

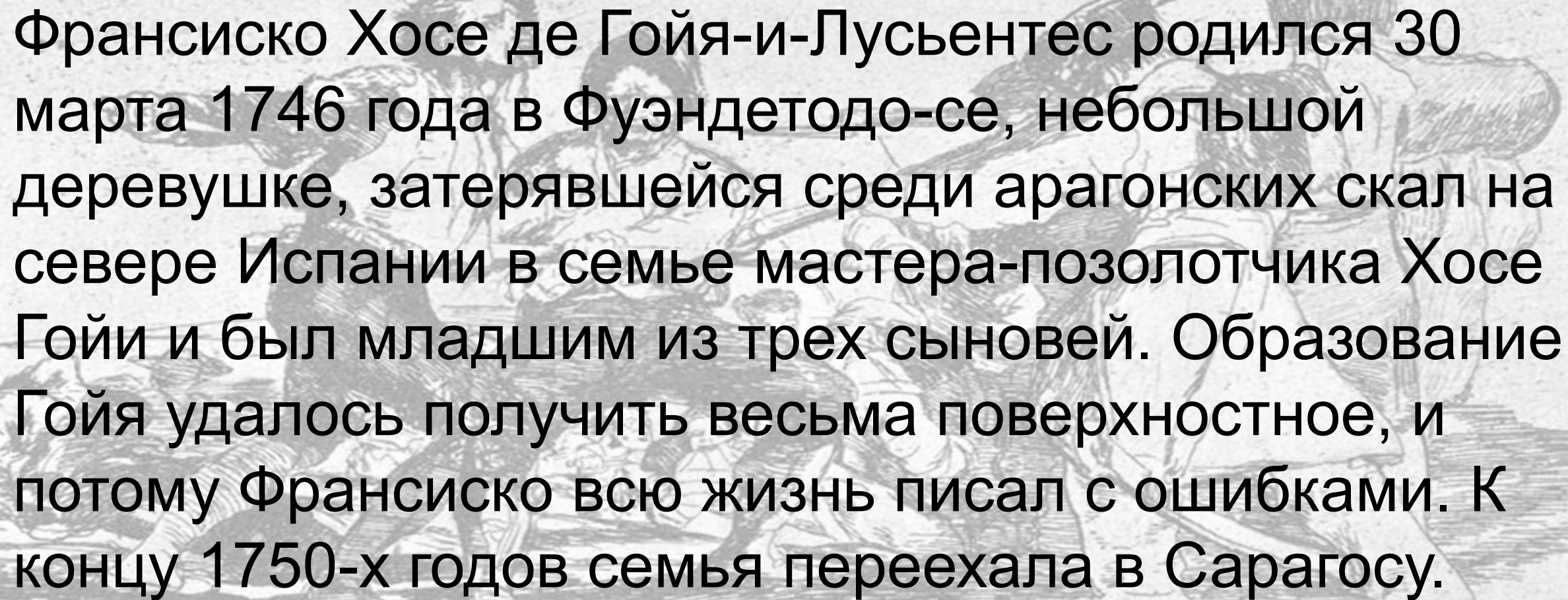
Франсиско Гойя и его демоны

30 марта 1746-
16 апреля 1828

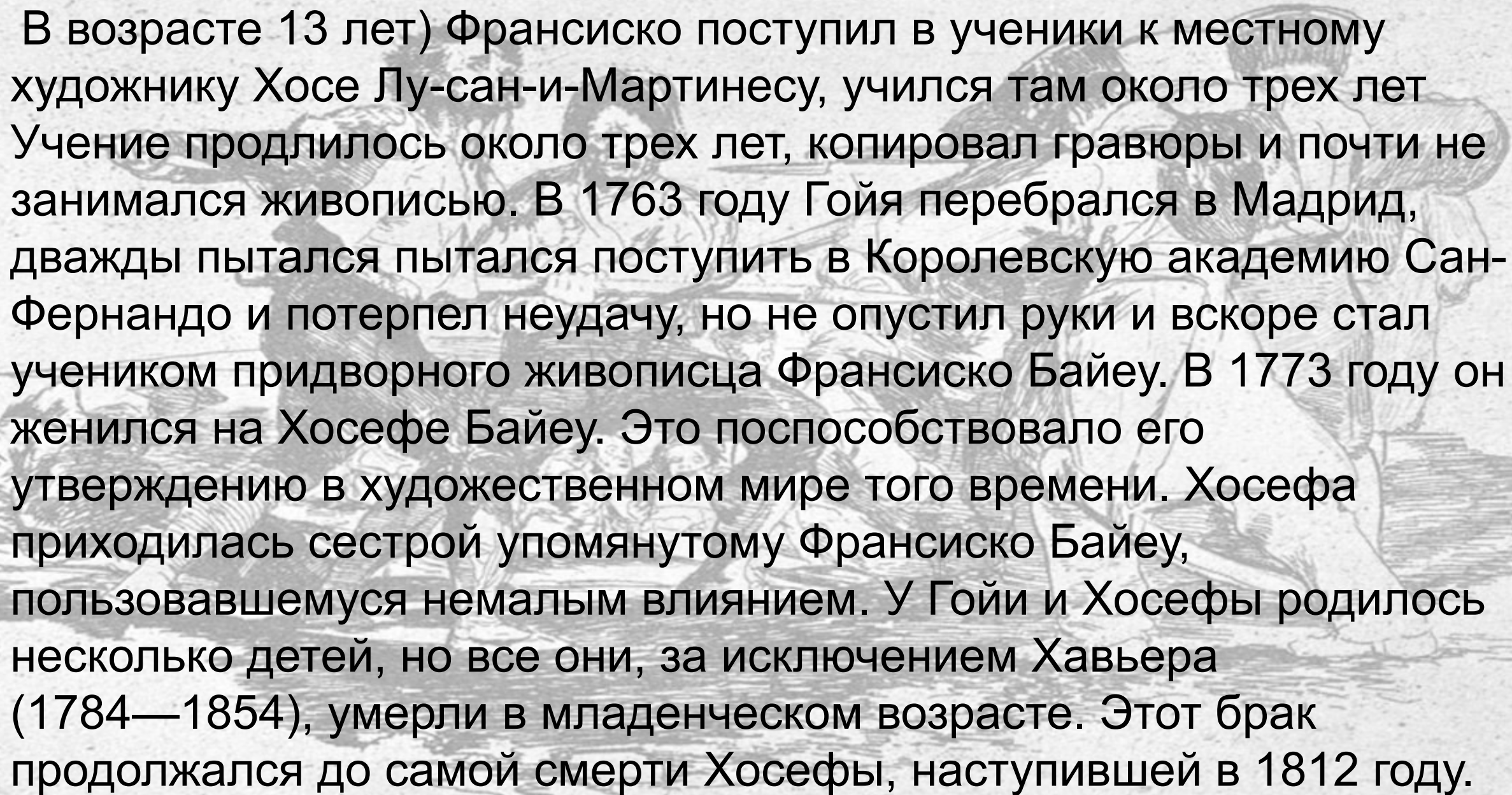
Fco Goya
Фран. Гойя

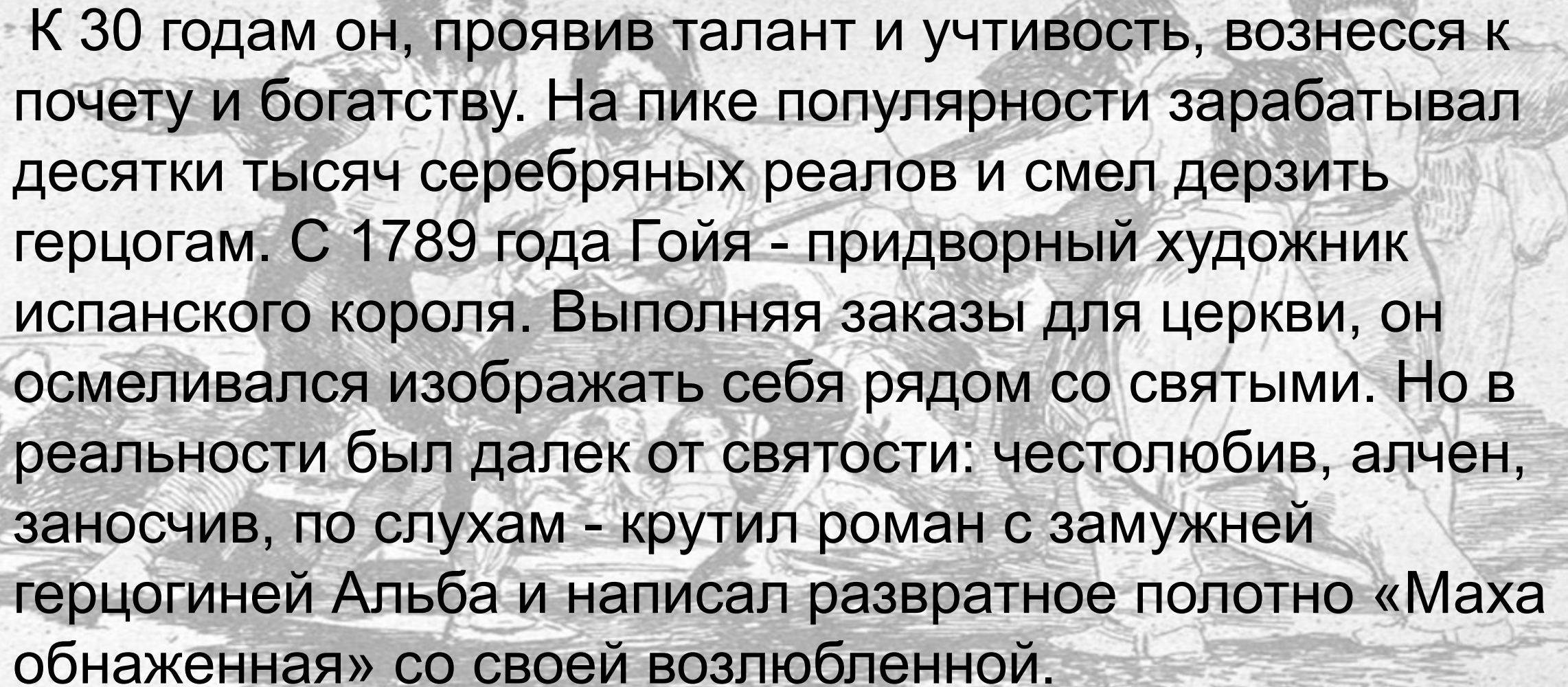
- Есть только свет и
тьень! -
сказал **Франсиско
Хосе де Гойя-и-
Лусьентес**. Его жизнь,
напоминающую
страшную библейскую
притчу, тоже очертили
ослепительный свет и
непроглядная тьма.

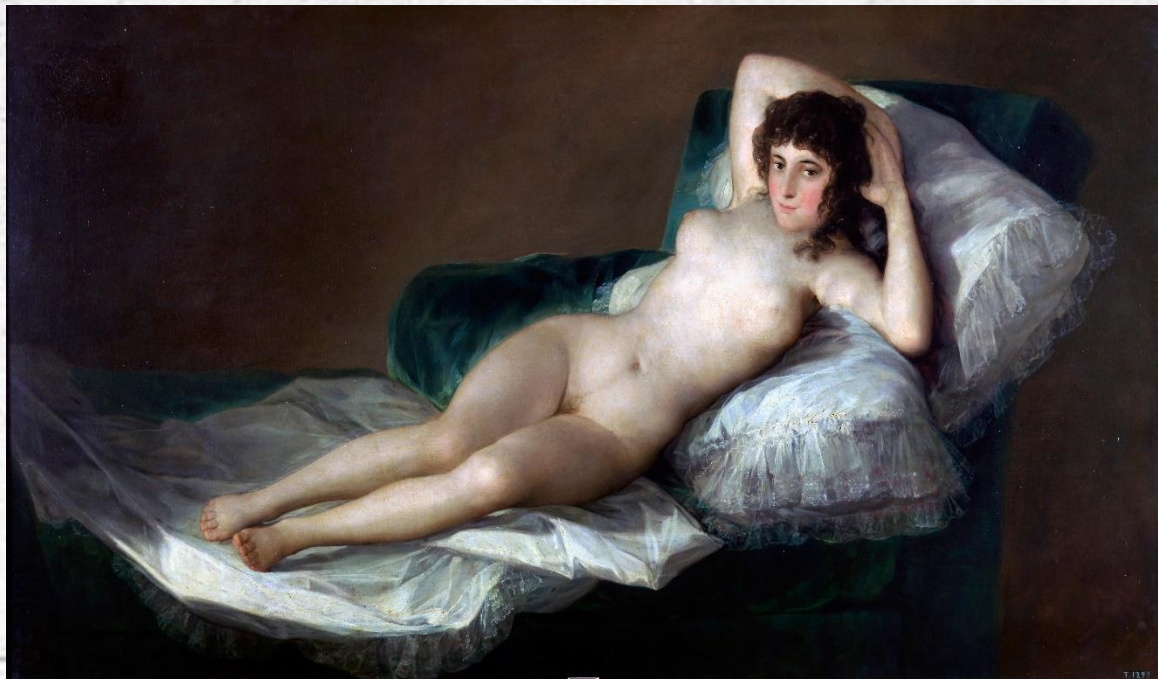
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес родился 30 марта 1746 года в Фуэндетодо-се, небольшой деревушке, затерявшейся среди арагонских скал на севере Испании в семье мастера-позолотчика Хосе Гойи и был младшим из трех сыновей. Образование Гойя удалось получить весьма поверхностное, и потому Франсиско всю жизнь писал с ошибками. К концу 1750-х годов семья переехала в Сарагосу.

В возрасте 13 лет) Франсиско поступил в ученики к местному художнику Хосе Лу-сан-и-Мартинесу, учился там около трех лет. Учение продлилось около трех лет, копировал гравюры и почти не занимался живописью. В 1763 году Гойя перебрался в Мадрид, дважды пытался поступить в Королевскую академию Сан-Фернандо и потерпел неудачу, но 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. 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.

К 30 годам он, проявив талант и учтивость, вознесся к почету и богатству. На пике популярности зарабатывал десятки тысяч серебряных реалов и смел дерзить герцогам. С 1789 года Гойя - придворный художник испанского короля. Выполняя заказы для церкви, он осмеливался изображать себя рядом со святыми. Но в реальности был далек от святости: честолюбив, алчен, заносчив, по слухам - крутил роман с замужней герцогиней Альба и написал развратное полотно «Маха обнаженная» со своей возлюбленной.

