NEOCLASICISMO.

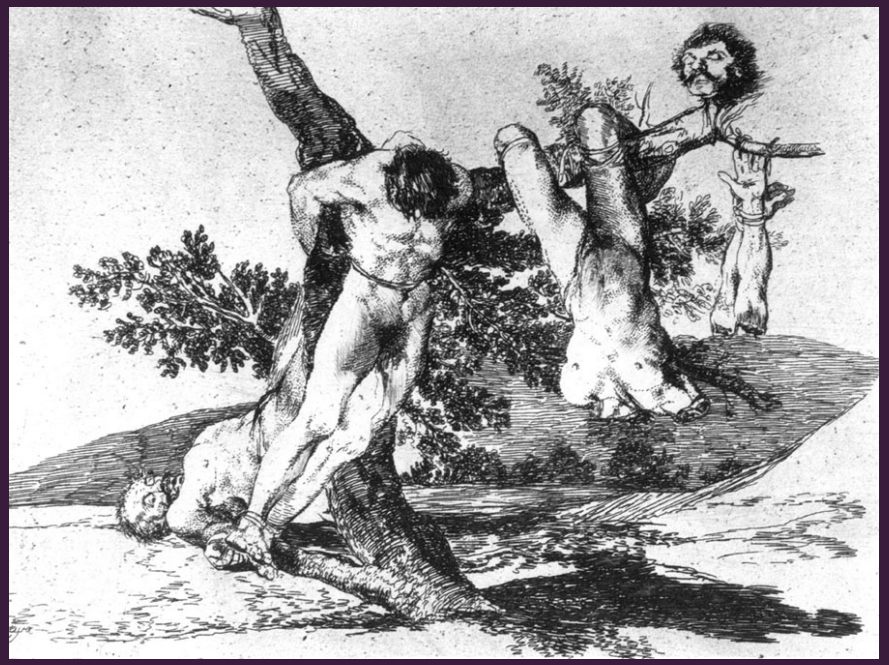
FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES.

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
1746 - 1828

- Vivió a caballo entre el s. XVIII y el s. XIX, y sirvió a cuatro reyes: Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII.
- Cultivó el Neoclasicismo y el Romanticismo, pero en sus obras se plasman nuevas tendencias y caminos que más tarde siguieron el Impresionismo, el Surrealismo y el Expresionismo.

Su estilo

- Su pincelada, fuerte y vigorosa fue evolucionanado hasta convertirse en manchas desechas, relegando el dibujo a un lugar secundario.
- Utilizó los pinceles, la espátula, los dedos, trapos, brochas, esponjas; lo que lo convierte en un precursor del arte contemporáneo.



Su estilo

- Su estilo varió enormente con el tiempo: su paleta, de colores brillantes y claros en un principio fue oscureciéndose progresivamente, hasta llegar a las “pinturas negras”.
- Sus temas, alegres, festivos, religiosos, fueron dado paso a otros, directamente vinculados con la realidad histórica de su tiempo y de su desgarrado mundo interior.

Formación y trayectoria pictórica

- Nació en un pequeño pueblo de Zaragoza, pero pronto se trasladó a la capital donde empezó a formarse.
- Se trasladó a Madrid deseoso de obtener una beca de la Academia para viajar a Italia.
- Allí se reencontraría con los hermanos Bayeu, en cuyo taller trabajaría, y de los aprendería las luces, los brillos y la pintura abocetada.

Formación y trayectoria pictórica

- A finales de los 60 y principios de los 70 trabajó en Italia (a donde se marchó por su cuenta).
- A su regreso, pasó por Zaragoza y contrajo matrimonio con Josefa Bayeu, lo que le abrió el camino hacia la Corte.

- EN 1775 SE ENCUENTRA TRABAJANDO PARA LA REAL FÁBRICA DE TAPICES, PARA LA QUE REALIZARÁ, DURANTE 18 AÑOS, LOS CARTONES (BOCETOS) PREPARATORIOS.

