GOYA

1. **INTRODUCCIÓN**

Su vida discurre en unos años decisivos, que quedarán reflejados en su obra. Durante el reinado de Carlos III vive la Ilustración y “absorbe” las ideas de sus amigos ilustrados, como **Jovellanos o Moratín**, que influyen en la formación de su pensamiento. Vive también el convulso reinado de Carlos IV. Pero será, sobre todo, la Guerra de Independencia, con todas sus secuelas de barbarie y crueldad, la que cause una fuerte impresión en su ánimo, llevándole a un profundo desengaño y a una amarga reflexión sobre la condición humana. Finalmente, el reinado absolutista de Fernando VII reforzará este pesimismo.

Por otro lado, su trayectoria artística estará también marcada por dos crisis de enfermedad: la primera le deja sordo en la plenitud de la vida y la segunda lo volcará hacia su mundo interior, profundizando en los aspectos más oscuros del alma humana.

En cuanto a las influencias que recibe, él señala la propia Naturaleza, pero como sus dos grandes maestros admira a **Velázquez y a Rembrandt**.

Su obra experimentará una asombrosa evolución a lo largo de su vida, siempre atento a la realidad que le rodea y también a su propio mundo interior. Refleja con una agudeza crítica extraordinaria la sociedad de su tiempo y muestra en toda su crudeza el horror de la guerra. Es un retratista espléndido, pero también indaga, como nadie antes, en la parte más oscura del ser humano. Desde el punto de vista técnico su forma de pintar llega a adquirir una audacia asombrosa con una pincelada libre y suelta, que en ocasiones resuelve a través de verdaderas manchas. Su paleta también experimenta numerosos cambios desde el rico colorido de sus cartones para tapices y la maestría cromática alcanzada en su madurez hasta los tonos tremendamente sombríos de su obra final.

Su personalidad artística es tan poderosa que resulta difícil de clasificar y su obra anticipa muchas de las tendencias del arte contemporáneo: el romanticismo, el impresionismo, el expresionismo o incluso el surrealismo.

VIDA Y OBRA

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (Fuendetodos/Zaragoza, 1746 - Burdeos, 1828)

Su padre, José Goya, era maestro dorador, profesión artesana pero lucrativa, pues en la época los retablos eran dorados totalmente. Creció, por tanto, en un ambiente en que el arte era algo familiar. En Zaragoza comienza a estudiar en las Escuelas Pías, donde conoce a Martín Zapater, uno de sus mejores amigos, con el que mantendrá una abundante correspondencia que ha permitido a los estudiosos conocer numerosos datos sobre su vida. A los 14 años entró en el taller de José Luzán, modesto pintor aragonés. Fue condiscípulo de los Bayeu, luego famosos en la corte, formándose en el estilo del último barroco.

En 1763 se traslada a Madrid donde continúa su formación con **Francisco Bayeu**. Su principal objetivo, era lograr algún premio académico. Desde 1752 con la creación de la **Academia de San Fernando**, otro tipo de enseñanza de carácter oficial había empezado a sustituir a la tradicional enseñanza en el taller de un maestro.

En 1770 marcha a Italia sin ningún tipo de pensión ni de ayuda. Acude a un concurso convocado por la Academia de Parma y obtiene un éxito relative.

Tras su regreso a España realiza los primeros encargos de cierta importancia, debido tal vez a los ecos de su triunfo italiano y a la destreza adquirida en la técnica del fresco. En 1771 presenta su proyecto para la decoración de la bóveda del coreto de El Pilar, frente a la Santa Capilla. El tema, **“*La adoración del nombre de Dios por los ángeles*”**, está pintado en el estilo de los **Bayeu**, con influencias del último barroco, (una pintura brillante, colorista, de pincelada suelta, que artistas del vecino país habían introducido en España: **Giordano, Giaquinto y Tiépolo)**. Hasta 1774 realiza obras dentro de estas mismas características como las pinturas religiosas de la ***Cartuja de Aula Dei***. En todas ellas es perceptible una teatralidad típicamente barroca.

