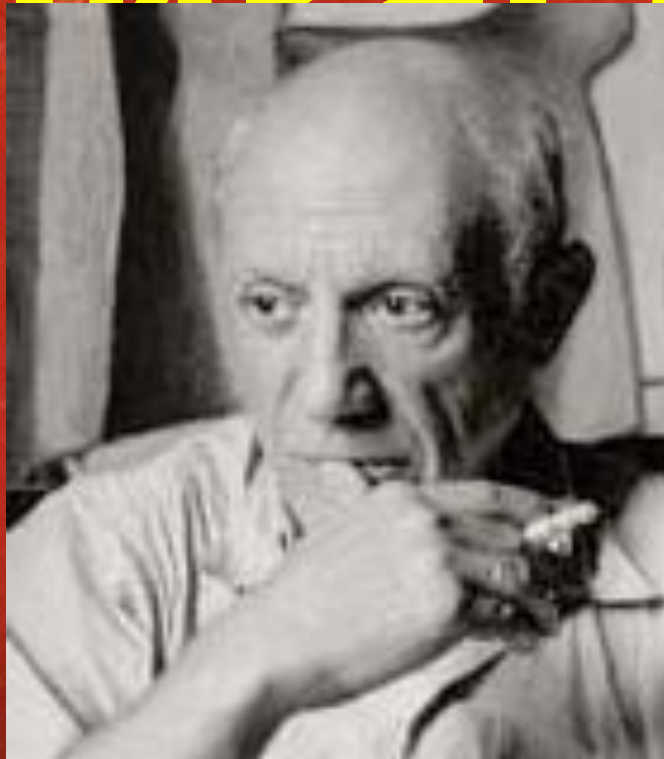

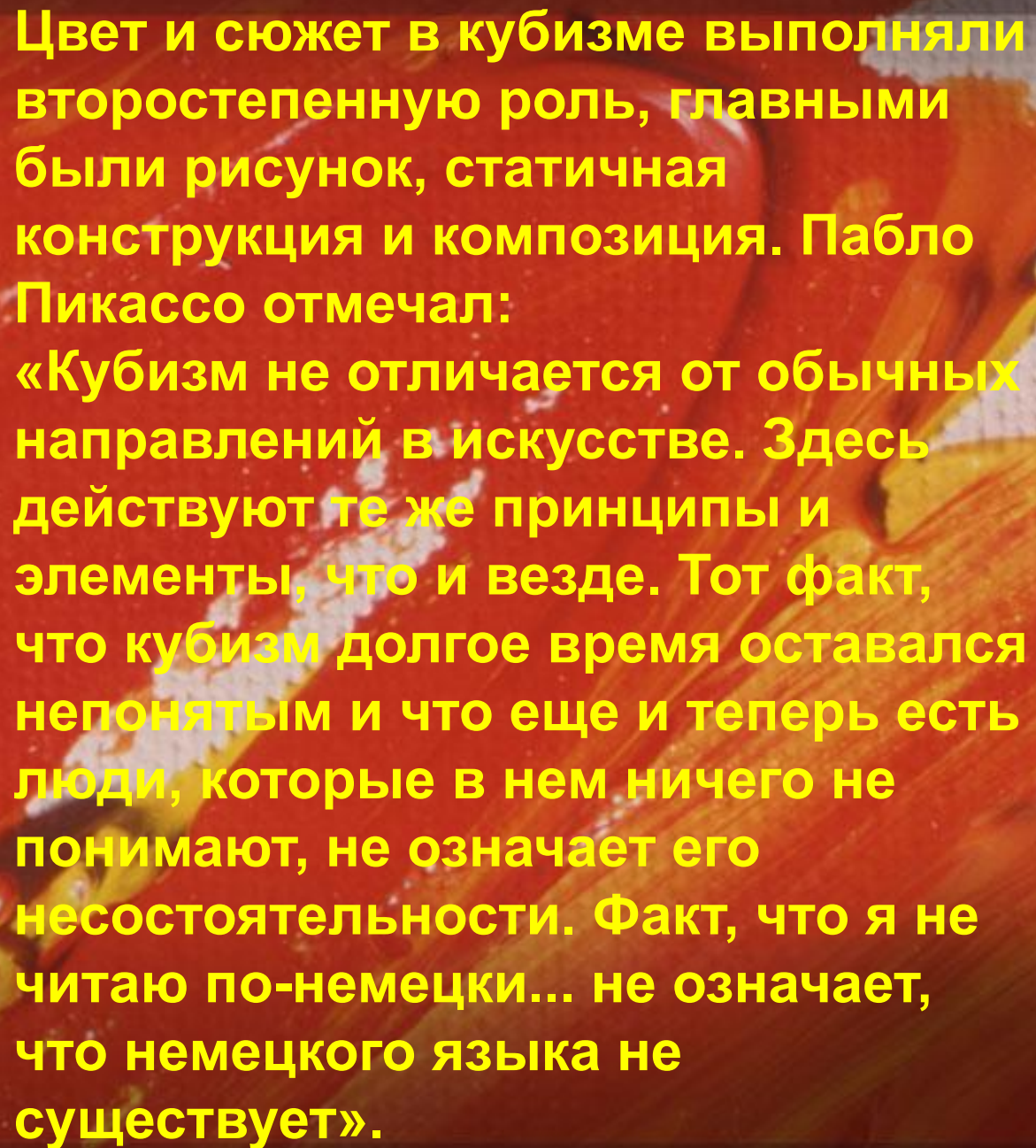

Кубизм Пикассо

- Если фовисты мечтали создавать искусство, радующее глаз и успокаивающее чувства, то кубисты хотели «растревожить человеческие души». Новое направление было в большей степени продиктовано желанием продолжить экспериментальные поиски в области формы.
- «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».

-
- An abstract painting featuring bold, expressive brushstrokes in shades of red, orange, and yellow. The composition is dynamic, with thick applications of paint and visible texture. The background is a deep, dark red, which makes the lighter, warmer colors stand out prominently. The overall effect is one of intense energy and movement.
- 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.

