

EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS

CLASIFICACIÓN: ESTAMPAS

SERIE: CAPRICHOS (ESTAMPAS Y DIBUJOS, 1797-1799) (43/85)

DATOS GENERALES

CRONOLOGÍA

Ca. 1797 - 1799

DIMENSIONES

218 x 152 mm

TÉCNICA Y SOPORTE

Aguafuerte y aguatinta

RECONOCIMIENTO DE LA AUTORÍA DE GOYA

Obra unánimemente reconocida

FICHA: REALIZACIÓN/REVISIÓN

15 dic 2010 / 29 may 2024

INVENTARIO

836 225

INSCRIPCIONES

el sueño de la razón produce monstruos (en el ángulo inferior izquierdo)

43. (en el ángulo superior derecho)

HISTORIA

Véase *Francisco de Goya y Lucientes, Pintor*.

Existe una prueba de estado antes de letra y del aguatinta adicional que se conserva en el Museum of Fine Arts de Boston.

Goya realizó al menos dos dibujos preparatorios para este grabado (1) y (2).

ANÁLISIS ARTÍSTICO

Sobre un sillón que tiene ruedas en sus patas está sentado un hombre, posiblemente el propio Goya, que apoya sus brazos encima de un cubo en cuya parte frontal se puede leer *El sueño de la razón produce monstruos*. Sobre este cubo reposan diversos objetos que aluden al trabajo del personaje: plumas, lápices y folios de papel. Hacia él avanzan desde el fondo varios animales nocturnos, murciélagos y búhos de diversos tamaños, que no parecen presagiar nada bueno. Igualmente inquietantes son el gato y el lince que observan la escena, así como los dos búhos que se apoyan en el cubo sobre el que el hombre duerme.

El artista ha utilizado un aguatinta de dos tonos, una más oscura para el fondo y otra más suave para la parte delantera de la mesa, en donde ha dejado una reserva de barniz con la que escribir el título en letras blancas. La luz ilumina la cabeza y los hombros del personaje que duerme, extendiéndose ligeramente a los búhos más cercanos, como si un foco de luz se hubiera centrado sobre su testa.

Este grabado es uno de los más complejos de la serie y, al mismo tiempo, uno de los más ricos que ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Para poder comprenderlo es necesario acudir a los manuscritos de la época, de esta manera en el manuscrito de Ayala se dice lo siguiente: "La fantasía abandonada de la razón produce monstruos, y unida con ella es la madre de las artes". En el del Museo Nacional del Prado se apunta lo siguiente: "La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas", mientras que el de la Biblioteca Nacional señala que "cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones". A partir de la lectura de estos textos llegamos a la conclusión de que la imagen tiene un doble significado. En primer lugar Goya subraya la importancia de la razón sin la cual afloran toda clase de sentimientos irracionales que desembocan en la ignorancia. La razón es la luz que nos hace emerger de la oscuridad de nuestro propio subconsciente y de nuestros miedos.

Sin embargo, es necesario precisar que en los manuscritos se apunta un segundo significado en el que el sueño, en cuanto liberación de un mundo interior controlado por la razón, se convierte en una fuente inmensa de creatividad. Es posible que en esta estampa Goya hubiese captado algo de su propia esencia, su condición de artista en el que convivía la mentalidad ilustrada con el sentimiento prerromántico.

La experiencia que se describe en el grabado que aquí nos ocupa habría de relacionarse con lo que Francisco de Quevedo narra en el prólogo de *Los Sueños*: "(...) me quedé dormido: luego que desembarazada el alma se vió ociosa sin la tarea de los sentidos exteriores, me embistió de esta manera la comedia siguiente; y así la recitaron mis potencias á obscuras, siendo yo para mis fantasías auditorio y teatro".

Una de las posibles fuentes visuales para este grabado es el trabajo de Salvator Rosa (Nápoles, 1615-Roma, 1673) titulado *Demócrito en meditación* (1650, Statens Museum for Kunst, Copenhague). En él, un hombre en medio de un paisaje agreste, se apoya sobre un cubo en donde parece meditar. Tanto el personaje de la estampa de Goya, como el del napolitano o el retrato que el aragonés realizó de su amigo *Gaspar Melchor de Jovellanos* parecen estar afectados por una extraña forma de melancolía. En la línea de estas imágenes se encuentra el grabado que abre el *Alfabeto in sogno* de Giuseppe Maria Mitelli (Bolonia, 1634-Bolonia, 1718), en el que se puede ver a una artista que duerme recostado sobre una mesa.

