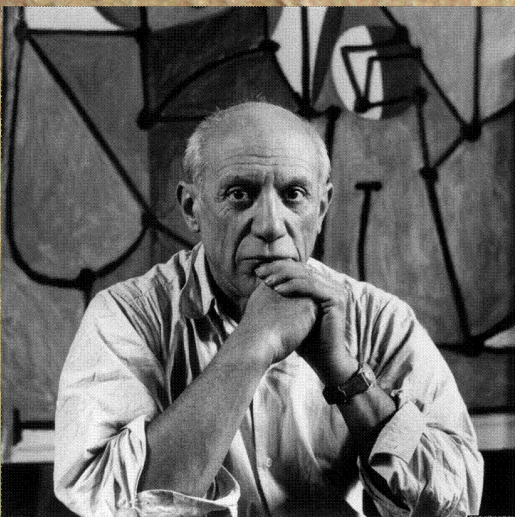

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
ГБПОУ ОКГ «Столица»
БИБЛИОТЕКА

**«Основоположник кубизма Пабло Пикассо» - презентация к 140-
летию со дня рождения испанского и французского художника,
скульптора, керамиста и дизайнера Пабло Пикассо (1881-1973)**

*Презентацию подготовила библиотекарь
Филиппова Е.В.
отделение «Кржижановское»*

«Алжирские женщины» 1954г.

Пабло Руис-и-Пикассо — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.

Основоположник **кубизма** (совместно с **Жоржем Браком** и **Хуаном Грисом**), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пикассо много работал как график, скульптор, керамист и т. д. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в **XX веке**. Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около **20 тысяч работ**.

По экспертным оценкам, Пикассо — самый **«дорогой»** художник в мире: только за один 2008 год ценовой индекс его работ на рынке произведений искусства (годовой объём аукционных продаж) составил 262 млн. долларов. Картина Пикассо «Алжирские женщины», проданная весной 2015 года в Нью-Йорке за 179 млн. долларов, стала самой дорогой картиной, когда-либо проданной с аукциона.

По результатам опроса 1,4 млн читателей, проведённого газетой *The Times* в 2009 году, **Пикассо** — лучший художник среди живших за последние 100 лет. Также его полотна занимают первое место по **«популярности»** среди похитителей.

Лауреат Международной Ленинской премии **«За укрепление мира между народами»** (1962).

Детство и годы обучения

Согласно испанской традиции, Пикассо получил *две фамилии по первым фамилиям родителей*: отца — Руис и матери — Пикассо. Полное имя, которое будущий художник получил при крещении — **Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано (Криспиниано) де ла Сантиссима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо**. Фамилия Пикассо по матери, под которой художник получил известность, имеет итальянское происхождение: прадед матери Пикассо Томмасо переехал в Испанию в начале XIX века из местечка *Сори* в провинции *Генуя*. В доме на малагской *площади Мерсед*, где родился Пикассо, ныне размещаются дом-музей художника и фонд, носящий его имя.

Пикассо начал рисовать с самого детства, первые уроки художественного мастерства он получил у своего отца — учителя рисования *Хосе Руиса Бласко*, и вскоре сильно в этом преуспел. В 8 лет он написал свою первую серьёзную картину маслом — *«Пикадор»*, — с которой не расставался в течение всей жизни.

В 1891 году дон Хосе получил должность преподавателя рисования в *Ла-Корунье*, и юный Пабло вместе с семьёй переехал на север Испании, где обучался в местной школе искусств (1894-1895).

Пикассо в детстве

«Пикадор» 1889г.

