

GOYA (1746-1828)

- Francisco de Goya y Lucientes
(Fuendetodos, provincia de Zaragoza, 30 de marzo de 1746-
Burdeos, Francia, 16 de abril de 1828)
- Su obra abarca la **pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo**. En todas estas facetas desarrolló un estilo que **inaugura el Romanticismo**.
- El arte goyesco supone, asimismo, el **comienzo de la pintura contemporánea y se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX**.

Autorretrato en el taller. 1790-95

GOYA (1746-1828)

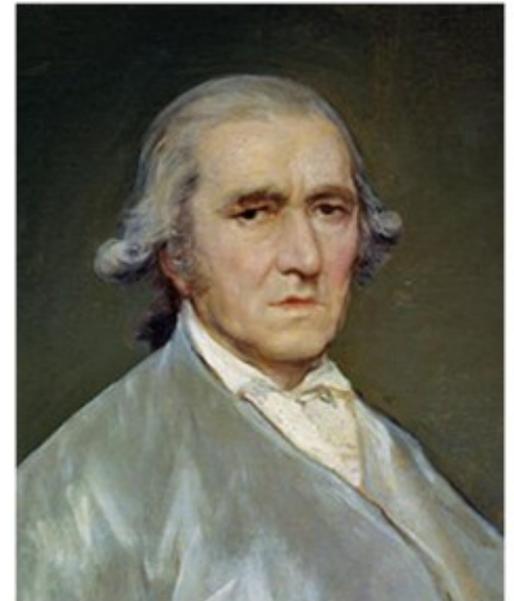
- “Artista bisagra” entre dos épocas: su formación académica en una estética tardo-barroca fue sensible a las propuestas neoclasicistas, que asumió como tantos otros de sus contemporáneos (Goya es coetáneo de David), pero después evolucionó hacia una expresividad muy personal, desvinculada del estilo característico de su tiempo, que se suele calificar de “prerromántica” y que influyó mucho en artistas posteriores (Delacroix, Daumier, Manet, Munch, Max Ernst, Paul Klee, Kandinsky).
- Se forma en Zaragoza en el taller de José Luzán.

Tres factores hicieron posible su despegue:

- Su matrimonio con la hermana de Francisco y Ramón Bayeu, dos pintores aragoneses introducidos en la corte de Madrid.
- El retrato que hizo de la familia del infante Don Luis.
- Su propia longevidad:

Goya. Autorretrato con gafas. 1797-8

Goya. Retrato de Francisco Bayeu. 1795

GOYA. Primeras Obras

Aparición de la Virgen del pilar(1768-69)

Sueño de San José (1771-1772)

GOYA. Primera Etapa.

Cartones para tapices

En su primera etapa, Goya comenzó pintando **cuadros para decorar templos aragoneses, como el Pilar de Zaragoza y la cartuja del Aula Dei.**

Gracias a su cuñado Bayeu dio en 1774 el salto a Madrid para convertirse en uno de los pintores que realizaban **los “cartones” para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara** (es decir, pintaba el modelo que los tejedores tenían a la vista para confeccionar el tapiz).

Buena parte de los cartones muestran **escenas galantes y costumbristas tratadas con una delicadeza cercana a la estética “rococó”** (de hecho, se evidencian **influencias de Fragonard**), como se observa en **El parasol** o en **El pelele**.

El parasol, 1777.

El Pelele. 1791.

GOYA. Primera Etapa.

Cartones para tapices

Un boceto para “cartón” que resume bastante bien cuál es la estética de Goya en este época es **La pradera de San Isidro (1788)**.

En la obra se puede observar la gran maestría técnica de Goya: toque ágil y suelto, color que vibra, luz límpida, atmósfera nítida y vaporosa. **La perspectiva aérea recuerda a Velázquez.**

La pradera de San Isidro, 1788

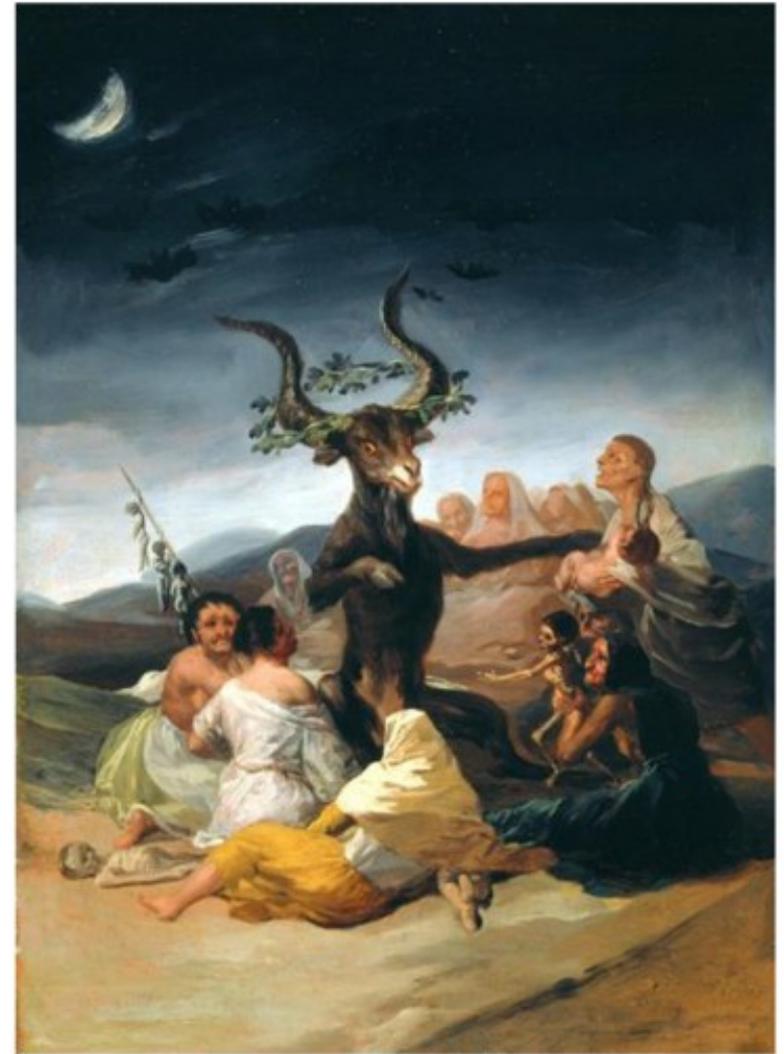
GOYA. Primera Etapa.

Cartones para tapices

El Albañil herido. 1787

También aparecen, sin embargo, escenas que muestran a un Goya con **ciertas preocupaciones sociales**, como el **Albañil herido (1787)**, una temática no muy habitual en este tipo de obras, y otras en las que el pintor hace gala de una gran fantasía, como **El Aquelarre (1789)**, que muestra una **reunión de brujas alrededor de Satanás en forma de “gran cabrón” tratada de una manera muy burlona.**

El Aquelarre 1797-98

GOYA. Primera Etapa.

Cartones para tapices

La novillada (1780)

Nevada (1786-87)

GOYA. Primera Etapa.

