

ЮНЫЕ ИСКУССТВОВЕДЫ СИБИРИ

Дорогая редакция!

К Вам обращается преподаватель Детской художественной школы р.п. Краснообск Новосибирской области – Мирошниченко Анна Олеговна (43 года). Много лет я являюсь Вашим подписчиком. С детства мне выписывали журнал мои родители. Сейчас подписка стала профессиональной необходимостью (особенно до создания сети интернет) для себя и работы с детьми: периодическая печать материалов о современных художниках, репортажи с выставок, искусствоведческие статьи о различных аспектах, видах и жанрах, материалы о работе детских художественных школ, студий и ведущих художественных вузов и музеев России и мира помогают в работе с ребятами в Сибири. Они очень любят просматривать все журналы, которые появляются у меня на столе к уроку. Этот формат все же намного ближе вниманию ребенка, чем скоростные электронные ресурсы современного мира, которые не наполняют ту профессиональную «насмотренность», необходимую для формирования творческого аналитического мышления. Чтобы рассмотреть картину, требуется время. Меня заинтересовала Ваша новая рубрика «Рассказывай и показывай», которая нашей школе очень близка. Уже много лет мы осуществляем работу творческого методического объединения преподавателей предмета «История изобразительного искусства» в нашей школе. С переходом на новые стандарты ФГТ по предмету появилась возможность проектной работы с детьми в старших классах. Это участие в олимпиадах, конкурсах, где есть искусствоведение, итоговые проекты в 5 классе. Хочется втянуть ребят в эту работу, которая заставляет ЧИТАТЬ, рассуждать самостоятельно и делать открытия. Словом «Открытие» мы назвали детскую конференцию по истории искусства, которая прошла у нас в школе. Темы исследований были не случайными. Доклады прошли в форме презентаций с зачитыванием текста.

Франсиско Гойя.
Колосс. Паника.
Масло. 1808–1812.
1,16 x 1,05.
Музей Прадо. Мадрид.

ЭССЕ ПО КАРТИНЕ ФРАНСИСКО ГОЙЯ «КОЛОСС»

Исследовательская работа по учебному предмету
«История изобразительного искусства»
ДПОП «Живопись»

Выполнила обучающаяся 41 группы
Солошенко Ульяна

Руководитель: **Мирошниченко А.О.**

1. Актуальность. Тема исследования для эссе по картине Франсиско Гойи «Колосс» соответствует изучаемому материалу в 4 классе ДХШ по предмету «История изобразительного искусства».

Франсиско Гойя (30.03.1746–06.04.1828) – выдающийся испанский живописец и график. Творил в эпоху романтизма и был ярким представителем романтического направления, но позднее, пришел к направлению критического реализма.

Гойя оставил большое наследие из картин, офортов, гобеленов и рисунков общей численностью около двух тысяч. Широко известны такие картины Гойи, как «Обнажённая маха», «Похороны сардинки», «Зонтик», «Король Испании Карл IV и его семья», «Марионетка», «Сатурн, пожирающий своих детей», «Махи на балконе».

2. История создания картины.

Картина «Колосс» – живописное полотно, над которым Гойя работал с 1808 по 1812 год. Картина написана маслом на холсте. Ее жанр – мифологическая живопись, а художественное движение – романтизм. Техника, используемая Гойей в «Колоссе», подобна той, которая использовалась им в серии фресок на стенах своего дома («черных картин»), а также по образу и настроению своему напоминает

серию офортов «капричос». В 1808 году на испанцев обрушилось несчастье — война с Францией. Испанский народ переживал ужасы войны: сожжённые города, множество смертей, всеобщее горе и страх. Сожжению подвергся и родной город Гойи — Фуэндетодес. Это событие стало для художника настоящим шоком. Душевное потрясение вылилось в картину «Колосс», где огромная, устрашающая фигура Колосса — это символ войны, страшной силы, слепой и глухой к людским страданиям.

3. Описание композиции картины.

На фоне неба, в полоборота к зрителю, стоит огромный человек. Он темный, бородатый и физически развитый, его кулаки подняты в угрожающем жесте. Кажется, человек уходит прочь за горизонт. Холмы, расположенные на уровне бедер, дают представление о том, насколько огромна изображенная фигура. Понять размер колоссальной фигуры помогают и облака, которые лишь обвивают таз. Прикрытые глаза гиганта, вероятнее всего, символизируют идею слепого насилия. Между зрителем и колоссом лежит широкая долина, которая является местом массового панического бегства. Дополнительную напряженность на переднем плане создает бегущее стадо быков. Стоит отметить растерянного седого мула, стоящего левее от них. Некоторые эксперты считают, что животное символизирует непонимание и неприятие ужасов войны, а также жертвенность.

