

Titulo GOYA

Nivel 2º de bachillerato

Formato Word 2000

Comprimido winzip

Contiene fotografías formato jpg

Apuntes

LA OBRA DE GOYA

Francisco de Goya y Lucientes (1746–1828) merece capítulo aparte no sólo por la calidad y carácter excepcional de su pintura sino porque además, su obra, repartida casi por igual entre los dos siglos, supone un magnífico testimonio del tránsito histórico de nuestro país, desde la placentera vida dieciochesca a los problemas y crisis del XIX , cambios que él refleja en sus lienzos con extraordinaria sensibilidad y maestría.

1 Introducción histórica

Situada su biografía entre dos épocas históricas, el Antiguo Régimen , con sus monarquías absolutas y la prepotencia social de los estamentos privilegiados, y el Régimen Liberal, nacido de los principios revolucionarios franceses con la exaltación de las clases medias, el papel inspirador de los intelectuales y la limitación de todo centro de poder mediante la redacción de cartas constitucionales que reconocen la soberanía del pueblo.

Goya es testigo no sólo de los acontecimientos sino también de los procesos profundos, que no escaparon a su aguda pupila. Partidario de las nuevas ideas, no se limita a testificar sino que contribuye con su crítica a desmontar un mundo que declinaba.

Desde el punto de vista social su experiencia no pudo ser más completa. Por familia pertenecía a una clase artesanal lugareña, por su trabajo se codeó con la aristocracia y con la familia real, por talante se convirtió en amigo y contertuliano de los intelectuales reformistas.

Toma al pueblo por protagonista, protagonista de su propio destino según los ideales liberales. Las escenas populares, fiestas y trabajos están plasmadas con simpatía y los cuadros patrióticos traslucen una honda compasión por los sufrimientos colectivos. En contraposición, aunque de manera sutil, puede vislumbrarse en una serie de retratos reales y nobiliarios una posición crítica , que en parte se dirigen a las personas pero también a las instituciones; los rostros abotargados de Carlos IV o Fernando VII, sus figuras panzudas, no pueden citarse como un modelo de respeto.

Quizás la perspectiva goyesca haya de encontrarse en la apología de los contrarios; criticando los horrores de la guerra en la impresionante serie de "Los desastres" se deducen las excelencias de la paz .exhibiendo lo monstruoso , lo irracional, se canta la necesidad de la razón; criticando ciertas tradiciones exalta una sociedad libre, que rompa los convencionalismos sin sentido.

2. Características generales.

Aunque su dimensión artística está por encima de épocas y escuelas y es debida exclusivamente a su

inigualable personalidad, sus pinceles se inspiran sobre todo en el pueblo, en su alegría y en su dolor, en sus costumbres y sus defectos, y en sus gentes de todas clases, erigiéndose en el mejor observador y, a al vez, crítico de los años que le tocaron vivir siendo su arte inseparable de sus raíces.

Autodidacta de evolución lenta su pintura carece de la objetividad y el misticismo que habían sido tradicionales de la escuela española mostrándose como un canto a la espontaneidad., sin rigideces ni ataduras académicas, y despreocupada de cualquier canon o convención, pero perfecta en compenetración dibujística, cromática y compositiva, creando auténticas obras maestras en los numerosos géneros a los que se dedicó, Goya es el prototipo de artista abierto a todas las tendencias y opuesto a toda posición dogmática.

Su obra es inmensa , cultivó todos los géneros y todos los temas (pintura mural y en lienzo, grabados, dibujos, temas religiosos y profanos)

Su arte y su técnica no dejan de progresar a lo largo de su vida . La factura de sus cuadros es cada vez más desenfadada y libre.

Es un pintor esencialmente colorista. El colorido, primeramente terroso, se limpia y se llena de luz sintiendo cada vez mayor entusiasmo por los rojos y las coloraciones intensas. Entrando en el siglo XIX el negro va ganando terreno en su paleta.

Tiene decisiva vocación naturalista y huyó del idealismo. Sus obras empiezan reflejando el tema amable de la vida rococó (primeros tapices) pero se va imponiendo y domina el tema realista.

De imaginación extraordinaria. Partiendo del comentario satírico y humorista de la realidad llega a deformarla y a complacerse en lo monstruoso y en lo puramente fantástico.

Su obra es un documento fundamental de la Historia de España: la realidad histórica y pictórica se entrelazan en ella más que en otros pintores.

- 1815

3.Su obra

Nació en un pueblo aragonés, Fuentetodos, recibiendo su primera formación artística en Zaragoza. Aunque Goya no fue un artista precoz y los primeros encargos de cierta importancia los realizó en su tierra. Son frescos de carácter religioso y en ellos sigue la tendencia decorativa, de barroco tardío que había conocido en un viaje a Italia. En estas obras el mayor mérito reside en el color y en algunos efectos de perspectiva bien logrados.