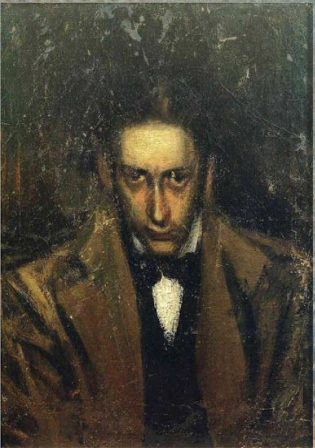

Мать и отец П. Пикассо

Хайм Сабартес

Карлос Касагемас

Впоследствии семья переехала в *Барселону*, и в 1895 году Пикассо поступил в школу изящных искусств *Ла-Лонха*. Пабло исполнилось только четырнадцать, поэтому он был слишком молод для поступления в *Ла-Лонху*. Тем не менее по настоянию отца он был допущен к сдаче вступительных экзаменов на конкурсной основе. Пикассо с блеском сдал все экзамены и поступил в *Ла-Лонху*. Сначала он подписывался своим именем по отцу *Ruiz Blasco*, но затем выбрал фамилию матери — *Picasso*.

В начале октября 1897 года Пикассо уехал в *Мадрид*, где поступил в *Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо*. Своё пребывание в Мадриде Пикассо использовал в основном для подробного изучения коллекции музея *Прадо*, а не для учёбы в академии с её классическими традициями, где Пикассо было тесно и скучно.

В *Барселону* Пикассо вернулся в июне 1898 года, там он вступил в художественное общество *Els Quatre Gats*, по названию богемного кафе с круглыми столами. В этом кафе в 1900 году прошли его две первые персональные выставки. В Барселоне он сблизился со своими будущими друзьями *Карлосом Касагемасом* и *Хайме Сабартесом*, которые впоследствии стали персонажами его полотен.

В детстве его мать, укладывая сына в кровать, обязательно рассказывала ему сказки, которые сама придумывала, используя эмоции от прошедшего дня. Потом Пабло говорил, что именно эти сказки и пробудили в нём желание творить, также используя эмоции одного дня.

Творчество. Голубой и розовый периоды

В 1900 году Пикассо со своим другом, художником *Касагемасом*, уехал в Париж, где посетил *Всемирную выставку*. Именно там Пабло Пикассо познакомился с творчеством *импрессионистов*. Его жизнь в это время была сопряжена со многими трудностями, а самоубийство *Карлоса Касагемаса* 17 февраля 1901 года глубоко потрясло молодого Пикассо.

В этих обстоятельствах в начале 1902 года Пикассо стал писать в стиле, по которому впоследствии период творчества художника в Барселоне в 1903-1904 годах был назван «голубым». В работах этого времени ярко выражены темы старости и смерти, характерны образы нищеты, меланхолии и печали («Женщина с пучком волос», 1903; Пикассо считал: «кто грустен, тот искренен»); движения людей замедлены, они словно вслушиваются в себя («Ребёнок с голубем», 1901; «Любительница абсента», 1901; «Женщина с шиньоном», 1901; «Свидание», 1902; «Нищий старик с мальчиком», 1903; «Жизнь», 1903; «Трагедия», 1903). В палитре мастера преобладают оттенки синего цвета. Отображая человеческие страдания, Пикассо в этот период рисовал слепых, нищих, алкоголиков и проституток. Их бледные, отчасти удлинённые тела на картинах напоминают работы испанского художника *Эль Греко*.

«Женщина с пучком волос»

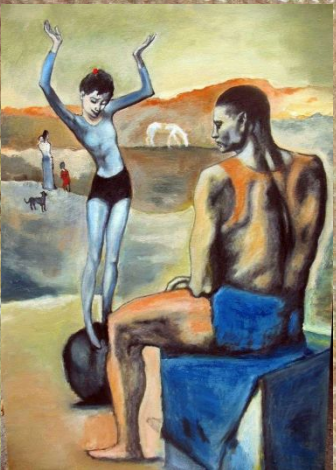
«Любительница абсента»

«Ребёнок с голубем»

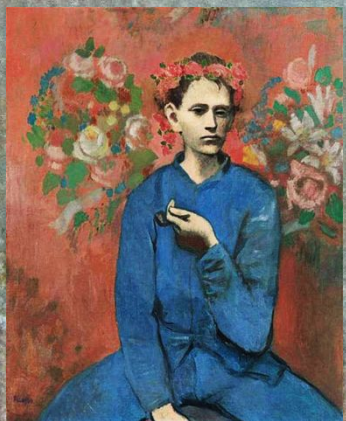
«Нищий старик с мальчиком»

