

LOS SUEÑOS DE LA RAZÓN

GOYA + BUÑUEL

GUÍA DIDÁCTICA

CRÉDITOS

Museo de Zaragoza y Museo Goya.

Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar

Zaragoza, 4 de octubre - 30 de diciembre de 2018

Editan

Gobierno de Aragón - Fundación Bancaria Ibercaja

Colaboran

Museo de Zaragoza, Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar, Centro Buñuel Calanda, IAACC Pablo Serrano, Fundación Goya en Aragón

Comisarios

José Ignacio Calvo Ruata
Amparo Martínez Herranz

Coordinación técnica

Arte por Cuatro

Diseño y maquetación

Línea Diseño

Textos

Elisa Plana (Sello Estudio)

Ilustraciones

Coco Escribano

Imprime

Taller Editorial Cometa S.A.

Créditos fotográficos

© Colección Ibercaja: Luis Correas y Tino Gil, Archivo Ibercaja;
© Diputación Provincial de Zaragoza; © Filмотeca Española, Madrid;
© Archivo Fotográfico. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid;
© Archivo Fotográfico. Museo Nacional del Prado, Madrid; © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid; © Museo de Zaragoza: José Garrido Lapeña

Depósito legal: Z 1588-2018

FRANCISCO DE GOYA y LUCIENTES

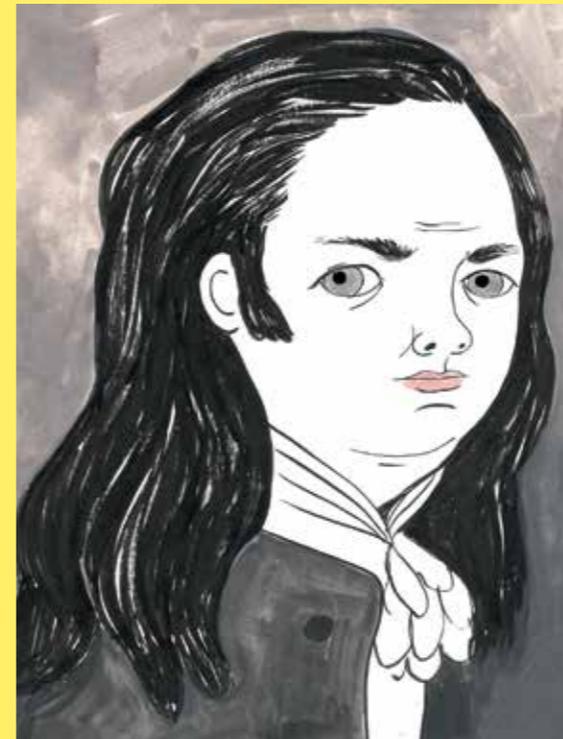
Fuendetodos (Zaragoza), 1746 -
Burdeos (Francia), 1828.

- Pintor (caballete y mural) y grabador.
- Barroco, rococó, neoclasicismo y prerromanticismo.
- Pintor de los reyes Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Francisco de GOYA Y LUCIENTES

Autorretrato, h. 1775.

Fundación Ibercaja, Zaragoza.

LUIS BUÑUEL PORTOLÉS

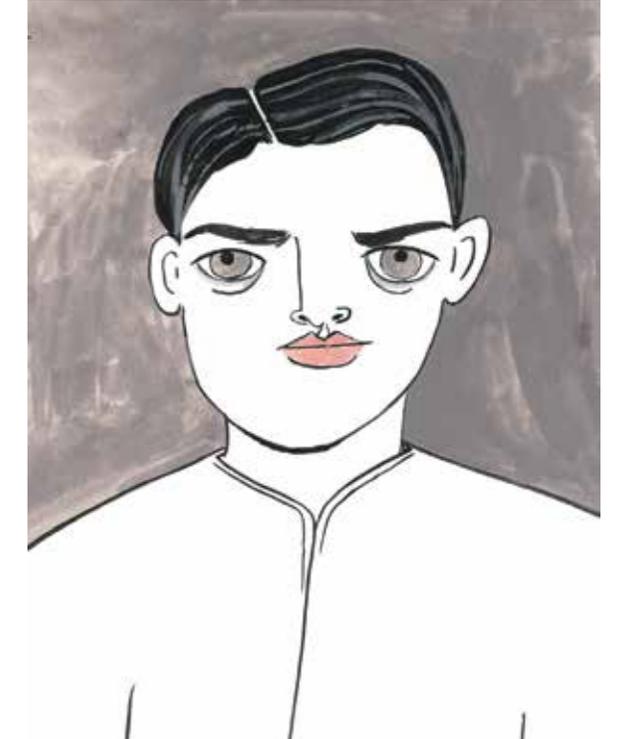
Calanda (Teruel), 1900 -
Ciudad de México (México), 1983.

