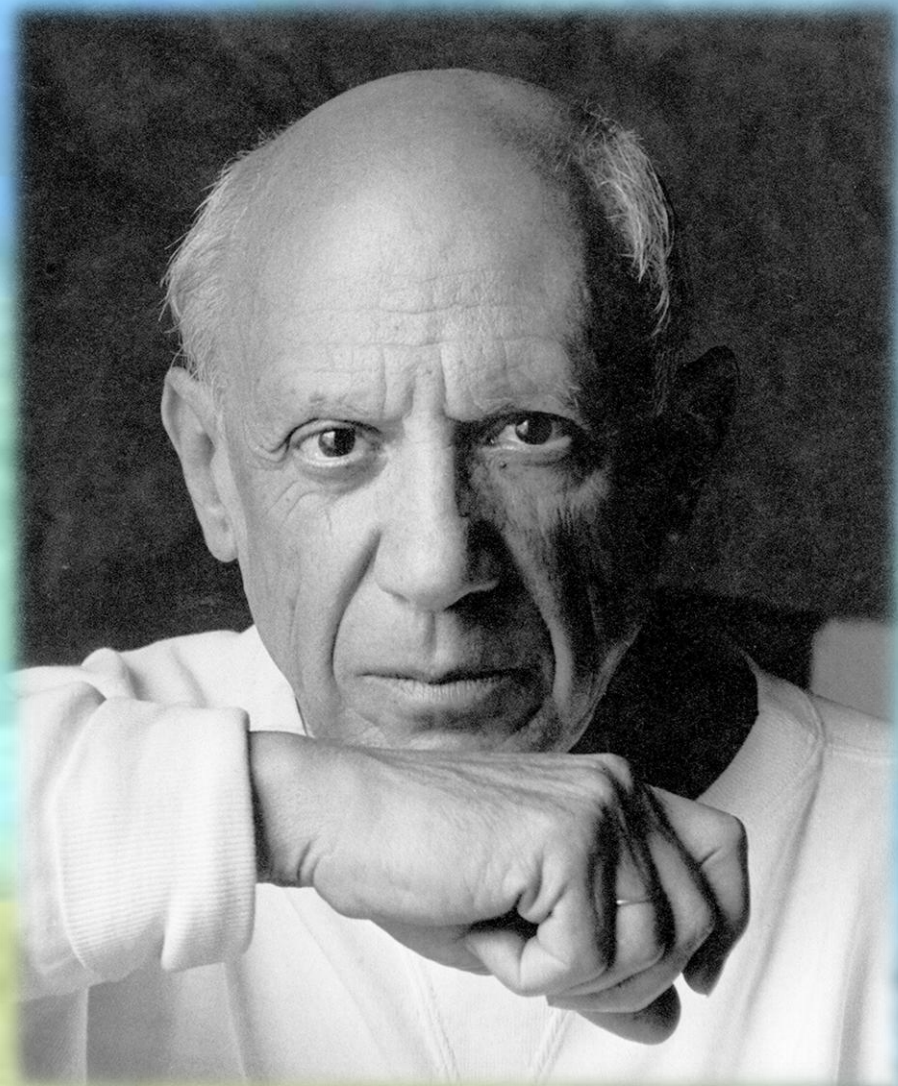

Пабло Пикассо

1881 - 1973

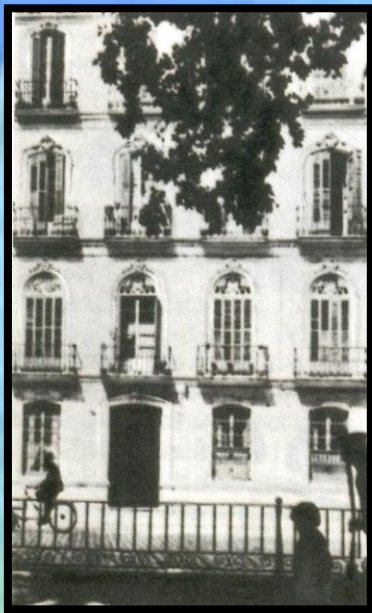
К 135-летию
со дня рождения

«...В детстве мать говорила мне: «Если ты пойдёшь в армию — будешь генералом; если в монахи — Папой».

Так и вышло: я стал художником и дослужился до Пикассо...»

Picasso

Малага.
Дом, в котором
родился Пабло
Пикассо

Пабло в возрасте
четырех лет

Пабло с сестрой Лолой
1888 г.

25 октября 1881 года в семье учителя рисования Хосе Руиса из Малаги родился сын. 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 Сантисима Тринидад Мартир Руис и Пикассо.

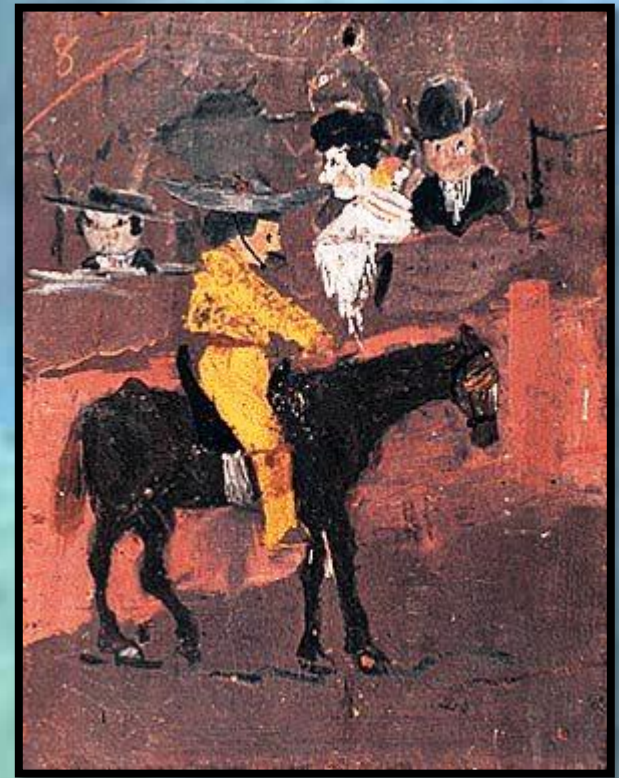
Пикассо начал рисовать с самого детства, получив первые уроки художественного мастерства у своего отца — учителя рисования, и вскоре сильно в этом преуспел.

