

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO.

1-Contexto histórico: La Ilustración y la Revolución Francesa.

2-Neoclasicismo.

2.1. Concepto y características generales.

2.2. Arquitectura.

2.3. Escultura. Canova.

2.4. Pintura. David.

3-Goya

1-Contexto histórico: La Ilustración y la Revolución Francesa.

La época en la que resurge con fuerza esa nueva mirada a la Antigüedad clásica a la que se ha llamado Neoclasicismo, se enmarca dentro de la aparición del movimiento intelectual de la **Ilustración** que tiene a la razón por bandera. Los ilustrados se servían de la razón como un instrumento para analizar y comprender la realidad, frente a las anteriores explicaciones que se fundamentaban en explicaciones religiosas. Se trata, en definitiva de iluminar todo a la luz de la razón.

Los seguidores de la Ilustración mostraron una gran confianza en el progreso humano y resaltan la idea de consecución de la felicidad como una de las principales metas humanas. En lo social se oponían a los privilegios de nobles y clérigos y defienden el mérito personal como manera de reconocimiento y el ascenso social. Dentro del ámbito de las ideas políticas rechazaron al absolutismo monárquico y a algunos de sus máximos representantes se deben las concepciones de división de poderes (Montesquieu) y soberanía nacional (Rousseau). Al tiempo que pensadores como Voltaire defendían la libertad de pensamiento, frente al anterior control ideológico por parte de la Iglesia.

Éste es también el tiempo de desarrollo de la **Revolución Francesa**, periodo de la Historia de Francia entre 1789 y 1814/5 caracterizado por profundos cambios: 1-Políticos (el paso de una monarquía absoluta a otra de base constitucional, poco después a una República -La Convención- y, años más tarde, a un Imperio, dirigido por Napoleón. 2- Sociales. El final de la sociedad estamental y de los privilegios de nobles y clérigos, así como el ascenso de la burguesía. 3- Económicos. La consolidación del sistema

económico capitalista. 4- Ideológicos. La reafirmación de principios políticos como el de soberanía nacional y división de poderes, claves del liberalismo político.

En otro orden de cosas no hay que olvidar que el Neoclasicismo es coetáneo de otros hechos históricos destacados como la **Independencia de Estados Unidos** (último tercio del siglo XVIII) y la **Primera Revolución Industrial** que tiene sus orígenes en Inglaterra desde mediados de la centuria del Setecientos.

2. EL NEOCLASICISMO.

2.1. Concepto y Características generales.

El Neoclasicismo es un estilo artístico que se desarrolló -en Europa y América- desde mediados del s. XVIII hasta mediados del s. XIX, inspirado en las formas artísticas grecolatinas y en oposición al barroco

*Características:

1-El retorno a la Antigüedad Clásica grecorromana. En este sentido hay que resaltar la influencia de: a-Los estudios arqueológicos y la excavación de Pompeya (1738) y Herculano (1748). b-Las teorías estéticas basadas en la Antigüedad. Aportación teórica de Winckelmann, con su obra "Reflexiones sobre la imitación del arte griego en pintura y arquitectura" (1755), obra básica de referencia que tuvo una gran repercusión posterior. O también la obra divulgadora de Piranesi con sus famosos dibujos de las ruinas de la Antigüedad de Roma, sus recreaciones de esa época del pasado, célebres en la Europa del momento, que despertaron el deseo de evocar las glorias pasadas del mundo romano.

2-La imitación de la obras de la Antigüedad, no solo en el aspecto de la belleza formal, sino en la recreación de los valores artísticos, morales y políticos, que las hicieron posible

3-La reacción contra el Barroco- por su exceso de decorativismo, grandilocuencia y su relación con la Iglesia- el Rococó -por su carácter cortesano-.

4-La relación con concepciones filosóficas basadas en la razón - Ilustración-, que se manifiesta en: una tendencia secularizadora de la cultura (se desvincula de la religión). b-En el arte el predominio de la razón sobre la imaginación, la capacidad intelectual sobre la creativa, la disciplina sobre la inspiración.

5-La creación y desarrollo de las Academias,

El arte neoclásico se va a volver academicista, es decir, se van a configurar una serie de modelos estéticos que los artistas han de reproducir de manera obligada. Por esa razón se dejaba poca libertad creativa al artista que debía reproducir los modelos estéticos que se le enseñaban en las Academias.

6-En arquitectura predominan los elementos estructurales sobre los decorativos. Se da una revalorización de valores como los de sencillez, racionalidad y solidez en las construcciones.

7-En escultura, se tomaron como modelos de la Antigüedad, que eran muy abundantes, para la creación de nuevas obras de arte y se utilizó como principal material el mármol. Ambos aspectos hicieron que la escultura neoclásica de sensación, según algunos, de carecer de expresividad y dar la impresión de frialdad. En cuanto a las maneras de representación estaban desde las que tenía a la belleza ideal como modelos y otras que tendían más hacia el naturalismo

8-Respecto a la pintura, los artistas estaban muy encorsetados por los modelos academicistas que les obligaran a ceñirse a unas normas uniformes para todos los pintores basadas en el arte de hacer buen dibujo (prevalece frente al color), composiciones equilibradas y en la copia de los modelos clásicos. A parte hay que mencionar que la pintura neoclásica se cargó de contenidos didácticos y morales. Respecto a la temática se dio un gran auge de la pintura histórica, que se pone de modelo de transmisión de los ideales cívicos.

*Artistas y obras:

1-**Arquitectura:**

-Ledoux. Soufflot : El Panteón - Iglesia de Sainte Geneviève- (Francia), Vignon -La Madeleine-

-Juan de Villanueva -Museo del Prado-, Sabatini -Puerta de Alcalá- (España).

-K.G. Lagans -Puerta de Brandenburgo, Berlín. (Alemania).

