

PIERRE GASSIER

LES DESSINS DE GOYA

Office du Livre

LES DESSINS DE LES GOYA ALBUMS

OFFICE DU LIVRE

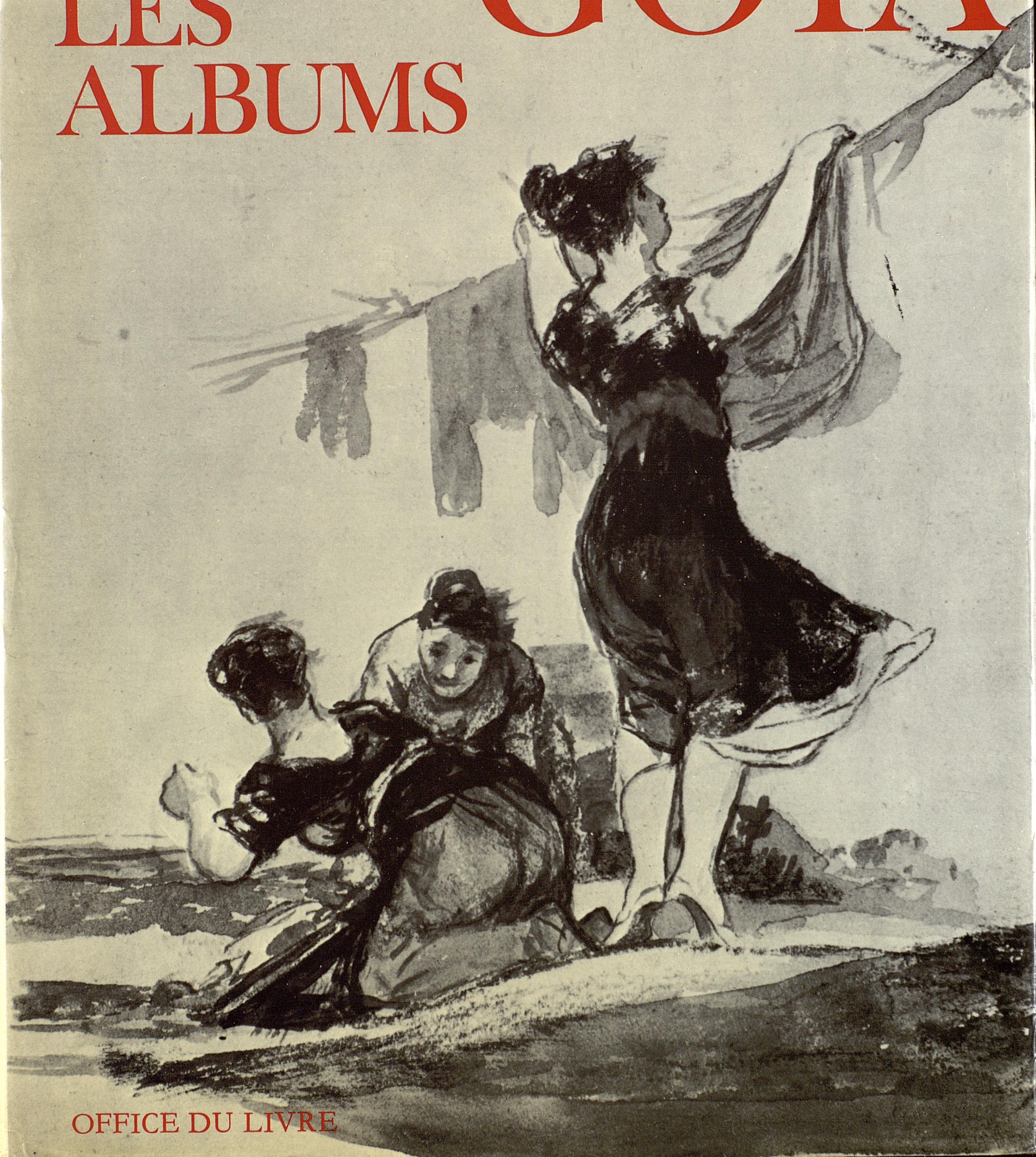
*From
To C. L. L. L.*

LES DESSINS DE GOYA

PIERRE GASSIER

Office du Livre

LES DESSINS DE
GOYA
LES
ALBUMS

OFFICE DU LIVRE

To
Fran. Loya

LES DESSINS DE GOYA LES ALBUMS

PAR PIERRE GASSIER

PRÉFACE PAR XAVIER DE SALAS

481 Illustrations

Les dessins de Goya, qui représentent l'un des aspects les plus importants de son œuvre, peuvent se diviser en deux catégories nettement différentes: d'une part les dessins préparatoires aux tableaux ou aux gravures et les dessins divers; d'autre part les albums ou séries dont traite le présent ouvrage.