В 8 лет он написал свою первую серьёзную картину маслом, «Тикадор», с которой он не расставался в течение всей жизни.

Он рисовал постоянно, сохранилось огромное множество набросков на тему корриды, этюды из жизни местного населения. Отец начал привлекать сына к росписям интерьеров.

Затем, когда семья переехала в Барселону, именно отец настоял на поступлении Пабло в Барселонскую Академию художеств «Ла Конха».

13-летний вундеркинд блестяще сдал вступительный экзамен.

Тикадор. 1889г.

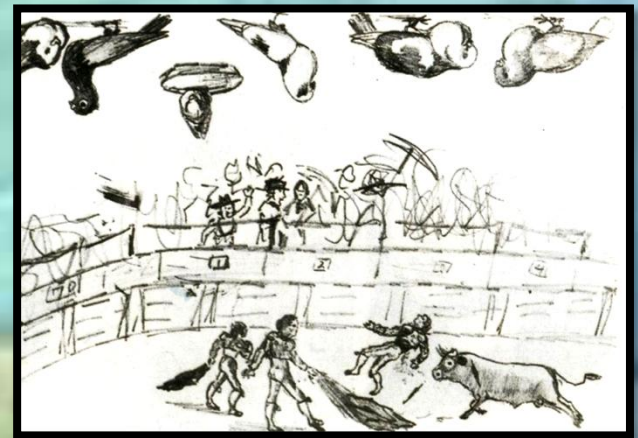

Рисунок девятилетнего Пабло.

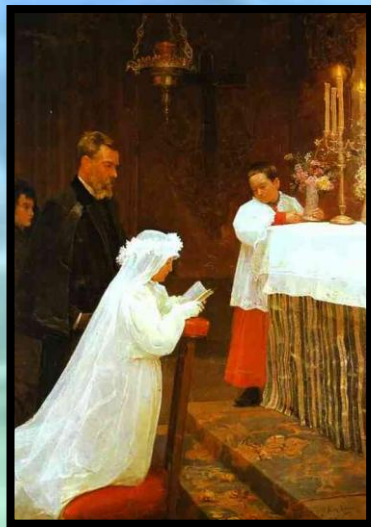
Ранние работы

(1889-1901)

Портрет матери
художника
1896 г.

Первое причастие
1896 г.

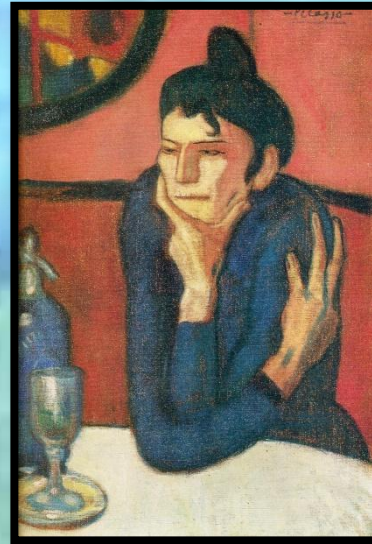

Знание и
милосердие
1897 г.

Пабло получает отличное художественное образование, и уже в 14 лет его реалистические работы можно назвать профессиональными. Его картины «Первое причастие» и «Знание и милосердие» получают награды на выставках. Но академизм очень быстро перестает его интересовать. В 17 лет юноша вливается в круг барселонских авангардистов, начинает интересоваться французским импрессионизмом, и в 1900 году едет в Париж, столицу мирового искусства.

«Голубой» период (1901-1905)

Первый период, когда проявилась индивидуальность художника, несмотря на все-таки проявляющиеся еще влияния, был назван «голубым». Творческий взлет был спровоцирован долгой депрессией, вызванной известием о смерти близкого друга Пикассо – Карлоса Касагемаса. В мае 1901 г. художник второй раз в своей жизни приехал в Париж, где все напоминало о друге.

Любительница абсента
1901

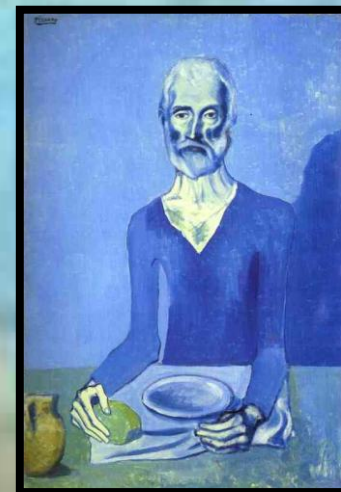
Похороны Касагемаса
1902

Горечь потери, чувство вины, ощущение близости смерти... сплелись для него в сложный узел.

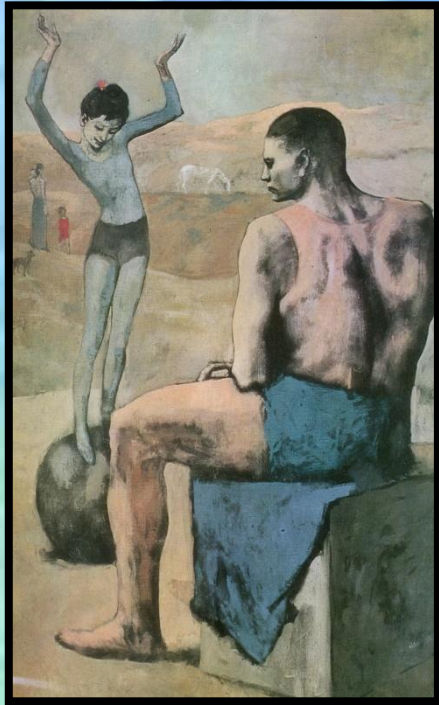
Позже Пикассо говорил: "Я погрузился в синий цвет, когда понял, что Касагемас мертв".

