

Curso 3: Goya, padre de la pintura moderna

Centro de Estudios: UEZ

Universidad de la Experiencia de Zaragoza

- *Los contenidos y el desarrollo de la presentación están basados en las clases que el profesor:*

D. Arturo Ansón Navarro nos ha impartido en clase de forma magistral.

Objetivos:

- *Acercar a los alumnos a la figura de Goya tanto en lo personal como en la artística*
- *Analizar sus principales obras así como su influencia*
- *Enmarcar la figura del pintor en la época*
- *Valoración del Personaje y su Obra*
- *Ejercicio: Averiguar el significado de las palabras del Glosario Básico.*

Uez

GOYA. PINTOR UNIVERSAL
CARACTERISTICAS DE SU ARTE :
BARROCO, ROCOCO, NEOCLÁSICO, Y ROMANTICO

J. G. Goya
Franc. Goya

Francisco de Goya y Lucientes

Nace en Fuendetodos el 30 de marzo de 1746

Su padre, José Goya, era maestro dorador, por lo que creció en un ambiente en que el arte era algo familiar.

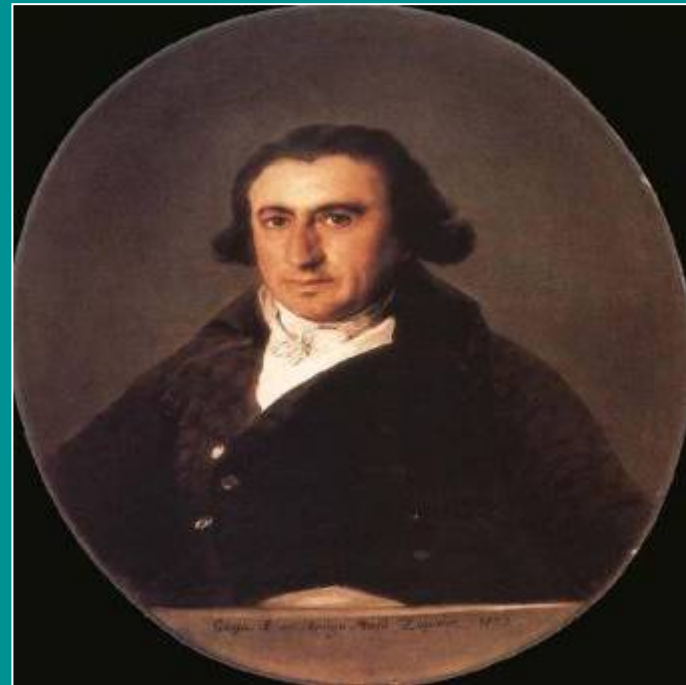

Estudia en Zaragoza en las Escuelas Pías.

Allí conoce al que será su entrañable amigo, Martín Zapater

A los 14 años entra en el taller del pintor José Luzán

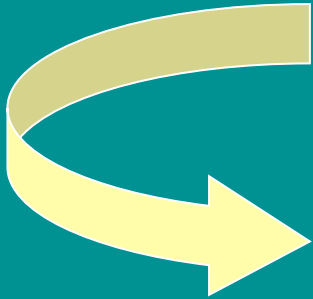
formándose en el estilo del último barroco.

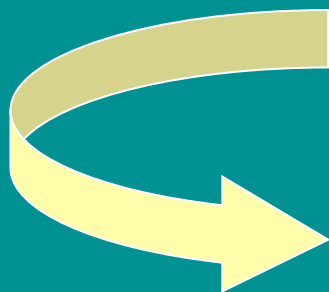

***En 1770 viaja a Italia sin ningún tipo de pensión ni de ayuda.
Obtiene una mención especial en un concurso convocado por la
Academia de Parma, con su obra “Aníbal vencedor” contempla por
primera vez Italia desde los Alpes***

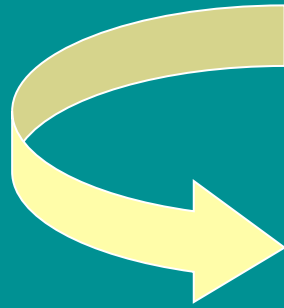
Dibujos y apuntes del cuaderno de su etapa en Italia

Genova	per la via di...
Civita vecchia	Roma
Roma	Venezia
Genova	Volonia
Macerata	Genova
Monte	Ancona
Ancona	Civita vecchia
Forlì	Parma
Verona	Placencia
Parma	Modena
Ciniglia	Macerata
Modena	Città di...
Ferrara	per la via di...
Volonia	Monte
Modena	Trigine
Parma	Padua
Placencia	Padua
Civita vecchia	Padua
Verona	Padua
Trigine	Padua
Padua	Padua

Nació Antonio Juan Ramon
y Carlos dia 29 de Agosto del
año de 1774. Bautizado en la
parroquia de S.^a Miguel de San
agoza. fue su Padrino D.^o
Carlos Salas.

Nació Cerebio Ramon dia
quince de diciembre de 1775
se bautizo en la parroquia
de S.^a Martin de Madrid. fue
padrino D. Ramon Bayen
su tío.

Nació Bionte Anarcario, dia 25
de Enero del año de 1777. se bautizo
el dia siguiente en la Parro-
quia de S.^a Jaco en Madrid. fue
padrina su tia Maria Bayen

Valley Acety
1785

N. ^o ...	58633
N. ^o ...	64927
N. ^o ...	18534
N. ^o ...	53451
Enero de 1788	
N. ^o ...	46581
N. ^o ...	45103
N. ^o ...	47990
N. ^o ...	46292
N. ^o ...	66237
N. ^o ...	45834
N. ^o ...	43390

Iglesia del Monasterio de la Cartuja de Zaragoza

Las pinturas de la Cartuja del Aula Dei (1774) son un ciclo de obras pictóricas realizadas al secco (óleo sobre el muro).

