

NEOCLASICISMO
ROMANTICISMO

PINTURA NEOCLÁSICA

- En pintura el **Neoclasicismo** surge en **Roma, década de 1760**.
- El Neoclásico se sitúa **entre el Rococó y el Romanticismo**. Pero en muchas ocasiones, el tránsito de uno a otro estilo no es fácil, porque tienen rasgos semejantes.
- **Se extiende por Europa, arraigando sobre todo en Francia hasta aprox. 1830**, en que es sustituido por el **Romanticismo**.
- Si lo característico del **Neoclasicismo** era **revivir la Antigüedad clásica**, no se va a diferenciar del Romanticismo en que este intentará recrear la Edad Media o la vida en países orientales, en ambos casos se recurría a temas exóticos, ajenos a la realidad de la sociedad en la que el pintor trabaja.
- **Clasicismo y Romanticismo son tendencias estilísticas burguesas** que reaccionan frente al aristocrático **rococó**, y como tal ideología burguesa, aspiran una tanto al orden y la estabilidad, como la otra a la libertad que les era negada por el Antiguo Régimen; del mismo modo, es la burguesía la que se plantea la dialéctica entre la razón (que defiende un sistema político más racional que el del Antiguo Régimen) y el sentimiento (muchas veces puro sentimentalismo burgués frente a la cínica frialdad e indiferencia de la aristocracia). En este sentido, el **Neoclasicismo** representaría la aspiración a un orden regido por la razón, mientras que el **Romanticismo** representaría las igualmente burguesas ideas de libertad en un mundo dominado por el sentimiento individual.
- Y ello sin olvidar que en este período neoclásico de 1760-1830 trabajaron artistas como **Goya, Füssli o Blake**, que escapan a cualquier clasificación, ensalzando más lo irracional y la locura que la serenidad a la antigua, e igualmente coincide en el tiempo con el movimiento prerromántico alemán del **Sturm und Drang**.

POSTULADOS DE LA ACADEMIA

- La pintura neoclásica vendrá **dictada por los postulados de la Academia.** (se inspiró menos en modelos clásicos, que apenas se conocían).
- **Primacía del dibujo sobre el color.**
- **Luz cenital, tamizada, clara y fría.** Se modelan los volúmenes con un suave y gradual claroscuro.
(a veces se usaba una iluminación intensa en los personajes de la escena del centro del cuadro, dejando en tinieblas el resto).
- Se abandonarán los excesos barrocos.
- Superficies con **acabado perfecto, liso y satinado** (lo que marcaba distancia con el espectador).
- **Composición equilibrada y serena,** da sensación de que las personas representadas están posando.
- Cuando se pinta una escena, a veces se separan los ámbitos femenino y masculino o se plasma la narración completa de un hecho histórico.
- **Temas elevados, de contenido moral o ejemplarizante.**
- Destaca la **pintura de temas históricos,** a veces tomados de la Historia de Roma.
- Proliferará el **retrato.**

JACQUES LOUIS DAVID (1748 -1825)

- Es la **figura más paradigmática del Neoclasicismo en Francia.**
- Buscó inspiración en modelos escultóricos y la mitología.
- Su pintura es la ***plasmación del arte al servicio de la Revolución.***
- Todos sus cuadros tienen una clara **intencionalidad política y propagandística del Nuevo Régimen:** utiliza fábulas o narraciones del pasado republicano romano y hace paralelismos con su época, destacando valores como la entrega sin reservas a la patria o el sacrificio del individuo por la comunidad.
- Fue **activo participante de la Revolución Francesa**, amigo de Robespierre, líder de las artes durante la República (tras la caída de Robespierre fue encarcelado) luego se alineó al régimen de Napoleón.
- **Separa lo viril y lo femenino.**
- Destacan cuadros emblemáticos para la propaganda estatal, como ***La muerte de Marat***, donde se retrata al político jacobino como un cristo gótico.
- O bellos retratos, de extraordinaria factura, como el ***Retrato a la griega de Madame Recamier.***

EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS

En el destaca valores como la entrega sin reservas a la patria.

Se aprecia una separación plena entre lo viril (asociado al valor, al deber, a la fortaleza) y lo femenino (identificados con la fragilidad, la inconstancia o lo emotivo).

LOS LÍCTORES LLEVAN A BRUTO EL CUERPO DE SUS HIJOS

Destaca el sacrificio del individuo por la comunidad.

Se aprecia, de nuevo
La separación plena
entre lo viril y lo femenino.

MUERTE DE MARAT

Se retrata al político jacobino como un cristo gótico.

Marat fue un periodista y parlamentario revolucionario, amigo de David, asesinado el 13 de julio de 1793. David le organizó un funeral espectacular. Fue enterrado en el Panteón.

Al morir en una bañera, David quería que su cuerpo estuviera sumergido en una durante su procesión funeraria, pero finalmente fue rociado periódicamente con agua cuando la gente iba a ver su cuerpo lleno de heridas enormes.

MADAMME DE RECAMIER

Enemiga declarada
de Napoleón.

Compitió con
Josefina Bonaparte e
Influyó mucho en
la moda.

EL ROMANTICISMO

PRINCIPIOS

- Proviene del *francés roman* (novela): el término aludiría a *la ficción, lo novelesco frente al predominio de la razón de la Ilustración*.
- Movimiento cultural en su origen formado en **Alemania y Reino Unido** a fines del S. XVIII como *reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos*.
- Característica principal: *rompe con la tradición clasicista* basada en un conjunto de reglas estereotipadas y *busca constantemente la libertad auténtica*, de ahí viene su rasgo revolucionario.
- Se desarrolló en la primera mitad del S. XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta otros países.
- Tuvo aportes fundamentales en los campos de la *literatura, pintura y música*.
- Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del S. XX, *el surrealismo*, llevó al extremo sus postulados de la exaltación del yo.

CONTEXTO HISTÓRICO S. XIX

PLENA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Lleno de **NOVEDADES Y GRANDES TRANSFORMACIONES: políticas, económicas y sociales** a causa **Revolución Francesa (1789) y la Revolución Industrial.**

La Revolución Francesa → *triunfo de burguesía y fin del Antiguo Régimen.*

La Revolución Industrial → *vuelco a las estructuras económicas y productivas y favoreció aparición proletariado.* Había surgido en Inglaterra en el S. XVIII. Su consecuencia fue una incidencia profunda en la sociedad, la economía o el arte.

CLASE RECTORA: la burguesía o clase media protagonizan varias revoluciones, mientras **toman auge los movimientos obreros.** En Francia tras el período de Napoleón se produjeron **grandes revoluciones sociales** (*Revolución de los Burgueses 1820 y 1830 y la Revolución Obrera de París 1848*). Las revueltas y la difusión de los ideales revolucionarios desembocaron en el **final del absolutismo monárquico.**

GRANDES ADELANTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS: avances en astronomía, química, medicina (vacunas...) aparecen el teléfono, lámpara eléctrica, telégrafo.

GRAN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO SOBRE TODO EN LAS ZONAS URBANAS se derribaron murallas que aprisionaban las ciudades como resultado de un retroceso de la mortalidad, aumento de la producción de alimentos, progresos en la higiene y en la medicina...

NUEVAS DOCTRINAS SOCIALES como el **socialismo y el anarquismo** por los problemas derivados de la sociedad industrial.

AUMENTO NOTABLE DE LOS TRANSPORTES Y LA APARICIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ENERGÍA (además del **ferrocarril**, se construyen **grandes transatlánticos de vapor** y ya a inicios del S. XX los primeros *automóviles*) debido a la consolidación de la clase burguesa y el proceso de industrialización.

ÉPOCA DE LOS NACIONALISMOS, tanto en su vertiente unificadora (Alemania e Italia) como independentista (Grecia consiguió la independencia en 1830) en las colonias americanas se materializó en la **CREACIÓN DE NUEVOS ESTADOS** que se fueron emancipando de sus colonos europeos.

PERÍODO DE FORMACIÓN DE LOS GRANDES IMPERIOS COLONIALES (Inglaterra, Francia...). **Los países europeos inician una frenética lucha por el control de los territorios y recursos de otros continentes y así también es el período de formación de los grandes imperios coloniales (Inglaterra, Francia).**

ESPAÑA comienza el siglo trágicamente con la invasión de los franceses en 1808 (Guerra de la Independencia) y termina con el desastre de 1898 (pérdida de las últimas colonias españolas; Cuba, Puerto Rico y Filipinas).

CONTEXTO ARTÍSTICO Y CULTURAL

PERÍODO EXTRAORDINARIAMENTE RICO, surgen **diversos movimientos artísticos**.

El **Neoclasicismo**, estaba vigente cuando comenzó el S.XIX. Con el en el segundo tercio nace el **Romanticismo** y sobre los 50 el **Realismo** conviviendo las tres tendencias en la primera mitad del S XIX. Luego vienen los **impresionistas** que va a ser coetáneo de sus consecuencias **posimpresionistas y puntillistas**. En una corriente distinta está el **Simbolismo**, los **Prerrafaelistas** y los **Modernistas** y **toda una serie de revival e historicismos (el neogótico, el neobarroco...)**.

NÚCLEOS ARTÍSTICOS: Roma y París.

- **Roma**: foco principal de búsqueda de los principios del **Neoclasicismo** y durante el **período romántico** fue también el centro artístico de irradiación del movimiento estético de **los nazarenos** de origen alemán.
- **París** (importancia relativa durante el **Neoclasicismo**) en el **Romanticismo** fue el lugar de referencia del arte europeo, sobre todo en pintura.

OTROS FOCOS fueron **Reino Unido** donde se desarrolló *el Prerrafaelismo* y en **Alemania** con un **Romanticismo propio** y singular.

En Francia el término **Romanticismo** se empleó para referirse a la pintura y oponerlo a la pintura neoclásica. De ahí que los límites cronológicos de los movimientos **Neoclásico y Romántico** sean poco claros y se encuentren mezclados los artistas de una misma época, en diferentes países.

DIFERENCIA ENTRE EL ESTILO ROMÁNTICO Y LA PALABRA ROMÁNTICO

El **Romanticismo** es una corriente artística surgida a finales del S. XVIII que cobra especial fuerza durante la tercera década del S. XIX, que se nutre de los ideales nacionalistas e independentistas que influyeron en artistas, escritores y músicos, exaltan el orgullo del pueblo, lucha por la libertad, con escenas de misterio, paisajes... y que recupera en pintura la técnica del barroco, gusto por el color, grandes composiciones y dinamismo.

USO ACTUAL, SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA RAE

- En su tercera acepción. Cualidad de romántico, sentimental
- Algo romántico es algo amoroso y tierno, con matices de calidez o algo negativo y despectivo, demasiado sentimental.
- Se suele aludir al género romántico en literatura y cine para hablar de argumentos en torno a las relaciones amorosas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Aplicado al arte, el término nace en *contraposición al cálculo y armonía de las encorsetadas normas neoclásicas*.

Tras el totalitarismo racional neoclásico, *se propone un orden ideológico sustentado en la exaltación vitalista*. Presta particular atención al individuo, al hombre; pero no en el sentido humanista propio del Renacimiento, sino en una *forma difusa en la que predominan el sentimiento y la emoción* como un movimiento indomable e impetuoso, exaltando al hombre, a la naturaleza y belleza como manera de expresar ese espíritu de rebeldía, de liberación y autonomía, que acaparó todas las áreas del pensamiento humano y se materializó a través de la creación artística, en la literatura, la música y el arte y *en la necesidad de explorar nuevos campos*: exotismo oriental, conflictos bélicos, análisis psicológicos, exaltaciones nacionalistas y religiosas, costumbres populares, pasiones amorosas encendidas, cementerios, bandoleros, viajes y aventuras, tempestades, paisajes exóticos... *Los artistas románticos son unos eternos inadaptados, siempre descontentos y siempre rompiendo con las convenciones sociales. Así, siente especial interés además de los descritos, por temas como la muerte, la locura, el suicidio, el mundo de los sueños o lo irracional y en este sentido van a ser un precedente del surrealismo y de otros ismos.*

1. **ASPIRACIÓN A LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y NACIONAL**, conciencia del Yo como entidad autónoma frente a la universalidad de la razón dieciochesca, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento, por otro lado conecta con las revoluciones burguesas de la época.
2. **ORIGINALIDAD**: frente a la imitación de modelos de la Antigüedad que se hacía en el Neoclasicismo, los románticos valoraban lo novedoso, lo diferente. Fueron los primeros en defender la originalidad en el Arte, la primacía del Genio creador de un Universo propio, el poeta como demiurgo. Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único.
3. **EVASIÓN EN EL TIEMPO**. Al rechazar la sociedad de su época, los románticos ponían sus ojos en épocas pasadas. **El historicismo, con búsqueda de las raíces nacionales en el pasado**, intentando fundamentarse esencialmente en la Edad Media. La nostalgia de paraísos perdidos (de la infancia o de una nación).
4. **FASCINACIÓN POR LA EDAD MEDIA QUE LE SIRVE DE INSPIRACIÓN** y que reivindican en la pintura, arquitectura (neogótico) literatura... idealizaban a personajes como los caballeros, la figura del héroe, las damas, reyes, nobles... **pasión por las ruinas** (edificios de arte romano, medievales) se convierten en temas románticos por excelencia.
5. **EVASIÓN A OTROS LUGARES** . Los románticos sentían fascinación por lugares exóticos, en especial el mundo árabe. Para los viajeros románticos, Andalucía era una tierra de enorme atractivo por su pasado musulmán.
6. **IMPORTANCIA DE LO MISTERIOSO Y LO SOBRENATURAL**. Se rompe con el racionalismo ilustrado. Aparecen con frecuencia imágenes de cementerios, ruinas, fantasmas...
7. **COMPRENSIÓN Y SENTIMIENTO DE LA NATURALEZA DESDE LAS VERTIENTES SENSIBLES Y RELIGIOSA**. Expresan sus emociones exaltadas a través de una naturaleza salvaje exaltando a la naturaleza y belleza como manera de expresar ese espíritu de rebeldía, de liberación y autonomía, que acaparó todas las áreas del pensamiento humano y se materializó a través de la creación artística, en la literatura, la música y el arte, durante medio siglo.
8. **DIVERSIDAD OPUESTA A LA UNIFORMIDAD, JUNTO CON LA EXALTACIÓN DEL INDIVIDUO Y DE LAS TRADICIONES**.
9. **NACIONALISMO**. El Romanticismo se interesa por lo que considera manifestaciones genuinas del alma de los pueblos. Por ello, recoge formas populares de la literatura y de las literaturas en lenguas regionales y recopila leyendas y tradiciones de cada región. También se toman usos y costumbres sociales (el folklore) como tema artístico. Este auge del nacionalismo fue una reacción a la cultura francesa del siglo XVIII, de espíritu clásico y universalista difundida por toda Europa mediante Napoleón.
10. **REBELDÍA** . El romántico lucha contra lo establecido. Sus modelos son los personajes marginales, como los mendigos, los piratas, los reos... En España se utilizará también la figura del bandolero.
11. **PREDOMINIO DE LA FANTASÍA ENORME**, sólo superado por el del sentimiento..