Cartones para tapices

La gallina ciega (1788-89)

GOYA. Primera Etapa

Al mismo tiempo que pinta cartones, Goya intenta hacerse un hueco entre los pintores de la Corte.

Por un lado **ha de convertirse en miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando**; por otro lado **ha de conseguir mejorar sus ingresos mediante su labor como retratista.**

Para convertirse en académico, Goya pinta su **Cristo crucificado**, quizá una de sus obras más “académicas”, con cierto influjo de Velázquez (sobre todo en el tratamiento de la luz), pero con una teatralidad que muestra su formación tardo-barroca.

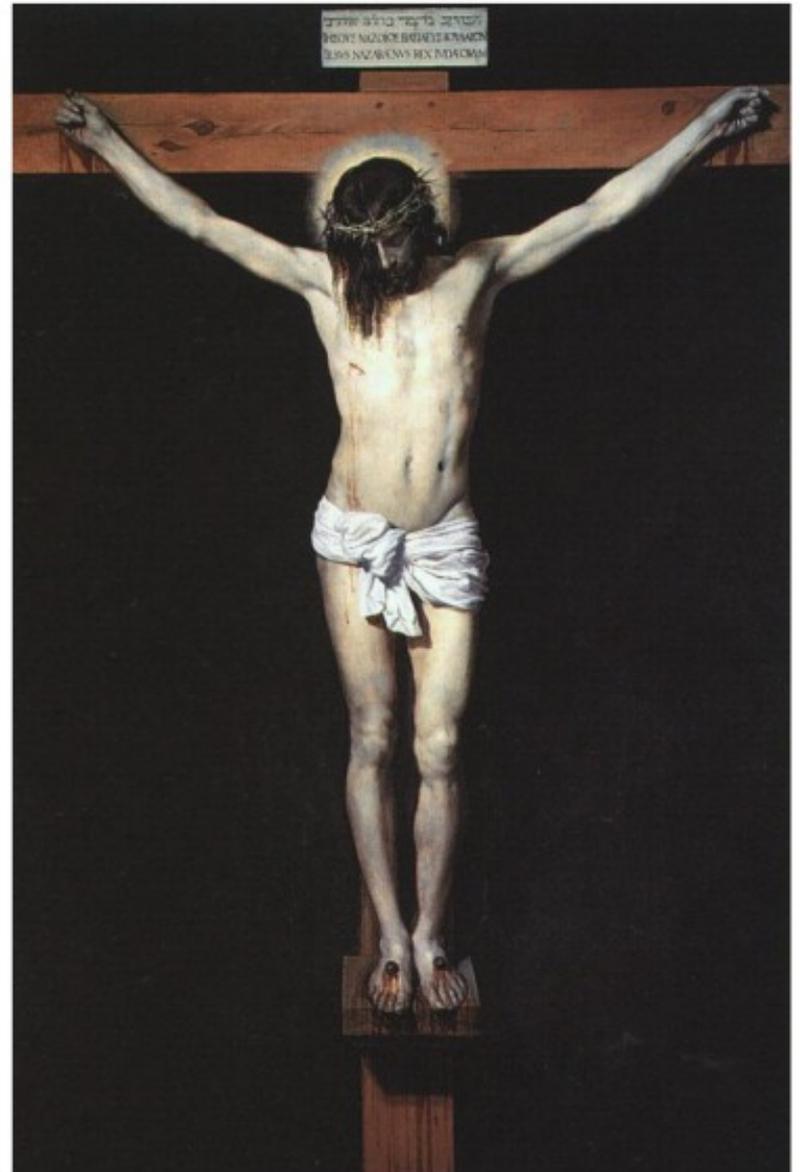
Cristo Crucificado. 1780

GOYA. Comparación entre Goya y Velázquez

Pintura academicista

Cristo Crucificado. 1780

Velázquez: Cristo (1632)

GOYA. PRIMERA ETAPA. Pintura religiosa academicista

Pintura académica: Sagrada Familia (1780-85)

Immaculada Concepción (1783)

GOYA. Primera Etapa

Su éxito le permite, además de integrarse en la influyente institución, recibir encargos de cuadros religiosos para templos madrileños. Y como retratista, las puertas se le abren gracias al nombre que consiguió con el retrato hecho a la **Familia del Infante Don Luis**, ya citado.

Goya se convirtió en un **retratista de moda que cobraba precios muy elevados**. Relevantes aristócratas de Madrid, como los **duques de Osuna o la Marquesa de Pontejos**, posaron ante sus pinceles, así como ministros y altos funcionarios, como el **conde de Floridablanca o Cabarrús**. En 1786 retrata al **rey Carlos III de cazador**. Éste cuadro muestra una indudable influencia velazqueña. Cuando en 1788 Carlos IV sucede a su padre en el trono la posición de Goya se consolida: en 1789 el rey lo nombra “**pintor de cámara**”.

Los Duques de Osuna y sus hijos. 1788

Duquesa de Pontejos. 1786.

Carlos III de cazador. 1786

GOYA. Comparación entre Goya y Velázquez

Carles III de cazador (1786-88)

Velázquez: Felipe IV de cazador

GOYA. Primera Etapa

La familia del infante Don luís (1783)

GOYA. Primera Etapa. Retratos

El Conde de Floridablanca (1783)

Francisco Cabarrús (1788)

GOYA. Primera Etapa. Retratos

Esposa de José Agustín Ceán Bermúdez (1785)

Marquesa de Pontejos (1786)

GOYA. Primera Etapa. Retratos

Retrats: La família del Duc d'Osuna (1788)

GOYA. Segunda Etapa

a) La Crisis de 1792.

- Una grave enfermedad que le aqueja en 1793 le lleva a acercarse a una pintura más creativa y original, que expresa temáticas menos amables que los modelos que había pintado para la decoración de los palacios reales.
- Una serie de **cuadritos en hojalata**, a los que él mismo denomina de capricho e invención, **inician la fase madura de la obra del artista y la transición hacia la estética romántica.**

Asalto de ladrones, 1794.

Corral de Locos. 1793.

Naufragio. 1793-94

Óleo sobre hojalata.

GOYA. Segunda Etapa. Un nuevo Universo estético

El conjuro (1797-98)

Vuelo de brujas (1797-98)

GOYA. Segunda Etapa. Un nuevo Universo estético

La influencia de Rembrandt

Autorretrato, dibujo (1795-1800)

Rembrandt: Autorretrato. 1630

GOYA. Segunda Etapa

b) La Pintura de Goya hasta 1808.

La sordera comienza a modificar la manera de trabajar del pintor, pero no impide que recupere su actividad y vuelva a ejercer como máxima referencia de la pintura académica oficial y académica de Madrid.

En 1795 se convierte en director de la Academia de San Fernando y ese mismo año comienzan sus relaciones con los duques de Alba.

