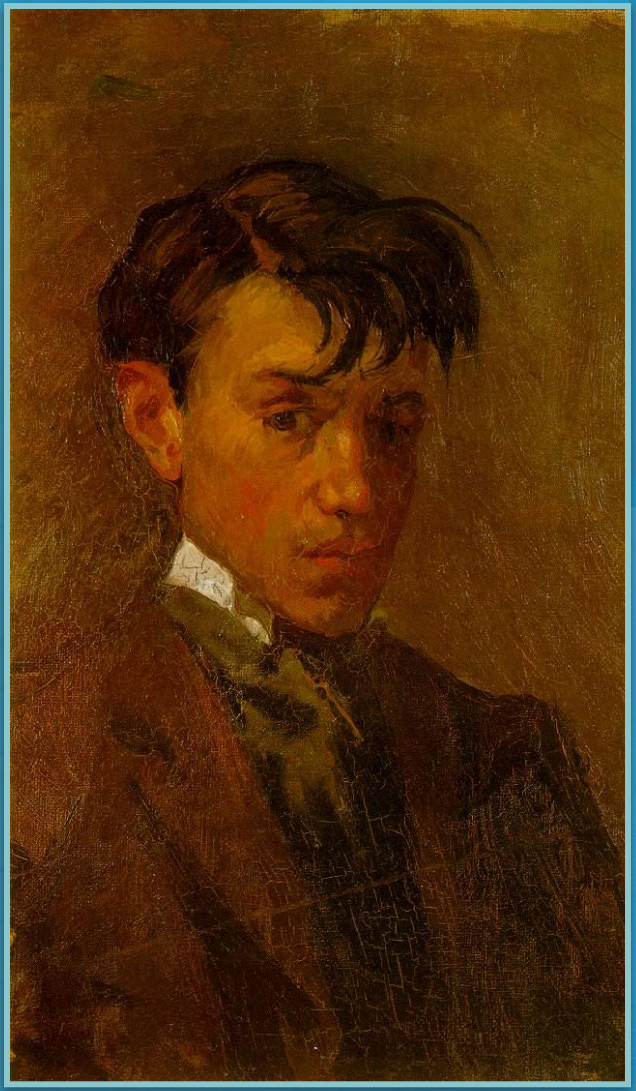
Пабло Пикассо

испанский художник и скульптор

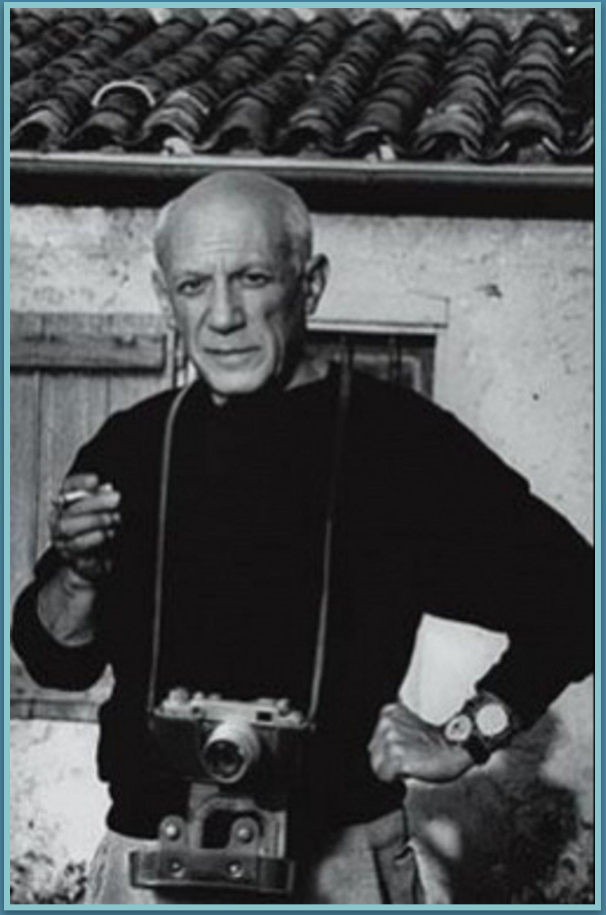
Биография П. Пикассо

Пикассо - изобретатель новых форм живописи, новатор стилей и методов, и один из наиболее плодовитых художников в истории. Пикассо создал более чем 20 тысяч работ. Родился в Малаге 25 октября 1881 года. Гений Пикассо обнаружил себя рано. 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.



