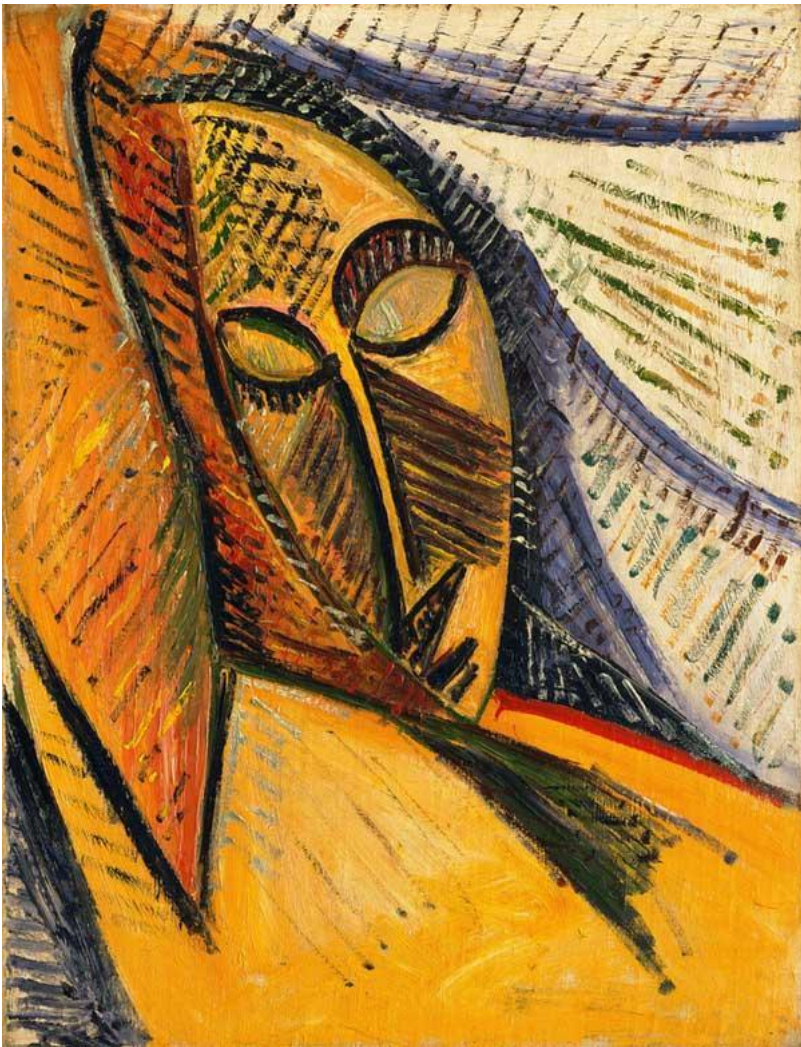

Иберийская скульптура.
Дама из Басы. Известняк. Первая половины IV века до нашей эры.

П.Пикассо.
Фермерша. 1908 г.
Холст, масло. 81,5 x 65,5 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Обнаженная с драпировкой (этюд). 1907. Холст, масло. 61,4 x 47,6 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

Обнаженная с драпировкой (Танец спокрывалами). 1907. Холст, масло. 150 x 100. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