CONEXIÓN ARTE Y LITERATURA

- Es esencial, siendo los autores de diferentes épocas fuente de inspiración (Dante, Goethe, Shakespeare, **Lord Byron**, Walter Scott...)
- *Entre los escritores destacamos a **Lord Byron** en Inglaterra, **Víctor Hugo** en Francia, **Novalis** en Alemania, **Larra y Bécquer** en España...*
- *Sobre todo **Lord Byron** (Londres 1788- Missolonghi 1824) es el paradigma del artista romántico, concretamente poeta. Hay que señalar que su auténtico nombre era George Gordon Noel y que ganó una gran notoriedad por su escandalosa vida privada (según los parámetros burgueses de la época) ya que era bisexual, tuvo una hija con su hermanastra, acumuló numerosas deudas...*
- *Fue un célebre escritor que viajó sin descanso por Europa sobre todo por el Mediterráneo (Italia y Grecia) luchó apoyando a los griegos en su Guerra de Independencia contra los turcos otomanos y murió en 1824 en Missolonghi, actual Grecia, por unas fiebres. Su muerte fue sentida en Inglaterra. Una de sus obras más conocidas fue **Don Juan**.*
- ***Lord Byron** ejemplificó también la figura del dandismo, como **George Bryan Brummell**, conocido como (**Beau Brummel**) caracterizada por su refinado y excéntrico gusto en el vestir.*
- *Tal vez su figura fuera más importante que su obra literaria, rasgo compartido con otros escritores y es difícil separar al personaje de su obra y a la persona del personaje.*

PINTURA ROMÁNTICA

- *Ansia de libertad. Exaltan los sentimientos de rebeldía, libertad artística y política.*
- *Predominio del sentimientos sobre la razón y por ello exaltan la sensibilidad, la imaginación y las pasiones y rechazan el sometimiento a las normas.*
- *Subrayan el individualismo y la subjetividad del artista, el propio yo. Creen en el mito solitario, frecuentemente incomprendido y fracasado.*
- *Les fascina la Edad Media (su arte y literatura) y reivindican los nacionalismos. De hecho, hay una clara conexión entre el auge de los nacionalismos y el Romanticismo, particularmente en Alemania e Italia que culminaron esta etapa su proceso de unificación.*
- *Predilección por lo exótico, lo imaginario y lo irracional e interés por el mundo musulmán del Norte de África y por la cultura oriental. Los románticos ya no viajaban sólo a Italia, como habían hecho hasta entonces. Sus destinos son otros: Turquía, Marruecos, Argelia, o España (como prototipo de un exotismo cercano) se pusieron de moda en toda Europa. Así por ejemplo muchos románticos ingleses, franceses y alemanes viajaron a nuestro país (La Alhambra) fascinados por los turcos de Europa, es decir los españoles.*
- **PREDOMINIO DEL COLOR SOBRE EL DIBUJO, LA MANCHA DOMINA TODO EL CUADRO.** En general, rechazan la pintura academicista neoclásica, en el que predomina el dibujo y la sujeción a normas pictóricas muy rígidas.
- **COMPOSICIONES SON COMPLEJAS, DINÁMICAS Y DESEQUILIBRADAS** con frecuencia hay escorzos y figuras llenas de dramatismo, que en cierto sentido nos recuerdan al barroco.
- **PAISAJE CON FUERTE CARGA EXPRESIVA DE ESTADOS DE ÁNIMO ADQUIERE MUCHA IMPORTANCIA.** Les gustan escenas sublimes y pintorescas con frecuencia los paisajes nubosos, tormentosos, con naufragios,...la identificación del hombre con la naturaleza circundante es esencial en el Romanticismo.
- **DIVERSIDAD ESTILÍSTICA** fruto del individualismo y el nacionalismo característicos del período, así como de la libertad creativa, contraria a la rigidez del academicismo. Aun así, se pueden distinguir dos grandes tendencias mayoritarias:
  - 1.- *De composición barroca, con predominio del color.*
  - 2.- *La clasicista con predominio del dibujo.*
- Las características de estas dos escuelas o tendencias son muy evidentes en la pintura romántica francesa. Hay que mencionar también la creación de pequeños grupos o escuelas de pintores con un mismo talante creativo y concepciones artísticas similares, como los **nazarenos alemanes** y los **prerrafaelistas ingleses**, que recuperan la esencia de las formas renacentistas.

TEMAS

Variados y ricos.

- Destaca el **GÉNERO HISTÓRICO**, ya sea presentando acontecimientos contemporáneos o episodios importantes en el entorno del artista.
- **GÉNERO DEL PAISAJE**, donde adquieren una importancia los espacios naturales, las ruinas medievales y los escenarios exóticos y orientales.
- **TEMÁTICA RELIGIOSA** de los pintores nazarenos y prerrafaelistas.
- **TEMAS DE ORIGEN ORIENTAL** (odaliscas...), revoluciones políticas, escenas costumbristas y folklóricas, retratos.

Valoran mucho la creatividad y la originalidad, el individualismo que reinó en esa época hizo que los pintores no trabajaran por encargo sino que pintasen conforme a sus sentimientos.

PINTORES ROMÁNTICOS

Son muy numerosos.

Los más representativos son:

- Francia: **Géricault y Delacroix**.
- Inglaterra: **Turner**.
- Alemania: **Caspar David Friedrich**.
- España: **Eugenio Lucas, Leonardo Alenza** y algunas obras de **Goya**, primer pintor romántico español.

ROMANTICISMO EN PINTURA

PERÍODOS

Se extiende desde 1770 hasta 1870, prácticamente cien años.

1. PRERROMANTICISMO 1770-1820.

2. APOGEO DEL ROMANTICISMO PICTÓRICO.

Aprox. entre 1820 (hay fuentes que señalan 1815) y 1850 (o por adoptar una fecha simbólica, 1848).

3. TRADICIÓN POST-ROMÁNTICA. 1850-1870

Cada uno de estos períodos posee sus particularidades en cuanto a lugares en que se desarrolló o artistas que lo adoptaron.

1. PRERROMANTICISMO. PINTORES 1770-1820

Transición del neoclasicismo al romanticismo.

ESPAÑA Ya en esta época trabajaba en España uno de los grandes nombres del romanticismo:

Francisco de Goya

FRANCIA:

Theodore Géricault “*La balsa de la Medusa*”.

Antoine-Jean Gros

ALEMANIA:

Philipp Otto Runge precursor del movimiento nazareno.

Los nazarenos

Caspar David Friedrich (1774-1840) representante más genuino y singular del romanticismo alemán

“*Caminante sobre mar de nubes*”

“*el mar de hielo*”,...

INGLATERRA:

William Blake

2. APOGEO 1820-1850

Momento de mayor plenitud de la pintura romántica, la cual, junto con el inicio del nuevo siglo, tuvo nuevos cambios donde comenzaron a imponerse temas relacionados con la historia moderna y una nueva concepción del paisaje.

FRANCIA: Precursor del movimiento, dejando de lado a Inglaterra y Alemania:

Jean Auguste Dominique Ingres

Pierre-Paul Prud'hon

Eugène Delacroix: "La Libertad guiando al pueblo", "la muerte de Sardanápalo"

Theodore Géricault

INGLATERRA:

J. M. William Turner

John Constable.

ALEMANIA:

Se mezclaron el romanticismo y el realismo.

Carl Spitzweg.

ESPAÑA:

Goya: Pinturas Negras

Antonio María Esquivel

Federico Madrazo

Genaro Pérez de Villaamil entre otros

Otros países como **ESTADOS UNIDOS, POLONIA Y RUSIA** también tuvieron grandes artistas en esta etapa romántica como *Thomas Cole, Aleksander Orłowski y Alexander Andreyevich Ivanov*, respectivamente.

3. POSROMANTICISMO O ROMANTICISMO TARDÍO. 1850-1900

El Romanticismo empezó a decaer y, poco a poco, el manierismo fue introduciéndose no solo en las artes plásticas, sino en todas las expresiones artísticas.

ESPAÑA

Mariano Fortuny

Federico Madrazo,

Eugenio Lucas Velázquez...

El suizo Antoine Wiertz.

FRANCIA:

Gustave Moreau

Odilon Redon

Alexandre Cabanel,

Jean-Leon Gerome.

ENTRE LA ILUSTRACIÓN Y EL ROMANTICISMO

FRANCISCO DE GOYA (Fuendetodos, Zaragoza 1746 – Burdeos, 1828).

Pintor y grabador español cuya obra abarca la **pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo**. A caballo entre la **pintura barroca y neoclásica** en todas estas facetas incide en la creación de un nuevo estilo, **el romanticismo que inaugura. Es barroco, neoclásico y romántico.**

La creatividad de Goya ha deslumbrado a los artistas del S. XIX y XX. El arte goyesco supone, el comienzo de la pintura contemporánea y se considera **precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX.**

En la obra de **Goya** tenemos influencias de: **la pintura italiana, Rembrandt, la pintura coetánea inglesa** y por **supuesto la escuela española** en especial **Velázquez**, al que tratará de emular en el retrato que realiza de la familia real y que nos recuerda a **Las Meninas.**

Junto con **Durero, Rembrandt o Picasso** forma parte del elenco de los grandes grabadores de la historia, como podemos observar en sus **Caprichos**, donde critica de manera ácida y despiadada a la sociedad de su tiempo o **los Desastres de la Guerra** donde plasma con dolor la guerra de la Independencia contra los franceses.

Nació en Fuendetodos, Zaragoza, pero pronto se trasladó a Zaragoza. Su madre pertenecía a la hidalguía rural aragonesa y su padre, de ascendencia vasca, provenía de la clase entre la burguesía y la obrera.

ETAPAS

- **PRIMERA** : 1762-1775: período de *formación y aprendizaje*.

Estilo barroco y posteriormente academicista y neoclásico gracias a la influencia que recibe de **Francisco Bayeu** en su primera estancia en Madrid. Tras su viaje a Italia, evoluciona hacia un *realismo popular y caricaturesco* (*El Pilar* y en el friso mural al óleo de *Aula Dei* (vida de la Virgen, 1772-74), *a partir de este momento, el estilo de Goya es muy personal* a pesar de que sufre una fuerte evolución-

- **SEGUNDA** : 1775-1790: PERÍODO OPTIMISTA y GRIS

Período feliz y optimista en el que **Goya** va escalando puestos en Madrid hasta convertirse en pintor de la Corte (1785). En este período pinta cartones preparatorios para la *Real Fábrica de Tapices de San Fernando*. Se trata de una *pintura decorativa* en la que abundan los *temas costumbristas y amables: El Quitasol, La Gallina Ciega, El cacharrero... pintura colorista y luminosa en la que dominan los tonos claros*. En 1785 Goya entra al servicio de **Carlos III** como pintor de la Corte y además se convierte en el retratista de moda de la clase alta española. Entra en el círculo de infante Luis al que retrata en *La familia del Infante Luis*. *Retratará a los más importantes ministros ilustrados Floridablanca, Jovellanos y otros personajes importantes de la corte*. En este último **Goya** sitúa a los personajes sobre un fondo neutro sobre el que destacan. Es una obra en la que *domina el color, la luz y la pincelada suelta*. Además el retrato va más allá del simple parecido, pues en él se percibe la felicidad y sosiego de la vida de familia que **Goya** ha reflejado admirablemente. Para ellos pintará la serie *Primavera o las floreras, El verano o la era, La vendimia y el Invierno*.

- **TERCERA** : 1790-1808: En 1790 *Goya sordo*. GOYA DESARROLLA LOS IDEALES ILUSTRADOS

Esta circunstancia influirá con el tiempo en la personalidad del pintor, cada vez más pesimista y encerrado en sí mismo, y por supuesto en su obra. **Goya** desarrolla sus ideales ilustrados, sobre todo por influencia de la **Revolución Francesa**. Así, en su obra *protesta contra el atraso y la ignorancia españoles personalizados en la brujería y la Inquisición*. De esta época es la primera serie de grabados que realiza: *Los Caprichos* (1799), en los que precisamente trata estos temas de crítica.

En 1797 pinta *los frescos de la ermita de San Antonio* donde una galería de personajes populares está presente en el milagro como si se tratase de un espectáculo. Sigue realizando retratos entre los que destacan los de *La Condesa de Chinchón* (1800), *La Familia de Carlos IV* (1800), *las Majas (Vestida y Desnuda)*, de 1801, *Manuel Godoy como general*. *La Familia de Carlos IV* tiene ciertos rasgos de caricatura. Aparentemente, **Goya** se inspira en *Las Meninas de Velázquez*.

- **CUARTA** 1808-1824. GOYA DESENCANTADO.

En esta etapa España sufre un **período convulso de conflictos** (**Guerra de la Independencia, Fracaso de la Revolución Liberal y Absolutismo de Fernando VII, Trienio Liberal, etc.**). Este período violento incide en el *desencanto de Goya* primero denunciando la *guerra* (serie de *grabados Los Desastres de la Guerra, La Carga de los Mamelucos y los Fusilamientos del 3 de Mayo*).

Precedente del expresionismo, su obra influirá en pintores posteriores como **Manet o Picasso**. Tras la Guerra de Independencia, las esperanzas de **Goya** de reformas en la sociedad española se ven frustradas por la restauración del Absolutismo por parte de **Fernando VII**. Apartado de la sociedad, se encierra en 1820 en la *“Quinta del Sordo”* y realiza los espeluznantes frescos de las **Pinturas Negras (La Romería de San Isidro, Lucha a Garrotazos, Saturno comiéndose a sus hijos, Viejos comiendo sopa, Akelarre...). Se trata de obras sombrías propias de un hombre desencantado y sumido en un mundo de pesadilla. La temática es similar a la de *Los Caprichos* (*brujería, superstición, ignorancia, brutalidad*). Muchas imágenes son surrealistas, parecen extraídas de un sueño. En estas obras *el color ya no es importante*, todo está inmerso en la oscuridad, en colores terrosos de apariencia desagradable. La pincelada completamente suelta y sin dibujo es muy similar a la que más adelante utilizarán los pintores expresionistas. A partir de 1815 realiza la serie de grabados llamados *los Disparates* o Proverbios llenos de máquinas y seres imposibles en un ambiente de niebla y oscuridad.**

- **QUINTA** : 1824-1828. En 1824, GOYA EXILIADO

Goya pide permiso a **Fernando VII** para salir de España y pasa los últimos años de su vida en Burdeos. Allí realiza *La Lechera de Burdeos* (1827). En esta luminosa obra, Goya utiliza *una técnica pictórica consistente en aplicar manchas de color puras sin matizar*. Se trata de un precedente de las técnicas que utilizarán los impresionistas

FRANCISCO DE GOYA (Fuendetodos, Zaragoza 1746 – Burdeos, 1828).

