Герберт Рид определял П. Пикассо вместе с В. Кандинским и П. Клее самыми важными художниками «современного» искусства, потому что они, во-первых, повлияли на развитие искусства, а, во-вторых, остались индивидуалистами, свободными мыслителями, не связанными однонаправленным видением мира конкретной школы. Г. Рид называл П. Пикассо «многоумным как Шекспир», ибо он умел впитывать происходящее и выражать его теми способами, направлениями, которые более подходили для передачи ядра темы: неоклассицизм, фовизм, кубизм, черты сюрреализма, символизм – таков художественный язык П. Пикассо.

Пабло Пикассо (1881-1973) родился на юге Испании в семье учителя рисования. По воспоминаниям матери художника, первыми словами её единственного и любимого сына были: «Дай карандаш» (рисунки корриды, матадоров, голубей).

Знание и милосердие (Наука и благотворительность) 1897

Академический период. Реализм. В 11 лет он стал учеником Школы изящных искусств, с усердием изучал академическую школу рисования (профиль мужчины). Выпускает собственную газету, иллюстрируя портретами и карикатурами. Рисовал везде и всегда, все, что видел: родителей, сестру, горожан, птиц, быков, здания. С 1895 по 1904 живет с семьей в Барселоне. Здесь он создает много произведений на сюжеты Святого Писания (хотя он не был набожным человеком, но через некоторое время своему другу он сказал: «Для меня тогда это было очень важно»): «Первое причастие». За «Знание и милосердие» в 1896 г. получает золотую медаль, обретая признание. В Мадриде поступает в Королевскую академию, но радость сменяется разочарованием и скукой, нежеланием учиться там, где враждебны ко всему новому в искусстве. В Барселоне Пикассо оборудует мастерскую, где плодотворно работает, создавая любимые корриды вместе с сюжетами из жизни обездоленных людей.

Поиски нового. В 1900 г. девятнадцатилетний Пикассо в Париже представляет Испанию на Всемирной

выставке. В 1901 г. в галерее А. Воллара устраивается персональная выставка произведений Пикассо, на которой видны многосторонние увлечения художника творчеством Эль Греко, Домье, Дега, Тулуз-Лотреком, Писсарро. Но, как сказал в 1901 г. критик Фагюс: «увлечение импрессионизмом – момент временный и вскоре пройдет». Появляются темы и образы, определяющие характер творчества Пикассо: нищие, странствующие актеры, завсегдатаи кабачков, изображенные с преувеличенно изломанными острыми контурами и удлиненными пропорциями, истощенными лицами и костлявыми руками, печальными, невидящими глазами. Морис Утрилло говорил, что друзья прозвали Пикассо «маленьким Гойей» из-за его увлеченности социальными противоречиями, образами безысходности.

Старуха (Женщина в перчатках) 1901

Старый еврей с мальчиком (Слепой нищий с мальчиком) 1903

Голубой период (1901-1904). «Я погрузился в синий цвет, когда понял, что Касаджемас мертв» (смерть друга). Картины написаны в сине-зеленой гамме, усугубляющей настроение усталости и трагической нищеты. Печальные сцены, полные глубокой меланхолии. Автопортреты этого периода свидетельствуют об автобиографичности душевного состояния художника: трагедия потери, неопределенность, бедность собственной жизни, разочарования. Это позволило острее выразить тему социального нестроения, пропасти между бедными и богатыми, тему душевного смятения, одиночества: «Две сестры». «Жизнь», «Старик нищий с мальчиком».

Розовый период (1904-1906). Начавшийся роман с Фернандой Оливье,

начало крепкой дружбы с поэтом Г. Аполлинером, окончательный переезд в Париж, встреча с коллекционерами, знакомство с личным меценатом, изменение материального положения привели к изменению образов картин Пикассо. Светлый колорит, розово-красные, охристые, жемчужно-серые тона; новые герои (актеры, атлеты, акробаты); новые темы (мир театра, цирка, разнообразие человеческих типов, юность, красота, безобразие), новые способы (условность цвета и пространства, отступление от точности в передаче анатомии человеческого тела). «Женщина в рубашке» (1904-1905) стала мостом между двумя периодами. Шедевр этого периода – «Девочка на шаре» (красота и пластика, контраст легкости и массивности, балансирования и устойчивости как сама жизнь человека).