Véritable journal intime commencé par Goya en 1796, au cours d'un séjour en Andalousie auprès de la duchesse d'Albe, et tenu ensuite tout au long de sa vie jusqu'à sa mort à Bordeaux, ces admirables dessins, presque tous très élaborés et groupés en albums pour la plupart numérotés, nous permettent de découvrir un Goya extrêmement différent du peintre officiel de la Cour.

Mendiants, paysans, officiers, majas, moines, jeunes femmes, vieilles sorcières, c'est toute la vie dure et pathétique de l'Espagne qui est présente dans ces feuilles où se reflètent, avec une merveilleuse clarté, les passions et les travers humains.

Après la mort de Goya ces albums ont été défaits et regroupés par son fils et près de cinq cents feuilles se trouvent actuellement dispersées à travers le monde dans les collections publiques et privées.

L'un des premiers à avoir pressenti et prouvé que cet ensemble unique répondait à un ordre rigoureux voulu par Goya, Pierre Gassier, après plus de vingt ans d'un labeur acharné, a retrouvé la piste de ces dessins et a réussi dans cet ouvrage à les présenter pour la première fois tels qu'ils ont été exécutés et dans leur format original. Cette suite de huit albums, fidèle à la volonté créatrice du grand maître espagnol, permet de suivre l'évolution de son art pendant les trente dernières années de sa vie, et par son caractère intime, de saisir la part la plus profonde de sa pensée face aux hommes et aux événements de son temps.

Tara Fernando
con mucho cariño

Gloria y
Marcelo

Dec. '73

Pierre Gassier

LES DESSINS DE
GOYA

LES
ALBUMS

Préface de Xavier de Salas

Office du Livre

les réactions de Goya en tant qu'homme si l'on ne tient pas compte de cette manière très personnelle qu'il a eue de s'exprimer.

En présentant les dessins de Goya classés par albums, Gassier nous permet dans certains cas de capter les vibrations de la sensibilité de l'artiste et sa pensée ou ses sentiments; dans d'autres de deviner, sans parvenir à la déchiffrer, la relation existant entre divers sujets. Dans d'autres cas encore, de constater qu'il n'y a pas de lien entre un dessin et le suivant, que Goya a changé de thème, que tout à coup l'artiste s'est intéressé à son dessin pour des motifs différents. Mais qu'il s'agisse d'une séquence clairement saisissable ou d'une rupture dans l'enchaînement d'une pensée ou d'un sentiment, tout devient évident et possible grâce, en grande partie, à cette entreprise qui, depuis son origine en 1947, atteint aujourd'hui toute sa plénitude.

Bien des années passeront avant qu'on puisse enrichir ou perfectionner la reconstruction de ces albums de Goya, véritable clef pour la connaissance d'un bon nombre de ses réactions profondes. Expression d'une intimité dont jamais l'artiste n'avait pensé qu'elle pût un jour s'ouvrir à tous, comme le permet maintenant ce livre.

Xavier de Salas

Table des matières

Préface, par Xavier de Salas	5
Abréviations et signes	8
Introduction générale	9
Album de Sanlúcar (A).	17
Introduction 17 – Illustrations 21-39 – Légendes et commentaires 41-44	
Album de Madrid (B)	45
Introduction 45 – Illustrations 49-122 – Légendes et commentaires 123-138	
Album inachevé (D).	139
Introduction 139 – Illustrations 143-159 – Légendes et commentaires 161-164	
Album à bords noirs (E)	165
Introduction 165 – Illustrations 171-210 – Légendes et commentaires 211-222	
Album-journal (C).	223
Introduction 223 – Illustrations 229-354 – Légendes et commentaires 355-384	
Album au lavis de sépia, sans légendes (F)	385
Introduction 385 – Illustrations 389-476 – Légendes et commentaires 477-498	
Albums de Bordeaux, à la pierre noire (G et H)	499
Introduction 499 – Album G: Illustrations 505-558 – Légendes et commentaires 559-572 – Album H: Caractéristiques techniques 573 – Illustrations 575-632 – Légendes et commentaires 633-648	
Bibliographie	649
Glossaire des termes espagnols	655