En 1773 Goya se había casado con **Josefa Bayeu**, hermana de **Francisco Bayeu**, pintor del rey y autor sobre todo de frescos. Por mediación de su cuñado, Goya es llamado **en 1774 a Madrid** para trabajar como ***cartonista*** en la Real Fábrica de Tapices. Los tapices estaban destinados a decorar las grandes salas de las residencias reales. La realización de cartones era entonces una ocupación habitual entre los pintores de la época. El ***cartón para tapices***es el lienzo que sirve de modelo a los maestros tapiceros para hacer los ejemplares definitivos.

* Goya pintó **cartones** para la Real Fábrica hasta 1791. A través de ellos, Goya refleja una visión optimista de la vida madrileña y de las costumbres populares.Los temas preferidos no celebran la grandeza y el poder, sino la alegría de la vida y la belleza; se relacionan con lo festivo y lo galante, destacando el papel concedido a la mujer ya los niños**.** El costumbrismo se refleja en la indumentaria, primero a la usanza rococó, con personajes vestidos con trajes lujosos, ceñidos y multicolores, damas luciendo prendas almidonadas, con faldas de aros {miriñaque) y hombres con casacas y tocados de pelucas; después, siguiendo la moda neoclásica: cabellos y vestidos sueltos, damas de escotes pronunciados, hombres con calzón largo y estrecho o vestidos de frac, etc. El nexo común de las dos etapas será la aparición de **majos y majas**, personajes vestidos con indumentarias "castizas" (peinetas, mantillas, redecillas para el cabello, hombreras y faja en los vestidos). Igualmente ese costumbrismo aparecerá en las representaciones festivas, como la vendimia, el juego de la gallinita, bailes y verbenas, etc. Goya no fue del todo ajeno a un estilo que, por otro lado, no parecía ajustarse especialmente a su temperamento.

Entre los cartones más famosos se encuentran *La vendimia*, *La primavera*, *El quitasol, La gallina ciega*…

* En **1780** abandona momentáneamente la Real Fábrica y es nombrado académico por la obra ***Cristo crucificado***, una pintura correcta, pero fría.Para entrar en la Academia de San Fernando, Goya tuvo que abandonar, al menos en parte, otras inquietudes y acercarse al otro gran estilo europeo de finales del siglo XVIII, el **Neoclasicismo, (**el gusto por el colorido frío, las composiciones académicas).

Tal vez debido a este éxito académico Goya recibe en Zaragoza un encargo importante por parte del Cabildo de El Pilar. Se trataba de decorar una cúpula con el tema de la Virgen como ***Regina Martyrum***y las cuatro pechinas con figuras de las virtudes. Goya trabajó con extraordinaria rapidez, en 41 sesiones (4 meses). El resultado es una obra de brillante colorido, perfectamente armonizado, valiente pincelada y enorme desenvoltura en la composición. Introduce elementos castizos en la pintura religiosa. Este encargo, sin embargo, proporcionó a Goya amargos sinsabores familiares, al no aceptar el artista la condición del Cabildo de que la obra fuera supervisada y corregida por su cuñado.

En estos años Goya empieza a realizar numerosos retratos, uno de los géneros que cultivó con verdadera maestría. Numerosos aristócratas posan ante él, lo que le proporciona éxito y fortuna. Puede así acceder al mundo aristocrático y entra en contacto con las casas de Alba y de Osuna. Los duques de Osuna serán sus más fieles clientes durante 30 años. Es magnífico el retrato titulado ***La familia del duque de Osuna*.**

En 1788 muere Carlos III y los nuevos monarcas, Carlos IV y su esposa María Luisa, favorecen desde el principio a Goya, que es respetado por la sociedad que le rodea. Sus pinturas, estampas y dibujos se acercan a lo popular. Esteacercamiento viene mediatizado por los gustos de la corte y la nobleza españolas de finales del XVIII y no esconde algún tipo de preocupación social por parte del pintor en estos momentos. Goya no haría sino adecuarse a esos gustos de unas personas que le permitían seguir ascendiendo socialmente.