Pudo realizar estos trabajos gracias a su cuñado Fray Manuel Bayeu, que era cartujo de las Fuentes junto a Sariñena (Huesca).

Fueron restauradas por los hermanos Paúl y Amadée Bufée

***Hasta 1774 realiza obras dentro de estas mismas características
como las pinturas religiosas de la Cartuja de Aula Dei.
En todas ellas es perceptible una teatralidad típicamente barroca.***

“Pórtico de San Joaquín y Santa Ana ”

En el Pórtico de San Joaquín y Santa Ana, situada sobre la puerta de entrada a la iglesia, destaca la adaptación escenográfica de la pintura al espacio arquitectónico

complicación salvada por Goya con maestría.

“Adoración a los Magos y Epifanía”

La escena está dividida en 3 planos. Los personajes son varias siluetas casi informes. La composición es también un tríptico cuyo centro no está

ocupado por los personajes principales, sino por el Rey Gaspar.

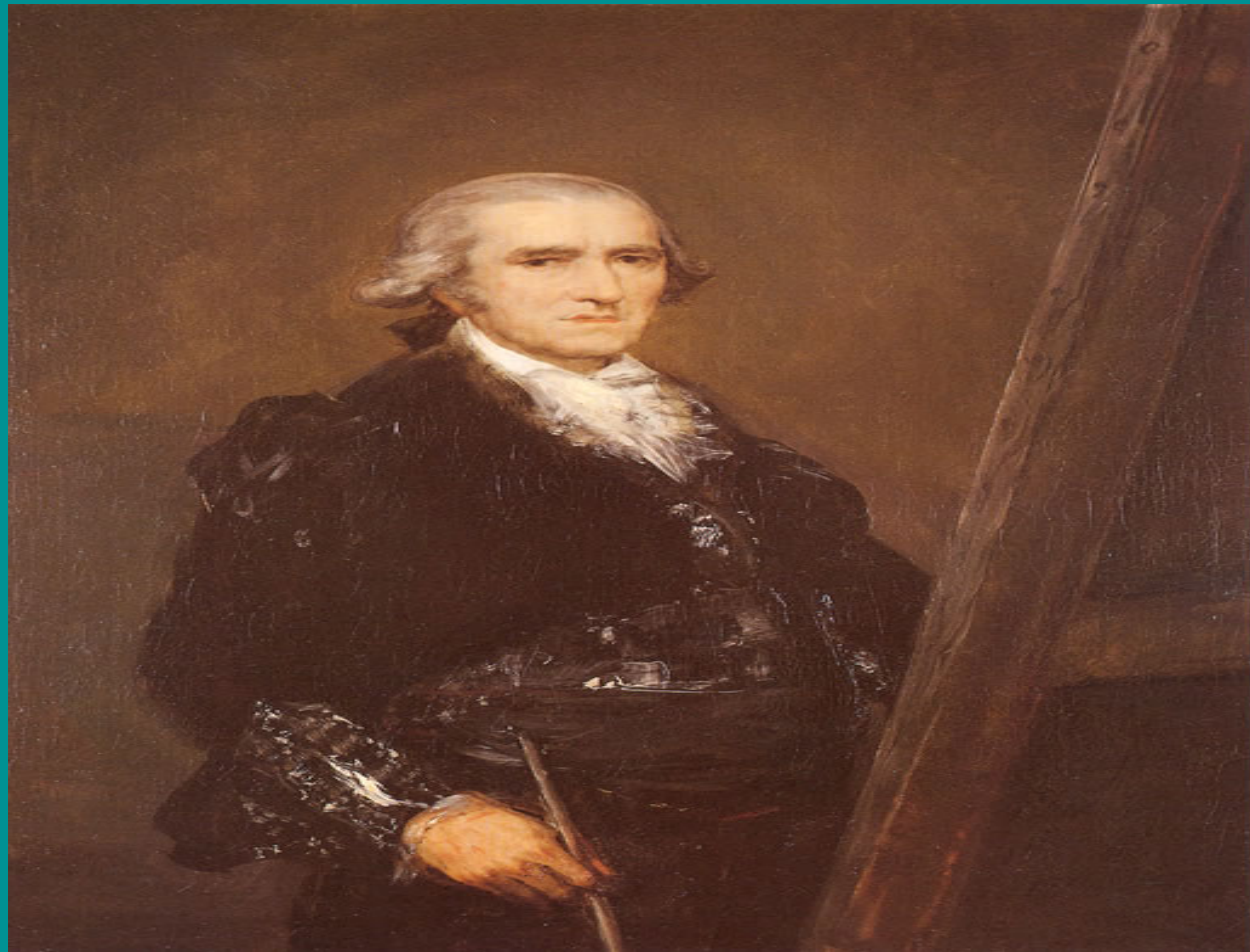
“Presentación de Jesús en el Templo”. 1772

En este cuadro, las figuras están dispuestas en tríptico.

*En los personajes hay una gran vitalidad por estar inspirado en temas populares.
En él Goya se muestra como un pintor joven, aunque dueño ya de todas las fórmulas
barrocas de la pintura*

Francisco Bayeu.
Pintor y cuñado de Goya
Es el intermediario para pintar "Regina Martyrum".
Basílica del Pilar

En 1771 regresa a España y recibe sus primeros encargos de cierta importancia. Decora la bóveda del coreto de El Pilar, frente a la Santa Capilla.

El tema es “La adoración del nombre de Dios por los ángeles” y está pintado en el estilo de los Bayeu, con influencias del último barroco.

