

GOYA

LA RIBELLIONE DELLA RAGIONE

31.10.2023 – 03.03.2024

Palazzo Reale, Milano

Comunicado de prensa

*Palacio Real de Milán,
del 31 de octubre de 2023 al 3 de marzo de 2024*

Goya. La rebelión de la razón

Por:

Víctor Nieto Alcaide

Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) contribuyó con su obra a un **cambio de paradigma mental** en el arte español de los siglos XVIII y XIX.

Goya, pintor de la monarquía española, artista culto y académico, comenzó su carrera con obras relacionadas con **temas tradicionales**, queridos por sus mecenas. Sin embargo, con el tiempo, desarrolló un enfoque personal del arte, dirigiendo su mirada a **temas íntimos, personales** y también a **temas sociales**. En este sentido, fue un maestro visionario en la elaboración de un nuevo concepto del arte con **rasgos** intelectualmente **revolucionarios**. En efecto, su aproximación a la pintura no fue mecánica ni improvisada, sino que **partió de la razón**, de una lúcida interpretación ética y moral de la sociedad española de la época. Fue notable su **crítica** al poder político y religioso a través de la **sátira social** y de la representación de la **crueledad** de la guerra, que anteponía el sufrimiento humano a la gloria militar; por último, desconcertante para la época en que vivió fue el sentimiento de **pietas** hacia los marginados, los pobres, los enfermos mentales, que Goya mostró en sus cuadros.

Un arte de matriz ilustrada, **fruto de la razón**, pero al mismo tiempo **expresivo** y profundamente **emotivo**, hasta tal punto que sigue siendo hoy absolutamente **“moderno”**.

Después de 23 años, la dirección artística del **Palacio Real** trae a Milán en sus salas a partir del 31 de octubre de 2023 **unas setenta obras maestras** del gran genio español a través de la exposición **“Goya. La rebelión de la razón”**, un proyecto expositivo promovido por el **Ayuntamiento de Milán-Cultura** y realizado por **24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE**, con la colaboración de la **Real Academia de Bellas Artes de San Fernando**, Madrid.

Una mostra

Main sponsor

PALAZZO REALE

Comune di
Milano

GRUPPO 24 ORE

Real Academia
de Bellas Artes
de San Fernando
rabasf.comPirola
Pennuto
Zei

Con il patrocinio di

Palazzo Reale member of

Gracias a la especial colaboración con la **Real Academia**, la exposición se convierte en una **oportunidad única** para ver las obras maestras pictóricas del Maestro en Italia en diálogo con algunos de los **grabados** más importantes que hicieron de Goya el maestro absoluto de este arte.

El proyecto expositivo, sin embargo, va más allá: en una **dualidad positivo-negativo** que caracteriza toda la exposición hasta en el montaje a cargo de Studio Novembre, la exposición pone en valor el corpus fundamental de los grabados de Goya al **traer por primera vez a Italia** las **matrices de cobre** que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con la Calcografía Nacional, acaba de terminar de **restaurar**, en el marco de un proyecto de recuperación de esas delicadas primeras y originales obras de arte que no tiene precedentes en cuanto a complejidad y escala de trabajo.

La exposición, a cargo del Prof. **Víctor Nieto Alcaide**, Delegado del Museo, Calcografía y Exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, relata a través de pinturas, grabados y matrices de cobre **los antecedentes y el mundo fantástico de Goya, su vivencia de la Historia**, su actitud como artista, **su pensamiento y su ideología** y le propone al visitante descubrir las obras que mejor describen **la evolución artística** y los **temas** que trató, a la vez que relata **el hombre** y, al mismo tiempo, al inestable y sangriento **contexto histórico y social** que tan singularmente conformaron su alma artística y su pensamiento intelectual.

GOYA Y LA RAZÓN.

A lo largo de la exposición "**Goya. La rebelión de la razón**" emerge un fil rouge transversal a la visión cronológica general de las secciones. Es **el fil rouge del hombre Goya** y de la profundidad de su alma ilustrada, de su "razón".

Goya es **uno de los artistas que se abre a la modernidad sin dejar de estar profundamente integrado en su tiempo**. Primer pintor de la corte, director de la *Real Academia de San Fernando*, *hombre culto dentro de un círculo de amigos intelectuales con los que intercambiaba opiniones, sensibilidades, posiciones políticas, sociales y culturales sobre lo que fue un largo y atormentado periodo histórico*, saturado de cambios, transformaciones y acontecimientos políticos, sociales e ideológicos: desde el final del Antiguo Régimen hasta la época de la Ilustración y la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la restauración absolutista y el exilio.

