

Fayos Pérez Paula, *Goya's Caprichos in Nineteenth-Century France. Politics of the Grotesque*

Sandra Antúnez López

<https://doi.org/10.4000/140tf>

Référence(s) :

Fayos Pérez Paula, *Goya's Caprichos in Nineteenth-Century France. Politics of the Grotesque*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica (CEEH), 2024, ISBN: 978-84-18760-20-4, 545 p.

- 1 Esta obra es fruto de la investigación doctoral de Paula Fayos Pérez, inicialmente dirigida por el difunto catedrático Francisco Calvo Serraller de la Universidad Complutense de Madrid y, posteriormente, por Jean-Michel Massing, profesor de la Universidad de Cambridge. El libro publicado por el Centro de Estudios Europa Hispánica estampa su sello realizando una edición muy cuidada y visual de la obra de la investigadora; además es la primera obra que forma parte de la colección *Disparates*¹.
- 2 El libro comienza con el impacto de la producción de la serie de los *Caprichos* de Francisco de Goya, compuesta por ochenta grabados y multitud de copias que fueron distribuidas en España y Francia. Este punto de partida diferencia a Goya como pintor de corte y como «cronista del pueblo», como lo definía la profesora Ana María Arias Cossío en sus estimulantes clases de la asignatura «Goya» del grado de Historia del Arte². En esta faceta como cronista es donde se sitúa el inicio de la presente publicación.
- 3 El volumen se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo, «The Spread of Goya's Œuvre in the French Art Market: Presentations, Viewers and Collectors» ofrece un recorrido cronológico de la obra de Goya que arranca con la creación de la serie de *Los Caprichos* (1799-1804), retratando a la sociedad española de finales del siglo XVIII y principios del XIX, un pueblo que vivía las consecuencias de una guerra y una profunda apatía social. Seguidamente, se explica la difusión de la obra de Goya en Francia (1799-1828). Entre los años 1828 y 1854, el hijo de Goya, Javier, vendió buena parte de la obra de su progenitor al barón Taylor para la Galerie Espagnole de Louis-Philippe en el Louvre. A mitad de siglo, concretamente 1854-1870, Valentín Carderera reunió una notable colección de dibujos y grabados del pintor aragonés, e incluso publicó en 1835 la primera biografía del artista. Gracias a la labor de Carderera se divulgaron aún más *Los Caprichos*. A finales de la centuria e inicios del siglo XX (1870-1900), se relata la incorporación de la obra de Goya en los mercados del arte, galerías, colecciones privadas y subastas. Personajes ilustres como Francisco Javier de Goya y Valentín Carderera vendieron, intercambiaron y expusieron dibujos, estampas y obras de Goya en el mercado francés.
- 4 El segundo capítulo, «The Caprichos and Romantic Aesthetics: Goyaesque Spain and the Grotesque in Prints and Literature», analiza la influencia estética de Goya en la Francia del siglo XIX, conducida a través de las artes plásticas y la literatura. Este impacto estuvo ligado a la literatura, ya que la imagen de Goya estuvo adaptada por escritores franceses. Autores como Thomas Gautier, Eugène Imité o Prosper Mérimée desarrollaron una imagen prototípica de Goya, que fue un estereotipo de artista romántico para seguir transmitiéndolo de generación en generación. Esta serie de literatos veían a Goya como el heredero de Diego Velázquez, por eso *Los Caprichos* se convirtieron en la imagen de una España grotesca. Incluso, la autora desarrolla cómo artistas franceses se inspiran y copian al maestro español. Un aspecto fundamental en el capítulo es la diferenciación de conceptos que se repiten a lo largo de su obra: caricatura, grotesco y capricho.
- 5 Esta serie de términos se entrecruzan en la trayectoria de Goya. Lo más llamativo es la definición de «grotesco» aludiendo a figuras distorsionadas, aunque los críticos franceses como Victor Hugo lo utilizaron como sinónimo de caricaturesco o ridículo. No menos importante es la definición de «capricho», estrechamente ligado a la obra de Goya y a su serie, compilando la caricatura y crítica social, con tintes grotescos. Un buen ejemplo son las caricaturas de J. J. Grandville, que reproduce algunos grabados, como el capricho 45 «Mucho hay que chupar»³ con el objetivo de criticar a la sociedad del momento.
- 6 Las imágenes de Goya se distribuyeron y se copiaron en multitud de ensayos, revistas o catálogos de exposiciones. Este segundo capítulo se complementa con el apéndice II, «Goya Mentions in French Literature (1771-1900)». La autora hace un gran trabajo de recopilación de textos sobre la obra del español, hasta el día de hoy la más completa sobre la crítica de arte en Goya. Incluso, el conocimiento del pintor de corte fue más allá; copiaron sus obras en revistas francesas, estableciendo el conocimiento total de la serie de *Los Caprichos*.
- 7 El tercer capítulo «Political Bigotry and Social Mœurs: Caricature, Censorship and Democracy» analiza la influencia política e ideológica de Goya en el arte francés del siglo XIX, principalmente transmitida a través de grabados satíricos en las revistas francesas *La Caricature* y *Le Charivari*. En esta serie de publicaciones malinterpretan al pintor como un simple caricaturista, y no como un cronista de las desdichas sociales españolas. En el plano francés, entre 1830 y 1848 se produjeron varias revoluciones y movimientos sociales, apoyándose en la fuerza del proletariado y solicitando cambios políticos. La prensa jugó un papel muy importante y más aún los dibujos y grabados de Goya, que fueron utilizados para evitar la censura y seguir criticando a los sectores políticos y religiosos. Incluso, los grabados de Goya sufrieron una autocensura en el país gallo; un buen ejemplo fueron las litografías de la serie *Los Desastres de la Guerra* (1814-1815) que fueron copiadas por el dibujante Auguste Desperet. Los caricaturistas franceses seguían las obras de Goya durante el periodo de la guerra de la Independencia, como fue la *Procesión de flagelantes*⁴.
