

ARS IBERICA et AMERICANA Band 15

Kunsthistorische Studien der Carl Justi-Vereinigung
Herausgegeben in deren Auftrag von
Barbara Borngässer, Henrik Karge, Bruno Klein, Helga von Kügelgen, Gisela Noehles-Doerk, Martin Warnke

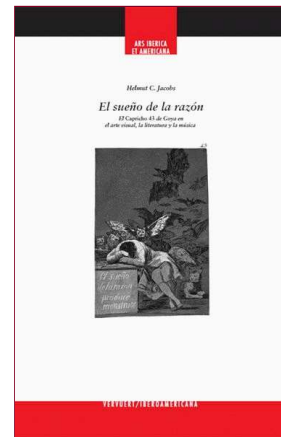
Helmut C. Jacobs

El sueño de la razón. El »Capricho 43« de Goya en el arte visual, la literatura y la música.

Madrid / Frankfurt a. M., 2011, Iberoamericana / Vervuert, 460 Seiten; Festeinband, ISBN 9788484896081

Jacobs desarrolla en este libro un completo análisis del »Capricho 43«, desde la composición de la imagen y su relación con leyenda que la acompaña, hasta su influencia en diversas manifestaciones artísticas europeas hasta hoy.

Los *Caprichos*, un ciclo de ochenta grabados que salieron a la luz en 1799, son, con certeza, una de las creaciones más importantes de Francisco de Goya. En esta serie, sobresale por encima de los demás el número 43, que no sólo se ha convertido en uno de los más populares y conocidos del pintor, sino también en una de las imágenes más fascinantes de la cultura española en general, gracias, en parte, a su misteriosa y ambigua leyenda: »El sueño de la razón produce monstruos«. Helmut C. Jacobs desarrolla en este libro un completo análisis del *Capricho 43*, desde la composición de la imagen y su relación con la leyenda que la acompaña, hasta su influencia en las más diversas manifestaciones artísticas europeas desde su aparición hasta el presente.

Índice

- Introducción (S. 11)

I. CREACIÓN, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA IMAGEN

1. CREACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS CAPRICHOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL CAPRICHICO 43 (S. 19)

2. IMAGEN Y TEXTO. ASPECTOS DE LA ÉCFRASIS (S. 22)

- Los Caprichos como formas en las que se reúnen imagen y texto (S. 22)
- La ambivalente relación entre imagen y texto (S. 24)

3. LAS VERSIONES DEL CAPRICHICO 43 (S. 26)

- El primer borrador (S. 26)
- El segundo borrador (S. 28)
- La prueba del grabado (S. 29)
- La versión final (S. 30)
- La génesis del Capricho 43: el proceso creativo como evolución desde el autoanálisis hasta la presentación pública de la producción artística (S.32)

4. ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA IMAGEN (S. 35)

- Centrípeto y centrífugo. La estructuración proporcional y vectorial (S. 35)
- La figura del que duerme como homo geometricus/inclinado (S. 40)
- Números y relaciones numéricas (S. 42)
- La materialidad del tablón lateral del escritorio y de su inscripción, y un misterioso teléscico (S. 46)
- Por dentro y por fuera. La tipología pictórica (S. 47)
- Estatismo y dinamismo. El significado del motivo del vuelo (S. 49)
- Luz y oscuridad. La distribución de la luz (S. 49)
- Dicotomías estructurales y competencia de los divergentes sistemas de ordenación (S. 52)

5. LA INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE LA IMAGEN (S. 54)

- La interpretación de las dicotomías estructurales (S. 54)
- La metáfora de la luz y el simbolismo del claroscuro (S. 55)
- La escenificación de la corporalidad (S. 57)
- La dimensión del tiempo (S. 58)
- Las cifras y su simbolismo en el Capricho 43 (S. 59)
- El teléscico seno (S. 62)

6. EL SIGNIFICADO DE LOS ANIMALES (S. 67)

- Definición zoológica y conceptual (S. 67)
- El significado metafórico de los nombres de animales (S. 70)
- El significado de los nombres de animales en la jerga de los rufianes (germanía) (S. 74)
- El significado de los animales en el contexto de la tradición emblemática y literaria (S. 76)
- La lechuza como símbolo del tesón y la diligencia, Goya y Jerónimo Bosco (S. 87)
- La lechuza con la pluma como símbolo de la inspiración (S. 90)
- El significado de los animales en el contexto de la magia y la brujería (S. 91)
- El significado erótico-sexual de los animales (S. 91)
- Los animales como símbolo de una amenaza interior. La interpretación psicológica (S. 93)
- La lechuza como símbolo de la Inquisición (S. 94)
- Resumen. Ambigüedad como principio compositivo (S. 95)

II. CUERPO Y ESPÍRITU. LA DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA DEL CAPRICHICO 43

1. EL LENGUAJE GESTUAL Y CORPORAL (S. 99)

- La gestualidad del rostro en el primer borrador (S. 100)
- La posición de las manos del hombre que duerme (S. 100)
- La posición corporal del que duerme como ademán de la melancolía (S.102)
- El Capricho 43 como representación del artista melancólico y de la melancolía artística (S. 105)

2. LA REPRESENTACIÓN DE LOS SENTIDOS (S. 107)

- Visión y ceguera (S. 108)
- La mirada interna (S. 110)