Él mismo experimentó una revolución en la pintura en sintonía con la complejidad histórica que estaba viviendo; **un cambio que expresó tanto a través de imágenes** como transformando la pintura en **un lenguaje revolucionario**, capaz de romper con las reglas e imitar modelos.

Por ello, Goya es el primer artista cuyas obras son el resultado de sus experiencias, sentimientos **personales**, pasiones y sufrimientos, así como de su visión del mundo que le rodea. **Es uno de los primeros artistas que se identifica con la vida**. De ahí su obsesión por despojarse de **las ataduras del mecenazgo** para pintar libremente.

Por eso no es posible entender su pintura sin conocer su vida, ni su vida si no es a través de su pintura. De hecho, el **estilo** de Goya siguió evolucionando, y lo hizo hasta su muerte.

Desde la pintura convencional de sus primeras obras, en las que, como todos los pintores de su época, se sometió a la tiranía del mecenazgo, el único medio que les pagaba a los artistas dándoles una fuente de sustento, hasta la fase final de su vida, durante la cual Goya destruyó su anterior idea de la pintura para crear una nueva, radical y revolucionaria. Contrariamente a lo que se ha dicho a menudo, Goya no fue un pintor espontáneo e improvisador. Al contrario, **como hombre y como artista, resultó ser un racionalista**. **Racionalismo** que encontró expresión en su crítica de la situación social, política y moral.

"El racionalismo, escribe el conservador Víctor Nieto Alcaide, *no debe confundirse con el orden, el dibujo y el academicismo. **El racionalismo de Goya es ideológico** y lo proyecta en sus obras utilizando la expresión como modo que conecta, por un lado, la crítica social a través de los temas y, por otro, la crítica a la propia pintura, disolviendo las formas convencionales de la belleza. En Goya, el ideal de belleza se transforma en el valor plástico de la expresión*".

DE LO CLARO A LO OSCURO.

Se dice que la pintura de Goya transmigra **de lo claro a lo oscuro**, de la luminosa pintura de los primeros tiempos a *pinturas negras*, una pintura de madurez, de tonos negros y oscuros, los tonos de su cuerpo y de su alma enferma y desengañada por la Revolución Francesa, por una sociedad grosera que tan satíricamente retrata en sus *Caprichos*, por los desastres y la fealdad que la guerra marca en los cuerpos y las mentes de los más débiles y marginados socialmente, como pinta en su ciclo *Los desastres de la guerra* o en *El Manicomio* o *Escena de la Inquisición*, escenas que hablan de un personal **malestar interior** hacia todo lo que estaba "fuera", pero también cargadas de una **pietas** más alta y profundamente moderna. Una **transmigración y un contraste cromático** que la exposición no deja de subrayar, tanto traduciéndolo en el **propio montaje**, a cargo de **Studio Novembre**, como en la videoinstalación dedicada a la obra gráfica de Goya, a cargo de **NEO** [Narrative Environment Operas], donde la dualidad luz-oscuridad se convierte también en positivo y negativo, una imagen positiva de la estampa y de la plancha grabada, es decir, la imagen invertida de la matriz.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRABADOS Y DE LAS MATRICES DE COBRE.

Las **series de grabados**, presentadas en la exposición, le permitió a Goya actuar con la libertad que no le concedían los mecenas de los cuadros, más enredados en la retórica cortesana o en la narración de temas tradicionales.

Es a los grabados a los que Goya les confía su pensamiento más íntimo y libre; son obras maestras igualmente importantes que se destacan especialmente en el montaje de la exposición. Además, los grabados contribuyeron decisivamente a extender la fama de Goya más allá de sus fronteras, y con ella su pensamiento y estilo artísticos.

Sin embargo, cuando la obra gráfica, aunque limitada en número, sigue siendo reproducible por tratarse de una "copia", **es la matriz de cobre la que constituye realmente la obra de arte original**, de la que deriva el grabado.

Por eso, tener la oportunidad de admirar las matrices de cobre originales de algunos de los grabados más importantes y famosos de Goya restauradas a su esplendor original es una oportunidad única e irrepetible, entre otras cosas por la extrema delicadeza que supone trasladar estos objetos desde los depósitos del Instituto Calcográfico de la Real Academia.

Precisamente por su carácter íntimo, los grabados eran expresiones del artista dirigidas a la complicidad de una clientela ideológicamente afín a él.

Aunque no faltan los temas costumbristas, sin embargo, el mayor peso político e ideológico con el que Goya carga sus grabados se centra **en la crítica a la guerra y en el irracional vuelo libre de la imaginación**.

