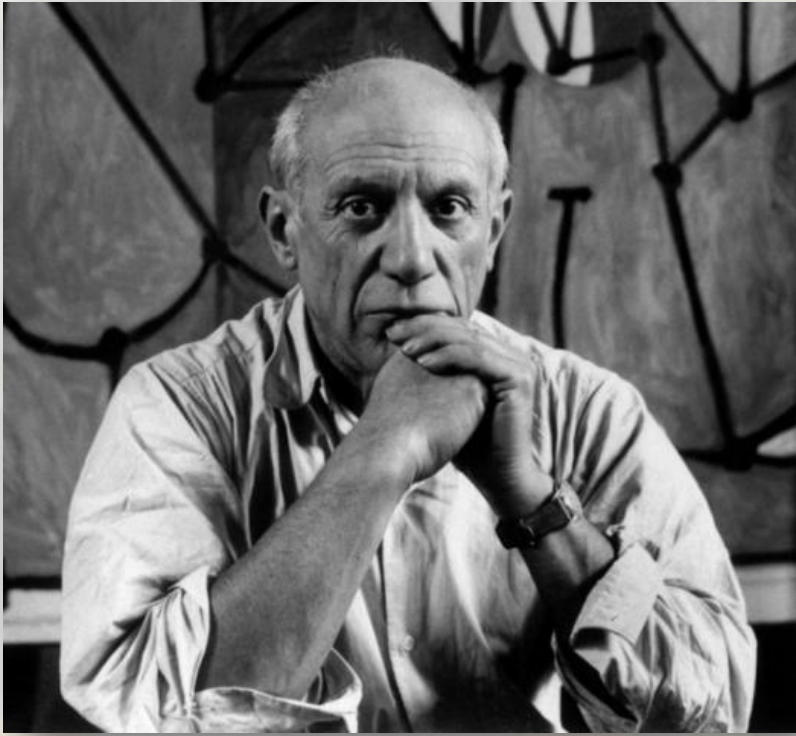

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыеева» г. Улан-Удэ**

Пабло Пикассо

Выполнила: Крюкова Н.П.

Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в городе Малага, андалузской провинции Испании.

Пабло рано проявил талант к рисованию. Уже с 7 лет он учился у своего отца технике рисования, который сначала поручал ему дописывать лапки голубей на своих картинах. Но однажды, доверив тринадцатилетнему Пабло дописать довольно большой натюрморт, он был настолько поражен техникой сына, что, по легенде, сам бросил заниматься живописью.

В возрасте 13 лет Пабло Пикассо с блеском поступил в Барселонскую Академию художеств. На подготовку к экзамену, обычно занимавшую у студентов месяц, у Пикассо ушла неделя.

Коллекция ранних работ Пикассо находится в Барселоне , в музее Пикассо. Самые известные из них: «Первое причастие» (1896) - большая картина, изображающая сестру Пикассо Лолу, «Автопортрет» (1896), «Портрет матери» (1896).

**Портрет матери художника
1896 год**

Основные периоды творчества П. Пикассо

"Голубой" период (1901-1904)

"Розовый" период (1904 - 1906)

"Африканский" период (1907 - 1909)

Кубизм (1909 - 1917)

Неоклассицизм (1918 - 1925)

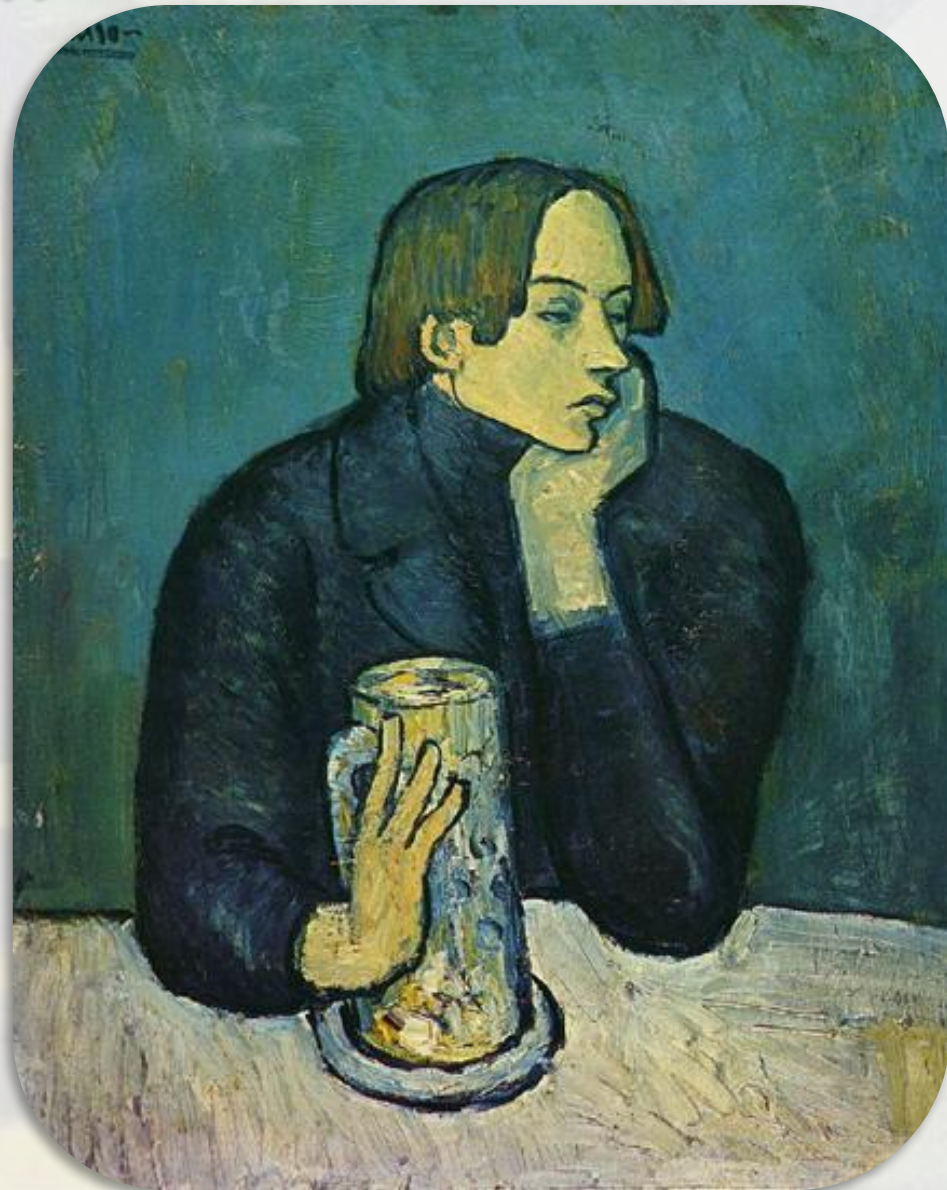
Сюрреализм (1925 - 1936)