Девочка на шаре 1905

Авиньонские девицы 1907

«Негритянский период» (1907-1908). В 1907 г. Пикассо побывал на выставке африканского искусства. Простота, мощь, монументальность, обобщенность и упрощение форм заворожили художника, и он стал изменять свое искусство. Лица как маски, грубая штриховка, имитирующая насечки на деревянных африканских скульптурах, объединение пространства и персонажей в одно целое, приглушение цвета – «Авиньонские девицы». Художник порвал с традиционностью, отказался от красивости, образы женщин превратились в подобие африканских ритуальных масок. Рабочее название полотна было –

«Философский бордель», переименовать предложил друг, поэт Анре Сальмон. Это было сложное время для Пикассо и Фернанды, художник заводит отношения на стороне, пытаясь разобраться в своих чувствах к Фернанде, и задуманная картина представлялась неким отражением внутреннего состояния художника.

Кубизм (1909-1916). Основываясь на идеях Сезанна о том, что изображение всех предметов реального мира нужно свести к простейшим геометрическим формам (шару, конусу, кубу), Пикассо вместе с Браком пытается создать объемный, реально существующий мир на своих полотнах, освободившись от иллюзии, обмана зрения. Фон, персонажи создаются из блоков и кубов, становятся осязаемыми, пространство трехмерным: «Дружба», «Семья Арлекина», «Кирпичный завод в Тортосе». От искажения пропорций, от гиперболы Пикассо все острее приходил к разложению формы, а далее к синтезу реальности и искусства через кубические натюрморты-инсталляции из реальных объектов и бумажные коллажи (аналитический (1909-1912) и синтетический периоды (1912-1915) кубизма): «Женщина с веером» (1909 г.) «Портрет Амбруаза Воллара» (1910 г.), «Гитара» (1913 г.), «Скрипка» (1915 г.). Квинтэссенция кубизма – «кубики» не пишутся красками, а вырезаются из бумаги, заменяются предметами из реальной жизни; краска смешивается с гипсом и песком.

Сидящая женщина 1909

Три танцора 1925

Классический период. Неоклассика (1918-1924). Смерть возлюбленной Евы от туберкулеза, смерть отца в Барселоне, Первая мировая война привели к изменению искусства Пикассо. Кумиром художника стал Доминик Энгр. Сам Пикассо объяснил этот поворот тем, что решил проверить, умеет ли он рисовать как все. На критику за смену стиля Пикассо отвечал: «Всякий раз, когда я хочу что-то сказать, я говорю в той манере, в которой, по-моему ощущению, это должно быть сказано». В 1917 г. создает эскизы для декораций и костюмов к балету «Парад», знакомясь со своей будущей женой Ольгой Хохловой. На протяжении 1920-1930-ых годов Пикассо одновременно создает картины в стиле неоклассики (портреты с Ольги и сына Поля, купальщиц и др.), возвращается к кубизму и в то же время зарождается и развивается новый метод творчества («Три танцора». 1925 г.).

Сюрреализм. (1925-1936). «Три танцора» — первая работа в русле сюрреализма. Конец 1920-ых годов – это смерть друга-художника Рамона Пишо, разрыв с женой, начало стремительных изменений в политической жизни Европы. Вслед и возникают страшные, уродливые, искривленные образы как отражение внутреннего состояния художника и происходящего в Испании, Европе. Появляется важный для Пикассо образ Минотавра – символ разрушительной силы, войны и смерти.

Герника 1937

«Герника» (1937 г.) — история о победе фашизма в Испании, летопись разрушенного города (75 % зданий разрушено) и страданий людей. Страшные чудовища с головами быков на человеческих телах, смертельно раненые лошади со вспоротыми животами – это уже не тема корриды, а воплощение слепой животной ярости человека, его страданий. Образ войны и страданий не оставлял Пикассо не во время фашистской оккупации Парижа, где жил художник, не после завершения Второй мировой войны. «Бойня» (1945 г.) – заупокойная месса по всем невинным жертвам войны; нагромождение растерзанных человеческих тел на кухонном столе так и осталось незавершенным.

Поздние работы. Черты символизма. Картины, посвященные сове, которую Пикассо

спас,

Голубь мира

символизировали, по мнению художника, таинственную связь между человеком и животным миром. «Голубь мира» (1949 г.) — символ борьбы за мир.

О смерти Пикассо говорил: «Я все время думаю о смерти. Она всего лишь женщина, которая никогда не покинет меня». Образы женских портретов не покидали его никогда («Голова женщины» 1972 г.). Одной из последних работ Пикассо был «Автопортрет» (1972 г.). Своему другу Пьеру Дэксу художник сказал: «Смотри! Это что-то новое, не похожее ни на что, когда-либо сделанное мною». До конца своей жизни Пикассо находился в поиске новых средств выражения происходящего в мире, внутри себя.

Превью: Натюрморт с вазой для фруктов 1914-1915