П. Пикассо

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. Он поразил комиссию своим мастерством и был принят в Академию несмотря на свой юный возраст. Однако занятия в Школе искусств продлились недолго, меньше года, и Пабло был захвачен всеми другими прелестями мадридской жизни, а также изучением работ впечатливших его тогда художников - Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, и в особенности Эль Греко. Между 1900 и 1902, Пикассо совершил три поездки в Париж и окончательно обосновался там в 1904.

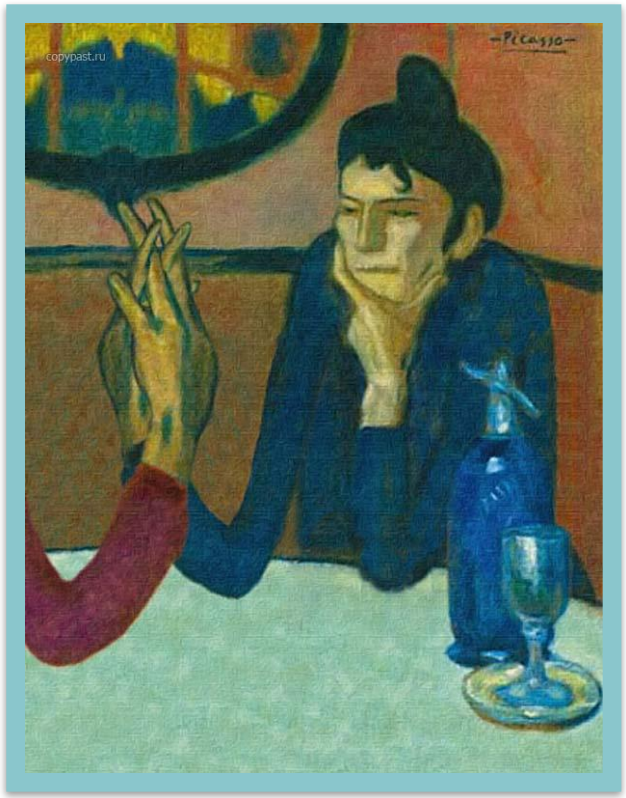


П. Пикассо. Париж

Творчество П. Пикассо

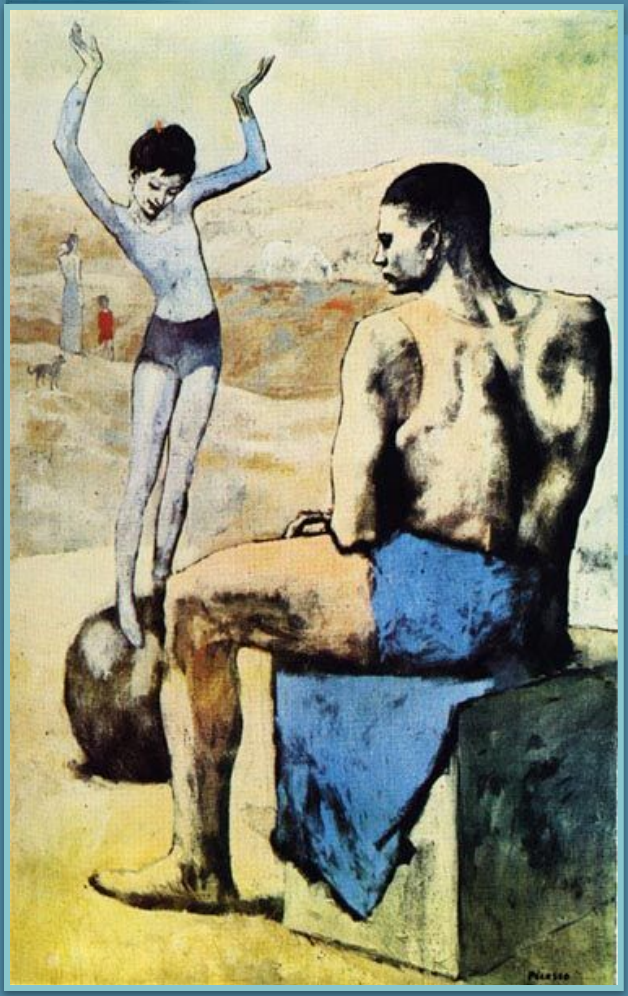
В Париже Пабло Пикассо познакомился с творчеством импрессионистов. Его жизнь в это время сопряжена со многими трудностями, а самоубийство его друга Casagemas глубоко подействовало на молодого Пикассо.