2-**Escultura:**

-B. Thorvalsen- Jasón-(Dinamarca)

-Antonio Canova (1757 - 1822). Este escultor italiano está considerado como uno de los máximos exponentes de la escultura neoclásica. Su obra viene marcada por lograr plasmar el ideal clásico de belleza. Sus obras poseen formas y texturas suaves y las composiciones que emplea son equilibradas y proporcionadas. Empleó materiales como el mármol y el

bronce. Abarcó un gran abanico de temas: funerarios, retratos o mitológicos,

-Eros y Psique. Este grupo escultórico está esculpido en mármol. Representa el tema mitológico de la relación entre Eros (dios del amor) y Psique (mujer muy hermosa, pero de carácter inestable, hija de un rey de Asia). Psique desairó a Eros. Por ello Psique recurrió a Venus, quien le impuso una prueba que al no cumplirla la sumió en un profundo sueño, del cual solo podría despertarse con un beso de Eros. Este es el instante elegido por Canova para hacer la representación, en la que se trasluce el reflejo del amor espiritual y el carnal simbolizado en los dos personajes. La composición se organiza en torno a una "X", formada por las alas de Eros y las extremidades de los dos. Los extremos de esa composición no llevan al centro donde tiene lugar la escena del beso que se enmarca dentro de un círculo, formado por los brazos de ambos. Eros sostiene a su amada por el pecho mientras Psique posa levemente sus manos sobre la cabeza de este. Estos gestos desprenden una gran ternura y dotan al conjunto de un fuerte pasión y erotismo.

-Retrato de Paulina Bonaparte-

-Las Tres Gracias

3-Pintura:

Jacques - Louis David (1748-1825). Fue uno de los grandes pintores franceses de finales del XVIII y principios del XIX. Se adhirió por completo a los ideales de la Revolución francesa, simpatizó fervientemente por la causa jacobina y fue amigo de Robespierre. Tras la caída de éste estuvo en prisión y con posterioridad se puso al servicio de la exaltación de Napoleón.

Su pintura parte de la admiración por la Antigüedad (temas y personajes clásicos) para luego enfocar el interés por la glorificación de los hechos históricos y los personajes de la época en la que vive (Revolución Francesa y Napoleón). Por esta razón su temática preferente fue la histórica con el propósito de reflejar los grandes ideales políticos y cívicos como el patriotismo y el heroísmo.

-El Juramento de los Horacios.

Esta obra toma como modelo la tragedia "Horace" de Corneille, que bebe en la fuente del historiador latino Tito Livio. La escena narra un hecho de los primeros tiempos de Roma, cuando esta ciudad se disputaba con otra vecina, Alba Longa, el dominio de Italia Central, en que planteó una lucha entre tres guerreros de ambas ciudades: Horacios contra Curiacos. El lamento de una hermana de los Horacios por la muerte de su marido Curiaco, hizo que esta fuera muerta por uno de sus hermanos, a causa de su falta de

patriotismo. Respecto a la composición el artista escogió líneas rectas para los hombres y sinuosas para las mujeres. Las figuras se organizan entorno a triángulos y los tres jóvenes, junto a su padre, se enmarcan en un triángulo. El número tres es una constante en la obra: tres jóvenes, tres espadas, tres mujeres, tres arcos...El cuadro asimismo está lleno de mensajes simbólicos como la túnica roja del padre (juramento de sangre, derramamiento de sangre) o el contraste de la fuerza de los hombres y el abatimiento de las mujeres. Respecto a los elementos formales, resalta el predominio del dibujo sobre el cromatismo. Los colores que emplea son claros y brillantes, resaltan los tonos rojos, grises y ocres. El tratamiento de la luz también esta presente en el cuadro.

-La muerte de Marat-;

- Ingrés-La Bañista- (Franceses); Mengs (Bohemia).

3-FRANCISCO DE GOYA.

- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.

Goya vivió durante un momento histórico de grandes transformaciones en Europa y España -la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del s. XIX- tanto en el terreno político, económico como social. A grandes pinceladas esos cambios vienen marcados por el paso del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea y se evidenciaron:

-En lo político por el mantenimiento de las monarquías absolutistas, que en algunos casos introdujeron reformas encaminadas a mejorar las estructuras socioeconómicas de sus países, pero desde arriba sin dar participación al pueblo, fue el denominado "despotismo ilustrado". Este modelo absolutista entró en crisis a raíz de la difusión de las nuevas ideas políticas plasmadas en la Revolución Francesa. En España es la época del llamado reformismo borbónico.

-En el terreno económico por las mejoras en la agricultura tanto en cultivos como en técnicas y en el paso de la producción manufacturera a la industrial (Revolución Industrial en Inglaterra). Sin embargo en nuestro país se mantenían unas estructuras económicas arcaicas, que apenas fueron modificadas por las medidas dictadas -los políticos ilustrados- para su dinamización .

-En el ámbito social se sigue manteniendo la estructura estamental, pero frente al resto de Europa en la que la burguesía poco a poco empieza a tener un protagonismo cada vez más creciente, la sociedad hispana mantiene las desigualdades sociales y la hegemonía de los grupos aristocráticos y eclesiásticos (la Iglesia conserva un amplio poder).

-En lo ideológico este periodo viene definido por la expansión del pensamiento ilustrado, que tuvo como ideas ejes, la del progreso y la confianza en la luz de la razón. Estas ideas penetraron en España y fueron asumidas en algunos círculos intelectuales (Ej. Jovellanos...), calando también en el espíritu de Goya.

-Por último en el plano artístico Goya aparece mientras está en pleno auge el Neoclasicismo y se adelanta en algunos aspectos a movimientos pictóricos posteriores del s. XIX, como el Romanticismo y el Realismo.

- DATOS BIOGRÁFICOS.

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) es uno de los pintores más trascendentales de la Historia del Arte español de todos los tiempos. Nació en Fuendetodos, un pequeño pueblo de Zaragoza. Sus primeros estudios artísticos los realizó en Zaragoza con José Luxán.

Se trasladó muy joven a Madrid dónde participó en los premios de la Academia de San Fernando (para obtener una beca para ir a Italia), pero fue repetidamente rechazado. Algún tiempo después marchó hacia Italia - con sus propios medios- , allí aprendió la técnica del fresco y obtuvo un premio de la Academia de Parma (cuadro "Aníbal pasando los Alpes", hoy desaparecido).

En 1771 volvió a Zaragoza dónde pintó la bóveda del templo del Pilar y varios cuadros para la Cartuja de Aula Dei.