Война в Испании. Герника. Вторая мировая война (1937-1945)

Послевоенный период (1945 - 1960)

"Голубой" период

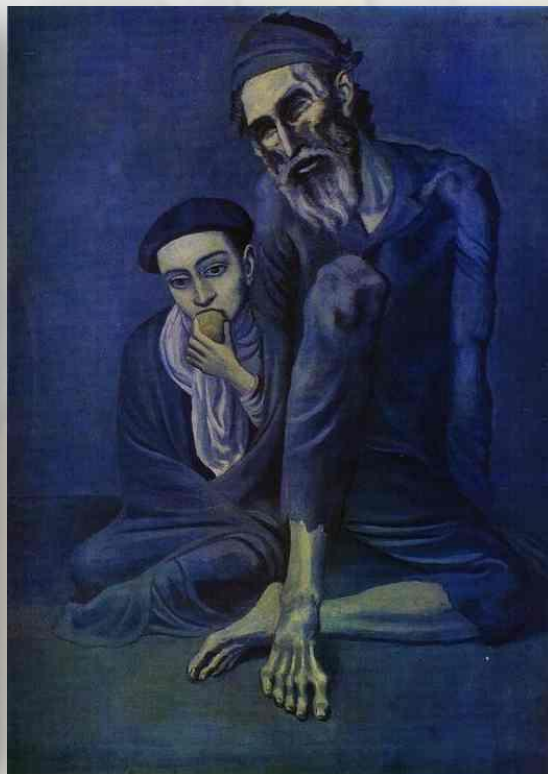
В свои права "голубой период" вступал постепенно: в работах появились достаточно жесткие контуры фигур, мастер перестал стремиться к "трехмерности" изображений, стал уходить от классической перспективы. Постепенно его палитра становится все менее разнообразной, все сильнее звучат акценты синего. Началом собственно "голубого периода" считается созданный в том же 1901 году «Портрет Хайме Сабартеса». Сам Сабартес сказал об этой работе: "Разглядывая себя самого на полотне, я понял, что именно вдохновило моего друга, - это был весь спектр моего одиночества, увиденный извне".

Ключевыми словами для этого периода творчества Пикассо действительно являются "одиночество", "боль", "страх", "вина", примером тому может служить «Автопортрет» мастера.

Шедевры "голубого периода", как «Свидание (Две сестры)», «Трагедия», «Старый еврей с мальчиком».

Женщина в голубой шляпе
1901 год

Женщина с вороной
1904 год
Техника: Бумага, уголь, пастель,
акварель

"Розовый"