С этой картиной связано немало загадок. Известно, что она была написана в начале 19 века, но точную дату так и не удалось выяснить. Гойя написал сразу два полотна под названием «Маха». На них была изображена одна и та же женщина, но на первой картине она была одета, а на второй полностью обнажена. Существует предположение, что полотна заказал глава испанского правительства Мануэль Годой для своего личного кабинета.

Так как изображение нагого тела было в то время запрещено, то первый министр королевства

В 1780 году Гойю наконец-то приняли в Королевскую академию Сан-Фернандо. 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. 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 «Каприços», была опубликована в 1799 году и поразила всех острой социальной сатирой соединенной художником

Любовь и
смерть

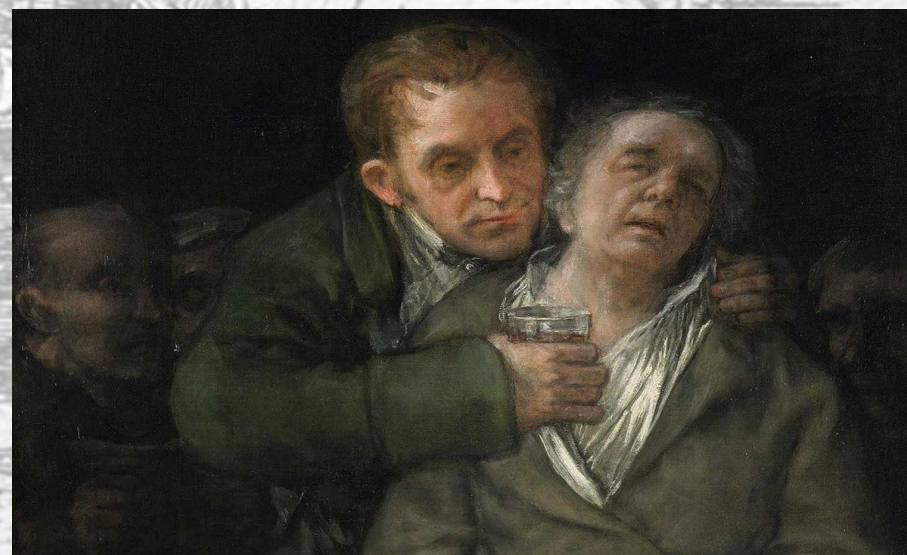
Ведь он разбил
кувшин

Болезнь Гойи сказалась на его творчестве. 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.

Картины Гойи часто обращают нас к теме человеческих страданий и болезни. Показательны его работы «Госпиталь умалишенных» и «Госпиталь зачумленных». В своих картинах Гойя отображает

«Госпиталь зачумленных»

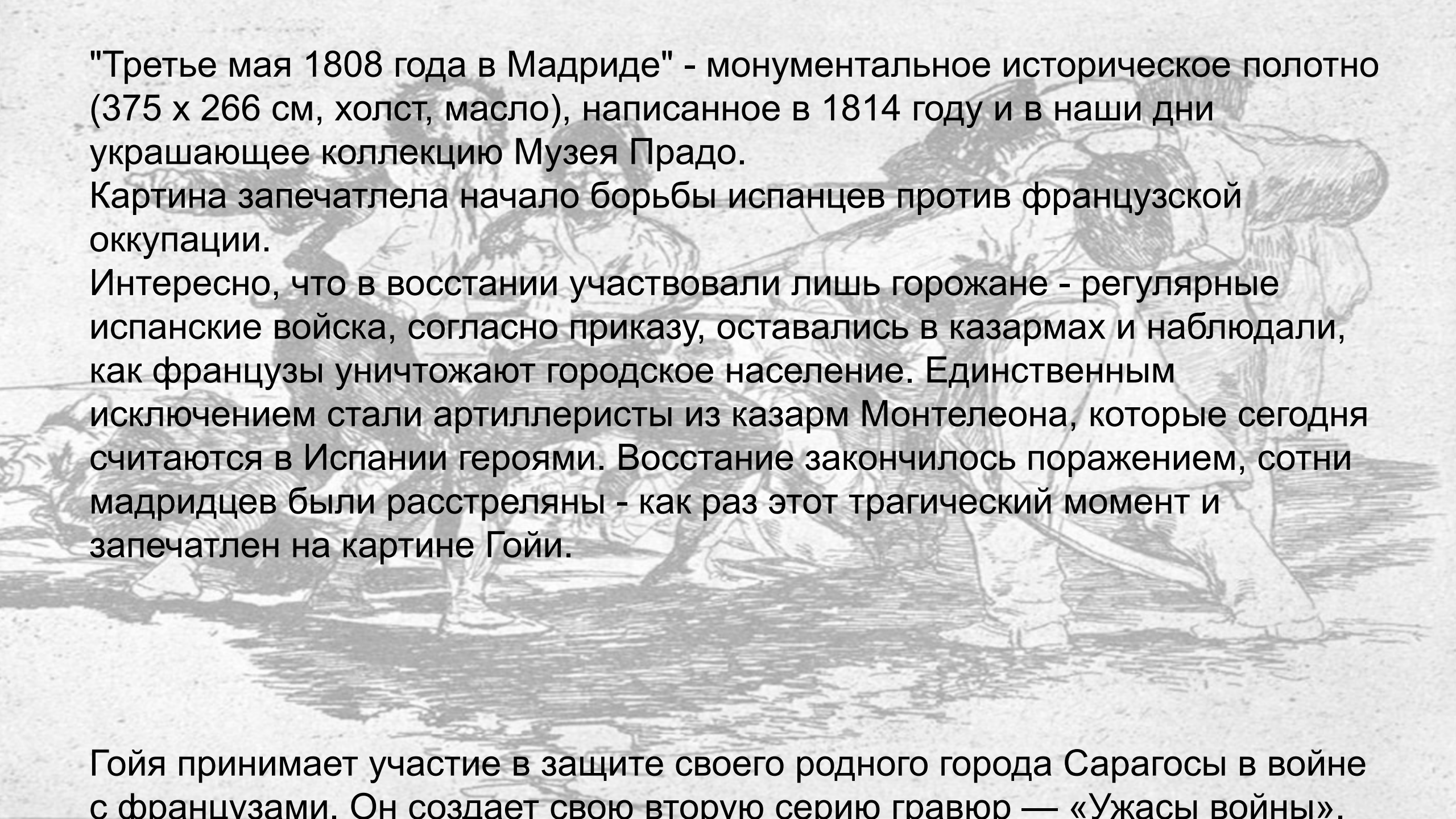

Гойя и его врач Аррьета

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

"Третье мая 1808 года в Мадриде" - монументальное историческое полотно (375 x 266 см, холст, масло), написанное в 1814 году и в наши дни украшающее коллекцию Музея Прадо.