En 1775 estaba de nuevo en Madrid se casó con Josefa Bayeu, hermana de Francisco Bayeu, pintor de Cámara, quién es posible que le facilitara el acceso a los talleres reales, donde realizó sus primeros trabajos para cartones para tapices, en los que desarrolla escenas costumbristas y de raigambre popular.

Los éxitos de sus cartones para tapices le valieron la simpatía de los reyes y protegido por la duquesa de Osuna, atraída por los primeros retratos de este insigne pintor, Goya se convirtió en 1785 en pintor del rey Carlos III , algunos años después en el del monarca Carlos IV (1789). Era en estos momentos un retratista afamado y cuándo fue más intenso su triunfo y reconocimiento social.

Hacia 1790/93 tuvo lugar un hecho trascendental en trayectoria vital de Goya: cayó gravemente enfermo, luchando durante meses entre la vida y la muerte, pero aunque logró recuperarse, la enfermedad le dejó una terrible secuela que le marcó de forma perenne para el resto de sus días: la sordera. Este hecho se vio plasmado en su actividad artística produciendose una profunda transformación ya que la tendencia hacia la introspección y el aislamiento, hizo que los temas alegres, positivos y amables de su etapa

anterior dejaron paso a una percepción negativa de su entorno social, resaltando a partir de entonces una agria crítica social, a los que se sumó una desbordante imaginación en la que da rienda suelta a la expresión de todo lo que sentía en su interior, un mundo onírico lleno de figuras fantásticas o monstruosas (primeros "Caprichos"). En esta época efectuó una serie de pequeños cuadros llenos de fantasía donde representaba escenas de la vida española (p.e. "el entierro de la sardina"), además siguió haciendo retratos y decoró la Bóveda de San Antonio de la Florida.

Desde 1808, con el comienzo de la Guerra de la Independencia, producida por la invasión de las tropas francesas, y todos los desmanes y horrores que se cometieron en ella: violaciones, fusilamientos, robos, sacrilegios, etc; se incrementó aún más el carácter pesimista y crítico de Goya. De aquel enfrentamiento bélico no le impresionó tanto la capacidad de entrega y el patriotismo de los españoles sino lo irracional y terrible de cualquier tipo de contienda, como aquella, en la que se desatan las pasiones más bajas y destructivas del ser humano. (Ej. los cuadros sobre el "Dos de Mayo" y la serie de las "Desastres" -grabados-).

Terminada la guerra Goya volvió a ser pintor de Cámara, esta vez de Fernando VII-pese a haber hecho retratos del rey José y de que algunos le acusaran de afrancesado-. La represión de este monarca contra los liberales, con cuya ideología se sentía identificado, le hicieron aislarse más y más. Es la época de las llamadas "pinturas negras" de la llamada "Quinta del Sordo", donde su expresionismo se vuelve descarnado elevando la fealdad a la categoría de Arte por medio de brujas, hechiceras, viejas...; y también de otra serie de grabados: los "Disparates".

Tras la entrada de las tropas francesas ("Los Cien Mil Hijos de San Luis") para acabar con la experiencia del Trienio Liberal (1820-1823) y el incremento de la persecución contra los liberales, Goya hastiado optó por salir de España y se estableció en Burdeos, donde murió en 1828.

- EVOLUCIÓN ARTÍSTICA: RASGOS ESTILÍSTICOS.

Lo que más llama la atención de la obra artística de Goya es el **contraste** entre las realizaciones de su primera etapa, y la que se inicia cuando se vuelve sordo, que es tan acentuado que parece tratarse de dos artistas diferentes:

1- La primera fase es la de los temas alegres y populares, de gran colorido, con tonalidades rojas o grises, de dibujo bien elaborado.

2- La segunda es la del pesimismo y la temática de los cuadros se orienta a los aspectos más horribles, terribles e incluso desagradables de la vida y a una incontenible fantasía, el dibujo acabado de la etapa anterior se rompe

dejando paso a la técnica de manchas, muy expresiva. Por otra parte el colorido es sustituido por una mayor presencia del negro en sus cuadros, que culmina con las "pinturas negras".

Otro rasgo a resaltar de Goya es su **sentido de la realidad**, o sea, la captación de lo real, pero no trata de pintar lo que ve tal como lo observa sino de darle su peculiar interpretación en la que el componente imaginativo y subjetivo es fundamental.

En cuanto a la **composición** estuvo muy influido en su etapa inicial por los procedimientos compositivos neoclásicos, o dicho de otra manera, tendía a ordenar geométricamente las figuras, agrupándolas en triángulos regulares, cuadrados, rectángulos, rombos, pirámides, etc. (Ej. los cartones para tapices). En los retratos colectivos colocaba a los personajes dentro de líneas paralelas. Sin embargo en su etapa de madurez buscó una mayor libertad compositiva en busca de un creciente dinamismo y expresividad. (Ej. curva que describe el cuerpo de un jinete que cae en el cuadro "La carga de los mamelucos").

La **expresividad** es otra de las constantes del arte de Goya sobre todo en sus últimos períodos. A través de grandes trazos (manchas) dio a las figuras una enorme vitalidad y sentimiento, concentrándose dicha intención en los rostros y en el movimiento de los miembros con la voluntad última de expresar ideas o sentimientos interiores, por ejemplo: 1- En el cuadro de "Los fusilamientos de tres de Mayo" el patriota de rodillas y con los brazos abiertos expresaría la indefensión frente la crueldad significada en esa hilera de soldados franceses sin rostros dispuesto a matar sin ningún tipo de piedad. 2-En "Viejos comiendo sopa" supo retratar como pocos artistas lo han hecho la fealdad y decrepitud humana. 3-O en "Saturno devorando a su hijo" símbolo de la maldad y el espíritu destructivo que a veces se adueña de los seres humanos.

En los **retratos** se distinguió por el estudio psicológico y la personalidad de cada personajes, caracterizando individualmente con gran maestría a cada uno de ellos, esto se puede apreciar en retratos colectivos como: "La familia de Carlos IV".

Por lo que se refiere al **paisaje**, fue un tema que estuvo presente en los cartones para tapices. en ellos resaltan los tonos claros y brillantes obteniendo como antes había hecho Velázquez una atmósfera densa y luminosa, así como una graduación de la nitidez de las figuras en orden a la distancia (Ej. "la vendimia"). Otros resaltan por sus tonos fríos y por lograr exponer la sensación de frío que produce el viento gélido (Ej. "La nevada").