Constituyen **una "rebelión de la razón" frente a la falta de razón misma en la barbarie de la guerra**. Son un testimonio de angustia, de rechazo, pero al mismo tiempo una llamada al retorno de la razón. **La fantasía y los sueños sirven para liberar lo imaginario**.

"A través de sus obras", comenta **Víctor Nieto Alcaide**, *Goya aparece como el origen, el principio y el punto de partida de todas las formas modernas de pintura porque, aunque la expresividad aparece como una forma instintiva, aquí parece someterse a los dictados de la razón. Y porque **el único modo, creativo y eficaz de romper con el absurdo, el horror y el terror provocados por la falta de razón es la rebelión de la propia razón***. De ahí la validez de la pintura de Goya, que radica en no estar centrada en acontecimientos precisos de la historia y en fijar un valor universal e intemporal".

Materiales de prensa:

Para la ocasión, 24 ORE Cultura ha editado **el catálogo** "Goya. La rebelión de la razón", junto con..... Los volúmenes están disponibles en la librería de la exposición, en librerías y en línea.

OFICINAS DE PRENSA:

24 ORE CULTURA - GRUPPO 24 ORE

| Elettra Occhini | elettra.occhini@ilsole24ore.com | tel. 02/30.22.3917

AYUNTAMIENTO DE MILÁN

| Elena Conenna | elenamaria.conenna@comune.milano.it

INFORMACIÓN TÉCNICA:

LUGAR DE LA EXPOSICIÓN

Palacio Real, Piazza del Duomo 12, Milán

APERTURA

Del 31 de octubre de 2023 al 3 de marzo de 2024

DÍAS, HORARIOS Y MODALIDADES DE ACCESO

martes, miércoles, viernes, sábado y domingo de 10.00 a 19.30 h;
jueves de 10.00 a 22.30 h; lunes cerrado.

ENTRADAS

Completa 15,00 € | Reducida 13,00 € | Audioguía incluida

INFORMACIÓN Y RESERVAS

palazzorealemilano.it | www.xxxx.it
ticket24ore.it | +39 02 54912

APÉNDICE.

LAS SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN

La exposición sigue un recorrido cronológico y temático, en el que, entre más de setenta pinturas, aguafuertes y matrices de las que se tomaron los grabados, se le explica al visitante el mundo de Goya como hombre y como artista.

Goya, protagonista de su tiempo. Su aprendizaje e inicios

Goya fue testigo de su tiempo, de los cambios que se produjeron, de las revoluciones que estallaron en todos los ámbitos: en la cultura, en la ideología y en la política. Pero, al mismo tiempo, fue uno de los grandes protagonistas de esa transformación, de la aparición en la escena de una nueva forma de entender el arte, de sentar las bases de la modernidad. Cuando Goya comienza su aprendizaje (no es un pintor precoz), su único pensamiento es llegar a ser un buen pintor siguiendo las corrientes imperantes en la pintura del momento. Se trata de un conjunto de reglas y convenciones formales en las que se basa la creación pictórica, por lo que se forma adaptándose a ellas. Al principio, su aspiración es únicamente consolidar un estilo aceptado por un público que demanda una pintura convencional. Así, en sus primeras obras, vemos que Goya no se propone, como hará más tarde, revolucionar la pintura, sino solo producir cuadros bien ejecutados y de calidad. Por ello, es fácil encontrar en estas obras atisbos de un barroco tardío, fórmulas del siglo XVIII y algunos préstamos, no bien entendidos o apreciados, del clasicismo del arte oficial. En este sentido, **sus primeras obras están en consonancia con el estilo pictórico de su época**. Se exponen *Autorretrato sobre caballete*, *Hércules y Ónfala* y el retrato dominante de esta primera etapa creativa.

El pueblo se divierte

Dadas las aspiraciones de Goya, es imprescindible presentarse en la corte e intentar abrirse camino en el panorama artístico. Encuentra trabajo en la **Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara**. Su trabajo consiste en realizar **cartones para tapices** con una **temática** que, al estar dirigida a la corte, es **profana, tradicional y popular**. Son temáticas para obras destinadas a adornar las paredes de

palacios y residencias, ambientando la vida de reyes y nobles, creando escenas "bonitas", divertidas y populares. Estos cartones transforman irreversiblemente la pintura de Goya en función de las posibilidades y exigencias de esta nueva temática. **Goya no concibió los cartones** como meros logros profesionales, sino como **campos de experimentación para su pintura** que, de este modo, se vuelve precisa, se transparenta y se vuelve etérea, se dinamiza y fluye con gran naturalidad. Este es el ejemplo más evidente, en la obra del pintor, del paso del aprendizaje, basado en la asimilación de fórmulas preestablecidas a la madurez, a una forma de pensar y de pintar disonante con los cánones dominantes.

