Министерство образования Российской Федерации

Пермский Государственный Технический Университет

Кафедра Культурологии

Сальвадор Дали и Пабло Пикассо – творческие искания

Студент автодорожного факультета

Группа: ООСу – 01 (з)

Митяева Т.В.

Преподаватель: Змеев М.В.

Пермь - 2001

Содержание

Введение 3

Пабло Пикассо 4

«Голубой период» 4

«Розовый период» 6

Сальвадор Дали 7

Европейский период 7

Американский период 10

Заключение 14

Список использованной литературы. 15

Введение

Пабло Пикассо

Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в старой, состоятельной буржуазной семье (отец его был профессором, преподавателем художественной школы и некоторое время хранителем музея). Мать очень любила его и называла Ангелом. Отец ничего ему не запрещал. Даже самые дальние родственники очень рано стали видеть в нем маленького гения.

Хотя сам он произошел из буржуазной среды, и буржуазными были его привычки образ мыслей, живопись его не была буржуазной.

В 1896 году отец Пикассо снял для своего сына Пабла Пикассо Руиса мастерскую на Калле де ла Плата, где он мог теперь работать без принуждения и присмотра и делать все, что ему нравилось. На следующий год родители отправили его в Мадрид.

Художником, во многом определившим характер западно-европейского и американского искусства ХХ века стал Пабло Пикассо- испанец, основную часть жизни проживший во Франции.

Уже в 1900 году Пикассо заявил о себе как зрелый мастер, близко принимавший к сердцу судьбы простых людей. Герои его картин «голубого» и «розового» периодов – простые женщины, акробаты, странствующие актеры цирка, нищие. Даже произведения, посвященные теме материнства, проникнуты не счастьем и радостью, а тревогой и заботой матери о судьбе ребенка.

«Голубой период»

Начало «голубого» периода , продолжавшегося немногим более трех лет, принято относить приблизительно к середине 1901года, окончание – к концу 1904 года. Многое из того, что составляет содержание «голубого» периода, восходит еще к пребыванию художника в Мадриде. Так, уже тогда на палитре начали появляться холодные оттенки, среди которых выделялись не только зеленые, но и голубые. Например «Женщина в голубом», 1901

В то время Пикассо в основном писал и рисовал дам света в огромных шляпах и тяжелых платьях. Они совсем не похожи на те бескровные лица, которые впоследствии, благодаря бесчисленным репродукциям станут очень популярны.

В 1900 году Пикассо знакомится с графикой Теофиля Стейнлена.Его заинтересовывает цветовая агрессивность северных художников, но именно в это время он значительно огранчил свой собственный цветовой материал. Все у него происходило быстро, иногда даже одновременно. Живописные работы, пастели или рисунки постоянно изменялись в стиле, в выражении. Тема и характер работ, которые разделяют несколько недель, а иногда и дней, могут быть в корне различными. Пикассо обладал великолепной зрительной памятью и восприимчивостью. Он скорее мастер оттенка, чем цвета. Живопись для художника покоится прежде всего на графическом основании.

В Мадриде с февраль 1901 года Пикассо впервые принялся серьезно изучать новое искусство, которое тогда начинало свое победное шествие почти по всей Европе. Несколько месяцев, проведенные в Мадриде, оказались решающими для будущего развития его жизни. Этот момент отмечен даже чисто внешней переменой: раньше свои рисунки он подписывал П. Руис Пикассо , теперь же на его работах можно увидеть лишь имя его матери.

В этот период Пикассо плодотворно работает. Организуются его выставки в Барселоне. 24 июня 1901 года организуется первая выставка в Париже, где он теперь жил. Здесь набирает силу новый стиль, прервавший тенденцию к ограничению цвета холодными тонами .Париж толкал Пикассо к сильному оживлению палитры. Все чаще появлялись картины с букетами цветов и обнаженными натурщицами. Если в Мадриде художник в основном работал в голубом цвете, то сейчас рядом с голубым и зеленым цветом ложились чистые, часто контрастные краски. Новый стиль пробивался на поверхность. Широкие цветовые поверхности художник иногда обводил голубым, фиолетовым л зеленым. Эта манера носила название «периода оконных стекол».

В начале 1903 года Пикассо возвращается в Барселону и принимается за пейзажи, почт все они выдержаны в голубом цвете. Пейзажная живопись всегда была у художника в некотором пренебрежении. Пикассо недостаточно романтическая натура, чтобы видеть в природе источник неиссякаемого вдохновения. По настоящему его интересует только человек и то, что человека непосредственно окружает или касается.