En sus "**pinturas negras**" la ausencia de color, el negro es uno de los protagonistas básicos así como temas fantásticos que están más allá de la realidad próxima del autor y de los temas alegres de su etapa inicial, un

mundo de seres horribles u personajes deformes se adueña de sus obras. En estas realizaciones lo que pierde en colorido lo gana en una tremenda expresividad.

- SIGNIFICADO DE LA OBRA DE GOYA.

Goya como ya ha quedado expresado de forma nítida pasó de ser un artista que aceptaba la sociedad en la que vivía e incluso recreaba en sus obras los aspectos especialmente vitalistas y alegres como fiestas populares, escenas costumbristas...a ser un profundo **crítico** de la estructura social e instituciones de su época, de ciertos personajes concretos: de la realeza (un poco disimulada en retratos como el del la "familia de Carlos IV"), de los eclesiásticos, de la ignorancia e incultura del populacho, ("Grabados")...y de los momentos históricos concretos que le tocó vivir (los excesos cometidos durante la Guerra de la Independencia, o la persecución contra los liberales con el reinado de Fernando VII).

Asimismo cabe resaltar el **protagonismo** que da **al pueblo** en sus personajes, cuando en alguna de sus representaciones pictóricas se hace una crítica o aparece un personaje concreto tiene el valor de la representación de una colectividad (Ej. En los fusilamientos del 3 de mayo, los franceses no están asesinando a grupo de patriotas sino al pueblo español en su conjunto).

Por último podría hacer referencia a una serie de acontecimientos tanto personales como externos que influirán decisivamente sobre su estilo artístico: la sordera, la guerra, etc

- OBRAS.

A-Costumbristas.

*Cartones para tapices:

A partir de 1775 gracias a sus amigo y cuñado Francisco Bayeu, Goya recibió el encargo de pintar una serie de "cartones" para tapices destinados a la real fábrica de Santa Bárbara, de la que Bayeu era uno de los directores. Los tapices iban a parar en gran parte a las residencias reales y de los nobles. En realidad se trataba de óleos sobre telas que se utilizaban como modelo para efectuar los tapices (entre 1772 y 1792 Goya pintó en distintos períodos sesenta y tres cartones, que se encuentran casi todos en el Museo del Prado). Precisamente fue la fama que adquirió con los primeros "cartones" lo que le catapultó a la fama y le abrió las puertas de la

aristocracia y de la corte. Las reuniones y fiestas populares fueron los motivos que inspiraron estas realizaciones. Entre ellas sobresalen:

-La pradera de San Isidro. Se trata de un boceto para un cartón para tapiz. Es un paisaje, en el que se aprecia en primer plano a una multitud de personas que se extiende hasta las orillas del Manzanares y, detrás del río, el panorama de la ciudad donde se ven algunos edificios más característicos; la sensación de lejanía está perfectamente lograda por medio de la progresiva difuminación de los perfiles.

-Las cuatro estaciones. Resaltan:

*"La vendimia". Esta obra simboliza al otoño. Es una composición piramidal donde el centro visual lo ocupa el racimo de uvas donde convergen las manos de los personajes. En el fondo dos campesinos trabajan cortando uva y en último término un paisaje montañoso.

* "La nevada" . Se observa a tres hombres que caminan envueltos en mantas, y les sigue una mula cargada con un cerdo abierto en canal; delante otro personaje con una escopeta, y un perro en primer plano. Al fondo un paisaje nevado y árboles inclinados por la fuerza del viento. La simbología del invierno viene marcada por la faena de la matanza así como el paisaje gélido de un campo nevado. Colores de tonos claros.

-El albañil herido. Se interpreta como un cuadro de contenido social. En él se ve a un albañil, que se ha lastimado al caerse de un andamio, mientras es transportado por otras dos personas. Algunos estudiosos lo relacionan con un edicto de Carlos III de 1778 que obligaba al levantamiento de andamios para prevenir los accidentes en la construcción; aunque otros van más allá y afirman que sería un homenaje al rey por su preocupación social, muy en la línea de los ilustrados.

-La gallina ciega. Es uno de los más célebres cartones de Goya. A la orilla de un río cuatro muchachas y cinco jóvenes juegan en cordón a la gallina ciega o "cucharón", como se conocía este juego en el s. XVIII; todos vestidos de manera muy elegante. La composición se estructura en torno a un círculo formado por las personas agarradas de las manos que participan en el juego, que se continua en la incurvación de las orillas del río.

-El pelele. En él se observa a cuatro mujeres vestidas de majas que mantean a un pelele. La comicidad aflora en las sonrisas de las jóvenes y en los grotescos movimientos del pelele al ser lanzado al aire. Se trataba de un juego viejo relacionado con la Semana Santa.

-El quitasol. Es uno de los cartones más logrados. En él se muestra a una muchacha ricamente vestida, sentada en el suelo; sobre la falda tiene un pequeño perro. Detrás, un joven que con una sombrilla la resguarda del sol. La composición se basa en un triángulo, que encierra a la figura de la muchacha y a la del joven. Resaltar el contraste luminoso entre el rostro del

joven, plenamente iluminado y de la mujer, bajo la sombra del quitasol. Colores suaves y pincelada deshecha.

-El cacharrero. Representa una escena cotidiana aparentemente trivial: Un puesto de loza en el que uno majos conversan con un cacharrero; un coche con lacayos en la parte de atrás y una mujer en su interior, que se mueve ante la miranda indiferente de dos personas que aparecen de espaldas; y con una ciudad de fondo.

*Otros cuadros de fiestas y costumbres populares españolas:

-El entierro de la Sardina. En este cuadro Goya da muestra de su afición por pintar escenas inspiradas en las fiestas y costumbres populares españolas, presentando esta escena carnavales en una vertiente tragicómica y subrayando en último término la ridiculez de estos personajes disfrazados

-Los disciplinantes.

-El tribunal de la Inquisición.

-Una casa de locos...

B-Retratos .

*De personajes reales o de la corte:

-Carlos III (de cazador). Parece ser que para hacerlo Goya tomo como modelo algunas obras de Velázquez. En este cuadro aparece el personaje real más como una persona amante de la caza -en sus afición- que como monarca -rango político-.