«Девочка на шаре»

«Семья акробата с обезьяной»

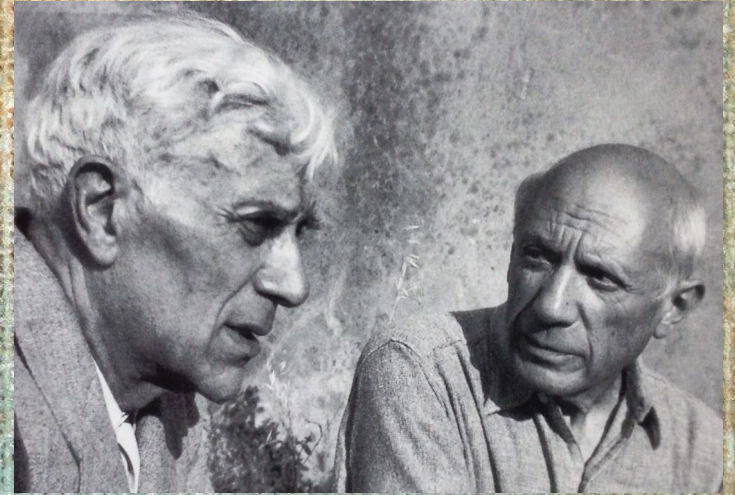
«Мальчик с трубкой» (1905г.)

Произведение переходного периода — от «голубого» к «розовому» — «Девочка на шаре» (1905, Музей изобразительных искусств, Москва). В 1904 году Пикассо поселяется в Париже, где находит пристанище в знаменитом монмартрском общежитии для бедных художников Бато-Лавуар: начинается так называемый «розовый период», в котором печаль и нищета «голубого периода» сменилась образами из более живого мира театра и цирка. Художник отдавал предпочтение розово-золотистому и розово-серому тону, а персонажами стали в основном бродячие артисты — клоуны, танцовщики и акробаты; картины этого периода проникнуты духом трагического одиночества обездоленных, романтической жизни странствующих комедиантов («Семья акробата с обезьяной», 1905).

Кубизм

«Многие считают, что кубизм, — писал П. Пикассо, — особый род переходного искусства, эксперимент, и результаты его скажутся только в дальнейшем. Думать так — значит не понимать кубизма. Кубизм не «зерно» и не «зародыш», а искусство, для которого прежде всего важна форма, а форма, будучи однажды создана, не может исчезнуть и живет самостоятельной жизнью».

Подобная характеристика была подхвачена журналистом Луи Векселем в рецензии на выставку картин *Жоржа Брака* (1882— 1963), проходившую в Париже в ноябре 1908 г. и ставшую большим событием в художественной жизни Европы. И хотя сами художники считали термин *«кубизм»* слишком узким по отношению к их искусству, он все же прижился и стал обозначать одно из новых направлений в живописи. Более того, кубизм оказал существенное влияние и на другие виды искусства: скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, балет, сценографию и даже литературу.

Жорж Брак и Пабло Пикассо

*Жорж Брак.
Скрипка и палитра. 1910 г. Музей
современного искусства, Нью-Йорк*

Цвет и сюжет в кубизме выполняли второстепенную роль, главными были рисунок, статичная конструкция и композиция. Пабло Пикассо отмечал: *«Кубизм не отличается от обычных направлений в искусстве. Здесь действуют те же принципы и элементы, что и везде. Тот факт, что кубизм долгое время оставался непонятым и что еще и теперь есть люди, которые в нем ничего не понимают, не означает его несостоятельности. Факт, что я не читаю по-немецки... не означает, что немецкого языка не существует».*

