

Вкус к резкой, разрушительной деформации оказался знаменем нового века. В 1908-09 Пикассо совместно с Ж. Браком, влияя друг на друга, разрабатывают новый стиль — кубизм, ставший радикальным поворотом от поисков художественного эквивалента реальности к ее полному пересозданию. Используются нейтральные, преимущественно охристые, серые, коричневые и зеленоватые тона, характерные для живописи Сезанна, но заметно «утяжеленные», помутнелые; они комбинируются в геометрические формулы, обнажая некие изначальные «прототипы» человеческих фигур, вещей и мира природы («Королева Изабо», «Дама с веером», обе 1909; «Портрет А. Воллара», 1910, все в Музее изобразительных искусств, Москва; «Дриада», «Фермерша», «Три женщины», ряд натюрмортов, 1909-10, Эрмитаж).

«Портрет Амброаза Воллара»

«Натюрморт с кофейницей»

«Мужская голова»

Первая стадия кубизма получила впоследствии название «аналитической». С 1919 она постепенно перерождается, и в 1913 появляется «синтетическая» стадия, для которой характерны большая цветность форм, стремление к плоскостной трактовке объектов. Начинают преобладать натюрморты, преимущественно с музыкальными инструментами, трубками и коробками из-под табака, нотами, бутылками с вином и т. п. — атрибуты, присущие образу жизни художественной богемы начала века. В композициях появляется «кубистическая тайнопись»: зашифрованные номера телефонов, домов, обрывки имен возлюбленных, названий улиц, кабачков. Пикассо использует коллаж — вклеивание в холст реклам, этикеток и вырезок из газет; со временем объем инородного материала в картине увеличивается (присыпки песком, вмонтирование кусочков дерева и металла, осколков стекла, использование гипса и т. п.). В «синтетический» период появляется также стремление к гармонизации колорита, уравновешенным композициями, которые временами вписываются в овал. В дальнейшем увлечение кубизмом сходит на нет, однако отдельные его черты продолжают сохраняться в картинах до конца жизни художника («Три музыканта», 1921, Музей современного искусства, Нью-Йорк).

Неоклассицизм

Уже в картине «Художник и его модель» (1914) и в ряде рисунков проявился интерес Пикассо к точным контурам и пластике форм. Через три-четыре года неоклассицистические и реалистические тенденции становятся явными для всех. Многих это смущает: новатор, соблазнивший столько художников, вернулся к традициям. В прессе появились критические заметки о «художнике-хамелеоне». В 1917 Пикассо делает декорации для балета «Парад» Э. Сати (текст Ж. Кокто) в «помпейском стиле».

Женитьба на балерине Ольге Хохловой, рождение сына Поля сопровождаются возвращением к миру ясных, понятных, чуждых драматической экспрессии форм. Поездка в Италию также усиливает интерес к классике. Некоторые рисунки мастер делает по фотографиям. Он отходит от гротескной манеры 1900-х гг., по-иному «активизирует» форму, словно соревнуясь со своим кумиром тех лет — Энгром (этот период нередко называют «энгровским»).

Сюрреализм

При этом в творчестве мастера сохраняется тенденция к одновременным поискам в разных направлениях. Так, в середине 1920-х гг. он испытывает влияние сюрреализма — пишет несколько полотен с изображением женщин на пляже, в трактовке форм которых соединяет геометрическую манеру кубизма с подчеркнуто