“Regina Martyrum”. Tardío Barroco y Rococó

La Adoración a la Virgen, Reina de los Mártires María, sin corona, sin atributos reales, abiertos sus brazos, aparece rodeada de gloria en el plano de lo celeste, entre nubes y ángeles. En un plano inferior, San Pedro y San Pablo, junto a San Vicente y San Valero a la derecha de la Virgen. 1781

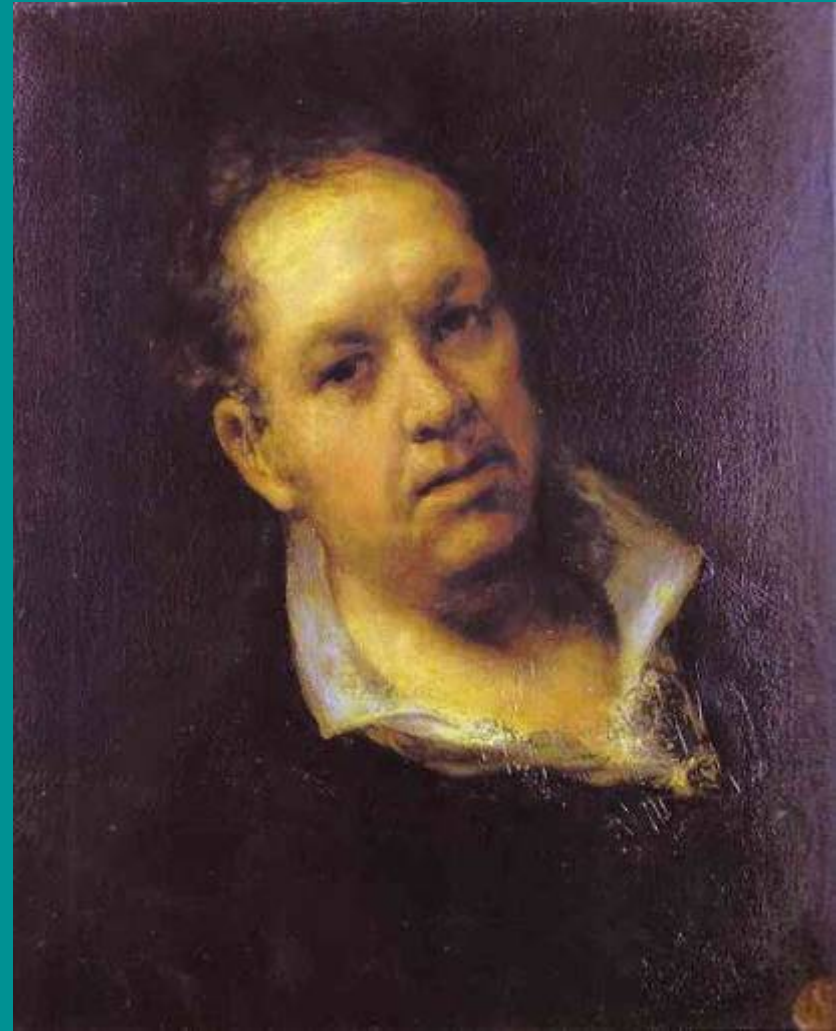

“Las Cuatro Pechinas”

*Sostienen la cúpula "Regina Martyrum" representan la Fe,
la Paciencia, la Fortaleza y la Caridad, puestas respectivamente
en el orden siguiente:*

En 1773 casa con Josefa Bayeu, hermana del pintor Francisco Bayeu.

En 1774, por mediación de su cuñado, Francisco Bayeu pintor de Cámara, Goya es llamado a Madrid para trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Director en la corte Mengs.

Goya pintó 63 cartones para la Real Fábrica desde 1775 hasta 1792. “La Pradera de San Isidro”

*Primera Etapa. Maestro José Luzán
“EL QUITASOL”*

*Con esta obra Goya quiere representar el optimismo del pueblo durante la Ilustración, que predominó durante este movimiento cultural. Año 1777
Rococó*

Análisis Técnico

Composición simple,
muy equilibrada
(piramidal)

Escenas de
la vida popular
con personajes
idealizados y
galantes (majos
y majas)

Atmósferas luminosas
y alegres

Cartón para tapiz
trasladado a óleo
sobre tela

Diversidad de tonalidades,
brillos y reflejos.

Trajes folklóricos
de gran viveza
cromática

Francisco de Goya y Lucientes
Primera etapa
“El quitasol”.1777

“La vendimia”

“La gallina ciega”

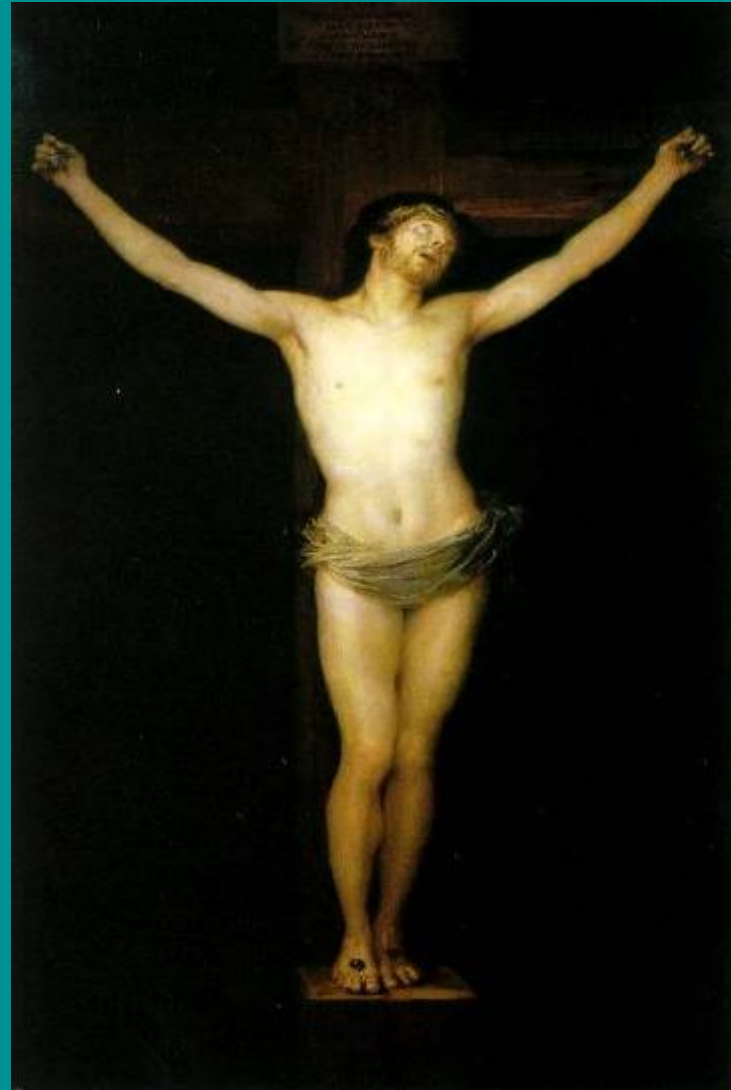
“La nevada”

