Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Саровский физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ
Физико-технический факультет
Кафедра философии и истории

XXXIII студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам
XIV студенческая онлайн-конференция по истории
«Ядерный университет и духовное наследие Сарова»
28,29 апреля 2022 г.

Пабло Пикассо (1881 – 1973 гг.).

Доклад:
студентов группы ДП11
В. Белицкого (руководитель), А. Селина, Д. Чугунова
Преподаватель:
кандидат исторических наук, доцент
О.В. Савченко

Саров-2022

Аннотация.

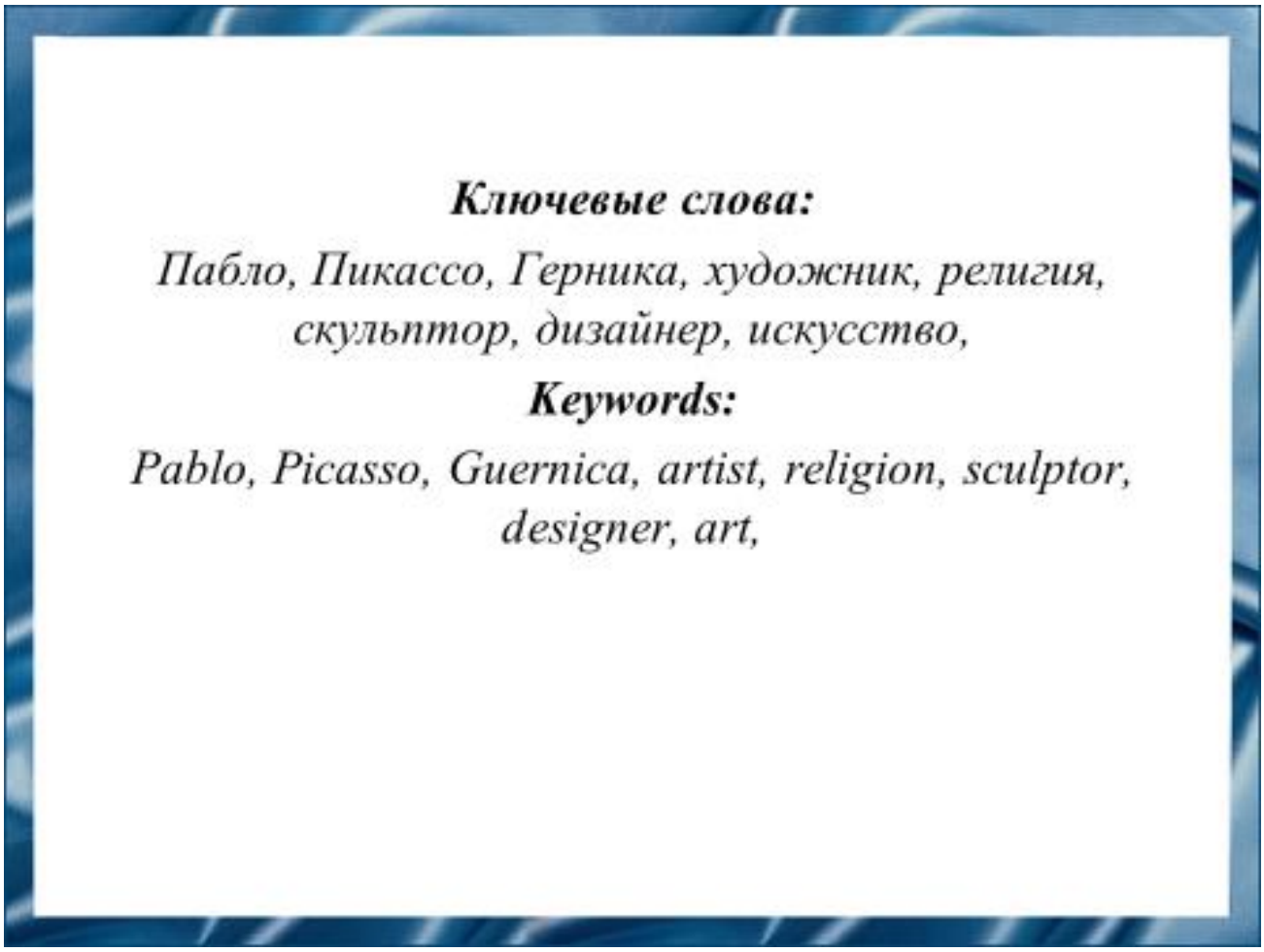
В нашем докладе рассмотрена жизнь и творчество знаменитого Испанского художника Пабло Пикассо.