При этих обстоятельствах в начале 1902 года он начал делать работы в стиле, впоследствии названном «голубой период». В работах этого периода ярко выражены темы старости и смерти, характерны образы нищеты, меланхолии и печали (Пикассо считал — «кто грустен, тот искренен»); движения людей замедлены, они словно вслушиваются в себя («Любительница абсента», 1901; «Женщина с шиньоном», 1901 г; «Свидание», 1902; «Нищий старик с мальчиком», 1903; «Трагедия», 1903).



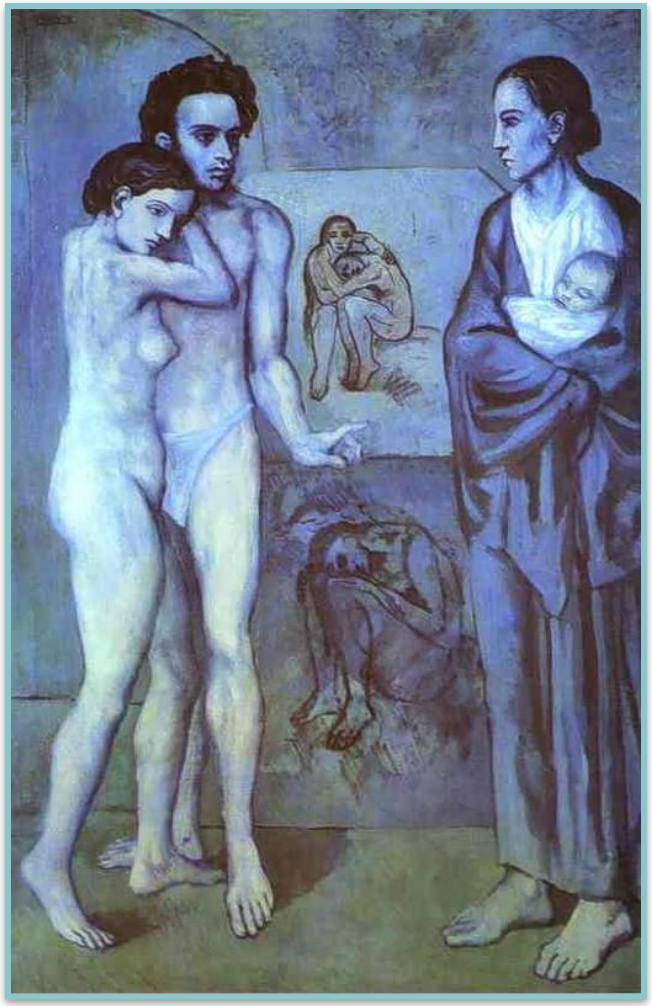
«Любительница абсента», 1901. П. Пикассо