-Carlos IV.

-Maria Luisa de Palma.

-José I.

-Fernando VII.

-Manuel Godoy.

-La familia de Carlos IV (1801. Museo del Prado). Es uno de los retratos más importantes de Goya. Al igual que hizo Velázquez con "Las Meninas" Goya se coloca el mismo -a la izquierda- pintando un lienzo, que no vemos. Dispone delante a la familia real , pero no crea un amplio espacio como el de Velázquez pues la escena queda limitada por la pared que aparece detrás. Los personajes retratados son los siguientes: Los reyes en le centro, con el infante Francisco de Paula cogido de la mano de la reina Maria Luisa , el infante Carlos María Isidro, a la izquierda, junto al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, la hermana del rey maría Isabel; al lado de Carlos IV, hacia la derecha, el infante Antonio Pascual, hermano del monarca, la infanta Carlota Joaquina, don Luis de Borbón, Pirincipe de prima, y sus

esposa la Infanta María Josefina , que lleva en brazos al pequeño Carlos Luís.

Se debe considerar como un aspecto especialmente relevante de esta obra su sentido crítico, en el tratamiento realista de los rostros, individualizado a los personajes en sus aspecto físico y temperamento no dejando resquicios a un mínimo idealismo. Además Goya se atrevió a colocar a la figura de la reina en el centro de la composición, trasluciendo el carácter fuerte y dominante de ésta sobre su esposo.

*Masculinos :

-Isidoro Márquez. Fue actor y amigo personal del pintor. Esta obra se distingue por su técnica. Pinceladas cortas, pastosas y rápidas

-Jovellanos. Este famoso ilustrado fue amigo y protector de Goya -le ayudó a conseguir muchos encargos e influyó sobre su pensamiento-. Jovellanos aparece sentado, con la mejilla apoyada sobre la mano izquierda y el brazo colocado sobre una mesa, repleta de papeles y presidida (detrás) por la diosa Minerva, diosa de la sabiduría. La actitud del retratado es pensativa con un cierto aire de melancolía, incluso -en opinión de otros- es el gesto de un hombre cansado que no ha podido ver realizados sus proyectos políticos de modernización de España.

-Iriarte.

-Moratín.

-Francisco Bayeu. El retratado fue el cuñado de Goya. A pesar de que le ayudó en sus comienzos pictóricos las relaciones entre ambos no siempre fueron buenas. Este personaje murió mientras era retratado. Las señales de la enfermedad que sufría se aprecian en su rostro. Domina el color gris.

-El conde de Fernán Nuñez.

-Autorretratos...

*Femeninos:

-La duquesa de Alba. (Dos retratos). En uno de ellos Goya hizo un demostración del dominio de la expresión de las telas y del blanco y en el segundo del color negro- la duquesa aparece de luto-. En los dos es firme el tratamiento de la figura, entonada en sus contraste con el paisaje, plantada sobre el suelo, a la vez delicada y contenida, lejos del sentimentalismo o la gesticulación.

-La Condesa de Chinchón. Retrato de María Teresa de Borbón Villabriga, esposa de de Manuel Godoy. Sobresale el tratamiento de las texturas y de la luz.

-la Marquesa de Santa Cruz. Predominio del tono nacarado.

-La maja desnuda y la maja vestida. Son dos de sus obras más populares. Se pintaron entre 1795-1798. Se encontraron tras la caída de Godoy entre los bienes de este personaje por lo que se presume que fueron encargadas por él. Mas tarde fueron consideradas pinturas obscenas por la Inquisición y Goya, por este motivo tuvo algunos problemas. Apenas hay diferencia en cuanto a la composición entre las dos "majas". La desnuda presenta a una sensual dama, como una síntesis del ideal de belleza femenina. La vestida se realizó con pinceladas más sueltas. Se supone que ambas obras se concibieron para un marco doble en el que la maja vestida se colocaría protegiendo a la desnuda. Se ha especulado mucho sobre el rostro de estas damas, en el que algunos han querido ver a la duquesa de Alba.

*Niños: -Don Manuel Osorio de Zúñiga.

*Colectivos.

-Los duques de Osuna y sus hijos. En este cuadro sobre un fondo neutro están representados el duque de Osuna -de pie- y su esposa la condesa-duquesa de Benavente, sentada; junto a sus pequeños hijos, dos niños y dos niñas, que se entretienen con juguetes. La familia Osuna era el prototipo de familia ilustrada de la época. El retrato está compuesto de forma piramidal, siguiendo un prototipo típicamente clasicista. Los colores del cuadro son fríos. Resaltar la ternura con la que Goya capta a los niños y en sus ocupación habitual, el juego. También se advierte la simpatía con la que están mostrados los duques, que fueron unos de los protectores de Goya. Se fecha hacia 1788.

C- Temas religiosos.

-Cristo crucificado. Fue pintado por el artista de Fuentetodos como prueba para ser aceptado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. A este cuadro le dio un tratamiento clasicista. En él aparece un Cristo sin señales de violencia en su cuerpo sobre un fondo neutro de color oscuro. La técnica es diferente a la habitualmente utilizada por Goya, se trata de una pincelada lisa, cuidadosa y brillante.

-Frescos para la ermita de san Antonio de la Florida (Madrid). En 1798 se le encargó a Goya su decoración, que comprendía la cúpula y los cuatro triángulos de la base, el ábside, los espacios de los arcos que cubren los cortos brazos de la cruz y las superficies de las ventanas. Pero el espacio principal es la cúpula; allí representó uno de los milagros de San Antonio: la resurrección de un asesinado para que diera testimonio de su inocencia del padre del santo, acusado del homicidio. Goya dispuso esta escena al aire

libre y con una muchedumbre que asiste al acontecimiento como si lo presenciara desde un balcón. El fresco está realizado mediante pinceladas amplias y vigorosas.

-Prendimiento. Boceto para un cuadro de la sacristía de la Catedral de Toledo. Presenta muchas variaciones respecto al cuadro final.. Destaca la fuerza de la técnica empleada, con amplios trazos y mucha pasta. Preside el centro de la composición la figura de Cristo con su túnica blanca, el resto de los personajes se agrupan en torno a él son puras sombras, acentuando el efecto de nocturnidad por los brochazos amarillos que simulan luz artificial.