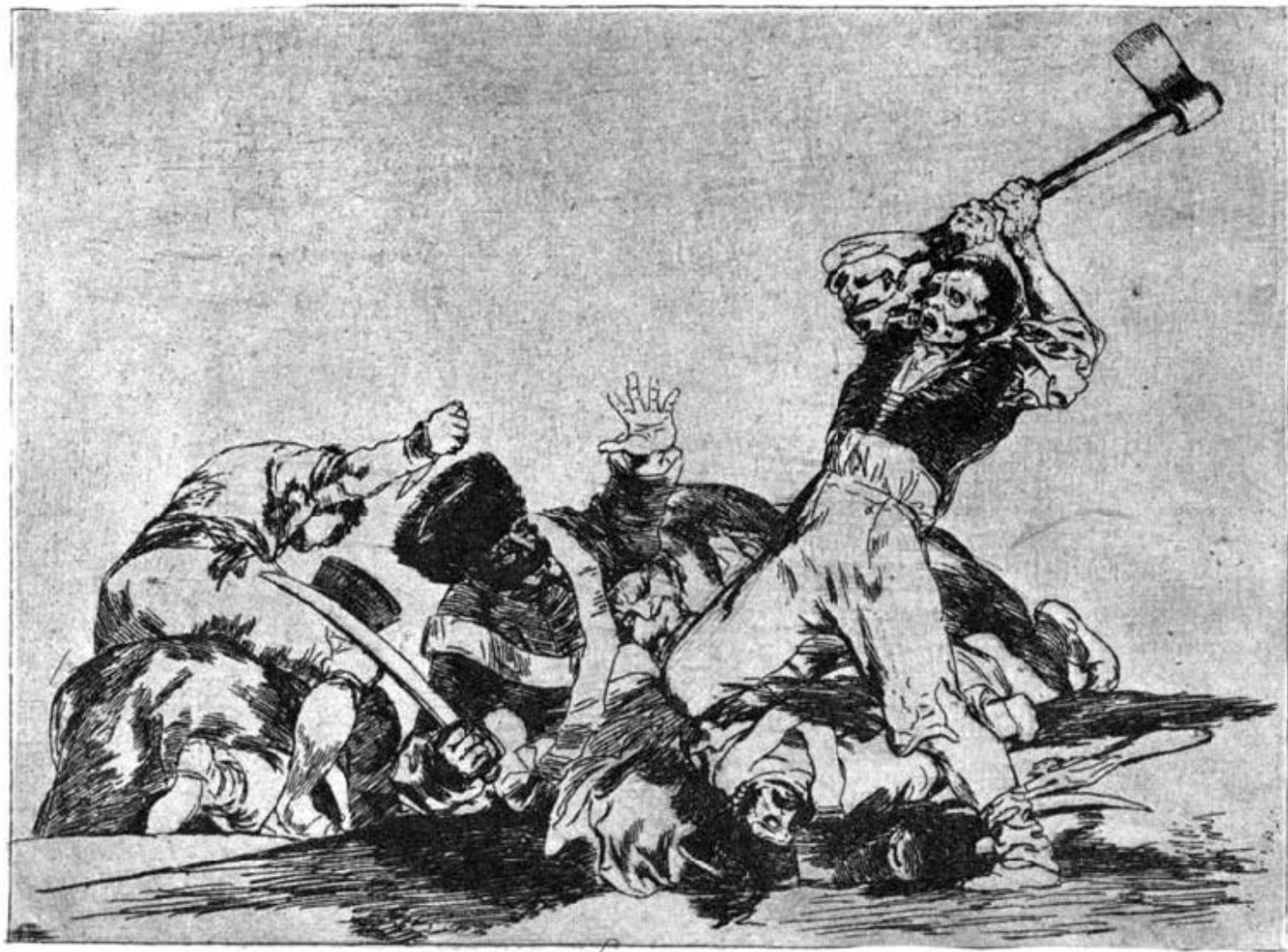
Картина запечатлела начало борьбы испанцев против французской оккупации.

Интересно, что в восстании участвовали лишь горожане - регулярные испанские войска, согласно приказу, оставались в казармах и наблюдали, как французы уничтожают городское население. Единственным исключением стали артиллеристы из казарм Монтелеона, которые сегодня считаются в Испании героями. Восстание закончилось поражением, сотни мадридцев были расстреляны - как раз этот трагический момент и запечатлен на картине Гойи.

Гойя принимает участие в защите своего родного города Сарагосы в войне с французами. Он создает свою вторую серию гравюр — «Ужасы войны».

Один из первых листов серии посвящен испанской девушке Марии Агостине, участнице обороны Сарагосы, стоящей на горе трупов и продолжавшей стрелять, когда все вокруг были уже убиты. Фреска рассказывает о том, как молоденькая офицерская жена, оставшись одна на

Lo mismo.

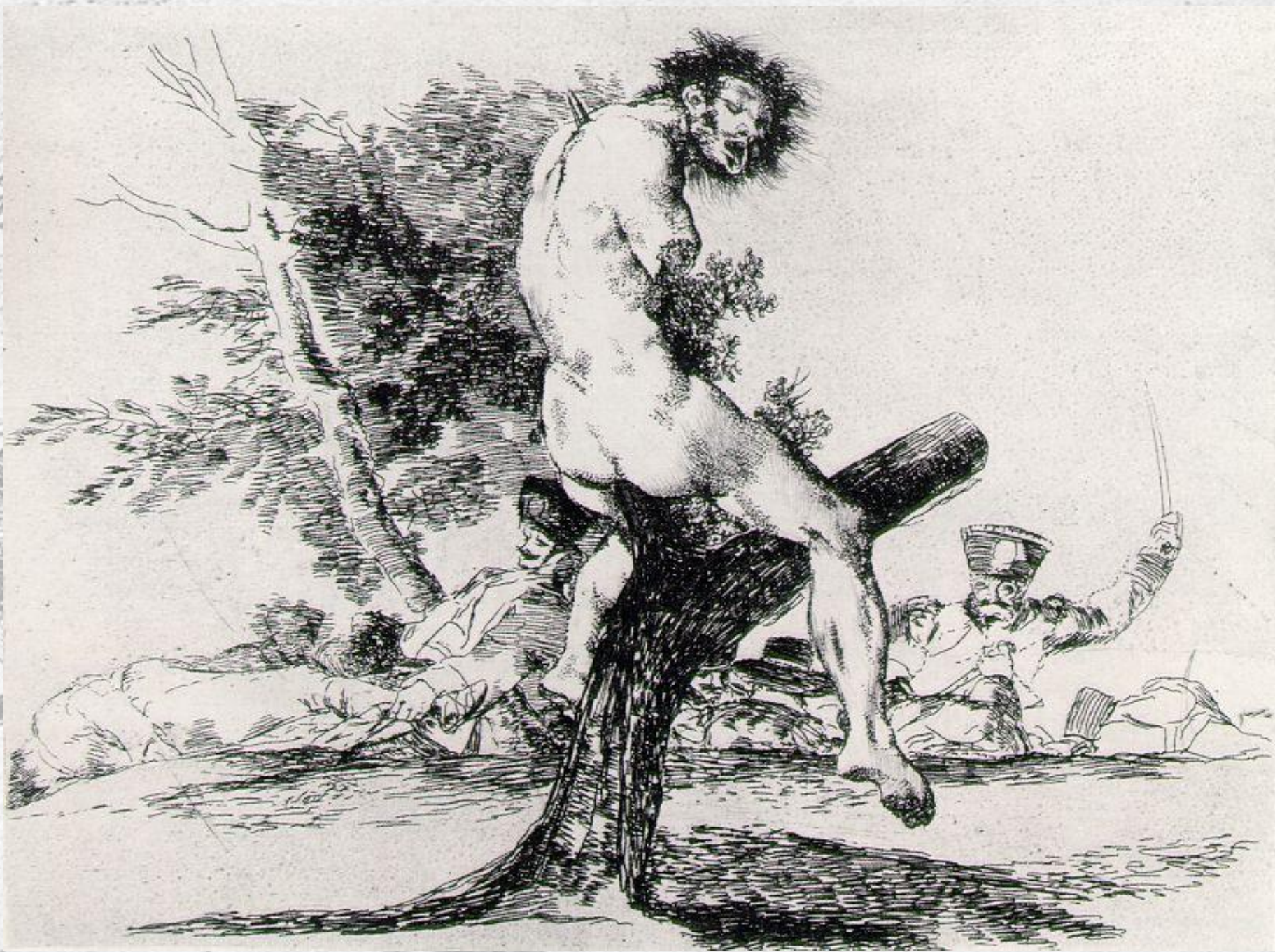
¿Qué has que hacer mas?

