

GOYA

La realtà ambigua nei ritratti "imperfetti" di un maestro

ANNA OTTANI CAVINA

IRITRATTI

Sopra
da sinistra
Francisco Goya:
Ritratto
di Vicente Joaquín
Osorio de Moscoso
y Guzmán, XII
Conte di Altamira;
Ritratto
della contessa
Altamira
e di sua figlia
Maria Agustina
(1787-1788)

S LONDRA
olo Goya": due
parole scavate
nella sabbia
dove incede,
regale, la du-
chessa d'Alba
nel nero scin-
tillante della veste. Mantiglia e velo da
maja, la bella dama indica con gesto im-
perioso la scritta enigmatica che si legge
ai suoi piedi: "Solo Goya". Una firma esi-
bita e sfrontata? Una complicità fra la
musa e l'artista? Comunque un ritratto
temperamentale e sublime. E uno scatto
d'orgoglio del grande pittore.

Per la prima volta proposto in questa
prospettiva parziale – settanta ritratti e
nient'altro – Goya trionfa nelle sale della
National Gallery di Londra (*Goya: The
Portraits*, fino al 10 gennaio), in un anno
che vede il ritratto protagonista a Londra
e a Parigi nelle mostre parallele di grandi
specialisti del genere, da Jean-Etienne
Liotard (Royal Academy) a Elisabeth Vi-
gée Le Brun (Grand Palais di Parigi).

Ma i ritratti, che sono solo un côté del
suo genio versatile, diventano in Goya
il reagento privilegiato e sensibile al
mondo di cortigiani, regine, ministri,
poveracci ed amici che abitano la fine
di un'epoca.

Nella crisi disorientante e spietata
che squassa l'estremo Settecento, la so-
litaria grandezza di Goya sta nella ricer-
ca di un varco libertario per l'arte, un
varco che non coincide con l'algida pu-
rezza neoclassica. Goya rivendica il di-
ritto a esprimere una realtà individua-
le ed ambigua, un "sentire" tormenta-
to e romantico, e forgia un linguaggio
che corrode la forma, violando le conven-
zioni ed il canone.

Seguendo il percorso della mostra, la
percezione è immediata: più duttili dei
quadri sacri e delle scene galanti che por-
tano il timbro della sua giovinezza, i ri-
tratti di Goya restituiscono uno spaccato
folgorante della Spagna, la sua storia an-
tropologica e sociale, un repertorio di
umanità.

È già un artista affermato (ha trenta-
sette anni, ha compiuto il viaggio in Ita-
lia, ha orizzonti culturali molto vasti: Ve-

lázquez, Rembrandt, i grandi venezia-
ni), quando nel 1783 dipinge il suo pri-
mo ritratto, quel *Conte di Floridablanca*
di pirotecnica maestria (l'azzurro smal-
tato della fuscacca incrocia ed accende
la serica veste scarlatta), ma ancora rigi-
do e in posa, prigioniero di troppi cliché.

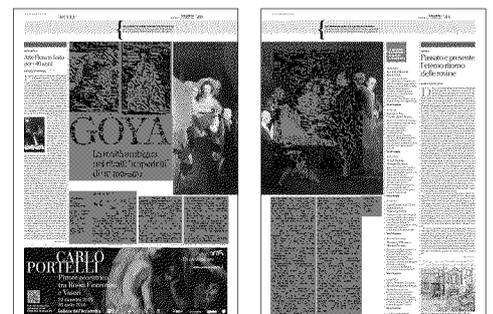
Passano pochi mesi e Goya realizza un
capolavoro, un ritratto di gruppo fra i più
belli del mondo, miracolosamente con-
servato in Italia.

Vorrei saperla raccontare questa pre-
senza eccentrica di Goya in Val Padana,
fra le nebbie di Mamiano di Traverseto-
lo, nella Fondazione Magnani Rocca.
Una tela, tre metri di base, che apre spet-
tacolarmente la mostra di Londra, aven-
do catturato per sempre la malinconia
dell'Infante don Luís di Borbone e della
sua piccola corte.

Fratello cadetto del re Carlo III, don
Luís viveva relegato nella Sierra de Gre-
dos, lontano da Madrid, per avere sposato
la bellissima Maria Teresa Vallabriga,
borghese, di 31 anni più giovane.

In questa "scena di conversazione" do-
ve nessuno conversa, quattordici figure
si scalano silenziose in ribalta. Goya le os-
serva dalla sua postazione nel buio,
nell'angolo sinistro del quadro: i bimbi,
le ancelle, l'Infante senza più desideri, la
bella signora vestita di luce, il coiffeur
che le scioglie i capelli (è ormai scesa la
notte), un uomo elegante che è il musicis-
ta Luigi Boccherini, un servo che passa
nell'andirivieni della vita.

La composizione è imponente e com-
plessa, eppure fluida, immediata, di
sconcertante libertà nell'accostare prin-
cipi e borghesi, servitori e bambini sorpre-
si nell'intimità di una sera. Niente di auli-
co, di celebrativo, spazzati via i preceden-
ti ingombranti dei ritratti ufficiali del re-
gno. Si avverte, turbati, che «la solitudi-
ne dell'uomo nel ritratto può essere più
grande della solitudine dell'uomo sulla
terra». Parole del premio Nobel Ivo An-

dric, toccato dai ritratti di Goya. Parole che fanno riflettere sulla vistosa operazione di marketing lanciata da Credit Suisse (partner dell'esposizione) che, dai cartelli all'ingresso della National Gallery, invita a una lettura azzardata: «you can bring Goya's portraits to life, using your smartphone».

La "vita" dei ritratti di Goya sta invece, io credo, nella tangibile e non virtuale grandezza del *Ritratto del duca di Wellington*, "generalissimo" e vittorioso, eppure così solo e smarrito davanti alla Storia. O in un secondo *Ritratto della duchessa d'Alba*, irresistibile e latteo, ornata di nastri rubino. O ancora nel *Ritratto del piccolo Manuel Osorio*, una colata di rosso sui non-colori del fondo. Compunto e sottratto ai suoi giochi, il bimbo si muove entro una scenografia che ha scompigliato le carte (ai suoi piedi: tre gatti, una gazza, una gabbia di cardellini) e portato nuova linfa alla tipologia del ritratto.

Difficile approdare a una sintesi. Questo reportage mette insieme frammenti, perché i dipinti ci prendono uno per uno, fino agli autoritratti dolenti dell'ultimo Goya. Fino al doppio ritratto (1820) che chiude la mostra: il pittore, fra la vita e la morte, è sorretto dal suo medico Arrieta. Nella gamma senza fine dei grigi (i grigi e i rosa di Goya!), si legge lo schema della *Pietà*, il corpo del pittore malato, franante sul primo piano.

Da anni, chiuso in una prigione di silenzio dovuta alla sordità e prostrato dalla perdita di sei figli, Goya aveva espresso la sua amarezza esistenziale nelle "pitture nere" della *Quinta del sordo*, la sua casa sul Manzanarre. Per ritrovare infine in terra di Francia, nell'esilio volontario a Bordeaux (1824), quel filo di vita che la Spagna al tramonto, la Spagna di Ferdinando VII, sembrava crudelmente negargli.

©IPRODUZIONE RISERVATA

LA SCENA
Francisco Goya:
La famiglia
dell'Infante
Don Luis
(1783)

