

FRANCISCO DE GOYA: EVOLUCIÓN BIOGRAFICA Y PICTÓRICA**GOYA:**

- ☐ Artista genial, imposible de etiquetar dentro de una corriente en concreto.
- ☐ Aparece cuando el Neoclasicismo está llegando a su final.
- ☐ Le tocó vivir una época donde el modelo del A. Régimen acababa .
- ☐ Su creatividad se adelanta al romanticismo y al realismo, aparte de abrir un camino hacia el arte fantástico. Tocó casi todos los géneros de pintura.
- ☐ La obra de GOYA es difícil de clasificar por:
- ☐ Carácter investigador.
- ☐ Representa a la sociedad y la critica aquello que le gusta. Su pintura refleja lo racional / lo irracional / la belleza clásica etc.
- ☐ Se forma en Zaragoza y allí realiza sus como pintor de cartones para los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara.
- ☐ Su vida coincide con el reinado de los Reyes Carlos III, Carlos IV y Fernando VII aparte de la Guerra de Independencia y la Revolución.
- ☐ De la Época de Carlos III 1756 / 1788 corresponde con la etapa de la Ilustración, optimismo que se refleja en los Cartones para los Tapices.
- ☐ La época de Carlos IV 1788 / 1808 es la época donde una minoría reformista lucha contra una mayoría conservadora. El pintor se transforma en pintor del Rey, profundiza en la obra de Velázquez, pinta numerosos retratos
- ☐ En el año 92 sufre una sordera cambiando con ello su visión del mundo. Es la época de madurez artística. Protagonista de acontecimientos como la guerra de independencia, las Cortes de Cádiz, la Constitución del 12 y por último la restauración de Fernando VII.
- ☐ De los años 1814 / 1828 fase final; protagonista también de cambios importantes: restauración del absolutismo borbónico, del trienio liberal y de la represión correspondiente.
- ☐ La pintura de Goya reflejará estas situaciones. Refleja esa trayectoria.

☐**ETAPAS**☐ **PRIMERA EPOCA**

- ☐ Realizó cartones y bocetos para la Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Estudia a Velázquez, realiza los primeros retratos. Esta fecha se prolonga hasta su enfermedad del 1792.

☐ **SEGUNDA EPOCA**

- ☐ La sordera le da una nueva visión de los problemas: etapa más crítica y profunda; realiza los caprichos como grabados, los Frescos de San Antonio de la Florida.

☐ **TERCERA EPOCA**

- ☐ La época de la guerra de la independencia: realizará sus grandes pinturas: La carga de los mamelucos, los Fusilamientos, los desastres, nuevos retratos etc

☐ **CUARTA EPOCA**

- ☐ Etapa de la amargura y la decepción, la vejez: realiza las pinturas negras, los Disparates etc

☐**ETAPAS : PRIMERA ÉPOCA****PRIMER VIAJE A ITALIA**

En el año 1770 con 24 años viaja a Italia. Reside un breve tiempo en Roma y después se traslada a Parma y concursa en el premio de la Academia donde obtiene el segundo premio con una obra: ANIBAL PASANDO LOS ALPES. esta obra está perdida. Con esta obra ya había asumido la estética neoclásica olvidándose de las composiciones aprendidas de José Luzán y del cromatismo tardobarroco.

En Italia estudia los principios del Neoclasicismo que ya es el estilo dominante, aunque él se aleja de la forma de pintar de Rafael Mengs y Bayeu; él está más cerca de la corriente naturalista, prefiere el movimiento y el color, al estatismo y el predominio del dibujo del Neoclasicismo

REGRESO A ESPAÑA. PINTOR DE FRESCOS EN ZARAGOZA

En el año 1771 regresa a Zaragoza y se dedicará a pintar frescos como:

Pinta un gran fresco de casi 100 metros que lo terminará en el año 1772; grandes zonas de cielos y nubes y grupos abocetados. En estos frescos ya anuncian la tendencia a insinuar formas mediante bocetos, composiciones muy equilibradas en la línea del último barroco que había aprendido

Ciclo de pinturas de la Cartuja del Aula Dei: Son 11 composiciones de forma apaisada pintadas al óleo sobre el muro, escenas de tema bíblico donde ya se darán cualidades típicamente goyescas. Lo conforma un friso de grandes pinturas al óleo sobre muro que relata la vida de la Virgen desde sus antecedentes familiares (*San Joaquín y Santa Ana*) hasta la *Presentación de Jesús en el templo*. El esfuerzo culminó en 1774 y es muestra de la capacidad de Goya para este tipo de pintura de carácter monumental, que fue resuelto con formas rotundas y pincelada enérgica.

Regina Martyrium. Goya recibirá el encargo de decorar la cúpula y pechinas de la basílica del Pilar. Terminará la obra según la voluntad de su cuñado.

En cuanto a su vida personal, Goya se había casado con la hermana de Francisco Bayeu el 25 de julio de 1773 y tuvo el primer hijo el 29 de agosto de 1774. A finales de ese año, posiblemente gracias a la influencia de su cuñado, Goya es llamado por Mengs a la corte para trabajar como pintor de cartones para tapices. El 3 de enero de 1775 emprende el viaje a Madrid, donde comenzó una etapa que le llevaría a un trabajado ascenso social como pintor real, no exento, sin embargo, de puntuales decepciones

LA INSTALACIÓN EN LA CORTE.

En el año 1775 se había establecido en Madrid donde forma parte del grupo de pintores que hacen cartones para tapices en la real fábrica de Santa Bárbara. Los trabajos son supervisados por el pintor neoclásico Rafael Mengs, pintor de cámara del rey. La creatividad de Goya queda controlada por el control que ejerce su cuñado Bayeu y el pintor de cámara.

Goya comienza su labor, menor como pintor, bajo la influencia de Mengs para alcanzar el estilo apropiado para unos cuadros destinados a la decoración de las estancias reales, donde primaba el buen gusto y la observación de las costumbres españolas; todo ello, además, dotando a la escena de encanto no exento de variedad en la unidad.