62

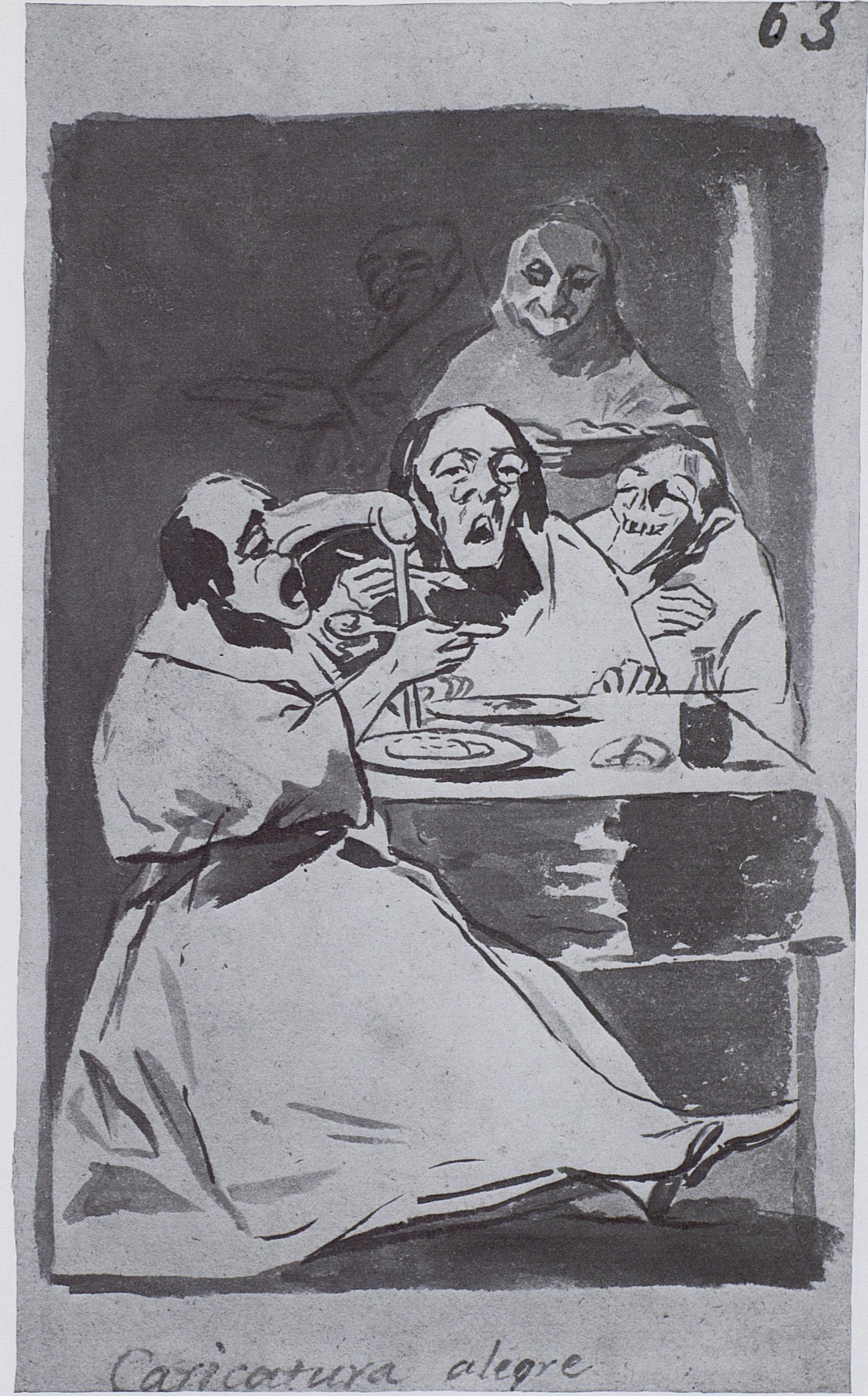
3.