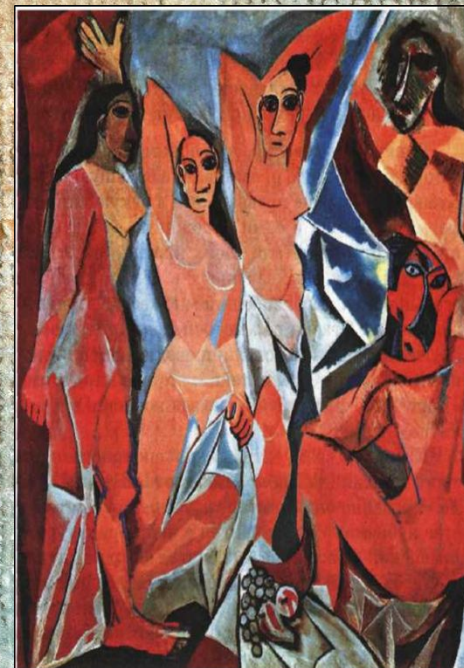
«Авиньонские девицы»

Истинной возмутительницей спокойствия стала картина испанского художника Пабло Пикассо (1881—1973) «Авиньонские девицы».

Именно она знаменовала начало нового направления в искусстве **кубизма**. Матисс увидел в ней карикатуру на современные направления в живописи и посчитал ее просто дурной выходкой своего друга. Ж. Брак, одним из первых увидевший это произведение, возмущенно заявил, что Пикассо хочет заставить его *«есть паклю и пить керосин»*. Известный русский коллекционер и большой поклонник таланта художника С. И. Щукин, увидев ее в мастерской, со слезами на глазах воскликнул: *«Какая потеря для французской живописи!»* К счастью, многочисленные нападки критиков оказались лишь стимулом для дальнейших творческих поисков Пикассо.

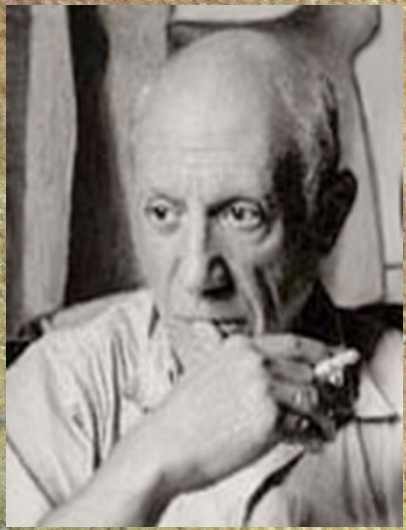
Огромное полотно стало результатом длительных раздумий художника, явно пренебрегшего канонами классической женской красоты. Пикассо объяснял:

«Я сделал половину картины, я чувствовал, что это не то! Я сделал иначе. Я спросил себя: должен ли я переделать все целиком. Потом сказал: нет, поймут, что я хотел сказать».

Авиньонские девицы. 1907 г.

Музей современного искусства, Нью Йорк

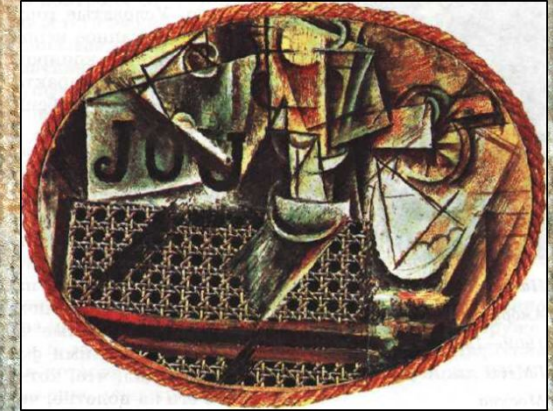
Что же *«хотел сказать»* художник и что так смутило в ней зрителей? Пять обнаженных женских фигур, запечатленных в разных ракурсах, заполнили почти всю поверхность холста. *Идолоподобные* застывшие фигуры небрежно вытесаны из твердого дерева или камня. Странные лица-маски сильно искажены и деформированы. Лишенные каких-либо чувств и эмоций, они одновременно пугают и завораживают... Девушка справа равнодушно смотрит через раздвинутый занавес. Фигура, сидящая спиной, обернулась и пристально взирает на зрителя. В каждом взгляде — немой укор и упрек обществу, которое отторгло женщин и обрекло их на болезни и смерть. Таким образом, по мнению автора, картина должна была разбудить уснувшую совесть современников, а потому воспринималась как страстный голос художника в защиту поруганной красоты, униженной и бесправной женщины.