Самосо.

«За что?»

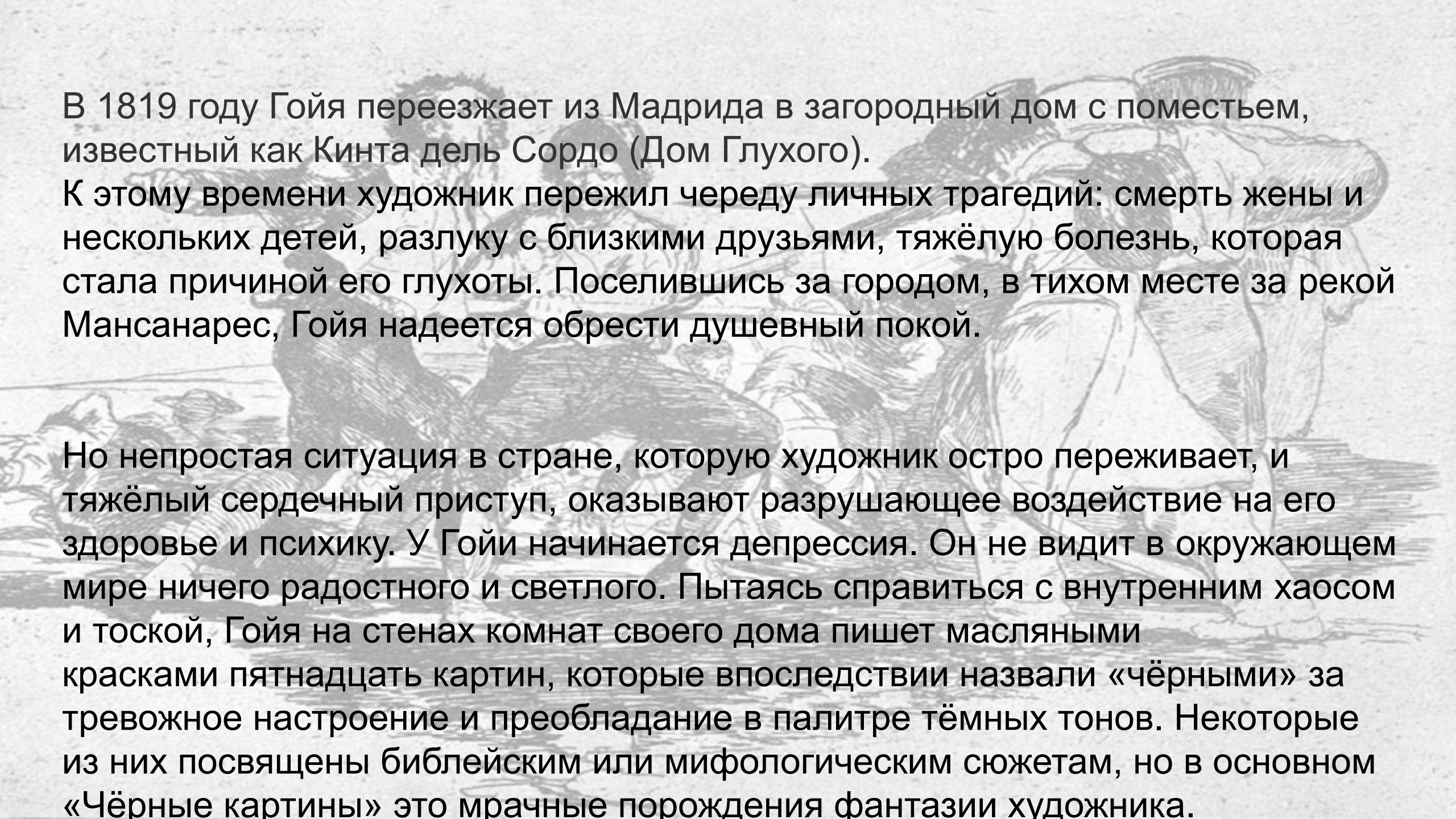

39

Grande hazaña! Con muertos!

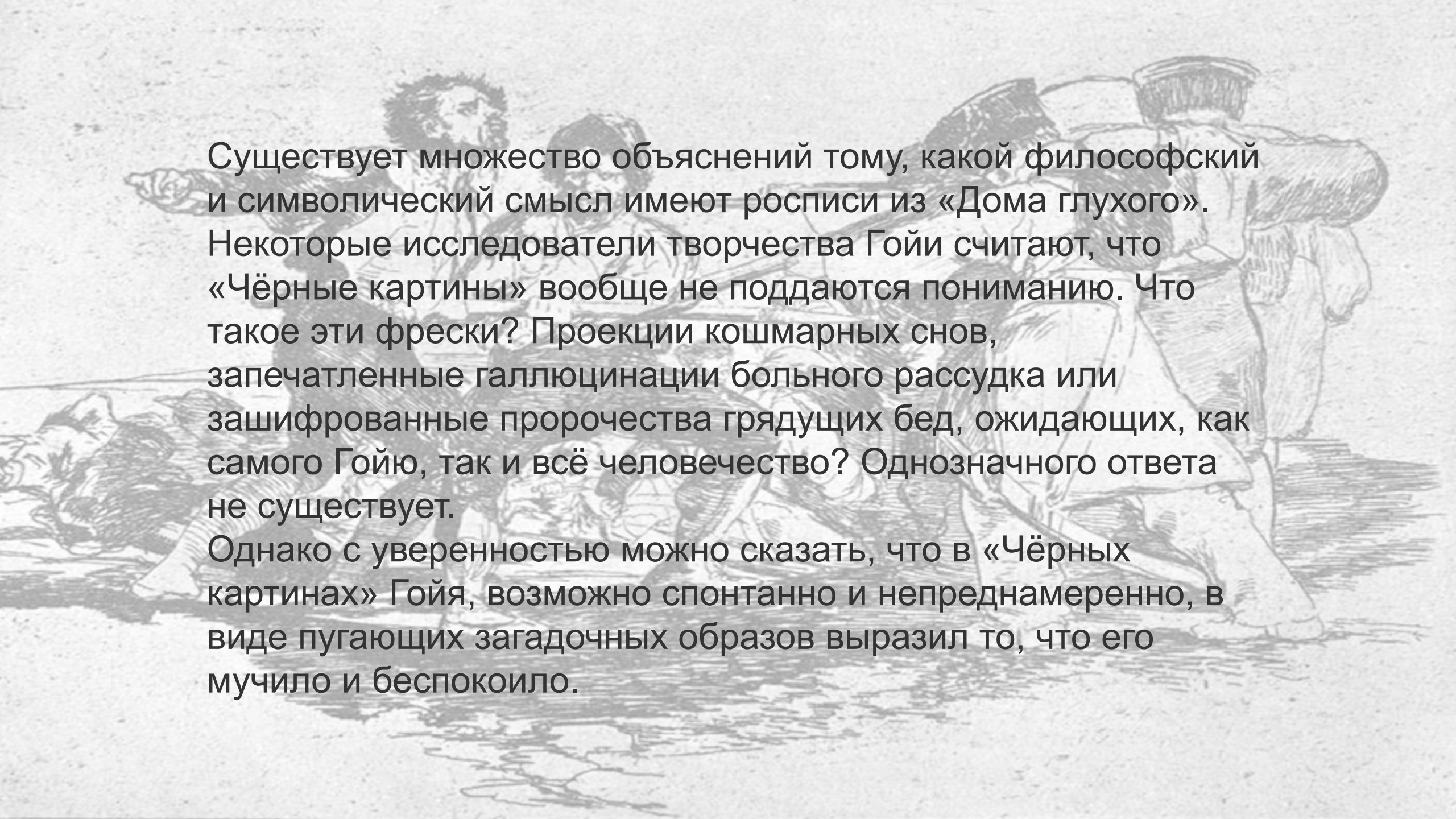
Франсиско Гойя создал серию из 82 гравюр, на которых, как вы уже поняли, тщательно отобразил все ужасы войны. Это был протест против жестокого подавления французами восстания на Пиренейском полуострове, за которым последовала война. Представленная гравюра значится под номером 39 и имеет подпись "Героическая борьба! С мертвецами!". На гравюре изображены