Воображение дорисовывает полный размер фигуры, которая, приближаясь к нам, становится огромной и разрывает границы картины. Природный мотив и война не совместимы, как жизнь и смерть.

4. Этапы исследования:

Гипотеза № 1. Мифологическое сознание человека конца XVIII — начала XIX столетий.

Основным источником вдохновения для мастера послужила поэма «Пиренейское пророчество» Хуана Баутиста Арриаза. Стихотворения изображают испанский народ как гиганта, вышедшего из Пиренеев, чтобы дать отпор Наполеону. Кроме того, тщательный анализ образа гиганта показал, что эта фигура схожа с Геркулесом, нарисованным Франсиско де Сурбараном. Аллегория и гротеск, как излюбленные методы Гойи, встречаются в его полотнах «Похороны сардинки», «Сатурн, пожирающий своих детей», в серии «капричос». Для суевежных жителей Испании остатки средневековых верований служили активной пищей для воображения, как ни для каких других народов.

Тем не менее, информацию о великанах в мировой культуре, их влиянии, значении и роли в мире человека можно найти во всех религиях у разных народов мира. Великаны (гиганты, исполины и т. п.) — огромные человекоподобные существа, обладающие гигантской силой и часто противостоящие героям и богам. Как и драконы, гиганты играют важную, как правило, отрицательную роль в мифологии почти всех народов с древнейших времён, олицетворяя хтонические силы природы и хаоса.

Например, у древних скандинавов мы находим великана, из тела которого был создан мир — это Имир, а так же Гиганты-Йотуны — противники богов-Асов. Тролли из германо-скандинавских мифов весьма напоминают тех же Йотунов. Они часто описываются как существа огромного роста, очень сильные и владеющие мощным волшебством. Обратившись к древнерусским

былинам, мы видим богатыря Святогора — который «ростом выше леса стоячего, ниже облака ходячего». Часто его считают представителем волотов — славянского народа великанов. В «Ветхом Завете» это громадный воин Голиаф и целый народ Нефилимов. В греческой мифологии мы так же видим немало гигантов — это и людоеды-лестригоны, одноглазые циклопы, сторукие гекатонхейры и титаны... У индусов это — Пуруша, Пань Гу у китайских даосов и т.д.

Обратившись к основам основ — мифам — можно смело сказать, что великаны занимают большое место в культуре людей всех времён и являются ее неотъемлемой частью. Так и Гойя, изобразив в своей картине это существо, показал тем самым, насколько огромно влияние войны на народы, и насколько она ужасна со всей своей безжалостной, бесчеловечной мощью.

Гипотеза № 2. Аллегория, философский и пророческий смысл образа «Колосса» Франсиско Гойи.

Образ, созданный Гойей, к сожалению, актуален и сейчас, когда в общемировом порядке различные государства и силы делят сферы влияния и доступ к истощаемым ресурсам, не обращая внимание на судьбы целых народов... Они как будто играют в игры, не задумываясь о том, что вооружение стран большой семерки на сегодняшний день настолько мощное, что любой конфликт между государствами, имеющими ядерное вооружение, может спровоцировать всемирный коллапс. Угроза ядерной войны не мифическая! Достаточно вспомнить японские города Хиросиму и Нагасаки, где руководство войск США легко распорядилось жизнями нескольких поколений людей, просто используя Японию как полигон для испытаний ядерной бомбы.

Чудовищный масштаб, гротеск — прием, основоположником которого в живописи стал Франсиско Гойя, сегодня мы можем видеть повсюду. Яркие образы, олицетворяющие собой страх и ужас, выраженные в гигантских чудовищах мы видим в голливудских фильмах, таких как «Годзилла», «Кин-Конг», «Челюсти» и современных компьютерных играх с антропоморфными роботами «Трансформерами», провоцирующими агрессию и страх. Ужасающий масштаб имеет наружная реклама, когда фигура человека или гигантская голова, сосиска и бутерброд может расположиться на фасаде двадцатипятиэтажного дома, на проезжающей электричке, автобусе, авто-фуре и т.д.

5. Заключение.

Можем сделать вывод из основных гипотез, что картину «Колосс» Франсиско Гойи можно интерпретировать как символ, олицетворяющий две мощнейшие силы на земле! С одной стороны, это неуправляемое, вселяющее ужас зло, огромное и несущее смерть, а с другой, это мощь народа, сплотившегося против внешнего врага. В момент единения ради общей идеи и цели народ обладает колоссальной силой, которой подвластно все. Тенденции гротесковой формы национально-освободительного подъема Гойи можно уловить в тексте песни «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!», которую написал А.В.Александров.

Яркое противостояние добра и необузданного, неуправляемого зла — это зрелище всегда привлекало, завораживало и одновременно пугало людей. Но противостояние всемирному злу позволяет человечеству находить в себе силы бороться за своё будущее, делать невозможное!