- Cineasta (director, guionista, productor e incluso actor) y escritor.
- Vanguardias (ultraísmo y surrealismo).
- Ganador de una Palma de Oro en el Festival de Cannes y de un premio Óscar a la mejor película extranjera.

Man Ray (Emmanuel RADNITZKY)

Luis Buñuel, 1929.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

DOS GENIOS CREADORES

Te preguntarás **qué tienen en común** el pintor Francisco de Goya y el cineasta Luis Buñuel, al margen de que ambos fueran aragoneses, sordos y afrancesados. Pero más allá de este tópico manido, como veremos, **son muchos y muy profundos los vínculos que les unen.**

Si bien es cierto que les separan cien años —vivieron en épocas, mentalidades y ambientes culturales muy diferentes y, por lo tanto, también lo fue el resultado de su trabajo artístico—, **los dos fueron auténticos genios creadores.**

¿Qué significa exactamente "crear"?

La RAE nos da la respuesta:

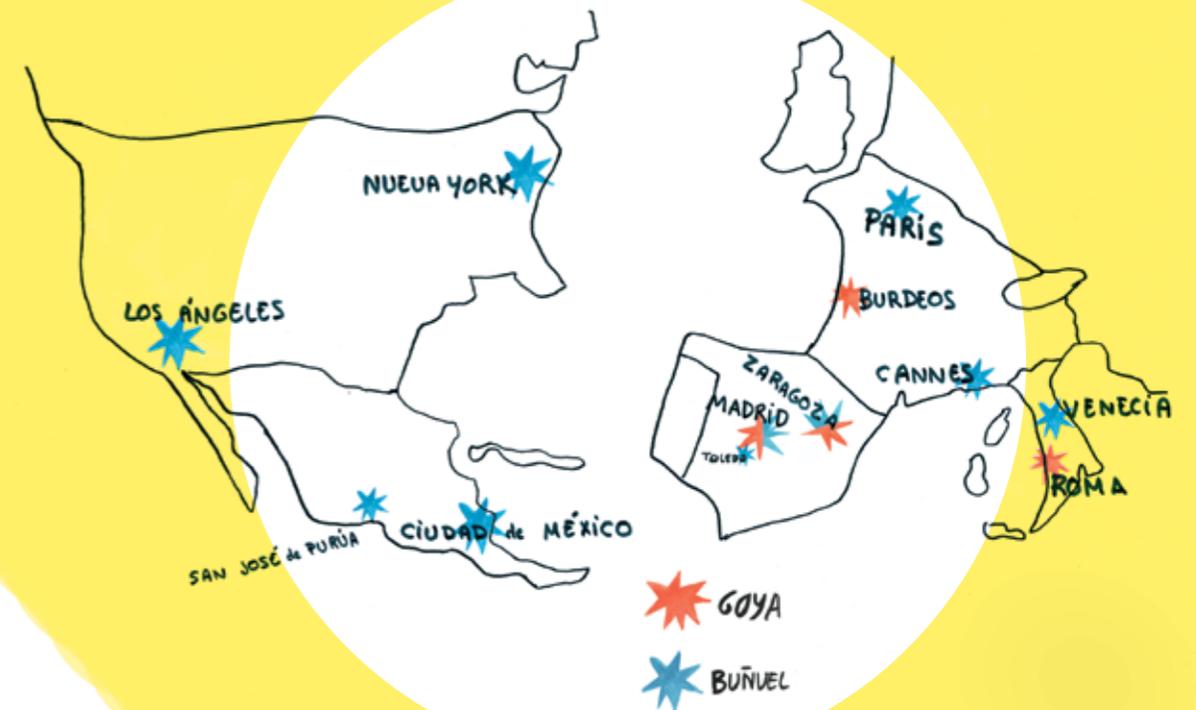
Del latín creare.

1. Producir algo de la nada.
2. Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado.

Para conseguir crear algo nuevo, es decir, para ser **innovadores**, Goya y Buñuel se valieron de las herramientas propias de su época: **la pintura y el cine** respectivamente, que si lo piensas bien son el mismo lenguaje: las imágenes; ¡el "idioma universal"! , en palabras de Goya.