Cuando la duquesa Cayetana enviuda, el pintor se convierte en uno de sus más íntimos amigos. De hecho se conservan dibujos en que la aristócrata aparece en escenas comprometidas. También es la protagonista de algunos de los **grabados de la serie de los Caprichos, aguafuertes realizados entre 1793 y 1799, con escenas de gran mordacidad que fueron consideradas peligrosas en su tiempo, y que en algunos casos, por reflejar el mundo de los sueños -como el titulado **El sueño de la razón produce monstruos-** se vinculan con el surrealismo del siglo XX.**

El Sueño de la Razón produce monstruos. 1797

GOYA. Segunda Etapa

b) La Pintura de Goya hasta 1808.

La maja desnuda. 1797-1800

La maja vestida. 1798-1805

Comparativa entre la Maja desnuda de Goya y distintas Venus a lo largo de la Historia del Arte

Goya. La maja desnuda. 1797-1800

Tiziano. La Venus de Urbino. 1538

Velázquez. La Venus del Espejo. 1647

Comparativa entre la Maja desnuda de Goya y distintas Venus a lo largo de la Historia del Arte

Manet. Olympia. 1863

Picasso. Desnudo tumbado

Julio sendino. Versión pop la Maja Desnuda

Waldi Wrogel. Duquesa de Alba

GOYA. Segunda Etapa

b) La Pintura de Goya hasta 1808.

Cúpula San Antonio de la Florida. 1798

Durante esta época -entre 1798 y 1799- Goya pinta también su principal obra al fresco, **la decoración de la cúpula de la Iglesia de San Antonio de la Florida de Madrid.**

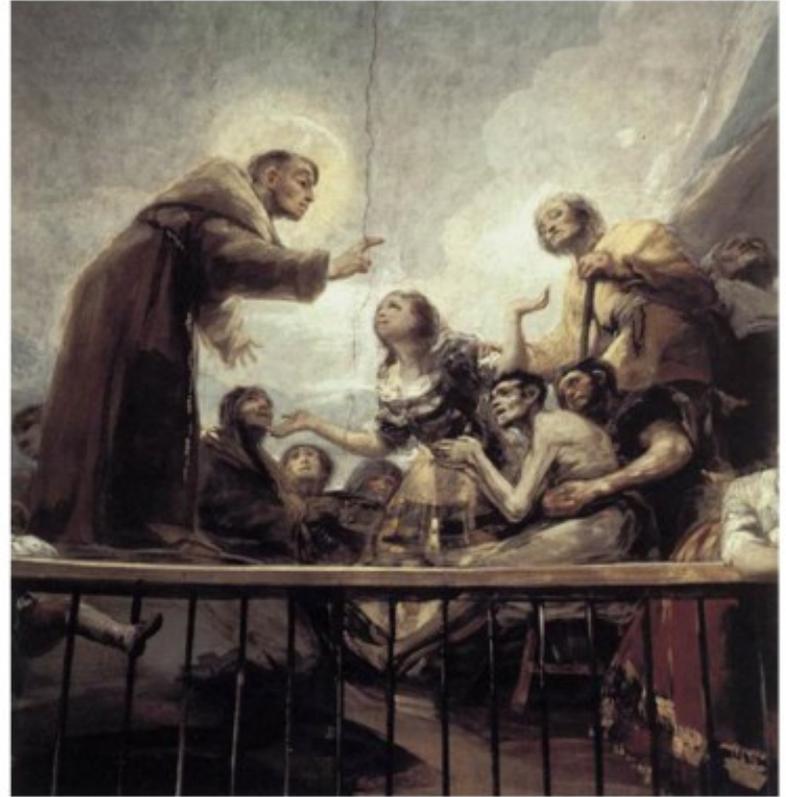
El milagro del santo es el tema de la composición: estando en Padua, san Antonio recibió la noticia de que su padre había sido acusado de asesinato en Lisboa. Convencido de su inocencia, pidió permiso para ayudar a su padre y un ángel le trasladó milagrosamente a la capital portuguesa. Intentó inútilmente convencer a los jueces de su error, por lo que solicitó al gobernador que el fallecido fuese desenterrado para ser interrogado.

Cúpula San Antonio de la Florida. 1798

La noticia corrió como la pólvora por la ciudad, concentrándose en el cementerio un buen número de paisanos para contemplar el evento. San Antonio, en nombre de Jesucristo, pidió al asesinado que declarase en voz alta y clara si su padre había participado en su muerte, incorporándose el cadáver y proclamando la inocencia del acusado.

Este es el momento que Goya ha elegido, situando el milagro en Madrid, al que asisten majas, chisperos, embozados y chulapas. San Antonio es la figura vestida con hábito pardo situado sobre una roca y el resucitado aparece siendo sujetado por uno de los enterradores

GOYA. Segunda Etapa b) La Pintura de Goya hasta 1808.

Cúpula San Antonio de la Florida. 1798

Este procedimiento ya había sido empleado anteriormente por Mategna, Correggio o Tiépolo. **Dicha expresividad indica su abandono del academicismo y su anticipación al “expresionismo” del siglo XX.** La tradicional técnica del fresco empleada por el pintor fue completada con algunas pinceladas al temple con el fin de otorgar mayor brillantez a los colores. Precisamente, la pincelada suelta, a base de manchas de luz y de color, sitúa a esta escena a un paso del “impresionismo”.

GOYA. Segunda Etapa b) La Pintura de Goya hasta 1808.

Cúpula San Antonio de la Florida. 1798

GOYA. Segunda Etapa. Retratos

Al tiempo que realizaba estas obras, Goya seguía gozando de un enorme prestigio como **pintor de retratos**.

Los nobles, los ilustrados, sus amigos, fueron objeto de retratos en que Goya se superó en la captación psicológica de los personajes.

Uno magistral por su gran sencillez es el de **la Condesa de Chinchón sentada**, hija del infante don Luis y casada por conveniencia política con Godoy, pintado en 1800

