Francisco de Goya
San Francisco de Paula, 1780-82.
13x9.5 cm. Aguafuerte y punta seca. Edición de mediados del XX

Uno de los primeros grabados realizados por Goya. La temática de esta obra y la manera de ejecutar el dibujo sobre la plancha lo acerca a autores del período Barroco como José de Ribera, llamado el españoleto, cuyas imágenes de santos eran aún muy populares en España. Durante siglos los grabados de temática religiosa gozaron de una gran popularidad debido a la fuerza devocional y a su precio accesible.

Francisco de Goya
Doña Margarita de Austria Reina de España, 1778
De la serie copias de Velázquez
37x31 cm. Aguafuerte y Punta seca. Tercera Edición 1878

La serie de 9 grabados copiando pinturas de Diego Velázquez es la primera realizada por Goya, y tenía por objetivo difundir la obra del maestro sevillano. La influencia de Velázquez en la obra de Goya es notoria en pinturas como el Cristo crucificado del Museo del Prado o en la Forja de la Frick Collection de Nueva York. Para la época eran comunes las reproducciones fieles de las obras en la técnica del buril, que permite una reproducción más fiel de la imagen. Sin embargo, Goya prefirió interpretar las obras en un estilo más libre y cercano a los grabados del italiano Giambattista Tiepolo.

Francisco de Goya
El agarrotado, ca 1780
32x21 cm. Aguafuerte. Edición de 1970

Una visión crítica de la pena de muerte, tema tratado varias veces por Goya y muy acorde con los textos realizados en esa época por el penalista italiano Cesare y Baccaria quien reclama unas políticas centradas en la prevención de los delitos, así como con varios filósofos franceses de la ilustración, movimiento en el que Goya se encontraba inmerso.

Francisco de Goya
Tauromaquia 20, Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la de Madrid, 1814-16
25x35.5 cm. Aguafuerte, punta seca, aguatinta. Edición de comienzos del siglo XX

Publicada en 1816 inicialmente con 33 y posteriormente con 40 y 44 grabados. Fue realizada tras la restauración del rey Fernando VII en 1814. Quince años después del fracaso comercial de Los Caprichos, Goya vuelve intentar una serie de carácter popular, esta vez dedicada a la tauromaquia que contaba en ese tiempo con una gran afición. La obra cercana al costumbrismo narrativo se distancia de otras obras comprometidas realizadas durante el mismo periodo, y su falta de profundidad conceptual la alejan del resto de su producción gráfica.

En ella, Goya muestra lances didácticos y explicativos de las corridas, junto a recuerdos propios de su experiencia como taurómano. Se cree, incluso, que algunos grabados llegan a tener un carácter especulativo.

Francisco de Goya
El Buitre Carnívoro, 1814-15
Número 76 de la serie Los Desastres de la Guerra
17.5x22cm Aguafuerte y buril. Edición de 1903 (posiblemente)

Los Desastres de la Guerra son una serie de 82 grabados realizados desde 1810 que muestra la crudeza de la guerra durante la invasión napoleónica de España, la posterior guerra de independencia y hasta 1815 cuando ya había comenzado la restauración de la monarquía española. La primera edición es de 1863, 35 años después de la muerte de Goya.

En Octubre de 1808 el general español Palafox pide a Goya que viaje a Zaragoza para representar y conocer los hechos del sitio de Zaragoza, viaje que marca la imaginación del artista, que junto a lo vivido durante la guerra en Madrid son la fuente en la que se inspira para hacer los grabados a partir de 1810. Goya describe en ellos toda la barbarie de la violencia con sus actos inhumanos y, en las últimas láminas, critica incluso al restaurado gobierno absolutista español. Al parecer el Buitre Carnívoro representa a un águila mutilada que alude al retiro de las tropas napoleónicas.

Francisco de Goya
Disparate Fúnebre, 1815-19
Número 18 de la serie de Los Disparates
25.5x36 cm. Aguafuerte, aguatinta y buril. Edición de 1970

Los Disparates o Proverbios son una serie de 22 grabados realizados entre 1815 al 19. Al igual de los Desastres de la Guerra fueron impresos tras la muerte de Goya. La primera impresión con 18 grabados fue hecha en 1864. Posteriormente en Francia se imprimen los cuatro restantes.

La estampa Disparate 18 o Disparate fúnebre, considerado el primero de la serie, pertenece a una serie que Goya comenzó en 1815, siendo fiel reflejo del contexto histórico y personal del artista que, finalizada la Guerra de la Independencia, vio derrumbarse parte del mundo progresista con el que de algún modo se había identificado. Es previsible que trabajase en ella hasta 1819, momento en el que el cambio de signo político, el triunfo del general Rafael Riego, trajo consigo la proclamación de la Constitución de 1812 y un ambiente de esperanza donde la atmósfera opresiva de Los Disparates estuviera fuera de lugar. Inacabados e incompresibles, rompieron con la por entonces versión oficial y propagandística que el resto de los grabadores mostraban en sus estampas, tiempos de adulación personal a Fernando VII.