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. Произведение переходного периода — от «голубого» к «розовому» — «Девочка на шаре» (1905, Музей изобразительных искусств, Москва). Художник отдавал предпочтение розово-золотистому и розово-серому тонам, а персонажами были странствующие комедианты, танцовщики и акробаты; картины этого периода проникнуты духом трагического одиночества обездоленных, романтической жизни странствующих комедиантов

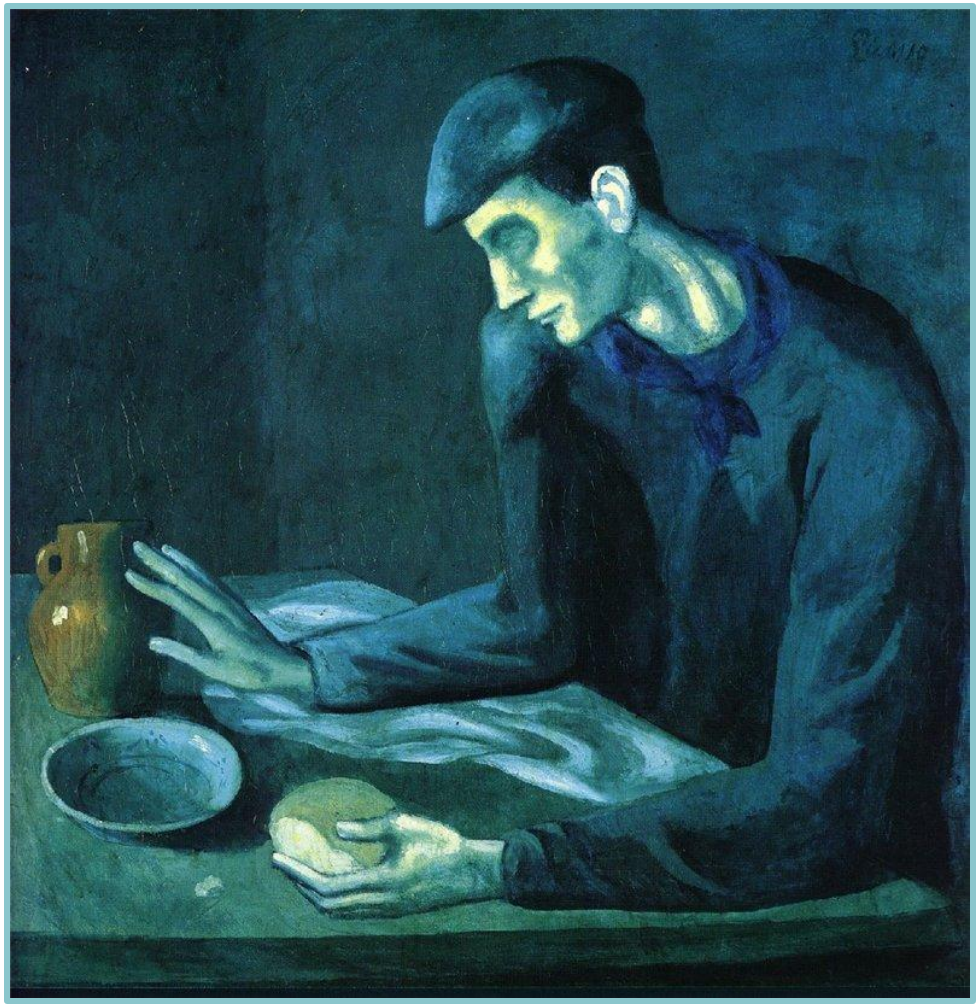


Девочка на шаре,1905

«Голубой период» (1901-1904)

