

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН: СТРАТЕГИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕЦЕПЦИЯ

ГРАВЮРЫ ФРАНСИСКО ДЕ ГОЙИ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ

А. Ю. Артемьева,

студентка 4 курса ГИУСТ БГУ

Научный руководитель:

доцент, член Белорусского союза

художников **Н. А. Рачковская** (ГИУСТ БГУ)

*Фантазия, лишённая разума,
производит чудовищ, соединённая с ним –
она источник его чудес
Франсиско де Гойя*

В Национальном художественном музее Минска проходила выставка, посвящённая двум испанским художникам – Франсиско Гойе и Пабло Пикассо (в сравнительном контексте). На этой выставке были представлены гравюры Франсиско Гойи, выполненные по металлу, из следующих серий: «Капричос», «Тавромахия», «Диспаратес» и «Бедствия войны».

Эти гравюры относятся к периоду, демонстрирующему резкую перемену в творчестве художника, повлекшую за собой полное переосмысление окружающего мира. Работы художника, возникающие из внутреннего душевного состояния, отражали его чувства, переживания, мысли. До этого переломного этапа в творчестве Гойи было все то, что можно пожелать художнику: семья, материальное благополучие, признание в обществе, титул королевского придворного художника.

Лион Фейхтвангер в своей книге «Гойя, или Тяжёлый путь познания» писал: «И все же раньше он был маляром. Раньше он видел не то, что надо. Он видел в человеке только то, что ясно, что отчетливо, а то многоликое, смутное, что есть в каждом, то угрожающее – вот этого он не видел» [1].

Тематика офортов «Капричос» вызвала негативную реакцию общества того времени, на котором сказались последствия Великой французской революции.

Франсиско Гойя первый из художников предпринял попытку раскрыть глаза обществу, обнажив правду изобразительными средствами. Его работы звучат как предупреждение потомкам. То, что было у Гойи изображено на гравюрах, в наше время стало реальностью. И хотя тематика и выразительность средств этих офортов воспринимаются сейчас иначе, но даже теперь у многих зрителей они вызывают шок.

Эти работы производят огромное впечатление, вызывая бурю эмоций и, одновременно, довольно противоречивые чувства. Гравюры серии «Капричос» вовсе не созерцательны, а эмоционально напряжены.

Гойя – художник, тонко чувствующий и воспринимающий действительность. Его офорты поражают своей честностью и открытостью, особой непосредственностью. Именно поэтому художником был выбран офорт, своей техникой обостряющий драматизм тематики изображений. Именно разнообразие игры линией создает тот мрак, из которого выступают персонажи его рисунков. Зритель всматривается в эти сплетения, пытаясь увидеть то, что рождается в этой глубине...

Особенно сильный эмоциональный посыл чувствуется в офорте «Сон Разума рождает чудовищ». Чтобы разум человека, наконец, пробудился, он должен испытать возмущение и желание действовать при виде всех тех ужасов, которые творятся на Земле, когда спит человеческий разум.

В комментариях к своему офорту «Никто никого не знает» Гойя написал: «Свет – тот же маскарад. Лицо, одежды и голос – все в нем притворно. Все хотят казаться не тем, что есть на самом деле.

Все обманывают друг друга, и никого не узнаешь» [2].

В офортах «Охота за зубами» и «Тантал» Гойя высмеивает нелепость и противоречивость человеческих поступков.

В творчестве Гойи находят ассоциативное выражение многие проблемы и трагические противоречия нашего времени. Некогда саркастически высмеивая Испанию, сейчас он высмеивает нас.

Однако в графике Гойи тема борьбы была связана не только с политическими и социальными потрясениями. Художник неоднократно обращался в своих работах к национальному испанскому зрелищу – корриде, ставшей для мастера одним из наиболее ярких образов Испании. Серия получила название «Тавромахия». Гойя стремился рассказать о подвигах современных ему тореро.

Обращение к национальному несет в себе и серия «Диспаратес». В ней Гойя своеобразно – с фантастическим звучанием – трактовал испанские пословицы.

Использование в произведениях гротеска, аллегии, фантазии, фантастических персонажей (людей и животных), занимает значительное место в творчестве Гойи. Но в серии «Бедствия войны» эта трактовка окончательно исчезла: в ней только изображение реальных людей. Лейтмотивом всей серии является офорт «Печальное предчувствие того, что должно произойти». Ужасы войны, изображенные в офортах, к сожалению, являются реалиями нашего мира и по сей день.

«Раньше Гойи никто не пробовал так смело, так дерзко правдиво нарисовать, как происходят

нашествия одного народа на другой...» (Владимир Стасов) [3].

Творчество Гойи покоряет прежде всего тем, что главное в нем всегда – национальность, современность и чувство историчности – то, что в наше время всего драгоценнее и нужнее в искусстве.

В творчестве художника отразилось столько искренности и непосредственности, сколько не найти во всем предшествующем и последующем искусстве.

Франсиско Гойя – художник, сумевший выразить изобразительными средствами всю правду о реальном мире. Его работы вышли за рамки времени, войдя в современность, они навсегда останутся ярким примером честности и ответственности творца, являясь своеобразным мостом между прошлым, настоящим и будущим.

Литература

1. *Фейхтвангер, Л.* Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 672 с.
2. Франсиско Гойя-и-Лусиентес. Капричос. – Режим доступа: <http://metenkov.narod.ru/gallery/Goya/Goya06.htm>. – Дата доступа: 20.02.2016
3. *Стасов, В. В.* Избранные сочинения : в 3 т. / В. В. Стасов. – М. : Искусство, 1952. – Т. 2 : Статьи. Монографии и исторические обзоры. Живопись. Скульптура. Музыка. – 776 с.
4. *Бенуа, А.* Франсиско Гойя / А. Бенуа. – СПб. : Шиповник, 1908. – 65 с.
5. Офорт. – Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/117623>. – Дата доступа: 18.02.2016.
6. Франсиско де Гойя. – Режим доступа: <http://www.goia.ru/>. – Дата доступа: 15.02.2016.