

МОУ ИСШ

Франсиско де Гойя

Биография и творчество художника

2009 год

Биография

- Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес родился 30 марта 1746 года в Фуэндетодо-се, небольшой деревушке, затерявшейся среди арагонских скал на севере Испании. В семье мастера-позолотчика Хосе Гойи росло трое сыновей: Франсиско был младшим. Один его брат, Камилло, стал священником; второй, Томас, пошел по стопам отца. Образование братьям Гойя удалось получить весьма поверхностное, и потому Франсиско всю жизнь писал с ошибками.

Биография

Портрет Т. Переса

- К концу 1750-х годов семья переехала в Сарагосу. Около 1759 года (то есть в возрасте 13 лет) Франсиско поступил в ученики к местному художнику Хосе Лу-сан-и-Мартинесу. Учение продлилось около трех лет. Большую часть времени Гойя копировал гравюры, что вряд ли могло ему помочь постигнуть азы живописи. Правда, свой первый официальный заказ Франсиско получил именно в эти годы — от местной приходской церкви. Это была рака для хранения мощей.

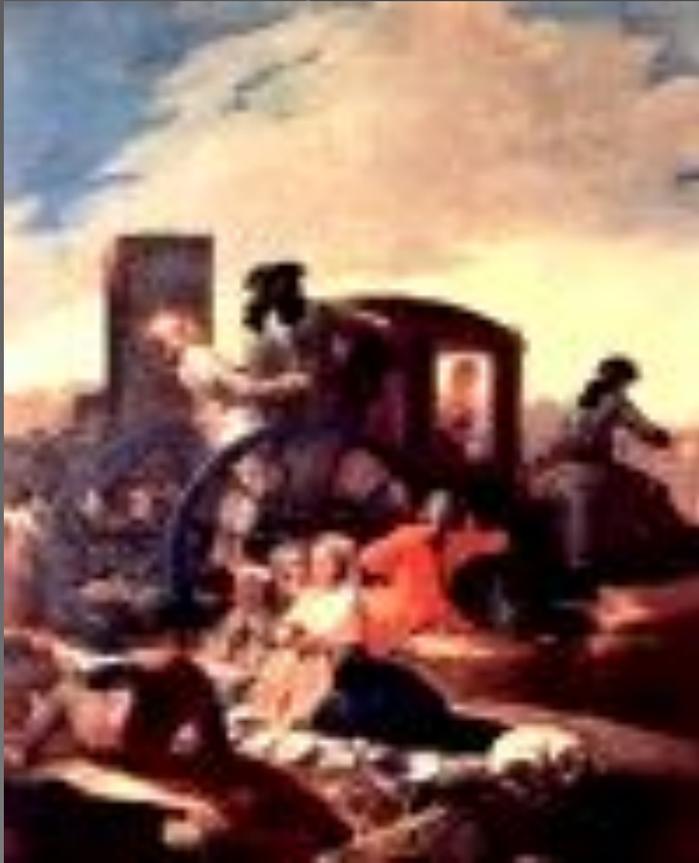
Биография

- В 1763 году Гойя перебрался в Мадрид, где пытался поступить в Королевскую академию Сан-Фернандо. Потерпев неудачу, молодой художник не опустил руки и вскоре стал учеником придворного живописца Франсиско Байеу.
- В 1773 году он женился на Хосефе Байеу. Это поспособствовало его утверждению в художественном мире того времени. Хосефа приходилась сестрой упомянутому Франсиско Байеу, пользовавшемуся немалым влиянием.

Ф. Байеу

Биография

Продавец посуды

- У Гойи и Хосефы родилось несколько детей, но все они, за исключением Хавьера (1784—1854), умерли в младенческом возрасте. Этот брак продолжался до самой смерти Хосефы, наступившей в 1812 году.
- В 1780 году Гойю наконец-то приняли в Королевскую академию Сан-Фернандо.

Биография

- Зимой 1792—93 годов безоблачной жизни преуспевающего художника пришел конец. Гойя отправился в Кадис навестить своего друга, Себастьяна Мартинеса. Там он перенес неожиданную и загадочную болезнь. Некоторые исследователи полагают, что причиной этой болезни могли стать сифилис или отравление ядом. Как бы то ни было, художника постиг паралич и частичная потеря зрения. Следующие несколько месяцев он провел на грани между жизнью и смертью.