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

- **PRIMERA ETAPA** : 1762-1775.

*Goya adquiere en un primer momento un **estilo barroco y posteriormente academicista y neoclásico** gracias a la influencia que recibe de **Francisco Bayeu** en su primera estancia en Madrid.*

*Tras su viaje a Italia, Goya evoluciona hacia un **realismo popular y caricaturesco** que se aprecia en las pinturas de **El Pilar** y en el friso mural al óleo de **Aula Dei** (vida de la Virgen, 1772-74); a partir de este momento, el estilo de Goya es muy personal a pesar de que sufre una fuerte evolución a lo largo de su vida.*

Su primer aprendizaje tuvo lugar en su tierra natal, en el ámbito estilístico del tardo barroco y las estampas devotas de **José Luzán Martínez** (educado en Nápoles) su *primer maestro de dibujo y pintura* que le hizo pintar las mejores que tenía hasta saber lo suficiente como para pintar de su propia invención. Estuvo en su taller desde los trece hasta los 17 años. Allí conoció a los hermanos **Bayeu**, **muy importantes para su carrera profesional**

Del estilo de **Luzán** destaca la «frescura» y «dulzura» del colorido, su buen gusto en las tintas y su *meticulosidad al perfilar los contornos de las figuras.*

En 1763 Goya se traslada a Madrid y solicitó una pensión de la *Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid* (creyendo que tendría el apoyo del mayor de los Bayeu) pero no lo consiguió. Por entonces se había hecho alumno de **Francisco Bayeu** (recién trasladado a la corte desde Zaragoza). **Bayeu** ex alumno de **Luzán**, estaba relacionado lejanamente con la familia Lucientes, por el casamiento de unos primos suyos.

Goya no tuvo éxito ni en aquel concurso ni en el de 1766, cuando fue opositor en la primera clase de pintura en la Academia.

PRIMER VIAJE A ITALIA

ANIBAL VENCEDOR, CONTEMPLA POR PRIMERA VEZ ITALIA DESDE LOS ALPES

El fracaso en el segundo concurso madrileño y el prestigio de la pintura italiana hizo que emprendiese viaje *a Italia* sobre 1770 (seguramente a fines del 1768) para granjearse más méritos en el estudio del arte y mejorar sus posibilidades. Hizo el viaje por tierra, atravesando el sur de Francia y el norte de Italia antes de quedarse, en Roma.

En Roma conoce al pintor polaco **Tadeus Kunzt** con quien se va a vivir y con quien perfecciona la técnica mural haciéndose más suelta. Gracias a sus amistades tienen acceso a las colecciones papales y privadas de las que aprende.

Visitó las ciudades italianas más importantes, absorbiendo técnicas, analizando las cualidades estéticas de los grandes pintores del país y aumentando su repertorio de imágenes clásicas sacadas de las esculturas antiguas. Tomó nota de algunos trajes de la región y de las máscaras típicas del teatro popular y las arlequinadas de Roma y Venecia, dejando constancia de su temprano *gusto por lo grotesco y lo satírico*.

En 1771 se presenta a un concurso organizado por la **Academia de Parma**, y realiza un cuadro sobre el tema de «**Anibal cruzando los Alpes**» propuesto para el premio.

Los académicos parmesanos elogian su capacidad para expresar las emociones de los personajes y admiran la fluidez de sus pinceladas, pero el colorido empleado, poco realista, no les agradaba y concedieron el premio a otro.

VUELTA A ZARAGOZA

NACIMIENTO DE LA VIRGEN, CICLO DE PINTURAS MURALES PARA LA CARTUJA DEL AULA DEI, 1774.

En 1771 vuelve a Zaragoza, dejando a un lado a Luzán y Bayeu comienza su labor como pintor independiente y pronto, a los 25 años, recibe un encargo importante: la **bóveda del coreto en la basílica del Pilar** (tras demostrar previamente su dominio de las técnicas del fresco, adquirido en Italia).

Nuevos contratos por parte de varios aristócratas aragoneses para pintar **pechinas en las iglesias de Muel y Remolinos**, lienzos destinados a decorar la **capilla del palacio** remodelado **del conde de Sobradiel en Zaragoza** (en las que aparecen motivos ya usados por Goya anteriormente y diseños basados en las composiciones de otros artistas, sacados de estampas, *adaptándose al gusto de los mecenas*) *le hacen ganar dinero* y que se le trate de «don». En tan solo cuatro años se convierte en el pintor más cotizado de Zaragoza, superando a Luzán.

Su maestro **Francisco Bayeu**, el pintor español más reputado entonces, confía más en su futuro como pintor y le permite casarse con su hermana **Josefa** (Madrid julio de 1773) aunque el joven artista sigue trabajando en Zaragoza.

De los seis hijos que tuvo la pareja solo sobrevivió el último, **Francisco Javier Pedro**. Por aquella época, su carrera avanzaba rápidamente. En 1774, el gran **ciclo de pinturas murales sobre la vida de la Virgen** para la **cartuja del Aula Dei** a 12 kilómetros de Zaragoza aumentó su fama, demostrando la gran *facilidad* que **Goya** tenía *para organizar composiciones*, incluso aprovechando con cierta gracia los accidentes de las paredes, al pintar encima de unas pequeñas rejas de hierro que había en el lugar.

PERÍODO OPTIMISTA Y GRIS

. SEGUNDA ETAPA : 1775-1790.

EN MADRID. CARTONES PARA TAPICES

LOS ZANCOS

Es un **período feliz y optimista** en el que **Goya** va escalando puestos en Madrid hasta convertirse en pintor de la Corte (1785).

En 1775 se traslada de Zaragoza a Madrid. Es llamado por el **primer pintor de Carlos III, Anton Raphael Mengs a la corte, a la vuelta de una estancia en Italia** (donde conoció posiblemente a Goya) para pintar **cartones para los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara**. Se trata de una **pintura decorativa** en la que abundan los **temas costumbristas y amables: "El Quitasol", "La Gallina Ciega", "El cacharrero"...** Formalmente se trata de una **pintura colorista y luminosa en la que dominan los tonos claros**. Cuenta con la protección de su cuñado **Francisco Bayeu** y entabla relaciones con la corte a través de los **dos hermanos Bayeu**.

En aquel entonces la dirección artística de los cartones correspondía a **Mengs** y el control de los diseño a **Bayeu** y **Maella**. Para esta factoría trabajan otros pintores como **Ramón Bayeu** y **José del Castillo**. Los tapices se elaboraban en cartones y estos se llevaban a cabo de bocetos tomados del natural, este "borrón" se presentaba al rey o príncipes para su aprobación y se hacía el cartón (lienzo), luego la fábrica lo pasaba a tapiz. Se tenían que ceñir a las medidas de la pared donde iba a ser colocado y los temas podían ser dados por los directores o los comitentes.

Decoraron el comedor de los **Príncipes de Asturias**, Carlos y María Luisa en el Real Sitio del Escorial 1775, el Palacio del Pardo 1776-78, sus dormitorios y ante dormitorios 1778-80, la serie inconclusa del dormitorio de las infantas 1778 y el gabinete de **Carlos IV** en el Escorial. Los temas son primero de caza y luego populares donde el pueblo se divierte y los nobles demuestran un entusiasmo idealizado por la vida campestre y la cotidianeidad de los plebeyos, abundando asuntos campestres y jocosos como corresponde al espíritu frívolo del tardo barroco (rococó).

Mengs percibe la **gran capacidad inventiva** de **Goya**, pues sigue sus indicaciones al componer en forma piramidal los grupos de figuras en las escenas que pintaba, variando la postura de los personajes representados.

En 1785 Goya entrará al servicio de **Carlos III** como pintor de la Corte y además se convierte en el retratista de moda de la clase alta española. Entra en el círculo de infante **Luis** al que retrata en **La familia del Infante Luis** y retratará a los más importantes ministros ilustrados **Floridablanca, Jovellanos** y otros personajes importantes de la corte.

EL QUITASOL

LA GALLINITA CIEGA

SERIE DE *CARTONES REALIZADOS PARA LA REAL FÁBRICA DE TAPICES*. OBRAS COSTUMBRISTAS DE GUSTO ARISTÓCRATA de estilo rococó.

En 1775 entrega sus *primeros nueve cartones* sobre temas de caza para el *sitio de San Lorenzo de El Escorial*.

1776, entrega el *primer cartón* para una de las *series* para el *comedor de los príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo*.

Estuvo a punto de irse a Roma con su familia, con el anuncio de la partida de **Mengs** para Italia y seguir disfrutando de la protección del maestro y estudiar con él, le entró una gran inseguridad, más su proyecto no fructificó y se quedó en Madrid.

Su relación con la **Real fábrica** duraría 18 años. En 1777 y 1778 pinta *otros diez cartones para la decoración de El Pardo*, y en 1779 y 1780 entrega *diecinueve más*. De entre los tapices destacan *La vendimia, La gallinita ciega, El quitasol*... En cuanto a su estilo hay referencias al incipiente neoclasicismo que aprendió en Italia junto a un pintoresquismo costumbrista rococó.

LA VENDIMIA O EL OTOÑO

EL PELELE

EL CACHARRERO

GOYA ENTRA EN LA ACADEMIA

En 1778 se granjeó el apoyo del secretario de Estado, **el conde de Floridablanca**, y del *secretario de la Academia de San Fernando*, **Antonio Ponz**, por grabar al aguafuerte un grupo de **retratos ecuestres y otras obras de Velázquez, pertenecientes a las colecciones reales**, iniciando con ello un proyecto para reproducir, grabándolos, todos los cuadros de aquellas galerías.

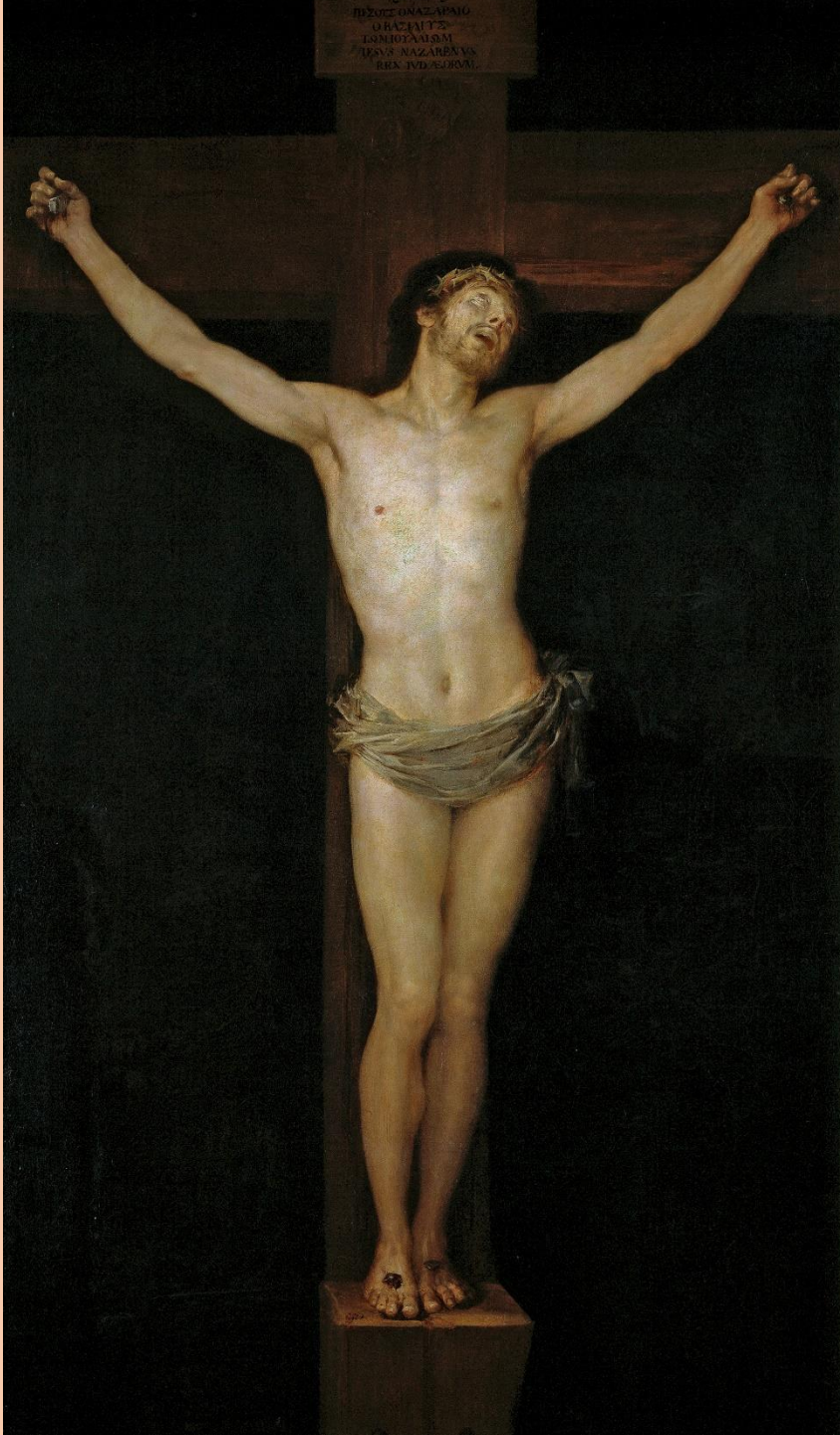
La década de **1780**, empieza de manera muy prometedora. **Entra a formar parte como académico de mérito por unanimidad, en la Real Academia de San Fernando**, presentando el lienzo de **Cristo crucificado** 1780, como muestra de su habilidad, dentro de la manera neoclásica, lo que el llama **estilo arquitectónico**, gracias al apoyo del **Conde de Floridablanca**.

