

Творчество Франсиско Гойи

ФРАНСИ́СКО ГО́ЙЯ (1746 – 1828)

- испанский живописец и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи **романтизма**. Жизнь художника была полна страданий. Колоссальное трудолюбие позволило ему работать до глубокой старости, невзирая на тяжелую болезнь, полную глухоту. Жизнь Гойи пришлась на время зверств инквизиции, ее жертвами стали многие друзья художника. Из пяти испанских революций Гойя стал свидетелем двух, на его глазах страна восстала против Наполеона, была отменена и вновь восстановлена ненавистная ему инквизиция.

«Автопортрет» Франсиско Гойи

Художник родился 30 марта 1746 года в **Сарагосе**. Через несколько месяцев после рождения мальчика семейство переехало в деревеньку Фуендетодос – это была вынужденная мера, поскольку дом в Сарагосе подлежал ремонту. Семья имела небольшой достаток, **Франсиско был самым младшим из братьев**: старший Камилло в будущем стал священником, а Томас, средний, пошел по стопам отца и стал мастером по золочению. Франсиско рос **вспыльчивым и гордым** человеком, часто участвовал в уличных побоищах.

Памятник Франсиско Гойе в Сарагосе

Хорошего образования Гойя не получил: его первый учитель священник Хоакин отдавал предпочтение изучению Библии, а не обучению грамоте, поэтому до конца жизни художник писал с ошибками. **Талант Гойи как художника раскрылся относительно поздно,** во время обучения в иезуитском колледже в Сарагосе. Здесь у него появились первые заказы и первые покровители. Поверивший в свое призвание Гойя **в возрасте семнадцати лет отправился в Мадрид,** где принял участие в конкурсе, пытаясь попасть в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо, однако потерпел провал.

***Королевская академия изящных искусств
Сан-Фернандо***

Франсиско еще раз пытался поступить в академию художеств в Мадриде, но, поскольку удача ему так и не улыбнулась, отправился странствовать. За время скитаний Гойя посетил Рим, Парму и Неаполь. В 1771 году он получил вторую премию Пармской академии художеств за работу **«Ганнибал, взиравший с высоты Альп на поля Италии»**. Этот успех позволил Франсиско поверить в себя, ведь академический совет в Мадриде молчаливо встречал картины юного художника на конкурсах и выставках.

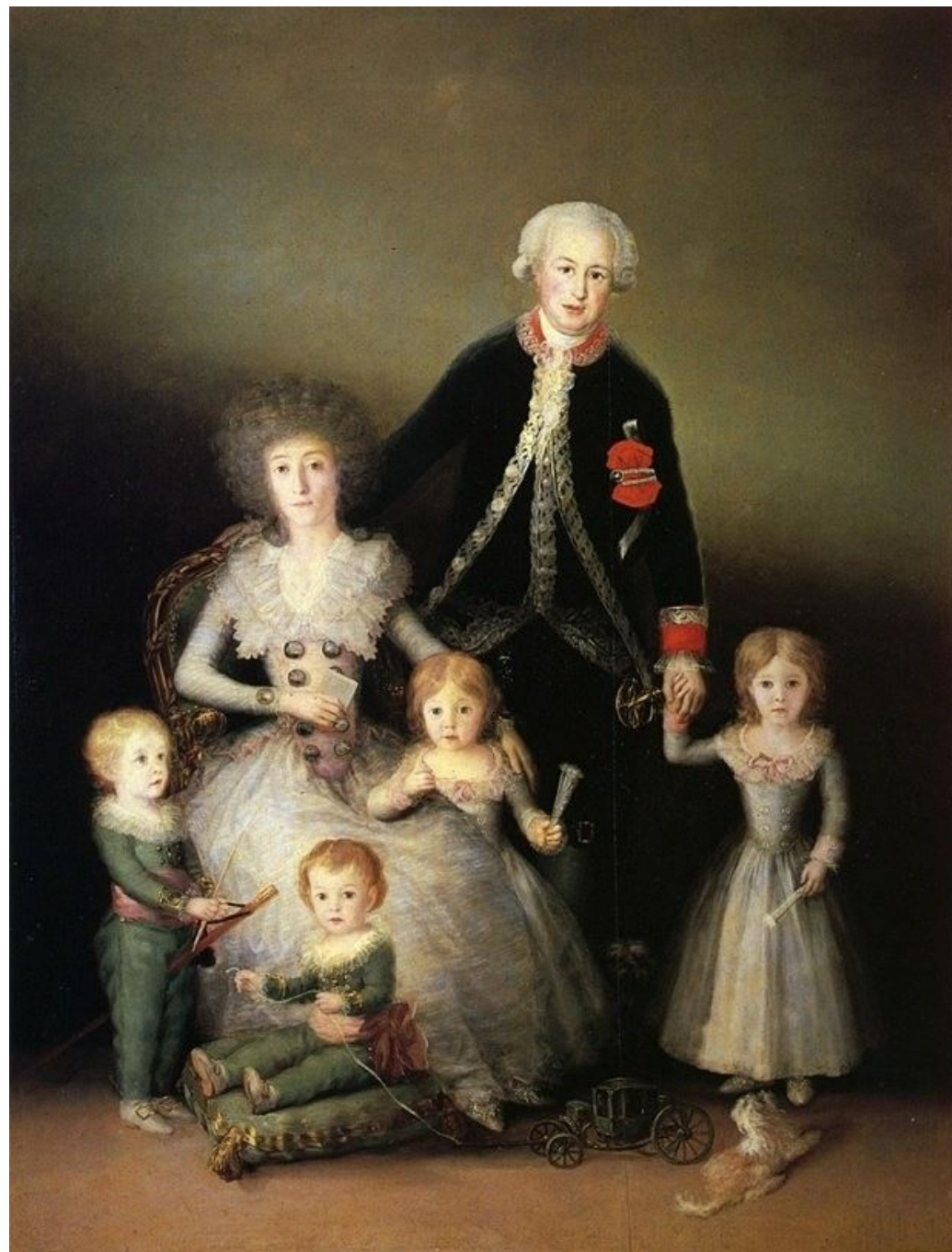
Из Италии художник вернулся в Сарагосу. Он участвует в росписи главного храма города – собора Мадонны Пилар. Сегодня на главной площади Сарагосы, недалеко от собора, красуется памятник Гойе. Фрески художника покорили заказчика и принесли мастеру признание. Он переехал в Мадрид и начал получать многочисленные заказы.