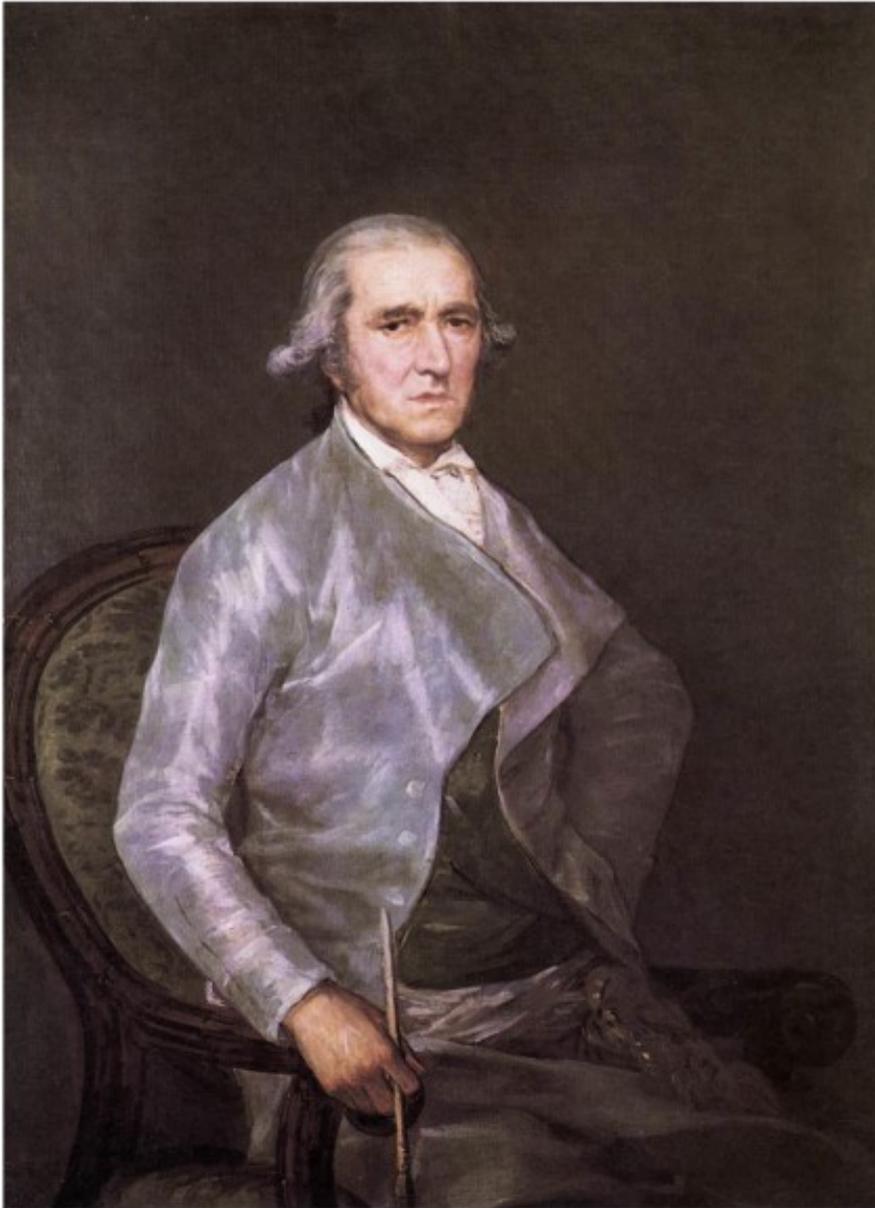

La Condesa de Chinchón de pie (1800).

La Condesa de Chinchón. 1800

GOYA. Segunda Etapa. Retratos

Goya. Retrato de Francisco Bayeu. 1795

Jovellanos (1798)

GOYA. Segunda Etapa. Retratos

Carlos IV de cazador (1799)

María Luisa con mantilla (1799)

GOYA. Segunda Etapa. Retratos

Carlos IV a caballo (1799)

María Luisa a caballo (1799)

GOYA. Segunda Etapa. Retratos

Godoy (1801)

GOYA. Segunda Etapa b) La Pintura de Goya hasta 1808.

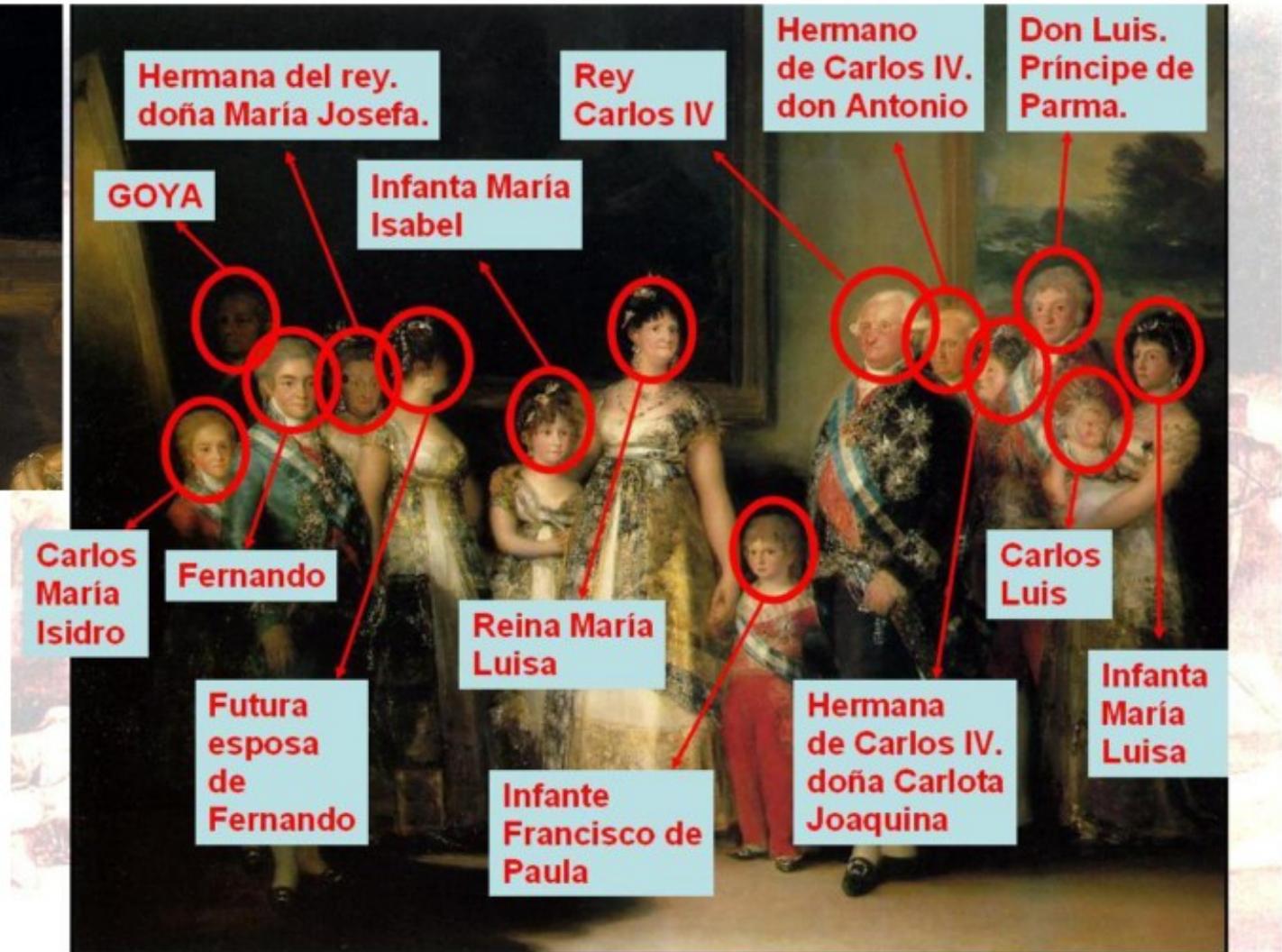
La Familia de Carlos IV. 1800

GOYA. Segunda Etapa b) La Pintura de Goya hasta 1808.

La Familia de Carlos IV. 1800

Su posición de “**pintor de cámara**” también le lleva a pintar la **Familia de Carlos IV**.

GOYA. Segunda Etapa b) La Pintura de Goya hasta 1808.