A primera vista toma como prototipo el creado por **Mengs** y seguido por **Bayeu**, más si el cuerpo es neoclásico la cabeza presenta un cierto abocetamiento, además de estar llena de vida.

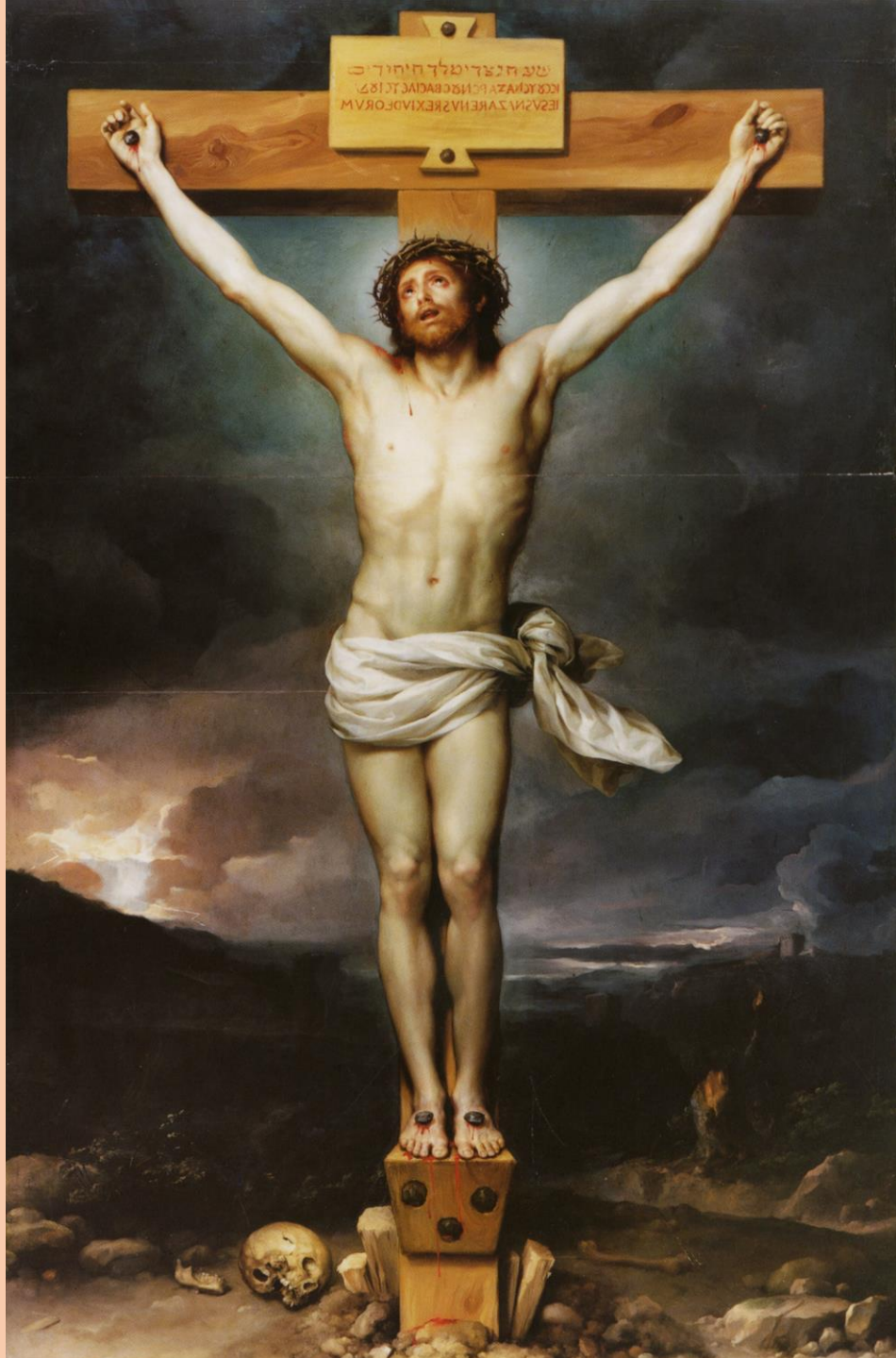
Se inicia el periodo llamado **Optimista**.

El cargo de teniente-director de pintura le obliga a dar clases, por lo que no gana mucho, pero le abre las puertas de la casa de los **Duques de Osuna y los Alba**.

Goya no abandona de todo su relación con Zaragoza y en 1781, si bien se le complica la vida al pintar al fresco una **bóveda** sobre el tema de la Virgen como reina de los mártires y un grupo de pechinas, para la **Basílica del Pilar en Zaragoza** ya que el público quedó poco satisfecho, y los bocetos para las pechinas no merecieron «la aprobación que se esperaba» por parte de la junta de la fábrica (el desaire resultó aún mayor cuando la junta insistió en que sometiese sus revisiones al dictamen de su cuñado **Francisco Bayeu**, en el momento en que Goya empezaba a desarrollar un estilo más personal empleando unas pinceladas más sueltas, inspiradas en las de **Velázquez**) y se siente deshonrado, a pesar del apoyo de sus amigos zaragozanos, sobre todo de **Martín Zapater**, no obstante restablece su reputación casi enseguida *en Madrid* con el lienzo que pinta para uno de los altares de la **iglesia de San Francisco el Grande: La predicación de san Bernardino de Siena** (1781-1783).

Mengs

Velázquez

DUQUES DE OSUNA Y SUS HIJOS

ETAPA GRIS

En Madrid, sobre 1780, comienza una etapa llamada por algunos estudiosos **gris** por las tonalidades de sus pinturas.

En enero de ese año había entregado once cartones y llevaba a cabo mientras tanto un montón de retratos, su etapa retratista le servirá para abrirse camino en la alta sociedad.

Retrata a la **familia del infante don Luis** (1783) a don **José Moñino, conde de Floridablanca** (1783) entonces primer ministro, a los futuros **duques de Osuna** (1785) y a los **condes de Altamira y sus hijos** (1786-1788).

Desde 1785 goza de la protección de los marqueses de Peñafiel, futuros **Duques de Osuna**. En 1788 llevará a cabo el retrato intimista de la familia. Gracias a las reuniones que tenían en la casa de los Duques traba amistad con **Ceán Bermúdez**.

La protección de los jóvenes **duques de Osuna** le proporciona una serie de encargos para cuadros religiosos, retratos y pinturas decorativas, a lo largo de varias décadas y fueron ellos quienes animaron a **Goya** a crear conjuntos de una gran originalidad para algunas de las **salas de su casa de campo en la finca de La Alameda de Osuna**.

Igualmente importante en los años ochenta fue la amistad que el artista trabajó con el magistrado y literato, **Gaspar Melchor de Jovellanos**, muy aficionado al arte, amigo de **Juan Agustín Ceán Bermúdez**, notable coleccionista e historiador. Gracias a estas relaciones amistosas y profesionales, **Goya** recibiría en aquellos años no solo encargos en el **Banco Nacional de San Carlos** y en el **Colegio de Calatrava** en Salamanca, sino que también establecería *contactos muy directos con el círculo de intelectuales y de reformistas españoles asociados con la Ilustración europea* como **Moratín** o **Menéndez Valdés**. A través de esa relación **Goya** se familiariza con *nuevos conceptos sobre la educación, las libertades políticas*, así como con las *nuevas doctrinas de la «razón» y la lucha contra la superstición*.

En su compañía también se abren *nuevas perspectivas estéticas: la reevaluación del naturalismo de Velázquez y Murillo que le aparta del idealismo mengsiano*.

Todo tipo de personas adineradas quieren que **Goya** les retrate: actores, cantantes y toreros; burgueses y aristócratas.

En 1786 **Goya** es nombrado pintor del rey, **Carlos III** quien le encarga una serie de cuadros para el **convento de Santa Ana de Valladolid**.

D. JOSÉ MOÑINO,
CONDE DE FLORIDABLANCA

MARÍA IGNACIA ALVAREZ
DE TOLEDO) CON SU HIJA.
LA CONDESA DE ALTAMIRA

SE QUEDA SORDO y CAMBIA SU ESTILO

Trabaja muchísimo.

En 1789 es nombrado pintor de cámara de **Carlos IV**. En 1790 se traslada a Valencia durante dos meses y es nombrado miembro de la **Real Academia de San Carlos**. En 1792 viaja a Andalucía, para ver y pintar a **Ceán Bermúdez** y visitar a su amigo **Sebastián Martínez**, el viaje lo realiza sin permiso oficial.

En 1792 tiene la crisis más grave de su vida, a los 46 años cae gravemente enfermo estando en Cádiz. Le conceden dos meses para que se recupere. Lo recoge en su casa **Sebastián Martínez**, coleccionista excepcional de libros, cuadros y grabados que ojea y le sirven de inspiración para **Los Sueños**. Probablemente fuese una intoxicación de plomo por las pinturas, pues padece los típicos efectos de debilidad en los pies y en las manos, de los que se repone, pero queda irremediabilmente sordo y por lo tanto, en un principio, tremendamente aislado.

Esto le llevará 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 que inician la fase madura de la obra del artista y la transición hacia la estética romántica con **temas taurinos, robos, naufragios, incendios y escenas de bandidos y locos, y más adelante en escenas de graves enfermedades, muertes y violaciones**.

Aunque *pudo volver a Madrid* (1793) todavía se le consideraba convaleciente en abril de 1794.

PROTEGIDO DE LOS DUQUES DE ALBA

En los años siguientes **rehace su carrera**: 1795 se le elige *director de pintura en la Academia* (pasando a ser director honorario 1797. Su sordera, le imposibilita la enseñanza). Entre sus **nuevos protectores**, están los **duques de Alba**. Aquí pinta a Cayetana señalando una dedicatoria de Goya en la arena y al Duque, apasionado de la música junto a un piano y con una partitura de **Haydn**. El Duque morirá al año siguiente 1796.

Abajo pinta a la duquesa con traje de viuda, señala otra dedicatoria: solo Goya. Tras la muerte de su marido, pasa un verano en su casa del Coto de Doñana. Sus anillos llevan los nombres de Goya y Alba.

En un álbum de dibujos que realizó estando allí se atestigua el amor que sentía por ella.

GOYA DESARROLLA LOS IDEALES ILUSTRADOS

. **TERCERA ETAPA:** 1790-1808:

GOYA ROMÁNTICO

En 1793, *Goya sordo*.

Esta circunstancia influirá con el tiempo en la personalidad del pintor, cada vez más pesimista y encerrado en sí mismo, y por supuesto en su obra. También es la época en que **Goya** desarrolla sus ideales ilustrados, sobre todo por influencia de la **Revolución Francesa**. Así, en su obra *protesta contra el atraso y la ignorancia españoles personalizados en la brujería y la Inquisición*.

De esta época es la primera serie de grabados que realiza: “*Los Caprichos*” (1799), en los que precisamente trata estos temas de crítica.

En 1797 pinta *los frescos de la Ermita de San Antonio* donde una galería de personajes populares está presente en el milagro como si se tratase de un espectáculo.

Sigue realizando retratos entre los que destacan los de *La Condesa de Chinchón, La Maja Desnuda o La Familia de Carlos IV*. (1800) de 1801 *Manuel Godoy como general*.

La Familia de Carlos IV tiene ciertos rasgos de caricatura. Aparentemente, **Goya** se inspira en *Las Meninas de Velázquez*.

LOS CAPRICHOS 1799

EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS, SERIE CAPRICHOS

Al finalizar el verano 1797 la duquesa vuelve a Madrid y Goya se queda en Cádiz con su amigo **Martínez** donde prepara los dibujos para los **Caprichos**, serie de 80 grabados, que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero

En esta época también **dibuja** muchísimo, recogiendo **episodios -reales o imaginarios- de la vida de la duquesa**, de las calles y las casas andaluzas o madrileñas, a cuyas escenas añade luego rasgos satíricos o caricaturescos y después, comentarios verbales, pies o epígrafes influidos por el más que probable enamoramiento de la duquesa, presa de los celos y desconfianza que le generaba su sordera.

Basándose en un principio en los dibujos más caricaturescos o irónicos, prepara la gran serie de *aguafuertes satíricos*, que se titularán, al publicarse en febrero de 1799, **los Caprichos**, mezcla originalísima de temas y técnicas cultos (ilustrados) y populares.

VOLAVERUNT

A sus pies un rótulo
Dice: tres toreros
levantan de cascos
a la duquesa de Alba
que pierde al fin
la chaveta por
su veleidad”.

SUEÑO DE LA MENTIRA Y LA INCONSTANCIA

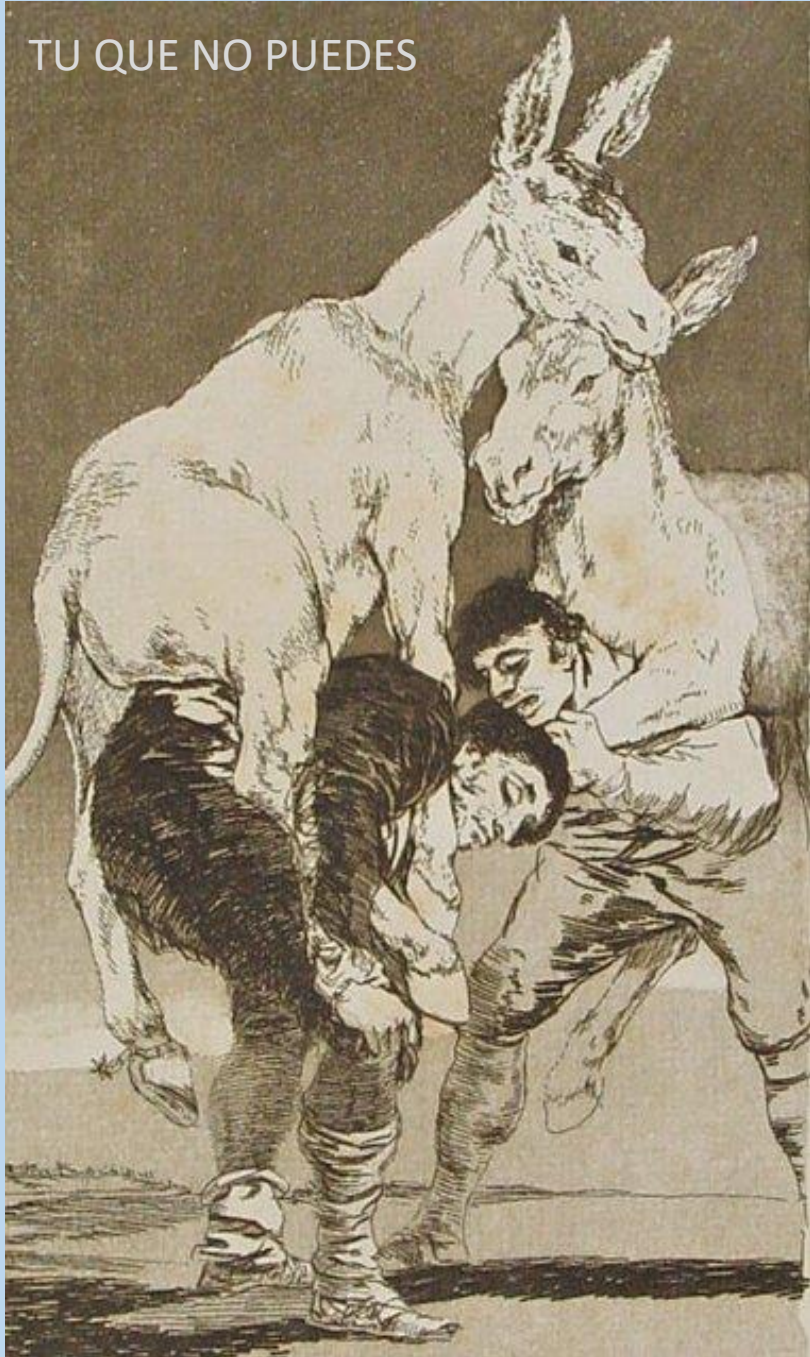
La duquesa da
un mano
al pintor, tiene
doble cara
con alas de
mariposa
alegoría del engaño
Amoroso.