*Caricatura
d'las carracas*

R.F.1870
06912

R. M. G. A. B.

63

Caricatura alegre

LES DESSINS DE GOYA

TOME II

OFFICE DU LIVRE

LES DESSINS DE GOYA

TOME II

PAR PIERRE GASSIER

9 planches en 4 couleurs
398 illustrations en noir et blanc

Dans le présent volume, Pierre Gassier, auteur d'un monumental ouvrage consacré à l'ensemble de l'œuvre de Goya, puis d'un premier catalogue complet des Albums, étudie la masse imposante des esquisses destinées aux gravures.

Cet ensemble de 291 dessins occupe la plus grande place dans cet ouvrage. On y trouve regroupées toutes les études connues correspondant aux suites gravées : copies d'après les tableaux de Vélasquez, *Caprices*, *Désastres de la Guerre*, *Tauromachie* et *Disparates*. Leur intérêt est considérable parce que c'est sans aucun doute le seul domaine où l'on puisse suivre de près le cheminement créateur chez Goya. On le sait maintenant : le grand maître espagnol travaillait très peu ses peintures. La preuve, nous l'avons ici même : seulement 22 croquis pour 17 tableaux ou fresques. Bilan dérisoire pour une œuvre qui compte environ 700 peintures ! Alors que pour les seules 80 planches des *Caprices* nous présentons ici 110 dessins préparatoires, sans compter les lavis à l'encre de Chine des Albums de Sanlúcar et de Madrid qui en sont souvent le point de départ.

A travers ces dessins nous est retracée toute une œuvre dont la puissance et le modernisme n'ont rien perdu de leur envoûtement.

Cette confrontation des études dessinées avec les estampes définitives nous permet de découvrir par exemple que Goya, partant généralement d'une scène réaliste, sans doute vue personnellement et dessinée avec ses personnages et son décor, s'élève dans la gravure vers une vision presque cosmique de son sujet, le dépouille, l'abstrait en quelque sorte du cadre qui l'avait vu naître et le projette dans un monde à l'échelle non plus des hommes de son temps, mais de l'Homme de tous les temps. En passant du dessin à l'estampe la composition se simplifie et surtout s'ordonne sur quelques lignes de force qui lui confèrent équilibre et rythme à la fois. Enfin l'étude de ce processus créateur nous permet d'assister, si l'on peut dire, à l'entrée en scène de l'aquatinte, porteuse d'ombre et de lumière ; exactement comme si Goya, metteur en scène lui-même sans le savoir, projetait tout à coup sur son sujet, préalablement dessiné dans sa réalité la plus objective, un éclairage fantastique qui le découpe, l'approfondit et finalement le dramatise.

A côté de ce monde quasiment ensorcelant dans lequel l'art de Goya a le pouvoir de nous faire pénétrer, que nous apportent les rares dessins pour peintures et la dernière section où sont regroupés les dessins divers ? Pour les premiers, la certitude que l'artiste prodigieux qui a peint la coupole de San Antonio de la Florida,

(suite sur le 2e rabat)

PIERRE GASSIER

LES DESSINS DE GOYA

TOME II

Dessins pour Peintures — Dessins pour les cartons de tapisserie
Dessins pour Gravures — Dessins pour les gravures d'après Vélasquez
Dessins pour les Caprices
Portraits d'artistes espagnols pour le Dictionnaire de Ceán Bermúdez
Dessins pour les Désastres de la Guerre — Dessins pour la Tauromachie
Dessins pour les Disparates — Le Miroir Magique
Dessins d'après Flaxman — Les Portraits de famille — Dessins divers