Эмоциональная основа теперь уже не уныние и отчаяние, а скорее что-то похожее на равнодушие, часто готовое обернуться подлинной радостью жизни.

Голубой цвет смягчается теперь соседством с охрами и нежно-лиловыми красками, обьединенными общим розовым тоном. Голубой период вступил в новую, переходную фазу, время странствующих людей театра и цирка.

«Розовый период»

Переход от голубого периода к розовому, начавщийся в конце 1904 года, совершался незаметно, от работы к работе. Образы, вдохновленные цирком ,подготавливали собственно розовый период, время расцвета и удачи. Для легкого выявления обьема теперь появлась щтриховка кистью и со временем стала применяться все чаще.

Теперь теплые тона по-прежнему появлялись то в одной, то в другой работе, но так называемый «розовый» период все-таки закончился. Пикассо, никогда не способный удовлетворить требованиям, предьявляемые самому себе, целиком сосредоточился на освоении совершенно новых выразительных возможностей. Живопись всегда оставалась для него вновь открывающимся приключением, которое требовало всего человека и всех его сил.

Искусство Пикассо несет на себе печать его личности, оно является «феноменом предназначения» /Кант/.

В послевоенные годы широта поисков Пикассо не уменьшается. Как и раньше, он живописец, график, скульптор, увлекается керамикой. Широко известны его плакаты и рисунки с изображением голубя мира. Он по-прежнему выступает против человеконенавистнического варварства, создавая такие произведения, как «Мир» , «Война».

В творчестве Пикассо противоречиво сочетаются передовые общественные стремления, отражающие кризис современной буржуазной культуры.

Пикассо прошел сложный путь, но в ответственные моменты истории он всегда выступал как борец за прогрессивные идеалы. Он был не только художником, но и общественным деятелем.

Сальвадор Дали

Сальвадор Хасинто Фелипе Дали Даменеч Куси Фаррес , или просто Сальвадор Дали, родился 11 мая 1904 года в городке Фигерас в Каталонии .в семье адвоката. Творческие способности проявлялись у него еще в раннем детстве. Дома всеми поощрялось увлечение мальчика искусством. В семнадцати летнем возрасте он был принят в Мадридскую академию изящных искусств Сан Фернандо.

Учась в Академии, Дали увлеченно и одержимо изучает произведения старых мастеров, шедевры Веласкеса, Эль Греко, Гойи. Учеба в Мадрдской академии была для художника временем уплотненного и упорного постижения профессиональной культуры, освоения навыков ремесла. Осмысления традиций мастеров прошлых эпох и открытий своих старших современников.

Европейский период

В 1925 году, в год завершения учебы в Академии, была организована его первая персональная выставка в Барселоне. Работы имели успех. Ранние полотна художника отмечены удивительной отзывчивостью, строгой художественной дисциплиной и в то же время самостоятельной ценностью.

Истинным кумиром, новой звездой мирового искусства для Дали был Пабло Пикассо, с которым в 1926 году он и встретился в Париже. Под впечатлением встречи, Дали создает свое произведение «Великолепие руки».Написанная маслом на деревянной доске композиция являет собой симбиоз стилистических тенденций, характерных для 20-х годов. Это был первый серьезный эксперимент раскрепощения своей фантазии. По большому счету с этого произведения начался Дали таким, каким его обрел мир.

В 1929 году художник совершает путешествие во Францию, после посещения которой решается попробовать себя в кинематографе. Его роль в создании двух фильмов не главная, но он упоминается всегда вторым как сценарист и актер. Работа в кинематографе сказалась и на живописи Дали, на безукоризненном построении многоплановых композиций, появлении неожиданных ракурсов. Тогда же он начал осваивать смешанную технику с использованием коллажа. И наконец в октябре 1929 года Дали женится на Гала. Русская по происхождению, аристократка Елена Дмитриевна Дьякова была личностью яркой, артистичной. Она заняла важнейшее место в жизни и творчестве художника. По словам самого Дали, появление Гала придало его искусству новый стиль.

С 1930 года начинается стремительное восхождение Сальвадора Дали как новой звезды сюрреализма. Дали агрессивно вторгается в жизнь общества, стремится возмутить человеческое сознание, вызвать активное сопротивление, разрушить догмы нравственности добродетели.