LA MAJA DESNUDA 1795-1800. Goza de gran popularidad, en parte favorecida por la polémica generada en torno a la identidad si es (la duquesa o quién, tampoco parece la amante de Godoy Pepita Tudó) las radiografías desvelan que tenía una máscara y su rostro fue repintado.

TU QUE NO PUEDES

MIREN QUÉ GRAVES

En 1997 se encontraba preparando **los Sueños** que luego se convertirían en **los Caprichos**.

En febrero de 1799 se anuncia La colección en el **Diario de Madrid**. Se vendían debajo de su casa, en la "calle del Desengaño". Nunca habían sido editados grabados tan provocadores.

En un primer momento los temas habían sido organizados, siguiendo un orden iconográfico, después por temor quizás a la Inquisición, los baraja.

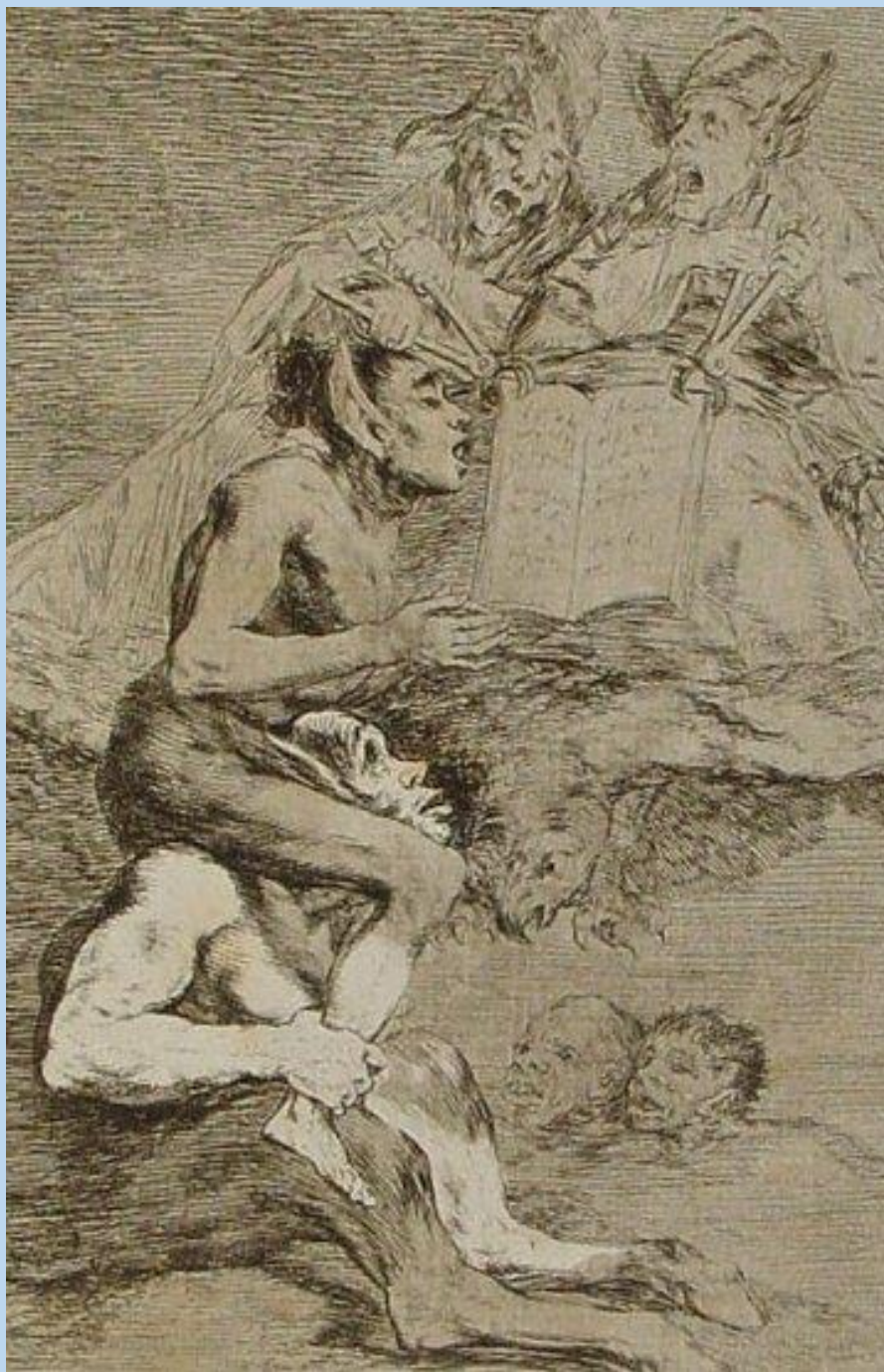
En estas imágenes hay un doble sentido, con títulos que las aclaran o las complican.

En las **escenas de brujería** ataca a la ignorancia y las supersticiones.

En **las asnerías** los burros muestran la presunción y desconocimiento de los pretendidos sabios y los nobles.

En las **escenas de muchachas de vida alegre** hay siempre compasión hacia ellas y desprecio por sus clientes.

y en otras láminas son criticados los **políticos corruptos**.

Buena parte está dedicada a **vapular los vicios de los frailes y clérigos.**

Mientras hace ***Los Caprichos*** se aleja de la docencia y otras actividades académicas y los tapices, alegando que estaba sordo.

LA DECORACIÓN DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

DETALLE DE LOS FRESCOS DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, 1798.

<https://rutacultural.com/los-frescos-de-goya-en-la-ermita-de-san-antonio-de-la-florida-de-madrid/>

Frescos de San Antonio de la Florida. La Ermita de San Antonio de la Florida, es uno de los secretos ocultos de Madrid, pintados en 1798.

Fueron sugeridos por su amigo **Jovellanos**, que le propone pintar las decoraciones de la **Ermita de san Antonio de la Florida** y hace unos frescos maravillosos ayudado por un pintor valenciano **Asençio Juliá**.

Pinta en la cúpula el momento en que **San Antonio de Padua** se traslada milagrosamente desde este lugar hasta Lisboa, ciudad natal donde su padre había sido falsamente acusado de asesinato, haciendo resucitar el cadáver hace testimoniar su inocencia. Un asunto macabro es convertido en tema gozoso: amarillos, verdes, azules destellantes, tierras y carmines. Todo ello acentuado por las garridas ángeles que flanquean la cúpula, algunas de las cuales estaban inspiradas en cantantes y actrices de la época.

En 1799, llega a ser *nombrado primer pintor* del rey.

Es un momento de intenso trabajo cortesano: Retratos de **Melchor Gaspar de Jovellanos** y **Francisco Saavedra** (ministro de Hacienda).

Con el destierro de Jovellanos a Mallorca, se pone a las órdenes del nuevo valido: **Manuel Godoy**, llevando a cabo su retrato 1801. Un año antes había pintado a su esposa **María Teresa de Borbón** y pinta decoraciones para su palacio madrileño.

Con la subida al trono de **Carlos IV** en 1798 había iniciado una serie de retratos reales, la mayoría emparejados: los más hermosos son los de cuerpo entero o forma ecuestre **María Luisa sobre el caballo Marcial**, regalo de Godoy

MARÍA LUISA SOBRE EL CABALLO MARCIAL

CARLOS IV A CABALLO

LA FAMILIA DE CARLOS IV. 1800.

Su relación con el rey
Carlos IV es muy estrecha
y este le nombró *Pintor de
Cámara* en 1789.

CONDESA DE CHINCHÓN 1800

Goya lleva a cabo algunos de sus retratos más bellos entre los que destaca la **MARQUESA DE SANTA CRUZ COMO EUTERPE** 1805 en un estilo neoclásico muy cercano al de David solo explicable por “alergias estéticas”.

LA MAJA VESTIDA. 1802. *ESTILO ROMÁNTICO*

Se dice que fue un encargo de Godoy, que al comprar la desnuda para hacer pediría a Goya que le hiciera uno vestida para formar pareja en un doble marco superpuesto. Por la Maja desnuda Goya tuvo que testificar ante la Inquisición que lo consideraba obsceno.

GOYA DESENCANTADO

. CUARTA ETAPA : 1808- 1824.

En esta etapa España sufre un **período convulso de conflictos** (**Guerra de la Independencia, fracaso de la Revolución Liberal y el Absolutismo de Fernando VII, el Trienio Liberal, etc.**). Este período violento incide en el *desencanto de Goya*, denunciando primero la **guerra** (serie de *grabados “Los Desastres de la Guerra”, “La Carga de los Mamelucos” y “los Fusilamientos del 3 de Mayo”* (precedente del expresionismo), (influirá en pintores posteriores como **Manet o Picasso**).

Tras la Guerra de Independencia, las esperanzas de **Goya** de reformas en la sociedad española se ven frustradas por la restauración del Absolutismo por parte de **Fernando VII**. Apartado de la sociedad, **Goya** se encierra en 1820 en la **“Quinta del Sordo”** y realiza los espeluznantes frescos de las **Pinturas Negras** (**“La Romería de San Isidro”, “Duelo a Garrotazos”, “Saturno comiéndose a su hijo”, “Viejos comiendo sopa”, “Aquelarre”**...). Se trata de obras sombrías propias de un hombre desencantado y sumido en un mundo de pesadilla. La temática es similar a la de **Los Caprichos** (*brujería, superstición, ignorancia, brutalidad*). Muchas imágenes son surrealistas, parecen extraídas de un sueño. En estas obras *el color ya no es importante*, todo está inmerso en la oscuridad, en colores terrosos de apariencia desagradable. La pincelada completamente suelta y sin dibujo es muy similar a la que más adelante utilizarán los pintores expresionistas.

A partir de 1815 realiza la serie de grabados llamados **“Los Disparates”** o Proverbios llenos de máquinas y seres imposibles en un ambiente de niebla y oscuridad.

LOS DESASTRES DE LA GUERRA. 1810

Que hai que hacer mas?

La invasión francesa y la insurrección popular dividen a España en dos bandos: uno minoritario, el de los afrancesados, pero de más fuerza entre los intelectuales, entre ellos **Goya**.

Este sentimiento pánico ante la Guerra como demuestran los grabados de los **Desastres de la Guerra**, casi un reportaje moderno de las atrocidades cometidas que componen una visión exenta de heroísmo donde las víctimas son siempre los individuos de cualquier clase y condición.

Bajo el régimen de **José I** había **retratado a oficiales franceses y ministros** y por ello le dan *La Orden de España* («la berenjena»). Pero no quiso nunca llevar la insignia, e incluso trató de salir del país.

Los **Desastres de la Guerra**, que no termina por motivos políticos, los empieza a grabar a partir de 1810. En ellas, lo mismo que en **“El dos de mayo”** y **“Los fusilamientos”**, destaca el papel del pueblo y demuestra su solidaridad con él y se refleja su *apoyo a la Constitución de Cádiz* y a la causa liberal.

LOS ESTRAGOS DE LA GUERRA

Estragos de la guerra

EL COLOSO

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

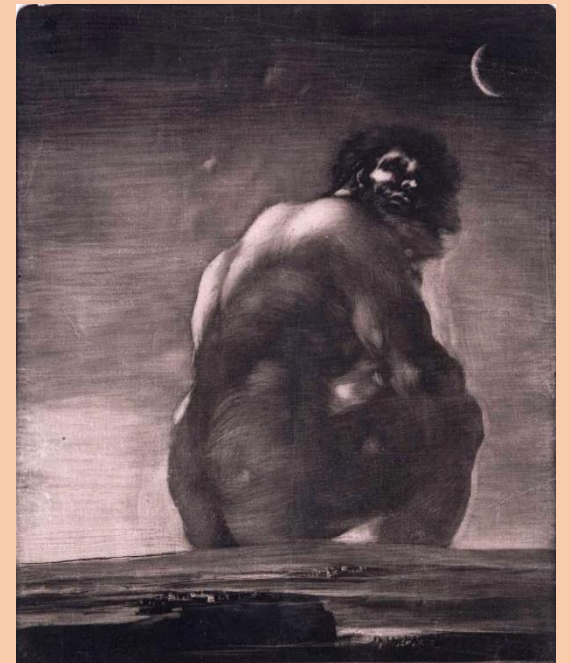
La **Guerra de la Independencia** entre 1808 y 1814 es un momento en que el arte tiene que ponerse al servicio de la patria. Como síntesis de las consecuencias de la Guerra, **Goya** en los últimos meses o a primeros de la paz pinta "**El Coloso**", donde los hombres y animales huyen despavoridos por el pánico. Sólo el héroe, sin ser imaginación personificado en un asno, permanece impávido. Puede que la escena sea una alegoría de los Pirineos como protectores de los españoles, pero el pueblo aterrorizado representa aquí la cara antitética de la idílica Pradera de san Isidro.

Aquí llega casi a la abstracción, también es representado en una de las consideradas más bellas estampas de pintor: el gigante hecho en aguatinta y buril. Goya había tomado testimonio de todos los hechos.