Собор Мадонны Пилар

Гойя создал себе репутацию отличного портретиста. Работа **«Герцог и герцогиня Осуна и их дети»** прекрасно это иллюстрирует. Герцог и герцогиня Осунские были одними из первых и наиболее преданных покровителей Гойи. Начиная с 1786 года, они заказывали ему семейные портреты и оформление для их роскошной резиденции Эль Каприччо, которая находилась в предместье Мадрида Ла Аламеда. Художник умело написал мельчайшие элементы лиц портретируемых, одежду.

В 1795 году Франсиско избрали почетным директором Академии Сан-Фернандо. Через 4 года художник достиг вершины карьеры – его возвели в сан первого придворного живописца короля Карла IV. **«Портрет семьи Карла IV»** представляет собой групповой портрет испанского короля с семейством в натуральную величину, наряженных в нарочито дорогие костюмы и со множеством украшений. Картина имеет явные параллели с «Менинами» Веласкеса в естественном и правдоподобном изображении царственных особ. Персонажи выполнены с предельной достоверностью, так что от зрителя не укрываются ни недостатки внешности, ни особенности их темперамента. Как и Веласкес в «Менинах», Гойя помещает на портрет себя, словно на миг оторвавшись от работы и обращаясь к зрителю: «Полюбуйтесь на них, и судите их сами».

Наладилась и личная жизнь. Гойя женился на сестре одного из своих учителей Хосефе Байеу. Художник влюбился в нее еще до отъезда в Италию. Однако семейную жизнь мастера вряд ли можно назвать счастливой. Тем не менее Хосефа оставалась терпеливой женой буйного по темпераменту художника все 39 лет супружества, до своей смерти в 1812г. Из пятерых детей художника, родившихся в этом браке, четверо умерли в младенчестве. В отличие от большинства жен художников супруга не позировала для Франсиско: он написал только один портрет жены.

«Портрет жены»

1770-е годы – время обретения богатства и славы. Художник работает по заказам от высшей знати, создает свои самые известные произведения, среди которых выделяется картина **«Зонтик»**. Это полотно было создано в так называемую эпоху гобеленов – время, когда Гойя написал более 60 образцов для выполнения серии гобеленов, предназначавшейся для украшения столовой дворца Прадо. На картине изображены двое – молодой человек, прикрывающий от солнца большим расписным китайским зонтиком красивую юную даму. Цветовая гамма полотна очень яркая и жизнерадостная. В «Зонтике» все подчеркивает радость молодости: красивый цветной наряд пары, пейзаж на заднем плане, яркое голубое небо, сочная зелень, нарядный зонт, маленькая собачка, свернувшаяся клубком на коленях у дамы.