В работах этого времени ярко выражены темы старости и смерти, характерны образы нищеты, меланхолии и печали.

Аскет, 1903 г.

«Розовый» период (1904-1906)

Девочка на шаре.
1905
(Произведение
переходного
периода — от
«голубого» к
«розовому»)

В 1904 г. Пикассо поселяется в Париже где находит пристанище в знаменитом общежитии для бедных художников на Монмартре: 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 тонам, а персонажами стали бродячие артисты — клоуны, танцовщики и акробаты; картины этого периода проникнуты духом трагического одиночества обездоленных, романтической жизни странствующих комедиантов.

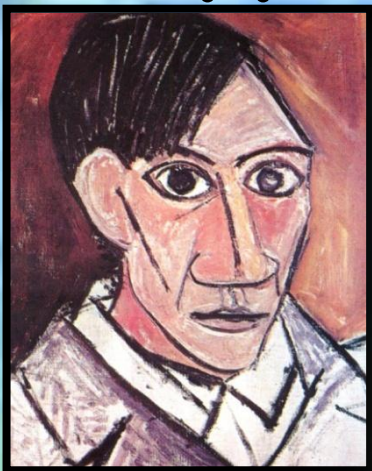

Акробат и юный
Арлекин. 1905г.

Испанка с Майорки. 1905 г.

«Африканский» период 1907-1909

Автопортрет. 1907

Иногда этот период называют «сезанновским», потому что в это время Пикассо находился под влиянием творчества Сезанна; но чаще «африканским», так как он открыл для себя архаичное искусство Африки и почувствовал необходимость изменить свой

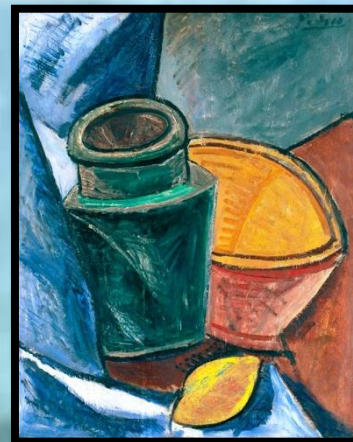
собственный творческий метод.

Для него это было настоящим открытием.

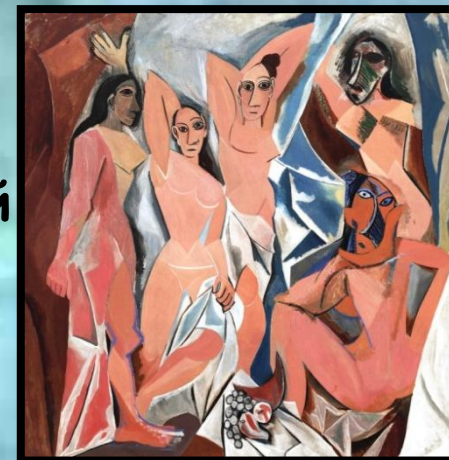
Простые, даже примитивные формы древней скульптуры несли в себе огромный художественный заряд.

Картины Пикассо этого периода были непонятны французским художникам и оттолкнули многих старых друзей. Особенно шокировало зрителей полотно «Авиньонские девицы». Из-за этой скандальной картины с Пикассо порвал Матисс.

Однако эта работа стала отправной точкой авангарда.

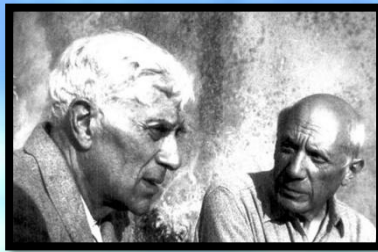
Натюрморт. 1907г.

Авиньонские девицы.
1907г.

Кубизм (1909-1912)

П. Пикассо
и Ж. Брак

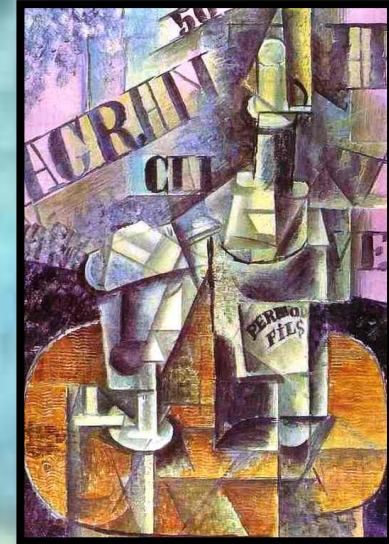
От экспериментов с цветом и передачи настроения Пикассо обратился к анализу формы.

Вместе с художником Жоржем Браком, которого встретил в 1907 году, Пикассо становится родоначальником кубизма - художественного направления, отвергавшего традиции натурализма и изобразительно-познавательную функцию искусства.

Пикассо определяет новую форму живописи: *«Кубизм никогда не был чем-то иным, кроме живописи ради самой живописи, в которой исключаются все понятия несущественной действительности. Цвет играет роль только постольку, поскольку он помогает изображать объемы».*

Женщина с мандолиной.
1909 г.

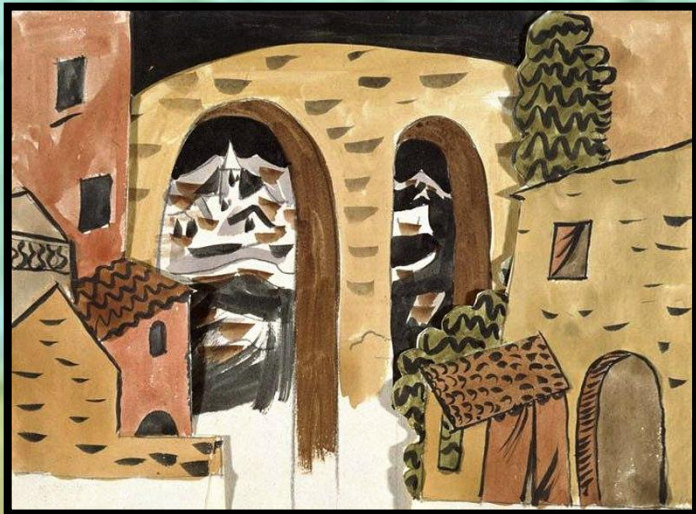

Бутылка перно. 1912 г.