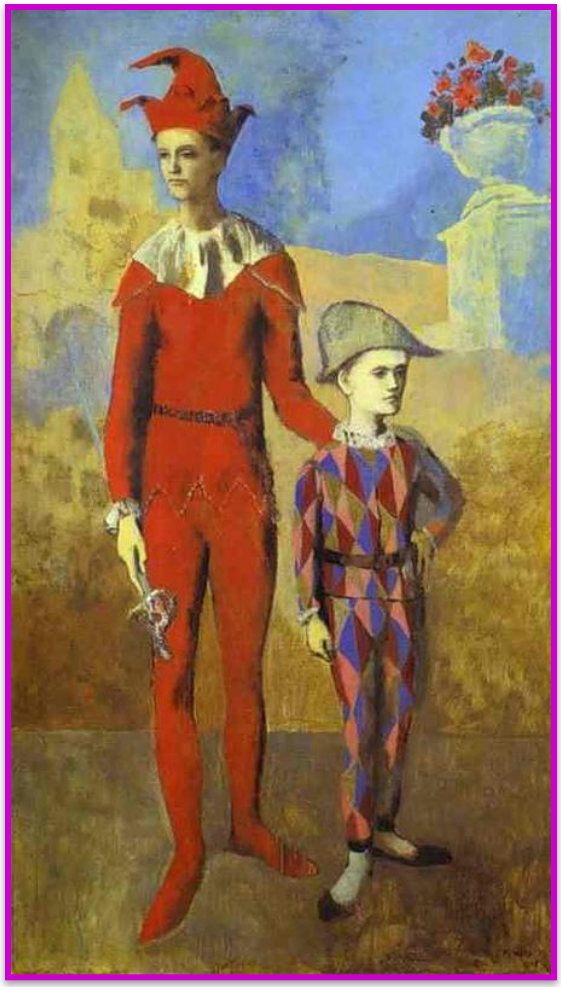


"Жизнь" (1903)

