

Заключение. Таким образом, проектирование хореографического шоу представляет собой сложный многокомпонентный процесс, основанный на синтезе различных видов искусства и требующий системного, поэтапного подхода. Четкая концепция, структурированный алгоритм действий и согласованность работы творческой команды позволяют создать художественно целостное сценическое произведение, обладающее высокой эстетической и педагогической ценностью. Представленный материал может быть использован в образовательной практике при подготовке будущих специалистов в области хореографии и музыкального искусства.

Список использованных источников:

1. МАРКС Всероссийская танцевальная организация. – URL: <https://marksdance.ru/marks/show-dance-department> (дата обращения: 19.02.2026)
2. Захаров, Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта / Р.В. Захаров. – М.: Искусство, 1983.
3. Никитин, В.Ю. Композиция в современном танце / В.Ю. Никитин. – М.: ГИТИС, 2015.
4. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства / В.Н. Холопова. – М.: Планета музыки, 2018.
5. Сценография // Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценография> (дата обращения: 15.02.2026).
6. FIFA World Cup Qatar 2022™ Final and Closing Ceremony // Federation Internationale de Football Association. – 2022. – URL: <https://www.fifa.com> (дата обращения: 15.02.2026).
7. Кулаев Вячеслав – режиссер-постановщик международных шоу-проектов // Профессиональный профиль. – URL: <https://style.rbc.ru/people/643d030d9a79478c11006039> (дата обращения: 18.02.2026).

А.Д. НИГМАТОВА

Российская Федерация, Коломна, ГОУ ВО МО «ГСГУ»

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАБЛО ПИКАССО

Введение. Статья посвящена анализу жизненного и творческого пути Пабло Пикассо – одного из наиболее влиятельных художников XX века. Рассматриваются основные этапы биографии мастера, эволюция его художественного метода, ключевые произведения и их значение для развития мирового искусства. Особое внимание уделяется роли Пикассо в формировании модернистской эстетики и его влиянию на последующие поколения художников. Исследуются новаторские приемы, используемые художником на различных этапах творчества, включая кубизм, аналитический и синтетический периоды. Анализируется место Пикассо в контексте истории искусства как революционера живописи, скульптуры и графики.

Основная часть. Пабло Руис Пикассо родился 25 октября 1881 года в испанском городе Малага в семье художника и преподавателя рисования Хосе Руиса Бласко. Художественная одаренность проявилась у мальчика в раннем возрасте – уже в детстве он демонстрировал исключительные способности к рисованию, которые развивались под руководством отца. В 1895 году семья переехала в Барселону, где юный Пабло поступил

в Школу изящных искусств, а затем, в 1897 году, в престижную Академию художеств Сан-Фернандо в Мадриде.

Важнейшим событием в жизни художника стало его первое посещение Парижа в 1900 году. Французская столица, являвшаяся в то время центром мирового искусства, произвела на молодого живописца неизгладимое впечатление. С 1904 года Пикассо окончательно обосновался в Париже, поселившись в знаменитом общежитии для бедных художников Бато-Лавуар на Монмартре. Именно здесь началось его стремительное восхождение к славе и признанию.

Личная жизнь Пикассо была столь же бурной и многогранной, как и его творчество. Он был женат дважды и имел многочисленные романтические связи, которые часто находили отражение в его работах. Первой женой художника стала русская балерина Ольга Хохлова, от которой у него родился сын Поль. Вторым браком стал союз с Жаклин Рок, которая оставалась с художником до конца его жизни. Помимо официальных браков, значительную роль в жизни Пикассо играли отношения с Марией Терезой Вальтер, Дорой Маар и Франсуазой Жило, каждая из которых вдохновляла его на создание выдающихся произведений.

Политические взгляды художника формировались под влиянием драматических событий XX века. Особенно глубоко на него повлияла Гражданская война в Испании (1936–1939), которая вдохновила его на создание одного из самых знаменитых произведений – монументального полотна «Герника». Во время Второй мировой войны Пикассо оставался в оккупированном Париже, отказавшись покинуть город. В послевоенный период он вступил во Французскую коммунистическую партию и активно участвовал в движении за мир, создав знаменитый символ – голубя мира.

Последние десятилетия жизни Пикассо провел на юге Франции, продолжая интенсивно работать до глубокой старости. Он скончался 8 апреля 1973 года в возрасте 91 года в своем доме в Мужене, оставив после себя огромное художественное наследие, насчитывающее более 20 тысяч произведений.

