

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических

тенденций в европейском искусстве | 1

Направление искусства под названием «романтизм» берет свое начало в конце XVIII - начале XIX веков. Сложение данного нового направления совпадало с важнейшими историческими изменениями и сменяет собой эпоху Просвещения. Среди важных политических изменений следует отметить события во Франции, которые от локальной революции перешли в Наполеоновские войны, существенно изменившие международный порядок в мире. Кроме того, в этот временной период происходит и промышленный переворот, что является большим достижением в сфере науки и экономики.

Романтизм объединял разные сферы духовной жизни - литературу, науку, изобразительное искусство, архитектуру, музыку и многие другие сферы. Кроме того, В.В. Зеньковский отмечал, что «Романтизм везде ведь имеет национальную окраску, нет романтизма вообще, а есть немецкий, французский, английский романтизм — всюду различный»[\[1\]](#). Таким образом, романтизм не имел одной единой структуры, а являлся национальным течением, принимавшим свои отличительные формы в каждой стране. Например, в Англии основной чертой романтизма была сосредоточенность на общественных проблемах, в то время как в Германии романтизм основывался на философии, этике и эстетике, где Шеллинг утверждал, что «В мире нет застывших форм», а другой философ Фихте твердил, что «Личность - это все».

Живое романтическое направление является противопоставлением статичному и строгому неоклассицизму. В романтизме происходит принятие искусства во всей его живости, непосредственности, сложности и во всех аспектах. Одной из отличительных черт романтизма является то, что это направление отрицает присущую неоклассицизму иерархию стилей.

Также, среди романтических черт, можно отметить ценность идеи эволюции, движения, развития и ценность личности, ее чувств и эмоций. Обращение к внутреннему миру человека есть главное отличие романтического направления от неоклассицизма, которому присущ рационализм.

Испанский художник Франсиско Гойя считается одним из первопроходцев в романтическом направлении в сфере изобразительного искусства.

Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет описывает картины испанского художника так: «Быть может все его картины - "причудливая исповедь, свидетельствующая об остром и ясном осознании трагедии человеческого бытия»[\[2\]](#). Безусловно, разнообразие жанров и присущая его работам эмоциональность позволяют причислить Ф. Гойю к последователям романтических тенденций.

Для обоснования отнесения испанского художника к одним из величайших представителей романтического направления является необходимым рассмотреть эволюцию его творчества.

Проявление романтических черт можно отметить уже в первых работах Гойи - картонах, изготовленных для кабинета короля Карла IV. В этих работах он отказывается от идеализации аристократии и обращается к испанским образам простой жизни. Так, например, картон «Ходули» изображает процесс хождения на ходулях, а другой картон - «Великаны» — представляет зрителю детские забавы. На лицах персонажей картонов можно отметить некоторое проявление эмоций, например ребенок, изображенный на картоне «Великаны» улыбается, а на лицах мужчин на ходулях читается некий страх высоты и неудобство хождения на этих приспособлениях.

Следующий важный этап в жизни и творчестве Гойи - написание «Капричос». Эти офорты были написаны под влиянием некоторых событий в жизни художника. Во-первых, это Французская революция и ее последствия. Она прогремела по территории всей Европы, задела каждое европейское государство и Испания не стала исключением. Кроме того, здоровье Гойи стало ухудшаться: художник потерял слух, который, к сожалению, вернуть так и не удалось. Серия офортов представляет собой 80 эстампов, в которых Гойя высмеивает политические, социальные и религиозные устои общества. В этих офортах лучше всего отображается стремление Гойи показать то, как функционирует человек, как функционирует общество, показать эмоции и разного рода реакции на определенные действия. Персонажи в большей степени динамичны, на их лицах выражаются определенные эмоции («Любовь и смерть», «Охота за зубами», «Тут ничего нельзя было поделать и др.). Но главное в этих работах - изображение общества в действительности таким какое оно есть.

И.Зорина резюмирует этот этап жизни Гойи, характеризуя его как «низвержение тех принципов видения, которые определили европейскую традицию, начиная с эпохи Возрождения»^[3]. Действительно, Гойя создает свои офорты, закладывая в них идею повсеместного происхождения этого социального ужаса. Он приоткрывает занавесу тайны и не боится смело заявить о тех отвратительных ситуациях, которые случаются в обществе и, показывает зрителю достоверность происходящего.

В течение своей жизни Гойя написал также большое количество портретов, принадлежавших, в большей степени, королевской семье. В период романтизма портретная живопись также ориентируется на эмоциональную составляющую человека, и, вследствие этого, самым важным становится передача душевных переживаний натурщика на лице и в его глазах, а не детализированная точность изображения, жесты и поза. Например, в портрете доньи И. Кобос де Парсель в изображении ее лица и взгляда читается решимость, воодушевленность, живость, страсть к жизни; ее рыжие волосы, бледная кожа и вместе с тем контрастирующее черное одеяние придает девушке смелости и эффекта. А портрет Ф. Сабаса-де-Гарсия, наоборот, изображает скромную, нежную девушку с немного пугливым взглядом и скованностью в чертах лица и тела.