-La Oración del Huerto.

-La última comunión de San José de Calasanz.

D- Temas históricos. Pinturas sobre la Guerra.

-El dos de mayo de 1808 o la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. (1814. Museo del Prado). Este cuadro nos ofrece el enfrentamiento que tuvo lugar en la Puerta del Sol entre los madrileños y la caballería francesa(mamelucos), en el que se aprecia la fiereza de esta y la desigualdad de armamento entre los contendientes. Goya sitúa la escena sobre un fondo de casas sesgadas que hace que se centre el interés en el primer plano y sitúa a los espectadores del cuadro como observadores privilegiados de la escena, que parece que se ven envueltos en la lucha. En cuanto a la composición aunque parece un tumulto de figuras sin organización, se aprecia una inteligente ordenación en torno a varias líneas curvas convexas.

-Los fusilamientos del 3 de mayo o fusilamientos de la Moncloa (o de la montaña del Príncipe Pío) -1814. Museo del Prado- Esta dramática escena se desarrolla sobre una ligera loma en la que bajo la luz de un farol que deja en la oscuridad a los soldados franceses e ilumina a los patriotas, tienen lugar los fusilamientos. Los que van a ser ejecutados suben por el otro lado de la loma. Detrás aparece como fondo la noche oscura y un paisaje madrileño.

Los analistas han resaltado dos aspectos de esta pintura:

1-El diferente tratamiento de ejecutores y ejecutados. Los soldados franceses son convertidos en una anónima máquina de matar que permanece en la oscuridad, mientras que por otro lado, Goya, ilumina a toda luz a los patriotas, que se convierten así en el centro de atención de la pintura.

2-La diversidad de figuras, personalidades y actitudes de los que se están enfrentando a la muerte, desde el patriota -de camisa blanca-que levanta los brazos y ofrece el pecho a las balas, hasta el que se tapa los ojos porque no quiere ver, el que reza, el que grita insultante, el aterrorizado, el

resignado..., y el muerto, envuelto en un charco de sangre y primero del motón de cadáveres que van a formar todos.

-El coloso. No está segura la autoría de Goya de esta obra. Fue realizada durante el transcurso de la guerra de la Independencia, aunque en sus concepción anuncia ya a las "pinturas negras". Se trata de un gigante, cuya figura se yergue desnuda y amenazadora. Ante su visión toda una multitud huye despavorida -excepto un asno que inexplicablemente permanece inmóvil-. Se le han dado diversas interpretaciones ; según unos simbolizaría a Napoleón o la guerra, cuya presencia produce terror, pánico en la muchedumbre que huye ante la cercanía del peligro que se cierne sobre ella; según otros a los españoles levantándose contra los ejércitos opresores de los franceses.

E- Pinturas negras.

Son una serie de pinturas que Goya pintó en una casa que adquirió -en 1819- a orillas del Manzanares, denominada "Quinta del Sordo", en la que vivió hasta 1823. Las pinturas, que estaban situadas en dos salas de la planta baja y el primer piso respectivamente, se hicieron al óleo sobre yeso (posteriormente han sido pasadas a lienzos y ahora se exhiben en el Museo del Prado) y reciben el nombre de "Pinturas Negras" por su colorido, a base de tonos negros, pardos y ocre.

Se ha escrito mucho sobre su significado e incluso sobre el título de estas obras, pero es evidente que guardan una fuerte carga simbólica. Hay que tener en cuenta que fueron pintadas por un anciano de más de 70 años, después de haber pasado una grave enfermedad, a lo que sumaba una progresiva soledad y la experiencia vital de hechos especialmente negativos como la guerra. Todo ello hace que Goya emplee la pintura como un medio para expresar la decepción por las gentes, su amargura, no exento todo ello de un toque de ironía sobre el mundo que le rodeaba. En resumen, construyó todo un catálogo de imágenes de pesadillas y proyecciones agitadas de su inconsciente personal. Algunos las consideran un antecedente del expresionismo. Entre ellas están las siguientes:

-El aquelarre o el gran cabrón. El tema de esta composición pictórica es el de una reunión de brujas presidida por el diablo bajo la forma de macho cabrío

-Dos viejos comiendo sopa. Sería una representación de al vejez, aunque según otros de la miseria o de la propia muerte.

-Saturno devorando a su hijo. En él se muestra un tema mitológico, Saturno, transposición del Dios griego Cronos, el tiempo, que todo lo devora.

-Duelo a garrotazos. Presenta una forma de batirse en duelo especialmente cruel: dos hombres con las piernas atadas y enterradas se golpean hasta que uno de ellos muere. Se trata de un acto de trágica violencia capaz de remover la conciencia del espectador.

-Perro semihundido. Es una de la "Pinturas Negras" de Goya más enigmáticas. Se trata de una composición sencilla: la cabeza de un perro que asoma tras una loma, mirando a la derecha, en la que la mayor parte del cuadro lo ocupa un fondo indeterminado. Expresaría, según algunas opiniones, la autoconciencia del pintor de estar inmerso en la más absoluta de las soledades.

-Las Parcas. Representan a las Moiras o Parcas (para los romanos), diosas del nacimiento humano y del destino. Están relacionadas con la duración de la vida humana. Una fabrica el hilo de la vida, otra hace de él un ovillo y la tercera es la que lo corta inesperadamente con unas tijeras (Atropo).

F- Grabados y dibujos.

-Grabados:

Grabado (Definición): Es la técnica de reproducir sobre el papel figuras mediante un molde o matriz, abarca diversos procedimientos según el material utilizado para preparar la matriz:

a) Xilografía o grabado en relieve , cuya matriz es generalmente la madera - de ahí su nombre- y está tallada mediante gubias o buriles.

b) Huecograbado o grabado en hueco, cuya matriz es de metal, por lo común cobre, está tallada en hueco , ya sea con ácido -aguafuerte- o mediante un buril -talla dulce- o mediante un instrumento de acero de forma de aguja más fina que el buril pero sin filo -puntaseca.

c) Litografía o grabado plano, mediante una matriz de piedra, dibujando directamente sobre ella con un lápiz o pincel.