Мы рассмотрим детство и юность художника. Его обучение в Королевской академии, первый приезд в Париж, где он познакомится с современной французской живописью и освоит новые стили. Так же в нашем докладе вы узнаете про различные периоды в жизни художника: «голубой», «розовый», «африканский», аналитического и синтетического кубизма, синтетический и, наконец, период классицизма. Про его легендарную работу «Герника», про его творчество в военный период и послевоенный период, где он занимается разработкой особой техники литографии и создает монументальную композицию в Чикаго.

Слайд 1

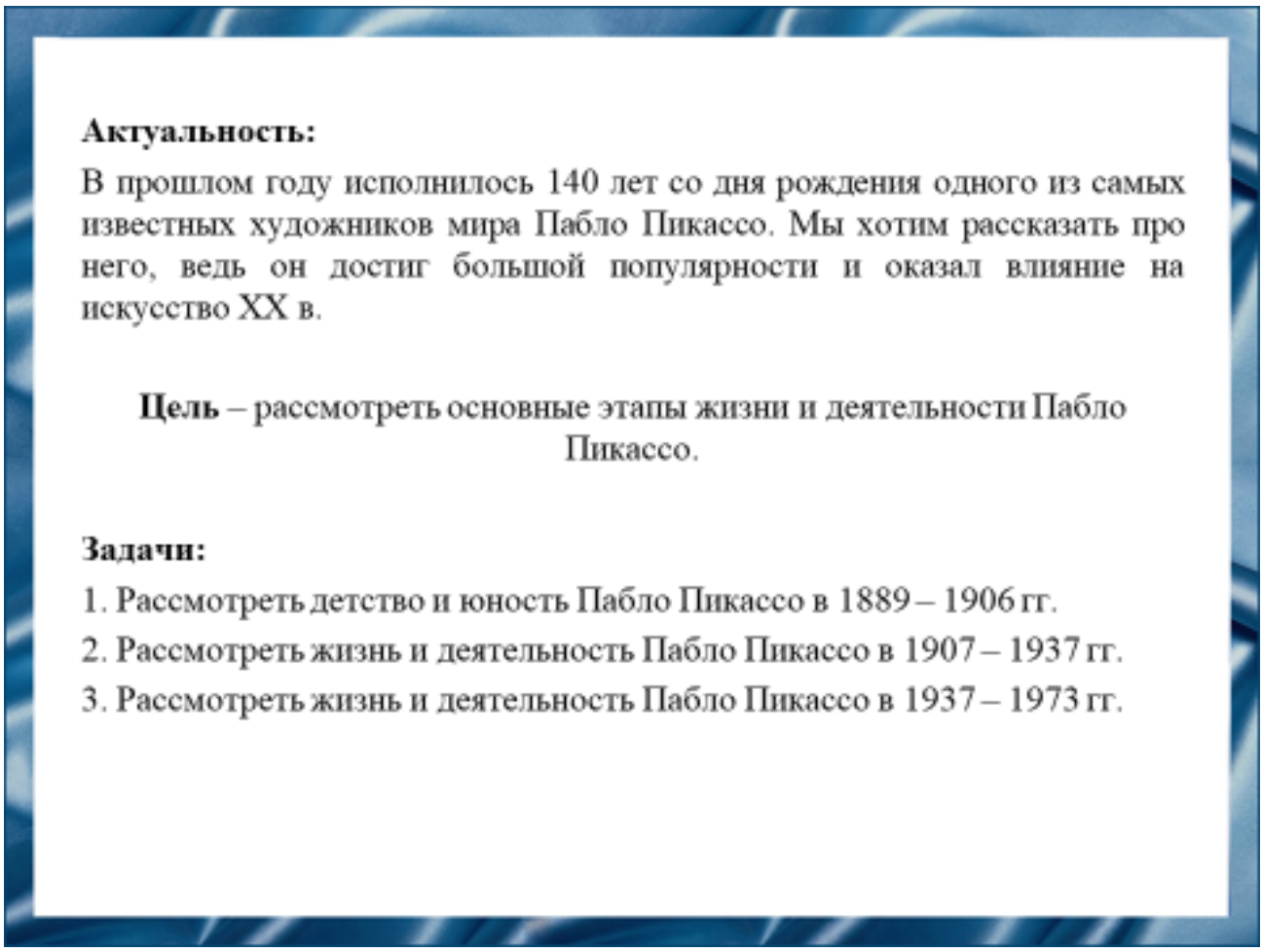
Добрый день!