Fue durante este periodo que Goya comenzó a diferenciar los encargos rutinarios de los encargos para amigos y conocidos, al tiempo que entraba en contacto con intelectuales ilustrados que transformarían radicalmente su mentalidad.

Se rebela contra lo anecdótico y la narrativa costumbrista y se esmera por crear una nueva pintura en oposición a las reglas de lo bello y en la que "lo feo" se transforma en categoría estética. A través de tres focos en esta sección, **El juego, La fiesta, El espectáculo**, la exposición le presenta al público obras maestras como la serie *"Juegos de niños"*, donde hay un fuerte enfoque y una especie de descripción participativa de los humildes, de los niños, de los trabajadores, o los grabados y pinturas de **tauromaquia**, como *"Las mulillas, o El arrastre del toro"* donde **emerge el pensamiento crítico de Goya** no solo hacia un espectáculo popular y sangriento como la matanza del toro, sino también una **crítica velada, pero eficaz hacia la guerra, el conflicto**, en la que **el artista toma partido por los vencidos y las víctimas sacrificiales**, como en el caso de la tauromaquia, en la que es el caballo el que siempre muere. Goya no dice quién realiza el gesto, sino que lo cuenta para denunciarlo.

Los encargos y los clientes

Goya, como le corresponde a un artista de su época, comenzó su carrera trabajando por encargo de la

realidad española, o para una clientela eclesiástica, aristocrática o burguesa. Una de las características de todos estos encargos es que en ellos **el pintor revela**, más o meno explícitamente, **su actitud hacia el personaje**: amistad, respeto convencional o jerárquico, simpatía humana, identificación ideológica y admiración, etc. Se trata de una novedad significativa en la historia de la pintura y especialmente en el campo del retrato.

Sin embargo, Goya hizo algo más que romper con la tradicional objetividad y distancia del pintor. Fue uno de los primeros artistas en **crear obras por su cuenta**, ya que se aburría de los trabajos por encargo en los que, como decía el propio pintor: ***“el capricho y la imaginación no pueden expandirse”***. De ahí surgieron series de **grabados** como los ***“Caprichos”*** o los ***“Proverbios”***, también presentes en la exposición como rarísimas matrices de cobre que obedecen a una actitud personal e independiente del artista, una posición liberada de las limitaciones e imposiciones de los encargos. En las obras de la última parte de su carrera artística, como la serie creada para su casa (La Quinta del Sordo) conocida como ***“Pinturas Negras”***, Goya parte de una autonomía pictórica radical y revolucionaria, que no podría haber desarrollado de haber estado sujeto a las limitaciones del mecenazgo.

Amistades iluminadas

Goya no fue, en sus comienzos, un pintor culto, ni se implicó en las complejidades políticas de su tiempo. Poco a poco, el contacto con españoles ilustrados que se convirtieron en sus amigos (**Iovellanos**, **Moratín**, **Don Francisco García de Echaburu**) le abrió los ojos para ver una realidad que siempre había sido ajena a su ideología. **Adquirió una cultura ilustrada y, sobre todo, la actitud típica de la Ilustración**, el sentido crítico de la realidad; cuestionó aspectos heredados de la historia, valores tradicionales y posturas ante la religión y la política. En su pintura, a medida que evoluciona, se aprecia el despertar y el posterior desarrollo de una actitud crítica ante el mundo y la realidad: una realidad que, concebida como sueño, puede llegar a generar monstruos. **Esta actitud crítica marca el proceso mental que define la pintura de Goya**, las contradicciones del momento, las creencias y las

pasiones, los desengaños y las frustraciones. Pero sobre todo, **es la actitud crítica y rebelde la que configura su pintura**, revolucionando, entre otras cosas, **el uso del color**. Para el pintor, el color es un elemento autónomo, no está al servicio de la representación de la temática, sino que su función es transmitir el "sentimiento" de la temática; el negro no es necesariamente un mal o la negación del color; el negro es un color, en su naturaleza dramática. Este pasaje mental será fundamental para la pintura de la posteridad.