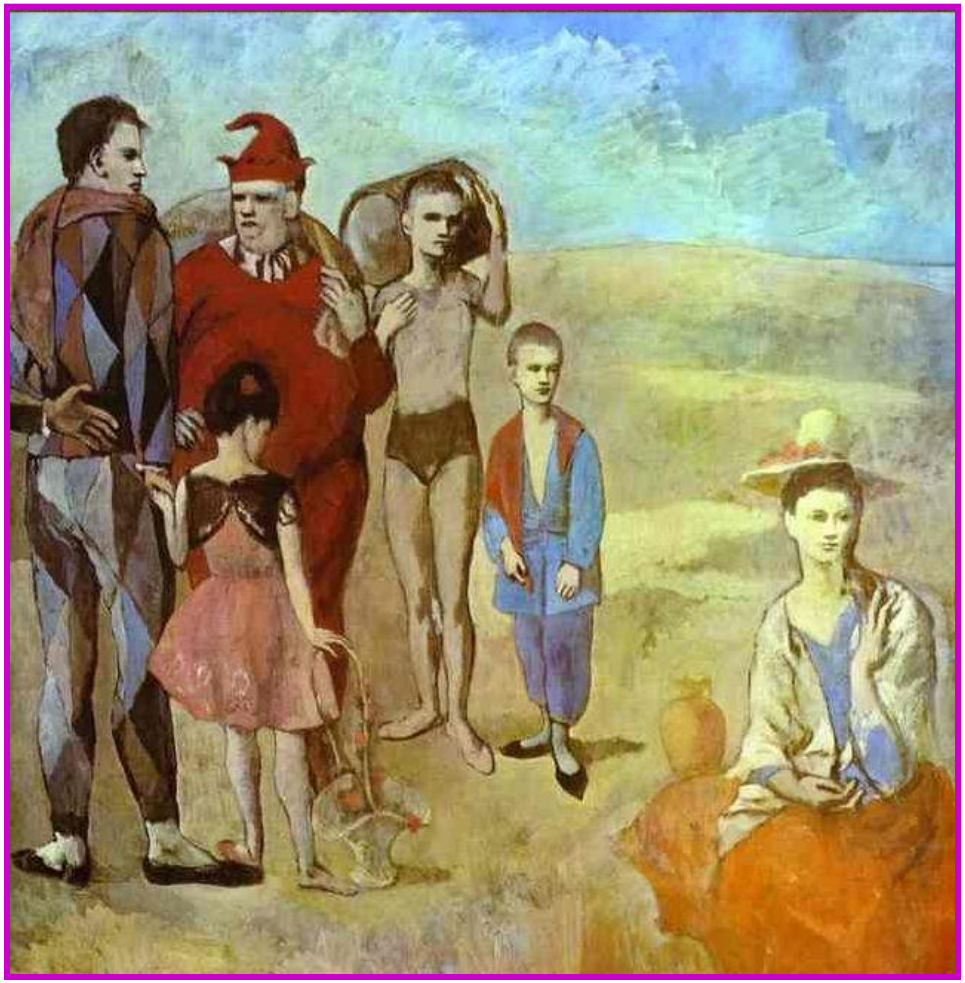


"Завтрак слепого" (1903)

«Розовый период» (1904-1906)



"Акробат и молодой Арлекин" (1905)

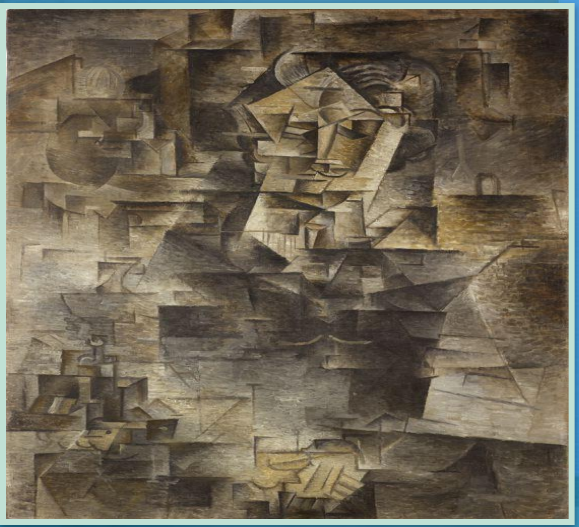


"Семейство комедиантов" (1905)

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).

"Бидон и миски" (1908)



"Завод в Хорта де Сан Хуан" (1909)

На этапе **"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 (столик в кафе)" (1912) "Скрипка м гитара" (1913).

Бутылка перно (столик в кафе)" (1912)

Несмотря на неприятие кубизма большинством, картины Пикассо очень хорошо покупаются. Наконец-то кончается нищенское существование и Пабло с Фернандой в сентябре 1909 года перебрались в просторную и светлую мастерскую на Клиши, 11.

Осенью 1911 года Пикассо расстался с Фернандой. Его новой музой стала Ева (Марсель Умбер), с которой он жил и создавал свои кубические работы на Монпарнасе и в Авиньоне. Одна из работ, посвященных Еве - "Обнажённая, Я люблю Еву" (1912). Затем наступили печальные годы: война, мобилизация и расставание со многими друзями, неожиданная болезнь и трагическая смерть Евы.

"Портрет Фернанды Оливье" (1909)

Картины П. Пикассо

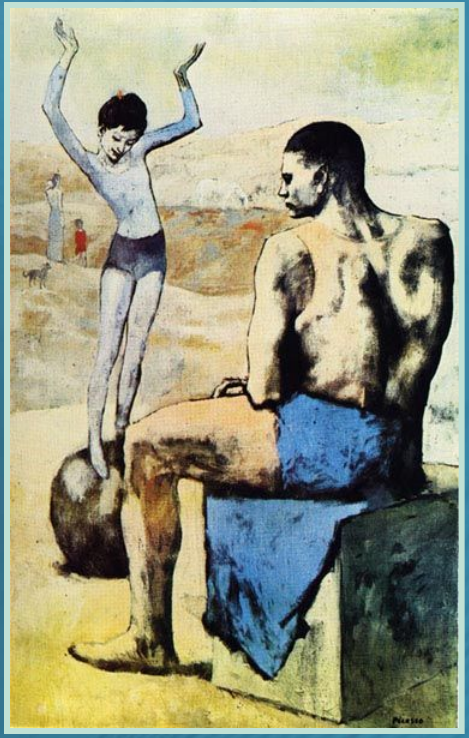
Коллекция ранних работ Пикассо находится в Барселоне, в музее Пикассо. Самые известные из них: "Первое причастие" (1896) - большая картина, изображающая сестру Пикассо Лолу, "Автопортрет" (1896), "Портрет матери" (1896).