Hasta el año 1780 Goya pintará 4 series de tapices

1.- Serie: Temas de caza para el comedor del P. Asturias en El Escorial

2.- Serie : Diversiones populares y de ocio para el Palacio del Pardo

CARTÓN PARA TAPIZ

Título: Los embozados / El paseo por Andalucía

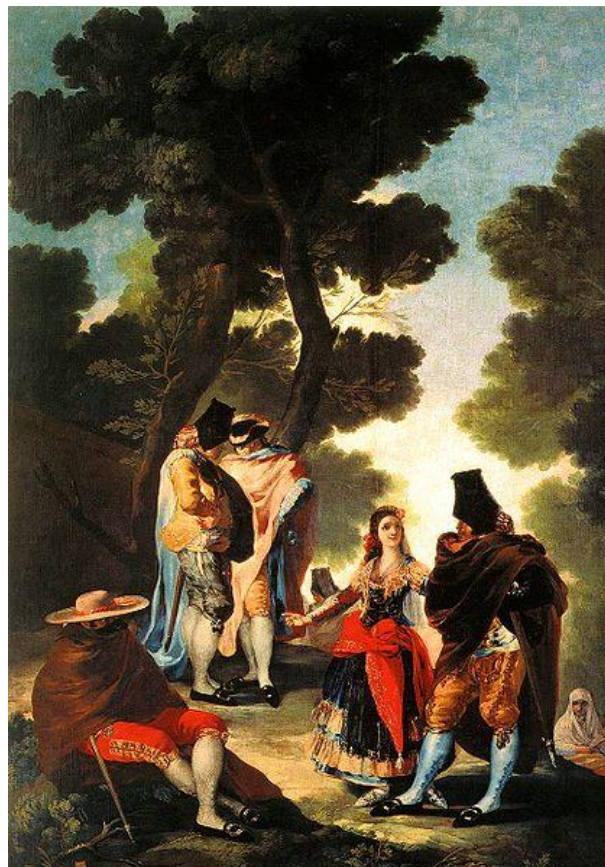
Técnica: Oleo sobre lienzo

Fecha: 1777

Estilo: Neoclásico: Rococó

ANÁLISIS FORMAL

- ☐ Goya elige otra escena costumbrista dentro del ambiente del pueblo. La escena presenta unos personajes que, según descripción del propio autor, son unos embozados pidiendo bronca al paso de una pareja de gitanos; la mujer ruega a su acompañante que continúen el camino.
- ☐ El hecho de embozarse (taparse casi el rostro con la capa) era algo muy común en la España de los tiempos de Goya; de esta manera, la persona embozada podía pasear por las calles sin mostrar su identidad y podía esconderse tras la capa para realizar sus fechorías sin ser reconocido.
- ☐ El colorido en este cuadro es claro y alegre, como en el resto de los cartones.
- ☐ Los detalles de los trajes son dignos de admiración, realizados con mucha precisión, sobre todo en el traje de la gitana, en sus bordados y en sus medias
- ☐

3.- Serie: Estaciones del año y escenas sociales

EL CACHARRERO CARTÓN PARA TAPIZ

Título: El cacharrero

Técnica: Oleo sobre lienzo

Fecha: 1779

Estilo: Neoclásico: Rococó

Ubicación: Decoración comedor de Carlos IV

ANALISIS FORMAL

Tema

- ❑ Un vendedor o cacharrero y tres mujeres que están valorando la cerámica. En segundo plano un coche de caballos con una dama.

Composición

- ❑ La escena se desarrolla en tres planos: un primer plano con una figura de espaldas nos introduce en el tema junto con las tres damas. En un segundo plano: una carroza, el personal de servicio y una dama entre los cristales. En un tercer plano otras figuras y unas construcciones.
- ❑ Escena de carácter social, costumbrista donde mezcla personajes de elevada (la carroza) y de humilde condición social: los vendedores. Capta muy bien el movimiento por la posición del lacayo inclinado en la carroza y en la cara desdibujada de la dama de la carroza.

Color:

- ❑ Cobrizos, grises, azules, rojos, verdes de las casacas. Detalles muy precisos en las lozas, las porcelanas, los metales, las telas. La técnica de la pincelada es suelta, con toques brillantes.

4.- Serie: juegos y aspectos alegres de la sociedad española**RETRATISTA**

En el año 1780, una vez muerto Mengs la Academia de San Fernando acepta su candidatura como miembro. Pintará el Cristo Crucificado. donde muestra su dominio de la anatomía, la luz dramática, los medios tonos. Es un homenaje a Velázquez y a Mengs.

En esta etapa será el retrato el género que más cultive aunque con desiguales resultados: los primeros serán muy estáticos y fríos; más adelante serán de mayor penetración psicológica. En estos años entra en contacto con la sociedad madrileña, convirtiéndose en retratista de moda. Su amistad con Jovellanos y Cea Bermúdez le facilitarán los contactos. Se empezará a relacionar con el infante D. Luis de Borbón en Arenas de San Pedro. Allí pintará cuadros como la familia del Infante D. Luis.

Los Retratos

- ☐ Con los retratos Goya se convierte en cronista de su época.
- ☐ Los retratos realzan los aspectos psicológicos de los retratados.
- ☐ Representa una doble visión del retratado: la física y la moral
- ☐ Selecciona de los personajes aquellos aspectos facciones que más resaltan del interesado.
- ☐ Su visión es especialmente cruda cuando se trata de retratos de la Corte

El conde de Floridablanca. Muchos personajes de la política, de la nobleza y de las finanzas pasarán por sus pinceles. El retrato de Carlos III que preside la escena, la actitud de súbdito agradecido del autorretratado pintor, la lujosa indumentaria y los atributos de poder del ministro e incluso el tamaño excesivo de su figura contrastan con el gesto melancólico de su colega en el cargo Jovellanos. Sin peluca, inclinado y hasta apesadumbrado por la dificultad de llevar a cabo las reformas que preveía, y situado en un espacio más confortable e íntimo, este último lienzo muestra sobradamente el camino recorrido en estos años.

EL CONDE DE FLORIDABLANCA Y GOYA
CARLOS III cazador.

- ☐ Hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio.
- ☐ Prototipo de monarca ilustrado creará y desarrollará una política ilustrada.

- ☐ Su pasión fue la caza, se le pintará con sus atributos: perros, escopeta.
- ☐ Figura de gran tamaño, tocado con peluca, tricorno negro, perro lebre. En el collar del perro se lee: “ Rey Nuestro Señor “
- ☐ PAISAJE: inspiración velazqueña.
- ☐ Dominio del DIBUJO y del COLOR , especialmente en el paisaje.
- ☐ La figura del Rey esta tratado como hombre normal, salvo por la banda azul que recorre su cuerpo.

La familia del Duque de Osuna; su principal clientela será la Nobleza y la burguesía. Pintará el Retrato de los Duques de Osuna. Por esta época estaban decorando su quinta EL capricho y le solicitaron una serie de cuadros de costumbres de parecidas características a las de los sitios reales. Aquí reduce el número de figuras, el paisaje tiene un mayor protagonismo, se introducen escenas de violencia o de desgracia como sucede en la caída donde una mujer acaba de caerse desde un árbol.