Asimismo, también es posible que el pintor aragonés conociese la imagen que abre el segundo volumen de *Philosophie* de Jean-Jacques Rousseau, publicada en 1793. En ella se puede ver a un personaje que apoya su cabeza en una de sus manos, sentado ante una mesa, tal y como lo hace el protagonista de la estampa goyesca.

CONSERVACIÓN

La plancha se conserva en mal estado (Calcografía Nacional, nº 214).

EXPOSICIONES

Goya. Gemälde Zeichnungen. Graphik. Tapisserien

Kunsthalle Basel Basilea 1953

Del 23 de enero al 12 de abril de 1953.

cat. 230

Goya y el espíritu de la Ilustración

Museo Nacional del Prado Madrid 1988

Del 6 de octubre al 18 de diciembre de 1988. Comisaria de la exposición: Manuela B. Mena Marqués. Directores científicos del proyecto: Alfonso E. Pérez Sánchez y Eleanor A. Sayre.

cat. 52

"Ydioma universal": Goya en la Biblioteca Nacional de Madrid

Biblioteca Nacional Madrid 1996

Del 19 septiembre al 15 de diciembre de 1996. Comisarias Elena Santiago Páez y Juliet Wilson-Bareau

cat. 122

Francisco de Goya

Museo d'Arte Moderna Lugano 1996

Del 22 de septiembre al 17 de noviembre de 1996.

cat. 43, p.70

Goya e Italia

Museo de Zaragoza Zaragoza 2008

Del 1 de junio al 15 de septiembre de 2008. Organizada por la Fundación Goya en Aragón. Responsable científico principal: Joan Sureda Pons.

cat. 290

Expérience Goya

Palacio Beaux- Arts, Lille Lille 2021

Del 15 de octubre de 2021 al 14 de febrero de 2022. Organizada

De grafiek van Goya

Rijksmuseum Rijksprentenkabinet Amsterdam

1970

Del 13 de noviembre de 1970 al 17 de enero de 1971

cat. 36

Goya. La década de los Caprichos. Dibujos y aguafuertes

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con el patrocinio de Fundación Central Hispano (Madrid). Madrid 1992

Del 26 de octubre de 1992 al 10 de enero de 1993. Responsable científico principal: Nigel Glendinnig.

cat. 7

Francisco Goya. Sein Leben im Spiegel der Graphik: Fuendetodos 1746-1828, Bordeaux 1746-1996

Galerie Kornfeld Bern 1996

Del 21 de noviembre de 1996 a fines de enero de 1997.

cat. 49

Goya e la tradizione italiana

Fondazione Magnani Rocca Mamiano di Traversetolo (Parma) 2006

Del 9 de septiembre al 3 de diciembre de 2006. Responsables científicos principales Fred Licht y Simona Tosini Pizzetti.

cat. 43, p.156

Goya et la modernité

Pinacothèque de Paris Paris 2013

Del 11 de octubre de 2013 al 16 de marzo de 2014. Organizada por la Pinacoteca de París. Comisariado por Marisa Oropesa, Wilfredo. Rincón García y María Toral Oropesa.

cat. 156

Goya: Génie d'avant-garde. Le maître et son école

Musée des Beaux-Arts d'Agen Agen 2019

Goya: Das Zeitalter der Revolutionen (1789-1830)

Hamburger Kunsthalle Hamburgo 1980

Del 17 de octubre de 1980 al 4 de enero de 1981. Responsable científico Werner Hofmann.

cat. 3

Goya

Nationalmuseum Estocolmo 1994

Del 7 de octubre de 1994 al 8 de enero de 1995. Responsables científicos principales Juan J. Luna y Görel Cavalli-Björkman.

cat. 64

Das Capriccio als Kunstprinzip

Wallraf-Richartz-Museum, Colonia 1996

Del 8 de diciembre de 1996 al 16 de febrero de 1997. Celebrada también en Zurich, Kunsthhaus, del 14 de marzo de 1997 al 1 de junio de 1997 y en Viena, Kunsthistorisches Museum mi Palais Harrach, del 29 de junio de 1997 al 21 de septiembre de 1997.

cat. G. 39

Goya. Opera grafica

Pinacoteca del Castello di San Giorgio Legnano 2006

Del 16 de diciembre de 2006 al 1 de abril de 2007

p.34

Goya: Order and disorder

Museum of Fine Arts Boston 2014

Del 12 de octubre de 2014 al 19 de enero de 2015. Organizada por el Museum of Fine Arts de Boston. Comisarios Stephanie Stepanek y Frederick Ilchman.