La Familia de Carlos IV. 1800

Todos los hombres retratados portan la Orden de Carlos III y algunos también el Toisón de Oro, mientras que las damas visten a la moda Imperio y ostentan la banda de la Orden de María Luisa. Carlos IV también luce la insignia de las Ordenes Militares y de la Orden de Cristo de Portugal. Alrededor de esta obra existe mucha literatura ya que siempre se considera que Goya ha ridiculizado a los personajes regios. Resulta extraño pensar que nuestro pintor tuviera intención de poner en ridículo a la familia del monarca; incluso existen documentos en los que la reina comenta que están quedando todos muy propios y que ella estaba muy satisfecha.

Más lógico resulta pensar que la familia real era así porque, de lo contrario, el cuadro hubiese sido destruido y Goya hubiese caído en desgracia, lo que no ocurrió. El artista recoge a los personajes como si de un friso se tratara, en tres grupos para dar mayor movimiento a la obra; así, en el centro se sitúan los monarcas con sus dos hijos menores; en la derecha, el grupo presidido por el príncipe heredero realizado en una gama fría, mientras que en la izquierda los Príncipes de Parma, en una gama caliente.

GOYA. Segunda Etapa b) La Pintura de Goya hasta 1808.

La Familia de Carlos IV. 1800

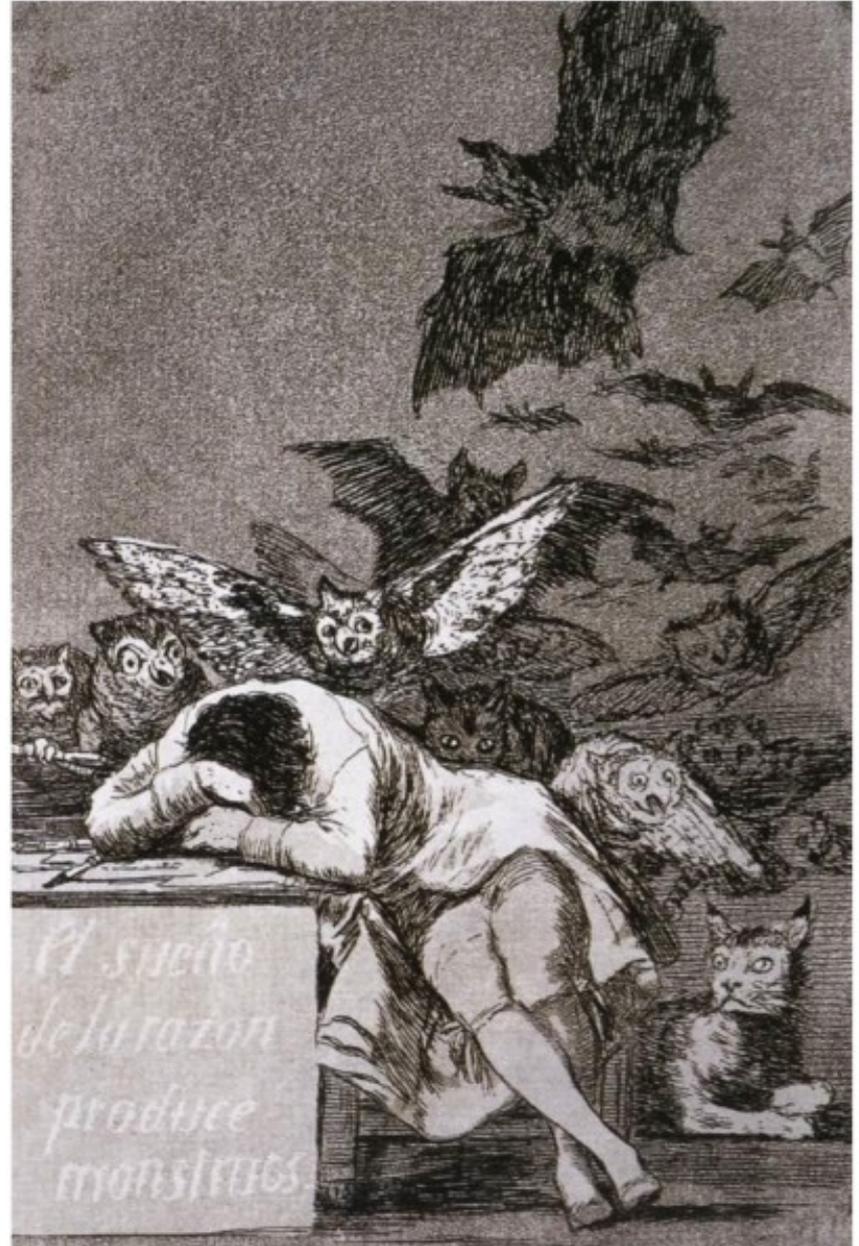

Todas las figuras están envueltas en una especie de niebla dorada que pone en relación la obra con Las Meninas. Lo que más interesa al pintor es captar la personalidad de los retratados, fundamentalmente de la reina, verdadera protagonista de la composición, y la del rey, con su carácter abúlico y ausente. La obra es un documento humano sin parangón. Estilísticamente destaca la pincelada tan suelta empleada por Goya; desde una distancia prudencial parece que ha detallado todas y cada una de las condecoraciones, pero al acercarse se aprecian claramente las manchas.

Goya, a diferencia de Velázquez en Las Meninas, ha renunciado a los juegos de perspectiva pero gracias a la luz y al color consigue dar variedad a los volúmenes y ayuda a diferenciar los distintos planos en profundidad.

GOYA. Segunda Etapa. CAPRICHOS. 1797-99

En esta etapa Goya realiza los grabados de la serie de los Caprichos, aguafuertes realizados entre 1793 y 1799, con escenas de gran mordacidad que fueron consideradas peligrosas en su tiempo, y que en algunos casos, por reflejar el mundo de los sueños - como el titulado **El sueño de la razón produce monstruos**- se vinculan con el **surrealismo** del siglo XX.

Capricho 43. El sueño de la razón produce monstruos

GOYA. Segunda Etapa. b) La Pintura de Goya hasta 1808.

Los caprichos(1797-99)

Capricho 24. No hubo remedio

Capricho 40. De que mal morirá

GOYA. Segunda Etapa. b) La Pintura de Goya hasta 1808.

Los caprichos(1797-99)

Capricho 61. Volaverunt

Capricho 26. Ya tienen asiento

GOYA. Segunda Etapa

c) La Pintura de Goya durante los años de guerra.

- La entrada de las tropas napoleónicas en España y el inicio de la Guerra de la Independencia en 1808 rompen el inestable equilibrio personal de Goya.
- Conflicto interior entre sus simpatías por la ilustración, que lo llevaban a la proximidad de los “afrancesados” y de José I, y una especie de “patriotismo” que le aleja de los franceses y lo acerca a quienes los combaten.
- Goya retrató a unos y a otros.

Juan Antonio Llorente. (1810-12)

El General Palafox (1814)

Retrato general Wellington (1812-14)

LOS DESASTRES DE LA GUERRA

- La postura ambigua de Goya, sin embargo, no nos debe ocultar su posición más importante: el pintor se muestra como un **feroz crítico de las atrocidades de la guerra**, que cristalizarán entre 1810 y 1815 en la serie de 82 grabados titulada **Los Desastres de la Guerra**, expresión del panorama de horrores contemplados en esta época.