Los Duques de Osuna

Tema: Cuadro de familia

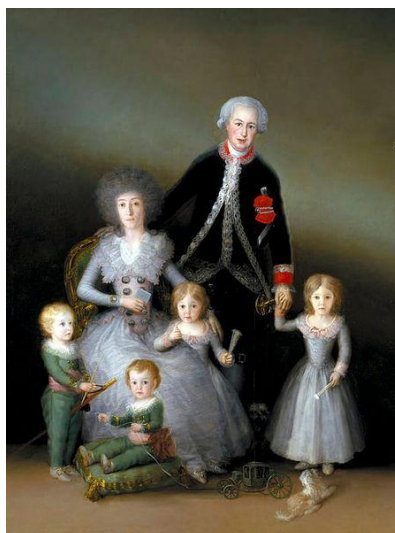
- ☐ D. Pedro Téllez, Duque de Osuna mecenas de Goya, aparece junto con su esposa Josefa Alonso Pimentel y sus cuatro hijos Aparece el Duque de pie vestido con uniforme; su esposa vestida a la moda francesa Lo más destacado es la forma de retratar a los niños, especialmente su mirada: dulzura e inocencia. El espacio ha sido cegado con un fondo neutro sobre el que se recortan las figuras, obteniendo diferentes tonalidades gracias a la luz. La finalidad es concentrarse en los rostros.

Composición:

- ☐ Una diagonal cruza el cuadro y los enmarca salvo al Duque que se encuentra en una zona más iluminada Prescinde de cualquier fondo, aunque señalando la parte del suelo de la pared por el diferente color.

Color:

- ☐ Los colores empleados son muy uniformes: grises, plateados, verdes y rosa, de nuevo a excepción de Don Pedro, que lleva casaca oscura con tonos rojos.
- ☐ La pincelada que utiliza el artista es cada vez más suelta, vaporosa que recuerda la delicadeza del rococó, como se aprecia en las borlas del cojín, en las transparencias, en los encajes de los cuellos y puños. El cuadro está lleno de detalles
- ☐

SEGUNDA ETAPA: PLENITUD

A partir del año 1792 sufre una enfermedad (posiblemente SATURNISMO intoxicación de plomo, genera anemia y puede generar problemas irreversibles en el cerebro). Consecuencia de la enfermedad será una sordera que le va a condicionar en su trayectoria

Empezará pintando obras de pequeño tamaño en total libertad. Técnica abocetada, contrastes lumínicos, dinamismo. Se puede considerar el inicio de su pintura romántica.

Obras:

- ☐ Asalto de ladrones [1794]
- ☐ Cómicos ambulantes

En el año 1795 se convierte en director de Pintura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Reanuda sus retratos de la aristocracia madrileña y de la Corte. Con los retratos Goya se convierte en cronista de su época. Los retratos realzan los aspectos psicológicos de los retratados. Representa una doble visión del retratado: la física y la moral

Selecciona de los personajes aquellos aspectos facciones que más resaltan del interesado. Su visión es especialmente cruda cuando se trata de retratos de la Corte.

Retratos

- ☐ Retrato de la Duquesa de Alba
- ☐ Retrato del Duque de Alba
- ☐ La condesa de Chinchón
- ☐ La Tirana

LA CONDESA DE CHINCHON

IDENTIFICACIÓN

Título: La Condesa de Chinchón

Autor: Goya

Técnica: Oleo sobre lienzo

Cronología: 1800

Estilo Neoclásico

ANÁLISIS FORMAL

Tema:

Retrato de D. teresa de Borbón y Vallabriga esposa de Godoy.

Composición

Uno de sus mejores retratos . Prescinde de cualquier referencia espacial colocando un fondo neutro ligeramente aclarado en el suelo y con un amago de sombra.

La Condesa aparece embarazada de su hija Carlota tenida con Godoy.

Lleva un tocado de espigas de trigo verde haciendo referencia a la fecundidad

Color

Fuerte contraste entre los fondos y las diversidad de tonalidades plateadas del vestido. Los dorados de la tapicería del sillón complementan el vestido dorado.

La Luz:

- ❑ Tratamiento típico de Goya: iluminada desde la izquierda, se centra en el vientre (embarazo) dejando una diagonal iluminada y su contraste en sombra.

Otros rasgos:

- ❑ Personaje tímido de vida triste (fue muchas veces traicionada por su esposo). Finura, delicadeza, gestos delicados, tímida, de aspecto infantil , boca apretada (le faltaba dientes).
- ❑ Lleva en el anillo la esfinge de su esposo: Manuel Godoy.

LOS CAPRICHOS 1799

- ❑ Los Caprichos es una serie de 80 grabados del pintor español Francisco de Goya, que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero.
- ❑ En la primera mitad presentó los grabados más realistas y satíricos criticando desde la razón el comportamiento de sus congéneres. En la segunda parte abandonó la racionalidad y representó grabados fantásticos donde mediante el absurdo mostró visiones delirantes de seres extraños.
- ❑ Empleó una técnica mixta de aguafuerte, aguatinta y retoques de punta seca. Deformó exageradamente las fisonomías y los cuerpos de los que representan los vicios y torpezas humanas dando aspectos bestiales.
- ❑ Goya, muy relacionado con los ilustrados, compartía sus reflexiones sobre los defectos de su sociedad. Eran contrarios al fanatismo religioso, a las supersticiones, a la Inquisición, a algunas órdenes religiosas, aspiraban a leyes más justas y a un nuevo sistema educativo. Todo ello lo criticó humorísticamente y sin piedad en estas láminas. Consciente del riesgo que asumía y para protegerse, dotó a algunas de sus estampas con rótulos imprecisos, sobre todo las sátiras de la aristocracia y del clero. También diluyó el mensaje ordenando ilógicamente los grabados. De todas formas, sus contemporáneos entendieron en los grabados, incluso en los más ambiguos, una sátira directa a su sociedad y también a personajes concretos, este último aspecto el artista siempre lo rechazó.
- ❑ Se editó en 1799, pero al perder el poder Godoy y los ilustrados, el pintor retiró la edición de forma precipitada por temor a la Inquisición. Solo estuvo a la venta 14 días. Sátira de los vicios y debilidades de su tiempo: ignorancia, superstición, sinrazón, injusticias.
- ❑ Goya controlará la producción y su venta, poniendo un anuncio en un periódico donde se señalaba el lugar donde comprar los grabados (Calle desengaño nº 1 / tienda de perfumes).
- ❑ Cuando la Jerarquía y la Iglesia se sintieron ridiculizados, se retirarán de la venta.