Музей Пикассо в Малаге (исп. *Museo Picasso Málaga*) — музей, посвящённый творчеству знаменитого испанского художника Пабло Пикассо в городе Малаге, где родился художник. Расположен в замке Буэнависта XVI века. Коллекция музея включает 150 картин Пикассо, подаренных ему семьёй художника. В 2009 году Музей Пикассо в Малаге объединился с домом-музеем Пикассо в Плаза-де-ла-Мерсед.

Портрет Адель Блох-Бауэр кисти Густава Климта продан накануне за 135 миллионов долларов.

Ранняя акварель Пабло Пикассо, на которой художник изобразил себя и свою девушку обнаженными и лежащими в объятиях друг друга, была продана неизвестному покупателю из Великобритании на английском аукционе Duke’s за 81 тысячу фунтов стерлингов

Портрет Амбруаза Валлора
1910, ГМИИ имени А. С. Пушкина



Девочка на шаре
1905, Музей им. А.С.Пушкина, Москва

Поль в костюме Арлекина
1924, Музей Пикассо, Париж

Авиньонские девицы

История создания

«Авиньонские девицы» — первая картина кубического периода Пикассо, написана в 1907 году. Вдохновением для данной картины, возможно послужила картина Поля Сезанна «Купальщицы», а также выставка иберийской скульптуры, прошедшая в Париже в 1906 году. Первоначальное название картины — «Философский бордель», окончательное название «Авиньонские девицы» дал писатель Андре Салмон, друг художника.

Сюжет

По одной из версий, «сюжет» картины навеян борделем в барселонском квартале Калле д'Авиньон. На полотне изображено пять обнажённых женщин, написанных в разной манере. Две правые фигуры с лицами напоминающими маски — начало нового течения в живописи, кубизма. Женщины написаны в розово-охристых тонах, фон в голубых тонах, прослеживается влияние «розовых» и «голубых» периодов творчества Пикассо.

Пабло Пикассо

Авиньонские девицы, 1907

Холст, масло. 243,9×233,7 см

Музей современного искусства, Нью-Йорк

Герника

Пабло Пикассо, *Герника*, 1937

Холст, масло. 349×776 см, Музей королевы Софии, Мадрид

«Герни́ка» (исп. *Guernica*) — картина Пабло Пикассо, написана в мае 1937 г. по заказу правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. Тема картины, исполненной в манере кубизма и в чёрно-белой гамме, — бомбардировка Герники, произошедшая незадолго до этого.

«Герника» представляет собой полотно-фреску, написанную маслом в чёрно-белых тонах, 3,5 м высотой и 7,8 м длиной. Это огромное полотно было написано с невероятной скоростью — всего за месяц.

Мальчик с трубкой

Пабло Пикассо

Мальчик с трубкой, 1905

Холст, масло. 100×81,3 см

Частная коллекция

«Мальчик с трубкой» (фр. *Garçon à la pipe*) — картина, написанная в общежитии Бато-Лавуар на Монмартре 24-летним художником Пабло Пикассо в 1905 году, в т. н. розовый период его творчества. Она изображает неизвестного мальчика с трубкой в левой руке и с короной из роз на голове.

Портрет долгое время служил «гвоздём» собрания американского коллекционера Дж. Уитни. При распродаже коллекции в 2004 году «Мальчик с трубкой» был продан на аукционе Sotheby's за рекордную на тот момент цену в 104 млн долларов, побив державшийся 15 лет рекорд «Портрета доктора Гаше» кисти Ван Гога. По состоянию на май 2010 года за более высокую цену на аукционе была продана только одна картина — «Обнажённая, зелёные листья и бюст» того же автора.