

Francisco de Goya en la Cartuja de Aula Dei

UN TESORO EN ZARAGOZA

Fundación Goya en Aragón

Fotografía: Andrés Ferrer

La obra

La **cartuja de Aula Dei** se encuentra a 13 kilómetros de Zaragoza, entre las localidades de Montañana y Peñaflor. Entre 1772 y 1774, Goya llevó a cabo la decoración de su iglesia con una serie de **once obras pictóricas sobre el ciclo de la vida de la Virgen**, constituyendo uno de sus primeros trabajos destacados tras su estancia en Italia.

En 1836, debido a la Desamortización de Mendizábal, la cartuja fue abandonada y reconvertida en fábrica de tejidos, siendo la iglesia utilizada para el secado de las telas y los tintes. Debido a la humedad que generaba esta actividad, muchas de las pinturas se deterioraron y hoy en día **sólo se conservan siete de las once escenas originales**, que fueron restauradas en 1901 por los hermanos Buffet con motivo de la recuperación del monasterio por la orden cartujana. Entre 2009 y 2011 se realizó una nueva restauración de las pinturas a cargo del Gobierno de Aragón.

Escenas

Las escenas originales que se conservan son las correspondientes al muro de la derecha mirando hacia el altar, los muros del crucero (el espacio donde se cruzan la nave principal y la transversal, cubierto generalmente por una cúpula) y el muro de la entrada:

- *San Joaquín y Santa Ana* (pórtico de entrada)
- *El Nacimiento de la Virgen* (muro derecho)
- *Los Desposorios de la Virgen y San José* (muro derecho)
- *Visitación de María a su prima Isabel* (muro derecho)
- *La Circuncisión* (brazo del crucero)
- *La Adoración de los Reyes Magos* (brazo del crucero)
- *La Presentación de Jesús en el templo* (a la derecha del altar mayor)

El ciclo se completaba con:

- *Presentación de la Virgen en el templo* (muro izquierdo)
- *Anunciación* (muro izquierdo)
- *Natividad* (muro izquierdo)
- *Huída a Egipto* (a la izquierda del altar mayor)

Estas cuatro escenas perdidas fueron repintadas por los hermanos Buffet quienes, al desconocer la técnica empleada por Goya sobre el muro, emplearon la pintura al óleo sobre lienzo.

El ciclo comienza en la escena dedicada a San Joaquín y Santa Ana situada sobre las puertas del pie del templo; a partir de aquí, la historia se desarrolla de manera sucesiva en las paredes de los dos costados por lo que, para seguir la narración, es preciso contemplar alternativamente las escenas mirando a la izquierda y a la derecha según se avanza por la nave hacia el altar.

Nos encontramos ante obras de gran tamaño al tener que decorar amplias zonas en las paredes. Todas tienen **unos 3 metros de altura y entre 5 y 10 metros de longitud** (la que posee mayores dimensiones es la dedicada a *La Adoración de los Reyes Magos* con algo más de 10 metros de largo).

El conjunto de la obra se caracteriza por la importancia que Goya dio en ella al color, relegando el dibujo a un segundo plano. Los personajes se forman a partir de grandes masas de color extendidas con pinceladas libres, utilizando la ejecución más cuidadosa para detalles concretos como el rostro de la Virgen.

La cartuja de Aula Dei fue declarada **Monumento Nacional en 1983**.

Técnica pictórica

La técnica empleada por Goya en las pinturas de Aula Dei fue el **óleo *al secco* sobre muro**. Esta técnica, similar a la **pintura al fresco**, se diferencia de esta principalmente en que los pigmentos, aglutinados con aceite de linaza o nuez, se aplican una vez que la capa de enlucido que cubre la superficie se ha secado. Veamos con más detalle ambas técnicas:

Pintura al fresco

Recibe este nombre porque la realización de la decoración se lleva a cabo mientras la superficie del muro está húmeda (de ahí el término “fresco”). Por lo general, la pared, que tradicionalmente es de piedra o de ladrillo, no es una superficie apropiada para pintar y necesita ser preparada. Para ello, se debe cubrir la superficie con **varias capas de yeso** (una mezcla de cal, arena y agua), que reciben el nombre de **enlucido**, con el fin de alisarla y prepararla para recibir los **pigmentos**, que son las sustancias que proporcionan el color. Mientras que las primeras capas han de poseer un grosor considerable para dar consistencia a la superficie, las últimas son mucho más finas.

