

14-X-99.

Introducción.

Importancia y proyección de su obra en movimientos posteriores comparable con Picasso por su ir contracorriente y por su personalidad.

La huella de sus obras podemos encontrarla, desarrolla un arte muy adelantado a su tiempo, presenta adelantos.

En muchos estudios se le compara con David. Goya nace en 1746, David unos años antes, los dos retratan la era Napoleónica desde diferente óptica, lo que más interesa señalar son esas diferencias.

Goya: protesta airada del Neoclasicismo que representa David.

* David: "Retrato ecuestre de Napoleón".

* Goya: "Retrato ecuestre de Carlos IV".

La pintura de David siguen las doctrinas Neoclasicismo, concretamente esa noble simplicidad, cualidades que Winckelmann encontraba en el arte griego, se encuentran en la obra de David.

ð "Juramento de los Horacios".

ð "El rapto de las sabinas". Ambas obras tienen colores artificiales, pincelada imperceptible que destaca el color.

ð "Retrato de Napoleón en San Bernardo". 1800. Primer encargo del Cónsul.

Teniendo en cuenta su personalidad y las claves de la pintura Neoclasicismo no es raro lo que aquí retrata David. El cruce de Napoleón por el paso, alguno de San Bernardo (Italia).

El triunfo de Napoleón sobre los Austrias, también influyó en la idealización del héroe con gran carga propagandística. David maquilla la realidad, para realzar la figura de Napoleón. Esto era tradicional en la monarquía.

David: Idealiza la figura de Napoleón, que destaca en su caballo frente a las tropas, que aparecen en el segundo plano. David juega y pone una serie de elementos falsos, por ejemplo, en primer plano aparecen unas rocas en las que se puede leer los nombres de Carlo Magno y Aníbal, que habían pasado ya por allí.

Esta idealización, donde aparece como esculpido en vez de dibujado. Para los neoclásicos el dibujo era esencial, llegado al punto que junto a los colores artificiales parece esculpido.

Napoleón, no parece sufrir desde su altura en el caballo, presenta una actitud serena, mayestática.

Frente al tipo de retrato que maquilla la realidad podemos encontrar el que hace Goya a Carlos IV.

Goya: Primer pintor de cámara, no tiene ningún tipo de agradecimiento a sus mecenas, mas bien, al contrario. Encontramos un monarca, con hombros caídos, no hay ningún tipo de maquillaje de la

realidad, el paisaje desolado, árido, no hay prácticamente.

Ese realismo implacable será un signo que lo reconocerá. La muestra más evidente esta en "La familia de Carlos IV".

El momento de esta monarquía esta cuestionado, el monarca tampoco tiene un porte y empaque natural.

Como hemos podido ver, las diferencias entre David y Goya son muy importantes. En el caso de David y en la "Coronación", también en cada una de los personajes encontramos un estudio psicológico. También W. Blake es un adelantado, pero no cubre las etapas que Goya cubre.

Proyección de Goya en el arte moderno, es una de las referencias incuestionables, junto a Velázquez para el impresionismo.

ð " La lechera de Burdeos". Pincelada pequeña que tuvo difusión en Francia.

Goya llega al impresionismo a través de la galería española del Louvre, donde habían lienzos de los mejores pintores españoles: Valdés Leal, Murillo, Ribera... pinturas decisivas para la formación del grupo de pintores antiacademicos del momento. Por la guerra Napoleónica y la desamortización llegan mayor cantidad de obras.

Los franceses también se ven influenciados por Goya, como Degas o Manet, el cual pintó "La Lola de Valencia".

"El balcón" Manet. = "El balcón" Goya.

"Maximus Manet" Manet = "Fusilamientos" Goya.

-

-

Influencias.

En 1878 se exponen en París las "Pinturas negras" de Goya. Fue el descubrimiento definitivo de Goya a nivel Europeo. No sólo influenciara en el impresionismo, también será estudiada en el expresionismo (Munch, Hold, Ernest...su manera de deformación), surrealismo (Su relación con el mundo onírico), incluso en el expresionismo abstracto.

Impresionismo ð Su técnica.

Expresionismo ð Su manera de deformación.

Surrealismo ð Su relación con el mundo onírico.

Referencia de tendencias que se reflejan en Goya. El rococó desde sus comienzos anuncia lo que era el romanticismo, en su utilización del color, las formas: rococó.

19-X-99.

Relación entre Goya y el arte moderno.

Napoleón cubrió el trayecto alpino a lomos de una mula, más significativo el caso de adulteración de David a la hora de realizar la pintura.

*** Técnicas:**

* David: Superficies más pulidas, bruñidas, uniformes, que se corresponden con la estética Neoclásica.

* Goya: 1800. pincelada muy suelta. Tiende a la mancha, a sintetizar, muy moderno.

Goya presenta escasas influencias del Neoclasicismo y rococó, pues siempre aflora su personalidad. Es un neoclásico un tanto peculiar, siempre pasado por su tamiz personal.

Goya se siente identificado con la ilustración. A raíz de su enfermedad en 1792 agudiza su crítica de la sociedad, cuando se encierra en sí mismo, observando de cerca, las lacras de la sociedad.

Su huella, prácticamente ininterrumpida en la pintura española, se puede observar en varios pintores como es el caso de Antonio Saura, también en la pintura valenciana: Antonio José Struc, Ricardo Verde, pintores menores donde la huella de Goya está muy latente.

La galería española Luis Felipe I da a conocer la pintura española en Francia. Influyó en el impresionismo, surrealismo, expresionismo.. trata el vacío como los expresionistas, por ejemplo "El perro" de las pinturas negras.

Presenta un carácter pionero en el uso del aguatinta, la litografía y la caricatura del s.XIX.

Es difícil encajar a Goya, adjudicarle un adjetivo que defina su trayectoria, al igual que le pasa a otros autores como Picasso.