Durante la guerra, en 1812, muere su esposa *Josefa*, y se suele fechar desde entonces su relación con **Leocadia Zorrilla**, de veintitrés años y casada con **Isidoro Weiss** (una pariente de su nuera).

Algunos opinan que **Rosario Weiss** (1814) podría ser hija del pintor, pero es imposible demostrarlo.

EL COLOSO 1808 1812.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

LA CARGA DE LOS MAMELUCOS O EL DOS DE MAYO DE 1808, 1814

Del taller de **Goya** salieron *alegorías patrióticas*.

Al final del conflicto hispano-francés pinta dos grandes cuadros a propósito de los sucesos del levantamiento del dos de mayo de 1808, 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.

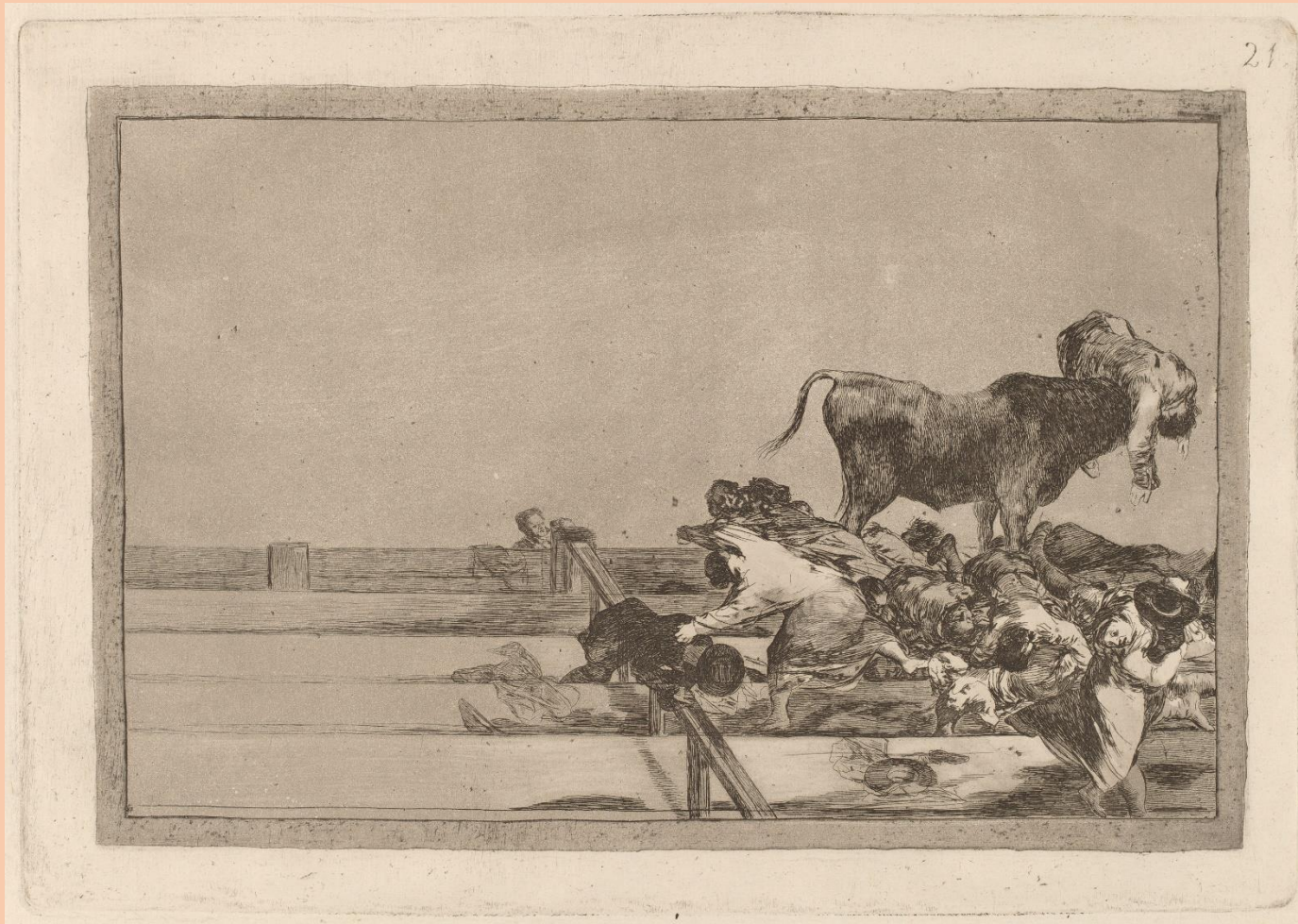
En los últimos meses de la Guerra, en 1814, pide permiso a la Regencia para celebrar los hechos heroicos del **2 y del 3 de mayo de 1808** en grandes lienzos.

**LOS FUSILAMIENTOS
DEL 3 DE MAYO DE 1808, 1814.**

Lo pinta 6 años más tarde de cuando tuvo lugar el acontecimiento. Transmite una profunda inmediatez y humanidad.

DESPUÉS DE LA GUERRA

DESGRACIADAS ACAECIDAS EN EL TENDIDO DE MADRID

Goya necesitaría compañía, después de la Guerra. Su hijo **Javier** vivía en casa propia; algunos de sus amigos, como **Jovellanos**, ya habían muerto y otros eran perseguidos por afrancesados o encarcelados por liberales.

Goya expresa su repugnancia ante el régimen absolutista de **Fernando VII** en *estampas que no publica y en dibujos con letreros irónicos* que solo ven los amigos.

Como pintor del rey, sin embargo, hace *retratos de Fernando VII* y su ministro el **Duque de San Carlos**, y sigue retratando a la nobleza, a la burguesía y a los miembros de su familia.

Graba dos series originales de aguafuertes: "**La Tauromaquia**" (1816) y los enigmáticos "**Disparates**", que deja sin terminar.

DISPARATES

<https://youtu.be/j0UORZBbECs>

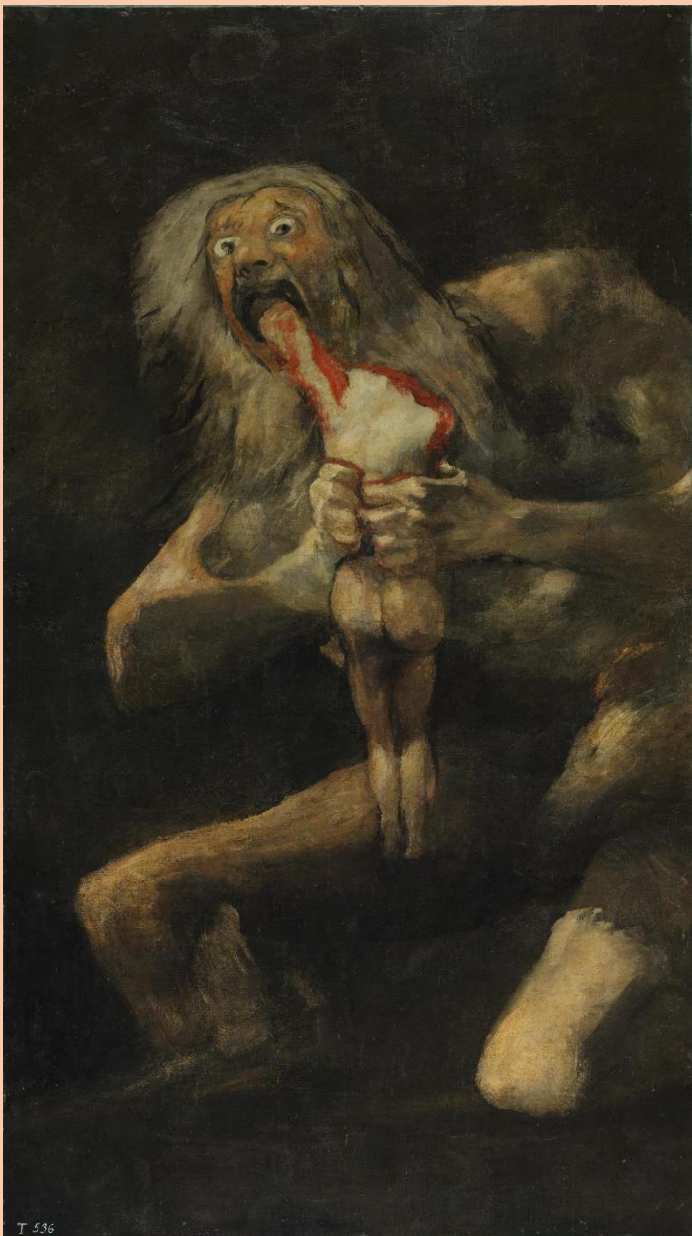
<https://youtu.be/QPv1PwneEqU>

<https://youtu.be/yxQS6aLhu2o>

<https://youtu.be/5MxArLlivfl>

TAUROMAQUIA

<https://youtu.be/DwxPnEyMt0o>

T. 536

SATURNO DEVORANDO A SU HIJO 1923

PINTURAS NEGRAS

Su obra culminante. Catorce obras murales. Al óleo sobre el muro seco, directamente sobre las paredes de dos salas -pisos bajo y alto- con que decoró su casa de campo (la Quinta del Sordo). Propiedad que adquirió en 1819 y que legó a su nieto Mariano en 1823, antes de marchar a Francia.

En ellas **Goya** anticipa la pintura contemporánea y los variados movimientos de vanguardia que marcarían el siglo XX.

Cuándo empezó a trabajar en la Quinta, es una cuestión sobre la que no pueden hacerse muchas precisiones. Sabemos que estuvo gravemente enfermo (últimos meses de 1819) por lo que podía haber empezado a pintar en los meses anteriores, parar con motivo de la enfermedad y en buena medida bajo la influencia de ésta, cambiar el tono de las pinturas que reemprende en 1820.

Dos dificultades para esta hipótesis: la brevedad del tiempo transcurrido entre el 27 de febrero -fecha de la compra- y la enfermedad, a partir de septiembre; el hecho de que los **Disparates**, sobre los que llevaba trabajando por lo menos desde 1815, parecen un preludio de las **Pinturas negras**, por lo que no parece adecuado hacerlas depender exclusivamente de la enfermedad.

Con las Pinturas negras llena las paredes de las dos salas principales de la Quinta con tremendas escenas, temas de tiempo y muerte, destino y maldad humana.

Al finalizar por entonces, el Trienio Constitucional solicita permiso para ir a tomar las aguas a Francia y dos años después, en 1826, pide su jubilación desde el país vecino. Tampoco sabemos si cuando marchó a Francia en 1824 había dado por terminadas las pinturas o éstas quedaban en el estado actual, sin terminar, lo que agudizaría las dificultades para interpretar el programa iconográfico.

Sobre la naturaleza de este programa, si es que lo hubo, poco puede decirse con consenso. Las interpretaciones son tantas como los intérpretes

PINTURAS NEGRAS

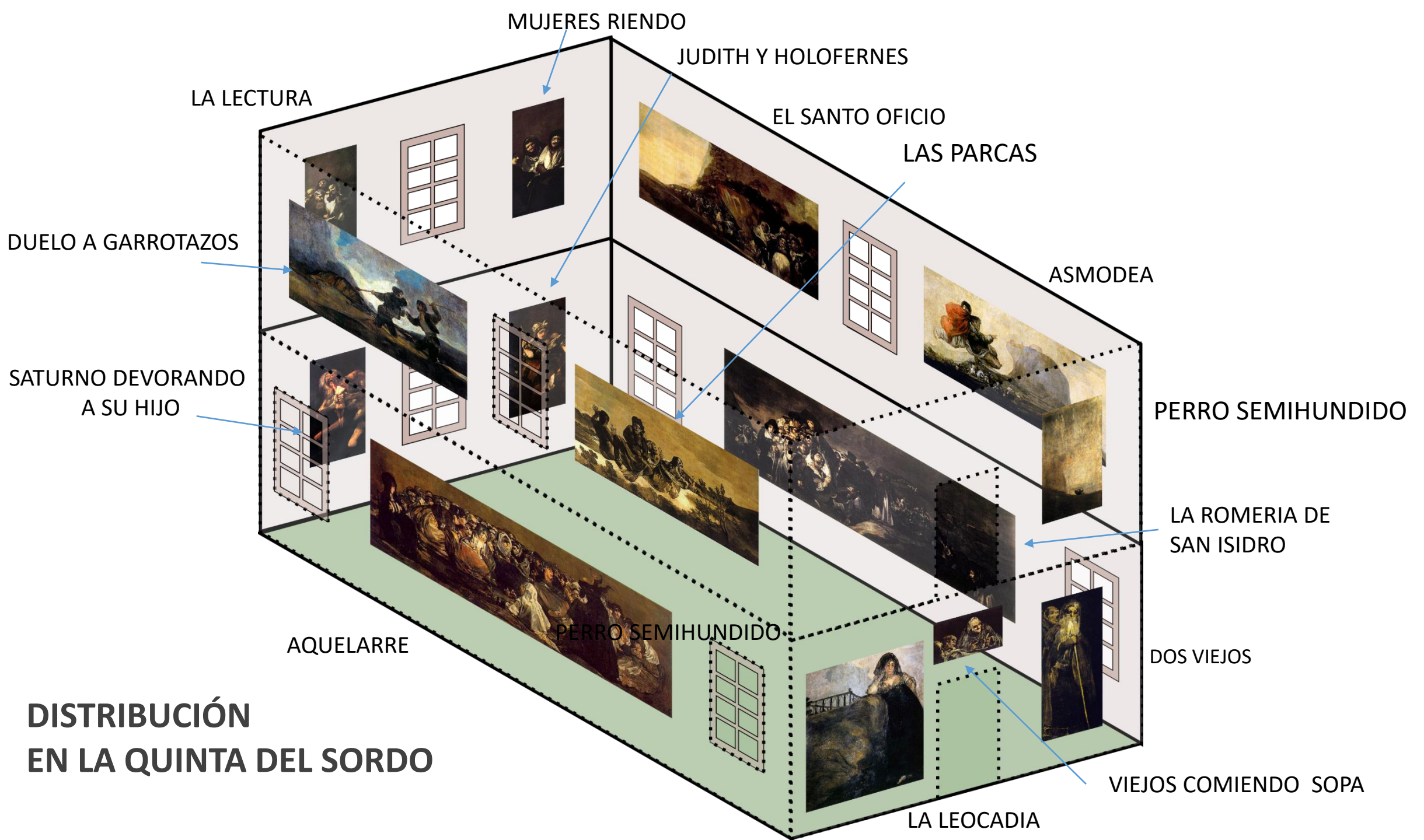
Fueron trasladadas a lienzo por **Salvador Martínez-Cubells**, restaurador del **Museo del Prado**, en 1874 y donadas por su propietario el barón **Frédéric Émile d'Erlanger**, en 1881, al Estado, que las asignó al **Museo del Prado**, donde se conservan.