Se instala en Madrid en 1774 dedicándose en principio a la realización de modelos para la real fábrica de tapices, trabajo que ejercerá hasta 1791. Su estilo en estos momentos es alegre y luminoso, rico en color y seguro de dibujo, plasmando en los cartones temas populares tratados como grandes escenas de género ("la merienda", "El baile de San Antonio de la Florida", "El quitasol", "La gallina ciega", "El pelele etc.)

La óptica con que aborda los temas experimenta una evolución. En los primeros cartones, Goya refleja lo popular bajo una visión convencional, idealizada de las costumbres y diversiones del pueblo. A mediados de los 80, alterna con otra menos festiva, con tonos fríos y sombríos, como la nevada. Sin embargo, es la serie final (1791–1792) como en el pelele o la boda donde se percibe una visión más crítica de lo popular.

Son estas pinturas para tapices las que le van formando y van dando esa libertad de expresión y ejecución tan característica en él. Bien pronto sus pinturas abandonan la retórica barroca y se van calando de neoclasicismo, puesto que se mueve en un ambiente académico.

Por estos años hace Goya algunas pinturas de género religioso, muy convencionales, y muchos retratos, en los cuales se mantiene la fórmula cortesana, prototipo de este momento es su *retrato de Floridablanca*, en el que

hay que suponer el interés del artista por complacer al ministro. Posteriormente el artista iniciará un tipo de retrato familiar y colectivo envuelto en aire de intimidad con el que Goya alcanzó cimas insuperables.

Técnicamente existe una evolución o aprendizaje : desde la efigie de Floridablanca, torpe y pesada, hasta la refinada delicia y la sabia entonación (grises, rojos, negros, verdes pálido) de la marquesa de Pontejos (ejemplo de retrato rococó).

Luego el progreso consistirá en abreviar y caracterizar con sobriedad eficaz y penetrante. Hay, en efecto, una época gris, en la que este tono predomina que culminaría hacia 1795; hacia 1800 gusta de ricas coloraciones con oros y rojos. Después de la guerra, su desenfado es enérgico y brutal en el toque, pero logra efectos maravillosos, como el de Fernando VII con manto real.

La estimación de su arte y su prestigio va creciendo paulatinamente hasta culminar con su nombramiento como pintor de la Cámara del rey en 1789 por el recién entronizado Carlos IV. Sin embargo en 1792 sufre una grave enfermedad que le dejará sordo y a partir de entonces su pintura se torna más tensa y dramática, aunque su evolución artística continua madurando hasta su plenitud que alcanzará ya en el siglo XIX .

El retrato de la familia de Carlos IV constituye uno de los hitos de su producción, magnífico en la conjunción de las figuras y en la captación psicológica de los caracteres. Este cuadro es la última representación sosegada.

El giro de su gusto hacia los aspectos tristes y sórdidos de la vida se advierte en algunos de sus cuadros de estos años como "El entierro de la sardina", o "La casa de los locos".

Al finalizar la centuria realiza tres obras fundamentales : la serie de grabados llamada "Los caprichos", los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida y el retrato de la familia de Carlos IV .

Los caprichos son auténticas sátiras de la sociedad y de la condición humana, todavía tratada con cierto humor, aunando lo fantástico y lo anecdótico, demostrando en ellos sus grandes dotes técnicas y dibujísticas.

En sus frescos de San Antonio de la Florida, de gran riqueza cromática y habilidad compositiva, se aprecia su especial sensibilidad hacia lo popular al convertir a las gentes que contemplan el milagro en los principales protagonistas de la escena. Estos frescos constituyen un ejemplo más de la inversión antibarroca. Aquí se desarrolla un sentido antiheroico del milagro y una interpretación antipintoresca de los tipos populares.

A partir de ahora su obra se verá convulsionada por la tragedia de la guerra de la independencia cuyo horror refleja con cruel verismo en su serie de grabados "Los desastres de la guerra" y en sus grandes lienzos "La carga de los mamelucos" y "Los fusilamientos del 3 de mayo", en estos dos últimas composiciones Goya

realiza auténticas epopeyas de movimiento y de dolor, de hallazgos expresivos y misteriosos efectos de luces y sombras.

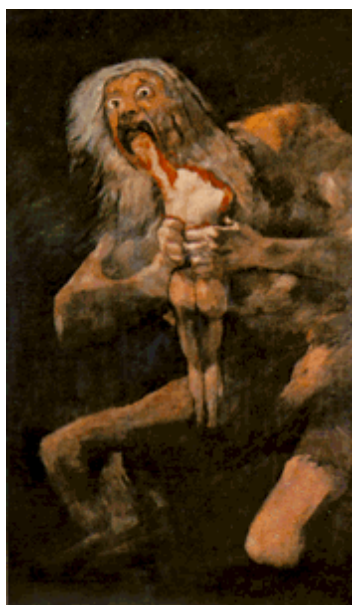

Finalizada la lucha es desplazado de la nueva corte por sus ideas liberales y a esta época pertenecen la serie "La tauromaquia" y "La última comunión de S.José de Calasanz" , obra esta última de gran emoción religiosa.