OFFICE DU LIVRE

À LA MÉMOIRE DE MON AMI
ALFRED STROLIN

Table des matières

Abréviations et signes	6
Introduction générale	7
Illustrations en couleurs	9

Première Partie

DESSINS POUR PEINTURES

Introduction	25
Dessins pour les cartons de tapisserie	29

Deuxième Partie

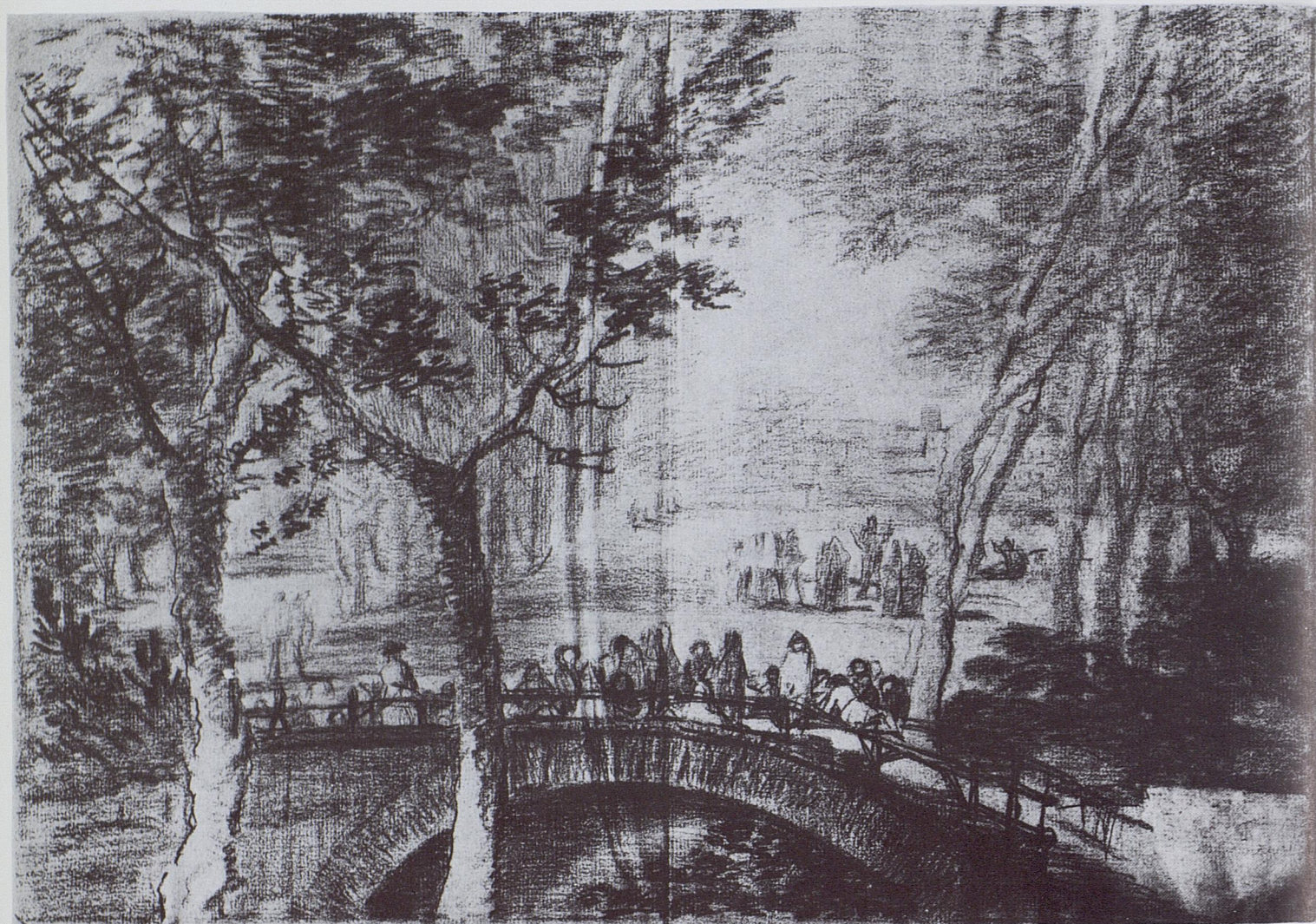
DESSINS POUR GRAVURES

Introduction	53
Dessins pour les gravures d'après Vélasquez	58
Dessins pour les <i>Caprices</i>	73
Portraits d'artistes espagnols pour le <i>Dictionnaire</i> de Ceán Bermúdez	187
Dessins pour les <i>Désastres de la Guerre</i>	207
Dessins pour la <i>Tauromachie</i>	327
Dessins pour les <i>Disparates</i>	430

Troisième Partie

DESSINS DIVERS

Introduction	481
Le Miroir Magique	489
Dessins d'après Flaxman	511
Les Portraits de famille	527
Bibliographie	573
Glossaire des termes espagnols	581