Дом умалишенных

Биография

- В 1795 году, после смерти Байеу Гойя стал директором живописного отделения Королевской академии Сан-Фернандо.
- Этот период отмечен обращением к более свободной технике рисунка и гравюры и серьезными занятиями офортом. Первая серия из 80 офортов, объединенных названием «Капричос», была опубликована в 1799 году и поразила всех острой социальной сатирой, соединением гротеска и реальности и новизной художественного языка. К религиозным работам Гойи этого периода относится оформление церкви Сан-Антонио де ла Флорида в Мадриде (1798), выполненное им всего за три месяца.

Биография

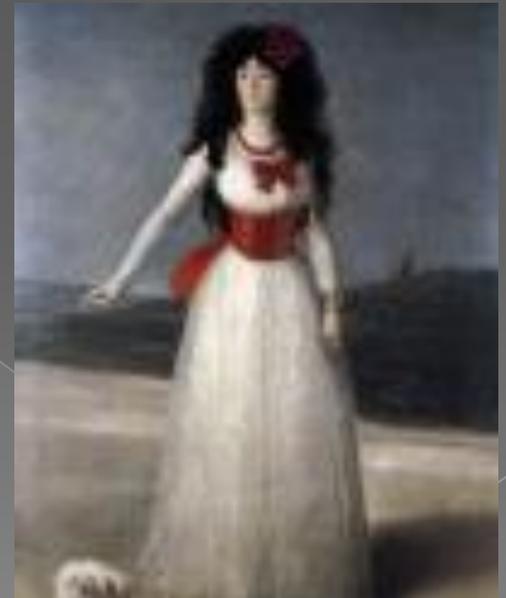
- В эти же годы художник создал целый ряд портретов. Среди них — портрет герцогини Альбы, с которой в 1796-97 годах у художника была связь. Считается, что именно она позировала Гойе для знаменитой «Махи обнаженной».

Маха одетая

Маха обнаженная

Герцогиня
Альба в белом

Биография

Ли Тирана

- Последние годы своей жизни Гойя провел во Франции в Бордо, где и умер 16 апреля 1828 года, в возрасте 82 лет. Его прах был перевезен на родину и захоронен в мадридской церкви Сан-Антонио де ла Флорида. Той самой церкви, стены и потолок которой когда-то расписал художник.

Биография

- Гойя отличался потрясающей работоспособностью, универсальным талантом и высочайшим техническим мастерством. Его гений яркой звездой просиял на небосклоне испанской живописи и пробудил ее от долгой спячки.

Молодой бык

Биография

Мадридский рынок

- После «золотого века» испанской культуры, пришедшегося на XVII столетие, в национальном искусстве наступил долгий период безвременья, когда в той же живописи, например, тон задавали приехавшие в Испанию мастера-иностранцы. По большей части, это были выходцы из Италии. Среди них отметим выдающихся художников Луку Джордано (1634—1705) и Джамбатисту Тьеполо (1696—1770). Еще одной примечательной фигурой того времени можно считать немецкого художника Антона Рафаэля Менгса (1728-1779).

Биография

- На фоне царившего в испанской культуре застоя появление Гойи часто сравнивают с «осветившей ночной небосклон ракетой».
- Начало творческого пути Гойи характеризуется медленным, но неуклонным развитием. Тогдашняя его манера, отличавшаяся высоким техническим мастерством, тем не менее была лишена неповторимой индивидуальности.

Каннибалы

Биография

- Засилье при дворе художников-иностранцев привело к тому, что общий стиль испанской живописи потерял национальный колорит, основными требованиями живописи стали «усредненность» и «лакировка». Молодой Гойя работал вполне в русле этих требований, но уже в его картонах, созданных для Королевской шпалерной мануфактуры (1774—1792), появляется отчетливый «испанский акцент». Эти произведения, сюжетно восходящие к «интернациональному» стилю рококо, насыщены чисто испанскими деталями — пейзажем, костюмами и своеобразным юмором. Впоследствии эти элементы лягут в основу и всех зрелых работ художника.