* Sin embargo, en el año **1792** se iniciará una etapa decisiva en su vida. A consecuencia de una grave enfermedad queda sordo, factor que contribuyó a aislarle y a favorecer su creación de un mundo propio repleto de pesadillas y miedos personales, que se reflejan en su obra, cada vez más tormentosa y oscura. Esta tara física, contribuyó sin duda poderosamente a enriquecer la vida interior del artista y a propulsar su imaginación. A éste tipo de obras perteneció ***La casa de locos, El naufragio, El incendio***, de extraordinaria dramatismo, que tienen por protagonista a la masa anónima atacada por las fuerzas de la naturaleza. Este tema de la masa, del pueblo como agente o paciente en toda suerte de circunstancias, será una de las preferidas por el maestro.
* Goya inicia una obra gráfica (dibujos y grabados) que tendrá una influencia decisiva en el siglo XIX, destacando sus cuatro excepcionales series de **grabados**: ***Caprichos*, *Desastres*, *Tauromaquia* y *Disparates***. Son sus obras más peligrosamente comprometidas.

En 1795 conoce a la duquesa de Alba, protectora de artistas, de la que realiza dos magníficos retratos. La duquesa es el centro de interés de estos dibujos hechos **a la aguada**, técnica revolucionaria en estos momentos.

En 1798 recibe el encargo de decorar la ***capilla de San Antonio de la Florida***, lugar muy querido por los madrileños. El tema es un milagro de San Antonio: la resurrección de un asesinado para dar testimonio de la inocencia del padre del santo, acusado de homicidio. El pueblo de Madrid, al que retrata en toda una galería de actitudes, contempla el milagro. La técnica es de pinceladas amplias, vigorosas y audaces. El colorido es vibrante.

En el año 1799 se publican ***Los Caprichos***, una de sus series más célebres de grabados, en los que Goya refleja a la perfección las preocupaciones básicas del pensamiento ilustrado, dando rienda suelta a su fantasía. En su génesis tal vez se encuentra la crisis de su enfermedad y también el episodio de su estancia junto a la duquesa de Alba. Su contenido pone al pintor en peligro ante la Inquisición, pero Goya toma la precaución de ofrecer la serie al rey Carlos IV que la acepta. En los ***Capricho****s* se satirizan vicios universales como la avaricia, la lujuria, la gula o la hipocresía, pero también se denuncia el estado de superstición y oscurantismo en que se encontraba el pueblo español mediante algunos tópicos de la época como la defectuosa educación de los niños, los matrimonios por interés, la prostitución… Hay fuertes críticas a la nobleza y el clero, atacando sus privilegios e inmensas riquezas. Respecto a los sectores sociales menos favorecidos, agricultores y artesanos, Goya nos muestra la injusticia social a través de sus durísimas condiciones de vida. También es objeto de fuertes críticas a la Inquisición, que era necesario desterrar. Goya adopta siempre la postura ilustrada que considera que todo es resultado de las aberraciones de la razón que pueden corregirse y desterrarse.

En torno al cambio de siglo realiza algunos de sus mejores retratos, como el de ***La Condesa de Chinchón*** (1800), obra de carácter íntimo y emotivo en la que el artista logra captar el desencanto de una mujer cada vez más escarnecida por su marido, Godoy, destacando la dulzura de su rostro y su actitud reservada. También son de esa época las ***Majas***. *La maja desnuda* debe su fama en parte a que la representación del desnudo no era un tema habitual en la pintura española y el Santo Oficio lo prohibía. Por otro lado, a la posible identidad de la mujer retratada. Se trata, tal vez, de **Pepita Tudó**, amante **de Godoy**, y no de la duquesa de Alba como se ha querido afirmar. La maja nos contempla echada sobre blandos cojines, con una actitud entre ingenua y provocativa. El cuadro adornaba un gabinete del palacio del primer ministro.