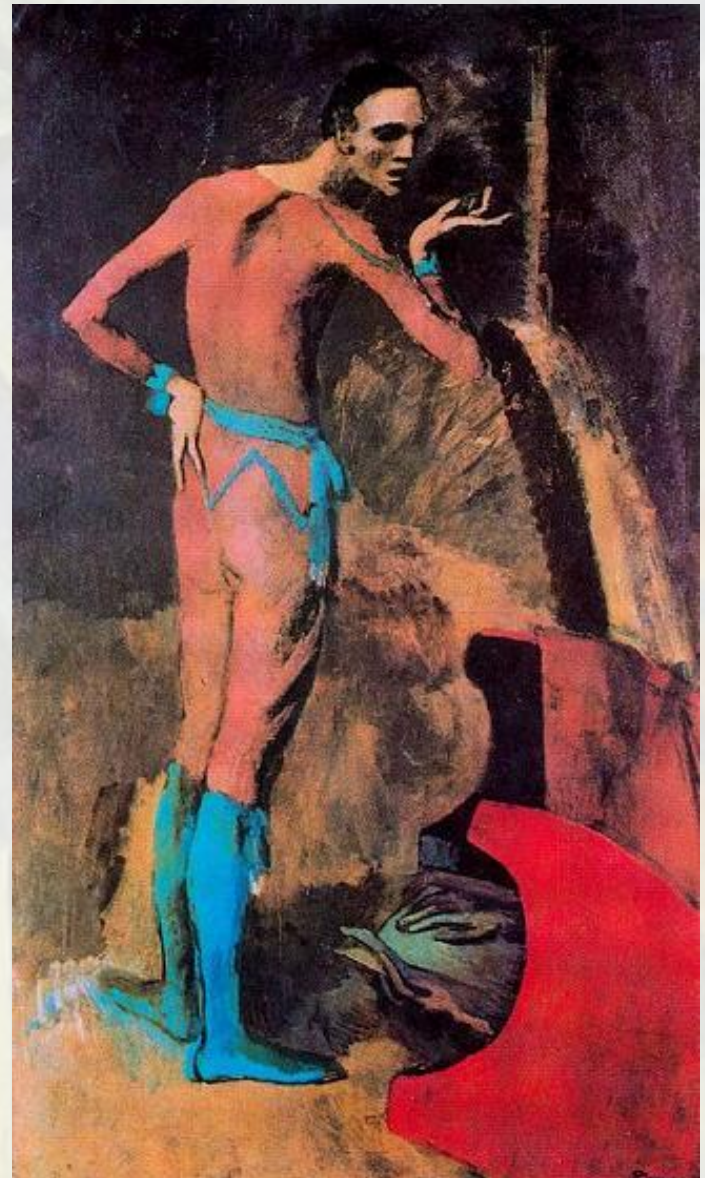
период

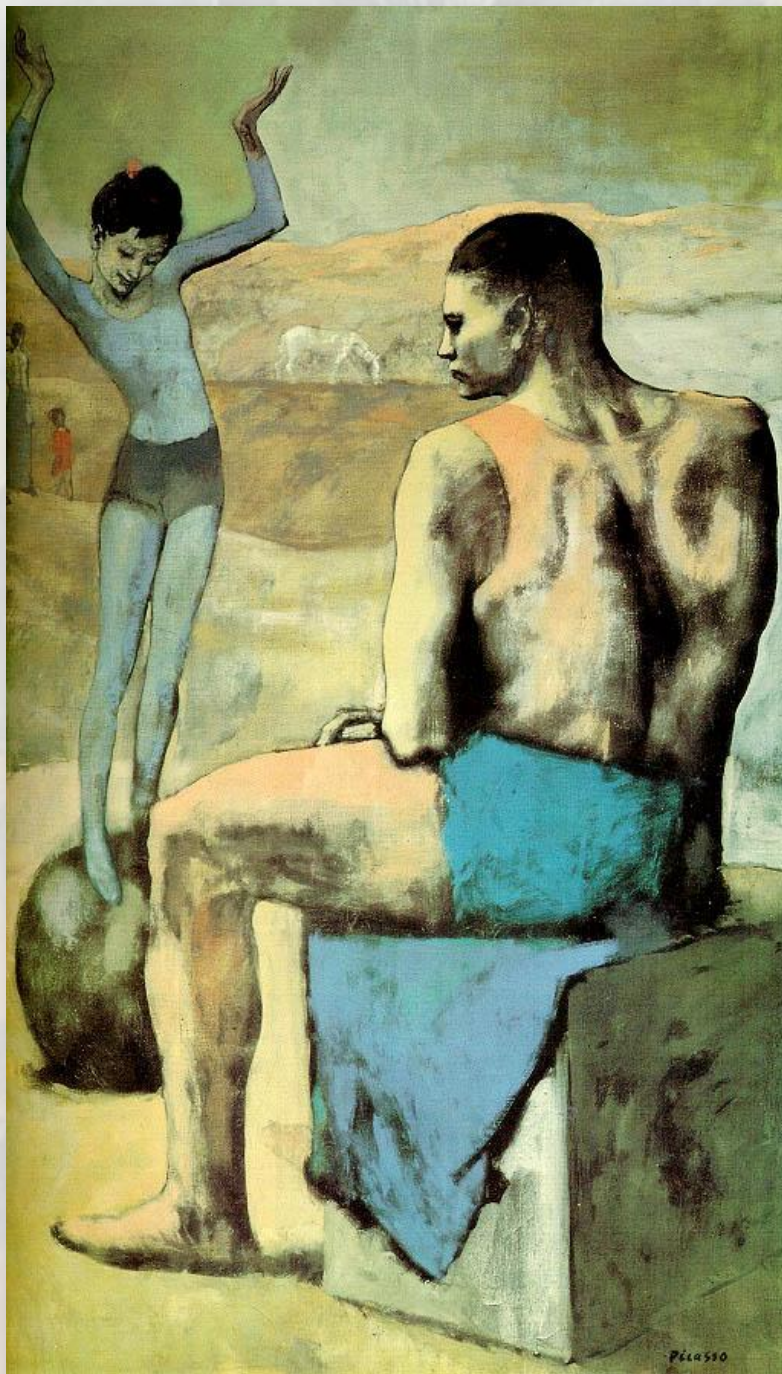
«Розовый период» в творчестве Пикассо был относительно недолгим (с осени 1904 года до конца 1906-го) и не вполне однородным. Однако большое количество картин отмечено светлым колоритом, появлением жемчужно-серых, охристых и розово-красных тонов; появляются и становятся доминирующими новые темы – актеры, акробаты, атлеты. Цирк Медрано, располагавшийся у подножия Монмартрского холма, безусловно, давал массу материала для художника. Театральность во многих ее проявлениях (костюмы, акцентированные жесты), разнообразие типов людей, прекрасных и безобразных, юных и взрослых, будто вернули художника в мир несколько преобразенных, но реальных форм, объемов, пространств; образы вновь наполнились жизнью в противоположность персонажам «голубого периода».

Актер

1904 год

Техника: Холст, масло

Об этой картине искусствоведы всегда говорят: легкость и гибкость девочки-акробатки, балансирующей на шаре, противопоставлена массивности и устойчивости куба, на котором восседает атлет-богатырь. Также общепризнано, что Пикассо – преимущественно мастер формы, это его главный художнический интерес, самая важная проблема, которую он решает в своем творчестве. Потому особенно занятно, зная, к чему этот интерес привел позже, посмотреть, с какой трогательной и виртуозной констатации очевидного Пикассо начинал свой путь. Нежные жемчужные, розовые, голубые тона, новое ощущение воздуха, пространства позволяют считать «Девочку на шаре» одним из шедевров «розового периода».

Девочка на шаре. 1905 год

**В кабаре "Проворный кролик" или
Арлекин с бокалом
1905 год**

**Сидящий на красной скамье Арлекин
1905 год
Техника: Бумага, чернила, акварель**

Акробат и молодой Арлекин
1905 год
Техника: Холст, масло

Семейство комедиантов
1905 год
Техника: Холст, масло

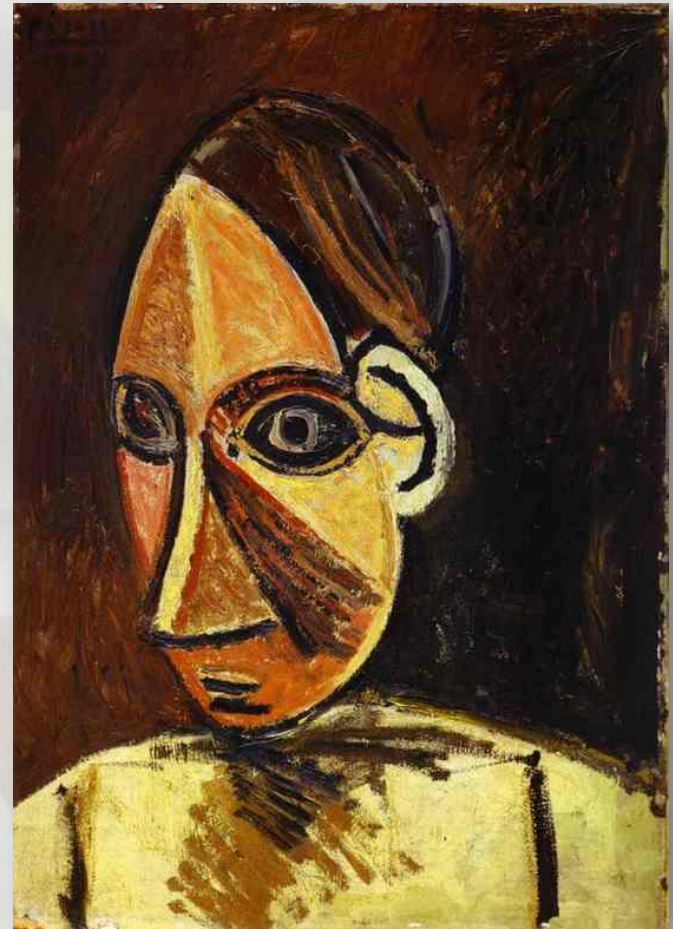
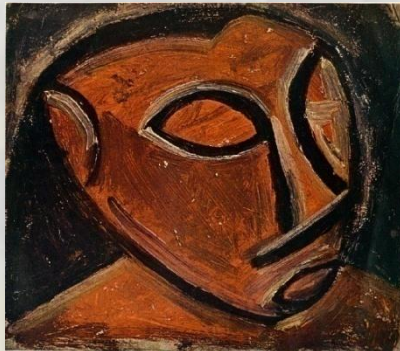
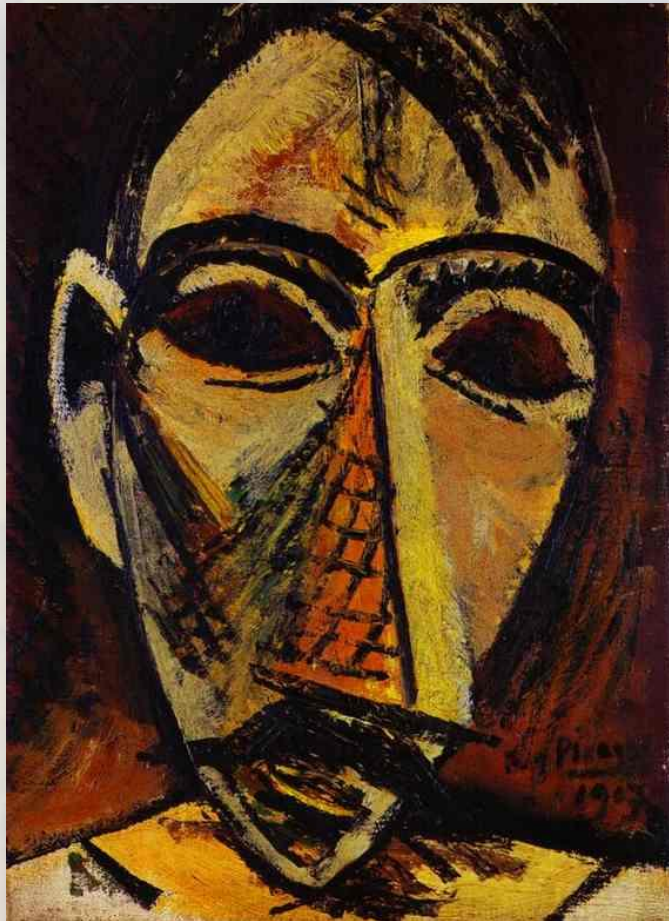
"Африканский" период (1907 - 1909)