«Классический» период (1917-1925)

Занавес к Балету «Парад».
1917 г.

Декорации для балета «Треуголка».
1919 г.

На конец 1910х - начало 1920х годов приходится очень яркий и насыщенный период в жизни и творчестве Пикассо, который принято обозначать как период классицизма. Это, прежде всего, время его экспериментов в театре. Сотрудничая с Русскими балетами Дягилева, он уезжает с балетной труппой в Рим, где выполняет декорации, костюмы, знакомится с артистами и постановщиками балетов. Новая форма деятельности, яркие сценические образы и крупные объекты воскрешают в нём интерес к декоративности и театральности сюжетов. Атмосфера классического балета и античного Рима заставляет его вернуться к классической манере. Но это именно классицизм Пикассо.

Здесь он познакомился с русской балериной Ольгой Хохловой, и увлекся. Столь страстно, что Дягилев даже счел своим долгом предупредить: "Будь осторожен, она русская, а с русскими не шутят, на них женятся!"

Пикассо принял правила игры и женился. В этом было столько нового для жадного до ощущений художника — жениться, да еще на русской балерине, дочери царского генерала! Венчаться с ней по православному обычаю! Эту свадьбу посетило немало знаменитостей: Сергей Дягилев, Гийом Аполлинер, Анри Матисс, Жан Кокто...

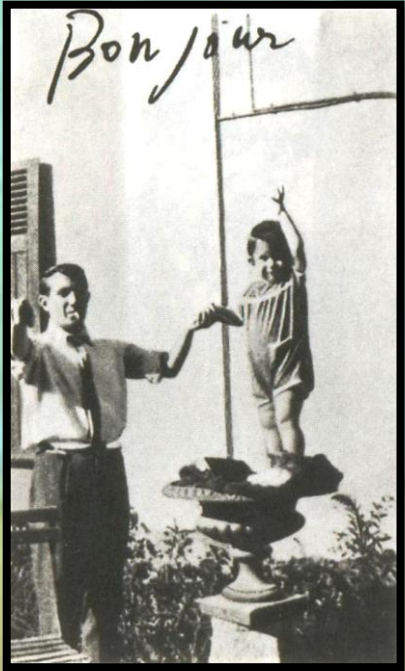
Федоровский, В.
Русские избранницы:
пер. с фр./
В. Федоровский, Г.
Сен-Бри. - М. :
Республика, 1998. -
252, [6] л. ил.
Об Ольге Хохловой
Пикассо - С. 28-32

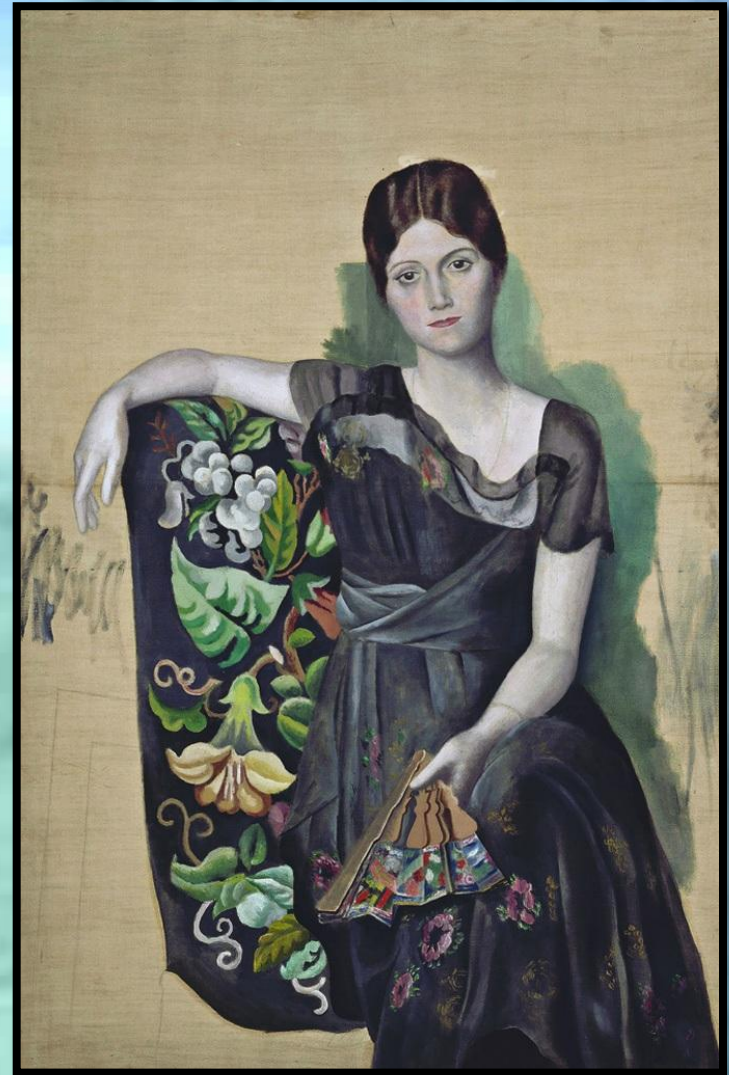
Дама в испанском платье
(портрет Ольги). 1917 г.

Став прекрасной моделью и музой для Пикассо, Ольга Хохлова так и не смогла стать ему хорошей женой. Брак Ольги и Пабло не спасло даже рождение в 1921 году сына Пауло. Затем ее сменили другие музы. Формально Ольга оставалась женой Пикассо до самой своей смерти в 1955 году.