En octubre de 1799 Goya alcanza el cenit de su carrera al ser nombrado primer pintor de cámara. Son años en los que realiza numerosos retratos de los reyes y demás miembros de la corte, que culminan con ***La Familia de Carlos IV*** en 1800. Goya fue un pintor de habilidad excepcional a la hora de plasmar la personalidad del modelo y la situación social. Es uno de los pintores que mejor supo captar las transparencias, la ligereza de los tejidos y su voluminosidad. En general, los retratos buscan realzar el temperamento, los rasgos psicológicos y sociales del retratado. Goya estudiará al personaje intentando ofrecer una visión, no sólo del aspecto físico del representado, sino también del aspecto moral. Selecciona de sus personajes aquellas facciones, gestos y vestidos que pueden mostrar actitudes y emociones. Esa visión espiritual es particularmente cruda cuando se trata de la realeza. En sus retratos de la familia real prima la solemnidad, pero también deja entrever destellos de sentimientos y actitudes.

* A fines de 1807 los ejércitos de Napoleón atraviesan España. La Guerra de Independencia marca un nuevo hito en su vida que le lleva a una amarga reflexión sobre la irracionalidad latente en la naturaleza humana y a un profundo pesimismo.

Vivió intensamente las contradicciones en las que se debatieron los ilustrados españoles entre la acogida entusiasta a las medidas liberalizadoras que promulgó José Bonaparte, y el rechazo a las atrocidades cometidas por el ejército invasor. Retrata los acontecimientos bélicos en todo su horror y desde el punto de vista de las víctimas. Por primera vez en la historia del arte la guerra no es heroica sino una excusa para dar rienda suelta a cuanto hay de brutal en el ser humano. Varios cuadros, como los célebres ***La carga de los mamelucos*** (1814) y ***Los fusilamientos de la Moncloa* o *Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío* (1814), (**sobre lasejecuciones de*El 3 de mayo de 1808),* realizados seguramente para eliminar suspicacias acerca de su actitud durante la ocupación, y sobre todo la serie de **estampas *Los Desastres de la Guerra***son la consecuencia de estos trágicos años.

En relación a los dos primeros Goya prescinde del héroe real, y representa al pueblo, especialmente al pueblo llano que protagonizó la resistencia. En el 2 de mayo de 1808, nos ofrece una imagen del enfrentamiento de los madrileños con la caballería francesa, su fiereza así como la desigualdad de armamento. La lucha no es una escena distante que podemos contemplar plácidamente, sino un enfrentamiento en el que, por nuestra distancia, podríamos participar. En la colección de 82 estampas de ***Los desastres de la guerra***(1810-1823; editada en 1863), Goya no contempla la guerra como el marco de una actividad heroica, sino como el ámbito de la crueldad, la tortura, el hambre y la miseria, la violación... Ni siquiera se permite tomar partido por unos u otros. No hay buenos y malos. Las escenas no narran secuencialmente una historia sino que son variaciones sobre temas: las distintas formas de la muerte, de la tortura o del hambre. También refleja el artista las esperanzas rotas de los españoles tras la vuelta de Fernando VII y la restauración del absolutismo. En esta serie Goya combina la aguada con **aguafuerte y aguatinta**. Establece violentos contrastes de luces y sombras para acentuar el terrible efecto que nos producen las escenas.

El sentido heroico que en otros artistas posee la muerte se pierde aquí a la vez que el distanciamiento: los fusiles casi tocan al que va a ser fusilado, los verdugos acompañan al ahorcado, la mutilación o el empalamiento son acontecimientos próximos. No hay consuelo sentimental, como no lo hay ideológico, tampoco estético: la muerte, la guerra, el hambre no son un espectáculo.