En la trayectoria de Goya podemos observar, desde un expresionismo desgarrado de las Pinturas Negras, hasta retratos preciosistas. No se le puede atribuir un calificativo que lo defina con exactitud.

Andadura de Goya hasta 1792, fecha de su enfermedad:

* Llega a Madrid a los 17 años, se presenta a unos concursos de la academia de San Fernando, consiguiendo dos fracasos.

* Goya hace un viaje a Italia (Templo del arte) por sus propios medios, en 1770, el artista pensaba visitar lugares concretos que anotaba en un cuaderno: Bolonia, Florencia y Roma.

* 1770, la Academia de Parma convoca un concurso "El Aníbal vencedor".

* 1771, en Italia, anticipa en algunas notas, ciudades que presumiblemente va a visitar.

* 1770. "Aníbal vencedor", concurso convocado por la Universidad de Parma. Goya envía desde Roma un lienzo, fue una obra muy elogiada, aunque también recibió algunos menosprecios y defectos. quedando vencedor del concurso Pablo Berroni.

ð "Aníbal Vencedor". Boceto. Muchos autores dicen que la madurez de su pintura es un grado que va ganando poco a poco, a partir de 1880.

ð "Aníbal Vencedor" original. Se encontró en el 5-2-94. Fundación Salgaz, Asturias. Ha sufrido modificaciones. El jurado dijo de él que tenía un colorido poco verista y que no se ajustaba del todo al

tema propuesto. Figura en el primer plano, cabeza de buey, es la representación del río Po. El carro que cabalga sobre una nube va a coronar a Aníbal y es otro elemento mitológica junto con el genio alado que esta animándolo a seguir el camino.

Es una obra de colorido muy suave, con una dominante de azul que tiene sus contrapuntos en los amarillos (armadura, río...).

Ya se observa esa técnica suelta que puede ser extremadamente delicada o de gran energía. La figura de Aníbal es peculiar es su postura, un tanto especial, en su contraposto y su forma de tocar.

En esta época, en Roma, entra en contacto con el retorno a lo clásico, patrones clasicistas. El 1771 un pequeño grupo de cuadros, de claro sentimiento Neoclasicista.

o "Sacrificio a Priapo", otros cuadros son a Pan, Hestia... todos ellos dioses clásicos.

Primeros temas clásicos, es el contacto de Goya con esa vuelta a lo clásico. Ideas generales: Actitudes nobles, serenas, grandeza de la que hablaba Winckelman.

Pero por otro lado, asoma la personalidad de Goya por que las figuras son serenas pero al mismo tiempo respiran una intensidad de vida, unida al toque de su pincelada, nada tiene que ver con la pureza de líneas de los pintores Neoclásicos. Son obras de sentimiento neoclásico pasada por su tamiz personal.

En estas primeras obras hay referencia del neoclasicismo, el Barroco y el rococó en "Los cartones para tapices" 1771-1782.

-

Pintura religiosa.

Dos de los encargos más importantes:

* Capilla de la virgen de la basílica del Pilar. (Boceto) "El coreto", al fresco.

* Aula Dei. Zaragoza. Un total de once pinturas. Goya intenta superar a los pintores Barrocos, emula la luz del anagrama central y la ventana superior (Emula la luz que entra). Presenta pinceladas enérgicas y sistemáticas pero que crean a veces sensaciones dulces. Adapta a las pinturas, las rendijas de respiración de la iglesia.

o "Autorretrato" 1773. Año en el que contrajo matrimonio con Josefa Bayeu. Se dice que pudo hacerlo con motivo de su boda. Retrato enérgico, presenta esa intensidad que desprenden sus figuras. características de Goya, esa intensidad rebrandiana. Se siente impulsado por sus maestros : Rembrandt, Velázquez y naturaleza, esa naturaleza que rechaza los postulados Neoclásicos.

Presenta un fondo muy oscuro, donde apenas se aprecia la larga y negra melena del autor.

El Goya empeñado en composiciones religiosas: "San Franco el grande", "Siena", "La cúpula del Pilar" son pinturas que no le darian el éxito al autor, las que sí lo harian son las pinturas de corte.

En los concursos, lo que se valoraba del pintor era el manejo del color, de la composición, arminizar el colorido, la invención (Operación de sublimación de la realidad en la que se perdía lo que go buscaba)... Mengs dijo que era "Poesía de la `pintura"

1775-1792: Cartones para tapices.

Goya trabajara para palacio en la realización de Cartones para tapices, que eran óleos que se transformaban en la Real Fabrica de Santa Barbara, creada por Felipe V para la realización de tapices destinados a diversas estancias.

Con la entrada de Goya en la fábrica se realiza una revitalización de la misma. no hay que pensar que para Goya este tipo de pintura es secundaria.

Algunos de los cartones para tapices podrían catalogarse como obras maestra, como por ejemplo "El parasol" o "El cacharrero".

Son obras de una extraordinaria calidad: Composiciones de formas intensas, el juego cromático, los gestos, el dinamismo, se forman, en gran medida, en este genero. Aunque se vea como una pintura casticista, nunca trató como material complementario.

ð "La caza del jabalí" 1775. Es de los primeros cartones que realiza y es de escasa calidad. DE los primeros, algunos proceden de su cuñado, cuando los diseñe él, estos adquirirían una gran calidad.

ð "El quitasol". 1777. Armonía perfecta de azules, rojos, oros...las coloraciones están trabajadas con gran exquisitez. hacen que estas obras sean unas de las fuentes del Casticismo hispano que desembocará en el costumbrismo andaluz.

A las clases nobles, para divertirse, les gustaba vestirse como las clases populares (Majos / majas), también desarrollaban juegos como "la gallinita ciega".

La fuente de eses casticismo hispano esta en la actividad de los ilustrados, los cuales se preocuparon por revisar y visitar, analizando la variedad regional española, por lo que atañe a todos sus aspectos: Recuperar las costumbres populares.