❑

Un resumen

- ❑ Las concibe como un libro ilustrado para ser comentado en tertulias.
- ❑ Sátira de los vicios y debilidades de su tiempo: ignorancia, superstición, sinrazón, injusticias.
- ❑ Goya controlará la producción y su venta, poniendo un anuncio en un periódico donde se señalaba el lugar donde comprar los grabados (Calle desengaño nº 1 / tienda de perfumes).
- ❑ Cuando la Jerarquía y la Iglesia se sintieron ridiculizados, se retirarán de la venta.

❑

EL AQUELARRE [1798]

Tema

- ❑ Pequeño cuadro pintado para el palacio de recreo de los Duques de Osuna. Se trata de una sátira sobre creencias y supercherías
- ❑ Ritual presidido por el Gran Cabrón, una de las formas que toma el demonio. A su alrededor ancianas y jóvenes que le entregan niños; según la superchería del momento se alimentaba de niños.

Composición:

- ❑ La escena discurre en la noche donde la luna brilla con murciélagos volando
- ❑ Se dispone en dos mitades separados por una diagonal iluminada.
- ❑ Cuadro paralelo a los caprichos y con ellos guarda mucha relación (la cara de las viejas)

Luz:

- ❑ A pesar de transcurrir la escena en la noche, las figuras aparecen iluminadas desde la izquierda.

Colores

- ❑ Muy contrastados entre los claros y luminosos de la parte delantera y los fríos y oscuros de fondo y paisaje

LOS FRESCOS DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA.

El tema es religioso pero está tratado como si fuese un tema cortesano, ya que introduce elementos castizos alrededor de un milagro del santo. Reúne un conjunto de figuras que representan a la gente corriente de Madrid. Lo novedoso fue situar las figuras de la divinidad en un espacio más bajo que el reservado al milagro, que además lo protagoniza un fraile vestido con ropas humildes y a cuyo entorno se sitúan mendigos, ciegos, trabajadores y pícaros. Acerca el mundo celestial a la mirada del pueblo probablemente sea consecuencia de las ideas renovadoras que los ilustrados tenían en relación a la religión. Su técnica de ejecución firme y rápida, con pinceladas enérgicas que resaltan las luces y los brillos, donde se observa la prodigiosa maestría de Goya en la aplicación impresionista de la pintura. Resuelve volúmenes con rabiosos toques del todo abocetados que, sin embargo, a la distancia con que el espectador las contempla, adquieren una consistencia notable. Están dotadas estas pinturas de una enorme expresividad, con pincelada rápida y con colores intensos

LOS FRESCOS DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

IDENTIFICACIÓN.

TÍTULO: El milagro de San Antonio de Padua

Autor: Goya

Técnica: Pintura al fresco con toques al óleo

Cronología 1798.

ANÁLISIS FORMAL

Tema:

El milagro de San Antonio de Padua que lo representa en la cúpula.

Composición:

- ☐ Dispone un friso de figuras contenidas apoyadas en una barandilla por una barandilla.
- ☐ Dispone los personajes en grupos de personas humildes : mendigos, ciegos trabajadores. No hay estatismo, todas las figuras se relacionan dinámicamente. Un pilluelo se encarama en la barandilla, la mortaja está apoyada en ella como sábana secándose tendida al sol. Un paisaje de la sierra madrileña, cercano al del costumbrismo de los cartones, constituye el fondo de toda la cúpula.
- ☐ Acercar el mundo celestial a la mirada del pueblo probablemente sea consecuencia de las ideas renovadoras que los ilustrados tenían en relación a la religión.
- ☐ **Técnica pictórica**
- ☐ Ejecución firme y rápida, con pinceladas enérgicas que resaltan las luces y los brillos, donde se observa la prodigiosa maestría de Goya en la aplicación impresionista de la pintura
- ☐ Resuelve volúmenes con toques del todo abocetados que, sin embargo, a la distancia con que el espectador las contempla, adquieren una consistencia notable.

Retratos:

- ☐ Retrato de Ventura Rodríguez
- ☐ Retrato de la Reina María Luisa
- ☐ Retrato de Fernández Moratín

LA FAMILIA DE CARLOS IV

IDENTIFICACIÓN

Título: La familia Carlos IV

Autor: Goya

Técnica: óleo sobre lienzo

Cronología : 1800

Estilo: Pintura de Goya

ANÁLISIS FORMAL

Tema

- ❑ Se realizó en Aranjuez. Compuesto por 14 figuras: los Reyes, el príncipe de Asturias, los infantes, el propio Goya.
- ❑ Siguiendo el modelo de Velázquez, dispone a los personajes en una habitación del palacio aunque resta profundidad al cuadro al situar una pared detrás de los personajes
- ❑ Les retrata como tal, sin concesiones. La familia era esperpéntica y como tal los retrata.: la reina es fea y la pinta así. Carlos IV es insulso, soso, presuntuoso.
- ❑ En Goya el juego de perspectivas desaparece y la familia real simplemente posa.
- ❑ No se sabe que pinta el artista. Pudiera ser la imagen de los personajes reflejada en un espejo. Dada la iluminación del cuadro, hay que pensar en la existencia de una ventana delante de los retratados.

La técnica:

- ❑ La pincelada, es suelta, abierta, abocetada, impresionista con destellos en los ropajes que nos indican ciertas calidades de los tejidos, joyas y condecoraciones

Colores:

- ❑ Vivos blancos nacarados, dorados, rojos en diversos tonos, verdes, en fuerte contraste con el fondo oscuro del cuadro en la parte izquierda arriba

RETRATO DE MANUEL GODOY PRINCIPE DE LA PAZ

IDENTIFICACIÓN:

- ☐ **Título:** Retrato de Manuel Godoy príncipe de la paz.
- ☐ **Autor** Goya
- ☐ **Fecha** 1801
- ☐ **Técnica:** óleo sobre lienzo

ANÁLISIS FORMAL

Tema

- ☐ Retrato de Manuel Godoy después de la Guerra de las Naranjas, en la cumbre máxima de su poder después de Carlos IV
- ☐ Lo pinta como generalísimo de los ejércitos y príncipe de la paz.

Composición:

- ☐ Disposición en diagonal en contraste con la otra diagonal que configura la bandera portuguesa.
- ☐ Esta postura le da un aspecto arrogante que descansa después de la batalla, rodeado de caballos y con el bastón de mando entre las piernas.

Color:

- ☐ En conjunto colores oscuros, grisáceos, verdosos con unos colores amarillos y tonos rojos en el cuello de la casaca. Profusión de detalles en la botonadura de la casaca y el gorro.
- ☐ La iluminación nocturna que utiliza Goya dota de intensidad a la pieza, convirtiéndola en muestra del control absoluto que el pintor ejerce sobre sus cuadros.