В расцвете карьеры художник тяжело заболел. Проявления болезни были воистину ужасны. Художник оглох и испытывал серьезные проблемы с координацией движений, часто не мог стоять на ногах. Кроме того, он почти потерял зрение, часто терял сознание, в конце концов его разбил частичный паралич. Болезнь Гойи то отступала, то вновь вступала в свои права. Живописец испытывал жуткие боли, был на грани встречи со смертью, но продолжал творить. Это воистину являет пример сильного духа в больном теле.

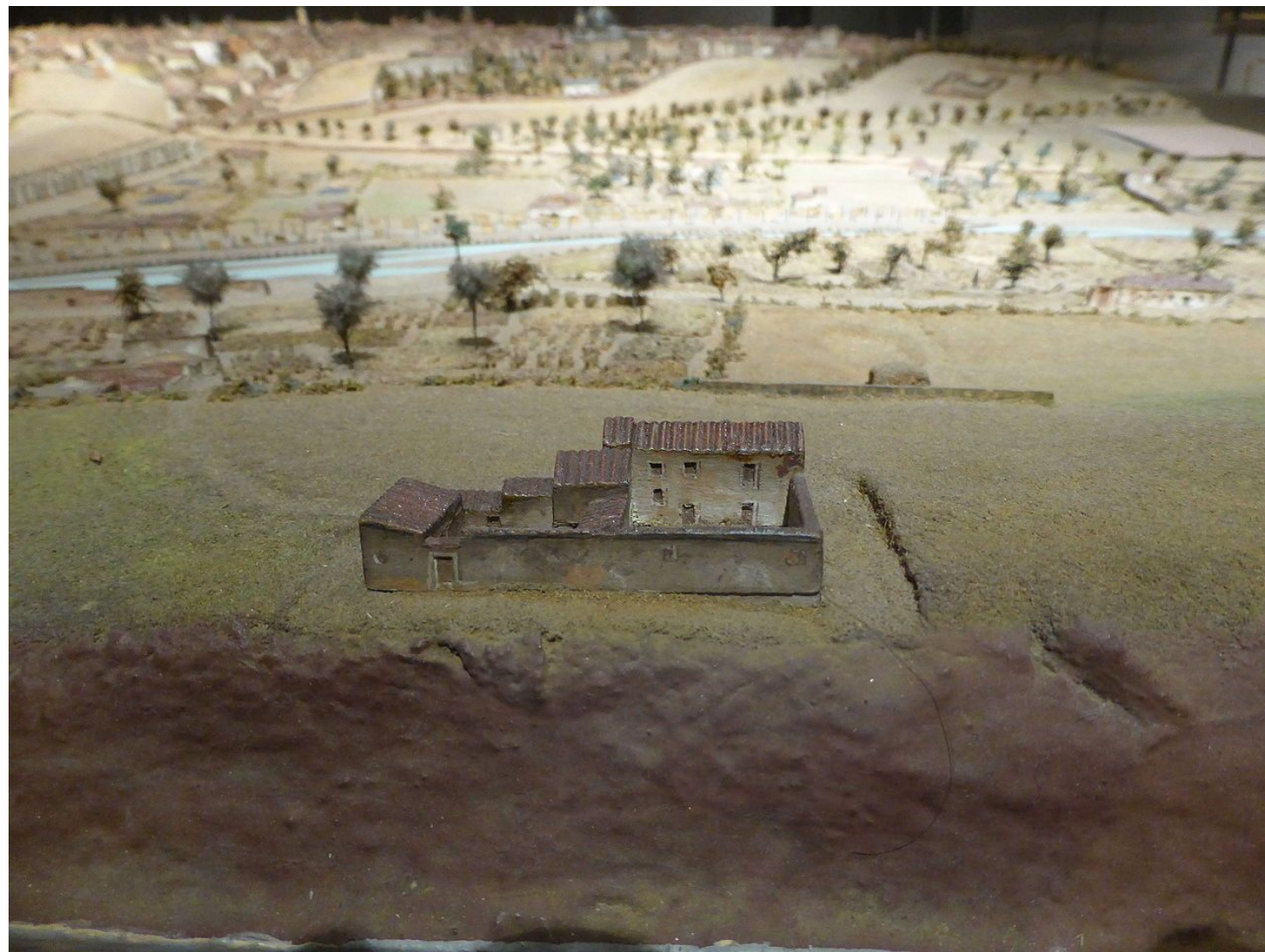

«Автопортрет»