Desastre N° 33. “¿Qué hay que hacer más?”

Desastre N° 37. “Esto es peor”

LOS DESASTRES DE LA GUERRA

Desastre N° 30. "Estragos de la Guerra"

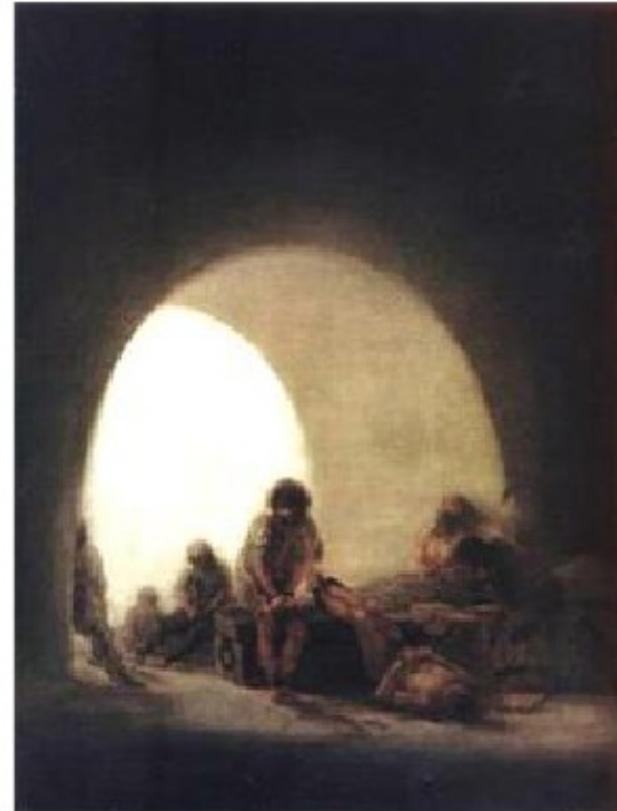
Desastre N° 5. "Y son fieras"

LOS DESASTRES DE LA GUERRA

En este contexto, su pintura se enriquece temática y técnicamente. Cuadros como **El garrotillo, también conocido como El Lazarillo de Tormes**, muestran la **influencia de Rembrandt**. Otros, como la **Vista de prisión** sorprenden por la capacidad demostrada para crear una atmósfera opresiva.

El Garrotillo. 1808-1812.

Vista de Prisión 1793-94

GOYA. Segunda etapa c) La Pintura de Goya durante los años de guerra.

Ya en 1814, cuando la guerra ha terminado, realiza sus dos famosos cuadros de tema bélico: **el Dos de mayo y el Tres de mayo**. Quizá para evitar ser acusado en el futuro de afrancesado, Goya se dirige al Consejo de Regencia, presidido por el cardenal D. Luis de Borbón, solicitando ayuda económica para pintar las hazañas del pueblo español, el gran protagonista de la contienda, en su lucha contra Napoleón, y desde febrero hasta mayo de 1814 va a estar el artista ocupado en realizar ambos lienzos. que sientan un precedente tanto estético como temático para el cuadro de historia, que no solo comenta sucesos próximos a la realidad que vive el artista, sino que alcanza un mensaje universal.

GOYA. Segunda etapa c) La Pintura de Goya durante los años de guerra.

El dos de mayo de 1808 en Madrid (La Carga de los mamelucos). 1814

El dos de mayo de 1808 en Madrid (La Carga de los mamelucos). 1814

- Episodio de ira popular: el ataque del pueblo madrileño contra el ejército francés.
- En el centro de la composición, un mameluco, soldado egipcio bajo órdenes francesas, cae muerto del caballo mientras un madrileño continúa apuñalándole y otro hiere mortalmente al caballo, recogiéndose así la destrucción por sistema, lo ilógico de la guerra. Al fondo, las figuras de los madrileños, con los ojos desorbitados por la rabia, la ira y la indignación acuchillan con sus armas blancas a jinetes y caballos mientras los franceses rechazan el ataque e intentan huir.
- **Es significativo el valor expresivo de sus rostros y de los caballos**, cuyo deseo de abandonar el lugar se pone tan de manifiesto como el miedo de sus ojos.
- Goya da **una lección contra la irracionalidad del ser humano**, como correspondía a su espíritu ilustrado.
- La ejecución es totalmente violenta, con rápidas pinceladas y grandes manchas, como si la propia violencia de la acción hubiera invadido al pintor.
- El colorido es vibrante y permite libertades como la cabeza de un caballo pintada de verde por efecto de la sombra.
- Pero lo más destacable del cuadro es **el movimiento y la expresividad de las figuras, que consiguen un conjunto impactante para el espectador.**

GOYA. Segunda etapa c) La Pintura de Goya durante los años de guerra.

Los fusilamientos del 3 de mayo. 1814

GOYA. Segunda etapa c) La Pintura de Goya durante los años de guerra.

Los fusilamientos del 3 de mayo. 1814

- Representa las consecuencias de aquella resistencia de los madrileños.
- El modo de componer la escena determina las características de los dos grupos protagonistas: por un lado los ejecutados, ofreciendo su cara al espectador y al grupo de los verdugos, rostros vulgares, atemorizados y desesperados, en toda una galería de retratos del miedo. Cada uno se recoge en una postura diferente, según sea su actitud ante la muerte: está el que se tapa el rostro porque no puede soportarlo o el que abre sus brazos en cruz ofreciendo su pecho a las balas. Este personaje en concreto es un elemento terriblemente dramático, puesto que mira directamente a los soldados, y su camisa blanca atrae el foco de luz como una llamada de atención a la muerte que se acerca.
- Los soldados están de espaldas al espectador, que no puede ver sus rostros, puesto que no tienen importancia: son verdugos anónimos, ejecutando una orden.
- La pincelada de Goya es absolutamente suelta, independiente del dibujo, lo que facilita la creación de una atmósfera tétrica a través de las luces, los colores y los humos.

GOYA. Segunda etapa c) La Pintura de Goya durante los años de guerra.

- La composición fue prácticamente copiada por un gran admirador de la pintura española, el impresionista Manet, en La Ejecución de Maximiliano en México.

**Los fusilamientos del 3 de mayo.
GOYA. 1814**

**La Ejecución de Maximiliano en
México. MANET. 1867/69**

GOYA. Segunda Etapa. d) Años finales. LAS PINTURAS NEGRAS

- **El retorno de Fernando VII en 1814** marca el inicio del período final de la producción de Goya. Adversario inequívoco del absolutismo, sus relaciones con el rey no son buenas, su mutua antipatía es indiscutible.
- **Como pintor de cámara Goya retrata a Fernando en diversas ocasiones, y lo hace sin piedad.** El rey aparece como un sujeto feo, sin elegancia, con una mirada que oscila entre la astucia y la maldad. A la Corte no le gusta la manera de retratar de Goya, que es sustituido como pintor de moda por Vicente López.