Fueron dos **grandes luchadores** que generaron nuevas fórmulas de expresión artística para mostrarnos la parte más incomprensible del ser humano (deseos, aversiones, ensoñaciones...) y de las tradiciones hispánicas más antiguas. Para ello **no solo viajaron al interior de sus mentes, también lo hicieron a otros países**, empapándose de las tendencias más novedosas que les rodeaban.

SUS VIAJES

LA CURIOSIDAD

Para lograr hacer algo diferente has de haber observado antes **el mundo que te rodea**, aprender, explorarlo todo. En definitiva, ser curioso. Goya y Buñuel lo fueron, y mucho, hasta el final de sus vidas y este hecho fue fundamental para **construir** sus personalidades artísticas. Pero, además, contaron con **referentes en el arte a los que admiraron y que les inspiraron**, y se relacionaron con intelectuales (escritores, políticos, juristas...) que abrieron aún más, si cabe, sus mentes.

GOYA

1. Aprendió de la tradición barroca, así como del rococó, de moda en aquel momento.
2. En Italia se interesó por una nueva tendencia estética: el neoclasicismo.
3. Veneró a Velázquez (1599-1660) y a Rembrandt (1606-1669), a quienes copió y homenajeó en sus obras.
4. Se acercó a las ideas reformistas, tras conocer a las figuras más destacadas de la Ilustración, como Jovellanos y Moratín.
5. Su gusto por las estampas satíricas de la época reafirmó su característico estilo mordaz y caricaturesco.

Goya copió en aguafuerte numerosas obras de Velázquez.

Francisco de GOYA Y LUCIENTES *Los borrachos (Copias de Velázquez)*, 1778 (edición 1970). Diputación Provincial de Zaragoza.

Buñuel trabajó como ayudante de dirección de Jean Epstein.

Foto de Buñuel como ayudante de Epstein en el rodaje de *La caída de la casa Usher*, 1928.

¿Has probado a buscar #Goya, #Buñuel, #museogoya o #museozaragoza en Instagram?

Hoy siguen inspirando a muchísimas personas, tal vez tú podrías ser la siguiente 😊

Ilustración basada en la portada de *Maravillas del instinto en los insectos*, J.H. Fabre, Madrid, Espasa-Calpe.

BUÑUEL

1. Desde su niñez se interesó por cuestiones muy diversas: la religión, la música y el estudio de la naturaleza.
2. En la Residencia de Estudiantes de Madrid entabló amistades muy enriquecedoras, como García Lorca y Dalí.
3. Su viaje a París le acercó aún más a las vanguardias, especialmente al surrealismo.
4. Fue un enamorado del cine alemán (Friz Lang), del francés (Jean Epstein) y de la comedia americana (Buster Keaton).
5. Devoto de la literatura clásica, en su obra existe una gran influencia de Cervantes, Sade y Galdós.

EL ESPÍRITU CRÍTICO

Si eres una persona observadora, es lógico que adviertas que a tu alrededor hay muchas cosas que no te gustan, es decir, analizas tu entorno de una manera crítica. Y esto fue lo que les ocurrió a Goya y a Buñuel. Ambos **detectaron los males de su tiempo** y tuvieron el coraje y la determinación suficiente como **para denunciarlos** ante la sociedad **mediante el gran poder de sus imágenes**. Todo ello sin pretender dar lecciones morales. De una manera muy sutil y muchas veces sarcástica, otorgaron al espectador la capacidad de emitir su propio juicio sobre aquello que estaba viendo.

Has de ser tú quién saque las conclusiones.

La serie de estampas titulada *Caprichos* es una de las mejores manifestaciones del Goya crítico.

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Nadie nos ha visto (Caprichos, 79),
1797-1799 (edición h. 1880-1890).
Diputación Provincial de Zaragoza.

El cine de Buñuel critica la necesidad de los gobernantes, en el caso de esta obra, la violencia ejercida por el orden establecido.

Luis BUÑUEL
Fotograma de *El discreto encanto de la burguesía*,
1972.

LOS PINCELES DE GOYA

Retrataron las **malas prácticas en la educación, el clero, la medicina, la nobleza** y arremetieron contra **la superstición, la hipocresía, la opresión, y los abusos entre sexos**.