RETRATOS DE ESTE PERIODO

- ☐ Realizará retratos de aristócratas y altos cargos, también de personajes de las finanzas y la industria al igual que muchos retratos de mujeres.
- ☐ Aparecen igualmente retratos de personajes burgueses algunos de ellos con estética rococó y en otros de Estilo Imperio. En ellos se destacan sus aficiones literarias y los rasgos psicológicos desapareciendo fajas, bandas medallas etc

Obras:

- ☐ Retrato de la Marquesa de Villafranca
- ☐ Retrato del Marqués de San Adrian
- ☐ Retrato de Isabel Porcel
- ☐ Marquesa de Santa Cruz

IDENTIFICACION

LA MARQUESA DE SANTA CRUZ

Título: Retrato de la Marquesa de Santa Cruz

Autor: Goya

Técnica: Óleo sobre lienzo

Cronología: 1805.

Estilo: Rococó

ANÁLISIS FORMAL

Tema:

- ❑ Joaquina Téllez Girón Marquesa de Santa Cruz como mujer culta participaba en tertulias ilustradas. Aparece tumbada en un canapé rojo.
- ❑ Aparece con una lira en las manos lo que nos indica uno de sus aficiones más importantes.

Composición:

- ❑ Aparece recostada en un canapé con un vestido blanco de estilo imperio con escote amplio y cintura alta. Aparece tocada con una corona de racimos y pámpanos.
- ❑ Llama la atención la esvástica que aparece en la lira. Este símbolo de origen celta hace alusión a la mitología..

La técnica pictórica.

- ❑ Mezcla pinceladas pastosas en determinadas zonas del cuadro con otras de pintura más diluida .
- ❑ Con estas últimas las utiliza en el vestido , en las arrugas blancas y en los colores granates.
- ❑ Los Colores.
- ❑ Destacan ante todo dos: los rojos, granates y púrpuras del canapé junto con los colores blancos y nacarados de la carne
- ❑ El fondo neutro hace que se concentre en el personaje

LAS MAJAS

- ❑ Son cuadros que se pintaron en torno a 1800 y formaban parte del arte del gabinete privado de pintura de Godoy. En ambas pinturas se retrata el cuerpo de una mujer reposando en una cama y mirando directamente al espectador
- ❑ Se trata de cuerpo real. Se ha visto en este retrato la imagen de la Duquesa de Alba por la anatomía y por la comparación con otros apuntes en su cuaderno.
- ❑ El rostro es una idealización, un bosquejo que no representa a ninguna mujer en concreto

LA MAJA VESTIDA

- ☐ Se inspira en Velázquez en la Dama del espejo
- ☐ Conocería la obra en casa de la Duquesa de Alba. Los fondos neutros y los ropajes así lo indican. La Maja Vestida colores cálidos con matices y brillos.
- ☐ Traje blanco con una nota de color en la chaquetilla o bolero de mangas anaranjadas y puños rematados de encaje Zapatos pequeños y dorados

La retratada:

- ☐ No se sabe con certeza. Formaban parte de los cuadros de GODOY. La Inquisición los consideró obscenos y tuvo que compadecer Goya
- ☐ Pincelada más suelta, más variedad cromática, riqueza de detalles (corpiño)
- ☐ Sus rosadas carnes resaltan al contrastarse con el azul del diván y los blancos de las sábanas y almohadones
- ☐ Pincelada más suelta, más variedad cromática, riqueza de detalles (corpiño)
- ☐ Sensualidad: sus rosadas carnes resaltan al contrastarse con el azul del diván y los blancos de las sábanas y almohadones

LA MAJA DESNUDA

- ☐ Dibujo decidido. Dominio de una gama de colores fría.
- ☐ Audaz en la expresión del rostro y la actitud corporal de la modelo. Cuerpo luminoso en contraste con el resto del cuerpo
- ☐ Muy detallista en los colores de las carnaduras y los sombreados de las telas.
- ☐ Los juegos de verdes que contrastan con los blancos y los brillos
- ☐ Efectos claroscuros, luz envolvente de cuerpo
- ☐ Pincelada más suelta, más variedad cromática, riqueza de detalles

TERCERA ÉPOCA: EL COMPROMISO SOCIAL

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

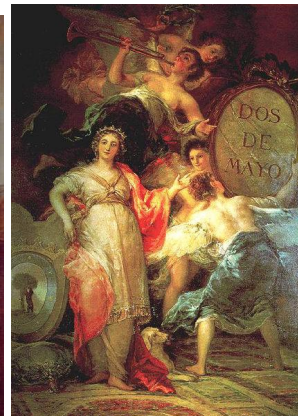
El periodo que media entre 1808 y 1814 está presidido por acontecimientos turbulentos para la historia de España, pues a partir del motín de Aranjuez Carlos IV se ve obligado a abdicar y Godoy a abandonar el poder. Tras el levantamiento del dos de mayo dará comienzo la llamada Guerra de la Independencia. Goya, pintor de la corte, no perdió nunca su cargo, pero no por ello dejó de tener preocupaciones a causa de sus relaciones con los ilustrados afrancesados. Sin embargo, su adscripción política no puede ser aclarada con los datos de que se disponen hasta ahora. Al parecer no se significó por sus ideas, al menos públicamente, y si bien muchos de sus amigos tomaron decidido partido por el monarca francés, no es menos cierto que tras la vuelta de Fernando VII continuó pintando numerosos retratos reales.

Significa un cambio en su obra.

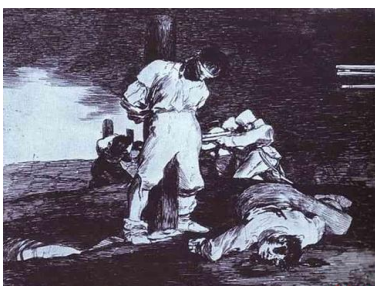
- ☐ Permanece en Madrid, presencia el 02 de Mayo, vive dramáticamente sus convicciones liberales y la invasión francesa. No manifestó públicamente sus preferencias políticas. Como pintor de corte no perderá sus cargos seguirá relacionándose con los afrancesados. Su obra más significativas de denuncia serán los desastres con sus terribles consecuencias sociales. Nos da un conocimiento de su sentido pacifista al denunciar estas cosas en sus DESASTRES.
- ☐ Representa en sus cuadros su visión de la Guerra, sin diferenciar entre buenos y malos; los desastres que produce: muerte, hambre.