В 1906 году Пикассо работал над портретом Гертруды Стайн. Он переписывал его около восьмидесяти раз и, по воспоминаниям самой Гертруды Стайн, в итоге Пикассо сказал ей в ярости: *"Я перестал вас видеть, когда смотрю на вас"*. и оставил работу над портретом. Это был переломный момент в его творчестве и отсюда начался путь Пикассо от изображения конкретных людей к изображению человека как такового и к форме как к самостоятельной структуре.

Портрет Гертруды Стайн. 1906 год
Техника: Холст, масло

Пикассо требовались подтверждения его пути в общем развитии мирового искусства и новые впечатления для обретения новой творческой энергии и открытие наукой того времени целого пласта африканской культуры послужило толчком и для творчества художника. Особенно он интересовался африканской скульптурой и масками, он считал их наделенными магической силой и нашел в них чувственную простоту форм.

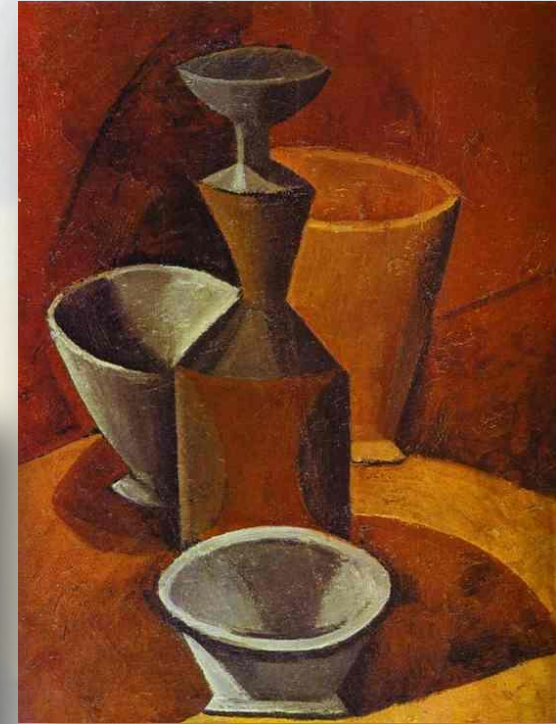
В 1907 году появилась знаменитые «Авиньонские девицы». Над ними художник работал больше года - долго и тщательно, как не работал до этого над другими своими картинами. Первая реакция публики - шок. Матисс был в бешенстве. Даже большинство друзей не приняли эту работу. *"Такое ощущение, что ты хотел накормить нас папкой или напоить бензином"*, - говорил художник Жорж Брак, новый друг Пикассо. Скандальная картина, название которой дал поэт А. Сальмон, была первым шагом живописи на пути к кубизму, а многие искусствоведы считают ее отправной точкой современного искусства.

Отодвигающая занавес рука на заднем плане имеет двойное значение: раскрывая перед зрителем пространство Кубизма, она свидетельствует о театральности происходящего на полотне. Живопись и театр – два увлечения Пикассо – встречаются в этой картине.

Кубизм

В "кубическом" периоде Пикассо выделяют несколько этапов. **"Сезанновский" кубизм**, представленный в работах «Бидон и миски» (1908), «Три женщины» (1908), «Женщина с веером» (1909) и других, характеризуется "сезанновскими" тонами - охристыми, зеленоватыми, коричневыми, но более размытыми, мутными и использованием простых геометрических форм, из которых строится изображение.

"Аналитический" кубизм: предмет дробится на мелкие части, которые чётко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте. "Портрет Амбруаза Воллара" (1910), "Завод в Хорта де Сан Хуан" (1909), "Портрет Фернанды Оливье" (1909), "Портрет Канвейлера" (1910).

«Синтетического» кубизма работы Пикассо принимают декоративный и контрастный характер. Картины изображают по большей части натюрморты с различными предметами: музыкальными инструментами, нотами, бутылками вина, курительными трубками, столовыми приборами, афишами... Также, опасаясь превращения кубизма в чисто абстрактные эстетические упражнения, понятные лишь узкому кругу, Пикассо и Брак использовали в своих работах реальные предметы: обои, песок, веревки и др. Работы "синтетического" периода: "Натюрморт с плетеным стулом" (1911-1912), Бутылка перно (стол в кафе)" (1912) "Скрипка и гитара" (1913).

Неоклассици

ЗМ

В это время его полотна очень далеки от кубизма; на них: ясные и понятные формы, светлые тона, правильные лица. Самая выразительная картина этих лет - "Портрет Ольги в кресле" (1917). Пикассо активно критиковали за смену стиля, как прежде критиковали за кубизм. На эти обвинения он ответил в одном из интервью: *"Всякий раз, когда я хочу что-то сказать, я говорю в той манере, в которой, по-моему ощущению это должно быть сказано"*. Другие картины "реалистического" периода: "Купальщицы" (1918), "Женщины, бегущие по пляжу" (1922), "Детский портрет Поля Пикассо" (1923).