В 1808 году в Мадриде произошло событие, вдохновившее Франсиско Гойю создать шедевр **«Расстрел повстанцев»**. В городе вспыхнуло восстание патриотов против оккупировавших Испанию французов. Оно было подавлено военными отрядами Наполеона. Борцы за независимость и свободу родной страны были осуждены на расстрел. В композиционном центре – молодой повстанец в белой рубашке; он смотрит в глаза смерти с ужасом, но еще больше - с гордостью. На руках отважного испанца заметны стигматы – художник сопоставляет героя с Христом. Безликая шеренга французских солдат целится в него ружьями; совсем не чувствуется в них души, как жестокая бездумная машина они выполняют приказ Наполеона. Шокирует изображение рядом уже убитых борцов за независимость: кровь на земле, телах и одеждах.

После смерти жены и женитьбы сына Гойя остался один. В 1819 году художник отошел от дел и уединился в загородном доме Кинта дель Сордо («Дом глухого») на окраине Мадрида. Изнутри он расписывает стены мрачными фресками, которые представляли собой видения одинокого и уставшего от жизни человека. Именно с болезнью искусствоведы связывают изменение в стиле его живописи и загадочный, пугающий дух картин мастера. **Меняется палитра, в которой начинают преобладать коричневый, серый и черный тона.**

Макет «Дома глухого» 1828-1830 годов в Музее истории Мадрида

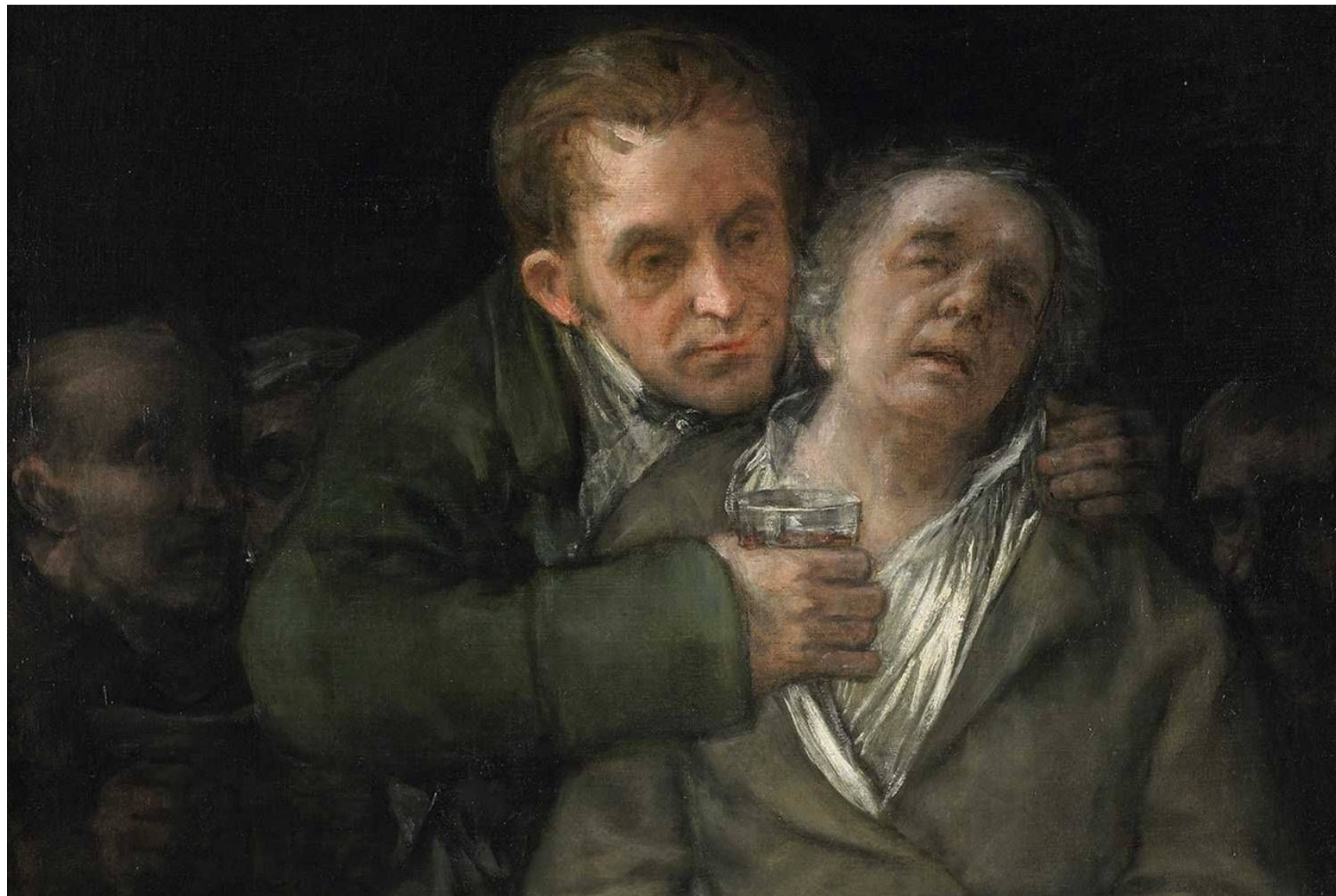
«Сатурн, пожирающий своего сына» - роспись Гойи, написанная между 1819 и 1823 годами на стене его «Дома глухого». Одно из 14 подобных изображений, которое позднее было переведено на холст и ныне хранится в Музее Прадо. Согласно традиционному толкованию на картине изображен Кронос, который, опасаясь быть свергнутым своим отпрыском, пожирал всех своих детей. В отличие от классического сюжета греческой мифологии, где Кронос проглатывал своих запеленутых детей, здесь сумасшедший Кронос терзает плоть. У Гойи Сатурн - безумный монстр с нереалистическими пропорциями тела. Пространства картины ему не хватает, поэтому он принял неестественное положение.