LA CÁMARA DE BUÑUEL

Apuntó hacia **la crueldad humana y las desigualdades sociales** causadas por **el abuso de poder** de las élites sociales, tanto de la Iglesia como del Estado.

Quizá a ti se te ocurran muchos de estos problemas hoy en día.

Si echas un vistazo a la prensa, verás que no hemos cambiado tanto...

LA GUERRA

Si hubo un tema que **les preocupó enormemente**, y que **les afectó de manera directa**, fue la guerra. Goya vivió la crudeza de la guerra de la Independencia y Buñuel las distintas contiendas que asolaron el siglo XX, incluida la guerra civil española. Hechos que no les dejaron indiferentes y que representaron en sus obras de manera evidente y desgarradora, **denunciando su irracionalidad y el absurdo de su violencia**.

A través de su serie de los *Desastres*, Goya quiso evidenciar la inutilidad y la perversidad de las guerras, en este caso de la guerra de la Independencia española (1808-1814).

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Para esto habéis nacido (*Desastres de la guerra, 12*), 1810-1814 (edición 1906).
Museo de Zaragoza.

La representación de la guerra en la obra de Buñuel resulta más enigmática. Ejemplo de ello es el texto final del guion de su proyecto inconcluso *Agón*: "En el cielo se levanta el lúgubre hongo atómico. [...] Una silueta imprecisa aparece sobre las nubes. [...] Reconocemos al Cristo, con la mano derecha levantada, inmóvil. [...] Sus ojos no son más que órbitas vacías".

Dibujo de Jean-Claude CARRIÈRE sobre el guion de *Agón*, escrito por Luis BUÑUEL y Jean-Claude CARRIÈRE.

LA LIBERTAD

¿Cómo es posible manifestar tus críticas en una sociedad opresora?

Goya y Buñuel lo tuvieron claro, solo **la libertad del individuo lo hace posible**. Por ello, siempre consideraron la libertad como un bien muy preciado y la reivindicaron a lo largo de su creación artística, especialmente la libertad de pensamiento.

En esta estampa alegórica Goya muestra un caballo que se revuelve contra otros animales amenazantes. Es posible que se inspirara en el poema *Los animales parlantes* de Giambattista Casti (1802), donde un equino reivindica los valores de la libertad.