Сюрреализм

М

В 1925 году Пикассо написал картину "Танец". Агрессивная, болезненная, с деформированными фигурами, она отражает тяжелый период в семейной жизни художника и одновременно провозглашает новый перелом в его творчестве. Пикассо близок к сюрреалистам, но у него всегда свой путь.

Работы этого периода: "Купальщица, открывающая кабинку" (1928), "Фигуры на пляже" (1931), "Женщина с цветком" (1932) и др.

на
с

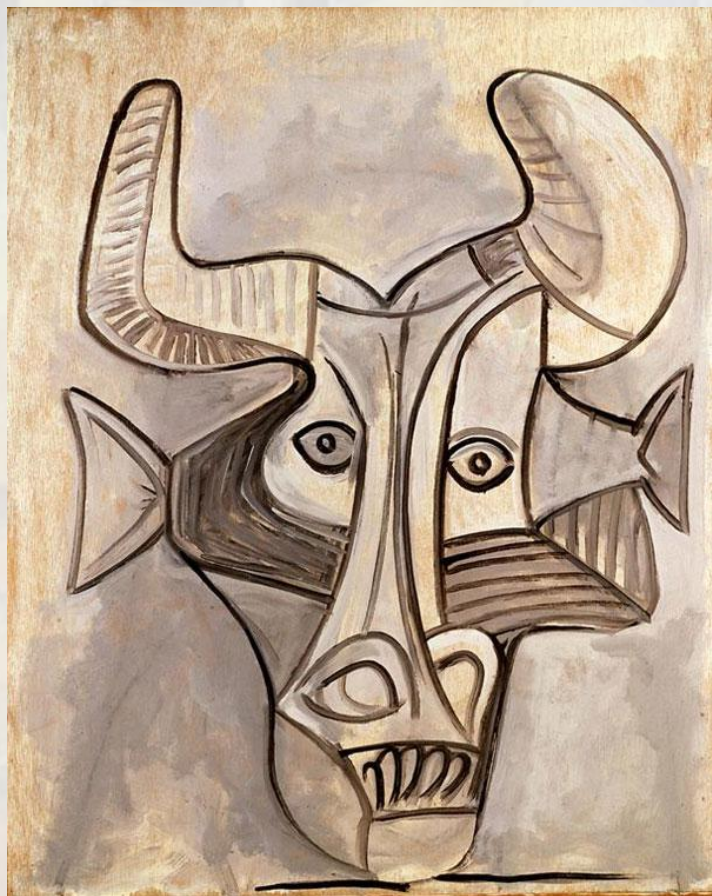
«Сон»

Война в Испании. Герника. Вторая мировая

война.

Начиная с 1930-х годов в творчестве Пикассо появляется такая ключевая для него тема и образ как бык, Минотавр. Художник создает целый ряд работ с этим персонажем ("Минотавромахия", 1935), при этом миф о Минотавре Пикассо трактует по-своему. Для Пикассо бык, Минотавр - это разрушительные силы, война и смерть.

Апогеем развития этой темы стала знаменитая картина Пикассо «Герника» (1937). Герника - это маленький городок басков на севере Испании, практически стертый с лица земли немецкой авиацией 1 мая 1937 года. Эта огромная (почти восемь метров в длину и три с половиной в высоту) монохромная (черный, белый, серый) картина была впервые выставлена в республиканском павильоне Испании на Всемирной выставке в Париже. Однажды гестапо устроило обыск в доме Пикассо. Нацистский офицер, увидев на столе фотографию "Герники", спросил: "Это вы сделали?". "Нет" - ответил художник - "это сделали вы".

В этот же период создана и серия монстров "Мечты и ложь генерала Франко" (1937)

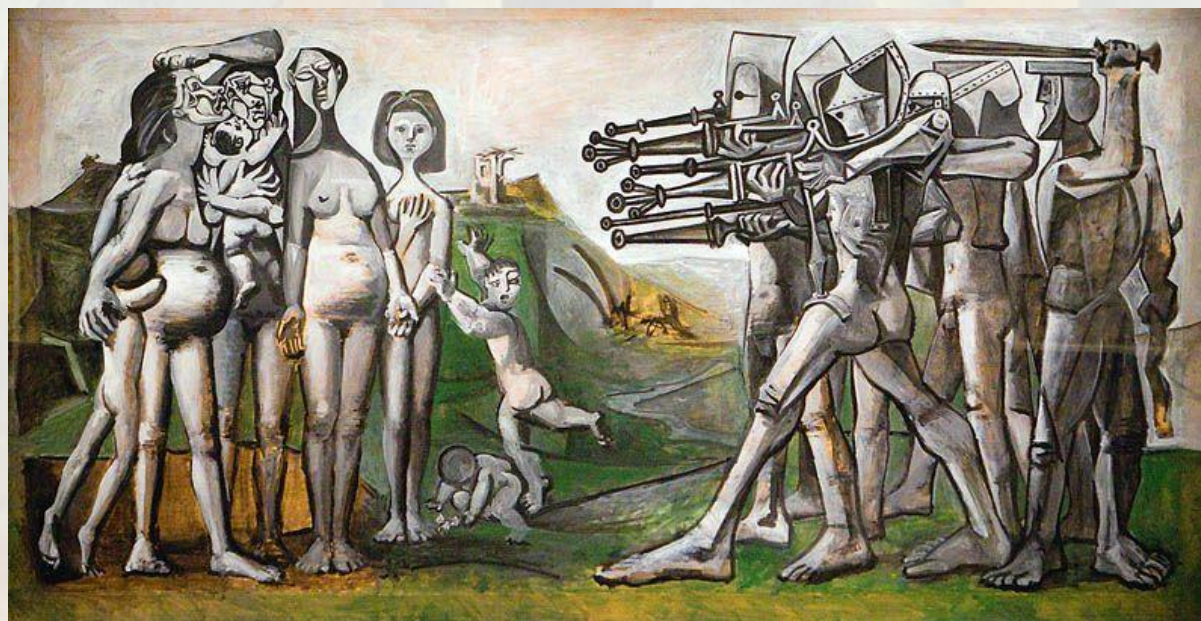

Послевоенный период (1945 - 1960е)