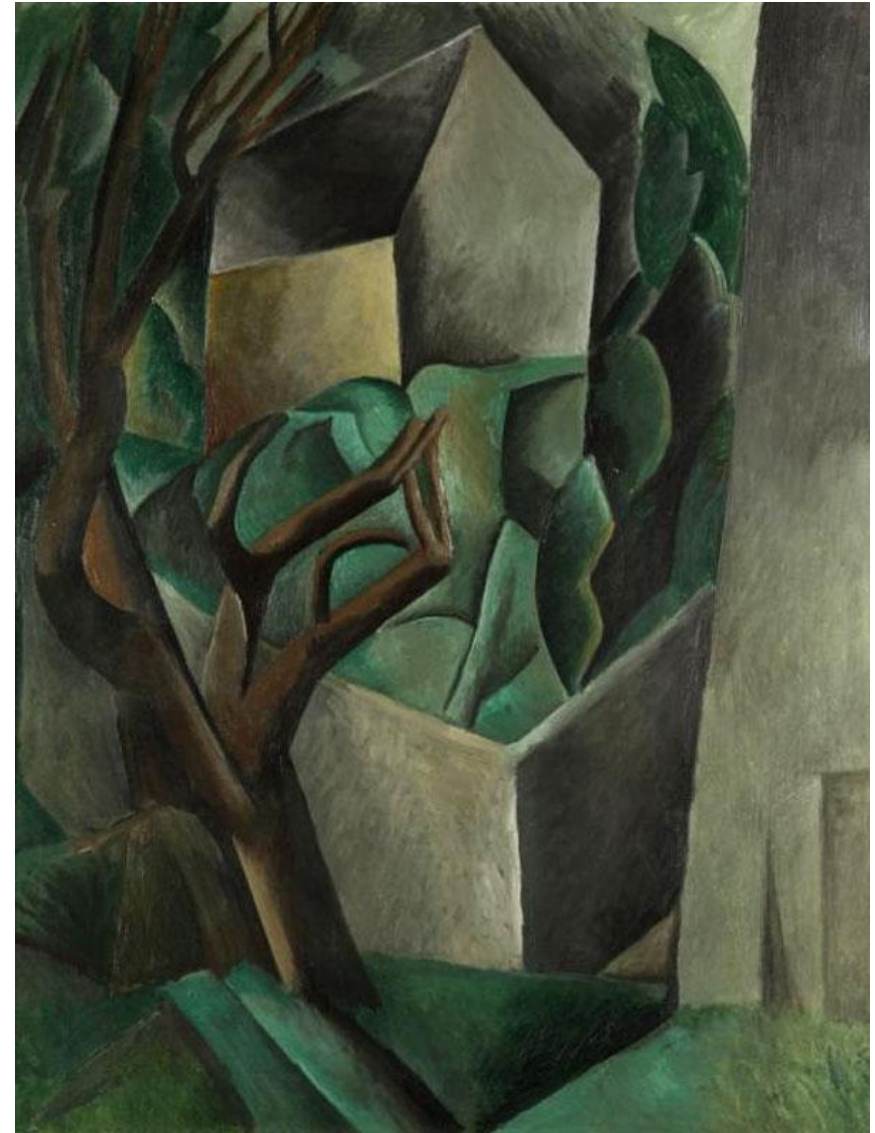
«От прежней живописи кубизм отличает то, что он не является искусством, основанным на имитации, но — на концепции, и стремится возвыситься до созидания».

Гийом Апполинер

П.Сезанн. Гора Сент-Виктуар. 1900 г. Холст, масло. 78 x 99 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