Catones o bocetos para la Real Fábrica de Tapices de Madrid

- En estas obras destaca el colorido brillante y la luminosidad.
- Son escenas al aire libre, llenas de espontaneidad y alegría; y que plasman escenas festivas y cotidianas de una sociedad despreocupada.

El quitasol

La gallina ciega

En la década de los 80, iniciará su faceta retratística, apoyado por su amistad con grandes casas nobiliarias, como los Duques de Osuna o Medinacelli. En 1798 Goya recibe el encargo oficial más importante: la decoración al fresco de la iglesia de San Antonio de la Florida, a orillas del Manzanares.

Familia de los Duques de Osuna

Retrato de Carlos III, cazador

A partir de 1788, la relación entre Goya y el nuevo soberano, Carlos IV, será muy estrecha, siendo nombrado en 1789 pintor de Cámara del Rey. Este hecho supuso el triunfo del artista en la Corte. En 1795 será nombrado Director de Pintura en la Academia de S. Fernnado.

La Reina María Luisa

Retrato de Jovellanos

Pero, entre 1790 – 1793, Goya sufrió una grave enfermedad unida a una profunda crisis personal, que lo alejó de la pintura, y lo dejó sordo para siempre. A su regreso su arte se volvió más visionario e imaginativo.

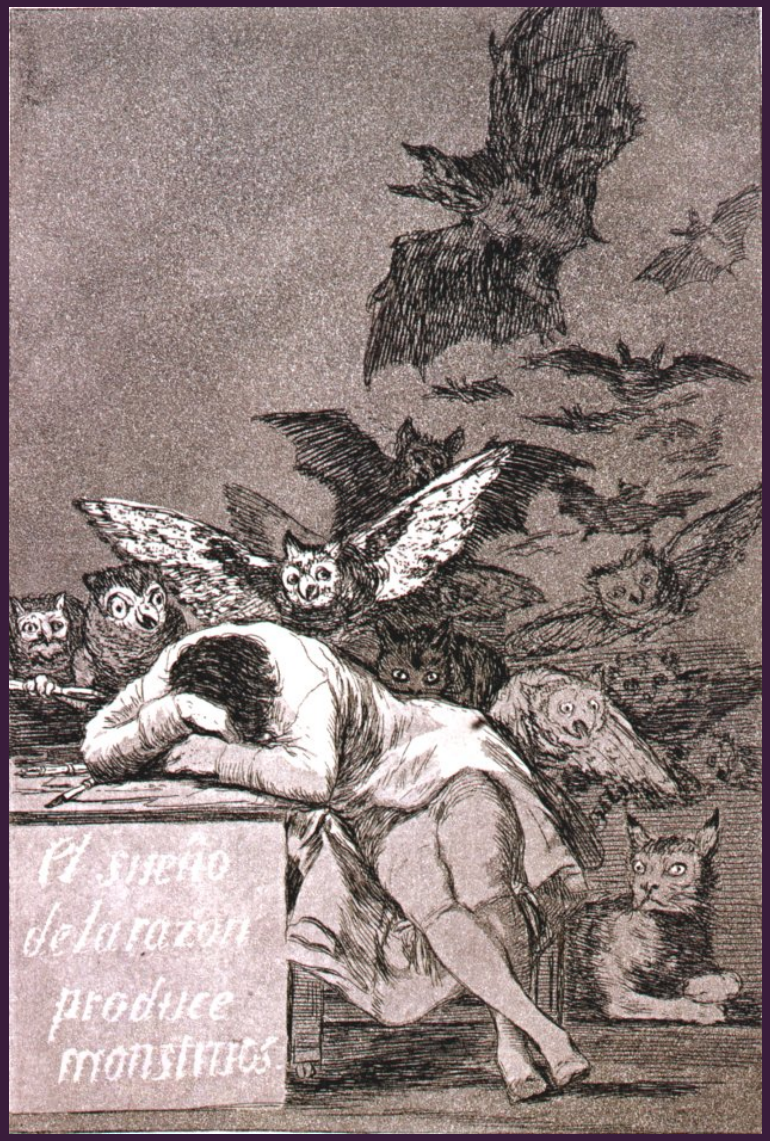
Esto se aprecia en sus series:

DIVERSIONES POPULARES

Procesión de flagelantes

- **Su pintura experimentó una profunda transformación: Su visión de la realidad española deja de ser dulce, y en su obra se vuelve dura ycrítica, se acentúan los aspectos trágicos y su paleta se ensombrece considerablemente.**

El Entierro de la sardina



Los Caprichos. "El sueño de la razón produce monstruos" 1799

+ Colección de 84 grabados en los que critica la superstición, la corrupción de las costumbres, la ignorancia, etc; a través de un mundo poblado de visiones extravagantes y brujas.