*Es nombrado miembro de la
Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando*

por su obra:

“Cristo crucificado”. 1780

*“Familia del Infante Luís de Borbón”. 1784
Óleo sobre lienzo. Estilo personal, Rococó mas
el influjo inglés. Prerromanticismo*

Segunda Etapa. “Sebastián Martínez”

Goya, con el retrato que le hizo en 1792 a su amigo Sebastián Martínez, rico comerciante en Cádiz, quiso resaltar el protagonismo social y económico de la pujante burguesía
Óleo sobre lienzo

1792-1793 Grave enfermedad a consecuencia de la cual queda sordo.

Estancia en Cádiz. Su fortaleza física y extraordinaria vitalidad le permiten superar la crisis y vuelve a la actividad artística.

En 1795 conoce a la duquesa de Alba, una de las mujeres más notables de su tiempo y protectora de artistas.

*De ella pinta dos magníficos retratos
Es invitado por la duquesa a su casa de Sanlúcar donde Goya realiza una serie de dibujos que constituyen el primer álbum de Sanlúcar.*

La duquesa es el centro de interés de estos dibujos hechos a la aguada, técnica revolucionaria en estos momentos.

José Álvarez de Toledo, Duque de Alba. 1795
Óleo sobre lienzo

“Se quebró el cántaro”. Costumbrista

El aguafuerte es un grabado de la serie Los Caprichos

Este es un momento en el que Goya aprecia lo que ocurre en España con Godoy y por ello manifiesta su descontento. Con esta obra, Goya quiere hacer una crítica social a la manera de educar de la época. 1798

« “El sueño de la razón produce monstruos” »

El aguafuerte es un grabado de la serie Los caprichos. Las criaturas nocturnas simbolizan las vulgaridades perjudiciales del mundo, la ignorancia y los vicios de la sociedad. Males que Goya intenta combatir. 1797-98

Técnica de **aguatinta**: se granula la plancha esparciendo granos de resina o betún que por calentamiento se adhieren a la superficie metálica. A la vez se hace el dibujo y se protege con barniz las zonas que quedarán en blanco. Cuando se mete en ácido, éste actúa en los huecos dejado entre los granos y en el rayado del dibujo que puede hacerse con una gran variedad de tonalidades grises, rompiendo el claroscuro continuo.

Luz vibrante, que potencia contraste entre blancos intensos y oscuridad extrema (refuerza la tensión)

Estampas satíricas. Crítica a la sociedad de su época.

ANALISIS TECNICO

Líneas más perfectas con gran carga expresiva

Técnica de **aguafuerte** (plancha metálica cubierta de barniz, se dibuja (araña) con punta metálica y se mete en ácido nítrico que muerde sólo la zona sin barniz, dejando un dibujo. Se entinta y se hacen las copias)

Francisco de Goya y Lucientes
Segunda etapa
Colección grabados “Los Caprichos”
El sueño de la razón.1797

En torno al cambio de siglo (XIX), realiza algunos de sus mejores retratos, como el de “La Condesa de Chichón y las Majas”.

- Realiza magníficos retratos en los que se centra en la caracterización psicológica del personaje: *La Tirana*, *La duquesa de Alba*, *La condesa de Chinchón*, *Jovellanos*, *Moratin*. Son retratos, como en los Bufones de Velázquez, en los que las referencias espaciales son mínimas.

La duquesa de Alba (1795)

Jovellanos (1798)

La condesa de Chinchón (1800)

La Tirana (1799)

Moratin (1799)

- o El cardenal-infante Luis de Borbón y los Duques de Osuna son sus mecenas principales en este periodo
- o *Retratos de los duques de Osuna* y de la *Duquesa de Alba*.
- o En 1788 Carlos IV es proclamado rey y le nombra **pintor de cámara**.

S. Bernardino de Siena predicando ante Alfonso V de Aragón (1783)

Los Duques de Osuna y sus hijos (1788)

S. Francisco de Borja y el moribundo impenitente (1788)

*En el año 1800 pinta el célebre retrato
de “La familia de Carlos IV”.*

Tercera Etapa

Guerra de Independencia. “Fernando VII”

Fernando VII a caballo , en un lienzo pintado por Goya que se encuentra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. 1808

Da categoría al rey de España en un momento en el que las tropas de Napoleón amenazaban con lo que más tarde conseguirían: deponer al rey actual y colocar a José I.