Dos elementos posteriores a la guerra, uno personal y otro externo condicionarán su vida. El primero se refiere a la muerte de su esposa, Josefa Bayeu, en 1812, sustituida por Leocadia Zorrilla de Weiss, joven que le acompañaría hasta el final de sus días. Y, en segundo lugar, **la vuelta a Madrid de Fernando VII en 1814,** que desata la más brutal persecución contra los liberales, entre los que se contaban algunos de los mejores amigos del pintor. Goya no se vería libre de sospechas.

Los *Desastres de la Guerra* no fueron publicados en vida de Goya. Su temática impedía que tuviesen una venta fácil, de manera que en 1815 emprende una nueva serie de estampas de asunto más amable: ***La Tauromaquia***. Goya era un gran aficionado a los toros, en ellos desarrolla temas de la historia del toreo, hazañas de toreros contemporáneos, las modalidades o *suertes* más comunes de la lidia de finales del siglo XVIII y principios del XIX, junto a diversos sucesos que tuvieron lugar por entonces, como la trágica muerte de uno de los diestros más populares, Pepe Illo.

* El nefasto ambiente político de la capital pudo impulsar a Goya a adquirir, en febrero de 1819, una propiedad situada a las afueras de Madrid, junto al río Manzanares**,** que posteriormenteserá llamada **Quinta del Sordo**. Al año siguiente comienza a decorar su nueva casa con pinturas murales al óleo que se extienden por dos salones de la planta baja y del primer piso: **son las *Pinturas Negras***, sobre las que existe un gran desconocimiento por la gran variedad de temas presentes en ella y el desconocimiento de los verdaderos motivos que llevaron al pintor a realizar las diferentes pinturas. Los especialistas parecen ponerse de acuerdo en proponer causas de índole psicológica y social; las primeras estarían en relación con la decadencia física y anímica del pintor, sobre todo tras su grave recaída en el año 1819. La vejez, la decadencia sexual y la muerte, que Goya sentía a muy cercana, aparecen presentes en muchas de las composiciones. En cuanto a los temas sociales, muchos de los que inspiran las Pinturas negras ya habían aparecido en otras obras de Goya: la sátira de la religión, los enfrentamientos civiles, el debate político, la violencia, la crítica a la brujería y a la superstición, etc. Goya huye de todo academicismo: la pincelada es completamente libre, enérgica, visible a primera vista, los rostros están distorsionados y la luz se emplea para poner de relieve lo trágico, lo feo y lo desagradable. En general, el dolor y la muerte son los temas predominantes. En este sentido, se consideran el antecedente del “**expresionismo**” por su recurrencia a la deformación como medio de expresión. A ello contribuyó el colorido, predominando el negro, el marrón, los verdes muy oscuros y algún tono rojizo. En cualquier caso, este conjunto constituye sin duda la obra más revolucionaria de Goya.
* La última serie de estampas llevada a cabo por Goya data también de estas fechas, aunque no vio la luz hasta muchos años después. Nos referimos a ***Los Proverbios*,** nombre con que fue publicada, **o L*os Disparates.*** *S*us estampas revelan un oscuro y enigmático universo difícil de interpretar; nos encontramos con imágenes oníricas, sombrías y dramáticas llegando en ocasiones a rozar lo grotesco, en las que aparecen personajes extraños cuyas acciones y expresiones consiguen despertar en el espectador sentimientos encontrados de curiosidad y desconcierto. Es probable que las planchas fueran grabadas en un momento delicado de la vida del artista, coincidiendo con una recaída en su enfermedad, lo que pudo ser el detonante del remarcado pesimismo e irracionalidad de las escenas. Es sin duda su serie más difícil de interpretar. Parecen que las aluden de manera más o menos oscura a sátiras sociales o políticas. Son visiones de pesadilla, escenas absurdas, personajes que no son de este mundo, reflejo del subconsciente atormentado de un hombre que contempla la vida con profunda amargura y pesimismo.Todos los acontecimientos, cualquiera que sea su asunto, se realizan en la oscuridad o la noche, sobre fondos oscuros realizados **al aguatinta**. Incluso escenas que podríamos calificar de alegres o divertidas adquieren un aire tenebroso y siniestro:el manteo de un pelele en *Disparate Femenino*, el susto de un gigantón en *Disparate de bobo*.
* Tras la sublevación de Riego se restablecen los derechos absolutos de Fernando VII y el comienzo de una oleada de terror y represión. Goya y decide salir hacia Burdeos, donde morirá.