José María Galván y Candela
Torpeza, 1865
16x11 cm. Aguafuerte y punta seca

El auge de las pinturas y grabados de Goya hizo que muchos artistas españoles y franceses a mediados del siglo XIX retomaran la estética de finales del siglo XVIII. Esta “pintura de casacas” o “goyescos”, como se le llegó a llamar, fue muy popular en el mercado del arte europeo. Siendo su ícono La Vicaría (1870) del célebre pintor Mariano Fortuny reconocido pintor preciosista y uno de los precursores del impresionismo español.

Aprovechando el auge de la obra de Goya desatado por la publicación de los Desastres de la Guerra y los Disparates, Galván se convirtió en un especialista en reproducir en aguafuerte sus obras más famosas, como las majas vestida y desnuda, los cuadros del 2 y 3 de mayo de 1808 y los frescos de San Antonio de La Florida. Torpeza, por otra parte, es una obra original de Galván en estilo Goyesco.

Louis Lucas
Goya según Vicente López, 1879
23x18 cm. Aguafuerte

Retrato basado en un cuadro de Vicente López de 1826. El grabado fue encargado por Philip Gilbert Hamerton para la revista británica “The Portfolio” que se dedicaba activamente a la difusión del grabado. No obstante, el artículo, en un momento de gran auge de la obra de Goya en el contexto español, lo atacaba duramente, calificándolo de "monstruo de inmoralidad, insolencia e ingratitud".

Leopold Flameng
Majas en el Balcón, según Goya. 1876
22x15 cm. Aguafuerte

La creciente fama de Goya en Francia tras el apogeo del romanticismo y los textos de Charles Baudelaire que lo elogiaban, sirvieron para que se publicaran algunos grabados inéditos suyos como los últimos cuatro Disparates o el pequeño y famoso grabado de El prisionero. De igual manera su obra era tema frecuente en revistas especializadas como la "Gazette de Beaux-Arts" que en 1876 publicó el grabado de Flameng sobre la obra de Goya "Majas en el Balcón" actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York y considerada hoy en día de dudosa atribución.

Tras la muerte de Goya varios pintores como Asencio Juliá, Eugenio Lucas Velázquez, su hijo Javier Goya y su sobrina, discípula y ahijada Rosario Weiss Goya, desarrollaron unas obras muy cercanas al maestro que aún hoy en día hacen dudar a conocedores y expertos, burlando incluso los más modernos métodos de investigación. De esta manera, mientras que pinturas de escasa calidad ahora son atribuidas a los años de juventud de Goya, otras indiscutibles piezas maestras tienen cuestionada su autoría. Majas en el Balcón ha sido atribuida a su hijo Javier Goya, El Coloso a su discípulo Asencio Juliá y La lechera de Burdeos a Rosario Weiss, entre otras obras emblemáticas.

Miguel Seguí y Riera
Aguellos Polvos, 1884
Copia idéntica del capricho 23
23x15 cm.Aguafuerte, Aguatinta

El éxito de los grabados de Goya se extiende durante todo el siglo XIX, prueba de ello es el trabajo meticuloso de copia realizado por el grabador Miguel Seguí y Riera quien reproduce fielmente la totalidad de la serie de los Caprichos.

Ricardo Baroja
Carnaval en Madrid 1920
35x72 cm. Aguafuerte y aguatinta

Las vertientes españolas nacionalistas y neo costumbristas de las primeras décadas del siglo XX también sintieron el influjo de la obra de Goya, como es claro en la obra del célebre grabador y pintor Ricardo Baroja, hermano del premio Nobel de literatura Pío Baroja, quien intentó hacer un retrato actualizado del pueblo español.

Salvador Dalí
Busca la Trufa, 1977
Apropiación del Capricho 58
21x15 cm. Punta seca y Heliograbado a Color
Primera edición

Salvador Dalí
Raimundo Lulio lo sabía hacer, 1977
Apropiación del Capricho 29
21x15 cm.Punta seca y Heliograbado a Color
Primera edición

Salvador Dalí, padre del surrealismo español y figura muy relevante del arte del siglo XX, quien consideraba que Goya era el verdadero antecesor del Surrealismo, retoma la totalidad de la serie de los Caprichos y entre 1973 al 77 asume la tarea de intervenirlos y modificarlos hasta convertirlos en imágenes surrealistas a las que les quita su contenido de crítica social.