En el 1777 se publicó un libro llamado "los trajes regionales de España", con grabados, pinturas...y esto pone en manifiesto que se estaba estudiando al pueblo y sus costumbres. Tipismo hispano que se desarrollaría a lo largo del s.XIX.

Goya, como precursor, tuvo la actitud de captar el momento; en los cartones de Goya las figuras son dinámicas, dan la sensación de movimiento, parece que trate de captar la fugacidad del momento.

Si nos acercamos, podemos observar que la pincelada es mucho más enérgica, mucho más sintética, el pincel ha dejado su huella en el lienzo, nada que ver con la pincelada minuciosa del Neoclasicismo.

ð "Baile a orillas del Manzanares". Escena decorativas anecdótica.

ð "Jugadores de Naipes". Expresividad. Todos están atentos al juego. El autor irá avanzando en la expresión hasta llegar a la deformación monstruosa más enfática.

ð "El cacharrero". Presenta distintos planos, perspectiva aérea. Influencia velazqueña. Dinamismo en el carruaje.

ð "La florera".

ð "La vendimia o el otoño" Lo más importante de estos cartones es la pericia de Goya para los planos y sus figuras, que a veces, pasa casi desapercibido. Goya trata a los niños con gracia, apreciable en el niño que aspira a recoger las uvas.

ð "El albañil Herido". Cartón muy famoso, Hay alusiones a esta obra en pinturas de otras épocas, como las de los años `30.

El tema es bastante brusco por que no parece que sea para colgarlo en el palacio Real. Puede ser que durante el reinado de Carlos III saliese un decreto de ayuda para los obreros heridos, de ahí la representación de este tema.

ð "La gallina ciega". Alterna color entre las figuras para que resulte más animado.

ð " Pradera de San Isidro". Personajes diferentes que se mezclan y el paisaje de Madrid al fondo. Muestra con pocos trazos diversos edificios. Recoge todo el gentío, algarabía, bullicio del momento.

ð "El Cristo crucificado". Goya lo realiza cuando es admitido en la Real Academia de San Fernando. Acusa la huella de Mengs y del Neoclasicismo. El tratamiento del rostro es diferente al del resto del cuerpo.

21-X-99.

Fue la primera vez que recibió una composición moral para el acceso a la Academia de San Fernando; el cuadro que realiza es este Cristo. Es un diseño de Bayeu que procedía de Mengs. Las comparaciones con el "Cristo" de Velázquez ha permitido que se pondere todas la calidad de la obra.

Hay una vuelta a Zaragoza con motivo de pintar: una de las cúpulas de la Basílica del Pilar, es cuando se produce el choque de parecer entre Bayeu (inspector de la decoración del templo) y Goya por doble motivo:

* Las perspectivas distintas del arte de ambos artistas.

* El temperamento de Goya no toleraba los toques de superioridad de su cuñado.

Después de este tuvo otros dos encargos:

ð Un lienzo religioso para la "Iglesia de San Francisco el grande". Diversos pintores realizaban sus obras allí también. Estos cuadros religiosos no eran los más próximos a su sensibilidad.

ð Retrato del "Ministro Florida Blanca" de Carlos III. Pero tampoco este tipo de retratos protocolarios fueron los que le dieran el triunfo.

En la obra, el ministro esta ubicado en el centro del cuadro y aparece magnificado en una actitud distante. En la parte izquierda se autorretrata el propio autor. Detrás del retratado aparece un arquitecto, que maneja unos planos del canal de Aragón (1783). Al pie de la mesa hay un libro "La practica de la pintura" de palomino. Un reloj marca las 10:30 horas y en la parte superior hay un retrato ovalado de Carlos III.

En la parte inferior un papel con la firma de Goya.

Contra todos los propósitos, Goya alcanzó el éxito como retratista y posibilitó su introducción en la alta sociedad.

Concretamente, entre 1783 "R. Florida Blanca" y 1792 "Crisis de su enfermedad"

Retrató diversas casas nobles que actuaron como sus protectores, entre las más importantes se encuentran las casas de los Osuna y la casa de Alba.

ð "Duquesa de Osuna". Una de las aristócratas mas relevantes del momento, rival de la Duquesa de Alba. Protectora de las artes y las letras, tomó bajo su protección a Goya y lo introdujo en el mundo de la alta sociedad. Esta representada con un vestido azul, largo y sombrero que evoca un personaje cosmopolita. Los brazos separados del cuerpo, junto con sus ojos chispeantes que trasmiten ese carácter vivaz de la Duquesa.

ð " Los duques de Osuna". Este tipo de cuadros: composición familiar es más afín al temperamento de Goya, el cual, sabe revelar el carácter de sus personajes. La mirada se concentra en los retratados, no como en el de Florida Blanca, que era un retrato más enfático. Armonía de grises muy sutil, en este tipo de cuadros resulta ser un colorista muy sutil con un resultado muy depurado.

ð " Marquesa de Montijos". Donde se aprecia un pintor muy depurado, tratando con suma delicadeza todas las texturas del cuadro, rozando lo preciosista.

ð "Carlos III". Para este cuadro Goya pone al monarca en una de sus aficiones favoritas ,la caza. Se cree que Carlos III no posó para él, es muy posible se apoyara en otros retratos, quizá por ello la huella de los retratos de Velázquez es sumamente acusada. El rostro aparece con esa mirada inteligente, con esas facciones socarronas, hay quien piensa que las exageró rozando la caricatura.

ð "San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo". Antes de pasar por su crisis aparece un Goya ansioso de explorar en las angustias humanas.

San Francisco viste habito de Jesuita, aparece de pie frente al moribundo, que presenta un rostro degenerado.

se vuelven al revés los ritos extreranos, la manera de recrear el tema parece estar más cerca de un acto de brujería que un tema misericordioso que promulga la Fe cristiana. Hay un desequilibrio entre la figura del Santo y el espacio que ocupan los seres demoniacos, los cuales se van introduciendo poco a poco en la obra.