☐**OBRAS:**

- ☐ Los Desastres
- ☐ Retrato de Palafox.
- ☐ Alegoría de Madrid
- ☐ El Coloso
- ☐ Retrato de Juan Martín el Empecinado

LOS DESASTRES DE LA GUERRA:

- ☐ Representa la barbarie de la guerra, el dramatismo, el caos, los desastres.
- ☐ Es una forma de denunciar los efectos de la guerra, el dolor, la muerte, el hambre, la mutilación, el salvajismo.
- ☐ Se nos muestra como pacifista. Denuncia la violencia. Serán aguafuertes y aguatinas

EL COLOSO

- ☐ Obra que hoy en día no se atribuye a Goya sino a un discípulo suyo.
- ☐ En temática, luz, colorido, composición se puede atribuir a Goya.
- ☐ Refleja también el periodo de la Guerra de Independencia: los efectos de la guerra.

COMPOSICIÓN:

- ☐ contraste entre el gigante de espaldas / la población que huye en dirección contraria.
- ☐ Los puños cerrados del gigante / alusión a Napoleón ? A la guerra? BONAPARTE no es el Marte pacificador como le gustaba llamarse / es la GUERRA

PAISAJE: desolado, reflejo del caos y el pánico que genera la guerra.

- ☐ Un BURRO en mitad del cuadro permanece quieto: símbolo de la ignorancia que viene.

COLORIDO: Gama de verdes, y pequeños destellos de colores anaranjados, rojizos etc.

- ☐ Esta pintura preludia sus siguientes cuadros: las pinturas negras, y sus grabados: Los desastres de la Guerra

ALEGORÍA DE LA CIUDAD DE MADRID

IDENTIFICACIÓN

Título: Alegoría de la ciudad de Madrid

Autor: Goya

Técnica: Oleo sobre lienzo

Fecha 1809

ANÁLISIS FORMAL

Tema:

- ☐ Se pinta el cuadro en un momento en que Madrid está ocupado por las tropas francesas.
- ☐ El óvalo que aparece en el cuadro ha tenido diferentes dibujos:
- ☐ Primero tuvo un retrato de José I Bonaparte.
- ☐ Después de la salida de los franceses, el ayuntamiento decide borrar al soberano e incluir la palabra Constitución.
- ☐ Cuando vuelve José I Bonaparte regresa a la capital, de nuevo se vuelve a pintar ala efigie del Rey Bonaparte
- ☐ Al finalizar la guerra, con la vuelta de Fernando VII, de nuevo Goya tuvo que pintar el retrato del rey. Lo hizo tan mal, que posteriormente será retocado por otros pintores en el año 1826.
- ☐ La pintura representa a una figura femenina vestida de blanco, con manto de púrpura y corona de oro, apoyada en el escudo de armas de la villa de Madrid, con el oso y el madroño.
- ☐ La mujer señala un cuadro oval (pintura dentro de la pintura) que representaba al monarca.
- ☐ tiene a sus pies un can simbolizando la fidelidad.
- ☐ Sostienen el óvalo dos ángeles adolescentes, mientras otros dos, ángeles volanderos, portan una corona de laurel (la gloria, el triunfo) y una trompeta, alusión a la fama.

CUADROS DE HISTORIA

EL DOS Y EL TRES DE MAYO

- ☐ A partir de 1814 iniciará los dos cuadros históricos. Para ello solicita permiso al Gobiernos
- ☐ En estos cuadros patrióticos plasma su concepto de pintura histórica: los protagonistas no son personajes en concreto sino el colectivo anónimo de gentes.

☐

EL DOS DE MAYO O LA CARGA DE LOS MAMELUCOS

IDENTIFICACIÓN

- ☐ **Título:** La carga de los mamelucos o 2 de mayo.
- ☐ **Autor** Goya
- ☐ **Técnica:** pintura al óleo sobre lienzo
- ☐ **Fecha** 1814

☐

ANÁLISIS FORMAL

- ☐ **Tema:**
- ☐ Representa el levantamiento del pueblo contra Napoleón el 2 de Mayo. Los que se levantan atacan a los mamelucos, cuerpo mercenario egipcio que combate al lado del ejército francés. La revuelta fue aplastada de forma sangrienta.

Composición

- ☐ Disposición a modo de triángulos a modo de triángulos. En el centro sitúa la violencia extrema: la muerte a puñaladas del mameluco, del caballo
- ☐ La escena se desarrolla en la puerta del sol como se observa en los edificios y la cúpula aunque en segundo término para no distraernos del tema principal. Son simples referencias arquitectónicas.
- ☐ Las figuras aparecen en un primer plano para meternos dentro del mismo.
- ☐ Las líneas de fuerza vienen dadas por el movimiento de los caballos y las figuras que atacan a los jinetes. El movimiento viene expresado de la izquierda hacia la derecha y hacia el interior
- ☐ La escena no fue presenciada directamente por Goya aunque vivía cerca en aquella época.

Técnica:

- ☐ Pincelada suelta,

Color

- ☐ rico cromatismo de rojos, amarillos oro, blancos verdes y tonalidades terrosas.
- ☐ Goya permaneció en Madrid, vive dramática mente la contradicción de su pensamiento entre sus convicciones liberales y la acción de los franceses

EL 3 DE MAYO O LOS FUSILAMIENTOS DE LA MONCLOA

IDENTIFICACIÓN

- ☐ **Título:** Los fusilamientos de la Moncloa o 3 de Mayo
- ☐ **Pintor:** Goya
- ☐ **Cronología:** 1814
- ☐ **Técnica:** pintura de óleo sobre tabla.
- ☐ **Estilo:** Cuadro de Pintura histórica

ANÁLISIS FORMAL

Tema

- ☐ Refleja la caída de los héroes del 02 de Mayo- Un pelotón de soldados sin rostro y representados de espalda los ejecutan en plena noche.

Composición

- ☐ Tiene mucha importancia la iluminación en este cuadro que realmente articula la composición. Potencia el dramatismo mediante el color, los escorzos, las figuras que se doblan, los puños crispados. La luz proviene de una linterna colocada en el suelo que separa simbólicamente la zona iluminada donde esperan los condenados y la zona oscura donde se disponen en diagonal los soldados.