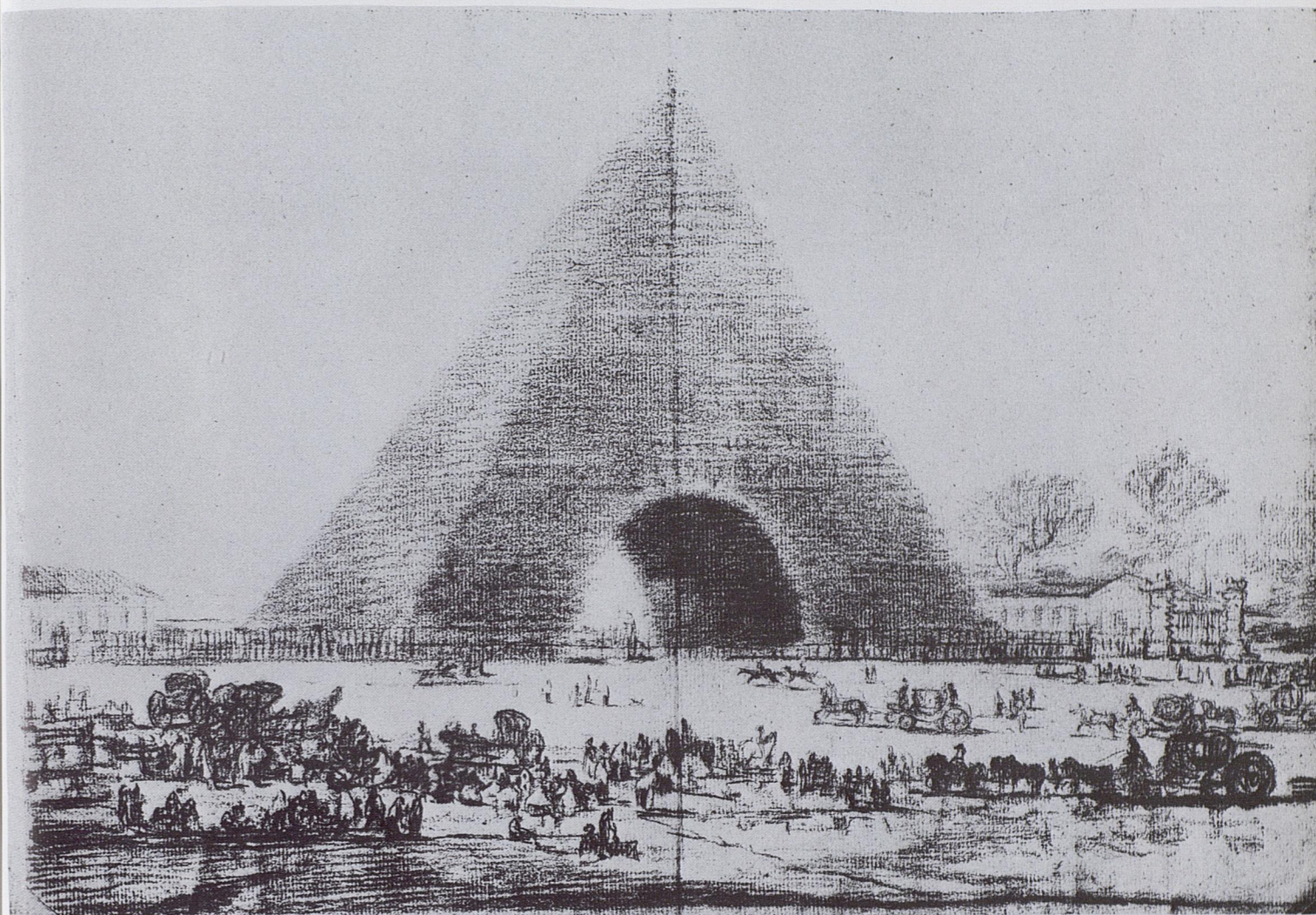
Le pont

c. 1800-08 - 297 x 412 - pierre noire - Madrid, Marqués de Casa Torres - GW 753.