Биография

Несчастный случай во время корриды в Мадриде

- Подобно многим художникам-современникам, Гойя коллекционировал гравюры с картин иностранных мастеров, что помогало ему находиться в курсе всех основных событий культурной жизни Европы. Однако большинство тем для своих картин Гойя черпал из окружающей жизни — к ним относятся коррида, инквизиция, религиозные праздники в испанском варианте и, в некоторых случаях, махи и мачо. Два последних слова означают соответственно красавиц и «модников» из низших сословий.

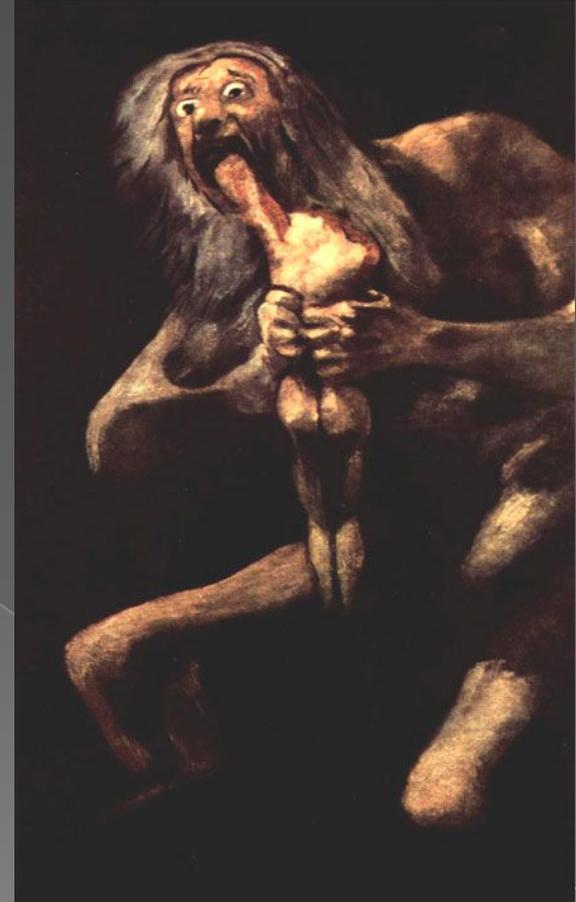

Биография

- Техническое мастерство Гойи счастливым образом сочеталось с особенностями его мировидения. Он, как никто, умел придать обычным предметам и событиям звучание, возвышавшее их до вселенского значения. Индивидуальный стиль Гойи начал складываться с 1788 года, когда художник познакомил зрителя с кошмарными созданиями, ставшими позже его визитной карточкой. Оправившись после тяжелой болезни, постигшей его зимой 1792—93 годов, Гойя почти целиком погрузился в мир насилия, мрака и ужаса. Этот мир был порожден двумя источниками — с одной стороны, специфической фантазией художника, а с другой, войной, бушевавшей на всем континенте.

Биография

- Отчасти эти перемены объясняются и страхом смерти и болезнями, преследовавшими Гойю в последние годы его жизни. Но эти болезни были палкой о двух концах. Измучив художника, именно они обозначили ту границу, на которой Гойя превратился в уникального художника.

Сатурн, пожирающий
собственных детей

Биография

Игра в жмурки

- До наших дней дошло около 700 картин Гойи, от миниатюр до больших настенных росписей и фресок. Сохранилось также около тысячи его рисунков и 300 выполненных в различной технике гравюр. Чаще всего Гойя писал на холсте. Помимо кистей, он иногда наносил краску ножом, пальцами и т. д. В своей книге «Путешествие по Испании», опубликованной в 1845 году, французский писатель Теофиль Готье (1811—1872) сообщает, что художник создавал свои картины с помощью губок, тряпичных лоскутов, щеток или, как в случае с картинами, посвященными мадридскому восстанию 2 мая 1808 года, деревянной ложкой.