Мы представляем доклад о жизни и творчестве Пабло Пикассо (1881 – 1973 гг.).



Слайд 2

В прошлом году исполнилось 140 лет со дня рождения одного из самых известных художников мира Пабло Пикассо. Мы хотим рассказать про него, ведь он достиг большой популярности и оказал большое влияние на искусство XX в.



Слайд 3

Цель – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности Пабло Пикассо.

Слайд 4

25 октября 1881 года в городе Малага, что в Испании, родился Пабло Пикассо. Пикассо – девичья фамилия матери художника, которую он предпочел для себя взамен отцовской. Отец, Хосе Руис Бласко (1838-1913 гг.), работал учителем рисования в Провинциальной школе изящных искусств. Двал уроки рисования своему сыну. В 1895 году отправился в Барселону, где также преподавал в школе изящных искусств «Ла Лонха». Мама, Мария Пикассо (1855–1939 гг.), не могла похвастаться большими талантами, в душной от повседневных хлопот жизни, после пережитых тяжелых родов Пабло стал для матери настоящим подарком судьбы.

Слайд 5

В 1897 году Пабло Пикассо поступает в Королевскую Академию. Где в течение одного единственного дня Пикассо выполнил рисунки, удовлетворившие даже самых упрямых и несгибаемых из его экзаменаторов. Совершив этот маленький подвиг, он тем самым уже в шестнадцатилетнем возрасте исчерпал весь запас академических испытаний. В 1898 году художник возвращается в Испанию, оставляет учебу в Мадриде и переезжает в Барселону. Так, фактически не получив официального художественного образования, Пабло Пикассо начал свой путь к славе грандиозного, неординарного, противоречивого и, несомненно, величайшего живописца XX века.

Слайд 6

В конце октября 1900-го года девятнадцатилетний Пикассо приехал в Париж, желая полностью насладиться своим триумфом, познакомиться заодно со столицей художественного авангарда и увидеть, наконец, Эйфелеву башню. За несколько месяцев Пабло удается посетить все существующие здесь музеи. Художника интересует искусство во всех его проявлениях: он знакомится с живописными полотнами великих мастеров кисти. Это был большой опыт для Пабло.

Слайд 7

Карлос Касагемас - друг Пикассо, с которым они познакомились и были практически неразлучны. Карлос, безответно влюбленный в их общую приятельницу Жермен Гаргалло, заканчивает жизнь самоубийством. Собрав в кафе компанию друзей, он выстреливает сначала в Жермен и, будучи уверенным, что убил ее, стреляет в себя. Жермен осталась жива. С 1901 года творчество Пабло Пикассо на фоне смерти друга окрашивается в голубые тона. Художник посвящает свое творчество теме людской немощи, страданиям и боли. Портрет «Селестина» становится одной из последних работ «голубого периода» Пикассо, закончившегося в марте 1904 года.