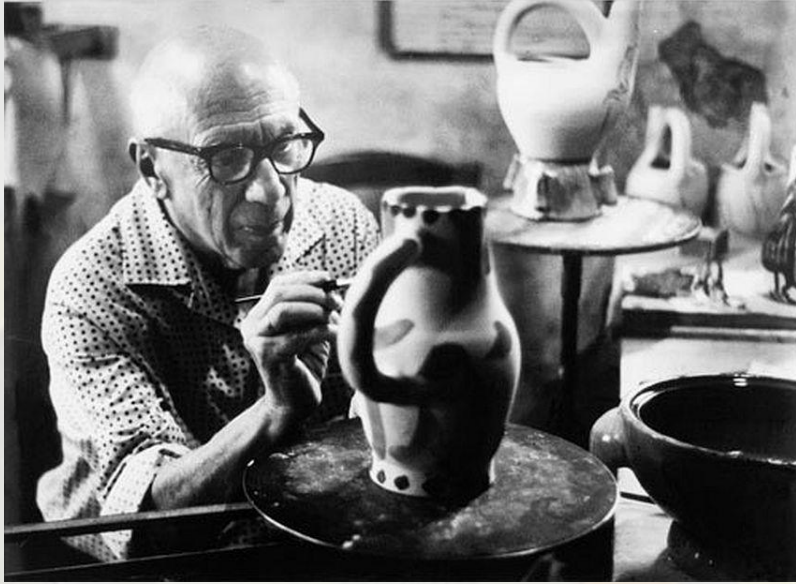
Уже в мирное время, в 1946 году, Пикассо делает живописный ансамбль из 27 панно и картин для замка княжеской семьи Гримальди в Антибе - курортном городе на Средиземноморском побережье Франции. Панно в первом зале называется "Радость бытия" и вся серия выдержана в том же духе гармонии с природой и бытием - изображения фавнов, обнаженных девушек, кентавров, сказочных существ...

В 1949 году Пикассо рисует своего знаменитого "Голубя мира" на плакате Всемирного конгресса сторонников мира в Париже, а в 1951 году создает политическую картину «Резня в Коре».

Керамика П. Пикассо

Первобытность в искусстве.
Простота формы и её
доступное понимание.

Статуэтка богини из Кносса, XIII в до н.э.

В 1950-х годах Пикассо пишет различные вариации на темы прославленных мастеров - Веласкеса, Гойи, Манэ в свободной скандальной кубистической манере: "Девушки на берегу Сены. По Курбе" (1950, Художественный музей, Базель), "Алжирские женщины. По Делакруа" (1955), "Менины. По Веласкесу" (1957), "Завтрак на траве. По Мане" (1960).

Последние годы (конец 60-х - 1973)

Творчество Пикассо кардинальным образом повлияло на ход развития искусства и культуры всего XX века. А на мировых аукционах до сих пор отыскиваются и выставляются на продажу все новые и новые, пока еще малоизвестные работы прославленного мастера из его огромного наследия.

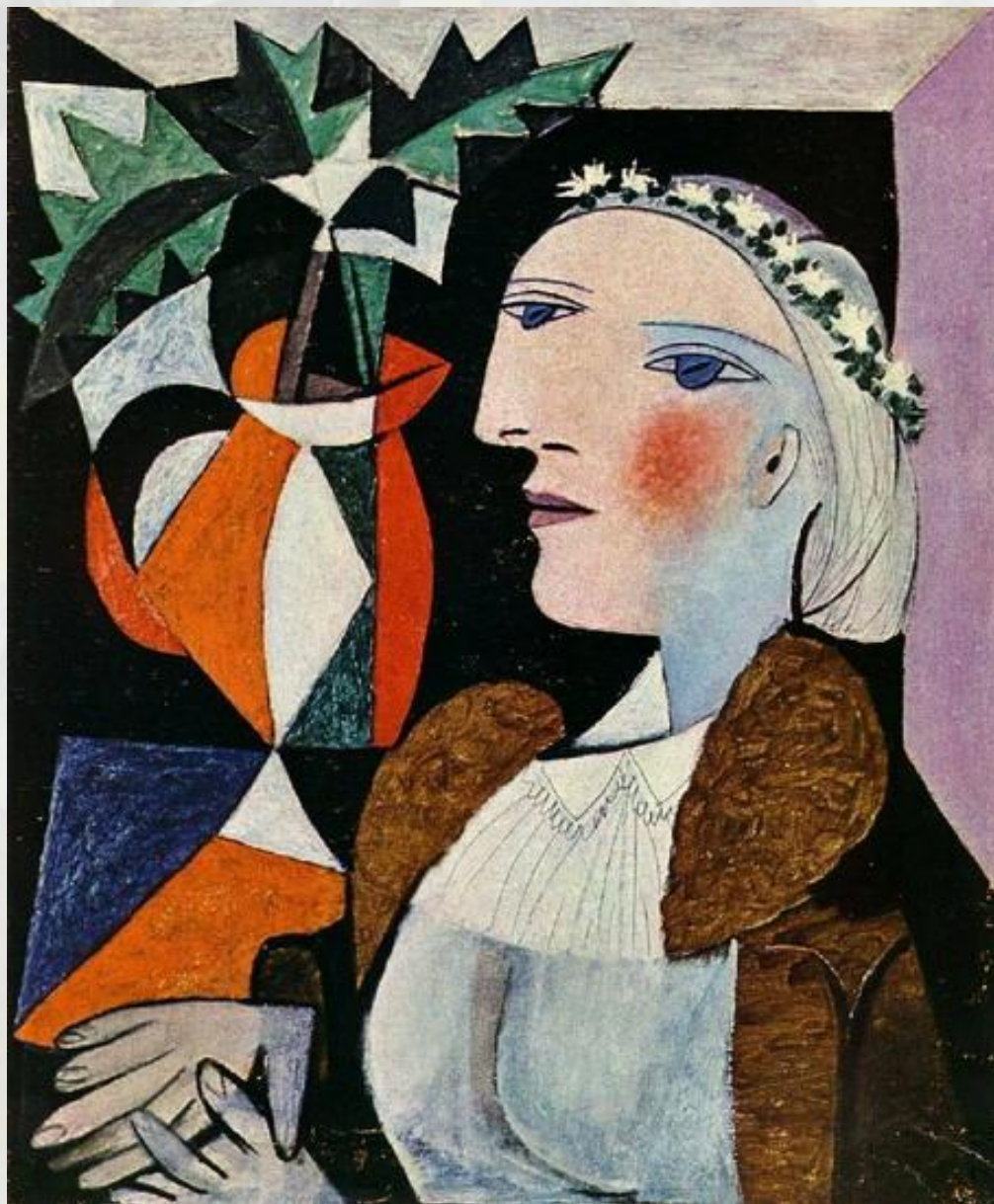
Купальщицы. 1918 год
Техника: Холст, масло