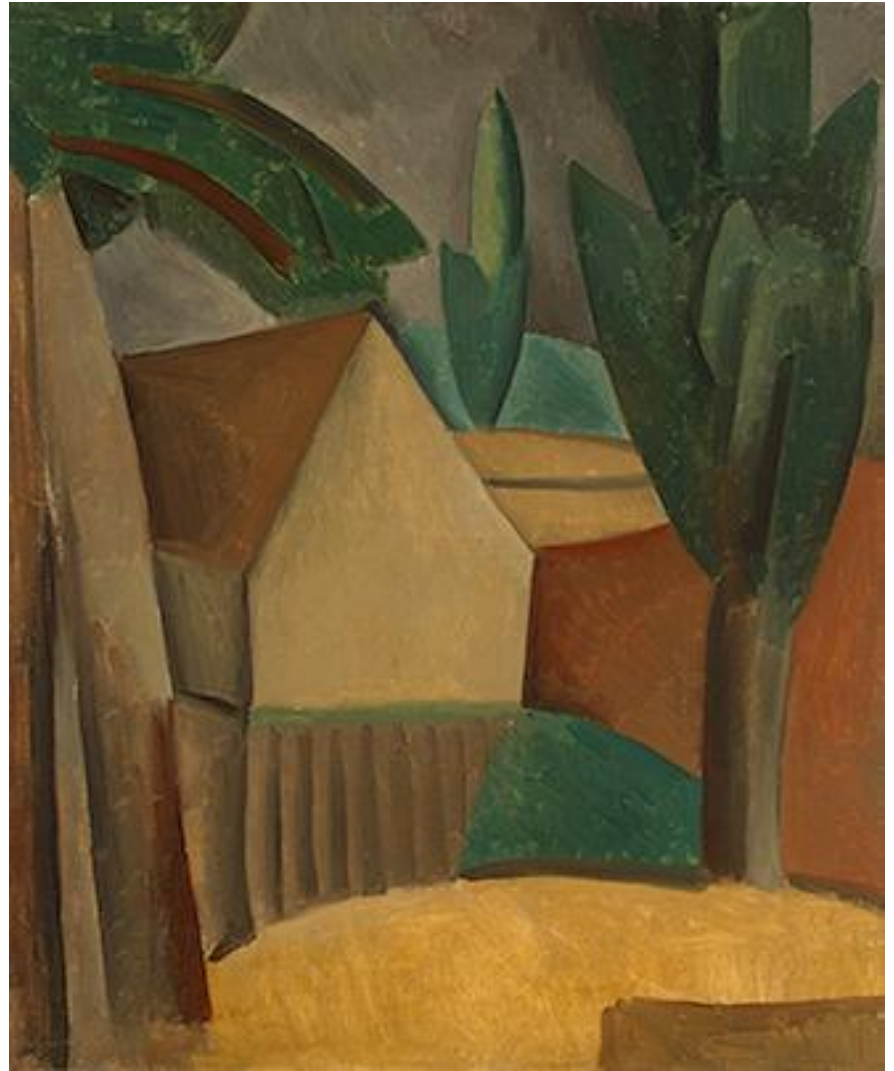
П.Пикассо. Домик в саду (Домик и деревья). 1909 г. Холст, масло. 92 x 73,5 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

«Кирпичный завод в Тортосе(Фабрика в Хорта де Эбро)» 1909 г. Холст, масло. 50.7 х 60.2 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