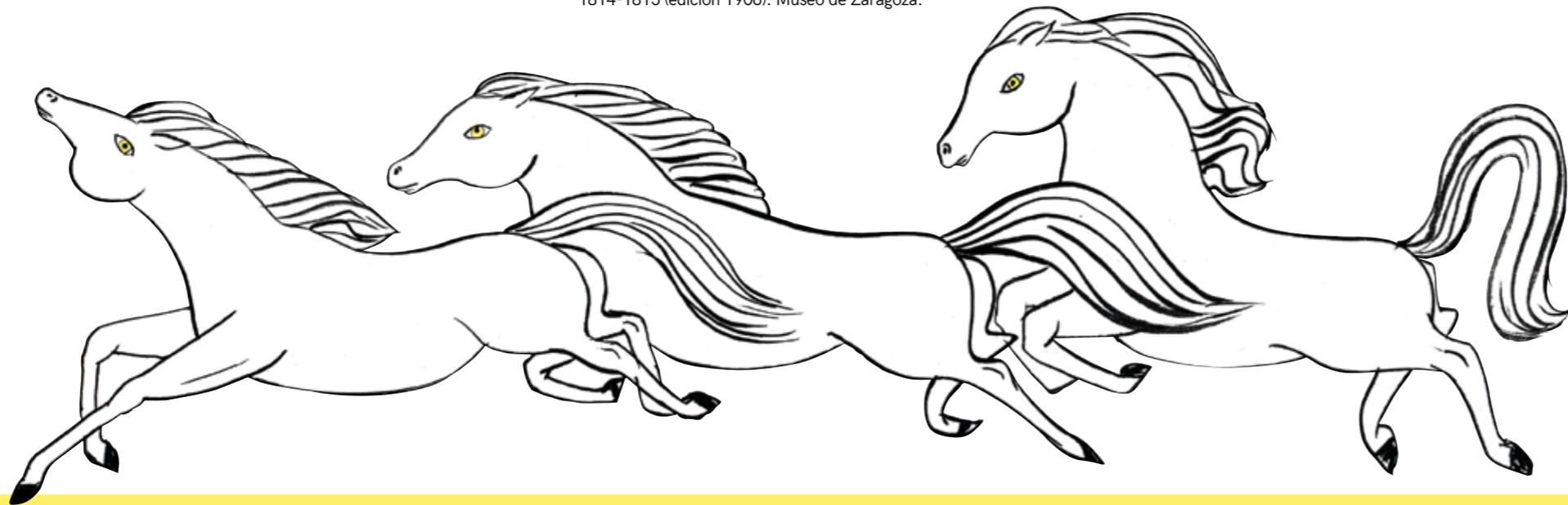

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Se defiende bien (Desastres de la guerra, 78),
1814-1815 (edición 1906). Museo de Zaragoza.

El malvado de la primera película mexicana de Buñuel, *Gran Casino*, es asesinado con una estatuilla de la libertad.

Luis BUÑUEL
Fotograma de *Gran Casino*, 1947.

¿Cómo es posible crear algo diferente si tu mente no es libre?

Un verdadero artista no ha de conformarse con imitar lo existente, tiene que permitirse a sí mismo romper con lo establecido, reinventarlo. Solo de esta manera será capaz de sorprendernos. Para lograrlo Goya y Buñuel se sirvieron de un arma poderosísima: **la fantasía**, que **les condujo hacia caminos diferentes bajo un mismo objetivo, seguir agitando conciencias.**

LO ABSURDO

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Ya tienen asiento
(*Caprichos*, 26),
1797-1799 (edición
h. 1880-1890),
Diputación Provincial
de Zaragoza.

EL ESPERPENTO

Luis BUÑUEL
Fotograma de *El fantasma de la libertad*,
1974.

LA PROVOCACIÓN

Luis BUÑUEL
Fotograma de *Nazarín*, 1958.

LO GROTESCO

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
El tío Paquete,
h. 1819-1820.
Museo Nacional
Thyssen-
Bornemisza,
Madrid.

Hoy es algo habitual, pero ¿sabías que la idea de anteponer la imaginación a las reglas del arte fue denominada en la Italia del siglo XVIII como *capriccio* [capricho]?

Este tipo de manifestaciones artísticas, habitualmente en forma de estampas, servían para que los artistas pudieran crear con libertad al margen de los tiempos y limitaciones de los encargos, así como de la censura.

LOS SUEÑOS

Más allá de la fantasía existe otro universo, ubicado en el subconsciente del ser humano, donde a lo largo de la historia del arte muchos creadores han encontrado **una enorme fuente de inspiración**: los sueños. Goya y Buñuel también recurrieron a lo onírico **para expresar todo aquello que está fuera de la lógica**, aquello que se escapa a la razón, así como sus emociones más profundas y personales.

EL SUEÑO DE LA RAZÓN
PRODUCE
MONSTRUOS

Goya trata de mostrar a través de esta estampa la **idea del artista dominado por el mundo de los sueños** y, como en muchos de sus *Caprichos*, lo hace con un doble sentido:

1. Durante la Ilustración, el conocimiento (la razón) era sinónimo de progreso y prosperidad. De manera que, si la razón duerme, la ignorancia y la maldad pueden apoderarse del individuo.

2. Pero, por otro lado, si la razón no va por el buen camino, puede derivar en sueños monstruosos que también atentan contra ella.

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
El sueño de la razón produce monstruos (Caprichos, 43),
1797-1799.
Biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid.

LOS OLVIDADOS

Las vanguardias y su interés por el psicoanálisis hicieron que Buñuel descubriera en **los sueños una nueva forma de contar historias**. Se dio cuenta de que gracias a ellos podía jugar con el tiempo y el espacio con entera libertad y, así, crear en sus películas escenas increíbles sin tener que ceñirse a la estructura narrativa convencional. **¡Podía escribir poesía con imágenes!**

En *Los olvidados* Buñuel entremezcla la realidad con el mundo onírico, pesadillas y ensoñaciones, en las que el espectador es libre de interpretar su propio significado.

Luis BUÑUEL
Fotograma de *Los olvidados*, 1950.

¿Has probado a irte a dormir con una libreta y un lápiz cerca de la cama?

Muchos creadores (cineastas, arquitectos, pintores, poetas...) han transformado algunas de sus ideas en duermelvela o el recuerdo de sueños en grandes obras de arte.