Fuerza expresiva para captar a esos seres y la expresion aterrador del moribundo, las fuerzas del mal parecen más poderosas que las fuerzas del bien. este expresionismo del autor ya se manifiesta tempranamente. Esta obra es una anticipacion de algunos temas; personajes que luego apareceran en su obra de forma constante.

ð " Sebastian Martínez". Testigo de su enfermedad y fue en su casa donde pasaron largo tiempo. Era un comerciante, gran biblioteca y coleccionista de obra de arte y estampas. Aquí Goya describió ciertos grabados.

ð " El incendio". Anticipa algunos de los temas que trabajará en otras obras. representa el incendio del coliseo de Zaragoza el 1808. Se traslada a una escena de dolor terrenal, una especie de escena apocalíptica. Pincelada suelta, abigarramiento donde las figuras se superponen unas a otras.

En 1792 Goya padece ya la sordera, la que dejaría grandes secuelas en todos los aspectos de su vida. Había tenido una vida social muy activa, y ahora se introduciría en su mundo interior y desarrollaría la observación. Pintará entonces obras como si fuesen sus catarsis, donde vuelca toda su imaginación.

Caprichos, serie completa realizada con una finalidad por que plantean diferentes problemas, se los regaló al rey. Fueron publicados en el 1799 y para difuminar algunos contenidos de los caprichos los titula de forma ambigua.

El grabado es la disciplina en la que Goya empezó a cultivar muy tempranamente, cuando llega a dar forma a la serie "los caprichos" ya ha llevado una larga trayectoria como grabador, en las escuelas de reproducciones reales, las cuales divulgan y dan a conocer las colecciones reales. La intención de difundir los grabados fue del Rey que quería que llegasen a diferentes cortes europeas.

Aguafuertes:

* "Las meninas". de Velázquez. Demuestra cierta torpeza en el desarrollo de la lectura, aun no ha hecho valer su maestría.

* "Los borrachos" de Velázquez.

En los caprichos Goya da rienda suelta a la invención, se revela como un gran maestro del aguafuerte y del aguatin, una dibujística y la otra para lograr sombras uniformes. Habían un total de 80 más 5 adicionales, donde solo una de ellas estaba realizada a la técnica del aguatin. Utiliza el aguafuerte para realizar las figuras y el aguatin para realizar y detallar las sombras.

En el grabado únicamente puede trabajarse el claroscuro, unos contrastes que son ya claramente modernos.

Detrás de cada uno de estos grabados hay una serie de dibujos preparatorios muy interesantes, por que han sido determinantes para las investigaciones, para determinar el sentido de los mismos, pues el sentido último se nos puede escapar por la ambigüedad de estos grabados.

• "Que viene el coco". Crítica lo erróneo de la educación por el miedo a temer algo que no existe, para mantener un dominio injusto sobre los civiles.

No se trata de una escena cotidiana, la madre presenta rostro monstruoso que nos da miedo, ese misterio que rodea la escena, hace que percibamos algo más allá que no terminamos de entender.

Contrastes acusados entre el blanco y el negro que va a prodigar en los siguientes.

• "El de la Rollona" (niñera). Hace referencia a la educación infantil. Hay una acusación a la nobleza que malcria a sus niños. Parte del proverbio "El de la niñera que tenía 7 años y aun mamaba".

• "Ni así la distingue". Se acusa la estupidez de los galanes. La coquetería de la mujer de la calle, que hace uso de sus armas de mujer, para ver no basta el anteojo, se necesita juicio.

• "Que se la llevaron". La vivencia del rapto, se expresa con una tensión admirable. Su significado es que la mujer que no sabe guardar es el primero es el primero que pilla.

• "Tantalo". Hace alusión a los matrimonios por interés que se hacen entre hombres mayores y muchachas jóvenes.

ð " A la caza de dientes". Búsqueda de dientes de un ahorcado para hacer hechizos. Hace alusión a la superstición. Otros comentarios que se han hecho de la obra es que los malos efectos de la pasión, que conduce a estos extremos.

ð "Y van desplumados". Después de caer en manos de las muchachas, desplumados, son echados de la casa a escobazos.

ð "Aquellos polvos". Tema de impresión. El título está en relación con el refrán "Aquellos polvos trajeron estos lodos".

ð "Tu que no puedes". El injusto reparto de las cargas, hacen que sean los humildes los soportes del Estado, llevando a cuestas a las casas nobles....considerados como burros.

ð "El sueño de la razón produce monstruos" (dibujo). Se concibió como portante de la conducción.

Lo encontramos en un lienzo alusivo a la reina María Luisa. Presenta el concepto de caricatura, esa deformación constante que aparece en la obra de Goya.

ð "Hasta la muerte". Hace alusión a la coquetería femenina que sobrevive a los límites de la edad.

ð "Aun no se van". Escena donde los protagonistas son los difuntos. Más que de superstición, es el constante reflejo de los muertos en la vida de los vivos.

ð " Quien lo creyera" Dos brujas que riñen, cayendo en un abismo repleto de monstruos.

Las visitas que Goya realizó a San Lucas de Barrameda y su relación con la Duquesa de Alba se reflejan en su obra.

ð "Linda maestra". Contraste entre la joven y la vieja. La escoba adquiere un carácter fálico. Las viejas dan lecciones a las jóvenes de volar por el mundo: la alcahueta.

26-X-99.

A partir de 1793 aproximadamente, es cuando Goya se da cuenta que puede explorar para su pintura, una nueva potencia alentadora, a raíz de su enfermedad desarrolla su imaginación.

Junto al "Incendio" realiza un grupo de pequeñas pinturas que para Goya son una especie de catarsis y que le resultan económicas por su pequeño formato.

En una carta a su amigo Bernardo de Sade le habla sobre unos lienzos en soporte de hojalata. En las obras de encargo no tenía ensanche, no podía desarrollar su imaginación, nada tiene que ver con los géneros al uso. Cuadros muy personales como:

ð "El naufragio".