Observar y denunciar

Goya no solo cuestiona las formas y los modelos establecidos, sino que también, a través de su pintura, el mundo de la sociedad que le rodea. Lógicamente, esto no podía ocurrir a través de obras por encargo. En un momento de madurez, el artista recurre al **grabado como medio de expresión y difusión de sus ideas**. Sin embargo, no se limita a utilizar el grabado como medio de difusión de imágenes. A partir de la primera serie, ***“Los caprichos”*** – **Goya realiza un profundo estudio de los procesos del grabado**, renovando técnicas y soluciones para crear un lenguaje expresivo e innovador, sin precedentes en el arte gráfico. Porque no solo le interesaba representar, a través de imágenes, una situación, sino también expresar, acentuar el dictado, subrayar el efecto y el sentimiento que esa situación produce en el pintor. **Las clases sociales, la aristocracia y su mundo, el clero, la enseñanza y una larga lista de otras cuestiones** aparecen como protagonistas de su ***mundo***, que se irá haciendo más hermético, creando una expresividad sórdida y angustiosa, como en el caso de los cuadros de la serie 'Cuadros de Fiestas y Trajes', de los que se pueden admirar en la exposición 'El Manicomio', o 'Escena de Inquisición'. Es un mundo en el que la atención a la realidad se funde y se mezcla con el mundo imaginario de los sueños, como reza el lema de uno de los grabados de esta serie, presente en la exposición, **El sueño de la razón produce monstruos**.

Goya y la guerra

Todas las generaciones anteriores a la de Goya tuvieron que sufrir guerras; sin embargo, la vivida por Goya se distinguió especialmente por haber

tenido lugar **en suelo español y por la participación directa del pueblo.** En “Fusilamientos del 2 de mayo” y en una serie de grabados, “Los desastres de la guerra”, Goya da testimonio de los **horrores de la guerra.** La guerra de la Independencia, independientemente de su mayor o menor crueldad o dureza **influyó como ninguna entra en la mentalidad colectiva de los españoles que la vivieron.** En 1808, cuando estalló el conflicto, no había precedentes de una guerra de similares características en suelo español. En ese sentido, lo que sobrecogió a la población no fue solo el hecho de vivir una guerra en territorio español durante varios años, sino también la forma en que se desarrolló un conflicto que produjo ese grado de conmoción y de laceración colectiva. La trascendencia de las pinturas, de los grabados y de los dibujos de Goya sobre la guerra radica en que, independientemente de que el pintor viera o no directamente una determinada escena, **las obras son la creación de un artista capaz de percibir en profundidad esta nueva situación** y de transmitirnos el testimonio de esta nueva época de la Historia. Y ello, haciendo coincidir **la modernidad de las imágenes de la guerra** con el modo pictórico elegido para representarlas. Goya fue testigo de una guerra que envolvió y sobrecogió a toda la población. El horror que le generó se debió precisamente al nuevo carácter que la guerra infundió en cada ciudad, pueblo, calle o espacio natural de la Península. Estas obras representaban una **novedad absoluta con respecto a la tradición de la pintura de guerra,** que en aquella época se centraba principalmente en la representación de las glorias militares. La **pintura asumió la función de testimonio crítico,** de denuncia de una realidad histórica, renunciando a su papel de mero instrumento de representación de un acontecimiento o de una historia.

“El hecho de que Goya viviera la guerra en su madurez es una circunstancia decisiva para entender el significado de sus imágenes”, explica el conservador de la exposición. “La pintura adquiere un nuevo valor en función de la expresividad. El color, las formas, la pintura no se hacen en función de la representación, sino en función de la expresión”.

Libertad crítica y ampliación de la imaginación

En las pinturas y en los grabados sobre la guerra, Goya desarrolla un arte libre y sin restricciones, donde, sin embargo, un tema, el de la guerra, centraliza toda la atención. Otras obras, como la serie de grabados de los “Proverbios” o las matrices de los “Caprichos”, como por ejemplo “El sueño de la razón genera monstruos”, “Hasta su abuelo”, “Tú que no puedes”, que se exhiben en la exposición, muestran el desarrollo de un **mundo temático propio, donde la imaginación y la expresividad se funden en imágenes inéditas.** La **expresividad prevalece sobre la representación,** mientras que **el color se vuelve absolutamente arbitrario.** Goya aplica el color arbitrariamente porque lo concibe como un medio de expresión y no de representación. Pintar prestando atención al dibujo presupone una fidelidad al tema y a las reglas establecidas. *“La renuncia al dibujo y el protagonismo del arte pictórico, la autonomía del color, el valor del empaste material como tal y de la pincelada libre y expresiva, la originalidad de unos temas surgidos de la imaginación del pintor y no de una iconografía establecida hacen de Goya el autor del primer capítulo de la pintura moderna”* (Víctor Nieto Alcaide).