Синтетический кубизм

Вторым этапом в развитии нового направления в живописи принято считать *синтетический кубизм*, использующий различные предметы реальной жизни. Гриф гитары, кайма скатерти, цилиндрическая ножка бокала, горлышко бутылки, изгиб курительной трубки, колода игральных карт — все могло послужить поводом к расшифровке картин. Особенно часто вводились буквы и цифры, фрагменты слов, обрывки телеграфных или газетных строк, надписи на витринах магазинов и кафе, номера автомобилей, опознавательные знаки на бортах самолетов... Более того, в картинах использовали материалы, инородные для масляной живописи: песок, опилки, железо, стекло, гипс, уголь, доски, обои. Так было положено начало искусству *коллажа* (наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре).

Однажды Пикассо взял клеенку, на которой была изображена сетка плетеного стула. Вырезав кусок нужной ему формы, он приклеил его к холсту. Так был создан «*Натюрморт с соломенным стулом*». Небольшая овальной формы картина была полна деталей, идущих вразрез с существовавшими нормами живописи. Разрозненные элементы, соединенные определенным образом, все же создавали единое целое.

«Пикассо преднамеренно нарушает гармоническое восприятие картины, объединяя на одном полотне предметы, реальность каждого из которых воспринимается в различной степени. Но они объединены таким образом, что создают игру противоречивых и в то же время дополняющих друг друга чувств». (Р. Пенроуз)

*Натюрморт с соломенным стулом. 1912
г. Музей Пикассо, Париж*

*«Портрет Амбруаза Воллара», 1909-1910 гг.
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва*

Кроме натюрморта, кубисты нередко обращались и к жанру портрета. Фигура человека, представленная в геометрических формах, весьма отдаленно воспроизводила реальную модель. Голова напоминала шар, руки — прямоугольник, спина — треугольник. Лицо распадалось на множество отдельных элементов, по которым с трудом можно было восстановить облик портретируемого. Однако известен случай, когда один американский критик узнал в парижском кафе человека, который был ему знаком только по кубистскому портрету Пикассо.

Удивительного «сходства» удалось достичь художнику в знаменитом *«Портрете Амбруаза Воллара»*. Созданный на фоне замысловатых кристаллов, он отдаленно передает несколько приплюснутый нос известного коллекционера. Высокий и прямой лоб выделяется из преобладающей серой гаммы цветов с помощью мягких тонов. Едва различимые черты лица поглощаются кубическими формами. Сам Воллар утверждал, что, хотя многие не могли узнать его на полотне, четырехлетний сын одного из его друзей, впервые увидев портрет, тут же воскликнул: *«Это дядя Амбруаз!»*

Сюрреализм

В 1925 году начинается один из самых сложных и неровных периодов в творчестве Пикассо. После эпикурейского изящества 1920-х («Танец») Пикассо создаёт атмосферу конвульсий и истерии, ирреальный мир галлюцинаций, что можно объяснить отчасти влиянием поэтов-сюрреалистов, проявившимся в некоторых рисунках, стихотворениях, написанных в 1935, и театральной пьесе, созданной во время войны. На протяжении нескольких лет воображение Пикассо, казалось, могло создавать только монстров, неких разорванных на части существ («Сидящая купальщица», 1929), орущих («Женщина в кресле», 1929), раздутых до абсурда и бесформенных («Купальщица», рисунок, 1927) или воплощающих метаморфические и агрессивно-эротические образы («Фигуры на берегу моря», 1931). Несмотря на несколько более спокойных произведений, которые являются в живописном плане наиболее значительными, стилистически это был весьма переменчивый период («Девушка перед зеркалом», 1932). Женщины остаются главными жертвами его жестоких бессознательных причуд, возможно, потому что сам Пикассо плохо ладил со своей собственной женой или потому, что простая красота *Мари-Терезы Вальтер*, с которой он познакомился в марте 1932 года, вдохновляла его на откровенную чувственность («Зеркало», 1932). Она стала также моделью для нескольких безмятежных и величественных скульптурных бюстов, исполненных в 1932 году в замке *Буажелу*, который он приобрёл в 1930 году. В 1930-1934 годах именно в скульптуре выражается вся жизненная сила Пикассо: бюсты и женские *ню*, в которых иногда заметно влияние *Матисса* («Лежащая женщина», 1932), животные, маленькие фигуры в духе сюрреализма («Мужчина с букетом», 1935) и особенно металлические конструкции, имеющие полуабстрактные, полуреальные формы и исполненные порой из грубых материалов (он создаёт их с помощью своего друга, испанского скульптора *Хулио Гонсалеса* — «Конструкция», 1931). Наряду с этими странными и острыми формами, гравюры Пикассо к «*Метаморфозам*» *Овидия* (1930) свидетельствуют о постоянстве его классического вдохновения.