La trascendencia posterior de Goya

Hemos comprobado que, a pesar de partir de una base barroca, con influencias de Rembrandt o Velázquez, Goya acaba suponiendo una ruptura con la tradición porque se atreve a crear su propio mundo. Goya rechaza el dibujo del Neoclasicismo frente al color y al movimiento. Y es esto precisamente lo que lega al arte posterior **romántico:** la expresividad de los rostros, la composición dinámica y el vigor plástico de la "mancha".

Numerosos artistas, en momentos posteriores, acudirán a Goya como fuente de inspiración. Entre ellos **Manet**. Asimismo, los **impresionistas** se inspiran en técnica en el tratamiento de las manchas.

Los **expresionistas** evocan el mundo de las pinturas negras al intentar plasmar el dolor y el miedo, el mundo interior de seres turbados (como ***El grito*, de Munch,**). Goya, en sus *Pinturas negras* ya había utilizado el color con una finalidad expresiva más allá de la imitación de la realidad.

Cuando los **surrealistas** se afanan en expresar el mundo de los sueños incorporando a su pintura las técnicas del psicoanálisis, no “inventan" un arte nuevo, sino que continúan una tendencia que se ha mantenido en el arte pictóríco desde El Bosco hasta Goya. Los elementos de crítica, de simbolismo y de visión interior del mundo son los mismos: ahí están los cuadros que representan las experiencias de la guerra de Dalí o Miró y lo extraño y perturbador y las alusiones al tiempo y a la muerte en la obra de Dalí.

En general, la pintura de los siglos XIX y XX, con todas sus escuelas y tendencias, tiene en Goya su fuente de inspiración, en temas, técnica, estilo, compromiso y concepción del mundo.

LA TÉCNICA DEL GRABADO EN GOYA

Recibe el nombre de **grabado** toda lámina o estampa impresa mediante diversas técnicas en las que el dibujo se realiza sobre planchas, normalmente de cobre, por medio de incisiones y se traslada después al papel una vez tintada la plancha mediante presión.

Hasta la aparición de la fotografía y otros medios de reproducción, el grabado supone el primer intento de reproducir de manera más o menos industrial una obra de arte para que alcance mayor difusión.

Existen distintos tipos de grabado, en función del material con el que se realice la plancha sobre la que se va a trabajar y posteriormente a entintar llamada **matriz**. Si la matriz es de madera el grabado se llama **xilografía**. Si la matriz es de metal el procedimiento es a la inversa por lo que se hablará de **grabado en hueco**, generalmente sobre plancha de cobre. En este caso el grabado puede ser de distintos tipos:

• Aguafuerte: La matriz es metal y el artista emplea un punzón metálico dibujando deeste modo la imagen deseada. Una vez terminada la composición, la placa se sumerge en un baño de ácido o aguafuerte cuya acción disuelve la zona de metal dibujada que se ha quedado sin protección.

• **Aguatinta**: La técnica es muy similar al proceso del aguafuerte, pero cubriendo algunas partes de la matriz cubren con cera. La ventaja de esta técnica es que el artista conseguir distintas tonalidades de grises y un negro más oscuro.

• **Litografía**: A diferencia de los anteriores procesos, en el caso de la litografía la imagen se crea directamente sobre una superficie de piedra.