Творческий путь Пикассо отличается необычайным разнообразием стилей и техник, что позволяет исследователям выделять в его искусстве несколько определенных периодов. Первым значительным этапом стал «голубой период» (1901–1904), названный так из-за преобладания холодных сине-голубых тонов в произведениях. В это время художник переживал глубокую депрессию, связанную с самоубийством близкого друга Карлоса Касагемаса. Картины этого периода проникнуты меланхолией и отражают тяжелое социальное положение обездоленных слоев общества – нищих, бродяг, слепых музыкантов.

Встреча с Фернандой Оливье и улучшение материального положения ознаменовали переход к «розовому периоду» (1904–1906). Палитра художника становится теплее, появляются розовато-золотистые и охристые оттенки.

Тематика работ также меняется – Пикассо обращается к изображению артистов цирка, акробатов, арлекинов. В этих произведениях звучат мотивы не столько страдания, сколько хрупкости человеческого существования и поэтической грусти. Революционный перелом в творчестве Пикассо произошел в 1907 году, когда он начал работу над полотном «Авиньонские девицы», положившим начало кубизму. Этот радикальный стиль, развивавшийся совместно с Жоржем Браком, полностью изменил представления о живописном пространстве. Ранний, или аналитический, кубизм (1909–1912) характеризовался разложением объектов на геометрические формы и представлением предмета одновременно с нескольких точек зрения. Последующий синтетический кубизм (1912–1919) отличался большей декоративностью, использованием коллажа и более яркой цветовой гаммой.

В 1920-е годы Пикассо обращается к неоклассицизму, создавая монументальные фигуры, напоминающие античные скульптуры. Одновременно он продолжает эксперименты с сюрреалистическими формами, деформацией человеческого тела, создавая причудливые образы, балансирующие на грани абстракции и узнаваемости. Этот период отмечен особым интересом к мифологическим сюжетам, образам минотавра, кентавров и других мифических существ.

1930–1940-е годы стали временем наиболее политически ангажированного искусства Пикассо. Трагедия испанской Гражданской войны нашла отражение в его экспрессионистских работах, полных гнева и боли. Послевоенное творчество характеризуется обращением к классическим сюжетам живописи – интерпретациям работ старых мастеров, таких как Веласкес, Делакруа, Мане. В поздний период жизни художник создавал серии вариаций на темы известных картин, переосмысливая классическое наследие через призму собственного уникального видения (Рисунок 1).

Рисунок 1 – П. Пикассо «Авиньонские девицы» (1907)

Это программное произведение считается отправной точкой кубизма и одной из наиболее революционных картин в истории искусства. Полотно изображает пять обнаженных женских фигур в угловатой, геометризованной манере, лица которых напоминают африканские маски. Пикассо ради-

кально порывает с традицией перспективного изображения, представляя тела одновременно с разных точек зрения. Композиция лишена глубины, фигуры и фон сливаются в единую плоскость расколотых форм. Резкие сдвиги пространства, агрессивная угловатость линий и отказ от классической красоты произвели шокирующее впечатление на современников. Картина знаменовала собой начало эры модернизма в изобразительном искусстве и открыла путь к абстракции (Рисунок 2).

Рисунок 2 – П. Пикассо «Герника» (1937)

Монументальное полотно размером 3,5 на 7,8 метра было создано в ответ на бомбардировку баскского города Герника немецкой авиацией во время Гражданской войны в Испании. Картина выполнена в черно-белой гамме, что усиливает ее драматизм и придает характер документальной хроники. На полотне изображены искаженные в муках фигуры людей и животных – кричащая женщина с мертвым ребенком, раненая лошадь, поверженный воин. Композиция строится на резких контрастах света и тени, создающих атмосферу хаоса и ужаса. Символика произведения многослойна – бык может интерпретироваться как символ Испании или жестокости, лошадь – как образ страдающего народа. «Герника» стала универсальным символом протеста против войны и насилия, выйдя за рамки конкретного исторического события (Рисунок 3).