“EL COLOSO”

Pre-expresionista. Tema dramático

Goya quiere transmitir de forma simbólica como las tropas del Imperio Francés, al mando de Napoleón, invadieron España y colocaron como monarca a José I, hermano del emperador francés. Por lo tanto es una crítica hacia las tropas napoleónicas. 1810

ANALISIS TECNICO

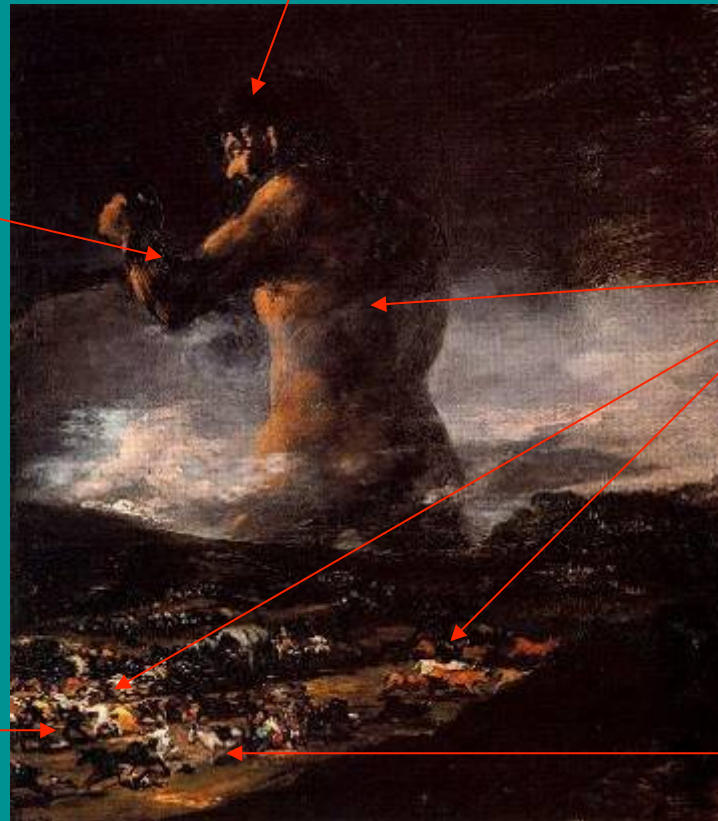
Figura majestuosa
realzada sus tonalidades cálidas
por los juegos de luz

Puño cerrado
amenazador
(alegoría de la guerra
o la desgracia. También
posible alusión a
Napoleón)

Paisaje desolado
complementa caos
y pánico

Contraste de líneas de fuerza:
Gigante de espaldas hacia fondo
y la población y animales despavoridos
hacia los lados opuestos

Sólo burro permanece
quieto (símbolo de
la ignorancia ante lo que
se avecina)

Francisco de Goya y Lucientes
Tercera etapa
El Coloso

“Saturno devorando a sus hijas”.

Romántico y pesimista. 1820

Forma simbólica como las tropas del Imperio Francés, al mando de Napoleón, invadieron España y como el pueblo español fue reprendido por los franceses. Napoleón y su ejército sería Saturno mientras que su hijo sería el pueblo español. Por lo tanto es una crítica hacia las tropas napoleónicas. Pintura negra

*Cuarta Etapa. “FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO”
Expresa su disconformidad ante las tropas francesas. Para ello pinta los
episodios históricos de la Guerra de la Independencia que más
trascendencia tuvieron. Año 1844. Romántica. Histórica. Óleo sobre lienzo*

ANALISIS TECNICO

Tres fases:

- a) Grupo de detenidos dirigiéndose hacia muerte
- b) Grupo de presos ante el paredón
- c) Grupo de prisioneros ajusticiados

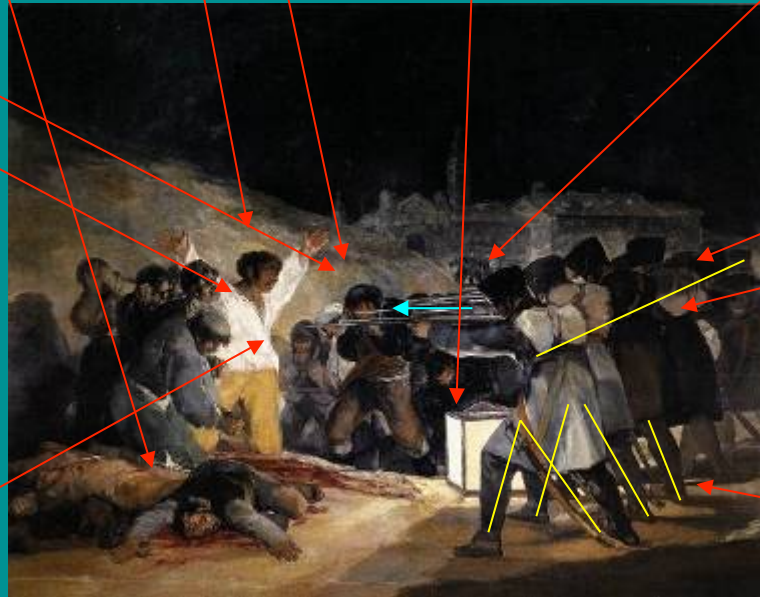
Foco de luz de fanal ilumina violentamente zona de ajusticiados

Línea de fuerza en fusiles dirigen hacia parte principal

Cada grupo con un personaje destacado:

- a) Tapándose la cara horrorizado
- b) Abriendo los brazos y entregándose

Colores cálidos dominan parte principal: blanco de camisa, amarillo del pantalón, ocre claro del suelo que contrastan con el rojo de la sangre

Pelotón de ejecución en diagonal cerrada

Verdugos de espaldas (anonimato, despersonalización de la máquina de guerra)

Pies firmes en triángulo (estabilidad)

Francisco de Goya y Lucientes
Tercera etapa
Fusilamientos de la Moncloa

Valoración del personaje y su obra

- *Goya es considerado uno de los pintores universales, tanto por su calidad de producción, la fuerza de su personalidad y su temática comprometida en un periodo conflictivo de la historia de España como por la admiración e influencia que despertó en los estilos artísticos posteriores y en las vanguardias del arte contemporáneo. Por lo tanto como podemos decir que es el iniciador de nuevos caminos artísticos y técnicos.*
- *En cuanto a sus obras, podemos decir que estas son muy fieles con respecto a la época una, ya que Goya fue un ejemplo de artista comprometido con su tiempo: primero hubo de ser el pintor del espíritu de la razón y de la esperanza, reflejando en sus lienzos la ilusión de la concordia española con su mundo de amable costumbrismo; después al final de su vida, sería como ningún otro artista, el denunciador de una época de traición, fracaso y miseria.*
- *Los últimos años de su vida, con residencia en Francia, pudieron proporcionarle una visión muy ilustrativa, desde fuera, de un país, el suyo, que a su muerte dejaba enfrentado en las dos facciones que por mucho tiempo habían de quedar denominadas como "las dos Españas".*

- Continúa pintando retratos: *El Empecinado*, *Palafox*.