ð "El asalto a la diligencia".

ð "El corral de los locos" (detalles). Una de las obras que aparecen

los asuntos, obra de gran tragedia, aquí dice que es uno de los asuntos que él había presenciado en Zaragoza. Pero está claro que la invención entra en juego, Goya creó bastante de su parte.

ð "La tirana" Entre 1793–1798 (fecha en la que se pintalos frescos de San Antonio de la Florida) realiza este retrato. Ella era una actriz que recibe este nombre por que su esposo en el teatro siempre desempeñaba el papel de Tirano.

ð "Retrato de Doña Tadea Arias de Enriquez". Retrato muy hermoso, presenta cierto parecido con la "Marquesa de Pontejo", elegancia del retrato inglés, podía revelarse al propio Gausbourght (pintor inglés, retratista, Neoclásico).

ð "Retrato de Francisco Bayeu". 1795. Retrato del pintor en el mismo año de su muerte.

ð "Retrato de la Duquesa de Alba" 1795. Con vestido blanco.

ð "La Duquesa de Alba". 1797. Vestido negro.

ð "Jovellanos". Lo pinta con gesto ensimismado u preocupación. Aparece la imagen de Minerva (Diosa de la sabiduría). Esencia de la escuela romántica que había analizado en Oviedo. Jovellanos era gran amigo de Goya.

ð "Reina Maria Luisa"

ð "Marquesa de las Mercedes".

ð "Josefa Bayeu". Su esposa.

ð Fotografía de la iglesia de San Antonio de la Florida. 1798. A partir de 1788, sube al poder Carlos IV, el poder quería un palacio de Verano que ocasionó la demolición de una iglesia, la de San Antonio, que luego realizaría al ser Iglesia Real de Felipe Fontana. Será a Goya a quien se le encargue su decoración pictórica, él tendrá total libertad a la hora de su realización, por encima de él no hay nadie, excepto el rey por ser el poder real.

La Iglesia presenta planta de cruz griega con una cúpula de 6 metros de diámetro, donde se centraba la pintura de Goya. Por los arcos, pechinas, abside... habría diferentes motivos representados.

A nivel iconografía, Goya alterna el orden iconográfico, de época Barroca. En la parte superior hay ángeles y en la parte inferior milagros.

Goya altera el orden situando el milagro en la parte superior y los ángeles en la parte inferior. 120 días le costó a Goya concluir esta obra, ayudado por Asensio Juliá.

ð Imagen para el Aula Dei. Zaragoza. Entre esta pintura y San Antonio de la Florida, ha cambiado mucho. Su técnica es más sintética, mucho más suelta, un hecho impensable en esta época.

El milagro de San Antonio de Padua, que realizó en Lisboa siendo su padre acusado de asesinato.

San Antonio pregunta al asesinado, si ha sido su padre, el muerto se levanta y dice que él no le había matado. Goya lo refleja de forma natural, sencilla, cotidiana, desacraliza la escena. Hay una barandilla que rodea toda la escena, recuerda una corrida de toros, una fiesta.

Audacia y atrevimiento del pintor en el desarrollo de la obra (Nadie en esa época conocemos que pintara así).

En cada detalle se puede observar el brochazo limpio, la pincelada suelta, rápida y espontánea,

abocetada e inacabada, que lógicamente se habla de Goya como la anticipación al Impresionismo.

ð Detalle. Ángeles. De sexo femenino.

ð Retrato de Asensio Juliá. Este autor ayudó a Goya en la elaboración de los frescos de San Antonio de la Florida. De fondo podemos apreciar lo que serían los andamios de San Antonio. En la parte inferior, en el suelo, aparecen pinturas y pinceles sueltos. Esta pintura, conocida por los impresionistas, estuvo en la Galería "Luis Felipe" en el Louvre, posible influencia en Berthe Morrisot.

Entre 1798 y comienzos de la Guerra de la Independencia, Goya sigue pintando a la Familia Real, en 1789 se convierte en pintor de cámara.

ð "Retrato de la condesa de Chinchón".

ð "Retrato de María Teresa de Borbón". Esta mujer ya había sido pintada por Goya de pequeña. En el momento en que la pintaba, estaba embarazada, pero esto es disimulado con el vestido de corte imperio y las manos entrelazadas. Era la esposa de Godoy, Goya sentía gran afecto por esta mujer, un cariño fraternal, pues la conocía desde muy pequeña.

-
-
-
-

16-XI-99.

En 1863 el último propietario antes que el barón F.E. Derlandeer la adquiriera el 1873 y manda arrancar la pinturas y pasarlas a lienzo por Martínez Cubeix; en el 78 son puestas en la exposición de París y en el 81 se ceden gratuitamente al Prado. La Quinta del Sordo es demolida en 1913, que es cuando los descendientes del barón la venden para construir nuevas casas.

Pinturas negras (Repaso).

ð Fotografía sobre "Asmodea". 1863. Pintadas sobre escenas costumbristas que ocupaban ese lugar, pero no se sabe el autor. Goya aprovechó elementos de las pinturas que subyacen a las negras. Se ha dicho que so de Goya, pero no se ha podido determinar; La hipótesis que defiende la autoría de Goya se basa en el aprovechamiento de los elementos de las pinturas cubiertas.

ð Fotografía sobre "Duelo a garrotazos". 1863. El fondo es utilizado de la pintura anterior.

ð Distribución de las pinturas negras. Todas están colocadas menos "Viejos comiendo sopa", que no se ha podido determinar donde estaban. Otros cuadros tampoco se sabe seguro donde estaban.

ð "Saturno devorando a sus hijos" de Rubens. 1673. Goya pudo dejarse influir por él. Iconografía: o bien devorando a sus hijos con veracidad (Goya) o bien melancólicamente, con un reloj de arena y/o con una guadaña.