Биография

- Ряд любопытных сведений доставляет интересующимся творчеством Гойи его сын Хавьер. Он также отмечает разнообразие технических приемов в художественном арсенале своего отца. По словам Хавьера, Гойя часто работал мастихином. В том, что касается его работоспособности, небезынтересно такое свидетельство: Гойя мог закончить портрет за один десятичасовой сеанс. Хавьер рассказывает, что художник любил работать по ночам (в отличие от большинства своих собратьев, предпочитавших писать при дневном свете). Это подтверждает и автопортрет Гойи (ок. 1790—95). На нем он изобразил себя в шляпе, поля которой заставлены зажженными свечами, позволявшими писать ночью. Именно неверный свет свечей помогал художнику создавать его тревожные образы.

Биография

- Гойя был одинок. По существу, он не имел ни учеников, ни единомышленников, ни даже подражателей. Поэтому его непосредственное влияние на развитие испанской живописи можно считать весьма ограниченным. К концу жизни популярность его творчества заметно упала; его индивидуальная манера раздражала, а в лидеры зрительских симпатий вышли более благополучные и «академические» полотна других мастеров.

Любовь и смерть

Биография

Махи на балконе

- После смерти имя Гоя долгое время ассоциировалось с принадлежащими его кисти портретами современников. Новое открытие художника произошло лишь спустя десятилетия. Его офорты из серии «Бедствия войны», сейчас считающиеся одной из вершин в творчестве художника, увидели свет в 1863 году, а «Черные картины» стали известны в 1870-х годах (и были, кстати, поначалу подвергнуты жесткой художественной критике).

Биография

- Но влияние Гойи неуклонно росло. Эжен Делакруа (1798—1863) увлеченно копировал его «Капричос», а Эдуард Мане (1832—1883) в своей картине «Казнь императора Максимилиана» сознательно повторил открытия Гойи, сделанные им в «Расстреле повстанцев 3 мая 1808 года». Многие импрессионисты считали себя учениками Гойи, умевшего пожертвовать деталью ради достижения общего эффекта.

Расстрел повстанцев
в ночь на 3 мая, 1808 г.

Биография

Мария Луиза

- И все же лишь XX век безоговорок признал в Гойе одного из величайших художников в истории мировой живописи. Символизм, экспрессионизм и сюрреализм, на шумевшие в ушедшем столетии, во многом опирались в своих дерзаниях именно на творчество Гойи. Вместе с тем художника открыла для себя и широкая публика.

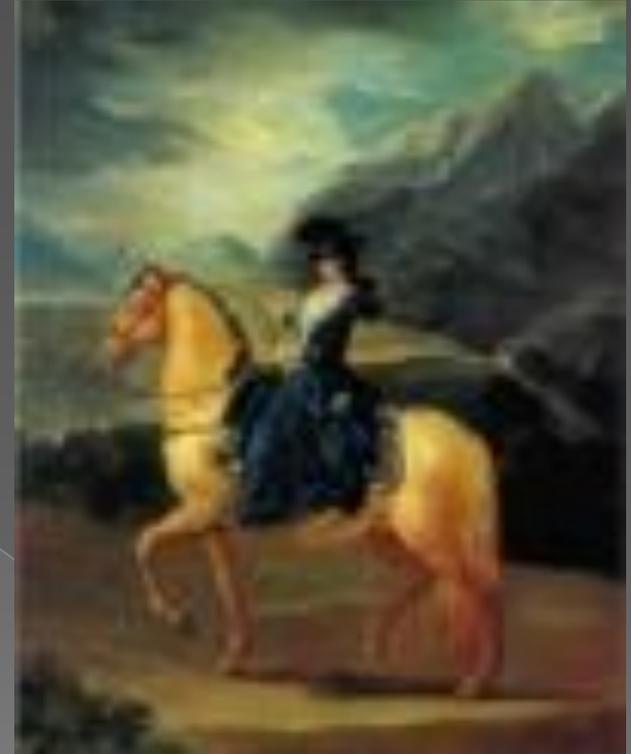

Портреты Гойя

- Почти половину творческого наследия Гойи составляют портреты. Для многих из них позировали его знаменитые и знатные современники. Помимо официальных и парадных портретов, Гойя писал портреты друзей и родственников. Еще одну большую часть этого отдела составляют автопортреты художника. Чаще всего Гойя писал поясные портреты (или изображал только голову и плечи), однако есть у него и несколько портретов, написанных в полный рост.

