

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/referat/433342>

Тип работы: Реферат

Предмет: История искусств

Содержание

Введение 2

Творчество Франсиско Гойи и его значение для истории искусства 3

Заключение 11

Список литературы 13

Введение

Актуальность темы. Творчество Гойи представляет собой уникальный союз традиций и современности. Как старый мастер, он чтит работы своих предшественников, таких как Веласкес и Рембрандт, работая в традиционной манере, что видно на его многочисленных придворных портретах. В то же время его смелый отход от художественных условностей своего времени позволил ему стать одним из первых современных западных художников.

В XVIII веке модернизм стал классифицироваться как искусство, которое создает собственное детальное восприятие мира. Творчество Гойи – идеальный образец современности. Хотя он был выбран «первым художником короля» Карла III и служил на протяжении нескольких поколений членов королевской семьи, Гойя все еще был привлечен к падениям человечества и общества того периода. Гойя сосредоточил внимание на вечной истине о том, что экономические кризисы, разделение социальных классов и определенные убеждения могут привести к массовому психозу.

Франсиско де Гойя выступает не только как ключевая фигура в переходе от старых мастеров к современной эпохе искусства, но и как глубокий комментатор условий человеческого существования. На протяжении своей жизни, отмеченной значительными историческими потрясениями, личными испытаниями и глубоким взаимодействием с интеллектуальными течениями своего времени, работы Гойи выходят за рамки простого визуального представления и исследуют глубины человеческой природы, общества и психики.

Цель работы – рассмотреть творчество Франсиско Гойи и его значение для истории искусства.

Творчество Франсиско Гойи и его значение для истории искусства

Франсиско Гойя — один из самых влиятельных художников в истории Испании, известный своими новаторскими методами и мощными политическими комментариями. Гойя родился в 1746 году в регионе Арагон в Испании и начал свою творческую карьеру в качестве ученика местного художника. Он быстро получил признание своего мастерства и переехал в Мадрид, чтобы работать на Королевской фабрике гобеленов.

«Испанский художник Франсиско де Гойя пережил эпоху глубоких социальных перемен. Одним из преобразований, которыми он страстно занимался, был беспрецедентный рост как числа читателей, так и количества и разнообразия доступных текстов. Он задокументировал и подверг сомнению эту революцию в чтении в некоторых из своих самых увлекательных картин, гравюр и рисунков» .

Немецкий художник Антон Рафаэль Менгс попросил Гойю поработать над карикатурами для Королевской фабрики гобеленов. Гойя написал шестьдесят три карикатуры для двух королевских дворцов, в том числе девять сцен охоты для столовой в Сан-Лоренцо-дель-Эскориал и десять карикатур для гобеленов, предназначенных для столовой в Эль-Пардо. Гобелены прославляют досуг богатых, бедных, молодых и старых в игривой манере рококо, сравнимой со стилем Тьеполо. «Слепой гитарист» изначально создавался для вестибюля Эль-Пардо и принадлежит к этому жанру.

Через свои мощные образы и заставляющие задуматься композиции Гойя раскрывает глубину

человеческого отчаяния, злоупотребление властью и сложности человеческого существования. «Однако, что действительно отличает Гойю от других, так это его способность выходить за рамки традиционной портретной живописи и погружаться в царство психологической глубины. Портреты Гойи перестают быть простыми изображениями; вместо этого они становятся окнами в души его подданных».

На протяжении всей своей карьеры искусство Гойи находилось под сильным влиянием испанской культуры, политики и социальных проблем. Он наиболее известен своим мрачным периодом, во время которого он создал захватывающие «Черные картины». Эти работы отражают его разочарование в окружающем мире и ухудшение его собственного здоровья.

Работы Франсиско Хосе де Гойя-и-Люсентеса являются отражением испанской культуры конца 18 - начала 19 веков. Официальные портреты испанского двора Гойи подчеркивали богатство и власть королевского дома, а его картины, гравюры и рисунки изображали политические и исторические потрясения той эпохи. Влияние Испании можно увидеть во многих аспектах его искусства.