Retrato de Fernando VII. 1814-15

GOYA. Segunda Etapa. d) Años finales. LAS PINTURAS NEGRAS

«La quinta del sordo»

- Goya inicia un periodo de aislamiento y amargura con sucesivas enfermedades que le obligarán a recluirse en la **Quinta del Sordo**, finca en las afueras de Madrid en la que **entre 1820 y 1823** realiza su obra suprema, las “**pinturas negras**”, en las que recoge sus miedos, sus fantasmas, su locura.
- **Las pinturas negras** es el título que recibe el conjunto de pinturas hecho por Goya directamente sobre el muro de dos salas de su Quinta entre 1819-20 y 1823. La compra de esta casa de campo se debe a varias razones:
- **Políticas:** después de la Guerra de la Independencia, Fernando VII llevó a cabo una política represiva con los afrancesados y sus amigos.
- **Personales:** debido a su enfermedad y a su posible relación con su ama de llaves, D^a. Leocadia Zorrilla Weis, con quien tendrá una hija, Rosario (de su matrimonio con Josefa Bayeu había nacido su heredero, Francisco Javier).
- **Profesionales:** por su cada vez mayor apartamiento de la Corte como pintor del Rey.

Aspecto de la transformada Quinta de Goya, hacia 1900.

GOYA. Segunda Etapa. d) Años finales. LAS PINTURAS NEGRAS

- LAS PINTURAS NEGRAS no se realizan por encargo.
- Son una reflexión sobre la condición del hombre y del mundo.
- Son el culmen de la expresividad dentro de la obra de Goya y un gran referente a nuestras emociones.
- Su influencia en el expresionismo y surrealismo es notable.
- Encontramos sobre todo, una crítica a las instituciones como la Inquisición haciendo referencias claras a la violencia y a las costumbres.
- Todas estas pinturas fueron trasladadas a lienzo, por ello, sufrieron algunas alteraciones: repintes, tamaño, retoques...pero conservan toda su fuerza.

Aquelarre

GOYA. Segunda Etapa. d) Años finales. LAS PINTURAS NEGRAS

- Se realizaron en total unas catorce pinturas al óleo directamente sobre las paredes de las dos salas. Cada sala tenía diferentes medidas y huecos en las paredes, el programa iconográfico quedó así:
- Sala de la PLANTA BAJA: Saturno devorando a un hijo, Judith y Holofernes, Una manola: Doña Leocadia Zorrilla, Dos frailes, Dos viejos comiendo, Aquelarre, La Romería de San Isidro.

GOYA. Segunda Etapa. d) Años finales. LAS PINTURAS NEGRAS

- Sala de la PLANTA ALTA: Dos mujeres y un hombre, La lectura, Duelo a garrotazos, Peregrinación a la Fuente de San Isidro (El Santo oficio) Las Parcas (Átropos), Al Aquelarre (Asmodea) y Perro semihundido.

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Baja

Saturno devorando a un hijo

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Baja

Judith y Holofernes

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Baja

Dos frailes

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Baja

Una manola:
Doña Leocadia Zorrila

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Baja

Dos viejos comiendo

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Baja

Aquelarre (El gran cabrón)

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Alta

Dos mujeres y un hombre

La lectura.

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Alta

Duelo a garrotazos

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Alta

Peregrinación a la Fuente de San Isidro (El Santo oficio)

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Alta

as Parcas (Átropos)

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Alta

Al Aquelarre (Asmodea)

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS. Planta Alta

Perro semihundido.

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS

- La casa de Goya, junto con las pinturas murales, pasaron a ser propiedad de su nieto Mariano Goya en 1823, año en que Goya se la cede, al parecer para preservar la propiedad de posibles represalias tras la restauración de la monarquía absoluta y la represión de liberales fernandina.
- Durante 50 años la existencia de las Pinturas negras fue escasamente conocida (solo algunos críticos, como Charles Yriarte las describieron).
- A partir de 1874, y en un lento proceso que duró varios años, **fueron trasladadas de revoco a lienzo por Salvador Martínez Cubells** a instancias del barón Émile d'Erlanger, un banquero francés, de origen alemán, que tenía intención de presentarlas en la Exposición Universal de París de 1878.
- Después, él mismo las donó, en 1881, al Museo del Prado, donde actualmente se exponen.

La romería de San Isidro muestra las constantes estilísticas más características de las Pinturas negras.

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS

- En todo caso la **única unidad constatable** entre estos **óleos** son las **constantes de estilo**.
- **La composición de estos cuadros es muy novedosa**. Las figuras suelen aparecer **descentradas**. Un caso extremo de esto sería una pintura, **Cabezas en un paisaje**, donde cinco cabezas se arraciman en la esquina inferior derecha del cuadro, apareciendo como cortadas o a punto de salirse del encuadre. Esta pintura pertenece a la colección Stanley Moos, y se ha especulado la posibilidad de que estuviera con las pinturas negras, situada en la primera planta de la Quinta. Pero algunos autores cuestionan la autoría de Goya.
- Tal **desequilibrio** es una muestra de la mayor modernidad compositiva. También están desplazadas las masas de figuras de **La romería de San Isidro** — donde el grupo principal aparece a la izquierda—, **La peregrinación del Santo Oficio** —a la derecha en este caso—, e incluso en **El Perro**, donde el espacio vacío ocupa la mayor parte del formato vertical del cuadro, dejando una pequeña parte abajo para el talud y la cabeza semihundido.
- Desplazadas en un lado de la composición están también **Las Parcas**, **Asmodea**, e **incluso originalmente, El Aquelarre**, aunque tal **desequilibrio** se perdió tras su recorte después del año 1875, pues esa pintura se arrancó completa.

Cabezas en un paisaje es, con probabilidad, la «**decimoquinta**» **pintura negra**, perdida posteriormente, que se conserva en la **colección Stanley Moos** de Nueva York.

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS

- Muchas de las escenas de las Pinturas negras son **nocturnas**, muestran **la ausencia de la luz, el día que muere**. Se aprecia en La romería de San Isidro, en el Aquelarre, en la Peregrinación del Santo Oficio (una tarde ya vencida hacia el ocaso), y se destaca el **negro como fondo en relación con esta muerte de la luz**. Todo ello genera una **sensación de pesimismo, de visión tremenda, de enigma y espacio irreal**.
- Las facciones de los personajes presentan **actitudes reflexivas o extáticas**. A este segundo estado responden las figuras con los ojos muy abiertos, con la pupila rodeada de blanco, y las fauces abiertas en rostros caricaturizados, animales, grotescos.
- Se muestra lo feo, lo terrible; ya no es la belleza el objeto del arte, sino el pathos y una cierta consciencia de **mostrar todos los aspectos de la vida humana sin descartar los más desagradables**. No en vano Bozal habla de una **Capilla Sixtina Laica** donde la salvación y la belleza han sido sustituidas por la lucidez y la consciencia de la soledad, la vejez y la muerte.