Портреты Гойя

- К ним относится «Портрет Марии-Терезы де Валлабриджа».
- Примечательно, что любимыми художниками Гойи были мастера именно портретной живописи. Это Веласкес и Рембрандт.

Портрет Мари - Терезы
де Валлабриджа

Странные миры Гойи

Ловкость Хуанито
Апинани на арене
Мадрида

- Гойя поражает какой-то странной «неправильностью». Объяснить ее истоки пытались по-разному. Причинами личного характера - вспоминали перенесенную им смертельную болезнь, после которой художник доживал свою жизнь (несколько десятилетий), говоря современным языком, «инвалидом».

Странные миры Гойя

- Причинами исторического характера - говорили о том, что он стал невольным свидетелем общеевропейской войны, не способствовавшей оптимизму. Причинами социального характера - жизнь Гойи пришлось на слом эпох в истории Испании, и в этих условиях осталось совсем немного якорей, которые могли бы удержать человека от отчаяния и неверия в существование хоть какого-то смысла. Ортега-и-Гассет называл его «деформированным гением», благодаря своей неуклюжести совершающим «головокружительные сальто в искусстве живописи».

Портрет графа
Флоридабланка

Странные миры Гойя

И. Ковос де
Порсель

- Как бы то ни было, странный мир Гойи, полный человеческой фальши, «искажений», нечисти, фантастических преувеличений, отразил что-то доселе скрытое в человеке - скрытое под покровом внешней благопристойности и веры во всемогущество человеческого разума.
- Гойя сорвал этот покров и стал великим художником, влияние которого на нашу жизнь длится до сих пор.

Религиозные сюжеты в творчестве Гойя

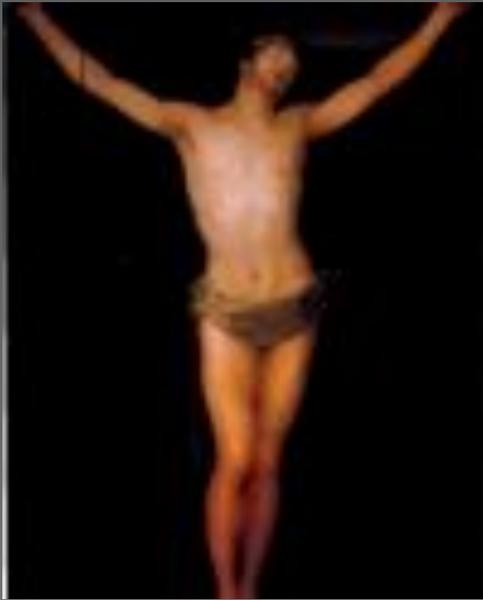
- Религиозные сюжеты занимают видное место в творчестве Гойи, но эти работы менее известны, поскольку искусствоведы чаще всего акцентируют внимание на новаторстве художника и лишь поверхностно касаются связей его живописи с религией.

Видение святого
альфонса Родригеза

Религиозные сюжеты в творчестве Гойя

- Характер этих связей отчетливо прослеживается в картине «Распятие», 1780, которую многие критики воспринимают как своеобразную переключку с великими испанскими художниками XVII века - Веласкесом и Сурбараном. Другие религиозные полотна выполнены Гойей в гораздо менее ортодоксальной манере. Наиболее интересны в этом смысле его фрески для церкви Сан-Антонио де ла Флорида в Мадриде, созданные в 1798 году. Справа показана тонкая роспись купола этой церкви.

Распятие

Шедевры

- Хотя этот портрет был написан Гойей вскоре после смерти мужа герцогини Альбы, ее черный наряд скорее романтичен, нежели траурен. Такие платья часто надевали на себя женщины из низов, желавшие привлечь к себе внимание мужчин. В момент создания картины герцогине было 35 лет. Она славилась своим обаянием, воспитанностью и красотой. Два годами ранее Гойя написал другой портрет герцогини Альбы, где она была одета в белое платье.