В 1819 году Гойя переезжает из Мадрида в загородный дом с поместьем, известный как Кинта дель Сордо (Дом Глухого).

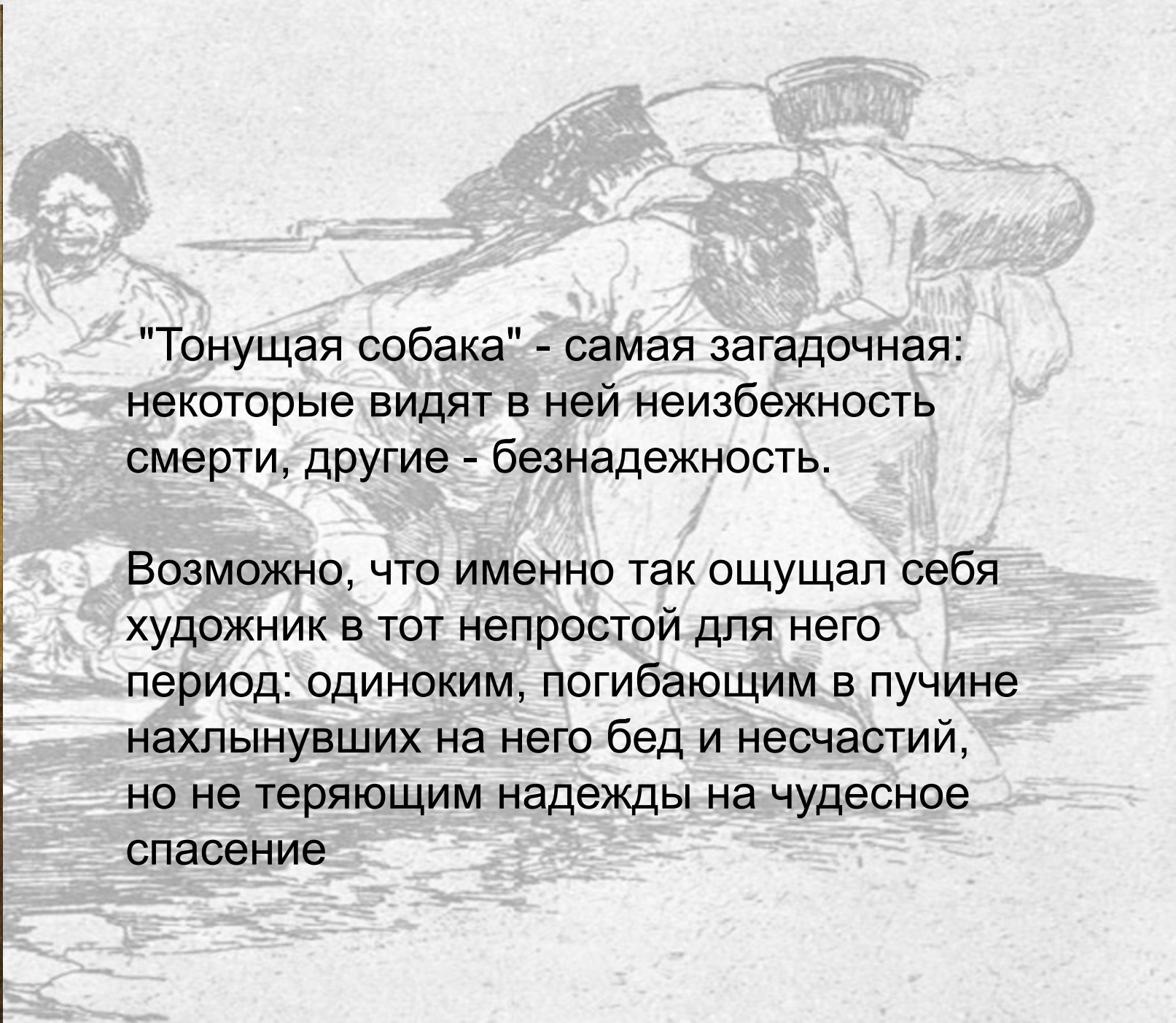
К этому времени художник пережил череду личных трагедий: смерть жены и нескольких детей, разлуку с близкими друзьями, тяжёлую болезнь, которая стала причиной его глухоты. Поселившись за городом, в тихом месте за рекой Мансанарес, Гойя надеется обрести душевный покой.

Но непростая ситуация в стране, которую художник остро переживает, и тяжёлый сердечный приступ, оказывают разрушающее воздействие на его здоровье и психику. У Гойи начинается депрессия. Он не видит в окружающем мире ничего радостного и светлого. Пытаясь справиться с внутренним хаосом и тоской, Гойя на стенах комнат своего дома пишет масляными красками пятнадцать картин, которые впоследствии назвали «чёрными» за тревожное настроение и преобладание в палитре тёмных тонов. Некоторые из них посвящены библейским или мифологическим сюжетам, но в основном «Чёрные картины» это мрачные порождения фантазии художника.

Существует множество объяснений тому, какой философский и символический смысл имеют росписи из «Дома глухого». Некоторые исследователи творчества Гойи считают, что «Чёрные картины» вообще не поддаются пониманию. Что такое эти фрески? Проекция кошмарных снов, запечатленные галлюцинации больного рассудка или зашифрованные пророчества грядущих бед, ожидающих, как самого Гойю, так и всё человечество? Однозначного ответа не существует.