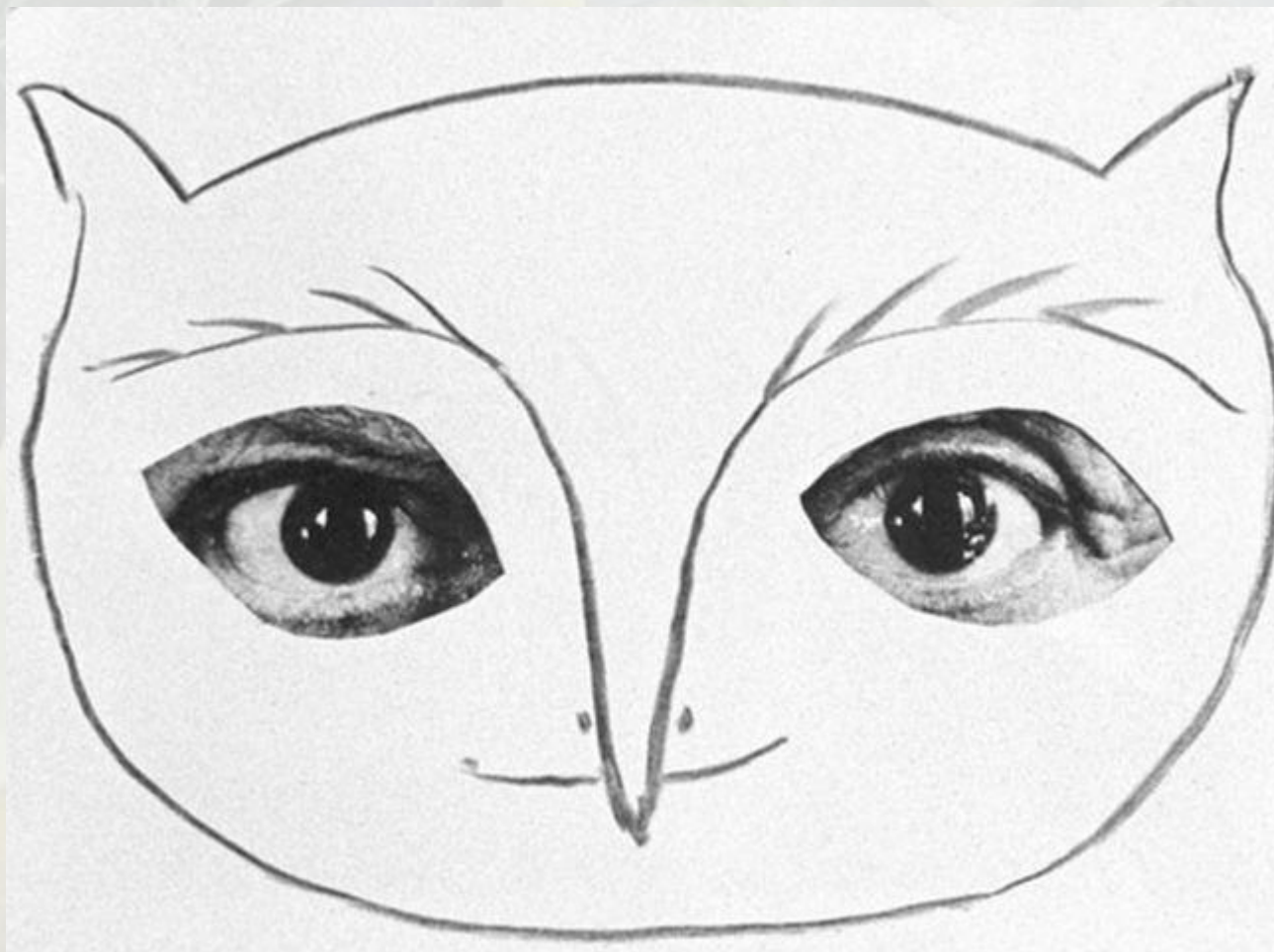
Плачущая женщина. 1937 год
Техника: Холст, масло

**Портрет Доры
Маар**

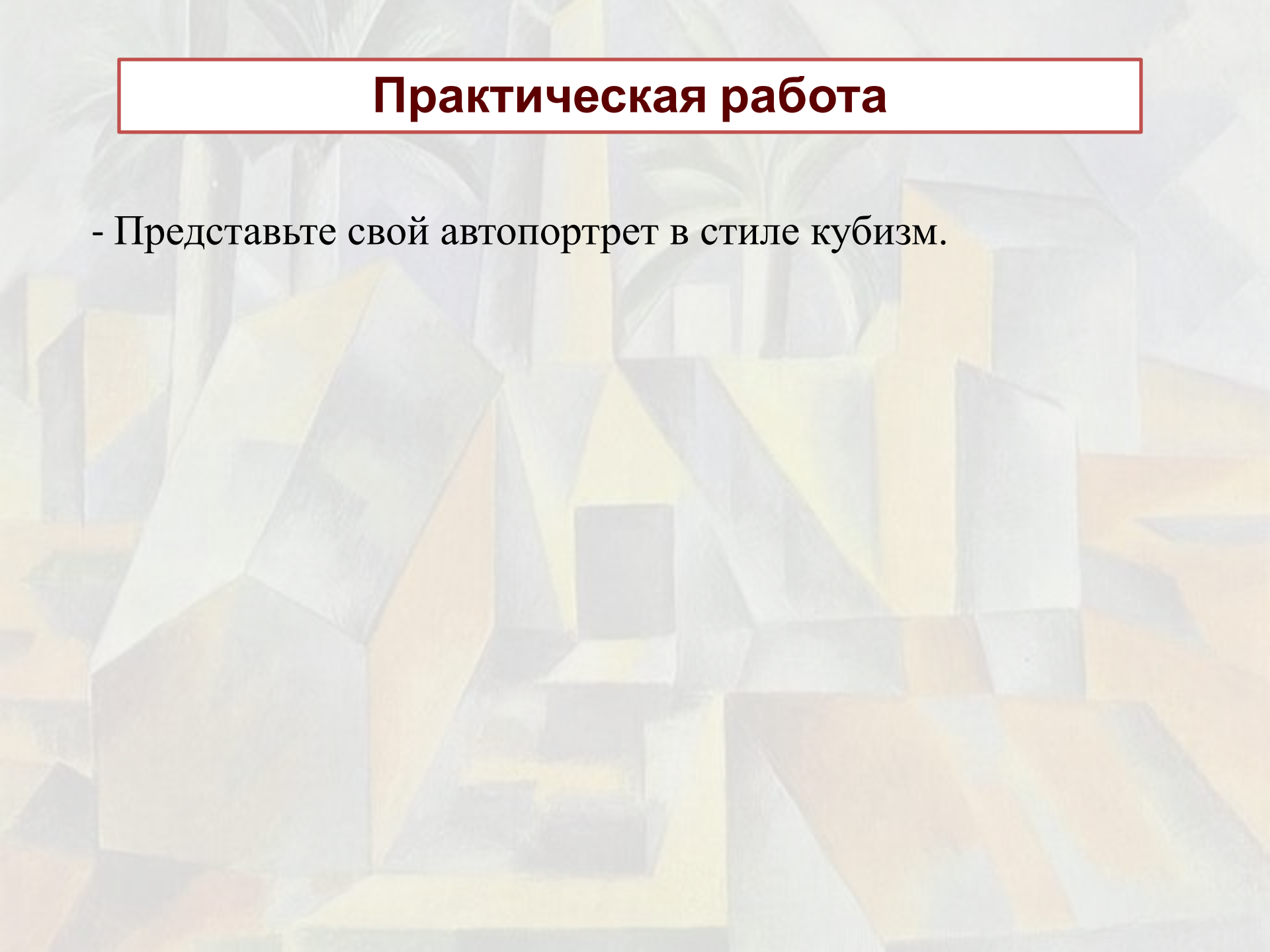
**Портрет женщины с гирляндой
1937 год**