Герцгиня Альба в черном

Шедевры

- Согласно многим свидетельствам, герцогиня и Гойя состояли в любовной связи, и портрет содержит косвенные указания на это. Во-первых, к ним относится надпись, на которую обращает внимание зрителя герцогиня. Она гласит: «Только Гойя». Подобные панегирики, восхваляющие мастерство живописцев, достаточно часто появлялись на картинах того времени, но в данном случае эта фраза может иметь и другой, потаенный, смысл. Во-вторых, это слова «Альба» и «Гойя» на кольцах герцогини. Гойя трепетно хранил память о герцогине и после их расставания. В 1802 году герцогиня Альба умерла.

Герцогиня
Альба в белом

Шедевры

На величаво застывшей голове герцогини мы видим мантилью — легкую кружевную накидку, характерную для одежды рассчитывающих на мужское внимание женщин.

Талия герцогини обернута ярким красным поясом, четко выделяющимся на темном фоне ее платья.

Лицо герцогини несет следы косметики. В те времена художники-портретисты зачастую сами наносили грим на лица позировавших им моделей.

Кольца на руках герцогини (традиционный символ любовной связи) подписаны именами «Альба» и «Гойя».

Герцогиня Альба в черном

Шедевры

- Это один из последних и самых известных картонов Гойи, созданных им для Королевской шпалерной мануфактуры Санта-Барбара. Картоны помогли художнику получить признание, но сам Гойя не любил эту работу, считая (и справедливо) себя способным на большее. Когда шпалеры (так называются настенные ковры-картины без ворса, вытканые ручным способом), созданные по картонам, украсили королевские замки, сами оригинальные рисунки на долгие годы оказались забыты. Большинство этих картонов случайно обнаружили в подвале в 1860-х годах. После реставрации они были подарены музею Прадо. Отличающаяся свежестью и живостью «Соломенная кукла» при внимательном рассмотрении превращается во вполне метафизическое произведение.

Шедевры

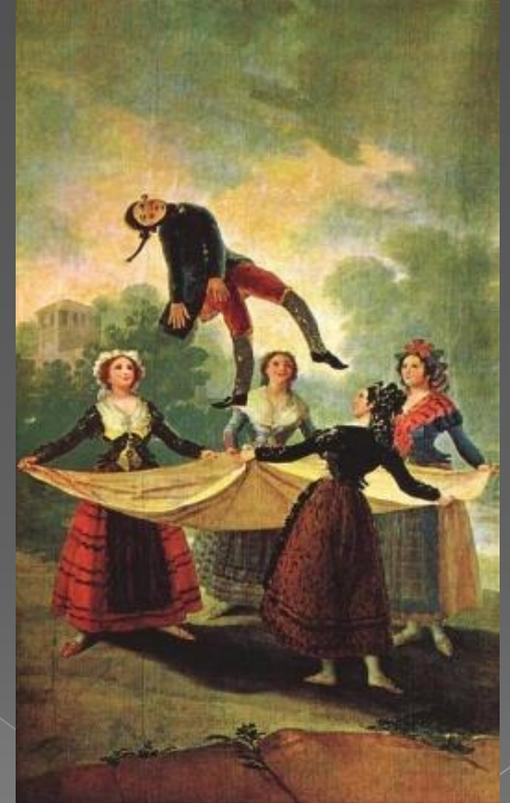

Соломенная кукла

- Образы людей, играющих с куклой, символизируют недолговечность молодости, ибо сама кукла подсказывает, что эти полные сил девушки со временем состарятся и превратятся в точно таких же марионеток. Кроме того, есть что-то волнующее и настораживающее в лицах молодых женщин. Тут мы имеем дело с типичным, гойевским «искажением».

Шедевры

- Неживые черты кукольного лица еще ярче проявляются на фоне густой бархатистой зелени надетого на марионетку камзола. Темное платье женщины, стоящей спиной к зрителю, резко контрастирует со светлым фоном, на котором она написана.
- Справа видны напоминающие нежную зеленую дымку деревья. Их очертания почти повторяют форму прически стоящей на их фоне женщины.
- Внизу на темном фоне четко проступают контуры двух пар изящных женских

Соломенная кукла

Шедевры

Св
Г
Аль

Похороны
сардинки

м

Презентацию подготовила ученица 8 «А» класса Восканян Анаит

○ **Учитель истории:
Смирнов Е. Б.**