El Empecinado (1809)

Retrato ecuestre del general Palafox (1814)

“Duque San Carlos”.

Pre-impresionista. Costumbrista

Quiere dar prestigio al duque de San Carlos. Este la encargó a Goya para resaltarse a sí mismo y para mostrar su elegancia y sus dotes de caballero. 1815

"La última comunión de San José de Calasanz"

Goya en 1819 y por lo tanto perteneciente a la pintura romántica. Último tema religioso, y el más importante del XIX. Goya dice adiós a Madrid y a la Corte. Infancia y vejez, vida y muerte se dan cita en esta magistral obra.

*Quinta Etapa. “JUAN BAUTISTA DE MUGUIRO”
En 1827 y por lo tanto perteneciente a la pintura romántica.
Esta obra forma parte de la galería de retratos de compatriotas
españoles que convivieron con el pintor en Burdeos.*

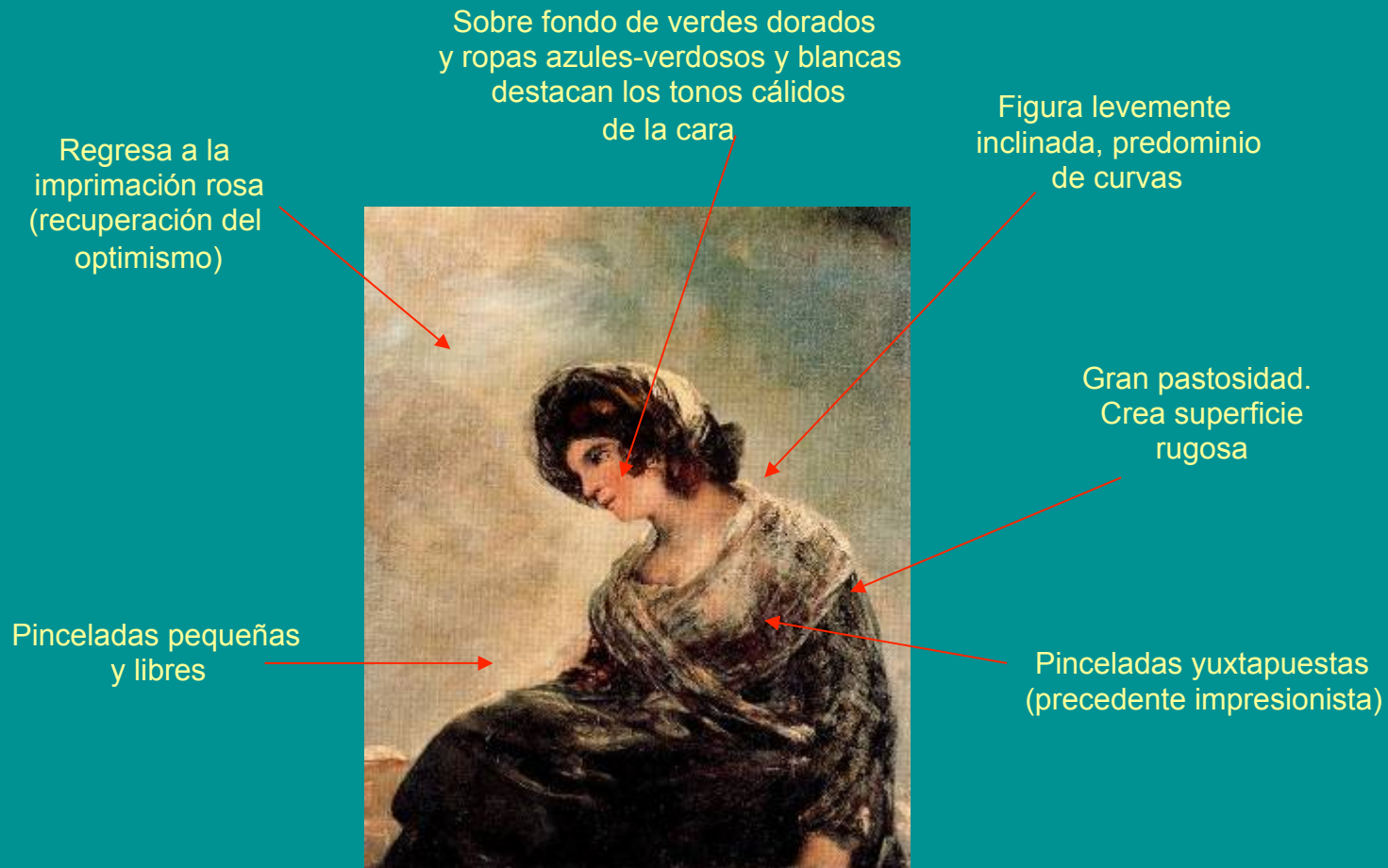
“La lechera de Burdeos”,

Es un cuadro de estilo impresionista realizado en 1827, durante su exilio en Burdeos, Francia, un año antes de su muerte.