Искусствовед Е. Гордон : «Он изменил сам характер художественного творчества, превратив его из пассивной фиксации умозрительных идей в активный процесс визуального формообразования. Его фантастические образы, кажется, обладают способностью саморождаться, расти, видоизменяться и умирать прямо на глазах у зрителей…»

Его обвиняли чуть ли не во всех смертных грехах, говорили и писали об античеловеческой сущности его искусства. Редкий дар Дали не поддавался расшифровке, художник был непонятен для большинства критиков и зрителей, его произведения необьяснимы с точки зрения привычной логики. Нередко художник сам, пугаясь непредсказуемости своих чувств и мыслей, тиранящих душу, вынужден был маскировать их хитросплетениями фантазии и от самого себя. Вот почему подчас невозможно постичь подлинную суть его произведений. Образы, рожденные воображением художника, становятся все более мрачными, трагичными, напряженными, его живопись приобретает новые качества, как будто живет сама по себе. Дали создает мифологию будущего. Цвет, причудливые формы, само движение линий имеют у него свое, символическое значение. Он сочиняет чудовищные композиции. Дали интригуют проблемы взаимоотношения времени и пространства, бесконечно малого и бесконечно великого. В поисках истины, духовности Дали идет по пути соблазнов и искушений, будто проверяя самого себя, испытывая свою веру грехом. Художник терзается сомнениями в условности общепринятых реалий. Его искусство несет в себе особую, необьяснимую религиозность. Устрашающие видения и идиллические грезы, буйство и смирение, отчаяние и вера - эти чувства в различных вариациях проступают в произведениях Дали, активно воздействуя на зрителя.

Сальвадор Дали возлагал большие надежды на освобождающую силу сна, поэтому принимался за холст сразу же после утреннего пробуждения, когда мозг еще не полностью освободился от образов бессознательного. Иногда он вставал среди ночи, чтобы работать – с той же целью. Его метод соответствует одному из приемов психоанализа: имеется в виду записывание сновидений как можно скорее после пробуждения.

С изощренной изобретательностью он сочиняет сложнейшие сюжеты для картин, которые вызывают самые непредвиденные ассоциации. Терзавшие художника противоречия рождали в его воображении фантастические картины мира, толкали на путь умышленных мистификаций. Имитируя святотатство, он мучительно искал выход из плена эйфории, настойчиво пытаясь доказать возможность исцеления грехом.

Обращаясь к шедеврам великих предшественников, он продолжает совершенствовать свое мастерство живописца. Честолюбивые амбиции Дали не дают ему покоя. Он стремится превзойти своих кумиров в виртуозности, оригинальности художественных решений. При этом использует, как правило, те же материалы – масляные краски и дерево.

Творчество мастера изобилует портретами его супруги, она была для него одной из немногих реальных людей, воплощением второго «я» художника.

«Портрет Гала» 1935 г. примечателен во многих отношениях. Эта работа наименее загадочна среди работ Дали Здесь художником решена задача создания картины в картине.

Тридцатые годы были для Дали дорогой к мировому признанию. Этот предвоенный период стал для художника временем обретения самого себя, мучительного преодоления заблуждений и сомнений, на смену которым явились новые осеняющие открытия. Критик Вероника Прат писала «Его творческая энергия вырывалась наружу …Его неповторимая манера письма утверждается, завоевывает сторонников. Его произведения нравятся публике все больше и больше…»

Американский период

Ему уже тесно в Европе и в 1940 году он уезжает в Калифорнию, в США. В американский период, а это 8 лет, Дали много времени уделяет театру, выполняет декорации к балету, создает картины. Среди всемирно известных работ того времени – небольшое полотно «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». Удивительно изысканное по живописи, это произведение по праву считается одним из шедевров художника.

В послевоенные годы в творчестве Дали вырисовывается идея поиска духовной истины, «…поиска жизни ради самой жизни». Его картины уже не те, что были прежде, они становятся иными по содержанию, меняются и их размеры. Миниатюрные форматы большинства произведений довоенной поры вытесняются крупномасштабными полотнами. Быть может это связано с интересом художника к истории религиозной и светской. В его картинах в качестве главных действующих лиц присутствует Гала и сам Дали. Гала олицетворяет божественное начало. Она для художника и Мадонна и сам Христос – вот почему даже в лике Иисуса проступают ее черты.

К числу программных произведений послевоенного периода относится полотно «Христос Св. Иоанна на кресте». Эта картина открывает заключительную и вместе с тем продолжительную главу творчества Дали. Фигура распятого Христа словно вознеслась над зрителями. Наклоненный вперед крест заслоняет нас от зловещей мрачной бездны, заполняющей всю верхнюю часть холста. Фигура Христа залита светом незримого источника. Здесь время словно встречается с вечностью, конечное – с бесконечностью.