Поздний этап творчества Гойи ориентирован на историческую живопись, поскольку

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 3
совпал с периодом герильи на территории Испании, вызванной Наполеоновскими войнами. В изображении современных для Гойи событий реализм ситуации и душевные переживания жертв этих событий изображались еще яростнее, таким образом позволяя причислить Ф. Гойю к ряду наиболее талантливых художников романтического направления.

Одна из его работ в этот период – картина под названием «Расстрел в ночь со 2-го на 3-е мая 1808 года». Это полотно является одним из самых известнейших полотен художника. Сюжет картины относится к событию расстрела испанских повстанцев французскими солдатами. Изображение поделено на две части: слева изображены испанские повстанцы, справа же – французские солдаты с оружием. На заднем плане изображены здания Мадрида, а также группа испанских повстанцев, ожидающих своей гибели. Интересным моментом является то, что лица французских солдат совсем никак не изображены; складывается ощущение, что это не люди, а какие-то объекты, но при этом опасные объекты ввиду наличия у них оружия. Вполне возможно, что отсутствие изображения лиц связано с приравниванием французских солдат к бездушным существам, которые могут исполнить такое ужасное деяние как убийство. Повстанцы, наоборот, изображены живыми, на их лицах возможно увидеть разного рода эмоций: повстанец в белой рубашке явно испытывает сильный страх, который написан на его лицах и изображен в его жестах; повстанец рядом с ним держит ладони в кулаках, что может означать его стремление держать свои сильные эмоции в себе.

Также пессимизм автора выражается в серии фресок так называемых «Мрачных картин», предназначенных для его дома под названием «Дом Глухого». Эти работы полны экспрессии и вызывают ощущения ужаса и кошмара. Одна из самых популярных работ в этой серии под названием «Сатурн, пожирающий своего сына» является самым неприятным изображением среди этих фресок. Эмоцию ужаса порождает каждая деталь этой картины: во-первых, невероятно огромных размеров тело Сатурна; во-вторых, выражение его лица, его огромные выпученные глаза, в которых нет ни капли человечности; маленькое окровавленное тело без головы и руки; а также черный фон полотна.

Таким образом, живопись Ф. Гойя отражала реальность его жизни через призму мироощущения художника. Драматические события истории и его жизненные переживания слились воедино, подарив мрачные, но при этом полные реальных эмоций, полотна. Гротескные образы на его творениях вызывают ужас перед событиями современности художника. Поражает также и храбрость Ф.Гойи, поскольку художник не побоялся выразить действительность королевского правления. Но именно благодаря эмоциональности Ф.Гойя считается поистине великим художником романтического течения.

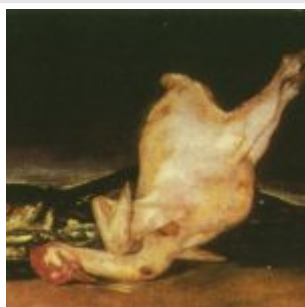
-
- [1] Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа / В.В. Зеньковский. – Москва: Республика, 2005. – С.156

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 4

- [2] Зорина И.Н. Я - Гойя: Гойя от первого лица [Электронный ресурс] - URL: <https://magazines.gorky.media/vestnik/2005/16/ya-gojya-gojya-ot-pervogo-licza.html> (дата обращения: 21.10.2019)
- [3] Зорина И.Н. Я - Гойя: Гойя от первого лица [Электронный ресурс] - URL: <https://magazines.gorky.media/vestnik/2005/16/ya-gojya-gojya-ot-pervogo-licza.html> (дата обращения: 21.10.2019)



028_12HSTN



stil10



маха обнаженная

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 5



маха одетая



форты капричос



капричос



капричос



капричос

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 6



капричос



капричос



капричос



капричос



капричос

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 7



капричос



капричос



pontechos



peral



cobos

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 8



Goya_alba



автопортрет капричос1799



автопортрет



акватинта гигант



антония сарате

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 9



бедствия войны



бедствия войны_



бедствия войны



бедствия войны



дом умалишенных

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 10



картоны зонтик



хоровод жмурки



леокадия_росписи дома глухого



махи на балконе



ПИКНИК

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 11



пилигримы-росписи



расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808_1814



сатурн



св антоний



св антоний

1-я половина XIX в. Франсиско Гойя и сложение романтических тенденций в европейском искусстве | 12



св антоний



семья Карлоса IV



суд инквизиции



фердинанд VII



чудо св антония падуанского