GOYA. LAS PINTURAS NEGRAS

- En todas las Pinturas negras, **la gama cromática se reduce a ocres, dorados, tierras, grises y negros**; con solo algún blanco restallante en ropas para dar contraste y azul en los cielos y en algunas pinceladas sueltas de paisaje, donde concurre también algún verde, siempre con escasa presencia.
- Todos estos rasgos son un **exponente de las características que el siglo XX ha considerado como precursoras del expresionismo pictórico**. Y ello porque la obra de Goya tiene sentido sobre todo en la apreciación que han hecho sus críticos hasta la actualidad y en la influencia que la misma ha tenido en la pintura moderna.
- Puede decirse que en **esta serie Goya llegó más lejos que nunca en su concepción revolucionaria y novedosa del arte pictórico**.

GOYA

La Lechera de Burdeos. La obra final

- Goya estaba harto del absolutismo que imponía Fernando VII en el país, así que **en 1824 se trasladó a Francia** (con permiso del rey, que siguió pagándole el sueldo), en teoría a tomar las aguas al balneario de Plombières pero en la práctica a Burdeos, donde se concentraban todos sus amigos liberales exiliados, de los que realizó algunos retratos. Aunque viajó a Madrid en varias ocasiones, sus últimos años los pasó en Burdeos donde pintó su obra final, **La lechera de Burdeos**, en la que una vez más anticipó el “impresionismo”.
- Representa a una mujer en una postura que parece indicar que va sentada en un asno o una mula; abajo a la izquierda aparece un cántaro, sobre cuya panza aparece incisa la firma de Goya.
- Todo ello ha hecho suponer que se trata de la representación o recreación de una vendedora o repartidora de leche (según algunos expertos, siguiendo una moda de recuperación de la pintura de género italiana del siglo XVII)
- **Goya fallece en Burdeos en la noche del 15 al 16 de abril de 1828, a la edad de 82 años**

GOYA

El Coloso. Discípulo de Goya?

- **El coloso** (1808-1812), también denominado **El gigante, El pánico y La tormenta**, es un cuadro tradicionalmente atribuido a Francisco de Goya en el que un gigante de tamaño colosal se yergue tras unos montes —que ocultan sus piernas hasta los muslos—, ocupando el centro de la imagen, rodeado de nubes y con los puños en alto. El tercio inferior del lienzo lo ocupa un sombrío valle donde una multitud de gente y ganado se dispersa caóticamente en todas direcciones.
- En junio de **2008** el Museo del Prado emitió en rueda de prensa un comunicado por parte de Manuela Mena, jefa de conservación del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado, en el que afirmaba que **el cuadro era «casi con toda seguridad» obra del pintor Asensio Juliá**, amigo y colaborador del maestro aragonés.
- El análisis concluyó determinando, en enero de 2009, que el cuadro es de un **discípulo de Goya indeterminado**, sin ser capaz de asegurar que se tratase de Juliá.

Relación entre Las Meninas de Velázquez (1656) y La familia de Carlos V de Goya. (1800)

- Goya se retrata como Velázquez en las Meninas, coloca a los personajes de manera parecida pero **elimina la puerta del fondo y el espejo donde se miran los reyes opta por cambiarlo de sitio**, trasladándolo de la pared del fondo al lado donde esta el espectador.
- **Poner un espejo frente al modelo** para que éste pudiera juzgar la postura y la composición antes de iniciada la obra era costumbre bastante extendida en los estudios, y el propio Goya, en su retrato del conde de Floridablanca, lo muestra comparando el boceto previo que él mismo le presenta, con su imagen en el espejo que tiene delante. Si aquí el espejo hubiera sido cambiado de sitio, comprenderíamos por fin **cómo pudo Goya pintar a sus modelos a pesar de estar detrás de ellos.**

Relación entre Las Meninas de Velázquez (1656) y La familia de Carlos V de Goya. (1800)

- Comprenderíamos también su imperiosa referencia a Velázquez y tendríamos una respuesta satisfactoria para nuestra pregunta inicial: los retratados pueden aceptar los implacables retratos de Goya porque **La familia de Carlos IV no los representa como Goya los veía; representa lo que ellos mismos veían en el espejo.** Con un gesto de audacia arrolladora, Goya nos permite medir la distancia espiritual que nos separa y separa a La familia de Carlos IV de las certezas de la era de Velázquez, y nos hace sentir en toda su magnitud una condición humana drásticamente cambiada, en la que **cada individuo se enfrenta a sí mismo sin apelación a una autoridad metafísica.**

TRASCENDENCIA Y REPERCUSIONES DE LA OBRA DE GOYA

Transcurridos más de 250 años de su nacimiento, Francisco de Goya y Lucientes continúa siendo el abecedario de la pintura para la obra de muchos autores y para el espectador uno de los grandes maestros de la pintura.

1. Goya como "el primer pintor moderno"

A juicio de los historiadores del arte, Goya conserva la riqueza y cualidades de las obras creadas por sus maestros y, al mismo tiempo, es capaz de impregnar en sus trabajos los rasgos más íntimos y personales. En este sentido, algunos de sus lienzos no sólo gozan de una asombrosa originalidad, sino que abren los caminos de algunas de las tendencias pictóricas más significativas del siglo XIX y XX.

2. Goya, un romántico exaltado

Los nuevos ecos del Romanticismo suponen una superación de las tradicionales pautas marcadas desde el Neoclasicismo para poner de manifiesto el espíritu individualista del hombre y plantearse los problemas de lo cotidiano. La exaltación personal e ideas fijas como la muerte son algunos de los temas que más van a apasionar a los románticos. Estas mismas inquietudes ya comienzan a gestarse en la mente del aragonés: Goya recoge en las pinturas que hace al final de la Guerra de la Independencia la exacerbación de los guerrilleros ante la ocupación extranjera; la muerte tampoco pasa desapercibida por un pintor que está obsesionado con las hambrunas y el sufrimiento del pueblo llano.

3. Profeta del impresionismo

Durante los últimos años de su vida, residiendo ya en la ciudad de Burdeos, Goya experimenta un nuevo cambio que inmediatamente expresa a través de su pintura: recupera el optimismo y la alegría de sus primeras obras, pero ahora con trazos sueltos y desordenados reproduce la luminosidad del entorno; una composición armónica acompañada por suaves y delicados tonos moldean La Lechera de Burdeos, el primer cuadro Impresionista pintado en suelo francés.

4. El expresionismo

Las Pinturas negras le sitúan entre los primeros expresionistas. En este caso no se hace alusión a la influencia que ejerce sobre otros pintores, ni se trata de interpretar su trabajo como objeto de admiración o punto de partida, simplemente Goya es precursor del movimiento expresionista. La cromática de las pinturas al óleo de su casa de campo y la descarga de violentas pinceladas de color son cualidades que se anticipan a esta corriente artística, Aquelarre o Saturno devorando a su hijo son ejemplos en los que la expresión se desborda, dejando los detalles en un segundo plano.

5. El surrealismo

En el umbral de lo onírico se encuentra la inspiración, piensan los surrealistas, y Goya la encuentra mucho antes de que nadie se de cuenta. La técnica de uno y otros no tiene nada en común, sin embargo, la temática de Goya ya se adelanta a las ideas que preconizan los seguidores de esta escuela. Los Caprichos contienen una colección de imágenes oníricas en las que seres fantásticos y bestiales invaden el subconsciente de las gentes.