«Конструирование» на плоскости картины
геометризованными фигурами

Домик в саду. 1908. Эрмитаж

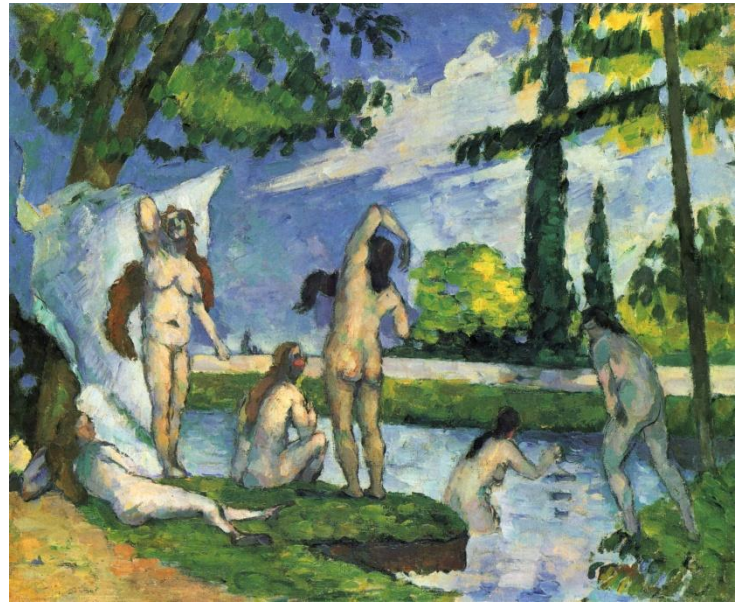

Ж.Брак. Большие деревья в
Эстаке 1908 г. Холст, масло. 79 x 60
см. ЧС

П. Пикассо «Авиньонские девицы» 1907

и варианты «Купальщиц» П. Сезанно

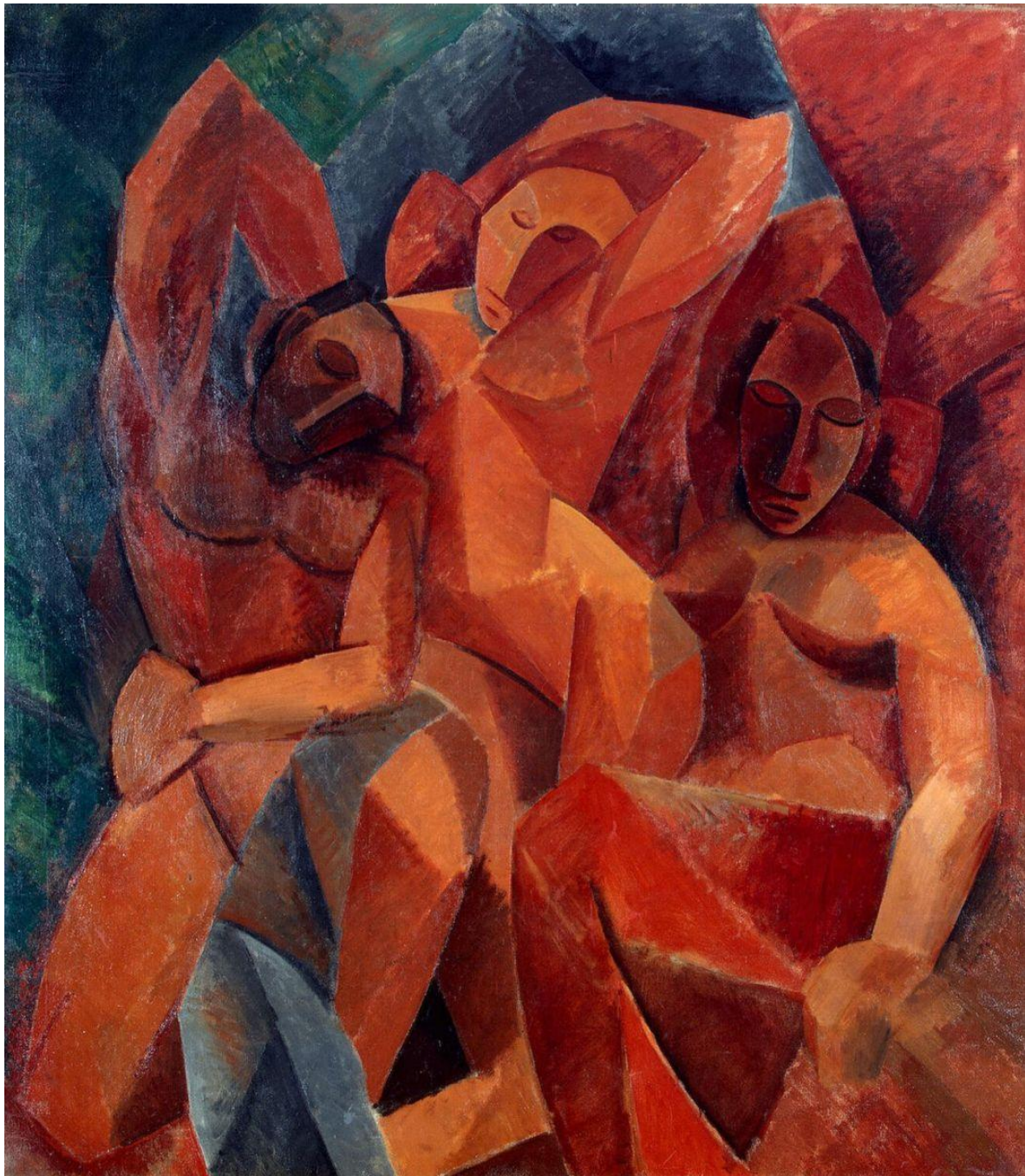

П.Сезанн. Дама в голубом. ок. 1900 г. Холст, масло. 90 x 73,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

П.Пикассо. Портрет Фернанды Оливье. 1909 г.