ð "Saturno devorando a sus hijos". Voracidad. Figura que surge de la tiniebla, ojos desorbitados, fuera de control.

ð "Judith y Holofermes". Holofermes no se ve, y Judith refleja muy bien sus rasgos femeninos. Muy cambiados respecto a la historia.

ð "Leocadia Zorrilla". Apoyada sobre un túmulo. Se acentúan los rasgos femeninos. La mirada y el semblante es melancólico.

ð "Dos frailes o viejos". Se contraponen las dos figuras, el viejo que se apoya en el cayado, que esta relajado. Parecido al dibujo de "Aun aprendo". Detrás, una criatura deforme que le susurra algo al oído.

ð "Aun aprendo"

ð "Dos viejas comiendo sopa". Cuadro de difícil colocación. Una esta comiendo, pero la otra parece estar manejando una lista. Expresionismo, pincelada pastosa y suelta, percibimos, no obstante, la huella del pincel.

ð "El aquelarre". Separación de los grupos para señalar la autoridad del demonio. Animalidad de los rasgos. Rostros con gran abstracción. Aparece también la inicial.

ð "La romería de San Isidro". Romería triste y desesperada. Multitud que se agolpa en un primer plano, algún personaje mira directamente al espectador, parece ser conducida por un ciego, también aparecen diferentes clases sociales: mendigos, damas, burgueses...

ð "Dos mujeres y el hombre". Escena cotidiana de prostitución.

ð "Hombres leyendo". Cotidiana. Nos e sabe muy bien su significado. No sabemos si el escrito es político, prensa, libro...

ð "Duelo a garrotazos". Puede ser sobre la guerra civil, o como una continuación de los "desastres de la guerra". Utiliza el paisaje de la pintura que le subyace.

ð "El paseo del Santo Oficio". Presidido por un dignatario y una multitud que le sigue. es como una alusión al Santo Oficio con el que Goya había tenido problemas. Los arboles del paisaje fueron retocados por Martínez Cubeix y en los cuadros verticales también se nota el retocado del mismo autor.

ð "Las parcas". Diosas del destino. Interpretación "Sui generis" del mito por sus atributos.

ð "Asmodea". Dos demonios y una escena de jinetes que se dirigen a una población.

ð "El perro de Goya".

ð "La lechera de Burdeos". 1827. El sentido de la luminosidad y la pequeña pincelada anticipa las conquistas de los posteriores, como el impresionismo.

El influjo del Goya: Agustín Esteve, Antonio

Carnicero y Asensio Julià.

Pintores coetáneos a Goya, que trabajan en colaboración con él realizando copias de sus obras, por eso reflejan un poco su arte, pero están marcados por Mengs y el Neoclasicismo.

A. Esteve.

Nace en Valencia y posteriormente se traslada a Madrid, donde estudia en la academia de San Fernando y donde se dedicará a su profesión como retratista, se relaciona pronto con las casas mecenas de Goya para los que realizará muchos retratos.

Hay dos fases reconocibles en los pintores:

- * Se desarrolla bajo el influjo de Mengs.

- * Se deja influir por la obra de Goya.

ð "Retrato de Manuel Godoy". A. Esteve. 1787–1790. Lo más significativo es la factura, fina, lisa y poco espesa; Máxima atención al detalle, detención en lo minúsculo...Obra significativa de su primera etapa.

A partir de 1778 el rey llama a Goya para que lleve a cabo los retratos oficiales de la familia real. Esos retratos tenían que

colgarse en muchas instituciones del país, y los copistas se dedicaban a llevar acabo esas pinturas. Copistas de tan alta calidad que se ha llegado a dudar sobre la atribución de la autoria de alguna obra a cualquier de los dos autores.

ð "Retrato de J. Esteve Bonet. Escultor valenciano. sentado mirando al espectador y sosteniendo un papel. a excepción de algunas veladuras que adopta de Goya, la factura es muy distinta, se recrea en los detalles de la indumentaria.

ð "Retrato de Fernando Selma". Gravador. Aparece con un informe académico, sostiene un retrato de Carlos IV realizado por él, hay un buril en su mano y otros elementos de gravador.

ð (****) "Manuel Godoy fundador del instituto Pestalogi". Copia de una obra de Goya. Se conservan dos copias. Se ve en primer plano la figura de Godoy y después los cadetes del instituto que manejan instrumentos como una escuadra, una pizarra...instituto militar que quería seguir los postulados de Pestalogi. Edificio de corte Neoclásico y en el frontón el escudo diseñado por Goya. Muestra el libro de Pestalogi y una imagen del pedagogo, y en la cartela dice "El señor príncipe de la paz..". En la parte superior hay un busto de Carlos IV, ya que fue él quien realmente había financiado el instituto.

ð Mismo cuadro, pintado por Goya. Factura más desenfadada. Pincelada suelta.

ð "Retrato femenino". 1798. Juacina Teñez de Girón. Hija de los condes de Osuna. Los niños y las mujeres le permiten más libertad para la composición. Pintada de cuerpo entero. apoyada sobre el globo terráqueo, se dice que este tipo de retratos incide poco en el aspecto psicológico. Ese vestido y el tipo de pelo lo encontramos en otros cuadros de Goya, por que era el tipo de vestimenta de moda en la época.

ð "Retrato de la condesa de Sastago".

ð "Retrato de joven".

ð "Retrato de la condesa de Montijo con sus hijas".

ð "Retrato del niño del cordero".

ð Mañano Sanjuan y Pineda". 1813.

ð Marquesito de Cogolludo y sus hermanas.

A. Carnicero.

Nace en Salamanca y se traslada a Madrid, va a Roma y se convierte a su vuelta en gran retratista.

ð "Puertos de España". Debían cumplir las órdenes de los reyes. Esta labor se le había encargado a otro pintor, pero cayó enfermo y se la encargaron a él.

ð "Caza de patos en la Albufera".