Пауло в костюме Арлекино. 1924 г.

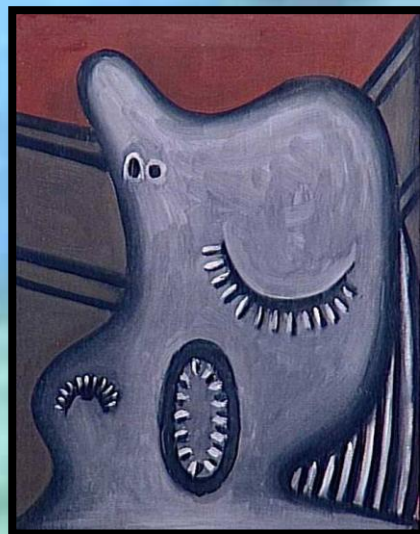
Пикассо с сыном Пауло

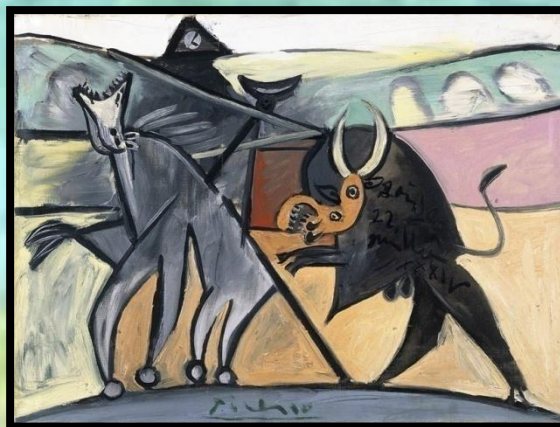
Портрет Ольги в кресле. 1917 г.

Сюрреализм (1925-1937)

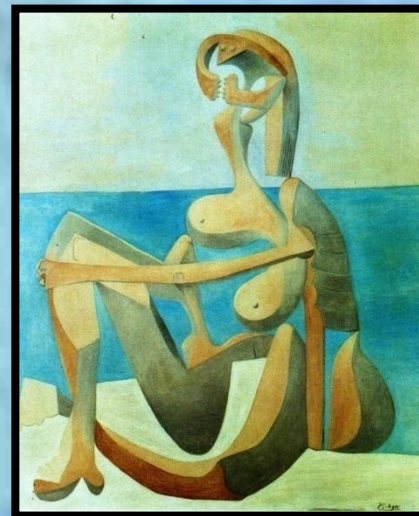
В 1925 году начинается один из самых сложных и неровных периодов в творчестве Пикассо. После эпикурейского изящества 20-х Пикассо создаёт атмосферу конвульсий и истерии, ирреальный мир галлюцинаций, что можно объяснить отчасти влиянием поэтов-сюрреалистов, проявившихся в некоторых рисунках, стихотворениях, написанных в 1935 г., и театральной пьесе, созданной во время войны.

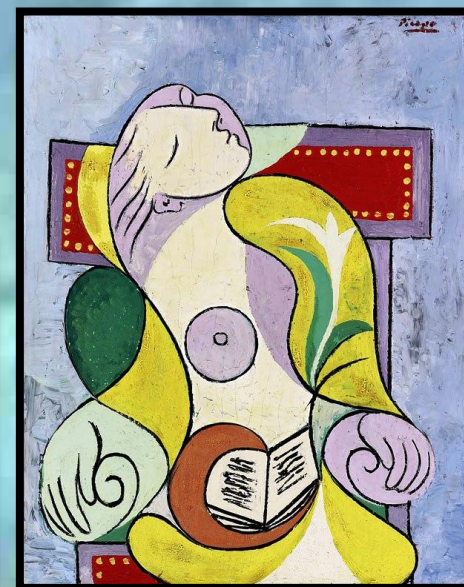
Спящая. 1927 г.

Коррида. 1934 г.

Купальщица, сидящая на берегу моря. 1930 г.

Чтение. 1932 г.

Конец 30-х и война (1937-1945)

В 1936 году в Испании началась гражданская война. Пикассо, будучи сторонником республиканцев, выступил в своем творчестве против деятельности испанского диктатора Франко. В то время мастер делает свое первое политическое заявление, сказав, что военная каста погрузила Испанию в пучину страданий и смерти. В апреле 1937 г. был стерт с лица земли небольшой баскский городок Герника. Свой гнев и боль от этого события художник воплотил в масштабном полотне, которое было представлено на Всемирной выставке в Париже. Эту грандиозную работу (3 x 8 м.) Пикассо выполнил всего за месяц, работая по 12 часов в сутки.

Феномен Пикассо в работе – удивительное реальное ощущение ужаса, даже апокалипсиса при весьма условной технике, далёкой от реалистичности.

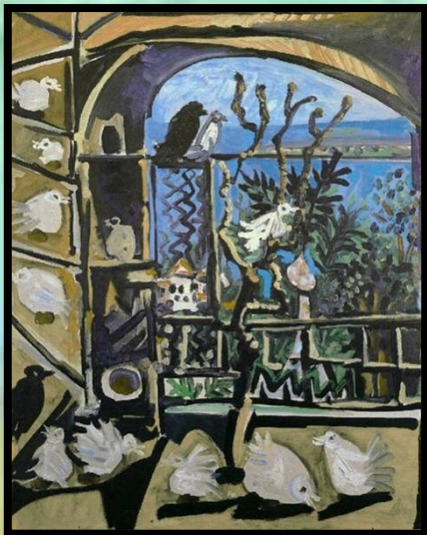
Герника. 1937 г.

Поздние работы (1946-1972)

Картины Пикассо послевоенного периода и до конца жизни очень разнообразны и не объединены какой-то одной манерой. Он реализует все недосказанное в разных манерах и техниках. Он также интерпретирует знаменитые полотна других художников.