Три женщины 1908 г. Холст,
масло. Государственный
музей Эрмитаж

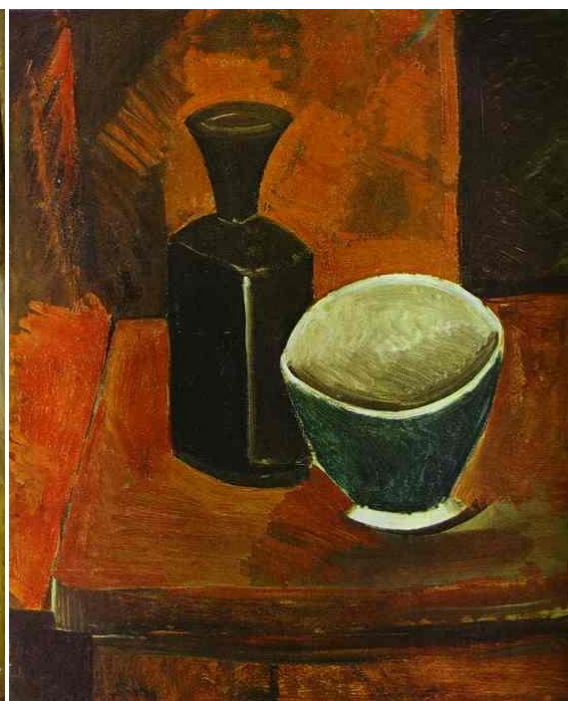

Ваза с фруктами. Пикассо и «бодегоны»
Франциско де Сурбарана (17 век)

П.Пикассо. Хлеб и ваза с фруктами на столе.
1909 г.

П.Пикассо. Зеленая миска и черная бутылка.
1908 г. Холст, масло,
61 x 50,5 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

П.Пикассо. Фрукты в вазе. 1909 г. Холст, масло. 91 x 72,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Бидон и миски. 1908 Холст,
масло. 66 х
0,5 Государственный Эрмитаж.

П.Пикассо. Голова человека. 1909 г.
Дерево, гуашь. 27,1 x 21,3 см. Музей
Пикассо в Париже.

«Не нужно даже пытаться
подражать вещам,
которые преходящи и
постоянно меняются, и
которые мы ошибочно
принимает за что-то
неизменное. Вещи в себе
вовсе не существуют. Они
существуют лишь через
нас».

Жорж Брак

«Цвет ослабляет!» - Пикассо о живописи Матисса.

П.Пикассо. Девушка с мандолиной (Фанни Телье). 1910 г. Холст, масло, 100.3 x 73.6 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

П.Пикассо. Натюрморт. 1909 г. Холст, масло. 71,8 x 64,6 см. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк.

П.Пикассо. Натюрморт с бутылкой ликера. 1909 г. Холст, масло. 81,6 x 65,4 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

П.Пикассо. Сидящая обнаженная.
1910 г. Холст, масло. 92 x 73 см.
Галерея Тейт, Лондон.

П.Пикассо. Обнаженная. 1910 г. Холст, масло. 101,3 x 77,6 см. Музей искусств, Филадельфия.

П.Пикассо. Жестина, сидящая в кресле. 1910 г. Холст, масло. 73,2 x 60,2 см. Фонд Бейлер, Базель.