«Купальщицы» 1918г.

«Женщина, сидящая в кресле» 1941г.

«Танец» 1925г.

«Зеркало» 1932г.

«Герника» 1937г.

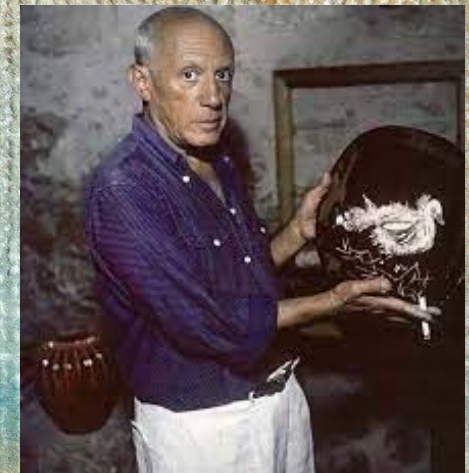
«Женщина с цветком» 1932г.

После войны

В 1944 году Пикассо вступает в Коммунистическую партию Франции. Гуманистические воззрения Пикассо проявляются в его работах. В 1950 году он рисует знаменитого «*Голубя мира*».

Послевоенное творчество Пикассо можно назвать счастливым; он сближается с Франсуазой Жило, с которой познакомился в 1945 году и которая родит ему двоих детей, дав таким образом темы его многочисленных очаровательных семейных картин. Он уезжает из *Парижа* на юг Франции, открывает для себя радость солнца, пляжа, моря. Произведения, созданные в 1945—1955 годах, очень средиземноморские по духу, характерны своей атмосферой языческой идиллии и возвращением античных настроений, которые находят своё выражение в картинах и рисунках, созданных в конце 1946 года в залах музея *Антиб*, ставшего впоследствии музеем Пикассо («*Радость жизни*»).

В послевоенные годы было выпущено рекордное количество литографий работ художника. Чтобы повысить коллекционную значимость копий своих работ, тиражные литографии, после их выпуска, собственноручно подписывались Пикассо. Подписи на копиях своих работ, автор ставил преимущественно, простым карандашом. Не редко можно встретить тиражные копии работ Пикассо, которые помимо собственноручной подписи автора, имеют ещё и штамп Парижской галереи.

«Мастерская в Каннах», 1956г.

«Мужчина и женщина с букетом», 1970г.

Произведения последних лет

Произведения последних пятнадцати лет творчества художника очень разнообразны и неравны по качеству («Мастерская в Каннах», 1956). Можно, однако, выделить испанский источник вдохновения («Портрет художника, в подражание Эль Греко», 1950) и элементы тауромахии (Пикассо был страстным поклонником популярной на юге Франции *корриды*), выраженные в рисунках и акварелях в духе *Гойи* (1959—1968). Чувством неудовлетворения собственным творчеством отмечена серия интерпретаций и вариаций на темы знаменитых картин «Девушки на берегу Сены. По Курбе» (1950); «Алжирские женщины. По Делакруа» (1955); «Менины. По Веласкесу» (1957); «Завтрак на траве. По Мане» (1960).