Composición

- ☐ En la zona iluminada la camisa de uno de ellos parece recoger toda la luz. Los patriotas: los héroes: uno grita, otros rezan, otros se tapan los ojos, otro se muerden los puños de impotencia, otros yacen muertos. Es un estudio de actitudes. A su lado yacen los predecesores que con su sangre llena el suelo. El farol es el único foco de iluminación a modo simbólico: luz, razón.
- ☐ El patriota de calzón amarillo y camisa blanca inspirará a otros pintores. Su postura recuerda a Cristo crucificado, en la palma de las manos pueden verse los estigmas. En la parte de la izquierda medio desfigurada aparece una mujer con un niño en los brazos. Referencias a Jesús y a la Virgen.
- ☐ El pelotón de militares sin rostro, en forma de diagonal obliga al espectador a ver el cuadro desde la posición del pelotón. Los fusiles preparados y las piernas retrasadas, nos indican que están a punto de disparar. El pintor los despersonaliza, les oculta el rostro. En una guerra la muerte es anónima, no tiene personalidad. Refleja la represión de las víctimas. Dinamismo expresivo en la realidad feroz y silenciosa de la muerte. Narración emotiva, romántica

Técnica:

- ☐ Pincelada suelta. Nos obliga ver el cuadro desde la distancia

Colores

- ☐ Es una gama reducida de ocre, negros, blanco de la camisa, amarillo de la arena y del calzón y el rojo de la sangre. Una segunda gama de tonalidades verdes expresada en los uniformes de los soldados. Toda esta gama de colores refuerza el dramatismo del acontecimiento.

CUARTA ÉPOCA: AMARGURA Y DECEPCION

La vuelta del rey Fernando VII significa la persecución de liberales. Muchos de los amigos de Goya se ven obligados a exiliarse. Se le reducen los cargos oficiales así como los encargos oficiales. Realizará cuadros de pequeño formato donde aborda sus obsesiones habituales

Obras:

- ☐ Retrato de Fernando VII
- ☐ El entierro de la sardina
- ☐ Procesión de disciplinantes
- ☐ Auto de fe de la inquisición

ENTIERRO DE LA SARDINA

IDENTIFICACION

- ☐ **Título:** El Entierro de la Sardina
- ☐ **Autor:** Goya
- ☐ **Técnica:** óleo sobre tabla
- ☐ **Cronología:** 1812 / 1819
- ☐ **Estilo:** propio de Goya

ANÁLISIS FORMAL

Tema:

- ☐ Refleja una tradición de carnaval, el último día de fiesta. Es el final del periodo de trasgresión de las costumbres y valores tradicionales.
- ☐ Frente a la racionalidad se impone los instintos primarios cuyo protagonista es el pueblo. Frente al orden se impone el caos, la irracionalidad.

Comentario

- ☐ El cuadro, en su origen, tuvo un carácter muy subversivo con la religión católica y provocador. En el estandarte aparecía la palabra mortus haciendo referencia al final, a la muerte de la sardina al igual que a la palabra mortus que aparece en los estandartes de semana santa.
- ☐ La sátira contra la iglesia parece en el personaje disfrazado de fraile. En un dibujo anterior las dos mujeres que bailan aparecen como monjas.
- ☐ Todas estas características hacen que se le quitase el sentido de crítica a la iglesia pasando a ser el reflejo de una fiesta, una diversión. Otros personajes, satirizan a otro estamento fundamental de aquella sociedad: el ejército.
- ☐ El carnaval fue una fiesta prohibida y otras veces permitida por las autoridades. En cualquier caso el sentido de crítica de las instituciones está patente en la obra.

Composición

- ❑ La disposición de las cabezas están en forma de óvalo alrededor del mismo sitúa a todos los personajes

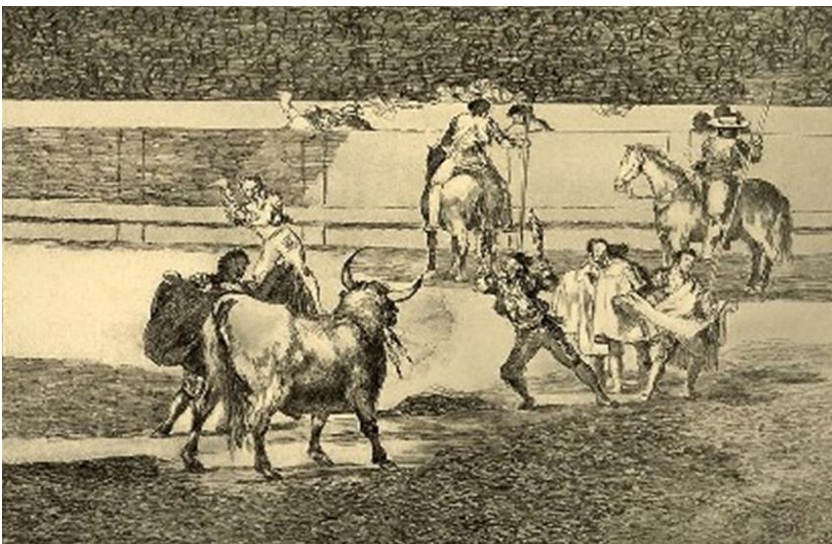
Luz

- ❑ Domina la luz sobre las sombras reflejo de el sentido de la fiesta. Las primeras figuras aparecen iluminadas desde su propio traje iluminando a los personajes que hay sentados en la primera línea.

LA TAUROMAQUIA

- ❑ Preso de los efectos de la guerra, durante un breve periodo de tiempo se dedicará a hacer grabados sobre el tema nacional LA TAUROMAQUIA.
- ❑ Los realizará entre los años 1814 / 1816.
- ❑ Inmortaliza faenas de toreros como Martincho Pepe Hillo, Pedro Romero etc.
- ❑ Eran ídolos de juventud. Son mitad homenaje a su pasión / mitad testimonio histórico.
- ❑ Nos trasmite un ambiente festivo, tenso, trágico etc.

LAS PINTURAS NEGRAS 1819 -23

Desde el año 1819 sufre de nuevo una nueva enfermedad. Compra una finca al lado del río Manzanares que se llamará “ **LA QUINTA DEL SORDO** ” donde busca refugio y retiro. En este periodo pintará **LAS PINTURAS NEGRAS** (1819 / 23) periodo que coincide con el Trienio Liberal.

LAS PINTURAS NEGRAS.

- ☐ Imágenes desgarradoras brujas, aquelarres, viejos consumidos, mundo desgarrado, mundo irreal consecuencia de los sueños, seres fantasmagóricos etc.
- ☐ Son figuras sin edad, sin sexo reflejan el gesto amargo de la muerte.
- ☐ Se plasma la irracionalidad , la noche. El punto de vista es el de una persona amargada, triste, decepcionada
- ☐ Son pinturas al oleo pero el soporte es la pared.
- ☐ Pincelada impetuosa irregular, pastosa,. Desfigura cuerpos y caras y los transforma expresivamente. Por ello preludian el EXPRESIONISMO del s. XX.
- ☐ Plasma el dolor, el miedo, la vida interior de las personas. No le da importancia a la representación de las personas, a la belleza. Inspirará a a Munch y a E. Nolde en su temática religiosa.
- ☐ Son algo difíciles de interpretar.