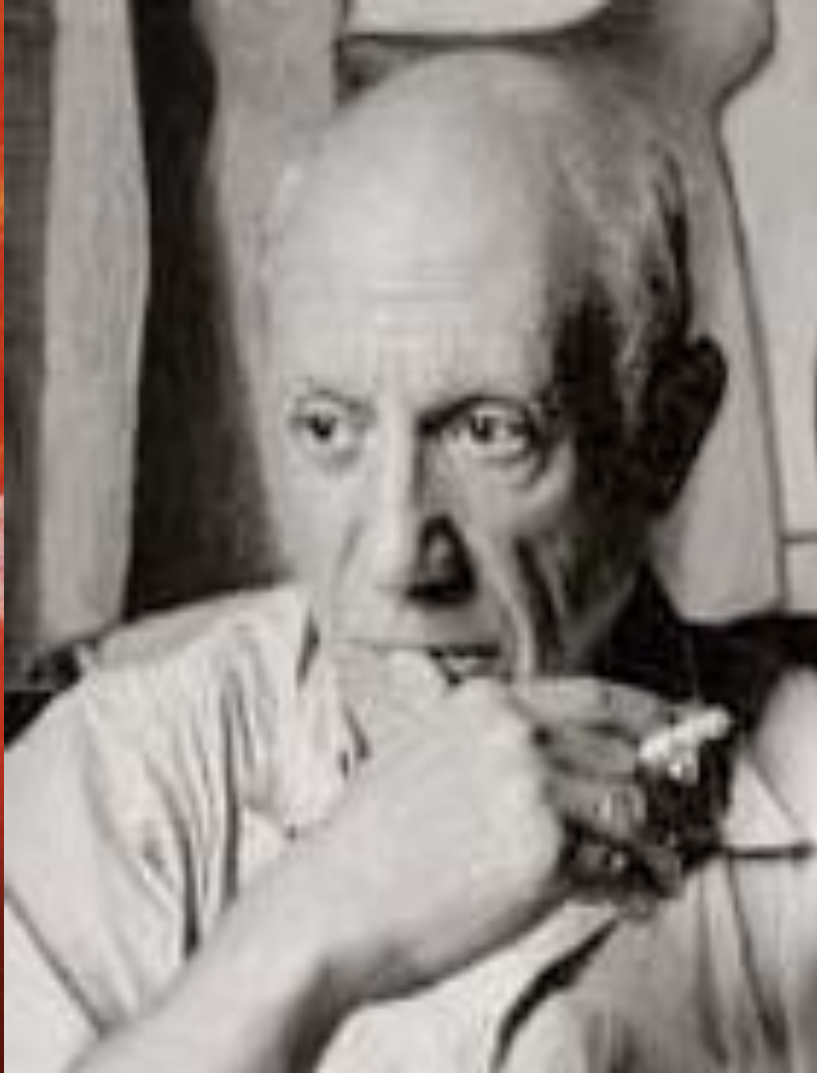

Цвет и сюжет в кубизме выполняли второстепенную роль, главными были рисунок, статичная конструкция и композиция. Пабло Пикассо отмечал:

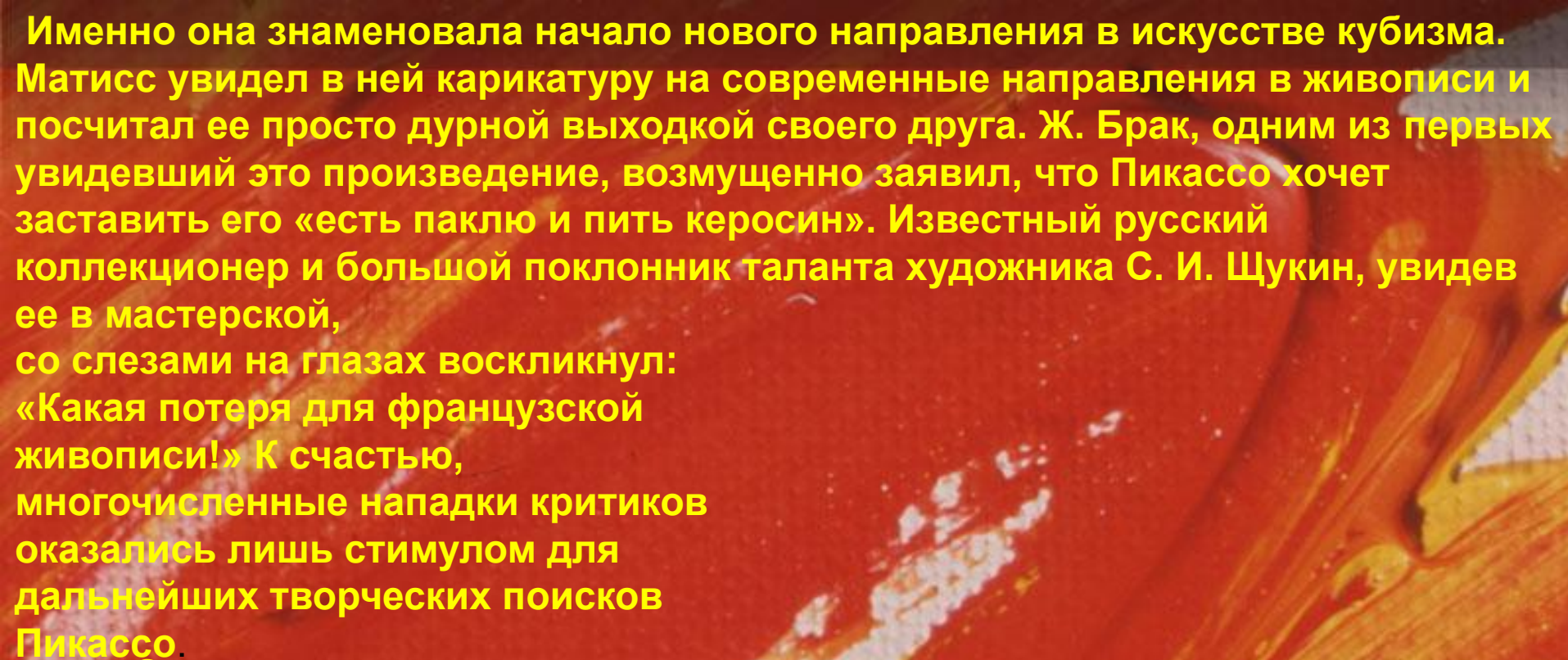
«Кубизм не отличается от обычных направлений в искусстве. Здесь действуют те же принципы и элементы, что и везде. Тот факт, что кубизм долгое время оставался непонятым и что еще и теперь есть люди, которые в нем ничего не понимают, не означает его несостоятельности. Факт, что я не читаю по-немецки... не означает, что немецкого языка не существует».