cat. 40 / 162

Goya y Buñuel. Los sueños de la razón

Museo Lázaro Galdiano Madrid 2017

Del 13 de diciembre de 2017 al 4

por el Palacio Beaux- Arts de Lille en coproducción con Réunion des Musées Nationaux- Grand Palais. Comisaria Régis Cotentin y asesoría científica de Donatienne Dujardin.

cat. 8

Goya. The Witches and Old Women Album

The Courtauld Gallery Londres 2015

Del 26 de febrero al 25 de mayo de 2015.

cat. 26

Del 8 de noviembre de 2019 al 10 de febrero de 2020. Comisariado por Adrien Efedaque y asesoría científica de Juliet Wilson-Bareau y Bruno Mottin.

cat. 45

Goya. Dibujos. "Solo la voluntad me sobra"

Museo Nacional del Prado Madrid 2019

Del 20 de noviembre de 2019 al 16 de febrero de 2020.

Organizada por el Museo Nacional del Prado en colaboración con la Fundación Botín. Comisarios José Manuel Matilla y Manuela Mena Marqués.

cat. 60

de marzo de 2018. Responsables científicos José Ignacio Calvo Ruata y Amparo Martínez Herranz.

BIBLIOGRAFÍA

Goya engravings and lithographs, vol. I y II.

HARRIS, Tomás

p.115, cat. 78

1964

Bruno Cassirer

Vie et oeuvre de Francisco de Goya

GASSIER, Pierre y WILSON, Juliet

p.181, cat. 536

1970

Office du livre

Goya, 1746-1828. Biografía, estudio analítico y catálogo de sus pinturas (4 vols.)

GUDIOL, José

p.395, fig. 627

1970

Ediciones Polígrafa s.a.

Goya, la década de los caprichos: dibujos y aguafuertes

WILSON BAREAU, Juliet

pp.9-13, cat. 139.141

1992

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Goya. El capricho y la invención. Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas (Cat. expo)

MENA, Manuela B. y WILSON-BAREAU, Juliet (comisarias)

pp.59-61, fig. 32

1993

Museo del Prado

Catálogo de las estampas de Goya en la Biblioteca Nacional

SANTIAGO, Elena M. (coordinadora)

p.96, cat. 132

1996

Ministerio de Educación y Cultura, Biblioteca Nacional

El libro de los Caprichos: dos siglos de interpretaciones (1799-1999). Catálogo de los dibujos, pruebas de estado, láminas de cobre y estampas de la primera edición

BLAS BENITO, Javier, MATILLA RODRÍGUEZ, José Manuel y MEDRANO, José Miguel

pp.238-245

1999

Museo Nacional del Prado

"Zwischen Hexensabbath und Psychoanalyse Goyas: ein Traum von der Vernunft und Carl Gustav Jung. Spal-tung des Ich im Traume"

Staedel-Jahrbuch

CLAUSBERG, Karl

pp.213-250

18

2001

Francisco Goya. Los Caprichos

POU, Anna

pp.31-38

2011

Ediciones de la Central

Goya et la modernité (cat. expo.)

OROPESA, Marisa y RINCÓN GARCÍA,

Wilfredo

p. 221

2013

Pinacoteca de París

Goya: order and disorder (cat. expo.)

ILCHMAN, Frederick y STEPANEK, Stephanie

L. (comisarios)

pp. 101/248-249

2014

Museum of Fine Arts Boston Publications

Goya. The Witches and Old Women Album (cat. expo.)

WILSON-BAREAU, Juliet y BUCK, Stephanie (eds.)

pp. 134-135

2015

The Courtauld Gallery

Goya. En el Norton Simon Museum

WILSON BAREAU, Juliet

pp. 42-75

2016

Norton Simon Museum

Goya y Buñuel. Los sueños de la razón (cat. expo.)

CALVO RUATA, José Ignacio, BORRÁS

GUALIS, Gonzalo M. y MARTÍNEZ HERRANZ, Amparo

p. 220

2017

Gobierno de Aragón y Fundación Bancaria Ibercaja

Goya: Génie d'avant-garde. Le maître et son école (cat. expo.)

MOTTIN, Bruno, EFEDAQUE, Adrien y WILSON-BAREAU, Juliet

p. 136

2019

Snoeck

Goya. Dibujos. Solo la voluntad me sobra (cat. expo.)

Expérience Goya (cat. expo.)

expo.)
MATILLA, José Manuel y MENA, Manuela B.
(comisarios)
p. 131
2019
Museo Nacional del Prado

expo)
COTENTIN, Régis
p. 32
2021
Réunion des Musées Nationaux

PALABRAS CLAVE

CAPRICCIO ANIMALES NOCTURNOS SUEÑOS ONÍRICO FANTASÍA

ENLACES EXTERNOS