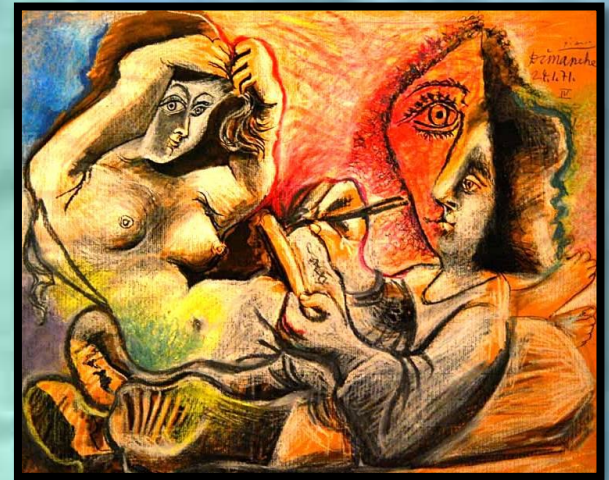
Жаклин с цветами.
1954 г.

Голуби.
1957 г.

Портрет человека 17 в.
1967 г.

Художник и его модель. 1971 г.

Музы Пикассо

Ферднанда Оливье - первая любовь. Вместе они были почти 10 лет.

Ни у одного из великих художников не было столько романов и возлюбленных, сколько у Пабло Пикассо. Однажды он сказал: *"К несчастью, а может, и к счастью, я смотрю на вещи через призму любви"*. Чувства подпитывали его талант. Его музы остались в его полотнах.

Марсель Умбер (Ева)- яркая и очень непродолжительная любовь. Ева умерла от туберкулеза в 1915 году. Пикассо очень горевал.

Мари-Терез Вальтер была рядом с Пикассо около 10-ти лет, но любила его всю жизнь. В 1935 г. родила дочь Майю. Пикассо хотел жениться, но не получил развода от Ольги Хохловой. После смерти художника покончила самоубийством.

Представительница парижской богемы, фотограф Дора Маар вошла в жизнь Пикассо в 1936. Годы войны повлияли на ее тонкую психику. В 1945 г. попала в психиатрическую лечебницу.

Франсуаза Жило - художница, провела с Пикассо почти десять послевоенных лет. Мать двоих детей Пикассо, Клода и Паломы. В 1953 г. уехала с детьми в Париж, чтобы сделать карьеру в живописи.

Последняя любовь

На склоне лет судьба сделала ему подарок — женщину, которая вознесла его на пьедестал, сделала из него кумира, называла "мой господин" и целовала руки. Разница в возрасте достигала 45 лет. Ему было года 72, ей — 27...

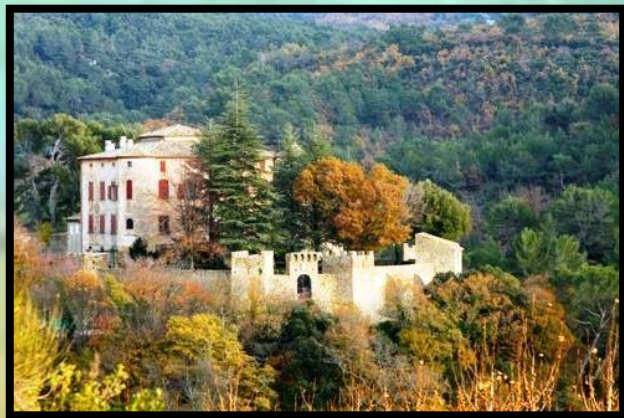
Ее звали Жаклин Рок, и ей суждено было стать второй и последней женой Пабло Пикассо, последней музой. Свадьба была сыграна в марте 1961 года и отличалась скромностью. Перед свадьбой Пикассо приобрел замок Вовенарг с 2,5 тысячами акров земли, который послужил подарком молодой жене. Здесь они прожили до 1961 года, когда из-за ухудшения здоровья художник решил перебраться поближе к докторам и переехал в город Мужен.

Разумеется, он и писал ее, и лепил. Как и всех своих женщин, эту, последнюю, он старался запечатлеть как можно в большем количестве произведений искусства. Может, понимая, что ему недолго осталось творить...

Пабло Пикассо умер 8 апреля 1973 года в возрасте 91 года в городе Мужен, во Франции. Пикассо был похоронен возле своего замка Вовенарг. Здесь же похоронена и Жаклин Пикассо, умершая в 1986 г.

Портреты Жаклин Пикассо

Замок Вовенарг

После себя Мастер оставил более пятидесяти тысяч картин, рисунков, гравюр, скульптур, произведений керамики.

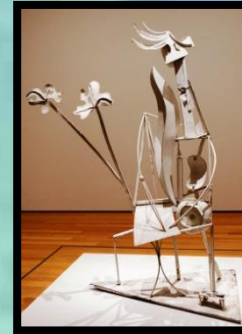
Скульптура и керамика Пикассо

Пикассо особо не афишировал свои скульптурные эксперименты, хотя этот вид искусства на протяжении всей жизни привлекал его, всегда жаждущего попробовать свои силы в чем-то новом. Лишь в 1966 году прошла серия специальных выставок (более 200 экспонатов), на которых скульптуры Пикассо предстали перед жителями Лондона, Парижа и Нью-Йорка. 85-летний художник открыл зрителям неизвестную прежде грань своего таланта, хотя «тренировался» в этой области постоянно. В 40-е годы Пикассо увлекался керамикой, и своими руками на фабрике выполнял декоративные тарелки, блюда, кувшины, статуэтки.

Фернанда. 1909 г.

Голова воина. 1933 г.

Женщина с цветами.
1929-30 гг.