- Oído y sordera (S. 110)
- La mirada fuera de la imagen y la integración del observador (S. 111)

3. LENGUA Y GESTUALIDAD. LOS CAPRICHOS COMO IDIOMA UNIVERSAL (S. 112)

- La discusión sobre el idioma universal (S. 112)
- El idioma universal como definición de la pintura (S. 116)
- El idioma universal como lengua de los sordomudos (S. 118)
- La pretensión de universalidad (S. 120)

4. SOÑAR Y DORMIR. EL CAPRICHIO 43 COMO VISIÓN ONÍRICA (S. 122)

- Fisiología y clasificación del sueño y el onirismo (S. 123)
- El Capricho 43 como ambigua visión onírica (S. 126)

III. LA IMAGINACIÓN ENTRE RAZÓN Y LOCURA. LAS IDEAS ESTÉTICAS DE GOYA EN EL CONTEXTO DE SU ÉPOCA

1. LA DISCUSIÓN SOBRE LA IMAGINACIÓN EN LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA (S. 131)

- El siglo XVIII como época de la imaginación (S. 133)
- Los conceptos y las definiciones de la imaginación en el siglo XVIII (S. 134)
- La discusión antropológica sobre la fantasía (S. 147)
- La fantasía como medio de la percepción cognitiva y comprensiva (S. 159)
- La fantasía en la discusión estética y la producción artística (S. 164)
- De descubrir a inventar, La invención en el contexto de la discusión española del siglo XVIII sobre el genio (S. 185)
- Inmediatez, espontaneidad y casualidad. La fantasía en la programática de los periódicos morales semanales (S. 196)

2. LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA IMAGINACIÓN DE GOYA (S. 198)

- La concepción de la fantasía artística de Goya (S. 199)
- La legitimación estética de la locura (S. 204)
- El capricho como forma y contenido. El Capricho 43 como representación de la fantasía artística, y como iniciador y catalizador de la fantasía del observador (S. 205)

3. TEMAS Y PROGRAMÁTICA DE LA INVITACIÓN A LA SUBSCRIPCIÓN Y DE LOS ANUNCIOS DE Prensa DE LOS CAPRICHOS (S. 207)

- El corpus textual de la invitación a la suscripción y los dos anuncios de prensa (S. 208)
- Las indicaciones sobre la producción de los Caprichos (S. 209)
- Aspectos comerciales. El salto a la luz pública (S. 210)
- Sátira de la sociedad y crítica de los prejuicios (S. 211)
- El parangón entre poesía y pintura (S. 213)
- La programática artística y estética. El concepto de naturaleza de Goya y su opinión sobre la imitación de la naturaleza (S. 215)

4. LA LEYENDA DEL GRABADO: EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS (S. 221)

- Sueño u onirismo de la razón (S. 221)
- La ambigüedad de los monstruos (S. 227)
- La metáfora como incitación a la reflexión. La leyenda del grabado como metáfora ambigua y audaz (S. 246)

IV. CONTEXTOS

1. FUENTES DE INSPIRACIÓN DEL CAPRICHIO 43 EN EL ARTE VISUAL Y LA LITERATURA (S. 251)

- Modelos pictóricos (S. 251)
- Sueños literarios (S. 254)

2. CONTEXTOS EN LA OBRA DE GOYA (S. 262)

- Goya y Cervantes (S. 262)
- Goya y Jovellanos (S. 269)
- La reutilización de algunos motivos del Capricho 43 y su tratamiento en obras posteriores (S. 272)

3. LOS COMENTARIOS MANUSCRITOS COETÁNEOS AL CAPRICHIO 43 (S. 274)

- Los comentarios manuscritos a los Caprichos (S. 274)
- Los comentarios manuscritos al Capricho 43 (S. 274)
- El significado de los comentarios (S. 276)
- El grito de la razón (S. 278)

V. RECEPCIÓN Y TRANSFORMACIÓN INTERMEDIAL. EL CAPRICHIO 43 COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA NUEVAS OBRAS DE ARTE

1. LA RECEPCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CAPRICHIO 43 EN EL SIGLO XIX EN LA LITERATURA, LA PINTURA Y EL GRABADO (S. 283)

- La recepción en España de los contemporáneos de los Caprichos, prestando especial atención al Capricho 43 (S. 283)
- El Capricho 43 en el arte visual y la literatura del Romanticismo francés (S. 292)
- La recepción artística de Max Klinger del Capricho 43 en Alemania (S. 309)

2. LA RECEPCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN INTERMEDIAL DEL CAPRICHIO 43 EN EL SIGLO XX Y EN LA ACTUALIDAD (S. 315)

- La recepción del Capricho 43 en el arte visual (S. 315)
- La recepción del Capricho 43 en la literatura (S. 341)
- El Capricho 43 como música (S. 380)
- Instalaciones intermediales (S. 385)
- El Capricho 43 en el cine (S. 387)
- El proceso de independencia y la autonomía de la leyenda del grabado y del concepto del grito de la razón del comentario de la Biblioteca Nacional (S. 389)

BIBLIOGRAFÍA (S. 391)

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES (S. 444)

ÍNDICE ONOMÁSTICO (S. 447)