*Aguafuete: Ácido -nitríco rebajado con agua-que se emplea en una de las técnica de grabado. Fases: 1-Cubrir la plancha metálica con parafina -cera- 2-Trazar la composición con un punzón. 3-Verter el ácido que marca lo surcos sobre la plancha metálica que sirve de molde para el grabado. 4-Echar la tinta e imprimir sobre el papel.

*Aquatinta: Variedad de grabado al aguafuete, que consiste en echar polvo de resina sobre la plancha que luego se calienta, dando lugar a un efecto de granulado; posteriormente se echa el ácido que come la parte donde no hay resina y finalmente se echa la tinta y se imprime. El aguatinta da un efecto de punteado. Lo empleo mucho Goya.

1-Caprichos.

Es la primera gran serie de grabados que Goya puso a la venta en 1799 y que se presupone que realizó entre 1792 -después de salir de la grave enfermedad que le afectó- y 1797. Son en total 80 estampas. Las técnicas utilizadas en ellos son preferentemente el aguafuerte y el aguainta, que utilizaba preferentemente para los fondos. El aguainta daba homogeneidad al conjunto de las estampas sobretodo para reflejar los fondos nocturnos, obteniendo tonos oscuros aterciopelados.

En general, en todos ellos, domina el sentido crítico de Goya como censor de los vicios de la sociedad de su tiempo. Algunos analistas relacionan los "Caprichos" con los personajes de ilustrados como Moratín o Feijoo. Pese a que Goya se colocó en un mundo de invención con estos grabados tuvo la realidad como modelo constante de su inspiración.

Los temas predilectos fueron: a- Los matrimonios de conveniencia, rasgo evidente de hipocresía social y doble moral ("El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega", nº 2). b- la prostitución -aunque tratada de manera muy ambigua- ("Bellos consejos", nº 15; "Dios la perdone y era su madre", nº 16; "Bien tirada está", nº 17; "Todos caerán", nº 19, etc). c-La brujería. Los ilustrados censuraban las creencias del pueblo en las brujas así como la persecución que de estos personajes hacía la Inquisición puesto que en sus opinión reafirmaban las supersticiones populares. ("Hilan delgado", nº 44; "Mucho hay que chupar", nº 45 "Linda maestra", nº 68; etc). del clero. Algunos grabados son de un ácido y mordaz anticlericalismo (dirigido esencialmente a los frailes). ("Están calientes", nº 13; "Lo que puede un sastre", nº 52; "Despacha que despiertan", nº 78; "Nadie nos ha visto", nº 79 etc). e-El tema de los animales, las llamadas "asnerías" (el mundo al revés) ("Asta su abuelo", nº 39; "Si sabrá más el discípulo", nº 37; "De que mal morirá", nº 40, etc). f-Otros: La relación amorosa; las sillas "sentadas" sobre las cabezas de las jóvenes, la mentira, la inconstancia...

Mención especial merece el más ambiguo y célebre de todos los caprichos: "El sueño de la razón produce monstruos", nº 43. Puede tener dos interpretaciones: una, la que incide en monstruos que se generan en el momento en que la razón duerme o queda fuera del control de los hombres; otra, la que hace mención a la creación de utopías en sueños que luego se pretende poner en práctica.

2-Desastres de la guerra.

Colección de 82 estampas tituladas "desastres de la guerra", (empezaron a ser pasados a las planchas desde 1810, pero no se editaron hasta mucho después: 1863) alude a la Guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1814).

Para Goya la guerra no tiene un significado heroico o épico sino por contra es la manifestación de algo esencialmente absurdo, como la violencia, o el marco en el que se llevan a cabo todas clase de atrocidades y vilezas: crueldad, tortura, hambre, violación, etc. Ni siquiera tomó partido entre alguno de los bandos en conflicto: para él no hay ni buenos ni malos; tanto los españoles como los franceses se mataban y se aniquilaban por procedimientos bestiales: horca, fusilamiento, empalación, mutilación, linchamiento, etc.

Entrando en los grabados en sí :1-Hay algunas secuencias con una evidente influencia de la iconografía religiosa ("Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer", nº1, recuerda la imagen de Cristo en el Huerto de los olivos; "Duro es el paso", nº 14, por la composición se puede comparar con la escena del descendimiento; "No llega a tiempo", nº 52, cuya figura central recuerda a la Virgen del Descendimiento de Van der Weyden. 2-Una estampa con cierto sentido épico es "Qué valor", nº 7, que hace referencia a la intervención heroica de Agustina de Aragón en el asedio francés de Zaragoza. 3-El fusilamiento o la tortura son los temas de grabados como: "Con razón o sin ella", nº 2; "Esto es poco, nº 37; "Grande hazaña con muertos", nº 39; "Que hai que hacer más?". 4-Los ataques a las mujeres son el eje de: "No quieren", nº 9; "Tampoco", nº 10. 5-El ataque indiscriminado a la población civil ha quedado claramente representado en: "Estragos de la Guerra", nº 30. 6-El hambre y la muerte, retratada con escenas de muertos de enorme dramatismo son: "Las camas de la muerte", nº 62. 7-La inutilidad de la muerte aparece expuesta en la figura de un esqueleto de un muerto de guerra que porta un cartel que indica "nada"("Nada, ello dirá", nº 30); 8-Se ha interpretado como una alegoría de Fernando VII y un alegato contra su nefasta actuación de gobierno y legislativa -tras la Guerra de la Independencia- el grabado que lleva por título: "Contra el bien general", nº 72, donde se observa a un extraño monstruo que escribe concienzudamente en un libro. 9-Cierran la colección varias estampas de difícil interpretación: a) "Murió la verdad", nº 79, parece ser una representación simbólica de la libertad constitucional perdida con Fernando VII, en forma de una bella, cuyo cadáver es observado por una multitud en medio de la cual sólo La Justicia -Una mujer que porta una balanza en la mano- parece apenarse. b) "Si resucitara", nº 80; es la continuación de la anterior, y en la cual Goya deja abierta la esperanza de ver recuperada la Verdad. c) Frente a la figura monstruosa que vomita cadáveres de: "Fiero Monstruo", nº 80, materialización de la guerra; el último grabado: "Esto es lo verdadero" representa el abrazo de la paz y el trabajo como síntesis de la ideología ilustrada.