Óleo sobre lienzo

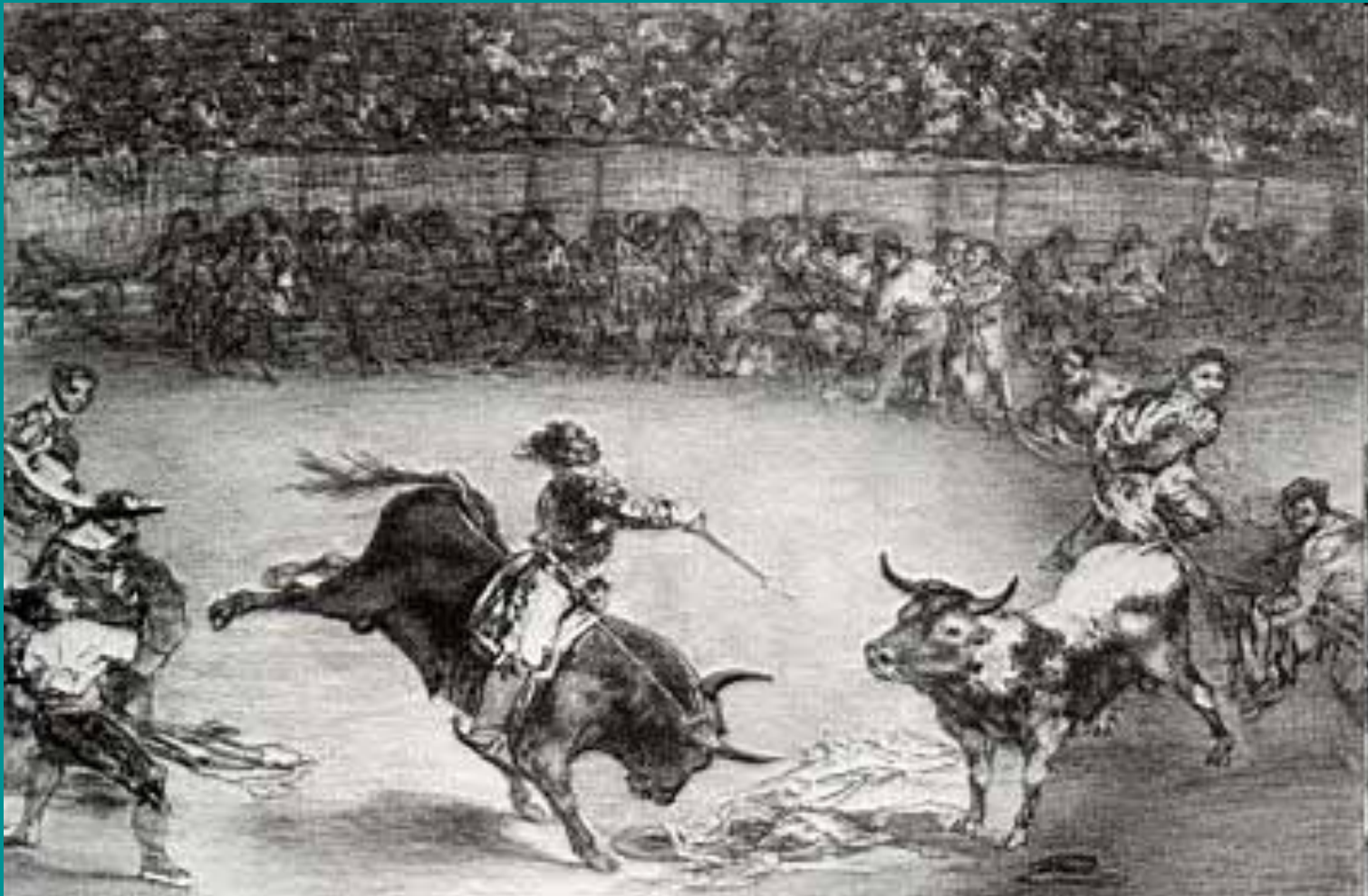
ANALISIS TECNICO

Francisco de Goya y Lucientes
Final de su vida
La lechera de Burdeos

El grabado "El famoso americano Mariano Ceballos",

*Goya durante 1825 y por lo tanto perteneciente a una serie de 4 litografías
Se trata de un tema taurino, concretamente representa una gran multitud de gente
intentando lidiar a dos toros bravos. Burdeos*

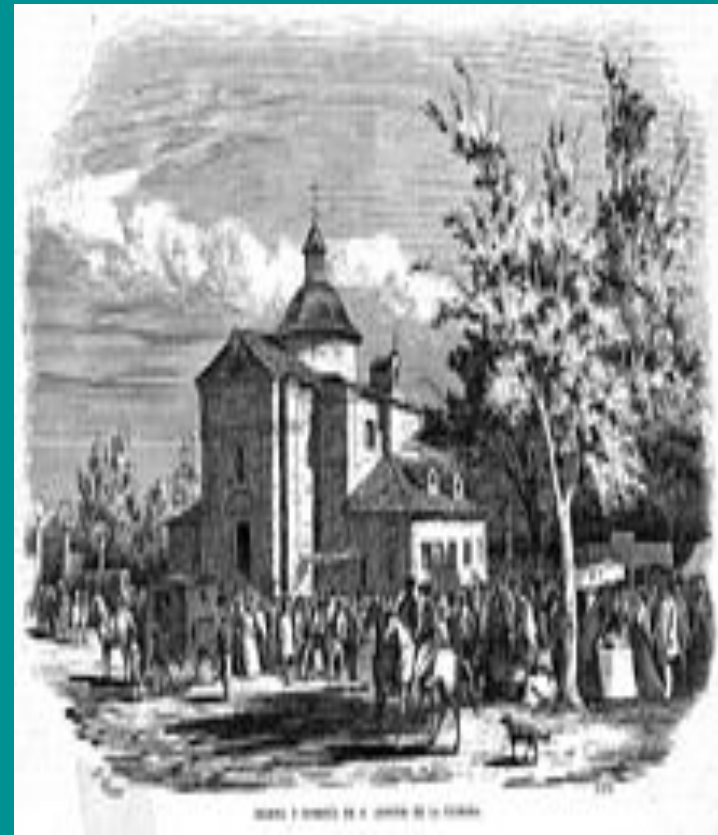
Muere en Burdeos en 1828, se le entierra en el cementerio de la Cartuja de esa ciudad francesa. Se exhumo su cadáver el 16 de Noviembre de 1888 y se comprobó que la cabeza había desaparecido.