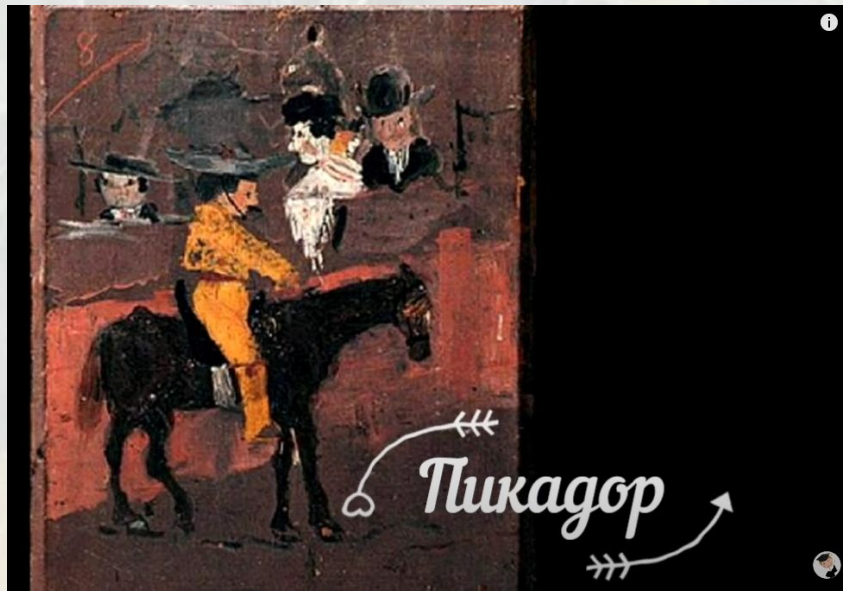

**Пикассо-
сова**

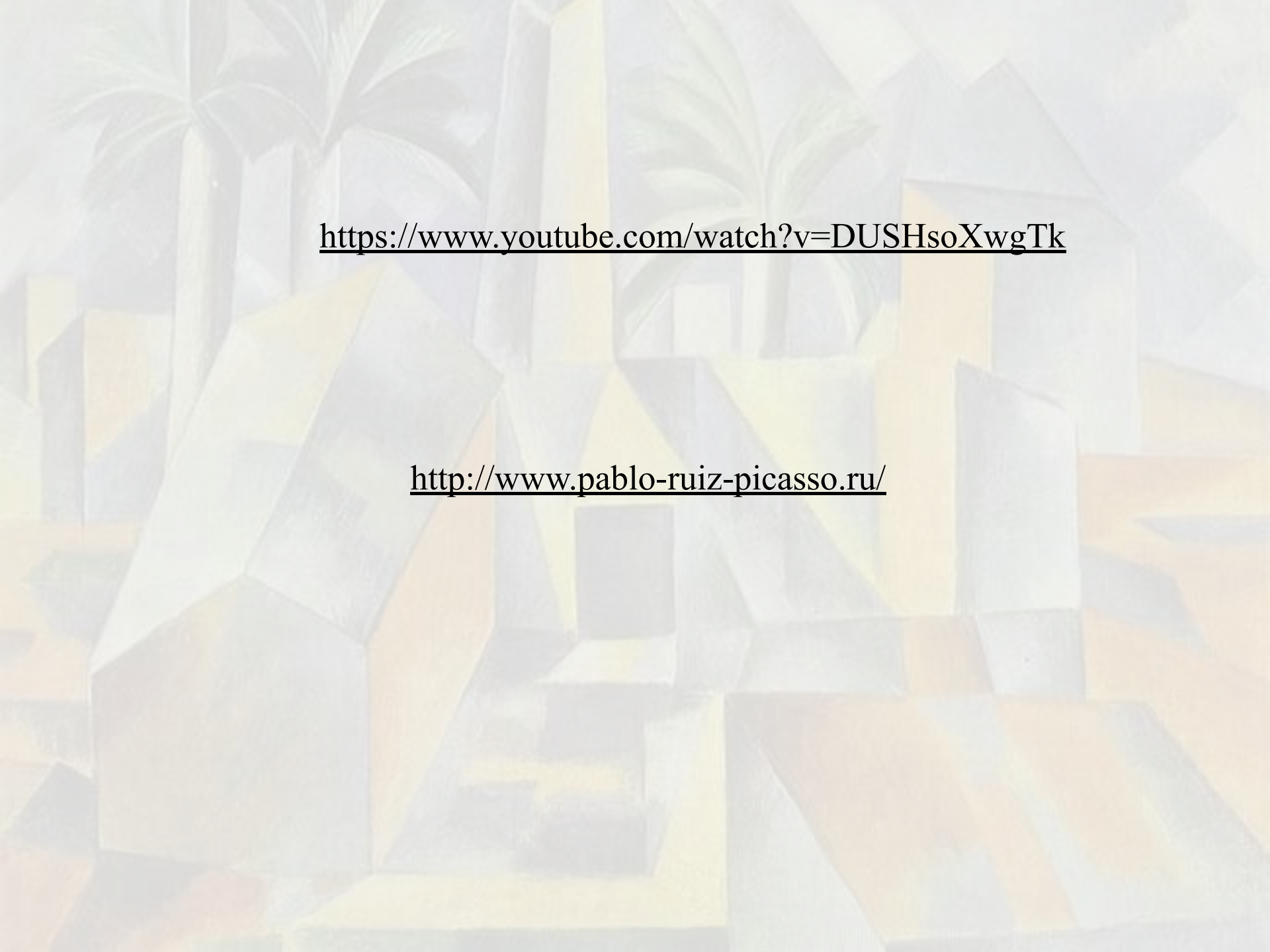
Практическая работа

- Представьте свой автопортрет в стиле кубизм.

<https://www.youtube.com/watch?v=Cdals0myq0A>

<https://www.youtube.com/watch?v=DUSHsoXwgTk>

<http://www.pablo-ruiz-picasso.ru/>