3-Tauromaquia.

La serie de la "Tauromaquia es una especie de paréntesis entre el dramatismo violento de los "Desastres" y el misterio sombrío de los "Disparates". Fue elaborada seguramente entre 1814 y 1816, año este último en el que saldría a la venta. En la "Tauromaquia" Goya da muestra de su afición por la fiesta de los toros, recreando con nerviosa y vibrante vivacidad las suertes del toreo, la tensa embestida del toro, la gracia nerviosa del quiebro del lidiador o el fondo neutro y anónimo de los tendidos.

Pasando al estudio de las láminas, las primeras es posible que fueran ilustraciones para el texto de Nicolás Fernández de Moratín, "La Carta Histórica sobre el origen y progresos de la Fiesta de toros en España" o recreaciones históricas de la fiesta, fiel reflejo de esto es: "Modo con que los antiguos españoles cazaban toros a caballo en el campo. En las restantes estampas Goya deja traslucir los recuerdo de toreros singulares de su juventud (Martichico, Juanito Apiñani -estos personajes eran representantes de la variante más "circense" y espectacular de las corridas, tal como se aprecia en las estampas: "Las locuras de Martincho", nº 18- 19 o "ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la de Madrid", nº 20) o la Pajuela), la evocación de momentos dramáticos de la fiesta que vivió personalmente (la muerte de Pepe Hillo: "La Muerte de Illo", nº 33; o la del alcalde de Torrejón: "Desgracias acaecidas en el tendido de la plaza de Madrid y muerte del alcalde de Torrejón", nº 21, episodio marcado por un toro que saltó al tendido y ensartó a un hombre) o simplemente la anotación de las suertes del toreo, los lances de un arte que iba creando su propio código y que quedó magistralmente definido en estas estampas.

4-Disparates.

La postrera de las colecciones de grabados goyescos se denomina "Disparates, Proverbios o Sueños". Obras de vejez del artista que haría entre 1819- 1823 -antes de partir para Burdeos, pero que no fueron publicados hasta 1864-, y que guardan una íntima relación con el espíritu de las "Pinturas Negras".

Los 22 "Disparates" son de difícil interpretación tanto por el carácter hermético de muchos de los temas como la naturaleza del conjunto (serie inacabada, estampas sin título y algunas dibujos preparatorios que no se pasaron a grabados). Algunas estampas parecen hechas a partir de proverbios, sin embargo no es posible deducir esto de todas.

Una interpretación general de la serie habría que incardinarla en la atmósfera de cerrado pesimismo que vive el viejo Goya en los últimos años de su vida en la que todo aparece bajo la tónica del absurdo de la existencia,

la ferocidad de las fuerzas del mal, el reino de la hipocresía y el fatal triunfo de la vejez, el dolor y la muerte.

Al igual que sucede con las "Pinturas Negras", los Disparates están envueltos en una atmósfera nocturna; los acontecimientos, cualquiera que sea su asunto, se realizan en la oscuridad o en la noche -fondos oscuros indeterminados realizados en aguainta-.

Así pues escenas que se podrían calificar de alegres o divertidas adquieren en estas estampas un un tono sombrío: el manteo de un pelele en "Disparare femenino", nº 1; el susto de un gigantón en "Disparate de bobo", nº 2, el juego de los ensacados o entalegados en "Disparate de entalegados", nº 8; el baile en "Disparate alegre", nº 12.

Algunos disparates parecen poseer un marcado sentido satírico o crítico como el "Disparate triple", posible alusión a la infidelidad amorosa, o a la estupidez con el "Disparate de bobo". Es más difícil encontrar este sentido en el "Disparate desenfrenado", nº 10, donde Goya representa a un caballo que rapta a una mujer de gesto impreciso, lo que indica un tema de carácter sexual; en el fondo aparecen unos montículos que, si realmente si se observan bien, son dos monstruosas ratas, una de las cuales esta engullendo a una mujer.

Mas cerrado para buscarle un sentido es el "Disparate ridículo", nº 3, posiblemente se trate de una una escena de brujería donde las brujas viejas están iniciando a las jóvenes. Esa dificultad para dilucidar el significado de los Disparates también se refleja en "Modo de volar", nº 13, que muestra a un conjunto de hombres que vuelan en el silencio de la noche; no se sabe si es una evocación de los inventos mecánicos de Leonardo, está haciendo una parodia de algún invento de la época o hace alguna referencia moral. Algo parecido ocurre en "Disparate general", donde una tumultuosa y desordenada multitud de figuras extrañas y algunas casi indeterminadas.

G) Últimas obras.

De los últimos momentos de la vida de Goya -durante su estancia en la ciudad francesa de Burdeos- son varios retratos y oleos con figuras entre los cuales el más renombrado es el de "La lechera de Burdeos" (1825-27), considerado por su técnica artística un antecedente del Impresionismo.

- TRASCENDENCIA DEL ARTE DE GOYA.

Esta reside en haber sido un artista singular y muy personal que no se puede encuadrar en ninguna de las tendencias artísticas de su época y que las superó ampliamente.

Por otro lado Goya sobresalió por estar considerado como el antecedente remoto de muchos movimientos de renovación artística que se dieron en los siglos XIX y XX, tales como;

1-El romanticismo por el protagonismo que da al pueblo como colectividad y por el dinamismo y sentimiento dramático que proporcionó a algunos de sus cuadros.

2-El realismo, por su gusto por inspirarse en la naturaleza y tratar escenas populares.

3-El impresionismo, por la técnica de manchas y el influjo que dejó en su precursor: Manet.

4-El expresionismo, por el afán simplificador en los caracteres de los personajes y acentuamiento de ciertos rasgos para indicar ciertas ideas (fealdad, crueldad, maldad, etc.) y sentimientos que brotan directamente del alma del artista (subjetivismo).

5-El surrealismo, debido a su incontenible fantasía que hace surgir en sus realizaciones a todo tipo de seres extraños que sobrepasan la barrera de la realidad para colocarse en el mundo de lo onírico, de los deseos, temores, etc. Aquí seguiría en la línea de El Bosco.