La disposición original de las pinturas se ha reconstruido gracias a la información suministrada por diferentes documentos sin embargo, no existe consenso pleno sobre la disposición original en ambas salas. Sala de la planta baja: ***Saturno devorando a un hijo, Judit y Holofernes, Una manola: Leocadia Zorrilla, Dos viejos, Dos viejos comiendo, El aquelarre o El gran cabrón y La romería de San Isidro***. Sala de la planta alta: ***Dos mujeres y un hombre, La lectura, Duelo a garrotazos, El Santo Oficio, Las Parcas (Átropos), Asmodea y Perro semihundido***.

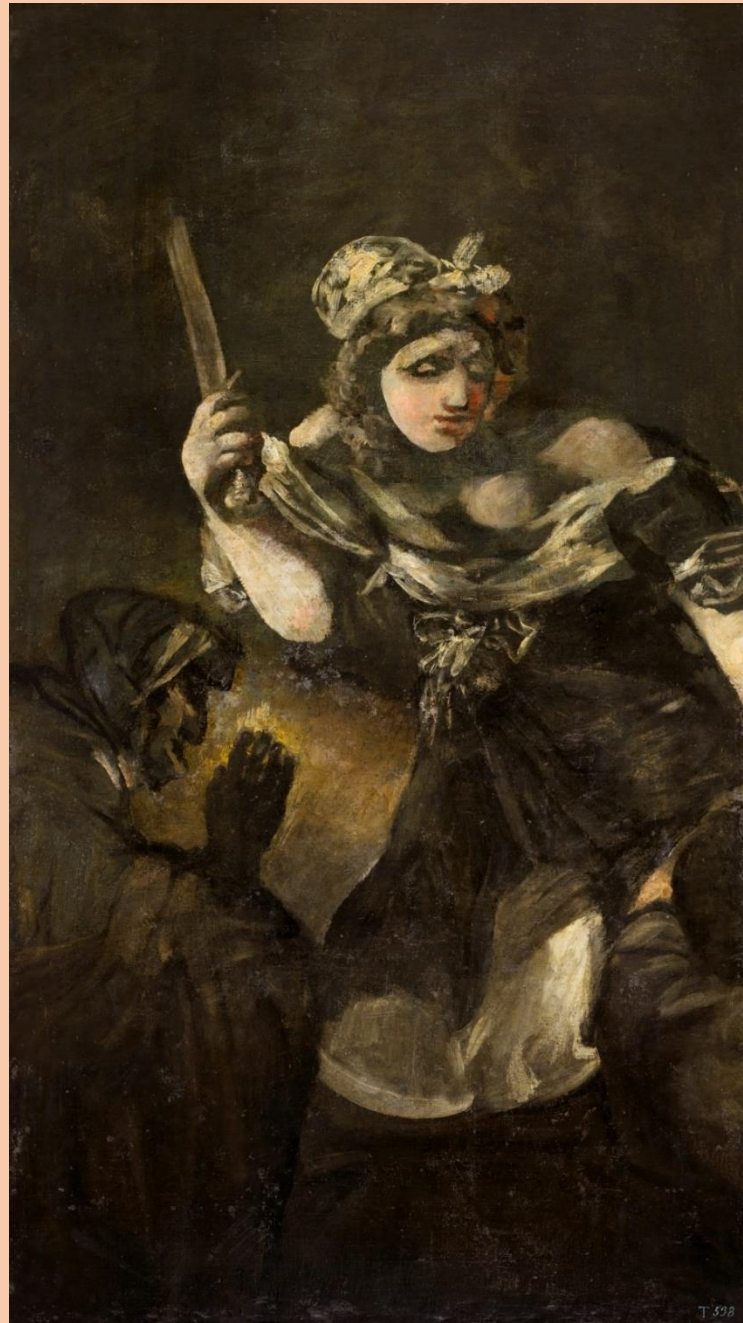
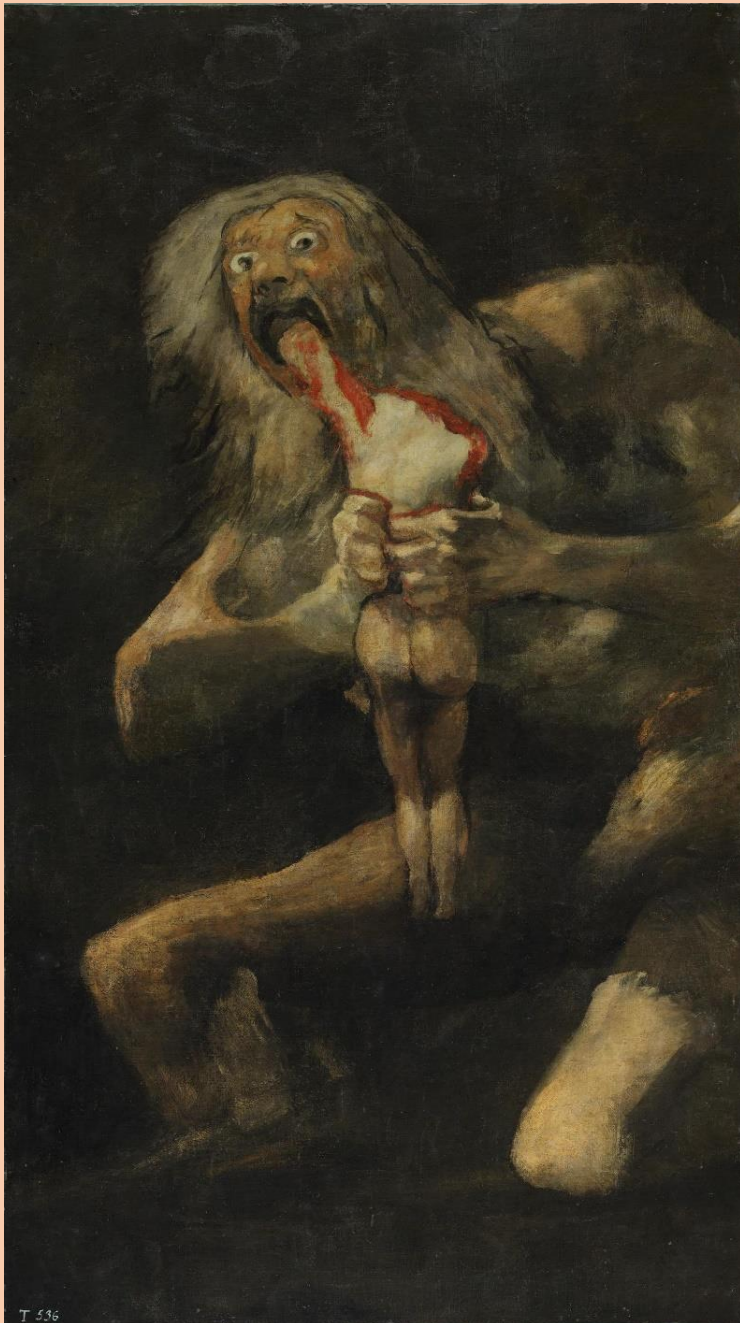
Los estudios radiográficos de las pinturas han permitido conocer que debajo de éstas había otras, de distintos motivos y estilo diverso, parcialmente reutilizadas por Goya y parcialmente tapadas. Podemos ver muestras de esas pinturas reutilizadas en los paisajes de las actuales, en especial, por ejemplo, en ***Duelo a garrotazos***. El hecho de que **Goya** las reutilizase, sus rasgos estilísticos y la calidad de las pinturas sugieren que fue el propio artista el que las realizó.

Goya se exilia a Francia, a Burdeos, por ser liberal y haber apoyado a **José Bonaparte** abiertamente, los liberales eran perseguidos, allí vive sus últimos años, acompañado por **Leocadia** y los dos hijos de ésta, haciendo nuevos proyectos y creando *novedades en sus litografías y miniaturas sobre marfil*.

Pasa una corta estancia en París, hace un viaje a Madrid y al fin, muere en tierra francesa a los ochenta y dos años, el 16 de abril de 1828.

DISTRIBUCIÓN EN LA QUINTA DEL SORDO

SATURNO DEVORANDO A UN HIJO Y JUDITH Y HOLOFERNES

Bajo **Saturno** originalmente había un bailarín y destaca en la sala de la planta baja.

Saturno devorando a un hijo, realizada durante el Trienio Liberal (1820-1823) bajo una capa mitológica, alude a la famosa frase de **Vergniaud** (abogado, político y revolucionario francés, orador de la Revolución Francesa, presidente de la Asamblea legislativa y de la Convención Nacional. Pronunció la suspensión del rey el 10 de agosto de 1792 y también el veredicto por el que se condenaba a muerte a Luis XVI) poco antes de ser guillotinado dijo: «La Revolución devora a sus propios hijos».

Aquí no devora a un niño de corta edad, carece de atributos mitológicos y acentúa el éxtasis de la acción en lo desencajado de su expresión y la actitud general. La figura devorada es de un joven, incluso de una joven, a juzgar por la conformación de su cuerpo. En este caso, de aceptarse esta interpretación, el paralelismo con **Judit** estaría marcado por una doble contraposición: si la joven y bella **Judit** mata a un maduro y poderoso **Holofernes**, el viejo **Saturno** devora a una mujer joven.

En ambas pinturas, como es propio de toda la serie, **Goya** prescinde de las notas anecdóticas que permiten establecer una conexión directa entre las escenas y sus fuentes mitológicas o históricas y destaca la acción y emociones de los personajes: mediante sus gestos y actitudes y también mediante la luz.

(La expresión de los ojos de Saturno se perdió con su traslado al lienzo. Era más expresiva de lo que podemos contemplar hoy)

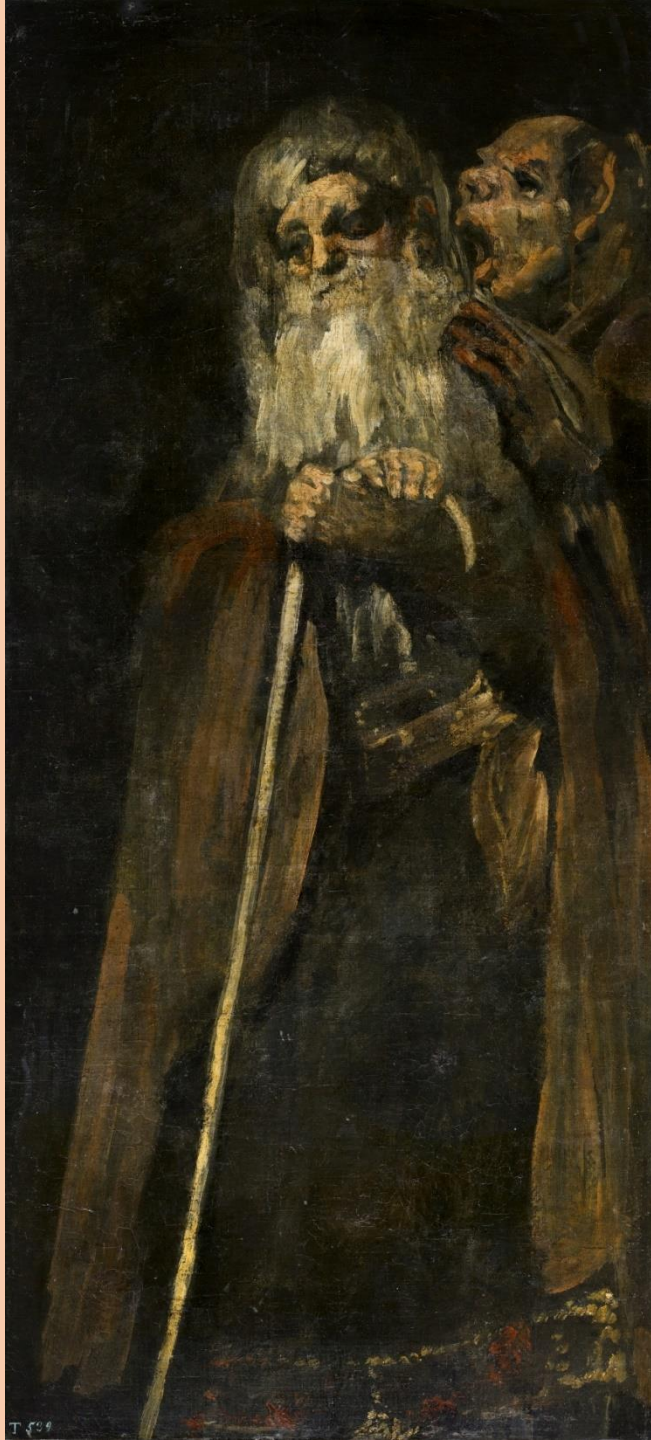

Flanquean la puerta de entrada.

UNA MANOLA: LEOCADIA ZORRILLA / DOS VIEJOS Y DOS VIEJOS COMIENDO o VIEJA Y VIEJO COMIENDO SOPA.

Los títulos no deben sobre interpretar las pinturas: no sabemos si se trata de doña Leocadia, su ama de llaves -y según algunas sospechas, su amante- y tampoco está claro que los personajes de la diapositiva siguiente sean dos frailes. Su sentido no estaría lejos de ***Una manola***, pintura en la que las más extremas belleza y juventud (mucho más joven de lo que por entonces era doña Leocadia) se relaciona con la muerte, visible en el túmulo. Este se completaría con ***Dos viejos comiendo***, uno de los cuales, cadavérico, más asemeja a la muerte que a la vejez.

Este dominio de la noche, o de la muerte, se completa con dos pinturas de escenas cotidianas.

DOS VIEJOS

La superficie presenta repintes de Salvador Martínez Cubells (1845-1914) que efectuó el arrancamiento del muro original y la posterior restauración de las pinturas entre 1874 y 1876.

En el catálogo del Prado, de 1900, se le dio el título de "Dos frailes". Pero no está claro que estos personajes sean dos frailes -nombre con el que fue conocida durante mucho tiempo-. Uno lo parece, a juzgar por la indumentaria, barbas y cayado, pero podría no serlo -Goya se representó de forma parecida en un dibujo posterior: *Aun aprendo* (Álbum G, Prado)-, y más tiene de demonio el personaje que susurra algo a su oído. La fealdad extraordinaria, el rostro bestial, las singulares orejas así parecen corroborarlo.