Dans la notice de l'exposition de dessins de 1922 (Bibl. 20, N° 205.B, p. 108), Félix Boix suggérait que ce paysage avait peut-être été inspiré à Goya par le parc de la Florida, à Madrid. Il semble plutôt que dans ce dessin et dans le suivant, qui est son pendant, la réalité a peu de part: ce sont deux visions où joue un rôle essentiel la proportion entre les personnages

[333]

très nombreux et ce qui les environne, architecture ou arbres. Plus qu'un paysage, au sens habituel du terme, c'est l'Homme écrasé par son entourage que veut montrer Goya. Thème fréquent dans son œuvre, sous des formes diverses: colosses, architectures démesurées, perspective plongeante. Tous les dessins de cette période, y compris les [161] et [162] pour deux gravures, relèvent de cette vision fantastique, même les [335] à [338] qui, en apparence, transcrivent des scènes réalistes. Partout l'échelle humaine est dérisoire et tragique.

La pyramide

c. 1800-08 - 291 x 414 - pierre noire - Madrid, Marqués de Casa Torres - GW 754.

[334]

Le fantastique architectural chez Goya trouve ici son expression la plus hallucinante. La colossale pyramide, dans laquelle s'ouvre une arche béante comme la gueule d'un monstre, se dresse de toute sa masse en arrière de la foule grouillante et apparemment insouciant des hommes. Préfiguration minérale et géométrique du colosse peint quelques années plus tard (GW 946). La seule différence est dans l'attitude de la

foule: ici en promenade paisible, là prise de panique. C'est la raison pour laquelle ces dessins, malgré leur caractère fantastique, sont généralement datés des années qui ont précédé la Guerre d'Indépendance, alors que *Le Colosse* fait partie des œuvres postérieures à 1808. Mais comment expliquer la présence de cette pyramide étrange dans l'œuvre de Goya? Vient-elle d'une illustration de livre? Faudrait-il penser à un rapport avec la campagne d'Égypte? Ou encore à un vieux souvenir de jeunesse, lorsqu'il découvrit à Rome, en 1771, la fameuse pyramide de Caius Cestius qui figure dans le fond d'un de ses premiers tableaux (GW 22) signé et daté 1771?

(suite du 1er rabat)

les *Fusillades du Trois Mai* et les *Peintures Noires* de la Quinta del Sordo préparait à peine son travail. Quelques esquisses peintes de l'ensemble, afin de fixer les grandes lignes et la tonalité générale, mais aucune étude de détails, jamais le moindre croquis de mains, de visages, de costumes, de torsos ou de pieds, comme on en trouve évidemment chez tous les peintres classiques, mais aussi chez un romantique comme Delacroix, construisant méthodiquement et lentement ses *Massacres de Scio* ou les *Femmes d'Alger*. De Goya, il ne nous reste que quelques dessins de détails pour ses premières fresques du Pilar, à Saragosse, ou ses cartons de tapisserie, mais rien après 1780, c'est-à-dire après la trente-quatrième année et sa libération définitive du joug des Bayeu. Voilà ce que nous apprennent ces 22 feuilles d'études consciencieuses.

Chez le même éditeur :

Les Dessins de Goya
Les Albums

par Pierre Gassier

Format 21 x 29 cm, relié pleine toile sous jaquette trois couleurs laminée. 660 pages, 476 illustrations.

Les dessins de Goya, qui représentent l'un des aspects les plus importants de son œuvre, peuvent se diviser en deux catégories nettement différentes : d'une part les dessins préparatoires aux tableaux ou aux gravures et les dessins divers ; d'autre part les albums ou séries dont traite le présent ouvrage. Véritable journal intime commencé par Goya en 1796, au cours d'un séjour en Andalousie auprès de la duchesse d'Albe, et tenu ensuite tout au long de sa vie jusqu'à sa mort à Bordeaux, ces admirables dessins, presque tous très élaborés et groupés en albums pour la plupart numérotés, nous permettent de découvrir un Goya extrêmement différent du peintre officiel de la cour.

VIE ET ŒUVRE DE
FRANCISCO GOYA

par Pierre Gassier et Juliet Wilson

L'œuvre complet illustré
Peintures, Dessins, Gravures

Format 28 x 33 cm, relié pleine toile sous jaquette quatre couleurs laminée. 400 pages, 48 planches couleurs, 200 illustrations en noir et blanc dans le texte, 1870 illustrations dans le catalogue.

OFFICE DU LIVRE

Imprimé en Suisse