Goya se nos muestra como un observador entre sarcástico e indignado que observa las cosas con amargura, aunque sin olvidar la nota burlesca.

La Maja desnuda

A pesar de este giro en su estilo y temática continuará con los retratos.

La Maja vestida

La Maja desnuda y la Maja vestida eran propiedad de Manuel Godoy. Mientras que en la representación del desnudo la pincelada y ejecución es compacta y precisa, en la maja vestida es mucho más suelta.

La Familia de Carlos IV. 1800

Ha dividido a los personajes en dos grupos situados a ambos lados de los reyes, llegando incluso a establecer dos o tres términos de profundidad. La reina ocupa el centro de la composición, con lo que Goya quiere indicarnos que, en realidad, era ella quien ejercía el gobierno.

La Condesa de Chinchón

- Con el retrato de "La Condesa de Chinchón", pintado en 1800, alcanza Goya la plenitud de su maestría como retratista.

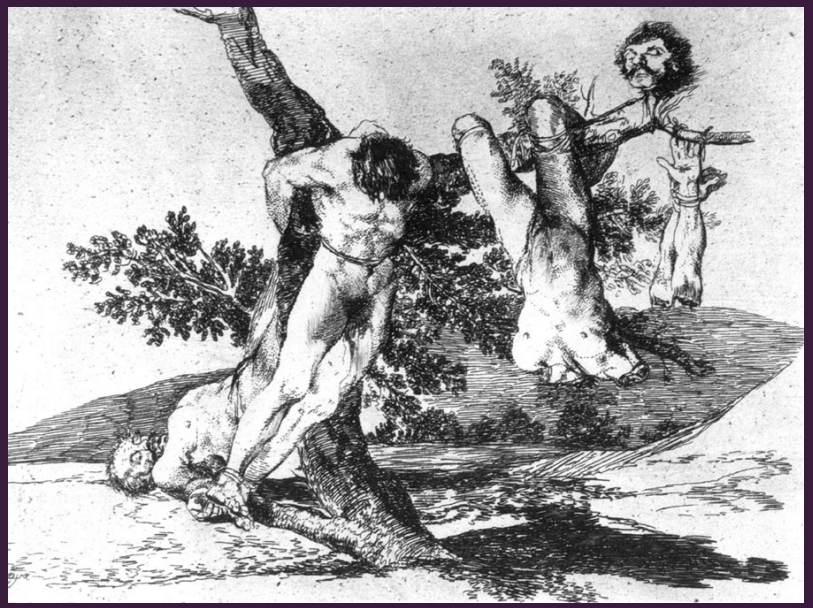
- La simpatía que sentía el artista hacia lo modelo, que era la esposa de Godoy, resalta en el cuadro. Su rostro fino y delicado refleja el mundo de intrigas y sin felicidad en que vive la esposa del poderoso ministro. El fondo neutro y oscuro, muy típico de la pintura neoclásica de la época, hace que la figura se destaque de manera nítida.

El coloso

- En 1808, los acontecimientos políticos (invasión francesa, renuncia forzada de Carlos IV al trono, imposición de José I, guerra de la independencia) originaron una nueva crisis en la vida de Goya, crisis que perduró más allá del fin de la guerra, en 1814.
- Como en la anterior crisis, el sufrimiento y desasosiego interior le condujeron a realizar otras obras maestras.

Serie de grabados sobre la guerra: Los Desastres de la Guerra

- A través de los grabados quiso expresar su protesta contra el horror y la estupidez de los combates, en los que la bestia humana se mueve sin freno.