Слайд 8

Постепенный переход к «розовому» периоду в творчестве обозначился еще 1904 году, когда в жизни художника стали происходить позитивные перемены: переезд в общежитие художников на Монмартре, влюбленность в Фернанду Оливье, знакомство со множеством интересных людей. Главной темой работ этого периода, выполненных в розовых, красных, жемчужных тонах становятся комедианты цирка Медрано. Картины отличаются разнообразием сюжетов, динамикой и движением. При этом художник продолжает развивать индивидуальный стиль, сформированный еще в «голубом» периоде. К этому времени относятся работы «Акробат и молодой Арлекин» (1905 г.), «Семейство комедиантов» (1905 г.), «Шут» (1905 г.) и др.

Слайд 9

Следующий период пришедшийся на 1907-1908 годы, называют «африканским». В это время Пикассо открыл для себя архаичное искусство Африки и почувствовал необходимость изменить свой собственный метод творчества. Он начинает применять методы древних художников - последовательно упрощает форму изображаемых предметов. Изображение его картин теперь выглядит как трехмерное. Основные работы, которые принято относить к «африканскому» периоду, сделаны во второй половине 1907 года, например: Авиньонские девицы, Три фигуры под деревом или Обнаженная с драпировкой.

Слайд 10

Следующий период в творчестве Пабло Пикассо, называется периодом аналитического кубизма. Он изменил направление развития всего мирового искусства 20 века. Известно, что Пикассо с Браком хотели узнать, «проанализировать» как мир устроен, а не как он выглядит. В результате - на кубистских картинах мы видим лишь непонятную, осколочную, однородную, массу, у которой нет фактуры, внутренних различий, и можем только догадываться о том, что изображено. Важнейшие работы этого времени - Пейзаж Сере, Человек со скрипкой, Аккордеонист, Поэт.

Слайд 11

В синтетическом кубизме в отличие от аналитического появляется цвет и прописывается фактура материалов. Пикассо и Брак стали активно оживлять свои картины новыми узнаваемыми деталями, своеобразными знаками, которые вполне определенно отсылали зрителя к реальным предметам. На холсте появляются буквы и целые слова. В апреле 1912 г. Брак изобретает папье-колле, бумажные коллажи – объемные картины, пространственные композиции, своеобразные скульптуры из бумаги. Пикассо с энтузиазмом откликается на эту находку Брака и создает огромное количество таких бумажных композиций. Наиболее известна его серия Гитары.

Слайд 12

Период классицизма начинается в 1917 г. и заканчивается в 1925 г. Это, прежде всего, время его экспериментов в театре. Он общается с хореографами и композиторами, делает множество рисунков танцующих балерин. Античная классика в это десятилетие была всего лишь его новым вдохновителем, который лишь отчасти коснулся своим влиянием формальной стороны его творчества. Пикассо создал свой собственный вариант классики, мгновенно узнаваемый, ни на что не похожий. И Пикассо пишет в это десятилетие «узнаваемо». Фигуративно, скульптурно, монументально, со ссылками на классические образцы. Важнейшие работы этого времени – «Портрет Ольги в кресле», Занавес к балету «Парад», «Натюрморт с кувшином и яблоками».

Слайд 13

В конце 20-х годов Пикассо попадает под влияние сюрреалистических идей в европейском искусстве. Это время, когда на полотнах появляются истеричные и конвульсивные образы, когда мир галлюцинаций переносится на картины. В течение ближайшие нескольких лет художник создает исключительно страшных ирреальных существ – абсурдных, бесформенных и агрессивных. Также было создано множество искореженных образов жены, с которой к этому времени совершенно испорчены отношения. Самые известные и на сегодня самые дорогие картины Пикассо этого времени – «Сон», «Чтение», «Зеркало».