В течение 1951 – 1955 годов Дали создает цикл из 102 акварелей по мотивам «Божественной комедии» Данте. Одновременно готовит иллюстрации к книгам. Его удивительная фантазия рождает произведение ювелирного искусства, посвященное Гала, выполненное в золоте и украшенное рубинами. Получившее название «Королевское сердце». В это время Дали пишет много трактатов и эссе. Художник продолжает интригующую воображение интеллектуальную игру с самим собой, со своими случайными поклонниками и критиками, игру в сверхреальную жизнь. Его искусство далеко от нравоучительной проповеди, оно скорее закодированный тест на гуманизм, на способность к покаянию и очищению .Образный мир Дали подобен лабиринту. В который даже заглянуть отважится не каждый.

В 1955 году Дали создает одну из самых знаменитых своих работ – «Тайную вечерю», которая обладает тайным магнетизмом, завораживающим действием. Здесь присутствует и определенная космичность мировосприятия художника. Дали с завидным упорством и энергией продолжает осуществлять свои фантастические, мистико-аллегорические замыслы и, естественно, по своему истолковывать, интерпретировать религиозные сюжеты, сочинять их. Он всегда противился законченной, абсолютной формуле, постоянно заставляя сомневаться в правомерности той или иной жесткой трактовки созданных им образов. Поэтому никто не может с полной определенностью сказать. Что же означают его символы, аллегории, метафоры, какой на самом деле смысл вкладывал он в них. Какое мистическое значение им придавал. Зритель не перестает удивляться и задумываться, а это, по-видимому, и было одной из целей, которые преследовал всю жизнь этот гениальный выдумщик и выдающийся мастер искусства ХХ века.

Путь Дали к познанию таинств бытия пролегал не только в недрах его интуиции и воображения, но и на уровне научных изысканий. Свидетельством тому стали опыты, проводимые в области оптики. Результаты этих экспериментов активно использовались Дали в живописи. Одна из работ, созданная в 1966-1967 г. «Лов тунца», отражает увлечение художника оптическими эффектами. На этой картине видим совмещение времен. Здесь соседствуют персонажи античного и современного мира.

В конце 60 – начале – 70 годов Дали продолжает плодотворно работать и искать себя в разных видах и жанрах искусства. С успехом реализует свои замыслы в архитектурном дизайне, занимается моделированием одежды, декоративно-прикладным искусством, иллюстрацией и, конечно, живописью.

Одно из лучших полотен Дали этих лет – «Дали, рисующий Гала со спины, с шестью запечатленными добродетельными оболочками глаз, условно отраженными шестью настоящими зеркалами». Эта маленькая картина осталась незаконченная, но художник сумел воплотить в ней идею многомерного, стереоскопически объемного пространства, добиться иллюзии осязаемости.

Особое внимание заслуживает графика Дали. Графические произведения художника представляют не менее значительный интерес, чем живопись. Именно в графике видна личность виртуоза, личность раскрепощенная, свободная от условностей. Штрих и линия, пятно и блик в его работах словно наполнены энергией самой жизни, бесконечными вариациями эмоциональных состояний самого автора. Графика Дали разнообразна и по сюжетам и по технике исполнения. Рисунки с натуры, полет фантазии, портреты, натюрморты, пейзажи. Обилие тем и приемов.

Гениальность свою Дали осознает с леностью порой головокружительной. Это глубокое внутреннее ощущение собственной гениальности служит мощнейшим стимулом его творчества. Родители дали ему имя Сальвадор, Спаситель, ибо он самой судьбою был предназначен стать спасителем живописи от той смертельной опасности, которая грозила ей со стороны абстрактного искусства.

Творческое наследие Сальвадора Дали огромно, оно будет удивлять и восхищать, раздражать и волновать многие поколения людей .ведь он всегда следовал принципу : «Бежать впереди истории гораздо интересней, чем описывать ее».

Великий мастер умер 23 января 1989 года в возрасте 84 лет. Жизнь Дали – грешника и праведника, мистификатора и мятежника – была долгой, но не вечной, однако произведения художника сделали его имя бессмертным.

Заключение

Список использованной литературы.

* Александр Рожин «Сальвадор Дали: миф и реальность»
* Сальвадор Дали: «Дневник одного гения»
* Е. Завадская: «Сальвадор Дали. Живопись, скульптура, графика»
* Дени Шевалье: «Пикассо. Голубой и розовый периоды»
* Платонов Н.И., Синюков В.Д.: Энциклопедический словарь.
* М. Аксёнова, Г. Храмов.: Энциклопедия.
* В.М. Полевой, В.М. Маркузон: Популярная художественная энциклопедия.