- 8 La autora analiza a los caricaturistas franceses con Goya, especifica que los franceses y los españoles compartían una actitud anticlerical y de apoyo a las clases sociales más desfavorecidas. Sin embargo, en el caso de Goya hay una situación distinta. Él era pintor de corte en tiempos de Carlos IV y María Luisa de Parma, y tiempo después de su hijo, Fernando VII. El zaragozano siempre estaba en el límite de la censura, incluso el mismo rey le tuvo que ayudar para no ser condenado por la Inquisición española⁵.
- 9 Así, la caricatura social se centraba en satirizar a la burguesía y a los sectores de la Iglesia. Aunque también se burlaban de la monarquía, la vanidad, la avaricia y, cómo no, del pueblo, que en ocasiones toleraba las actitudes represivas de la clase política. De esta manera, los caricaturistas expresaban los mismos problemas que retrataba Goya a inicios del siglo XIX; cambiaba el contexto, pero no los problemas.
- 10 El capítulo, «"Tout Goya palpait autour de moi": The Case of Eugène Delacroix», analiza la influencia de Goya en la obra de Delacroix, que se convirtió en uno de sus fieles seguidores. A lo largo de sus páginas se comienza con la etapa de grabador y caricaturista del artista francés, aspecto que siempre ha pasado desapercibido en la Historia del Arte. La obra de Goya influyó en la carrera artística de Delacroix, primero copiando *Los Caprichos* y después ahondando en el concepto de lo grotesco. También, el francés se convirtió en un cronista de su tiempo, como representa en *La libertad guiando al pueblo* (1830), una de las obras cumbre del pintor, igual que Goya realizó *El 2 de mayo de 1808 en Madrid* (1814). Dos pinturas que personifican el espíritu de resiliencia del pueblo.
- 11 En la década de los años veinte del siglo XIX, Delacroix reprodujo las estampas de *Los Caprichos* con todo detalle. Esta serie de reproducciones salen a la luz por primera vez reunidas en la presente publicación —muchas de ellas se daban por perdidas—. La influencia de Goya en la obra de Delacroix varía dependiendo de cada dibujo, y aquí es donde entramos en el complejo debate de original y copia. Muchos de los dibujos del artista francés son una copia de la serie de *Los Caprichos*; la gran mayoría de ellos vienen enumerados y con diversos detalles en el apéndice 3. Incluso, algunos de ellos vienen firmados por el propio Delacroix⁶. En el capítulo se señala que existe un grupo de obras que podrían denominarse de «originales inspirados», como son las ilustraciones de Delacroix para la obra *Fausto* (1827). Esta serie de ilustraciones imitan los modelos de Goya, figuras grotescas y satíricas propias de *Los Caprichos*. Delacroix se acostumbró tanto a ver y copiar la obra del pintor aragonés que se estableció como un imaginario dentro de la obra del francés.
- 12 El último capítulo dedicado a las conclusiones explica que la obra de Francisco de Goya, concretamente los grabados y dibujos, han marcado al arte y la literatura francesa del siglo XIX. Esta influencia se extiende más allá de su época, ya que se puede observar en obras contemporáneas, como *La procesión de Semana Santa* por Gutiérrez Solana o la obra contemporánea de Enrique Chagoya⁷.
- 13 A lo largo de la publicación, los capítulos se complementan con cuatro apéndices documentales y obra inédita de Goya. El anexo dedicado al examen y análisis de los dibujos realizados por Delacroix es uno de los que más riqueza artística contiene. El lector puede observar las cuarenta obras realizadas por el pintor francés a partir de *Los Caprichos* de Goya. El libro se completa con 498 ilustraciones a color y una extensa bibliografía. Realizar una investigación sobre Francisco de Goya con toda la extensa obra y los estudios que han hecho los grandes expertos del maestro aragonés ha supuesto todo un reto para la autora. A través de sus páginas explora nuevos enfoques y líneas de investigación, como la impronta de Goya en los caricaturistas franceses y su influencia posterior.
- 14 El capítulo cumbre, y que no pasa desapercibido, es el dedicado a Eugène Delacroix. El gran pintor francés, seguidor de Goya, copió y adaptó la serie de *Los Caprichos* a su propio lenguaje pictórico. Esta línea de investigación que establece la autora es uno de los ejes vertebrales del libro, que esperamos que siga desarrollando en un futuro.
- 15 La estela de Goya es muy amplia, incluso en la actualidad, y sigue siendo referente de muchos artistas contemporáneos. Si analizamos la obra del zaragozano, vemos que el pueblo expresa su vida cotidiana, sus deseos y pasiones, en los días en los que domina lo grotesco⁸. Así, el artista se convirtió en cronista y voz del pueblo. La obra de Goya y Delacroix nos invita a aprender del pasado y a ser críticos con el presente. A través del libro de Fayos Pérez, queda claro que *no solo es Goya*, sino también Delacroix. Esperemos que la obra de Goya's Caprichos in 19th-Century France. Politics of the Grotesque, tenga su versión en español próximamente, ya que es una obra de referencia para los estudios de Historia del Arte.