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

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

**Пабло Пикассо.
Авиньонские девицы. 1907 г.
Музей современного искусства,
Нью Йорк**

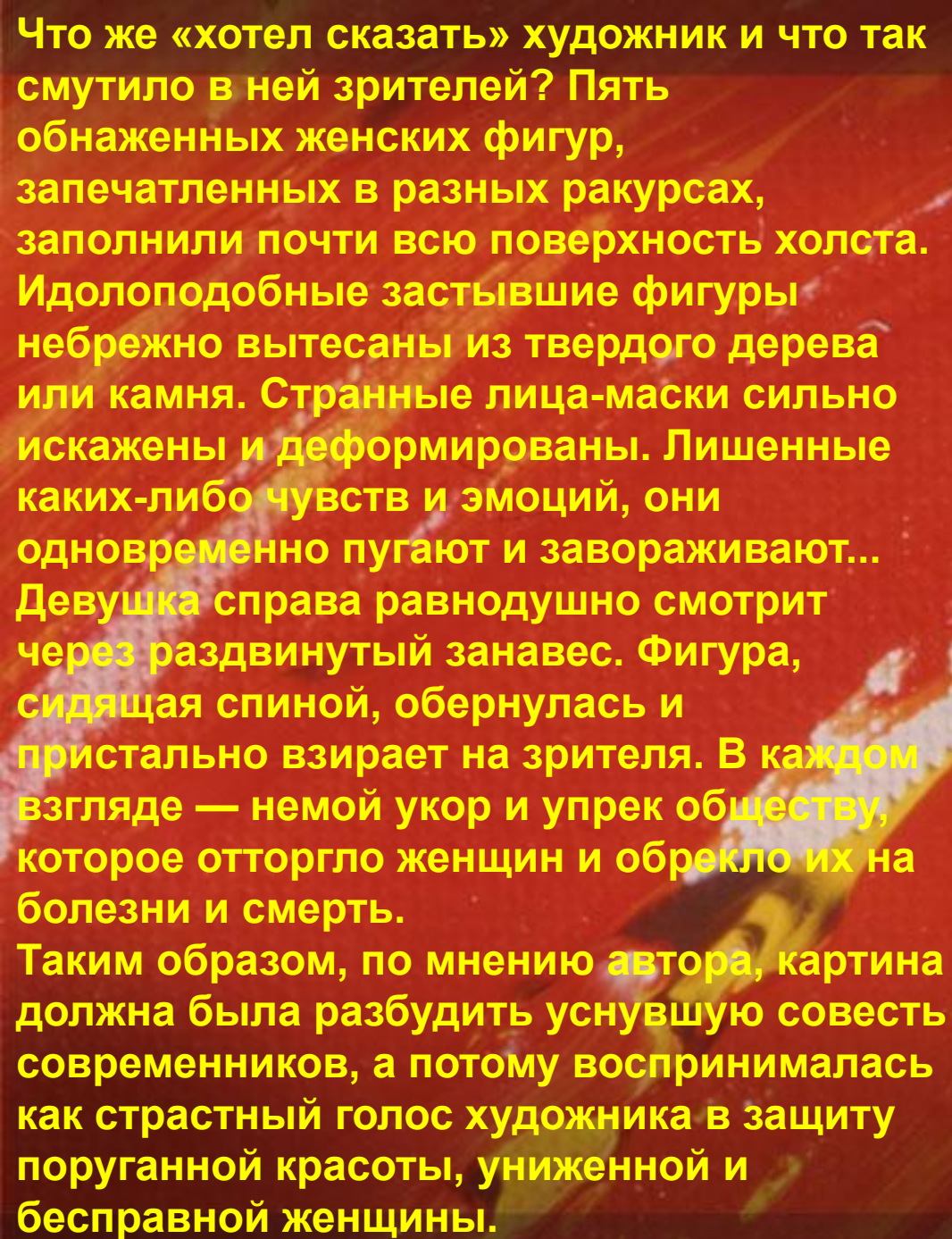

Именно она знаменовала начало нового направления в искусстве кубизма. Матисс увидел в ней карикатуру на современные направления в живописи и посчитал ее просто дурной выходкой своего друга. Ж. Брак, одним из первых увидевший это произведение, возмущенно заявил, что