Музей П. Пикассо в Париже

Пикассо умер 8 апреля 1973 года в Мужене (Франция) на своей вилле *Нотр-Дам-де-Ви*. Похоронен возле принадлежавшего ему замка *Вовенарг*.

Замок П. Пикассо в Вовенагре

Музей П. Пикассо в Барселоне

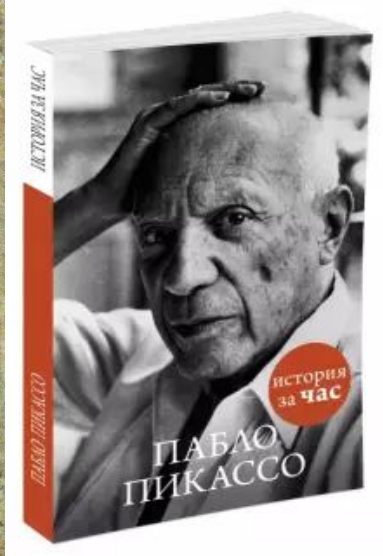

Музей П. Пикассо – Игуана Magazine

Памятник П. Пикассо

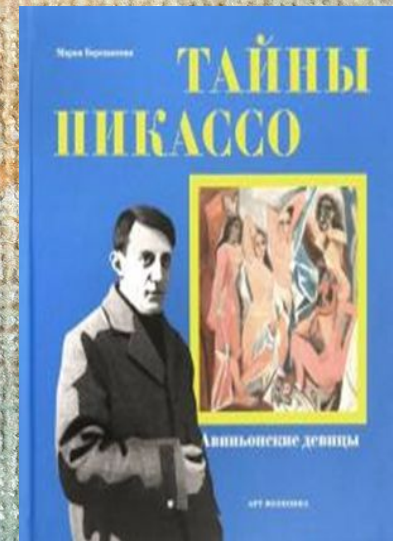
Книги о Пабло Пикассо

Имя Пикассо с самого рождения окутано легендами. Маленький мальчик, чьим первым словом было "карандаш". Прожигатель жизни, бонвиван и антифашист, новатор и классик, автор "*Герники*" (1937), одного из самых мощных антивоенных полотен за всю историю человечества. Гений Пикассо был универсален - самый противоречивый художник XX столетия с одинаковым успехом работал в живописи и графике, скульптуре и театре. Он так любил свое искусство, что на исходе жизни запретил своей последней жене пускать к нему посетителей: люди отнимали последние мгновения, которые Пикассо хотел отдать творчеству.

*Калмыкова В.В. Пабло Пикассо. –
М.: Колибри, 2015. – 96 с.*

Эта детская книга посвящена очень непростым взрослым вещам. В начале XX века существовала так называемая парижская школа — важнейший эпизод в истории искусства. Пабло Пикассо был её центральной фигурой, а его картина «Авиньонские девицы» стала ключевой для всей истории авангарда. История её создания проиллюстрирована множеством репродукций, рисунков, разного рода сведений об эпохе и её героях — знаменитых современниках художника.

*Берзанская М. Тайны Пикассо.
Авиньонские девицы. – М.: Арт-
Волхонка, 2019. – 80 с.*

Бернадак Мари-Лор. Человек, который стал Пикассо. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 160 с.