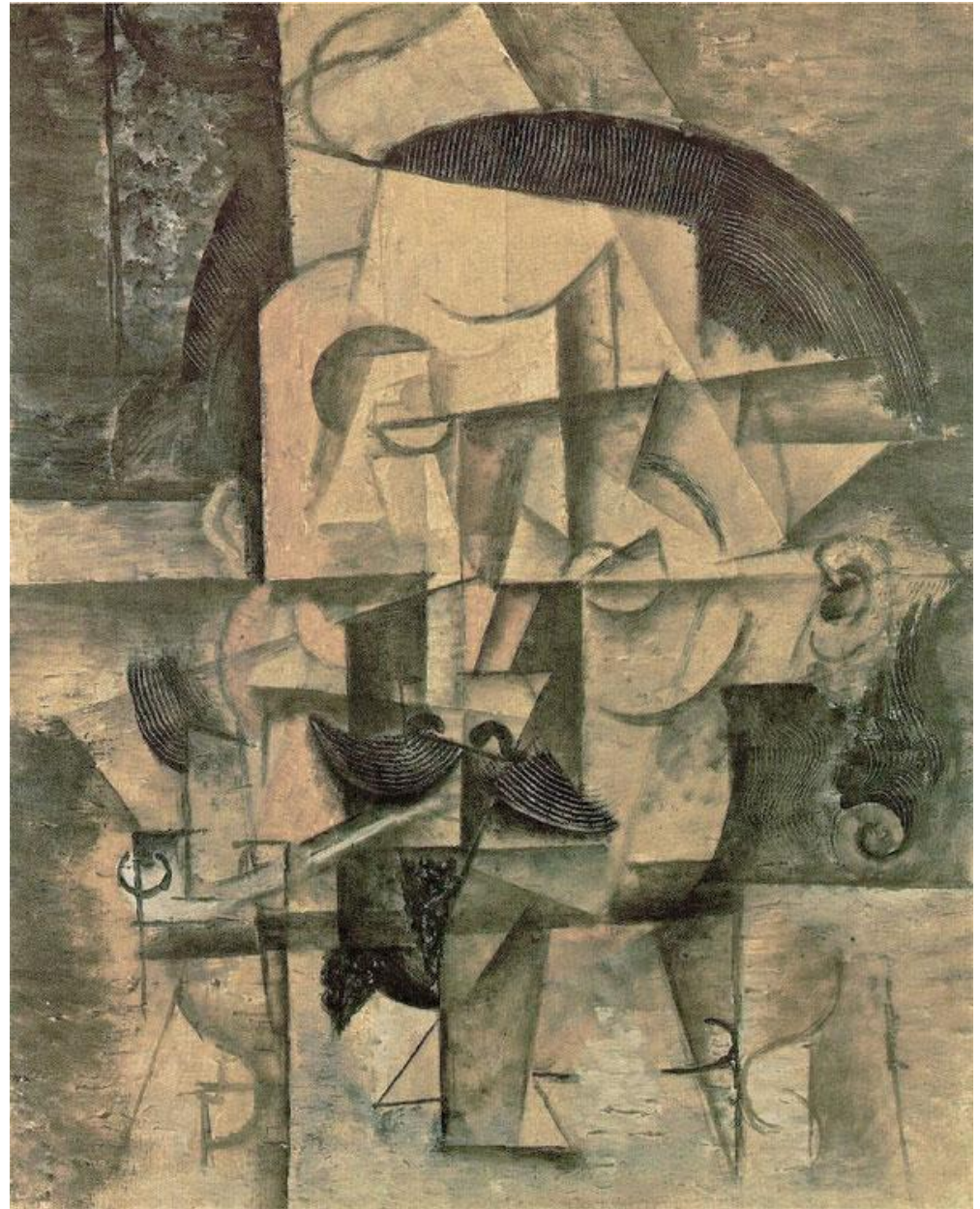
П.Пикассо. Портрет Амбруаза Воллара,,
1910 г. Холст, масло. 92 x 65 см.
ГМИИ им. Пушкина, Москва.

П.Пикассо. Скрипка. 1912 г. ГМИИ им. Пушкина,
Москва.

П.Пикассо. Тореро. 1912 г. Холст, масло.
134,8 x 81,5 см. Музей искусств, Базель.

П.Пикассо. Поэт. 1912 г. Холст, масло. 59,9 x 47,9 см.
Музей искусств, Базель.

П.Пикассо. Ваза с фруктами, скрипка и бокал. 1913 г. Картон, масло, акварель, уголь, мелки, вклеенная цветная бумага и газеты. 64,8 x 49,5 см. Музей искусств, Филадельфия.

П.Пикассо. Мертвые птицы. 1912 г. Холст, масло. 65 x 46 см. Музей королевы Софии, Мадрид.