Retirado a la quinta del sordo, su casa en las afueras de Madrid, se encierra en un mundo de sueños sombríos y dramáticos que traducirá en la serie de grabados de "Los disparates" y sobre todo en las "Pinturas negras" realizadas en las paredes de la casa, precursoras del movimiento expresionista. En estas pinturas Goya muestra la expresividad del *no color*, del negro, donde el apagamiento de tonos le servía para crear una atmósfera en los cuadros de crítica social. La mancha negra se ensoñorea de una composición de la que ha desaparecido la línea y gran parte de los colores, y los símbolos han desplazado a las formas concretas y reales. En ellas Goya plasma un mundo alucinante de Brujas, machos cabríos, luchas fratricidas; un mundo poblado por el miedo y la superstición.

Desengañado ante el absolutismo de Fernando VII marcha a Francia en 1824 muriendo en Burdeos cuatro años más tarde, no sin antes pintar su última obra maestra "La lechera de Burdeos", ejemplo precursor de lo que sería después la concepción impresionista.

La importancia que ofrece Goya en la historia de la pintura se comprende mejor al ver el pobre ambiente neoclásico en el que vivió. Goya arranca de los últimos estertores del gusto rococó y termina su vida cuando

ya alborea el romanticismo.

4.Composición y técnica

Goya empleó comúnmente procedimientos de composición neoclásicos. Esto significa que propende a la ordenación geométrica regular. las figuras se agrupan conforme a triángulos regulares, cuadrados, rectángulos, rombos, pirámides, etc. Para que resulten bien distinguibles los personajes en los retratos colectivos, crea líneas paralelas oblicuas. Sin embargo, en la etapa de la madurez busca la libertad compositiva. Tal sucede en los "Fusilamientos" y en "La carga de los mamelucos". Pero de todas suertes, la composición no es caótica, descubriéndose unas líneas rectoras.

La pintura de Goya no ofrece, desde el punto de vista técnico, la clara evolución que se observa en Velazquez. En ella predomina lo discontinuo . En un mismo momento aprieta o suelta la pincelada. No obstante, predomina el impacto certero y ancho, de mancha, que tanto desconcertó a sus contemporáneos. Era la consumación del proceso de desintegración de la forma. Por la misma razón llegó a utilizar gruesos empastes, modelando la pintura a veces con los dedos o la espátula.

En los caprichos utilizó Goya la técnica del aguafuerte, pero utilizando el aguainta para los fondos y los sombreaba con una fina gradación. Pero usa a veces retoques a buril y punta seca.

5. Influencias

Goya es en varios aspectos precursor de la pintura moderna:

- precede al romanticismo , porque da una nueva forma de expresar los sentimientos, introduciendo el análisis psicológico y convirtiendo a la masa anónima , a la multitud en protagonista de muchos de sus cuadros.
- precede al impresionismo en el tratamiento de la luz.
- precede al expresionismo porque sacrifica la forma , el detalle a aquellos rasgos que sirvan para resaltar la expresión; simplifica la figura insistiendo en las masas esenciales.
- Abre las puertas al surrealismo por su reflejo del mundo subconsciente.

Para saber mas

–ANGELIS,R.: LA OBRA PICTÓRICA OCOMPLETA DE GOYA. Barcelona. Noguer. 1976

Páginas web

www.goya.unizar.es

www.imageone.com/goya/

www.ocaiw.com/goya.html

www.sunsite.dk/cgfa/goya

www.artyclopedia.com/artists/goya_francisco_de.html

www.museoprado.mcu.es/prado

también llamados cartones.

Dos variantes del aguafuerte son la aguada o lavis y, sobre todo, la aguainta (resina). Una vez calentada la plancha, la resina se adhiere a esta formando granitos. Luego se dibuja la figura con pincel mojado en tinta especial. El aguafuerte actuará sobre la superficie tratada con el pincel y sobre lo no cubierto con el granulado de resina.

El autorretrato le servía, por lo visto de diario íntimo en el cual se descubría tal como era o tal como quiso ser. El autorretrato le permitía, asimismo, soltarse, librarse convenciones, hacer observaciones técnicas que hno permitían los retratos encargados y se revela al espectador según se va haciendo como persona y como pintor. E.Helman. Trasmundo de Goya.pág.27

Goya nos deja muestras del género cultivadas en la pintura europea: de *retrato figurante*, en el que el artista se introduce en una escena en al que no es personaje primordial; de *retrato actuante*, el artista se nos presenta con los instrumentos de su arte; y *retrato confidente*, el pintor se limita a ofrecer su fisonomía. Un ser humano contemplado por un ser humano. J.Gállego:Goya en las colecciones madrileñas.pág.52 y ss.

Por su éxito como retratista se introduce en la aristocracia con la que sostiene continuado trato. Por este mismo camino llega también mas tarde a relacionarse con la alta burguesía , que entonces comienza a despuntar. Ahora bien, no hay que identificar a Goya con toda esa gente. Su verdadero mundo, el que le interesó de verdad y en el que tuvo a sus mejores amigos, fue el de los escritores e intelectuales reformistas. A. Bonet Correa. Goya Historia 16, núm 28, págs.84 y ss.