

МИФИЧЕСКИЙ И МАГИЧЕСКИЙ МИР ПАБЛО ПИКАССО

виртуальный арт-проект

(из опыта работы Научной библиотеки БНТУ)

Цель проекта:

Формирование у молодежи эстетического вкуса, умения чувствовать и понимать прекрасное.

Задачи проекта:

Знакомство с творчеством известных мировых художников, развитие познавательных интересов у молодёжи.

1-й ВЕДУЩИЙ: Пикассо принадлежит к числу тех живописцев, вокруг которых всегда идёт горячий спор, а иной раз возникает и скандал. Это было и в годы его молодости, и позже, это происходит и сейчас. Художник никогда ни к кому не приноравливался, заставляя принимать себя таким, как он есть. Он бросает вызов, он весь в шипах. Его картины называют «полем битвы».

Он сказал однажды: «Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю». А его знаменитое «Я не ищу, я нахожу» лучше всего отражает неслыханную свободу его исканий.

На экране – фото молодого художника

2-й ВЕДУЩИЙ: Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад Руис Бласко Пикассо родился 25 октября 1881 года в городе Малага, анадальской провинции Испании. Пикассо - фамилия матери, которую и взял Пабло, поскольку фамилия отца казалась ему слишком обыденной.

1-й ВЕДУЩИЙ: Отец Пикассо, Хосе Руис, был художником. С 7 лет он начал учить своего сына технике рисования. Но однажды, доверив тринадцатилетнему Пабло дописать довольно большой натюрморт, он был настолько поражен техникой сына, что, по легенде, сам бросил заниматься живописью.

2-й ВЕДУЩИЙ: В возрасте 13 лет Пабло с блеском поступает в Барселонскую Академию художеств, а в 16 лет - в Мадридскую академию "Сан Фернандо", считавшуюся на тот момент самой передовой Школой искусств во всей Испании.

1-й ВЕДУЩИЙ: Самые известные ранние работы Пикассо – «Первое причастие», «Портрет матери», «Аватопортрет», созданные в 1896 году, находятся сегодня в Барселоне, в музее Пикассо.

На экране – изображения картин

Уже будучи взрослым и посетив как-то выставку детских рисунков, художник сказал: "В их возрасте я рисовал как Рафаэль, но мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как они".

2-й ВЕДУЩИЙ: Вскоре Пикассо едет в Париж - признанную тогда европейскую столицу искусств. В течение нескольких месяцев он посетил все без исключения музеи, изучая живопись великих мастеров. Тогда же он увлекался искусством финикийцев и египтян,

готической скульптурой, японской гравюрой. Пабло интересовало абсолютно все. Он вновь посещал в Париж в 1901 и в 1902 году и уже окончательно перебрался туда к 1904 году.

1-й ВЕДУЩИЙ: Историки искусства обычно разделяют творчество Пикассо на периоды: «голубой», «розовый», «африканский» и т.д. Но почти всегда он работал одновременно в разных направлениях и не раз возвращался к тем формам, которые, казалось, оставил.

2-й ВЕДУЩИЙ: "Голубой период", пожалуй, первый этап в творчестве Пикассо, в котором проявилась индивидуальность мастера.

На экране – изображения картин «голубого периода»

Наиболее известные работы этого периода: "Жизнь", "Завтрак слепого", "Скудная трапеза", "Мать и дитя", "Нищий старик с мальчиком", "Гладильщица", "Двое", «Трагедия» и др.

1-й ВЕДУЩИЙ: Первый творческий взлет, как ни странно, был спровоцирован долгой депрессией. В феврале 1901 г. Пабло узнал о смерти своего близкого друга Карлоса Касагемаса. Позже Пикассо говорил: "Я погрузился в синий цвет, когда понял, что Касагемас мертв".

В картинах 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. Пикассо воспринимает голубой цвет как цвет печали и сострадания. Это голубые сумерки, в которые погружается человеческое несчастье.

Ключевыми словами этого периода действительно являются "одиночество", "боль", "страх", "вина".

2-й ВЕДУЩИЙ: Началом собственно "голубого периода" считается созданный в 1901 г. "Портрет Хайме Сабартеса".

На экране - изображение портрета

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".

1-й ВЕДУЩИЙ: В том же 1901 году появляется «Любительница абсента». Это одна из самых выразительных и лаконичных работ великого мастера.