Planta baja:

Se trataba de un espacio rectangular. En los lados largos existían dos ventanas cercanas a los muros cortos. Entre ellas aparecían dos cuadros de gran formato muy apaisado:

Pinturas

- ☐ La romería de San Isidro
- ☐ El Aquelarre
- ☐ Judith y Holofernes
- ☐ Saturno devorando a su hijo
- ☐ Dos viejos

EL AQUELARRE [1823]**Tema**

- ☐ Los dos personajes principales: la mujer sentada en la silla y el Gran cabrón. El resto de las figuras parecen prestar atención a las palabras de el Macho Cabrío que parece estar dirigiendo a la joven
- ☐ Todas las figuras tienen aspecto grotesco con rostros caricaturizados, con rasgos animales.

Composición.

Es simétrica ya que están sentadas en círculo. Se puede señalar a la mujer del pañuelo blanco como el centro de la composición dialogando con el Demonio. Otras brujas se acercan a oír el diálogo.

Colorido

- ☐ Como en la mayoría de sus pinturas negras, Goya, utiliza una paleta sucia (varios colores mezclados con negro). La pincelada es muy suelta, pero en algunas figuras Goya realiza el contorno con líneas bastante finas, como por ejemplo la figura de la izquierda. Todo esto hace crear una escena de terror, macabra. Abunda el negro con algunas manchas de blanco y el resto ocre y amarillos.

Luz

- ❑ Es expresiva, da fuerza, energía a la imagen, y se centra en las figuras de delante, donde tiene mayor movimiento la escena.
- ❑ Es expresiva, da fuerza, energía a la imagen, y se centra en las figuras de delante, donde tiene mayor movimiento la escena. Nos permite ver con mucho realismo en la escena y percibir el *morbo* de la situación junto con el hecho tan tenebroso que representa una invocación al diablo. Se utilizan fuertes claroscuros, como el pañuelo de la bruja sentada en la silla.

Técnica

- ❑ Suelta, rápida, de pincelada gruesa. Se necesita contemplarla desde lejos. Tienen líneas finas que contornean las figuras

SATURNO DEVORANDO A SUS HIJOS

TEMA:

- ❑ El paso del tiempo, el tiempo destruye la vida de las personas. El hijo devorado, con un cuerpo ya adulto, ocupa el centro de la composición
- ❑ Estudio anatómico deforme conscientemente.
- ❑ Interés por lo feo, lo deforme, lo desagradable, la sangre etc.

COLORIDO: oscuros, algunas pinceladas rojas, la sangre, fondos oscuros, ojos desorbitados expresionista

- ❑ Emplea igualmente una gama de colores blancos y rojo de la carne viva

PINCELADA:

- ❑ Anchuras, saturadas, sin terminar, pintura grumosa. Le importa poco la terminación final de los frescos.

DOS VIEJOS COMIENDO SOPAS.

- ❑ En el cuadro aparecen dos ancianos personajes, sin estar claro si son hombres o mujeres. El de la izquierda, con pañuelo blanco, dibuja una mueca con su boca, posiblemente por la falta de dientes. El otro personaje contrasta vivamente con él: de rostro de cadáver, sus ojos son dos oquedades negras y su cabeza tiene en general el aspecto de una calavera.
- ❑ Las pinceladas están aplicadas de modo muy libre, decidido y rápido. Son brochazos llenos con mucha pasta de pintura los que definen los dedos artríticos o la cuchara. También hay un amplio uso de la técnica de la aplicación de pigmento con espátula.
- ❑ Como en todas estas pinturas la gama cromática se reduce a ocre, tierras, grises y negros. El cuadro es un exponente de las características que el siglo XX ha considerado como precursoras del EXPRESIONISMO.

Planta alta

- ❑ De las mismas dimensiones que la planta baja, sin embargo solo tenía una ventana central en los muros largos, a cuyos lados se situaban dos óleos.

Obras

- ❑ Asmodea o visión fantástica
- ❑ La procesión del santo oficio
- ❑ Las Parcas
- ❑ Duelo a garrotazos
- ❑ Hombres leyendo
- ❑ El perro

DUELO A GARROTAZOS

TEMA:

- ❑ Dos personajes que están peleando dándose garrotazos donde están enterrados hasta la rodilla.
- ❑ Un tipo de duelo parecido al duelo de caballeros pero sin protocolos, ni reglas y solo con garrotazos
- ❑ Paisaje desolado para acentuar la soledad-

SIGNIFICADO:

- ❑ La lucha fratricida, la lucha entre hermanos (crítica a la sociedad de su tiempo?) también parece hacer referencia a la violencia innata del ser humano

COLORIDO:

- ❑ Reducción de la paleta a ocre, verdes, azules etc.

VISIÓN FANTÁSTICA O ASMODEA

TEMA:

- ☐ Dos personajes volando. Uno de ellos señala una roca situada a la derecha de la escena encima de la meseta hay un edificio circular y algunas torres.
- ☐ Parte inferior un oscuro paisaje donde se desarrolla una escena bélica. En la esquina aparecen dos soldados vestido con uniforme apuntando a un grupo de jinetes.

SIGNIFICADO:

- ☐ Varias significados e interpretaciones

COLORIDO:

- ☐ Parte inferior negros, tierras, ocre y blancos.
- ☐ La parte superior ocre, claros, grises azulados, capas ligera de pintura

LOS DISPARATES.

- ☐ Se trata de una serie de grabados donde GOYA expresa su huída de la realidad. Son 22 estampas de tono misterioso y sugestivo.
- ☐ Aquí se muestra una apertura hacia el SURREALISMO.
- ☐ Son más difíciles de interpretar que las pinturas negras.
- ☐ Estos grabados servirán para desarrollar la obra de GOYA
- ☐ Gestos expresivos, destrozados, deformados.
- ☐

LA LECHERA DE BURDEOS

IDENTIFICACIÓN

Título: La lechera de Burdeos

Autor: Goya

Técnica: óleo sobre tabla

Estilo: Neoclásico

Cronología: 1827

ANÁLISIS FORMAL

- ❑ Última obra y referencia para los IMPRESIONISTA y preludia el Romanticismo

COMPOSICIÓN:

- ❑ Figura ligeramente inclinada, de perfil, dominio de la curva.

COLORIDO:

- ❑ La utilización de colores verdosos, azules, rosados en la cara, preludian su vuelta a la normalidad, la vuelta al optimismo de la vida aunque ya le queda poco. Los colores son suaves y alegres. Preludia el

PINCELADA:

- ❑ Suelta, colores primarios que se funden en la retina del espectador. Son pequeñas y muy libres, a veces las pinceladas aparecen superpuestas, preludian el Impresionismo.
- ❑ Pastosidad en la pincelada, rugosa la superficie.