1 Esta colección reúne los estudios sobre la vida, obra y la fortuna crítica y artística de Francisco (...)

2 Arias Cossío, Ana María (1979), «Goya», en Consuelo Álvarez de Miranda y José Rosello Bozal (eds.), *Historia del arte hispánico (Del Neoclasicismo al Modernismo)*, Madrid, Alhambra, pp. 259-279.

3 Fayos Pérez, Paula (2024), *Goya's Caprichos in Nineteenth-Century France. Politics of the Grotesque*(...)

4 Fayos Pérez, Paula (2024), pp. 233-235

5 La Parra, Emilio & María Ángeles Casado (2013), *La Inquisición en España. Agonía y Abolición*, Madrid (...)

6 Fayos Pérez, Paula, (2024), p. 447.

7 Fayos Pérez, Paula, (2024), pp. 294-296.

8 Bozal, Valeriano (2002, 2ª ed.), *Goya y el gusto moderno*, Barcelona, Alianza Editorial, p. 281.

Notes

- 1 Esta colección reúne los estudios sobre la vida, obra y la fortuna crítica y artística de Francisco de Goya.
- 2 Arias Cossío, Ana María (1979), «Goya», en Consuelo Álvarez de Miranda y José Rosello Bozal (eds.), *Historia del arte hispánico (Del Neoclasicismo al Modernismo)*, Madrid, Alhambra, pp. 259-279.
- 3 Fayos Pérez, Paula (2024), *Goya's Caprichos in Nineteenth-Century France. Politics of the Grotesque*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, p. 139.
- 4 Fayos Pérez, Paula (2024), pp. 233-235
- 5 La Parra, Emilio & María Ángeles Casado (2013), *La Inquisición en España. Agonía y Abolición*, Madrid, Los Libros de la Catarata, p. 129.
- 6 Fayos Pérez, Paula, (2024), p. 447.
- 7 Fayos Pérez, Paula, (2024), pp. 294-296.
- 8 Bozal, Valeriano (2002, 2ª ed.), *Goya y el gusto moderno*, Barcelona, Alianza Editorial, p. 281.

Pour citer cet article

Référence électronique
Sandra Antúnez López, « Fayos Pérez Paula, *Goya's Caprichos in Nineteenth-Century France. Politics of the Grotesque* », *Mélanges de la Casa de Velázquez* [En ligne], 55-1 | 2025, mis en ligne le 06 mai 2025 ; consulté le 09 juin 2025. URL : <http://journals.openedition.org/mcv/23472> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/140tf>

Auteur

Sandra Antúnez López
Universidad Autónoma de MadridOrcid: <https://orcid.org/0000-0001-9459-9699>

Droits d'auteur

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.