Dalí, en su apropiación de la obra de Goya, agrega colores y algunas figuras dentro de la estética surrealista, con su método paranoico crítico. Actualiza el nombre de las imágenes, haciendo alusión a figuras y hechos de su propio tiempo, mostrando una vez más la vigencia imperecedera de los inmortales grabados de Goya.

Cronología

1746 Nace el 30 de Marzo en Fuendetodos, provincia de Zaragoza, España.
1759 Inicia sus estudios artísticos en la Academia de Dibujo de Zaragoza, bajo la dirección de José Luzán.
1763 Se muda a Madrid, empieza a trabajar con Francisco Bayeu. Concursa sin éxito para ingresar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
1766 Nuevamente concursa sin éxito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por una beca para estudiar en Italia. La beca es ganada por Ramón Bayeau.
1770 Viaja a Italia con sus propios recursos. Se presenta como discípulo de Francisco Bayeau.
1771 Gana una Mención en un certamen de la Academia de Parma. Regresa a Zaragoza. Crea la Huida a Egipto, su primer grabado.
1773 Se casa con la hermana de Francisco Bayeu, Josefa Bayeu.
1775 Empieza a trabajar para la Real Fábrica de Tapices, pintando cartones.
1780 Es nombrado académico de mérito por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pinta el Cristo crucificado.
1784 Nace su sexto hijo, Francisco Javier, el único que lo sobrevivió.
1785 Es nombrado Teniente Director de Pintura de la Academia de San Fernando.
1786 Es nombrado pintor del Rey.
1789 Es nombrado pintor de la Cámara del Rey.
1792 Contrae una enfermedad que lo deja sordo. Posiblemente fue el Síndrome de Susac.
1793 Se enamora de la duquesa de Alba.
1795 Es nombrado director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
1797 /1800 Pinta la Maja desnuda
1797 Dimite como director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
1799 Los Caprichos salen a la venta por 14 días.
1800 Pinta La familia de Carlos IV.
1802/05 Pinta la Maja vestida.
1803 Vende las láminas y 240 ejemplares de Los caprichos al rey, con destino a la Real Calcografía, para salvarlos de la Inquisición.
1810/15 Crea Los Desastres de la guerra.
1814 Pinta El dos y El tres de mayo sus obras maestras sobre la ocupación Napoleónica
1815 Se retira de la vida pública.
1816 Crea la serie de la Tauromaquia.
1815/24 Crea la serie de los Disparates.
1819 Decora la Quinta del Sordo con las “pinturas negras”, entre ellas Saturno devorando a su hijo y El aquelarre.
1823 Es obligado a esconderse, tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.
1824 Huye a Bordeaux, Francia.
1828 Muere el 16 de Abril en Bordeaux, Francia.
1863 La Real Calcografía Nacional hace la primera edición de Los desastres de la guerra.
1864 Primera edición de los Disparates
1877 Se publican en Francia cuatro Disparates inéditos.
1937 El Gobierno de la República re imprime Los caprichos, buscando apoyo internacional.
1970 Se hace la décimo tercera y última edición de Los Caprichos.
1983 Se hace la última edición de la Tauromaquia y el gobierno Español prohíbe la reimpresión de los grabados de Goya. Actualmente exhibidas en el Museo de la Real Academia de San Fernando en Madrid.

Bibliografía sucinta

Calvo Serraller, Francisco, *Goya*, Milan, Electra, 1996.
Carrete Parrondo, Juan, Goya, la mirada crítica, Bogotá, Panamericana, 1998.
Connell, Evan S, *Francisco Goya: A Life*. New York, Counterpoint, 2004.
Chabrun, Jean-François, *Goya*, Circulo de Lectores, 1966.
Harris Tómas, *Goya. Engravings and Lithographs. Catalogue Raisonné*. Two Volumes, Casirer , 1964.
Hughes, Robert. *Goya*. New York, Alfred A. Knopf, 2004.
Huxley, Aldous. *The Complete Etchings of Goya*. New York, Crown Publishers, 1947.
Licht, Fred. *Goya: The Origins of the Modern Temper in Art*. Universe Books, 1979.
McDonald, Mark. *Disasters of War: Etchings by Francisco de Goya y Lucientes, from the unique album of proofs printed by the artist, in the collection of the British Museum* . 2 volumes. London: Folio Society, 2014.
Núñez de Arenas, Manuel, *La suerte de Goya en Francia*, en: El Bulletin Hispanique 52, 1950, pp. 229-273
Parrete CaPass-Zeidler, Sgrun, *Goya: Caprichos, Desastres, Tauromaquia, Disparates*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
Pita Andrade, José Manuel, *Goya*, Madrid, Silex, 1977.
Sureda, Joan, *Goya e Italia*, Museo de Zaragoza, 2008.
Vega, Jesusa, Boral, Valeriano, *Francisco de Goya: Los desastres de la Guerra*, Madrid,Colecciones Mapfre, 2015