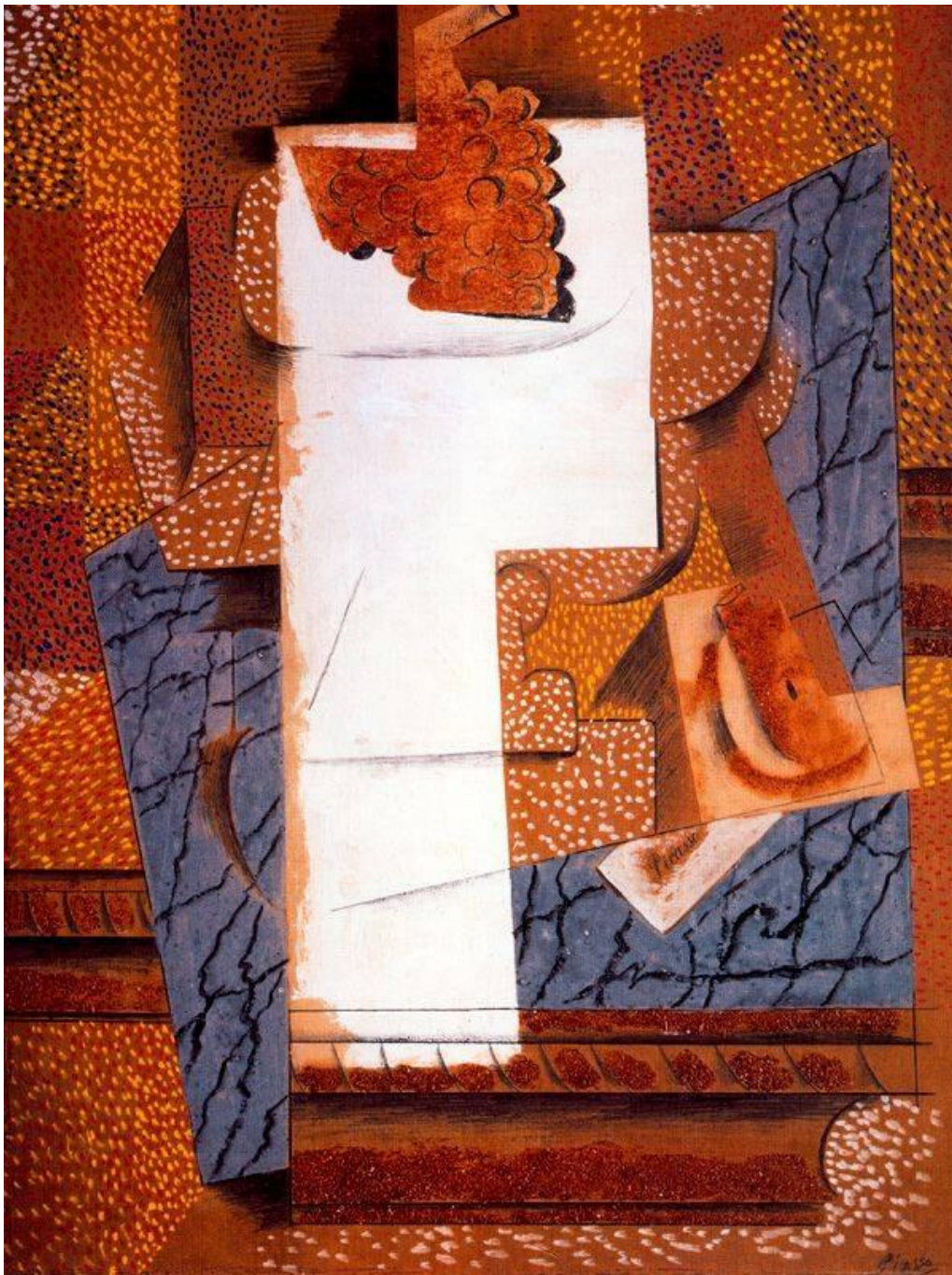
П.Пикассо. Скрипка и гитара. 1913 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

П.Пикассо. Столик в кафе. 1912 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

П.Пикассо. Натюрморт с фруктами на столе. 1915 г. Холст, масло. 64 x 80 см. Музей искусств в Колумбусе.

Композиция с гроздью винограда
и разрезанной грушей. 1914
год. Картон, гуашь. 68,3 x 52,9 см
Коллекция: Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж

П.Пикассо. Гитара (картон).
1913 г.
Картон, бумага, нитки,
окрашенная проволока, 76,2 x
52,1 x 19,7 см. Музей
современного искусства, Нью-
Йорк.