AQUELARRE

LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO

EL GRAN CABRÓN O AQUELARRE Y LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO

Representa un aquelarre de iniciación en el que un personaje demoníaco, con su «ayudante», preside la reunión de brujos y brujas (con algunas fisonomías de frailes y beatas) mientras que a la derecha espera una muchacha muy joven. Esta iniciación al mundo de la noche, no al de la vida, se complementa con la pintura situada enfrente, ***La Romería de San Isidro***: un grupo de romeros de toda clase y condición social avanza hacia nosotros. El que originalmente era un acontecimiento lúdico y luminoso, una romería festiva, se ha convertido en procesión estremecedora.

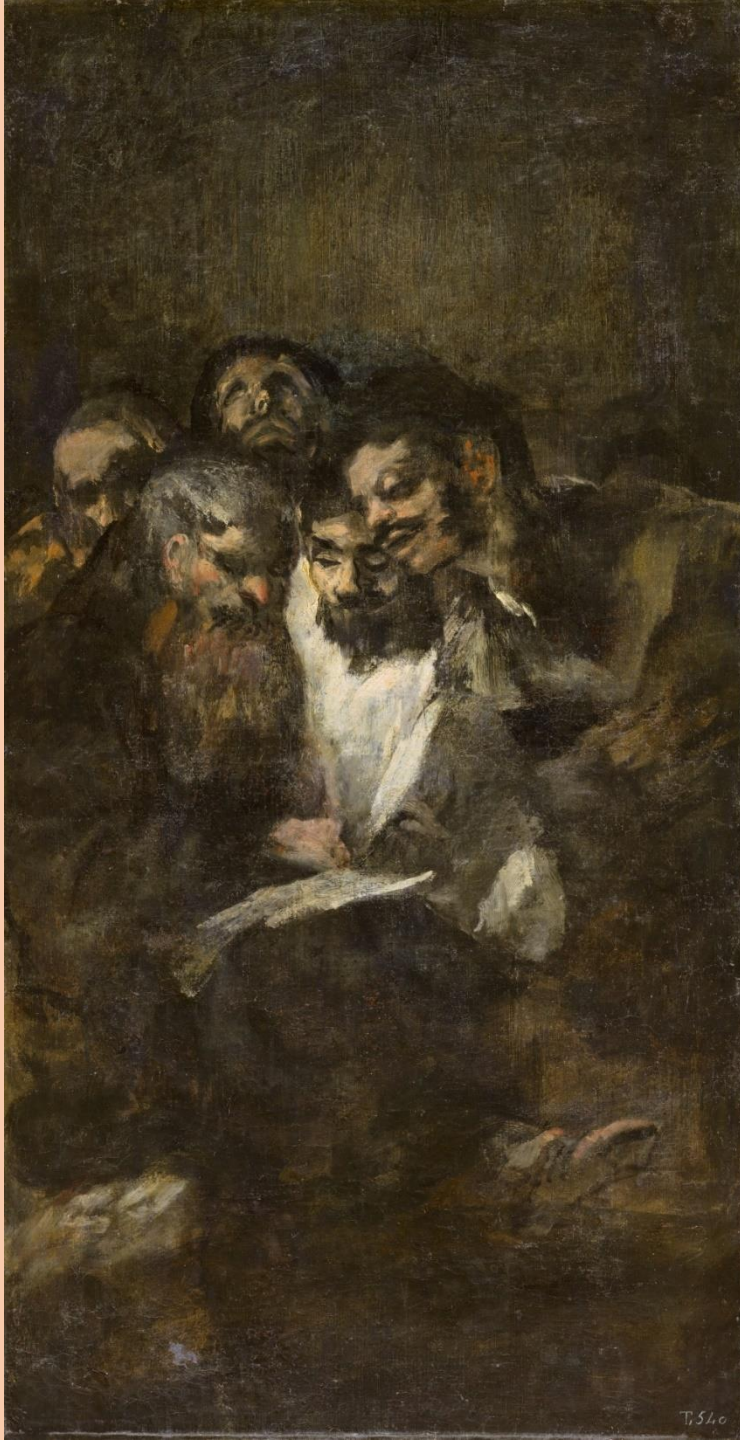
En todas estas pinturas desarrolla el artista aspectos de un lenguaje que ha evolucionado considerablemente. No solo *huye de cualquier pauta académica* -rasgo tanto más notable cuanto que en estos años es estrella ascendente el academismo neoclásico de **Vicente López**-, sino que dota a su *pincelada de una marcada libertad*. Las *miradas espantadas, la distorsión de rostros, gestos y actitudes* se han pintado con *brochazos enérgicos, visibles a primera vista, y acusados contrastes de blancos, ocre y grises*. Los efectos de luz valoran las carnes y las telas, también las oscuridades de los fondos sobre los que destacan las figuras. Cuando se trata de grupos numerosos, no solo produce **Goya** una *fuerte sensación unitaria*, sino que dota a la multitud de una entidad específica. La acción metamorfosea la figura.

El dramático *pathos* de **Saturno**, la violencia de **Judit**, la melancolía serena de la manola, la sosegada atención del viejo barbado, el perverso susurro..., son manifestaciones de esa metamorfosis que el mundo de la noche propicia. Encuentra su máxima expresión en el colectivo de brujos y brujas del ***Aquelarre***: se han trastocado las edades y los sexos y los personajes adquieren una fisonomía bestial.

PISO SUPERIOR

«Escenas de lo cotidiano»: la sexualidad, el debate político, la violencia, la religión y el clericalismo- Y además Las Parcas y Asmodea (la muerte y el viaje, lo mitológico y lo religioso) y Perro semihundido.

LA LECTURA

MUJERES RIENDO

Si la sala de la planta baja recrea el mundo de la noche, que algunos autores denominan **infern**al, no parece tan clara la interpretación de la sala superior.

Al fondo, frente a la puerta, una pintura representa a un hombre masturbándose del que se ríen dos mujeres. Sus rostros salaces se han hecho bestiales. En paralelo, en la otra pintura, **La lectura**, varios hombres leen el que puede ser un panfleto político. Podemos contemplarlas como **dos «escenas de costumbres»** de las que ha desaparecido el pintoresquismo, parecen seguir esa pauta, aunque con algunos matices.

DUELO A GARROTAZOS

Presenta una cruel lucha que solo puede terminar con la muerte, en uno de los más bellos paisajes pintados por **Goya**. Su tratamiento de la luz y de la atmósfera hace más trágico el enfrentamiento de las dos grandes figuras del primer término. Habitualmente se considera que representa el enfrentamiento civil entre españoles.

EL SANTO OFICIO o PEREGRINACIÓN A LA FUENTE DE SAN ISIDRO

Enfrente del anterior, nos permite contemplar una procesión dirigida por diversos personajes que tienen más de brujas que de beatas, grupo en el que destaca un familiar de la Inquisición irónicamente tratado. De nuevo el paisaje, su brillante iluminación y el acusado contraste con el espacio oscuro de la procesión son rasgos llamativos de la pintura.

LAS PARCAS, ASMODEA Y PERRO SEMIHUNDIDO

Las Parcas en la misma pared que ***Duelo a garrotazos*** y ***Asmodea*** frente a ella; ***Perro semihundido*** en la entrada, al lado de la puerta (cuál sea el lado es cuestión no consensuada).

Aunque la conexión con aquellas es patente -**la muerte en *Duelo* y en *Átropos* el viaje en *Peregrinación y Asmodea***-, como también lo es entre ***Átropos* y *Asmodea*** -viajes y motivos no cotidianos, mitológico uno, bíblico el otro-, el significado de estas pinturas no es por completo claro.

Atropos o las Parcas

ÁTROPOS

Átropos significa inevitable. Átropos elegía el mecanismo de la muerte y terminaba con la vida de cada mortal cortando su hebra con sus tijeras. Trabajaba junto con **Cloto**, quien hilaba la hebra, y **Láquesis**, quien medía su longitud. Las tres eran hijas de **Zeus y Temis**, diosa del orden, o de **Nix**, la de la noche. No está claro si **Zeus** era superior a las Moiras o si estaba sujeto a ellas igual que los mortales. Su equivalente en la mitología romana era **Morta** ('Muerte').

En *Átropos*, **Goya** altera la narración de **Hesíodo** que le sirve de fuente. Explica **Hesíodo** en la *Teogonía* el nacimiento de las hijas de la Noche, **Cloto**, **Láquesis** y **Átropos**, que conceden a los mortales la posesión del bien y del mal, persiguen sus delitos y los delitos de los dioses. Incluye el artista un cuarto personaje, un hombre inerte, conducido por las diosas en un paisaje que recuerda algunos de los realizados en los *Caprichos*.

“ASMODEA”

ASMÓDEA

Este fantástico, a la vez que realista, paisaje nocturno, plateado, contrasta con la luminosidad de *Asmodea*, una obra ante la que han fracasado todos los intentos de interpretación. Si bien el título parece referirse al libro de **Tobías**, en éste es Asmodeo y no Asmodea quien figura; algo similar a lo que sucede en *El diablo cojuelo*, de **Luis Vélez de Guevara**, también propuesto como fuente.

Asmodeo es un rey de los demonios o, en las historias judías e islámicas, el rey de los espíritus terrenales.

El **Diablo Cojuelo** es un personaje legendario de algunos lugares de España. Es un diablo al que, lejos de ser una forma maligna, se le representa como *el espíritu más travieso del infierno*, trayendo de cabeza a sus propios congéneres demoníacos, los cuales, para deshacerse de él, lo entregaron en trato a un astrólogo, teniéndolo encerrado en una vasija de cristal. Se dice también que es inventor de danzas, música y literatura de carácter picaresco y satírico. Siendo uno de los primeros ángeles en levantarse en celestial rebelión, fue el primero en caer a los infiernos, aterrizando el resto de sus *hermanos* sobre él, dejándole *estropeado y más que todos señalado de la mano de Dios*. De ahí viene su sobrenombre de *Cojuelo*. Pero no por cojo es menos veloz y ágil. La referencia al diablo cojuelo es mayoritaria en los conjuros, invocaciones y oraciones de las brujas.

El diablo cojuelo de **Luis Vélez de Guevara** trata de ofrecer una panorámica de la sociedad en todos sus niveles, lo que logra tomando además un gran valor documental agregado para la imaginería de la época. Ataca en especial el vicio de la hipocresía y especialmente a la nobleza de Madrid (donde estaba entonces la Corte) y de Andalucía; pero ese ímpetu satírico decae a partir del quinto *tranco* o salto, quizá porque el autor tiene en cuenta su acuciante situación económica y que depende de los que ataca; en la primera parte de la obra, los personajes zaheridos se muestran como *sabandijas humanas (sic)*; en la segunda, de talante más cortesano, aparecen interesadamente alabanzas y largas listas de nombres amigos a la manera de «cameos».

PERRO SEMIHUNDIDO

Tampoco el sentido de ***Perro semihundido*** es muy preciso. El reciente descubrimiento de un negativo fotográfico de **Laurent** ha hecho pensar que el perro mira a dos pájaros revoloteando pero la imagen no parece del todo concluyente. La que ahora vemos -si es que difiere en ese punto de la que **Goya** pintó- se ha convertido en **verdadero emblema del mundo contemporáneo**, «comentada pictóricamente» por artistas que, como **Antonio Saura**, la han hecho suya.

La angustiosa inseguridad que en el perro se expresa -¿se hunde, sobresale del talud, se afirma, mira o no a algo...?-, la parquedad de los motivos -la cabeza del perro, el talud por el que asoma y el espacio indefinido, que ocupa la mayor parte de la pintura-, su escueta organización formal de horizontales y verticales, el propio «gesto humano» del perro, son algunos de los rasgos que fundan esa condición emblemática, factores de su intensa emocionalidad: condición y emociones que el *Perro* extiende a todas las *Pinturas negras*.

- **QUINTA ETAPA : 1824-1828.** En 1824, GOYA EXILIADO

Goya pide permiso a **Fernando VII** para salir de España y pasa los últimos años de su vida en Burdeos. Allí realiza *La Lechera de Burdeos* (1827). En esta luminosa obra, Goya utiliza *una técnica pictórica consistente en aplicar manchas de color puras sin matizar*. Se trata de un precedente de las técnicas que utilizarán los impresionistas

LA LECHERA DE BURDEOS. 1827

Pintado un año antes de su muerte y durante su exilio voluntario en Burdeos, Francia. Goya se exilia por ser liberal y haber apoyado a José Bonaparte abiertamente, ya que eran perseguidos.

Vive en Burdeos sus últimos años, acompañado por **Leocadia** y los dos hijos de ésta, haciendo nuevos proyectos y creando *novedades en sus litografías y miniaturas sobre marfil*.

Pasa una corta estancia en París, hace un viaje a Madrid y al fin, muere en tierra francesa a los ochenta y dos años, el 16 de abril de 1828.

La lechera de Burdeos representa a una mujer cuya su postura parece indicar que va sentada en un asno o una mula; abajo a la izquierda en un cántaro, aparece incisa la firma de Goya sobre su panza. Esto 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).

El cuadro, destaca por la recuperación del color y la "técnica de pinceladas breves y yuxtapuestas que emplearían posteriormente los impresionistas". Para otros especialistas es casi impensable que el cuadro sea de Goya y podría ser de la que supuestamente es su hija **Rosario Weiss**.

En cuanto a la falsa autoría de Goya, se apuntan las siguientes razones: La figura que protagoniza el cuadro "está mal encuadrada y el espacio aparece comprimido", sin aire, como si se hubiera amputado el lienzo; detalles que contrastan con la genial "captación del ser humano en el espacio", habitual en Goya y el El colorido está muy alejado de "la gama oscura y monocroma" que caracteriza la obra de Goya en el tramo final de su vida.

ESTILOS DE GOYA

PRIMER GOYA: tardo barroco y rococó de estilo suave, adulator y tonos pasteles.

GOYA NEOCLÁSICO: de líneas depuradas, se aprecia en los detalles como la indumentaria o las joyas presentes en los retratos que realiza.

GOYA ROMÁNTICO: se deja llevar por el sentimiento extremo y la subjetividad, a la vez que le otorga el protagonismo al pueblo como sujeto y objeto de arte.

GOYA PRECEDENTE DEL IMPRESIONISMO: pincelada suelta y pastosa del la *Lechera de Burdeos*, realizado un año antes de su muerte.

GOYA PRECEDENTE DEL EXPRESIONISMO Y ARTE DE VANGUARDIA: el Goya más bronco y dramático el **Goya** de las *Pinturas Negras*. Sin esta etapa **Goya** no habría pasado a la posteridad con la importancia y relevancia que tiene.