На экране - изображение картины

Во всём облике женщины – ожидание и одиночество. Она окружена со всех сторон, загнана в угол буквально и метафорически. Тревожный безрадостный фон, в котором отражается беспросветность существования этой спившейся женщины. В начале XX века, когда была написана эта картина, это была картина – вызов.

2-й ВЕДУЩИЙ: «Свидание (сёстры)».

На экране – изображение картины

Перед нами встреча проститутки с её сестрой-монахиней. На руках молодой женщины можно разглядеть младенца. Беспутная мать отдаёт на попечение монастырю свое нежданное дитя.

Праведница и грешница – две равные перед богом фигуры. Женщины склонили головы друг перед другом. В этой позе и прощение, и искупление. Но нет в этой картине ни надежды, ни любви, ни веры.

1-й ВЕДУЩИЙ: «Розовый период» в творчестве Пикассо был относительно недолгим: с осени 1904 г. до конца 1906 г. Появляются светлые, жизнерадостные тона – жемчужно-серый, охристый и розовый. Приходят новые герои изображений – арлекины, бродячие актеры, акробаты. Возникают сцены дружбы, любования красотой обнаженного тела. Настроение картин становится более лиричным, а колорит — нежным и прозрачным.

На экране – изображения картин «розового периода»

2-й ВЕДУЩИЙ: "Акробат и молодой Арлекин", "Шут", "Актер", "Сидящая обнаженная", "Женщина в рубашке", "Акробаты. Мать и сын" - образы вновь наполнились жизнью, в противоположность многим статичным и словно «застылым» персонажам «голубого периода».

1-й ВЕДУЩИЙ: Знаменитую "Девочку на шаре", созданную в 1905 году, относят к переходным картинам между "голубым" и "розовым" периодами.

На экране – изображение картины

Тонкая и хрупкая девочка умело балансирует на неустойчивом шаре, рядом с ней статичный и мощный гимнаст, который внимательно наблюдает за своей молодой партнершей. Художник играет на контрасте и балансе форм и линий, тяжести и легкости, устойчивости-неустойчивости.

Работа наполнена воздухом, а зеленоватое небо и розоватый пейзаж делают работу теплой и доброй.

2-й ВЕДУЩИЙ: В этом же году появляется «Мальчик с трубкой» — одна из самых знаменитых работ мастера. Ее репродукция украшает практически все книги и альбомы, посвященные творчеству Пикассо. Полотно не раз выставляли лучшие музеи мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке и галерею Тейт в Лондоне.

На экране – изображение картины

Портрет изображает маленького Луи, уличного мальчишку, который стал приятелем великого испанского художника. На лице мальчика – трогательная меланхолия, отрешённость и некая «поза». Розово-золотистые, розово-серые тона, а синий костюм как бы является символом болезненности и отрешенности этого человека от всего мира.

В 2004 году на аукционе Сотбис покупатель, пожелавший остаться неизвестным, приобрел картину «Мальчик с трубкой» за 104 миллиона долларов. Это событие сделало Пабло Пикассо первым художником, стоимость картины которого превысила 100 миллионов долларов.

1-й ВЕДУЩИЙ: «Копировать других иногда необходимо, но копировать самого себя – какое убожество»...

Пикассо требовались подтверждения собственного пути в общем развитии мирового искусства и новые впечатления для обретения новой творческой энергии. Он ищет новые формы.

2-й ВЕДУЩИЙ: Толчком для нового этапа в творчестве художника послужила африканская культура. Особенно он интересовался африканской скульптурой и масками, он считал их наделенными магической силой и нашел в них чувственную простоту форм.

1-й ВЕДУЩИЙ: 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.

На экране – изображение картины

Это большое панно, персонажи которого - посетители и девицы публичного дома в барселонском квартале Авиньон - предстают бесполоыми существами, некими устрашающими идолами.

2-й ВЕДУЩИЙ: Первая реакция публики - шок. Даже большинство друзей не приняли эту работу. "Такое ощущение, что ты хотел накормить нас паклей или напоить бензином", - говорил художник Жорж Брак, друг Пикассо.

Около тридцати лет картина была доступна для обозрения лишь коллегам мастера. Для публики работа была слишком революционна, слишком необычна, слишком вызывающа.

Но именно с этой работы начинается тот самый Пикассо, которого весь мир считает гением современной живописи. а многие искусствоведы считают её отправной точкой современного искусства.