ð (****) "Ascensión de un globo Montgolfier en Madrid" 1783–17784. Resulta un documento de la época bastante importante. Los personajes de la parte inferior son de diferentes clases sociales. Respecto a sus valores pictóricos: Envaramiento y rigidez en la factura y poses. Gran detallismo y muy bien dibujadas.

ð "Retrato de Tomasa Aliaga".

ð (***) Retrato de Campomanes. Puede ser el mejor retrato que hizo este autor. era ministro del rey.

ð (***) Retrato de Godoy". Pincelada un poco más suelta y colores muy vivos.

ð "Maria Luisa". Retrato de la reina. Dibujo para ser gravado.

-

A. Julià.

ð "El naufrago". 1815. Toque más suelto que entronca más con la factura goyesca, es el autor que más se le aproxima.

El personaje permanece atado a un árbol, en un fondo en el que dividamos un torreón, marina al fondo.

ð "Caricatura política". Se relaciona con la pintura anterior por la factura desenfadada.

25-XI-99.

José de Madrazo.

Iniciación de una saga de pintores que ocupa el s. XIX. Pintor de Santander que estudia en San Fernando y posteriormente gana la beca para desplazarse a París, donde conoce a David y estudia su obra.

Allí pinta algunos lienzos de los que sólo conservamos grabados, como "La muerte de Lucrecia". Posteriormente se desplaza a Roma, y allí concibe la idea de realizar un conjunto de cuadros evocadores de la antigüedad, entre los que constaban "La muerte de Viriato", "Destrucción de Numancia"... en realidad sólo se llevó a cabo "La muerte de Viriato", en Roma también toma contacto con Ingres, y alguno de sus retratos reflejan la influencia del pintor.

ð "La muerte de Viriato". 1807. Obra de las que beberán los pintores a parte de 1856 con las exposiciones nacionales. Su composición es monumental, mide más de tres metros de altura por 4'5 metros de ancho y su esquema compositivo y resolución pretende recoger la esencia Neoclásica de David. La pintura recoge en la parte central al caudillo asesinado por tres de sus hombres y a sus generales que lo descubren y se abalanzan sobre el cadáver con diferentes actitudes, por una parte los que se abalanzan, un segundo grupo detrás, y dos lanceros y un servidor. En la parte derecha de la obra observamos la entrada de otro militar que descubre la escena. Al fondo, el campamento y soldados que se acercan. Hay un personaje con una cuerna, que anuncia lo sucedido, otros dos soldados salen de la tienda con espadas, en un gesto de venganza.

Composición en la que se trata de repetir la grandiosidad monumental y las actitudes contenidas propias del Neoclasicismo, dotar a la figura de nobleza y de la dignidad de la época.

Fue expuesta en la Academia de San Fernando en 1818 y la actitud que adoptó la prensa al respecto fue laudatoria, pero también aparecieron opiniones divergentes que aluden a aspectos de la pintura.

José de Madrazo trata de seguir las enseñanzas neoclásicas y es lo que se observa en este cuadro y en los posteriores. Prácticamente todas las figuras están en el mismo plano o en planos muy cortos,

característica del Neoclasicismo.

Hay que destacar principalmente el grupo central, donde se concentra el pintor, está elaborado y tiene más luminosidad. El resto, bien sean los dos soldados del segundo plano, que se diluyen en la penumbra, bien sean los otros gestos. Muy buena realización de las telas.

La pintura es importante por que es la primera vez que uno de estos temas evocadores de la antigüedad se centre en un episodio relacionado con la historia de España.

La pintura también tiene deudas en cuanto a su campo, podemos encontrar otras obras en las que se ha basado el autor. Ya desde 1818 se escriben algunas críticas que aluden a los grabados de Flaxman para la *Iliada*.

ð "Grabado para la *Iliada*" Flaxman. Patroclo está muerto y se le llora. Gran influencia para "La muerte de Viriato".

ð "Muerte de Panimondas". Otros cuadros franceses de 1795 de otros pintores también se podían tomar como precedentes directos, como el lancero de los pies de este cuadro y la composición general del mismo.

El mensaje que transmite el cuadro podía advertirse como la alerta a los gobernantes por que la conspiración puede nacer en el seno de sus colaboradores y también al carácter del caudillo, que sólo es vulnerable en el momento del sueño.

También hizo retratos, influidos por los de Ingres.

ð "Retrato de la Princesa Carini". Fue muy elogiado. Aparece la mujer con gran aplomo y naturalidad. Vestido de terciopelo verde tipo Imperio. El pelo con rizos y tirabuzones y sentada sobre un sofá rojo.

ð "Autorretrato".

ð "Retrato de José de Vilches".

ð "Retrato de Manuel García de la Prada". 1827. Retrato intimista.

Además de su obra, desarrolló labor docente en San Fernando, desde su cátedra se empezó en las reformas de las enseñanzas de bellas artes, pero no se le permitió por que los conservadores hicieron oposición. Profesor muy tolerante, no les inculcó su doctrina a los alumnos, sino que recomendaba tipos de arte alejados de su propia obra. También es de señalar que fue director del Prado.

Los cuadros se hallan en el Casón del Buen Retiro, pero como este edificio está cerrado al público no se pueden visitar sus cuadros.

J.A.Ribera.

Su trayectoria es bastante parecida a la de José de Madrazo: Estudia en San Fernando, viaja a París y Roma...

ð "Destrucción de Numancia". Con anterioridad al viaje a París.

En París pinta el lienzo que se ha considerado el arquetipo de lienzo de la pintura Española.

ð "Cincinato abandona el arado para dictar leyes en Roma" 1806. Cuadro que representa la figura de Cincinato, que esta en el centro y acaba de abandonar el arado ante la llegada de los senadores romanos que vienen a ofrecerle la soberanía de Roma por que Roma se haya en peligro y reclaman la ayuda de este hombre para que con su mandato saque a Roma del atroyadero en el que se encuentra.