Сам Гойя считал, что у него было три учителя — «Веласкес, Рембрандт и природа». От Веласкеса он унаследовал «высшую, воистину божественную объективность» и способность находить «узлы смыслов» в крайне противоречивых реалиях национального бытия испанского народа. От Рембрандта он воспринял обостренную экспрессию света и тьмы, вкус к игре и немислимую свободу в создании собственной индивидуальной мифологии. Веласкес и Рембрандт стали для Гойи прекрасными учителями в области живописной техники, причем не только на уровне ремесленном, но и на уровне создания живой одушевленной материи, живущей по своим законам и несущей свое послание.

В творчестве Франсиско Гойи есть яркие темы, которые оказали влияние на искусство XX века – это женские образы в их истинном облике, высмеивание пороков общества и правдивые устрашающие образы войны.

В творчестве Гойи сочетаются два главных аспекта романтизма: исследование границ более глубокой жизни и интеграция исторических фактов. В «Колоссе» Гойя изображает гиганта странно неподвижным. Он стоит на фоне темного и туманного неба, паря над землей, населенной бегущими людьми. Картина представляет собой надвигающуюся катастрофу войны и отказ человечества от разрушительной силы инстинктов.

Техника изображения обнаженной натуры Гойи оказала решающее влияние на живопись позднего романтизма и даже импрессионистов. Его «Обнаженная маха» (1800), вероятно, одна из самых известных обнаженных фигур в истории искусства. Он был также мастером фресковой живописи, о чем свидетельствуют ужасающие «черные картины» (1820-1822 гг.), перенесенные на холст в 1873 году. Уникальный для своего времени Гойя стал прообразом многих тем современного искусства в своих обширных работах, демонстрирующих непревзойденную интенсивность выражения.

«Все работы Гойи представляют собой тщательную критику современного социального и исторического мира, неотъемлемой частью которого они, тем не менее, остаются» .

На протяжении своей довольно долгой жизни Гойя пережил несколько кардинальных творческих переломов. Начав в русле рокайльного стиля, он внес большой вклад в мировое искусство в качестве представителя «просветительского реализма» рубежа XVIII-XIX вв. и, наконец, по определению Р. Филиппа, Гойя «стал подлинным романтиком до того, как оформилась эпоха романтизма», так что сами романтики стали считать его своим учителем.

«Как ни один из великих мастеров Испании, Гойя воплотил в своем искусстве трагедию и героические чаяния испанского народа, переживавшего в это время один из самых бурных периодов своей истории, ведь в конце первого десятилетия XIX века для Испании настали тяжелые времена» .

1. Пономаренко, Г. С. Исторические события через призму живописи Франсиско Гойи / Г. С. Пономаренко, Э. П. Соболева // Юный ученый. — 2021. — № 3 (44). — С. 22-24.
2. Ревалд, Джон. История импрессионизма / Джон Ревалд; [Вступ. ст. и общ. ред. М. А. Бессоновой]. - Москва : Республика, 1995. - 413 с.
3. Флекель, М. И. Великие мастера рисунка - Рембрандт, Гойя, Домье / М. И. Флекель. - Москва : Искусство, 1974. - 269 с.
4. Эренбург И. Импрессионисты //Эренбург И. Собр. соч. - М., 1965. -Т. 6. - С. 494.
5. Якимович, А. К. Гойя / А. К. Якимович. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 256 с.
6. Anthony J. Cascardi. Francisco de Goya and the Art of Critique / Anthony J. Cascardi. - Nueva York, 2023. - 376 p.
7. Hugh, S. Francisco Goya : a study of the work and personality of the eighteenth century Spanish pointer and

satirist / S.Hugh. - M., 2008. - 398 p.

8. Glendinning N. Las Pinturas Negras de Goya y la Quinta del Sordo. Precisiones sobre las teorías de Juan José Junquera // Archivo Español de Arte, July—September 2004. - Vol. LXXVII. - N. 307. - 233-245 p.

9. Licht, F. S. Goya : The origins of the mod. temper in art / F. S. Licht. - New York : Universe books, 1979. - 288 c.

10. Luis Martin-Astudillo. Goya and the Mystery of Reading / Luis Martin-Astudillo. - Nashville: Vanderbilt University Press. - 2023. - 268 p.

11. Hughes, R. Goya: Unveiling the turbulent psyche of an artistic genius / R. Hughes. - New York, 2006. - 448 p.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/referat/433342>