На экране – изображение картины «Три женщины»

1-й ВЕДУЩИЙ: «Три женщины» - современное решение темы граций. Конечно, ни одна из новоявленных граций не соответствует канонам красоты, но в этом весь Пикассо. Фигуры с закинутыми за голову руками и «спящими» лицами как бы живут в магическом заколдованном мире.

На экране – изображение картины «Танец с покрывалами»

2-й ВЕДУЩИЙ: «Танец с покрывалами». В этой картине - вся магия африканского искусства. Здесь – электризующий желтый свет, правят острые углы и кривые линии и ни одна из них не в состоянии пересечь весь холст. В лихорадочном ритме они сталкиваются разбиваясь.

1-й ВЕДУЩИЙ: Пикассо пришел в живопись, как аналитик. Он не захотел копировать гармоничный мир, который окружал его. Он захотел его сначала исследовать, разъять, разложить на части, разрезать на кубики. Он создал из кубиков свой мир.

2-й ВЕДУЩИЙ: В 1908-1909 годах Пикассо и Жорж Брак, влияя друг на друга, разрабатывают новый стиль - кубизм, ставший радикальным поворотом от поисков художественного эквивалента реальности к ее полному пересозданию.

1-й ВЕДУЩИЙ: Поль Сезанн говорил: "Все природные формы можно свести к сферам, конусам и цилиндрам. Начиная с этих простых основных элементов, можно сделать, что

угодно... Следует не воспроизводить натуру, а представлять ее, но какими изобразительными средствами? Посредством формирующих цветовых эквивалентов".

2-й ВЕДУЩИЙ: И в 1908-09 годах у Пикассо появляются такие работы, как «Бидон и миски», «Три женщины», «Женщина с веером»...

На экране – изображения картин «сезановского кубизма»

Все они характеризуются "сезанновскими" тонами - охристыми, зеленоватыми, коричневыми, но более размытыми, мутными. И во всех используются простые геометрические формы, из которых строится изображение. Появляется так называемый «Сезановский» кубизм - первая фаза кубизма, для которой характерна склонность к абстракции и упрощению форм предметов.

На экране – изображения картин «аналитического кубизма»

1-й ВЕДУЩИЙ: Следующий этап - "Аналитический" кубизм: предмет дробится на мелкие части, которые четко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте. Подлинным шедевром так называемого аналитического кубизма является «Портрет Амбруаза Воллара», созданный Пикассо в 1910 году.

В этой же манере созданы "Завод в Хорта де Сан Хуан", "Портрет Фернанды Оливье", "Портрет Канвейлера".

2-й ВЕДУЩИЙ: 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... Именно натюрморт, не существовавший для Пикассо как жанр, с переходом к кубизму становится пробным камнем познания геометрических основ реального мира.

На экране – изображения картин «синтетического кубизма»

"Натюрморт с плетеным стулом", «Бутылка перно (столик в кафе)», "Скрипка и гитара" - художник раскладывает предметы на простейшие геометрические элементы и создает из них невиданную архитектуру. Он подобен мальчику, разламывающему музыкальный инструмент, чтобы узнать его тайну, тайну музыки. Будто забавляясь, он творит из обломков свои собственные ритмы.

1-й ВЕДУЩИЙ: Великий французский архитектор Ле Корбюзье говорил: «Вся моя архитектура вышла из одного натюрморта Пикассо».

2-й ВЕДУЩИЙ: Постепенно кубизм, открывший массу новых возможностей для изобразительного искусства, перестал занимать мастера, создавшего его.

1-й ВЕДУЩИЙ: Весной 1917 года Пикассо поступило предложение сделать эскизы костюмов и декорации к одному из балетов Дягилева. Художник отправился работать в Рим, где влюбился в одну из танцовщиц Дягилевской труппы - Ольгу Хохлову. Они поженились в 1918 году, а в 1921-м у них родился сын Поль.

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".

На экране – изображения картин этого периода

2-й ВЕДУЩИЙ: «Купальщицы», «Детский портрет Поля Пикассо», замечательные шаржированные графические портреты деятелей круга Дягилева (например, "Портрет Игоря Стравинского") вызывают непонимание у общества. Художника активно критикуют 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".

1-й ВЕДУЩИЙ: "Красота будет конвульсивной, или ее не будет" - сказал Андре Бретон, основоположник сюрреализма.