- La guerra le afectó profundamente , y su pintura se volvió más triste, más oscura, como se ve en los grabados "Los desastres de la Guerra; mientras que el estilo se hizo más suelto y empastado.
- Al final de la contienda pintó sus dos cuadros más famosos sobre el 2 y el 3 de Mayo de 1808.

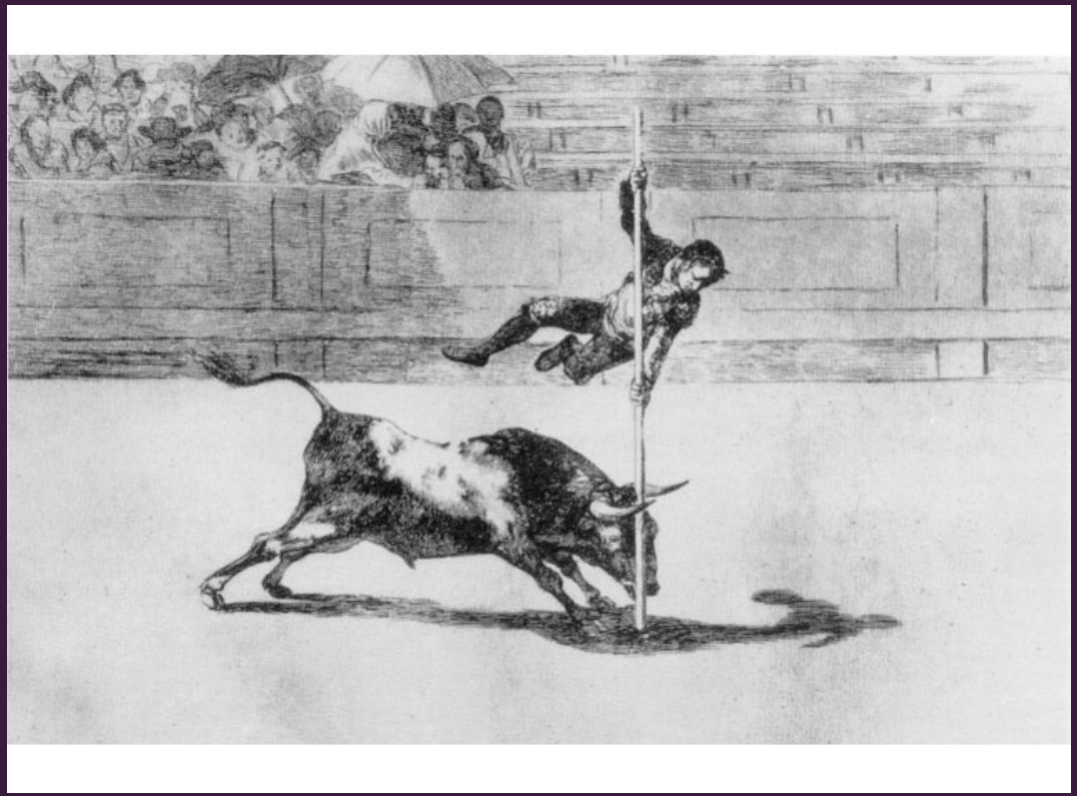
El 2 de Mayo de 1808 o la Carga de los Mamelucos

El 3 de Mayo de 1808 o Los fusilamientos de la Moncloa

Este lienzo, complemento del anterior, fue pintado por Goya también en 1814 para recordar el fusilamiento nocturno de los patriotas madrileños después de su levantamiento contra las tropas francesas el 2 de Mayo. La represión fue brutal, y el general Murat ordenó pasar por las armas a todos los hombres entre dieciocho y cuarenta años, tuviesen o no armas.

Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani. Serie de grabados sobre la "Tauromaquia"

La serie de "La Tauromaquia", de 1816, grabada al aguafuerte, se compone de 33 planchas que recogen las suertes del toreo de la época.



Pinturas Negras 1820 -1822

- Goya se aísla en la Quinta del Sordo e inicia una etapa de intensa amargura y desesperanza.
- Su estilo inicia un claro proceso de desintegración de las formas, predominando la mancha y los gruesos empastes.