Слайд 14

Герника — исторический и культурный центр Страны Басков, одной из областей Испании. Небольшой городок, который был атакован с воздуха немецкой авиацией. В страшной предсмертной агонии бьется и ржет издыхающая лошадь с громадной рваной раной на боку; всадник, сражавшийся на ней, убит; крик ужаса вырывается изо рта женщины, которая со светильником в руке стремительно высовывается из окна; соседний дом горит; по улице бежит женщина; в истошном вое взметнулась мать над мертвым ребенком; безумно и бессмысленно мыча, стоит над нею бык.

Слайд 15

Годы войны Пабло Пикассо провел в оккупированном немцами Париже, своей мастерской. Мировая известность художника обеспечивала защиту от посягательств оккупантов. Деформация тел, фигур, мрачные цвета, черепа животных отражают ужасы войны. Портреты, акварели, натюрморты, жизнь во Франции вместе с Дорой Маар – музой, подругой на долгие 9 лет, художницей и фотографом – окружали Пикассо в то военное время.

Слайд 16

Послевоенное творчество Пикассо можно назвать счастливым; он сближается с Франсуазой Жило, с которой познакомился в 1945 году, и которая родит ему двоих детей. В 1946 году Пикассо создал живописный ансамбль, включающий 27 картин и панно для замка Гримальди. Вся серия картин и панно передает дух гармонии бытия и природы. Основные персонажи — обнаженные девушки, сказочные существа. В 1953 году Франсуаза, взяв обоих детей, покинула художника. Причиной расставания стали постоянные измены Пабло и его сложный характер. В 1958 году Пикассо, уже прославленный и признанный художник, создал композицию «Падение Икара» для парижского здания ЮНЕСКО.

Слайд 17

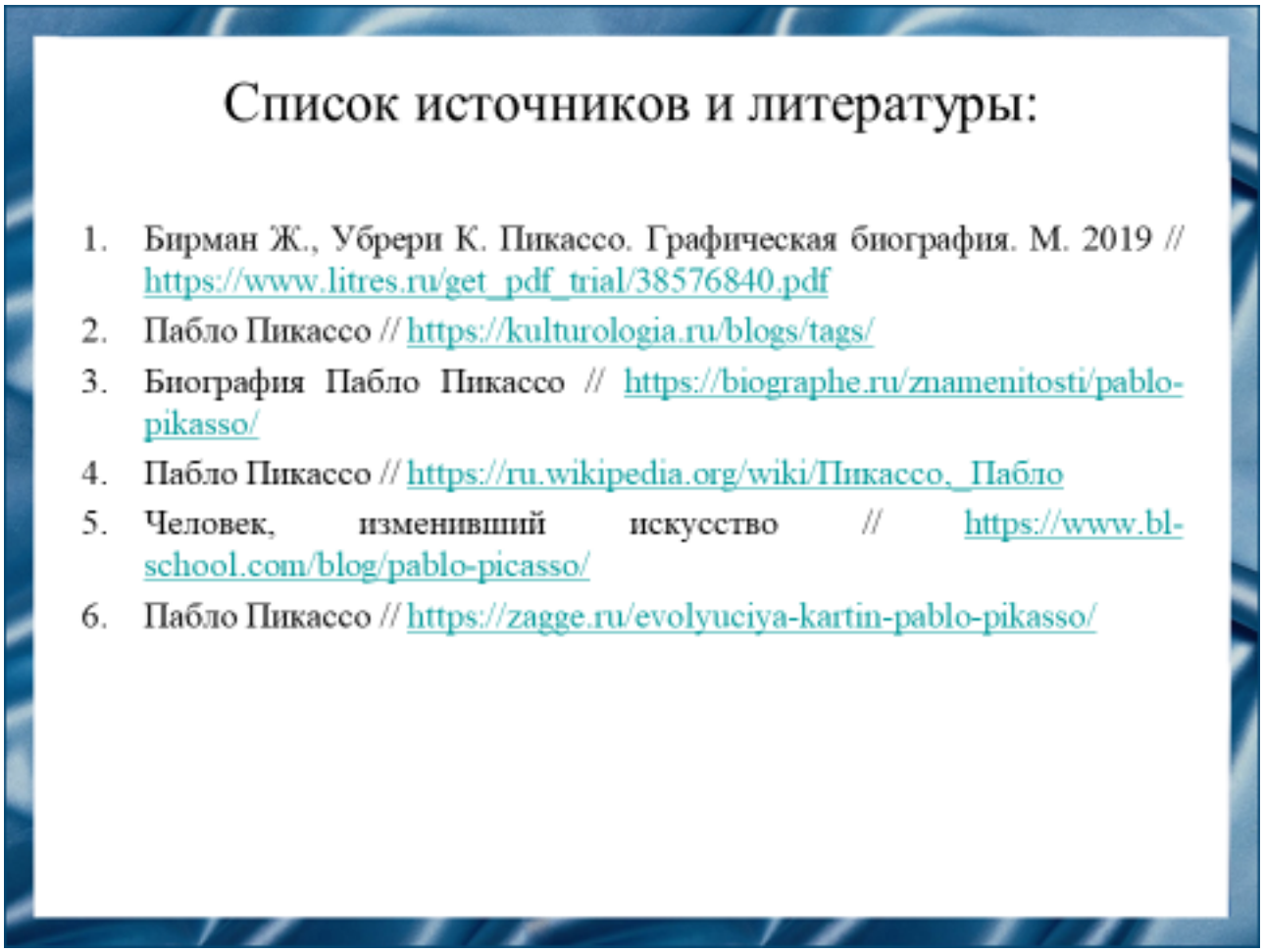
В маленьком городке Валлорисе Пикассо проводил лето 1946 года. Валлорис в дни ярмарок открывал двери своих мастерских. И вот, заглянув в одну из них, художник заинтересовался и слепил из глины две маленькие фигурки торро. В следующем году он опять приезжает на ярмарку и остается работать в гончарной мастерской семьи Рамье. Его, как и других художников, впечатлила тайна превращения мягкой глины в твердый плотный черепок. Поэтому Пикассо, полный энтузиазма и идей, начинает работать с керамикой, которая стала для него иной формой холста.