Это течение в искусстве ставило своей задачей постижение истинных глубин творчества путем проникновения в мир снов и бессознательного. И в середине 1920-х годов Пикассо испытывает влияние сюрреализма - пишет несколько полотен, в которых соединяет геометрическую манеру кубизма с подчеркнuto жизненными элементами.

2-й ВЕДУЩИЙ: В 1925 году Пикассо написал картину "Танец".

На экране – изображение картины

Агрессивная, болезненная, с деформированными фигурами, эта картина 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.

На экране – изображения картин этого периода

Работы этого периода: "Купальщица, открывающая кабинку", "Фигуры на пляже", "Женщина с цветком" и др.

На этих картинах возникают разорванные на части, бесформенные или безобразно раздутые монстры, агрессивно-сексуальные, орудия или бьющиеся в истерике.

1-й ВЕДУЩИЙ: «Обнажённая, зелёные листья и бюст» — одна из самых знаменитых сюрреалистических картин Пикассо.

На экране – изображение картины

На ней Пабло затейливо преобразил свою новую возлюбленную Мари-Терез Вальтер. Картина, размеры которой чуть более 150 сантиметров в ширину и 120 в высоту, изображает лежащую обнаженную фигуру и самого художника, смотрящего на нее.

Выставлялась эта картина лишь один раз, в 1961 году в Лос-Анджелесе, в день, когда исполнилось 80 лет со дня рождения Пабло Пикассо. А в 2010 году была продана на аукционе Кристиз за 106.5 миллионов долларов, что составило на тот момент новый, абсолютный, рекорд цены на предмет искусства, когда-либо проданный с аукциона.

2-й ВЕДУЩИЙ: Начиная с 1930-х годов в творчестве Пикассо появляется такая ключевая для него тема и образ как бык, Минотавр. Для художника - это разрушительные силы, война и смерть. Апогеем развития этой темы стала знаменитая картина "Герника", созданная в 1937 году.

На экране – изображение картины и её фрагментов

1-й ВЕДУЩИЙ: Герника - это маленький городок басков на севере Испании с 5000 жителей, был практически стерт с лица земли немецкой авиацией 1 мая 1937 года.

Огромная (почти восемь метров в длину и три с половиной в высоту) монохромная (черный, белый, серый цвета) картина была написана менее чем за месяц и впервые выставлена в республиканском павильоне Испании на Всемирной выставке в Париже уже в июне 1937 года.

2-й ВЕДУЩИЙ: Взорванное пространство, люди бегут, вздымают к небу руки, лежат распростёртые. В центре композиции - павший воин, подбегающая к нему женщина и раненая лошадь. Рядом - плачущая женщина с мертвым ребенком и женская фигура в пламени с воздетыми вверх руками. Всё рушится в тартары. Но врывается в пространство, как символ надежды, античная маска с вечным светильником разума в руке... Здесь бык символизирует жестокость, а лошадь — страдания невинных.

1-й ВЕДУЩИЙ: Карлос Рохас сказал об этом произведении: “Вопль попеременно с рыданиями”. Пикассо написал формулу ужаса, изобразил все грядущие Герники во всём мире. Эта картина была признана самым впечатляющим произведением XX века.

2-й ВЕДУЩИЙ: Однажды гестапо устроило обыск в доме Пикассо. Нацистский офицер, увидев на столе фотографию "Герники", спросил: "Это вы сделали?". "Нет" - ответил художник - "это сделали вы".

1-й ВЕДУЩИЙ: В 1944 году Пикассо вступает в Коммунистическую партию Франции, а в 1949 году рисует своего знаменитого "Голубя мира" на плакате Всемирного конгресса сторонников мира в Париже.

На экране – изображение «Голубя» и его вариации

Это один из самых узнаваемых символов мира, который знает вся планета.

2-й ВЕДУЩИЙ: Как и многие творцы, Пикассо искал различные способы творческого самовыражения, не останавливаясь на живописи и графике.

1-й ВЕДУЩИЙ: В 50-х художник занялся керамикой.

На экране – изображения керамических работ Пикассо

Он создает своих любимых персонажей - кентавров, фавнов, быков, голубей, женщин, делает антропоморфные кувшины. До сих пор в городке Валлорис на юге Франции, где художник работал с керамикой, сохранились так называемые "керамические мастерские", которые продолжают держать марку "Пикассо" и тиражировать изделия, придуманные художником.