Рисунок 3 – П. Пикассо «Девочка на шаре» (1905)

Произведение розового периода демонстрирует поэтичность и лиризм раннего творчества Пикассо. На картине изображена хрупкая девочка-акробатка, балансирующая на шаре, рядом с которой сидит массивная фигура атлета. Контраст между легкостью, грацией и неустойчивостью детской фигуры и тяжеловесной статичностью взрослого создает символическое напряжение. Мягкие розовато-охристые тона, характерные для этого периода, создают лирическое настроение. Картина отражает интерес Пикассо к миру цирковых артистов как метафоре человеческой уязвимости и балансирования на грани. Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, произведение глубоко философично, затрагивая темы хрупкости существования и противопоставления силы и слабости (Рисунок 4).

Рисунок 4 – П. Пикассо «Плачущая женщина» (1937)

Серия портретов, продолжающая тему «Герники», изображает лицо женщины, искаженное горем. Моделью послужила фотограф Дора Маар, возлюбленная художника того периода. Лицо раздроблено на фрагменты, глаза смещены, рот искривлен в гримасе плача. Яркие, контрастные цвета – красный, желтый, синий, зеленый – создают эффект визуальной какофонии, усиливающей эмоциональное воздействие. Платок, которым женщина прикрывает лицо, превращается в острые, колючие формы, словно материализующие боль. Это произведение является квинтэссенцией способности Пикассо передавать экстремальные эмоциональные состояния через деформацию формы и экспрессивное использование цвета. Образ плачущей женщины стал символом человеческого страдания в искусстве XX века (Рисунок 5).

Рисунок 5 – П. Пикассо «Три музыканта» (1921)

Шедевр синтетического кубизма представляет трех фигур в карнавальных костюмах – Пьеро, Арлекина и монаха, играющих на музыкальных инструментах. Композиция построена из плоских, ярко окрашенных геометрических форм, напоминающих аппликацию или коллаж. Цветовая гамма четкая и звучная – белый, синий, желтый, коричневый, черный. Несмотря на абстрактность форм, фигуры легко читаются, сохраняя узнаваемость. Картина демонстрирует мастерство Пикассо в организации плоского пространства, создании ритмических переключек форм и цветов. Произведение отражает интерес художника к теме маски, театральности, скрытой идентичности, которая проходит через все его творчество. Композиция полна музыкальности, визуального ритма, создающего ощущение звучания.

Значение Пабло Пикассо для развития мирового искусства XX века трудно переоценить. Он стал ключевой фигурой в формировании модернистской парадигмы, радикально изменившей представления о сущности и задачах изобразительного искусства. Созданный им совместно с Жоржем Браком кубизм оказал революционное влияние на все виды пластических искусств, от живописи и скульптуры до архитектуры и дизайна. Принципы кубизма – разложение формы на геометрические составляющие, множественность точек зрения, отказ от традиционной перспективы – легли в основу развития абстрактного искусства и повлияли на такие движения, как футуризм, конструктивизм, дадаизм.

Феноменальная творческая продуктивность Пикассо не имеет аналогов в истории искусства. За 75 лет активной деятельности он создал около 20 тысяч произведений, включая живописные полотна, рисунки, скульптуры, керамику, графику. Эта невероятная работоспособность сочеталась с постоянным экспериментированием, поиском новых форм выражения. Пикассо никогда не останавливался на достигнутом, каждый период его творчества открывал новые художественные горизонты. Его способность к стилистической трансформации, умение работать в различных манерах, от реализма до абстракции, создали прецедент свободы художественного высказывания.

Влияние Пикассо на последующие поколения художников было глобальным. Его новаторские методы стали отправной точкой для развития абстрактного экспрессионизма, поп-арта, неоэкспрессионизма. Многие ведущие мастера XX века – от Виллема де Кунинга до Дэвида Хокни – признавали влияние Пикассо на свое творчество. Его наследие выходит за рамки чисто художественной сферы, затрагивая вопросы свободы творчества, роли художника в обществе, границ искусства.

Особое значение имеет вклад Пикассо в развитие политического искусства. «Герника» стала образцом того, как художественное произведение может служить мощным орудием протеста и общественного высказывания. Эта традиция ангажированного искусства, способного влиять на социальное сознание, была продолжена многими художниками второй половины

XX века. Позиция Пикассо как художника, не отстраняющегося от политических и социальных проблем своего времени, создала модель социально ответственного творчества.

Новаторство Пикассо проявилось не только в живописи, но и в других областях – в скульптуре он использовал принцип ассамбляжа, создавая произведения из найденных предметов; в керамике разработал оригинальные техники декорирования. Его эксперименты с материалами и техниками расширили понятие художественного творчества, стирая границы между различными видами искусства. Этот междисциплинарный подход предвосхитил тенденции современного искусства с его размыванием жанровых границ.