Однако с уверенностью можно сказать, что в «Чёрных картинах» Гойя, возможно спонтанно и непреднамеренно, в виде пугающих загадочных образов выразил то, что его мучило и беспокоило.

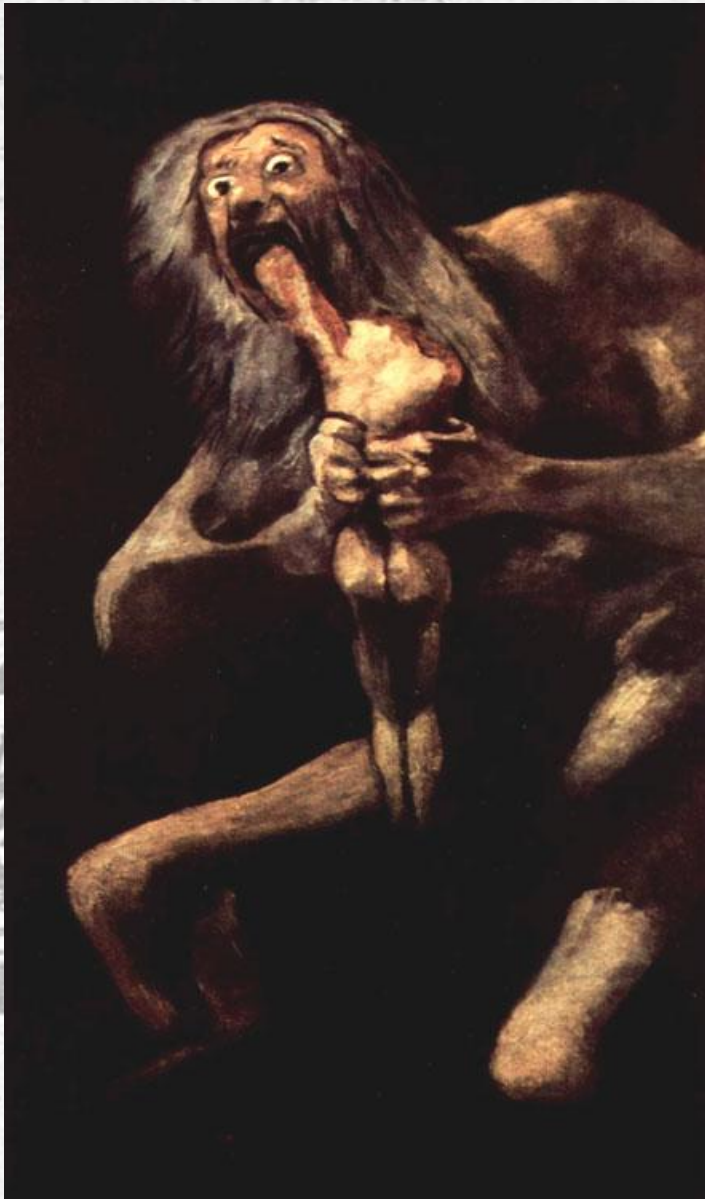

"Тонущая собака" - самая загадочная: некоторые видят в ней неизбежность смерти, другие - безнадежность.

Возможно, что именно так ощущал себя художник в тот непростой для него период: одиноким, погибающим в пучине нахлынувших на него бед и несчастий, но не теряющим надежды на чудесное спасение

Гойя изобразил богинь судьбы, Клото, Лахесис и Атропос в виде парящих в воздухе безобразных отталкивающих существ. В центре картины, в окружении богинь находится фигуры мужчины, со связанными за спиной руками, что, по всей видимости, означает бессилие человека перед ударами судьбы.

«Сатурн, пожирающий
своего сына».

1823

Согласно греческим мифам, Кроносу (у римлян его звали Сатурн) предсказали поражение от собственного ребенка, поэтому он поедал своих детей и спокойно правил, пока жена не спрятала Зевса и тот не исполнил пророчество.

Вот только в мифах Сатурн проглатывал детей целиком, они оставались живы в его желудке. Но не у Гойи.

А теперь посмотрите сюда.

Безумный и дикий, Кронос обгладывает жертву.

Сам злодей вызывает двойкие чувства. Он как будто сам загнан в угол, страшные глаза выражают безумие и страх, его фигура несуразная и изломанная, пропорции нарушены, ему явно тесно в рамках картины.

Его угловатое тело скрючено в неудобной позе, его руки сжимают тело жертвы как кусок мяса, кровь стекает по руке, шее и плечу его ребенка. И тут вопрос – а ребенок ли это? И если посмотреть поближе, мы заметим, что фигура явно не детская, видимо кто-то из детей Сатурна повзрослел. Есть нечто ужасающее в том, что жертва могла знать о происходящем и пытаться сопротивляться.

Сколько же боли, страха и безумия смог изобразить художник.