1928: SUS CAMINOS SE UNEN

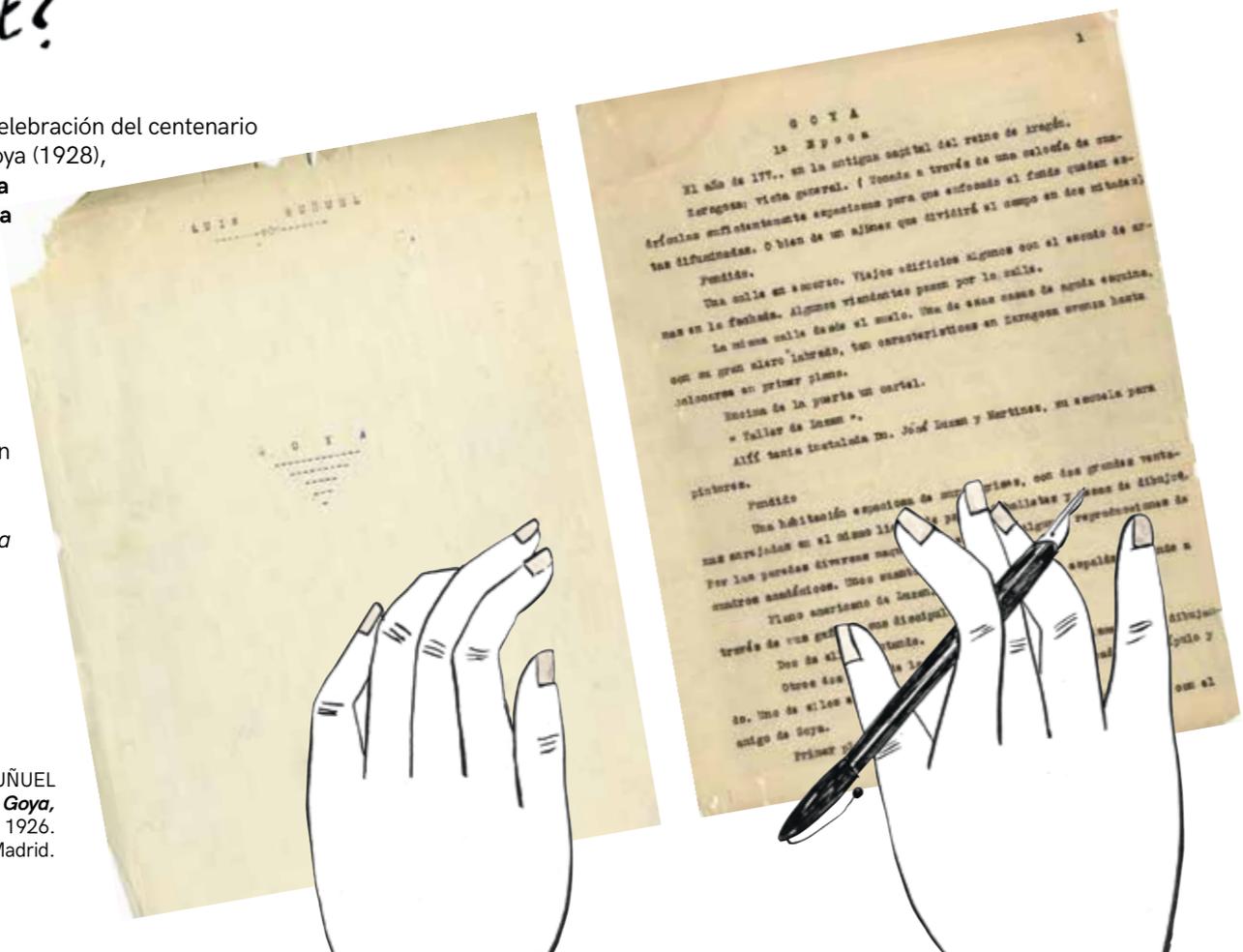
Como hemos visto, Goya y Buñuel compartieron formas de ser, preocupaciones, intereses e incluso fuentes de inspiración en épocas muy distintas, pero... ¿por qué, cómo y cuánto influyó la obra de Goya en Buñuel?

¿POR QUÉ?