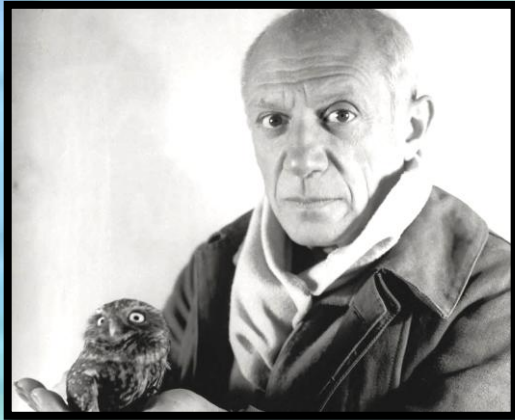

Коза. 1950 г.

Керамика Пикассо

Интересные факты из жизни Пикассо

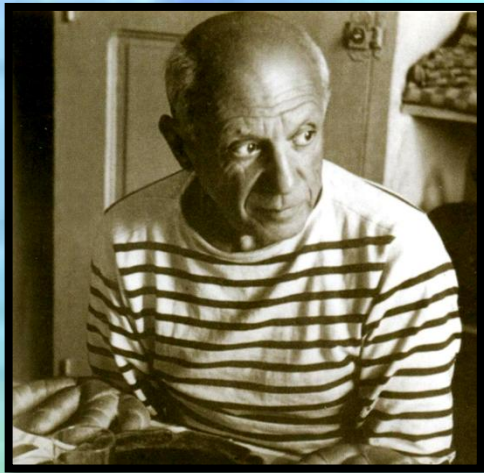

- Когда в 1911 году была украдена из Лувра «Мона Лиза», полиция привлекала Пикассо, как подозреваемого. К счастью подозрения не оправдались.
- Весной 2015 года картина Пикассо «Алжирские женщины» была продана в Нью-Йорке за 179 млн. долларов, став самой

дорогой картиной, когда-либо проданной с аукциона.

- Стравинский, уезжая из Италии, увозил свой портрет, выполненный Пикассо в кубической манере. Итальянские таможенники на границе проявили бдительность и конфисковали портрет, видимо решив, что это план какого-то стратегического сооружения.
- В 1944 году Пикассо вступил в Коммунистическую партию Франции. Гуманистические воззрения Пикассо проявляются в его работах. В 1950 году он рисует знаменитого «Голубя мира».
- Свой дом в Мужене - именно здесь он провел последние 12 лет жизни - Пикассо называл "Пещерой Минотавра", так как себя он часто в шутку называл Минотавром.

Высказывания Пикассо

Оставляй на завтра только то, что не жалко оставить недоделанным после своей смерти.

Искусство – это волшебство, помогающее переносить муку повседневности.

Мне нравится жить бедно... но с кучей денег в кармане.

Хороший вкус – худший враг творчества.

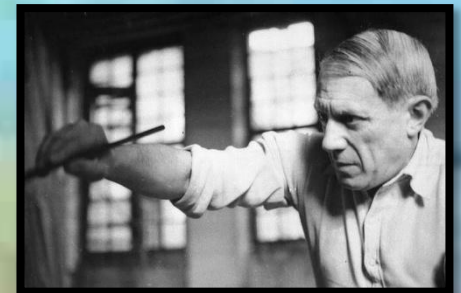
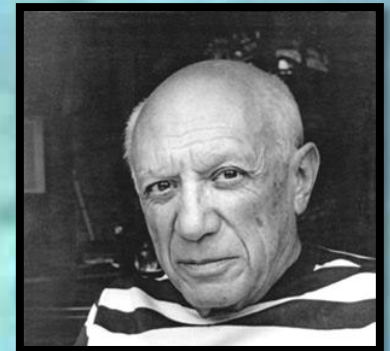
Среди людей копий больше, чем оригиналов.

Искусство – это ложь, ведущая к истине.

Все пытаются понять живопись. Почему они не пытаются понять пение птиц?

Все имеют право меняться, даже художники.

Есть художники, которые превращают солнце в желтое пятно, но есть и другие, те, что своим искусством и своим разумом превращают желтое пятно в солнце.

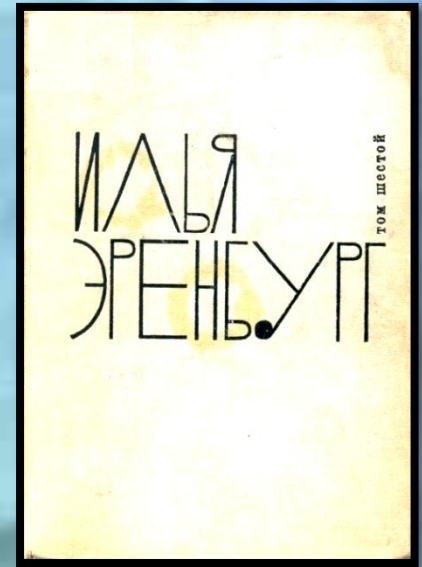

Эренбург о Пикассо

Историки искусства обычно разделяют творчество Пикассо на периоды... Мне это деление кажется несколько произвольным. Пикассо всегда искал формы, которые могли бы передать его мысли и чувства. Эти формы, порой, резко менялись, но не раз он возвращался к тем формам, которые, казалось, оставил; почти всегда он работал в разных манерах...

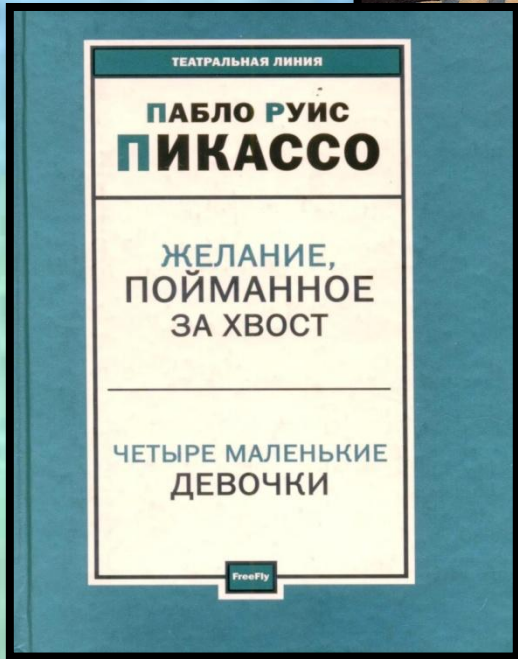

Я убежден, что он наложит свою печать на дальнейшее развитие искусства. А для меня он - живая порука, что искусство живо, неотразимо, и его не могут уничтожить ни бомбы, ни роботы, ни суррогаты человеческих чувств.