Dos viejos comiendo sopa.

Saturno devorando a sus hijos.

- A base de negros, ocres, blancos y rojos, las llamadas popularmente "pinturas negras" presentan escenas terribles y figuras monstruosas. Reproducen todo un mundo mágico y lleno de horror. En todas ellas domina una obsesión por los poderes sobrenaturales e infernales.

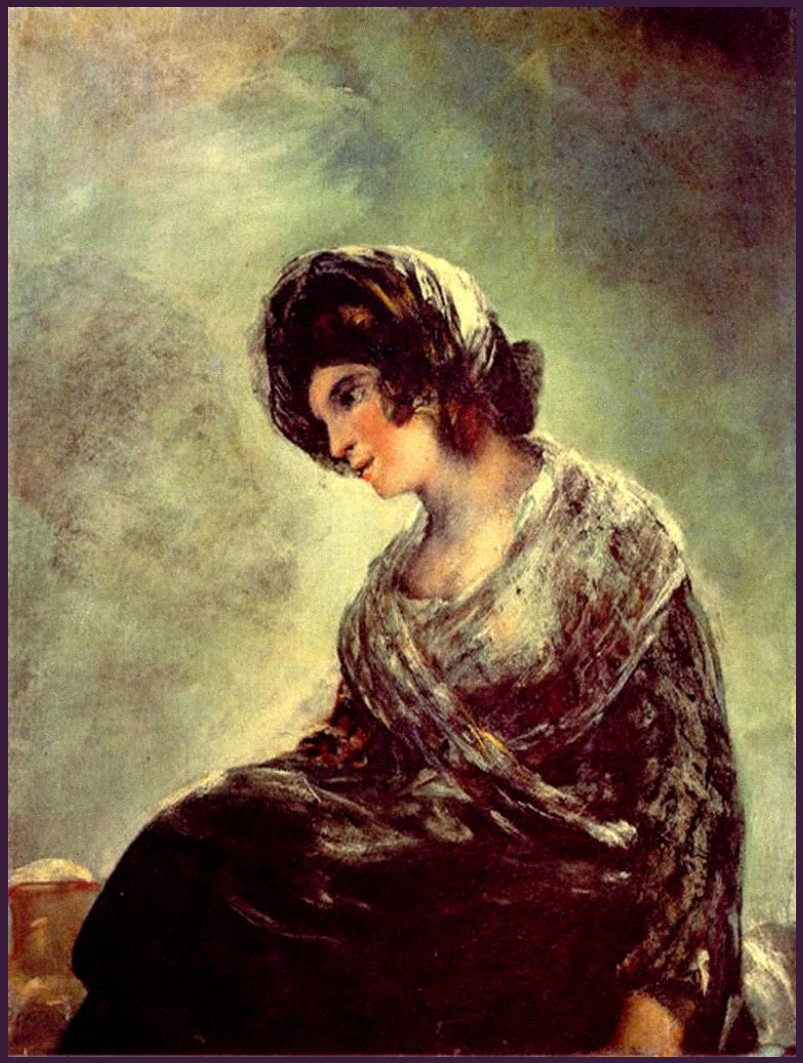
Aquelarre

"El Aquelarre" es una reunión sabática a la que, congregadas por el macho cabrío en hábito frailuno, acuden las brujas para escuchar los consejos de su adorado Satán.

Serie de grabados “Los Disparates” o “Los sueños”

En esta serie de grabados es donde su imaginación se manifiesta más libremente. Lo monstruoso y la realidad deformada por la fantasía llegan a alturas no alcanzadas en las series anteriores.

La lechera de Burdeos



- El regreso de Fernando VII al trono y la vuelta del absolutismo tiránico llevaron a Goya a decidir abandonar el país, por miedo a ser castigado por sus ideas liberales.
- En 1823 se trasladó a Francia, Burdeos, donde se encontraban sus amigos liberales.
- Allí recuperó la alegría de vivir y regresó la luz a su pintura.
- Falleció en Burdeos en 1828. Sus restos descansan en Madrid.