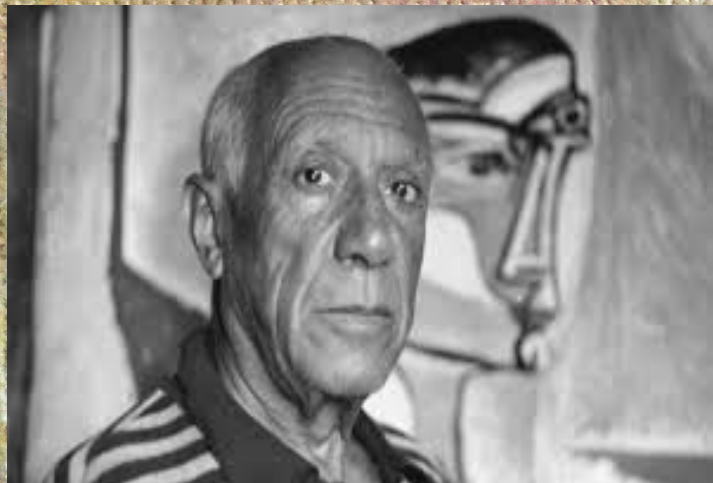
Художник, человек, гений. Тот, для кого писать значило видеть, который лучше, чем кто-либо, "проживал" свое столетие. Визионер? Да. Принадлежавший душой и телом творчеству. Публичный человек, чья сумбурная жизнь завораживала толпу, был также неистовым, таинственным, непредсказуемым. От первых голубей, нарисованных карандашом в Малаге, до голубого и розового периодов, от безумных лет на Монмартре до "Авиньонских девиц", от сюрреалистического взрыва до "Герники", от плачущих женщин до женщины-цветка он неустанно повторял: "Я не ищу, я нахожу". Мари-Лор Бернадак и Поль дю Буше проследили судьбу человека, оставившего огненный отпечаток на своем столетии и навсегда изменившего современное искусство. Картины голубого и розового, кубистского и классического периодов, плакат, женские портреты, скульптура, коллаж, керамика, литография... 200 произведений демонстрируют яркость, смелость и разнообразие творчества Пабло Пикассо.

Пабло Пикассо - центральная фигура искусства XX века. Эта книга с символичным названием Пикассо. Путь к триумфу посвящена сорокалетнему (1895-1937) периоду его творчества. От картин "голубого" и "розового" периодов, кубизма, нового "реализма", сюрреализма до Герники - все это удивительное многообразие стилей несло в себе мощную и яростную энергию своего Времени. По воле автора, замечательного российского историка искусства Михаила Германа, Время становится таким же полноправным героем книги, как и его величайший художник, как в зеркале, отразивший в своих картинах все падения и триумфы XX столетия. В его словах: *"Я не пишу с натуры, я пишу при помощи натуры"*, как и во всем его творчестве, лежит ключ к пониманию искусства XX века, его кодов и новой художественной эстетики. Книга адресована широкому кругу любителей искусства XX века.

Герман М. Пикассо. Путь к триумфу. – М.: Искусство-XXI век, 2013. –336 с.

«Там, где прошел Пикассо, делать нечего»

Все, созданное художником, поражает не только количеством работ, но и охватом различных видов искусства. Удивительных результатов он достиг в скульптуре, графике, декоративной керамике и книжной иллюстрации. В каждом из своих произведений он сумел запечатлеть бурное, полное драматизма время. В. В. Маяковский, еще в 1922 г. посетивший мастерскую Пикассо в Париже, писал:

«Это самый большой живописец и по своему размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи».

Его имя уже при жизни было окружено легендами. Им восторгались и о нем спорили. Его низвергали и вновь возводили на вершины Олимпа. О нем написаны сотни исследований. По Пабло Пикассо еще долгое время будут измерять искусство XX в., в котором он сделал свои гениальные открытия. Афористичные слова его современника Андре Бретона (1898—1966) до сих пор сохраняют смысл и значение: *«Там, где прошел Пикассо, делать нечего».*

Используемые интернет-ресурсы:

1) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE

2) <https://www.labirint.ru/books/485300/>

3) <https://www.labirint.ru/books/732697/>

4) <https://ppt4web.ru/mkhk/kubizm-pikasso.html>

5) https://www.labirint.ru/books/723393/point/gm/?point=gg40&utm_source=g_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=smart_shoping_children&product_partition_id=826424811981&product_id=723393&gclid=EAIaIQobChMIzNK9_p2m8wIVngWiAx38SgzSEAQYAiABEgLY4_D_BwE

6) https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/917405/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Beta_PLA_rf&utm_term=&utm_content=g|position|u||ad|270933252449||device|c|geo||1011969|cid|1410957570|gid|54935583029|pla-1006641068384&gclid=EAIaIQobChMIzNK9_p2m8wIVngWiAx38SgzSEAQYBiABEgLPtvD_BwE

7) <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1224487/>