En 1899 sus restos óseos fueron trasladados a la Sacramental de San Isidro de Madrid.

En 1928 con motivo del Centenario de su muerte se trasladan a la ermita de San Antonio de la Florida. Donde descansan bajo la cúpula.

Frescos de la ermita San Antonio de la Florida Grabados de Romería 1857.

Ejercicio de Glosario Básico

Averiguar el significado de las siguientes palabras:

• <i>Abstracto:</i>	<i>Xilografía:</i>	<i>Arte Contemporáneo:</i>
• <i>Aguafuerte:</i>	<i>Modernismo:</i>	<i>Estilo Académico:</i>
• <i>Aguatinta:</i>	<i>Romanticismo:</i>	<i>Fases del Fresco:</i>
• <i>Boceto:</i>	<i>Rococó:</i>	<i>Neoclásico o Neoclasicismo:</i>
• <i>Celaje:</i>	<i>Barroco:</i>	<i>Óleo sobre Lienzo:</i>
• <i>Estilo:</i>	<i>Afrancesado:</i>	<i>Vanguardias Históricas:</i>
• <i>Grabado:</i>	<i>Estuco</i>	<i>Pinturas: Mural, fresco y temple</i>
<i>Acuarela</i>	<i>Litografía:</i>	<i>Dibujos a la aguada:</i>
• <i>Escorzo</i>	<i>Perspectiva</i>	
• <i>Inquisición:</i>		
• <i>Marchante:</i>		
• <i>Mecenas:</i>		
• <i>Soporte:</i>		

UEZ

Glosario Básico: Wikipedia

- **Abstracto:** El que prescinde de toda figuración. Propone una nueva realidad distinta a la natural. Se aparta o se aleja de la realidad.
- **Aguafuerte:** Es una modalidad de grabado.
- **Aguatinta:** Técnica de grabado, se cubre la plancha con resina
- **Boceto:** Pruebas o traza primera; que se realiza previamente a la obra definitiva.
- **Celaje:** Cielo con nubes tenues y de varios matices
- **Estilo:** conjunto de caracteres que relaciona a varias obras de arte o artistas.
- **Grabado:** Es una disciplina artística en la que el [artista](#) utiliza diferentes técnicas de [impresión](#). Un grabado es una incisión producida al dibujar un diseño en una plancha metálica con un instrumento llamado buril.
- **Litografía:** Es un procedimiento de impresión ideado en 1796, se usa para la duplicación de obras artísticas.
- **Marchante:** El agente especializado en el mercado del arte
- **Mecenas:** Fomenta y patrocina las actividades artísticas.

Glosario Básico: Wikipedia

- **Soporte:** Es la superficie sobre la que se aplica el color en una pintura.
- **Xilografía:** Es una técnica de impresión con plancha de madera.
- **Modernismo:** Es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX.
- **Romanticismo:** Es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo.
- **Rococó:** Es un movimiento artístico individualista nacido en Francia, que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760.
- **Barroco:** Fue un período de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir las artes visuales.
- **Afrancesado:** La denominación «afrancesados», desde el siglo XVIII, se aplica en España de forma peyorativa a los seguidores de lo francés, bien sea en cuestiones frívolas (como la moda) o importantes (como las ciencias naturales y sociales).
- **Arte contemporáneo:** Es el que se ha producido en nuestra época
- **Estilo académico:** Se habla de una obra u obras académicas cuando en estas se observan unas normas consideradas «clásicas» establecidas, generalmente, por una Academia de Artes.

Glosario Básico: Wikipedia

- **Óleo sobre lienzo:** *Es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Es aplicado sobre lienzo o tabla. El lienzo es una tela que sirve como soporte a las artes pictóricas hecha normalmente de lino, algodón o cáñamo. Un pigmento es un material que cambia el color de la luz que refleja como resultado de la absorción selectiva del color.*
- **Óleo:** *Pintura de colores preparados con aceite. El mas utilizado es el aceite de linaza.*
- **Vanguardias Históricas:** *Se conoce como vanguardias históricas a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX.*
- **Pinturas: Mural, fresco y temple:** *Un mural es una imagen que usa como soporte un muro o pared. Un fresco es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con una delgada y suave capa de yeso, Un temple, en general, todas las técnicas pictóricas se basan en tres elementos básicos: el pigmento, el disolvente y el aglutinante*

Glosario Básico: Wikipedia

- **Dibujos a la aguada:** Es una técnica pictórica que consiste en mezclar en distintos
- **Estuco:** El estuco es la mezcla de cal viva con polvo de mármol, alabastro o yeso
- **Acuarela:** Es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua.
- **Escorzo:** Composición de una figura que permite observar una figura en profundidad. Puede lograrse por ligera torsión del cuerpo o buscando líneas oblicuas.
- **Perspectiva:** Artificio para sugerir sobre una superficie plana efecto de profundidad y distancia. .
- **Neoclásico o Neoclasicismo:** surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración

Edición, Producción y Realización

- *Centro de Estudios: UEZ
(Universidad Experiencia Zaragoza)*
- *Imágenes y Texto: Archivos personales de Juan José Villalba, Federico Orús e Internet.*
- *Montaje imágenes y sonido: Federico Orús*
- *Música: Retirata nocturna di Madrid
y notturna de la Strade di Madrid de Luigi Boccherini.
Zaragoza 26/01/2015. 69 años
Saludos cordiales: Federico*

F I N

UEZ