СОВРЕМЕННОСТИ И СОРАТНИКИ

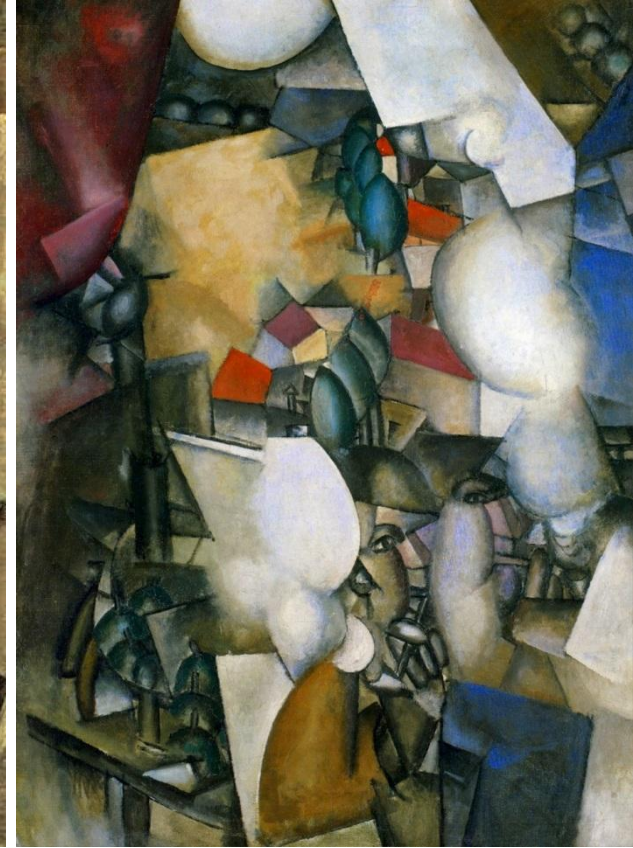
КУБИЗМ

Ж.Брак. Скрипка и кувшин. 1910 г.
Холст, масло. Музей искусств,
Базель.

Х.Грис. Портрет П. Пикассо. 1912
г. Художественный институт,
Чикаго.

Ф.Леже. Курильщики. 1911-1912 гг.
Холст, масло. 129,2 x 96,5 см.
Музей Соломона Гуггенхайма,
Нью-Йорк.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

«Я не умалял кубизма, но добавлял к нему. В это время ни один скульптор не редуцировал формы до их коренной геометрической структуры».
А.Архипенко.

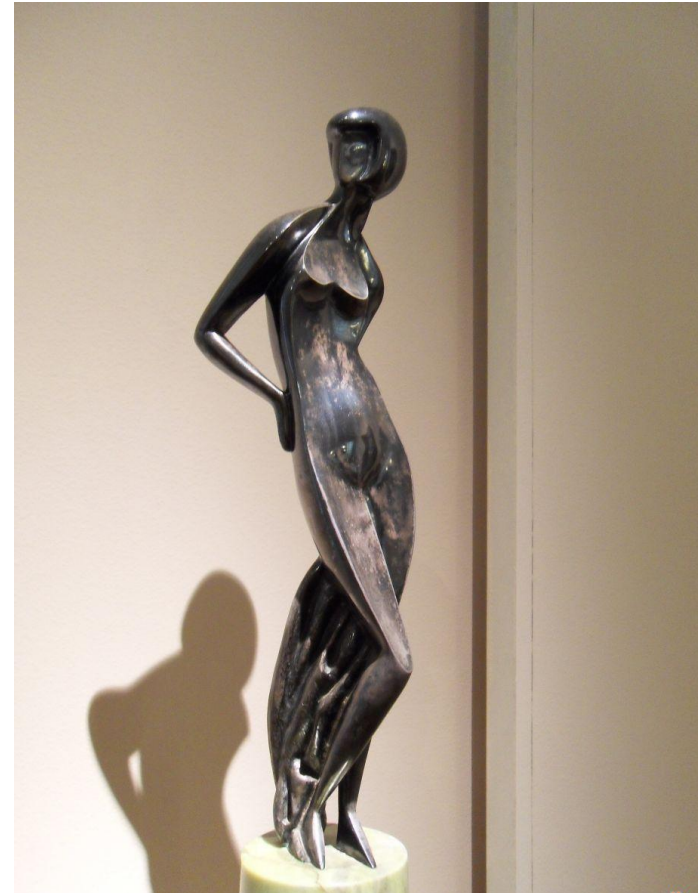
Александр Архипенко (1887 – 1964 гг.)

А.Архипенко. Сидящая женщина (Задрапированная). 1911 г.

А.Архипенко. Гондольер. 1914 г.
Реконструкция 1949-1950 гг.
Бронза.

А.Архипенко. Грация (Прославление красоты). 1926 г. Посеребренная бронза.