2-й ВЕДУЩИЙ: Свое увлечение скульптурой Пикассо надежно скрывал до 1960 года, когда представил свои работы на выставках в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Хотя к скульптуре он обращался несколько раз за весь период своего творчества, используя ее как «испытательный полигон» для своих новых идей.

На экране – скульптурные работы Пикассо

Первая полная выставка скульптурных работ Пикассо пришлось на 1966 год, когда художнику уже исполнилось 85 лет.

1-й ВЕДУЩИЙ: «Голова женщины (Фернанда)» в 1909 году помогла Пикассо по-новому осознать суть перспективы и стала основой развития кубизма.

«Бокал абсента» созданный в 1914 году стал крошечным памятником исчезающей богемной культуре.

«Бабуин с малышом». Эта скульптура показывает силу абстрактного мышления художника: голова бабуина сделана из двух машинок, сложенных дном ко дну, уши - из ручек от чашек, а круглый живот — из кувшина, ручки от которого придают очертание плечам.

2-й ВЕДУЩИЙ: 15 августа 1967 года состоялось официальное открытие скульптуры, которую Пикассо подарил городу Чикаго.

На экране – изображение скульптуры

Этот негласный памятник кубизму возвышается на 15,2 метра и весит 162 тонны. А споры о том, что именно изобразил автор, не утихают до сих пор. Это птица? Муравьед? Афганская борзая — домашний питомец самого мастера? А может, голова бабуина? Пикассо никогда не отвечал на вопросы о том, что именно он изобразил.

1-й ВЕДУЩИЙ: В 1958 году уже признанный и прославленный художник создает для здания ЮНЕСКО в Париже монументальную композицию "Падение Икара".

На экране – изображение композиции

2-й ВЕДУЩИЙ: В 1950-х годах Пикассо пишет различные вариации на темы прославленных мастеров - Веласкеса, Гойи, Манэ в свободной скандальной кубистической манере.

На экране – изображения картин.

1-й ВЕДУЩИЙ: В декабре 1954 года он начал создавать серию свободных вариаций на картину Делакруа «Алжирские женщины в своих покоях».

На экране – изображение картины

Всего было написано 15 вариаций. После создания серия сразу стала достоянием общественной внимания и считается безусловным шедевром творчества Пикассо 1950-х годов.

В мае 2015 картина «Алжирские женщины (версия О)» была выставлена на аукцион Кристиис, и на этот раз она побила все рекорды - была продана за \$179 млн, став самой дорогой картиной Пикассо, а также самым дорогим в мире произведением искусства, когда-либо проданным на аукционных торгах.

На экране – фото художника в зрелом возрасте

2-й ВЕДУЩИЙ: Умер Пикассо 8 апреля 1973 в возрасте 92 лет, мультимиллионером, в городе Мужене во Франции и похоронен около принадлежавшего ему замка Вовенарг. Он оставил после себя более 80 тысяч работ.

На экране – фото музеев Пикассо

1-й ВЕДУЩИЙ: Еще при жизни художника, в 1970 году был открыт Музей Пикассо в Барселоне (картины для этого музея передал сам Пикассо), а в 1985 усилиями наследников

художника был создан Музей Пикассо в Париже, насчитывающий более 200 картин, более 150 скульптур и несколько тысяч рисунков, коллажей, эстапмов, документов.

2-й ВЕДУЩИЙ: Поэт Рафаэль Альберти сказал: «Пикассо пришел в тот мир, чтобы хорошенько встряхнуть его, вывернуть наизнанку и снабдить его другими глазами».

На экране – фото художника и цитаты о нем

1-й ВЕДУЩИЙ: Ему вторит Жан Кокто: « Он блистательно оскорбляет человеческое лицо, но это вовсе не оскорбление...»

2-й ВЕДУЩИЙ: Публика предпочитает узнавание познанию. Это не требует усилий. Пикассо предлагает познавать...

1-й ВЕДУЩИЙ: Его можно любить или не любить, но одно бесспорно: он привлек к себе внимание мира, который, казалось бы, давно должен был охладеть к искусству... Его творчество 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.

*Вед. библиотекарь
отдела гуманитарно-просветительской работы
Научной библиотеки БНТУ
И.П.Иванова*