Поздние картины Гойи часто обращают нас к теме человеческих страданий и болезни. Показательна его работа **«Дом умалишенных»**. Для романтизма, ставшего ведущим направлением в искусстве начала XIX века, характерно изображение предельных эмоций. Художник не раз посещал такие мрачные места, как больницы и тюрьмы.

Одно из самых впечатляющих творений – **«Гойя и его врач Аррьета»** – связано с последним тяжелым проявлением болезни в 1819 году. Врача, который спас художника, находящегося между жизнью и смертью, Франсиско Гойя отблагодарил, запечатлев на холсте.

Тема смерти
становится
постоянной в
творчестве Гойи.
Католическое
мировоззрение и
смерть
переплетаются в
работе **«Святой
Франциск Борджиа
у гроба
умирающего
грешника».**

Современную ему Испанию Гойя изобразил в серии гравюр известной под названием **«Капричос»** («Причуды»). Серия является сатирой на политические, социальные и религиозные порядки. Самой известной работой серии является **«Сон разума рождает чудовищ»**. Его художник сопроводил следующим пояснением: «Когда разум спит, фантазия в сонных грёзах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений»

В 1824 году, опасаясь гонений нового правительства, художник принял решение уехать во Францию. Два года он прожил в Бордо, но однажды сильно затосковал по родным местам, решил вернуться. Оказавшись в Мадриде в момент пика послереволюционной реакции, он вскоре вынужденно вернулся в Бордо. Художник умер в ночь с 15 на 16 апреля 1828 года в возрасте 82 лет. Останки Франсиско возвращены в Испанию только в 1919 году. Гойя похоронен в Мадриде без головы. Есть версия что один из врачей, Жюль Лафарг, получил разрешение художника на проведение исследований с его головой, но нет никаких документальных подтверждений этому. В 1928 году была обнаружена картина Дионисио Фьерроса «Череп Гойи». Возникла версия, что Фьеррос сделал незаконную эксгумацию могилы Гойи на кладбище в Бордо и украл череп.

Творческое задание 1.

Какая работа Франсиско Гойи вам понравилась больше всего? Поясните свой выбор, ответ напишите в тетрадях.

Творческое задание 2.

Докажите примерами работ Гойи, что его творчество относится к романтизму. Вспомнить признаки романтизма в живописи вам поможет следующий слайд. Ответ напишите в тетрадях.

ПРИЗНАКИ РОМАНТИЗМА:

наличие героя
(отважный одиночка,
бунтарь)

много драматических
эмоций

динамизм

контрастность

Франсиско Гойя
«Расстрел повстанцев»

**«Романтизм есть
не что иное, как
апофеоз личности»
(Иван Тургенев).**