Para representar templanza y prudencia vemos que Cincinato esta arando, detrás hay una casa con líneas austeras y una empalizada que pretende insinuar que es ahí donde reúne el ganado, también aparece una escultura del Dios Término, protector de los limites y las fronteras de la tierra.

En el grupo central Cincinato habla con los senadores y detrás de ellos hay un soldado con escudo y lanza, y dos líctores que portan hachas para proteger a senadores; en el extremo derecho, un acompañante sujetando un caballo, y al otro lado Mancebo cuidando de los bueyes de los que se servia Cincinato para labrar su campo.

Él muestra su reflexión sobre su responsabilidad, al final aceptaría, también en este caso la escena central es la que tiene el protagonismo. El senador de espaldas tienen mucho trabajo en pliegues. Se consigue una armonía cromática más tenue y unas actitudes solemnes y que le otorgan gran dignidad a los personajes. Todos los personajes están en el mismo plano, esto es típico del Neoclasicismo.

El cuadro se colocó en el casino de la reina cuando llegó a España, y años después Ribera compondría otra pintura que armonizaría con ella y que posee un argumento similar.

ð "Bamba rechazando la corona". 1819. El argumento es prácticamente el mismo. Época visigótica. Se produce a la muerte de Recesvinto sin sucesión. Encontramos a Bamba sentado y rechazando la corona que la ofrecen los soldados palestinos, Bamba dice que no, pero en ese momento el general desenfunda la espada y amenaza a Bamba con la muerte, por tanto, Bamba no tiene más remedio que aceptar la corona.

A la vuelta de Fernando VII en 1823, el rey se alzaba como un caudillo contra los desastres que habían ocurrido durante el trienio liberal, en cierto modo podría desprenderse del cuadro anterior la situación de España en la época, la necesidad de un dictador en momentos especiales.

En el cuadro podemos destacar la visión del soldado que levanta la espada como el "Juramento de los Horacios".

Rafael Tegeo.

ð "Episodio del sitio de Málaga". 1850. Romántico. El tratamiento es minucioso en los detalles. Hace referencia a un suceso que pasó cuando los Reyes Católicos situaban la ciudad. Se trata de la detención de un musulmán al que se había llevado a la tienda donde descansaban los reyes, allí también habían dos nobles emparentados con ellos. El musulmán, al ser introducido en la tienda pidió un vaso de agua y cuando estaban descuidados, sacó un puñal y pretendió asesinar a los reyes católicos, hiriendo a uno de los personajes emparentados con ellos pensando que era el rey. Inmediatamente, los soldados acuden y reducen al musulmán.

A Isabel II, pocos años después le pasaría lo mismo. A pesar de la calidad artística, no hay contención neoclásica. A partir de este momento esta pintura de historia se irá terminando.

14-XII-99.

ð "La plaza partida". Precedentes de Goya en "Toros en Burdeos". Es una plaza de pueblo.

ð "La plaza partida". óleo. Atribuida a Goya. Plaza de pueblo.

ð "La plaza partida". P. Villaamil. Plaza convencional, no de pueblo.

ð "La plaza partida". eugenio Lucas. Plaza de ciudad. realizada de manera muy minuciosa por que tiene que representar a todas las figuras, se detiene en pormenores y detalles. Contención en la técnica y mayor acabado.

ð "La última suerte". Técnica más desenfadada y desenvuelta.

ð "Corrida de toros con escena de cucaña. Eugenio Lucas. Costumbrista.

ð "Corrida de toros" Vista de marcada horizontalidad. Escena en primer plano reproduce a dos personas que cogen a un toro de la cabeza y el rabo para salvar a otra persona que ha caído bajo sus cuernos. Pincelada abierta y simplificada.

ð "Felipe IV, su corte y la Meninas". relación con Velázquez, que en algunos casos se habían interpretado erróneamente por que lo que él intenta es versionar, no es ni ironía ni parodia de las obras de Velázquez. Tiende a exaltar ese mundo. Lujo de cortinajes, alfombras...

Junta diferentes cuadros de Velázquez en una sola obra.

ð "Felipe IV paseando por los jardines de Aranjuez". Felipe IV está delante de la carroza real, enfrente suyo un jinete con un caballo en posición de corbete. Escena costumbrista. Trazos muy sueltos y libres.

ð "Fuente de San Bernardo". Fuente que conmemora la traída de aguas desde la sierra para paliar la escasez de agua de Madrid.

ð "Paisaje con torreón" Se hallan ligadas al mundo del paisaje de Villaamil.

ð "Marina". Recuerda a A. de Buruaga.

ð "Paisaje moruno". Tendencia orientalizante, donde encontramos paralelos con Villaamil. Los personajes están resueltos a través de manchas, lo que es más importante es el paisaje.

ð "Entrada a la ciudad" prácticamente igual que la de Villaamil.

ð "Moros corriendo a la polvora". Muy similar a otras de Fortuny, que llevan el mismo título, pincelada suelta. La pintura orientalizante a anclar y ser practicada por los pintores hasta el fin de siglo, y parte de estos mismos.

ð "La romería de San Isidro". Paulino de la Linda. seguidor de Lucas.

ð "Autorretrato". Eugenio Lucas Villaamil. Parecido físico con su padre muy marcado. Es casi un

falsificador de las obras de su antecesor y de Goya. Escribió una biografía de su padre, trastocando algunos detalles de su vida. Se llamaba Joisé, pero cambió su nombre por el de Eugenio para tener el camino abierto para la comercialización de sus cuadros.

Lleva a cabo algunas decoraciones en la casa del Lázaro Galdiano y fue el que permitió que este museo se hiciera con obras de su padre.

• "Mascarada".

• "Escena urbana junto a la plaza antigua de Madrid".

• "Escena en el patio de una herrería". Se aleja más de la influencia de su padre. Se conoce como pintura de "Casacón" o "Preciosista" en tablas de pequeño formato o proporción.

• "Danisea y Petimetre".

• "Conversación en Venecia".