Пикассо хочет заставить его «есть паклю 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».

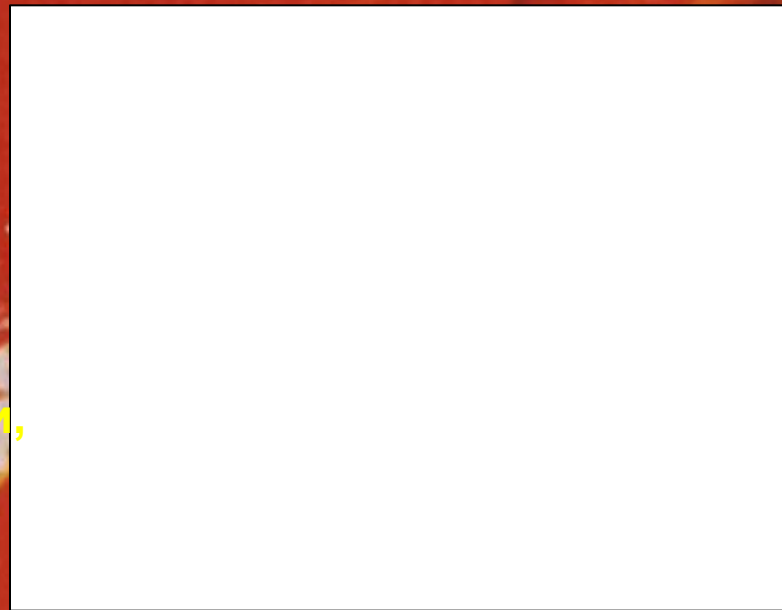
Что же «хотел сказать» художник и что так смутило в ней зрителей? Пять обнаженных женских фигур, запечатленных в разных ракурсах, заполнили почти всю поверхность холста. Идолоподобные застывшие фигуры небрежно вытесаны из твердого дерева или камня. Странные лица-маски сильно искажены и деформированы. 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.