Эренбург, И.Г.. Собрание сочинений : в 9 т. / И. Г. Эренбург. - М. : Худож. лит., 1962 - 1967.
Т. 6
Из содержания: О Пикассо. - С493-504

Портрет Франсуазы.
1949 г.

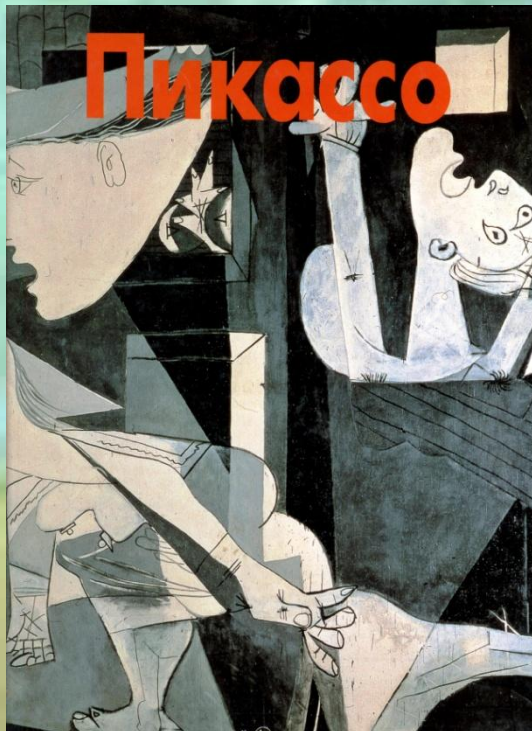
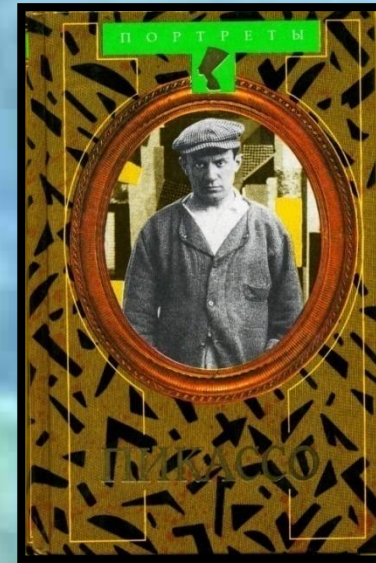
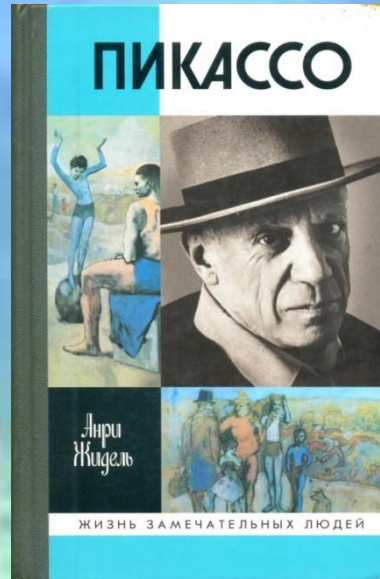
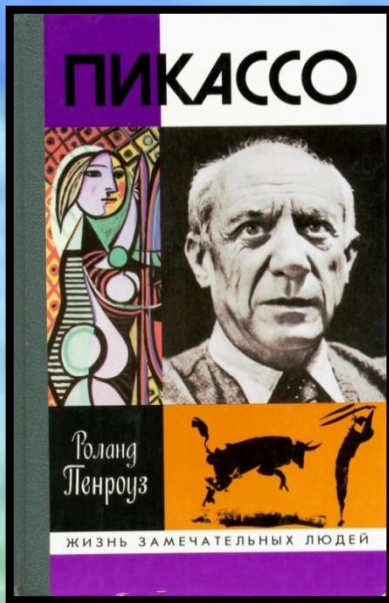

Пикассо, Пабло Руис. Желание, пойманное за хвост / П. Р. Пикассо. Четыре маленькие девочки : пьесы / П. Р. Пикассо. - М. : Флюид, 2009. - 156 с. - (Театральная линия)

Немногие знают, что знаменитый художник Пабло Пикассо был еще и поэтом, и драматургом - не очень известным, не очень плодовитым, но очень своеобразным.

Повлияло ли блистательное окружение (Гийом Аполинер, Макс Жакоб, Жан Кокто, Андре Бетон) или собственное желание писать словами, а не красками - не так уж и важно. Важно, что две написанные им пьесы - «Желание, пойманное за хвост» (1941) и «Четыре маленькие девочки» (1948) являются в некотором смысле продолжением и дополнением его живописного творчества периода сороковых годов. И они, как и картины, абсолютно неповторимы. Их мог написать только Пикассо, и никто другой.

Книги из Отдела художественной литературы

Мейлер, Норман. Портрет Пикассо в юности [Текст] : пер. с англ. / Н. Мейлер. - М. : ТЕРРА-Кн.клуб, 1998. - 367 с. - (Портреты).

Пенроуз, Роланд. Пикассо / Р. Пенроуз. - М. : Молодая гвардия, 1999. - 266 с., [24]л.ил. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 747)

Пикассо : альбом / пер.: А. Сабашников, Е. Сабашников ; авт. примеч. Ф. Галлуцци. - М. : Белый город, 1998. - 63 с. : цв.ил. - (Мастера живописи).

Жидель, Анри. Пикассо: пер. с фр. / А. Жидель. - М. : Молодая гвардия, 2007. - 374 с. - (Жизнь замечательных людей : сер. биографий ; вып. 1268 (1068)).