Tras la preparación de la superficie, y con la última capa de enlucido todavía húmeda, se procede a realizar el **dibujo preparatorio**. Este dibujo se traslada desde un cartón que se ha realizado previamente; el cartón se coloca sobre la pared blanda y se marcan los contornos con un instrumento puntiagudo para que se calquen en el muro. El enlucido permanece “fresco” pocas horas y, si se seca, el yeso debe picarse y volverse a aplicar, otra vez húmedo. Por este motivo, y debido al gran tamaño que suelen tener las pinturas murales al fresco, no puede llevarse a cabo el trabajo completo de una vez, por lo que las composiciones suelen realizarse por partes o **“jornadas”** (lo que se puede pintar en un día).

Finalmente, se aplican los pigmentos diluidos en agua con pinceles de cerdas suaves, de tal manera que los colores penetren en la superficie “fresca” y pasen a formar parte integrante de la misma. En este caso, el **aglutinante** (la sustancia que, al mezclarse con el pigmento, hace que se fije al enlucido del muro y no se desprenda al secarse) es la propia cal del yeso.

Pintura *al secco*

Al contrario que la pintura al fresco, la pintura *al secco* (se trata de un término acuñado por los artistas italianos), se realiza sobre la superficie **una vez el enlucido se ha secado**. En este caso, los pigmentos deben prepararse previamente mezclándolos con un aglutinante para que al aplicarlos se fijen a la superficie, de ahí que se suele trabajar con **pintura al óleo o al temple**.

- La cartuja de Aula Dei es visitable los sábados previa reserva a través de correo electrónico a la siguiente dirección: visitas.cartuja@chemin-neuf.org
- Esta ficha didáctica forma parte de los contenidos de “**Tras la huella de Goya. El manuscrito secreto**”, proyecto educativo para alumnos de 4º de ESO desarrollado por Curiosa Casiopea para Fundación Goya en Aragón. Más información en www.fundaciongoyaenaragon.es y en www.dobinalla.com

Francisco de Goya en la Cartuja de Aula Dei

UN TESORO EN ZARAGOZA

Fundación Goya en Aragón

Actividades

Actividad 1. Obras de juventud

Las escenas pintadas por Goya en la cartuja de Aula Dei han servido como base para **atribuir a Goya dos obras de juventud**: se trata de dos óleos sobre lienzo, también de temática mariana, cuya similitud con las pinturas de la cartuja zaragonza no dejan lugar a dudas. Investigad un poco y descubrid **de qué dos obras se trata** y en qué se parecen a los óleos de la cartuja de Aula Dei.

Actividad 2. Pintura mural

Una de las modalidades artísticas desarrolladas por Goya en sus primeros encargos fue la **pintura mural**, con la que decoró las paredes y bóvedas de algunos de los edificios religiosos más destacados de Zaragoza. Como hemos visto, uno de ellos es la cartuja de Aula Dei. ¿Podéis averiguar cuál es el otro y qué obras alberga? ¿En qué se diferencia la técnica utilizada en este segundo caso?

Actividad 3. Actividad práctico-artística

Os proponemos que **os pongáis en la piel del pintor** y comprobéis lo complicado que es pintar *al fresco*; para ello deberéis simular una **pintura a gran tamaño** y realizarla **como si estuviera pintada al fresco**.

Tranquilos, no os pedimos que pintéis realmente sobre un muro ni que enluczáis la superficie o empleéis pigmentos y aglutinantes; basta con que **simuléis el modo de trabajo “por jornadas”**. Para ello:

1. Buscad una gran superficie de papel (papel continuo, mantel de papel, una gran caja de cartón, etc).
2. Pensad qué váis a dibujar y haced un boceto a pequeña escala.
3. Dividid “vuestro muro” en jornadas a modo de cuadrícula.
4. Traslada el dibujo del boceto a la superficie del “muro”. Cada una de las jornadas la deberá realizar un integrante del grupo. No hagáis trampa y recordad que la técnica *al fresco*, por el rápido secado del enlucido, no permite rectificaciones, así que vosotros tampoco las hagáis.
5. Podéis documentar el proceso a través de fotografías y enviar una imagen del resultado a **fundaciongoyaaragon@aragon.es**.

● Estas actividades forman parte de los contenidos de **“Tras la huella de Goya. El manuscrito secreto”**, proyecto educativo para alumnos de 4º de ESO desarrollado por Curiosa Casiopea para Fundación Goya en Aragón. Más información en www.fundaciongoyaenaragon.es y en www.dobinalla.com