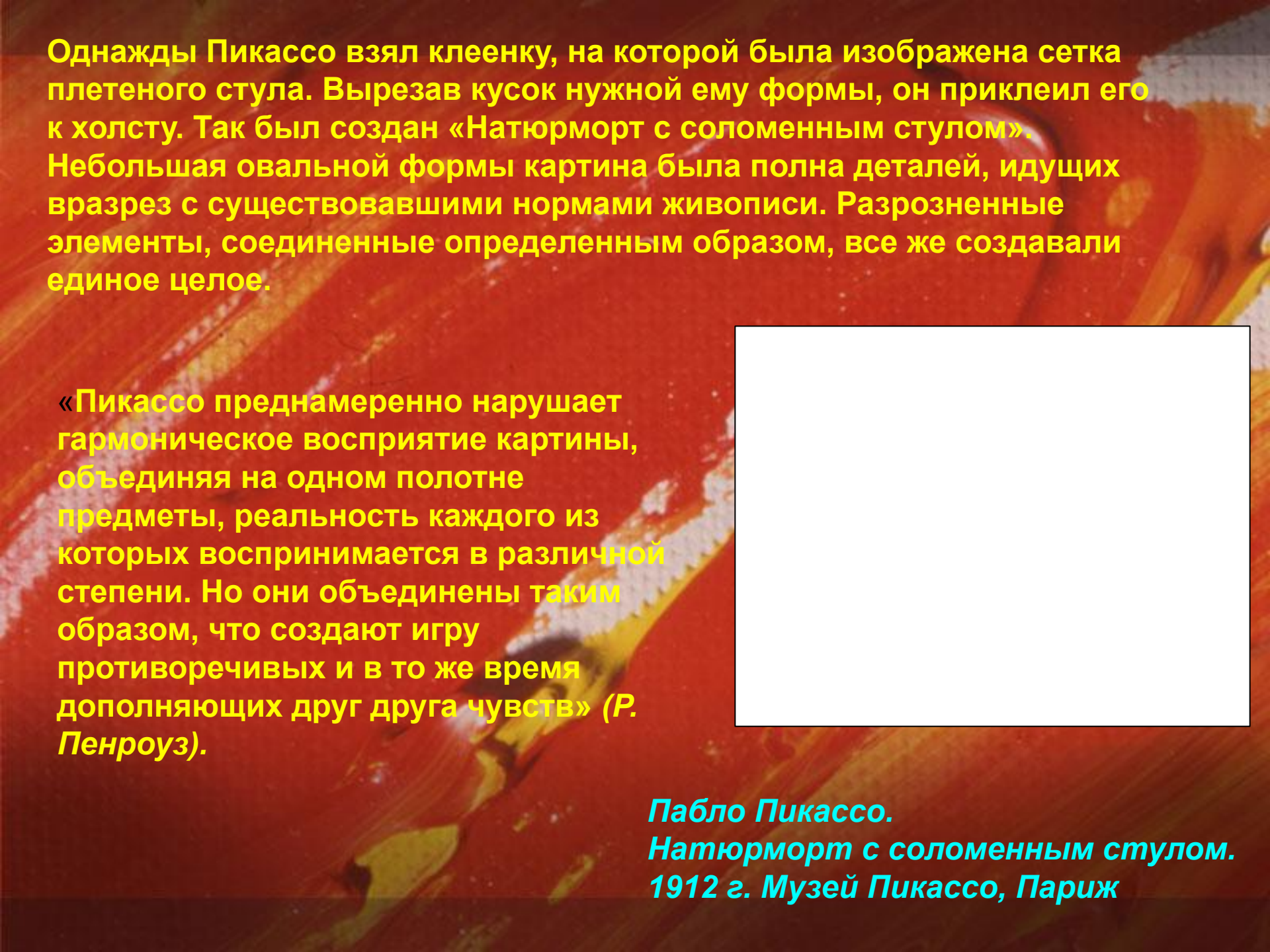
- Вторым этапом в развитии нового направления в живописи принято считать *синтетический кубизм*, использующий различные предметы реальной жизни.

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

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).

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

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).

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

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.

*Пабло Пикассо. Портрет
Амбруаза Воллара,
1909—1910 гг.
ГМИИ им. А. С. Пушкина,
Москва*

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!»

*Пабло Пикассо.
Портрет
Амбруаза Воллара,
1909—1910 гг.
ГМИИ им. А. С. Пушкина,
Москва*

-
- An abstract painting featuring bold, expressive brushstrokes in shades of red, orange, and yellow. The composition is dynamic, with thick applications of paint and visible texture. The background is a deep, dark red, which makes the lighter, more saturated colors stand out. The overall effect is one of intense energy and emotional depth.
- 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».