Слайд 18

Творческое наследие художника состоит из восьмидесяти тысяч картин, свыше тысячи скульптур, бесчисленного количества рисунков, коллажей, эстампов. Умер Пабло Пикассо 8 апреля 1973 года, от осложнений после воспаления легких в Мужене (Франция) на своей вилле Нотр-Дам-де-Ви, в возрасте.

Слайд 19

Статья Георгия Чулкова «Демоны и современность». «Гениальным выразителем пессимистического демонизма современной Европы я считаю Пикассо. Этот испанец едва ли не самый значительный мастер после Ван Гога. В его душевной драме есть та глубина, которая совершенно отделяет его от современных художников. Картины Пикассо — иероглифы Сатаны. Его форма предельно выразительна. Психиатры утверждают, что Пикассо сошел с ума. Это означает, что его душа уже не нуждается в психофизическом инструменте, который мы называем индивидуальностью. Пикассо преодолел психологизм. Поэтому, быть может, его картины стали такими необходимыми для всех».



Слайд 20

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе:

1. Бирман Ж., Убрери К. Пикассо. Графическая биография. 2019 // https://www.litres.ru/get_pdf_trial/38576840.pdf
2. Пабло Пикассо // https://kulturologia.ru/blogs/tags/
3. Биография Пабло Пикассо // https://biographe.ru/znamenitosti/pablo-pikasso/
4. Пабло Пикассо // https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикассо,_Пабло
5. Человек, изменивший искусство // https://www.bl-school.com/blog/pablo-picasso/
6. Пабло Пикассо // https://zagge.ru/evolyuciya-kartin-pablo-pikasso/

Слайд 21

Спасибо за внимание!

Резюме для СМИ.

Мы рассказали про жизнь и творчество такого великого художника как Пабло Пикассо. Рассмотрели все периоды его жизни. Мы решили, что про такого человека нельзя забывать, ведь он внес кардинальные изменения в искусство. Именно поэтому мы выбрали такую тему для доклада.