Творчество Пабло Пикассо представляет собой уникальное явление в истории мирового искусства. Масштаб его влияния на развитие художественной культуры XX века не имеет аналогов. Художник прожил долгую, насыщенную жизнь, наполненную непрерывным творческим поиском и экспериментами. От ранних работ, выполненных в традициях реалистической живописи, до революционных кубистических полотен и поздних свободных интерпретаций классических сюжетов – все этапы его творческого пути отмечены печатью гениальности и новаторства.

Анализ ключевых произведений Пикассо демонстрирует широту диапазона его художественных интересов и методов. «Авиньонские девицы» положили начало радикальному переосмыслению природы живописного изображения, разрушив традиционные представления о перспективе и форме. «Герника» показала способность искусства быть мощным инструментом политического протеста и гуманистического высказывания. Работы розового периода раскрыли лирический дар художника, его способность к поэтическому переживанию повседневности. Поздние произведения продемонстрировали неиссякаемую творческую энергию и свободу самовыражения.

Значение Пикассо для истории искусства определяется не только его личными достижениями, но и тем огромным влиянием, которое он оказал на развитие художественных течений XX века. Кубизм, возникший благодаря его экспериментам, стал фундаментом для большинства авангардных движений столетия. Методы работы Пикассо, его подход к творческому процессу, его понимание роли художника в современном обществе – все это сформировало новую парадигму художественного мышления.

Пикассо был не просто великим художником, но и выдающимся представителем своей эпохи, чье творчество отразило драматизм и противоречия XX века. Две мировые войны, революции, социальные потрясения – все эти события нашли отклик в его искусстве. При этом он сумел сохранить верность гуманистическим ценностям, используя свое искусство для защиты человеческого достоинства и протеста против насилия.

Наследие Пикассо продолжает оставаться живым и актуальным. Его произведения экспонируются в крупнейших музеях мира, привлекая мил-

лионы зрителей. Монографии о его творчестве регулярно издаются на различных языках, выставки его работ собирают рекордное количество посетителей. Интерес к его личности и искусству не ослабевает с годами, что свидетельствует о непреходящей ценности его вклада в мировую культуру.

Феномен Пикассо выходит за рамки чисто художественного значения. Он стал символом творческой свободы, неограниченных возможностей человеческого воображения, смелости в экспериментировании. Его пример вдохновляет не только художников, но и представителей других творческих профессий. Способность Пикассо постоянно обновляться, находить новые формы выражения, не терять творческой энергии до последних дней жизни – все это делает его фигурой универсального значения.

Отмечая 145-летие со дня рождения Пабло Пикассо, мы отдаем дань уважения не только великому мастеру, но и целой эпохе в истории искусства, которую он во многом определил. Его творчество остается актуальным для понимания современных художественных процессов, его методы продолжают вдохновлять новые поколения художников. Пикассо навсегда вошел в историю как один из создателей языка современного искусства, как художник, расширивший границы возможного в живописи и показавший, что искусство может быть инструментом познания и преобразования действительности.

Заключение. Таким образом, творческое наследие Пабло Пикассо представляет собой одну из вершин художественной культуры XX века. Его вклад в развитие изобразительного искусства определил облик современного искусства и продолжает оказывать влияние на художественные процессы XXI столетия. Пикассо не только изменил язык живописи, но и расширил представления о роли и возможностях художника в современном мире, создав модель творца, активно участвующего в общественной жизни и использующего искусство как средство выражения гуманистических ценностей.

Список использованных источников:

1. Дмитриева, Н. А. Пикассо / Н. А. Дмитриева. – М. : Молодая гвардия, 2019. – 125 с.
2. Космачева, Н. В. Развитие способности к творческой деятельности личности в процессе духовно-нравственного воспитания / Н. В. Космачева // Вестник ГСГУ. – 2019. – № 4 (36). – С. 24–32.
3. Ротенберг, Е. И. Искусство Испании / Е. И. Ротенберг. – М. : Искусство, 2017. – 98 с.
4. Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М. : Издательство МГУ, 2020. – 248 с.
5. Якимович, А. К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: от импрессионизма до классического авангарда / А. К. Якимович. – М. : Искусство, 2016. – 491 с.