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 Dec 2010 / 29 May 2024
INVENTARIO	836 225

INSCRIPCIONES

el sueño de la razon 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 razon 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 Sueño*s: "(...) 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 fantasias 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

De grafiek van Goya
Rijksmuseum Rijksprentenkabinet Amsterdam 1970
Del 13 de noviembre de 1970 al 17 de enero de 1971
cat. 36

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 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

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

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

"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 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

Das Capriccio als Kunstprinzip
Wallraf-Richartz-Museum, Colonia 1996
Del 8 de diciembre de 1996 al 16 de febrero de 1997. Celebrada tambien en Zurich, Kunsthaus, 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

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 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. 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 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

Goya et la modernité
Pinacothèque de Paris París 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: 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

Expérience Goya
Palacio Beaux- Arts, Lille Lille 2021
Del 15 de octubre de 2021 al 14 de febrero de 2022. Organizada 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: Génie d´avant- garde. Le maitre et son école
Musée des Beaux-Arts d'Agen Agen 2019
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 y Buñuel. Los sueños de la razón
Museo Lázaro Galdiano Madrid 2017
Del 13 de diciembre de 2017 al 4 de marzo de 2018. Responsables científicos José Ignacio Calvo Ruata y Amparo Martínez Herranz.

Goya. The Witches and Old Women Album
The Courtauld Gallery Londres 2015

Goya. Dibujos. "Solo la voluntad me sobra"
Museo Nacional del Prado Madrid 2019
Del 20 de noviembre de 2019 al 16

Del 26 de febrero al 25 de mayo de 2015.
cat. 26

Del 26 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

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 PsychoanalyseGoyas sueño de la razon und Carl du Prels dramatische 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-BAREU, Juliet
p. 136
2019
Snoeck

Goya. Dibujos. Solo la voluntad me sobra (cat. expo.)
MATILLA, José Manuel y MENA, Manuela B. (comisarios)
p. 131
2019
Museo Nacional del Prado

Expérience Goya (cat. expo)
COTENTIN, Régis
p. 32
2021
Réunion des Musées Nationaux

PALABRAS CLAVE

CAPRICCIO ANIMALES NOCTURNOS SUEÑOS ONÍRICO FANTASÍA

ENLACES EXTERNOS