Дикие глаза, черный рот, спутанные волосы - такой монстр

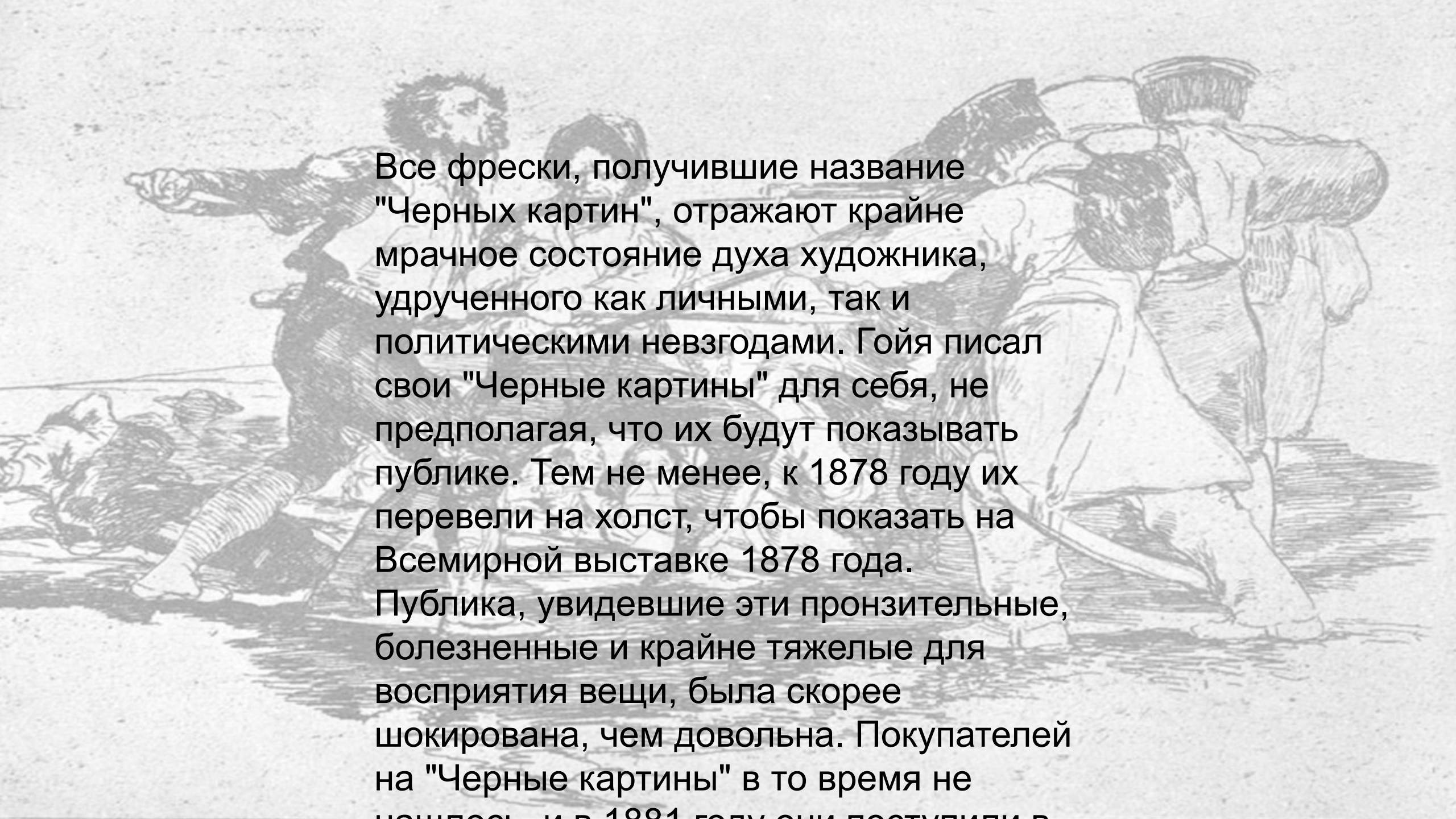
Рубенс - «Сатурн, пожирающий

Он как будто вдохновился картиной Питера Пауля Рубенса, где Кронос практически высасывает жизнь из ребенка. Злодей действует хладнокровно и методично, все идет по плану. И хотя сюжет мрачный, он не лишен помпезности и даже некой красоты барокко. Эта способность любое событие показать драматичным и высоким позволила Рубенсу войти в историю искусства.

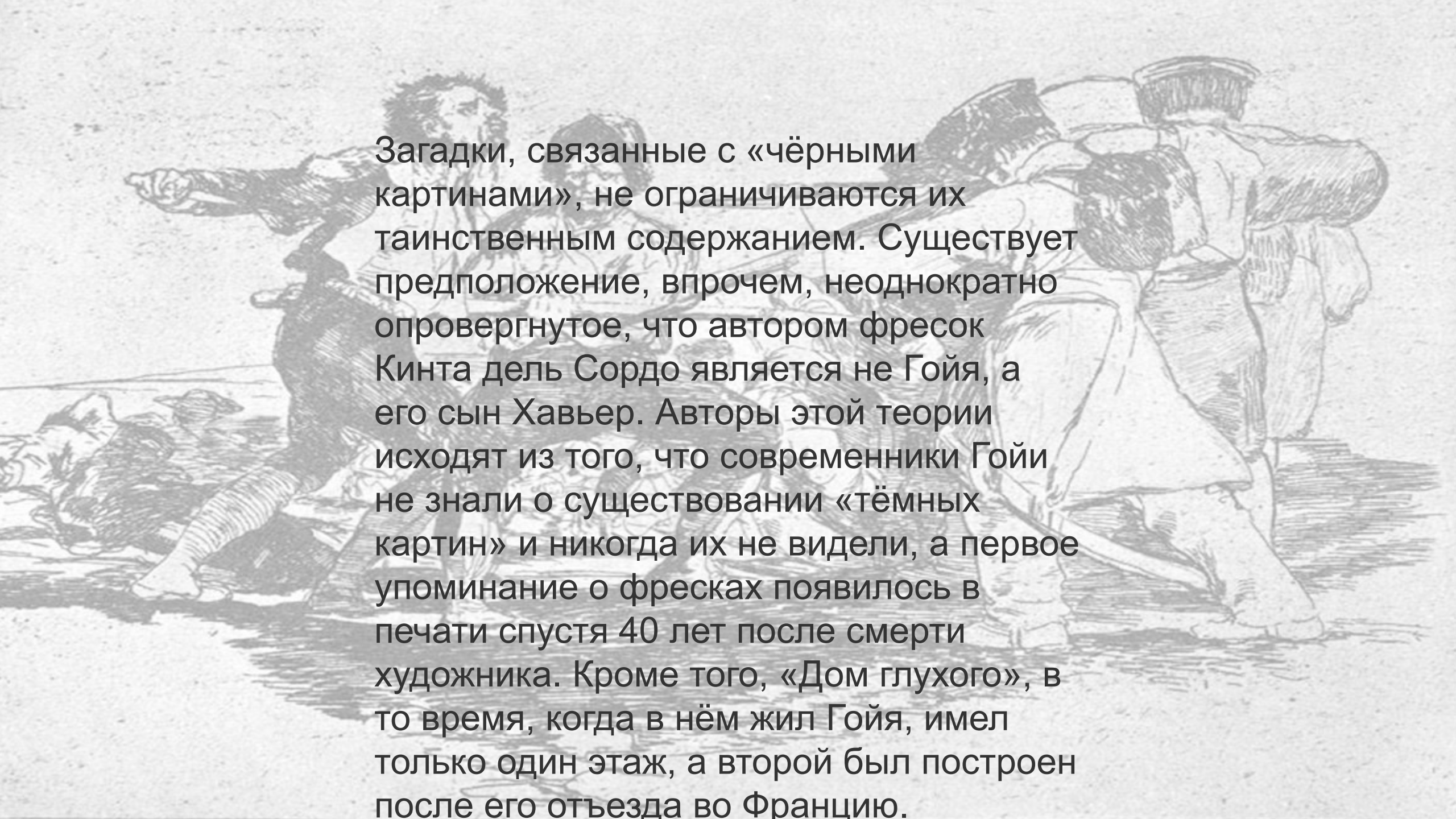
Еще раз такой сюжет встречался на картине Джулии Ламы. Но по сравнению с Гойей и

Джулия Лама - «Сатурн, пожирающий своего ребенка» 1735

Все фрески, получившие название "Черных картин", отражают крайне мрачное состояние духа художника, удрученного как личными, так и политическими невзгодами. Гойя писал свои "Черные картины" для себя, не предполагая, что их будут показывать публике. Тем не менее, к 1878 году их перевели на холст, чтобы показать на Всемирной выставке 1878 года. Публика, увидевшие эти пронзительные, болезненные и крайне тяжелые для восприятия вещи, была скорее шокирована, чем довольна. Покупателей на "Черные картины" в то время не нашлось, и в 1881 году они поступили в

Загадки, связанные с «чёрными картинами», не ограничиваются их таинственным содержанием. Существует предположение, впрочем, неоднократно опровергнутое, что автором фресок Кинта дель Сордо является не Гойя, а его сын Хавьер. Авторы этой теории исходят из того, что современники Гойи не знали о существовании «тёмных картин» и никогда их не видели, а первое упоминание о фресках появилось в печати спустя 40 лет после смерти художника. Кроме того, «Дом глухого», в то время, когда в нём жил Гойя, имел только один этаж, а второй был построен после его отъезда во Францию.

МУЗЕЙ ПРАДО В
МАДРИДЕ