Con motivo de la celebración del centenario de la muerte de Goya (1928),

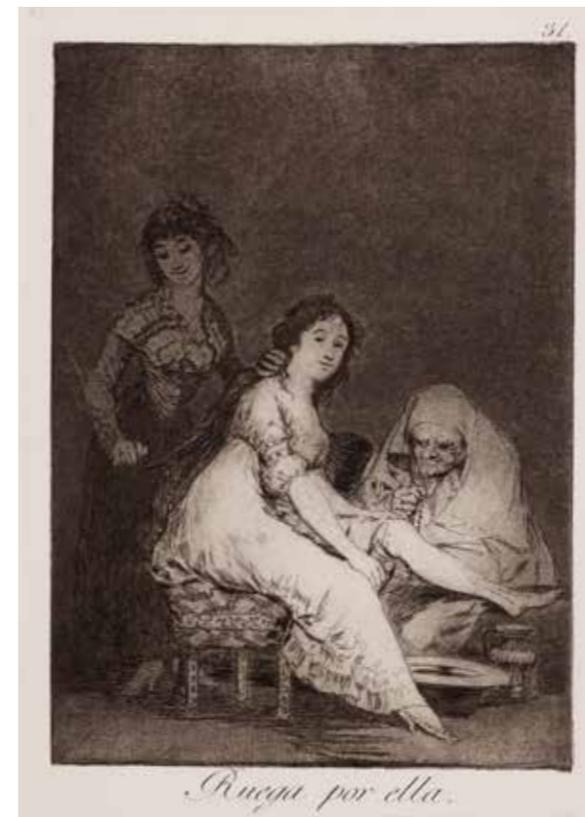
Buñuel ideó para la Junta organizadora una película sobre él. Solo llegó a realizar el guion (1926). Una década después volvió a intentarlo en Hollywood, también sin éxito, con otra propuesta similar: *La duquesa de Alba y Goya* (1937).

Luis BUÑUEL
Guion de *Goya*,
1926.
FilMOTECA Española, Madrid.

¿CÓMO?

Aunque a Buñuel le interesaba más construir una visión particular y romántica sobre Goya que el rigor histórico, **para escribir ambos guiones se documentó enormemente** sobre su obra, creciendo así su interés por el pintor.

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Ruega por ella (Caprichos, 31),
1797-1799 (edición h. 1880-1890).
Diputación Provincial de Zaragoza.

¿CUÁNDO?

En cierta medida Goya contribuyó a la construcción intelectual y estética de Buñuel como creador. En algunas de sus películas, podemos encontrarlo en **evocaciones visuales muy sutiles o**, directamente, a través de la **reinterpretación** de alguna de sus obras en concreto.

En algunos casos, como en el de estas dos imágenes, nunca sabremos si se trata de mera coincidencia o de un homenaje deliberado a Goya por parte de Buñuel.

Luis BUÑUEL
Foto fija de *Viridiana*,
1961.

Títulos de crédito de *El fantasma de la libertad* en el que se muestra la obra *Los fusilamientos del 3 de mayo*, Francisco de GOYA Y LUCIENTES, 1814. Museo Nacional del Prado, Madrid.

Sin embargo, otras imágenes como estas ejemplifican claramente cómo Buñuel reinterpretó en algunas de sus películas la obra de Goya para tratar un mismo tema, en este caso, la inutilidad de la guerra. Así, en *El fantasma de la libertad*, Buñuel empleó como fondo de los títulos de crédito el cuadro *Los fusilamientos del 3 de mayo* de Goya. Y, partiendo de esta imagen, construyó su primera secuencia en la que se muestra a un grupo de procesados, entre los que se encuentra el cineasta vestido de fraile, que van a ser fusilados. Antes de morir, uno de ellos grita "Vivan las cadenas", la consigna con la que en 1814 los españoles recibieron al rey Fernando VII, tras la guerra de la Independencia.

Luis BUÑUEL
Fotograma de *El fantasma de la libertad*, 1974.

Te hemos dado muchas pistas, seguro que eres capaz de encontrar alguna similitud más entre las obras de Goya y Buñuel a lo largo de la exposición.

MUSEO DE ZARAGOZA

Plaza de los Sitios, 6, 50001 Zaragoza

www.museodezaragoza.es

MUSEO GOYA. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar

Calle Espoz y Mina, 23, 50003 Zaragoza

www.museogoya.ibercaja.es

Colaboran

Fundación
Goya
en
Aragón

PABLO
SERRANO
Instituto Aragonés
de Arte y Cultura
Contemporáneos

MUSEO GOYA
COLECCIÓN IBERCAJA
MUSEO CAMÓN AZNAR

Organizan

Fundación
iberCaja

GOBIERNO
DE ARAGON