

# DOCUMENTACIÓN PARA COMENTARIOS ROMANTICISMO FRANCES

## CONTEXTO HISTÓRICO (ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL). *GERICAULT Y DELACROIX.*

A finales del S. XVIII Francia, atravesaba una **terrible situación económica**: se producía más de lo que se vendía, los comerciantes artesanos franceses competían casi inútilmente con la mercadería fabril inglesa, el país todavía se empobreció más ) con la falta de financiación por la Independencia de las Trece Colonias (Independencia Estadounidense).

Por otro lado sumó la mala gestión del gobierno monárquico, la subida cada vez mayor de impuestos,..., detonando los tres principales grupos de causas que provocaron la Revolución Francesa (económicas, sociales y de pensamiento). Como resultado el pueblo francés salió a las calles y tras una serie de protestas acabaron con la monarquía (Luis XVI). Este proceso revolucionario se vio marcado por 5 etapas que se desarrollaron entre el año 1789 y el año 1815, conocidas como: **Monarquía Constitucional; La Republica; El Directorio; El Consulado y el Imperio.**

En 1792, la **Convención Nacional** aboliría la monarquía por lo que Luis XVI fue depuesto del trono, juzgado, condenado y ejecutado en la guillotina, (cuando su hijo, el joven Luis XVII, murió en la cárcel en 1795) Luis XVIII, hermano de Luis XVI, sucedió a su sobrino —de forma nominal— como rey *titular* de Francia.

**Luis XVIII** había pasado veintitrés años en el exilio, durante la **Revolución Francesa** y el **Primer Imperio francés**, y nuevamente en 1815, durante el periodo de los **Cien Días** al regreso de **Napoleón** de Elba (como la mayoría de los nobles). Cuando la **Sexta Coalición** derrotó finalmente a **Napoleón** en 1814, **Luis** fue restaurado en la posición de rey.

En 1824 **Carlos X** (hermano de **Luis XVIII**) **subió al trono**. Francia estaba regida según los **Principios de la Carta de 1814**, firmada por su antecesor, **Luis XVIII**. Los gobiernos monárquicos de los dos últimos Borbones se caracterizaron por intentar restablecer una monarquía con tendencias absolutistas y limitar el ya de por sí reducido poder de las cámaras. Según avanzaba el reinado de **Carlos X**, el pueblo veía cada vez más improbable que se aprobaran unas necesarias reformas políticas (como la ampliación del voto censitario en el que solo podían votar las personas con un determinado nivel de ingresos y que la Paridad en la Cámara Alta dejara de ser hereditaria) y que se garantizaran los derechos civiles (como la libertad de expresión, de prensa y la supresión de la censura).

Sobreviene un **periodo de dificultades económicas y hambrunas**, además **Carlos X** se enfrentaba a una **mayoría liberal moderada**. Ante este hecho, disolvió la recién elegida **Cámara de Diputados**, y decretaría las 4 ordenanzas de julio, esperando poder reconstituir una mayoría parlamentaria que le fuese más favorable. Las ordenanzas (decretos) suspendían la libertad de prensa, alargaban el cargo de los diputados reduciendo su número y limitaban el derecho de voto.

### REVOLUCIÓN DE 1830.

En **1830**, el pueblo de París se precipitó de nuevo a la calle, alentado por la mayoría de los medios de prensa. Con el **apoyo de la Guardia Nacional**, consiguió derrotar al ejército real. Durante estos hechos se produjeron actos de violencia anticlerical. Los diputados liberales eligieron al **nuevo rey, Luis Felipe I de Francia**, a propuesta de **La Fayette**. El rey **Carlos X** se vio **forzado a exiliarse**, y Francia se dotó de una **Constitución liberal**.

La **Revolución de 1830** trajo consigo una Constitución que reconocía de nuevo la soberanía nacional. El Rey ya no lo es de Francia por derecho divino, sino por voluntad de los mismos franceses. **Luis Felipe I de Orleans** era **el jefe del ejecutivo y compartía la iniciativa legislativa con las Cámaras**. La Cámara de los Pares dejó de ser hereditaria y perdió importancia en favor de la **Cámara de los diputados**.

## **CONTEXTO CULTURAL**

Ya en el siglo XVII, y de la mano de filósofos como **Renato Descartes** (filósofo y matemático) los pensadores siguieron los pasos del ideal humano-renacentista en lo referido a la exaltación del hombre y de la razón humana. La idea de que el hombre era el centro de la cultura y que su razón era el único instrumento válido para conocer, alcanzó niveles casi absolutos.

Las "nuevas ideas", que hacían de la razón el principio, el medio y el fin del conocimiento y de la cultura humana, empezaron a gestarse en Francia, cuando el filósofo **Renato Descartes popularizó su célebre frase "pienso, luego existo"**. El pensar y deducir todo era la base fundamental de este **movimiento llamado iluminismo**, en tanto lo que pretendía era iluminar con la luz de la razón todo lo existente; y aquello que se negara a develarse a tal luz directamente sería negado. Así, todo el misterio de la fe cristiana se convertiría en el principal punto de ataque de los hombres de la modernidad racionalista.

Pero no solo en Francia empezaron a aparecer y tener influencia este tipo de hombres tremendamente críticos de la cultura tradicional; también en Alemania y en Holanda surgen **filósofos que radicalizaran mas aun las ideas de Descartes: Leibnitz, Spinoza e Imanuel Kant** pondrán a la razón en una posición de dominancia que antes jamás habían tenido; y tal cual lo afirmaba **Descartes**.

También habría que tener presentes las influencias del jacobino abogado, escritor y político: **Robespierre, el masón**, abogado, filosofo e historiador francés, **Voltaire y el filósofo y jurista Montesquieu**.

Géricault y Delacroix simpatizaron con los sentimientos revolucionarios encontrados con la monarquía.

de hecho, esta obra es una forma de protesta por la mala gestión de un régimen monárquico, cuya consecuencia atribuible, es, entre otras, el naufragio de la fragata "Medusa" en 1816, por una negligencia de su capitán vinculado a ese gobierno monárquico, lleno de intrigas, de Luis XVIII. Se rompieron las cuerdas de una balsa que debía ser remolcada por un bote salvavidas, 150 personas quedaron a la deriva en medio de la costa africana occidental a su entera suerte. Después de dos semanas la balsa fue encontrada con sólo 15 supervivientes, 5 de los cuales murieron al poco tiempo del rescate, es decir, sobrevivió sólo el siete por ciento de los naufragos en esa Balsa. Al año de sucedido el hecho, quedó de público manifiesto el grado de corrupción y negligencia de las autoridades monárquicas que trataron de esconder el caso con triquiñuelas desinformativas pueriles, para excusar lo lento del rescate y lo mal que actuó su capitán.

## **TRAYECTORIA ARTÍSTICA DEL AUTOR.**

Théodore GERICAULT Nació en Ruan, 1791 y falleció en París, 1824.

Estudió con el pintor académico Gilles Guérin, también maestro de *Delacroix*. Rechazó el neoclasicismo imperante, estudió a **Rubens** y comenzó a pintar directamente del modelo, sin dibujos preparatorios. **En Italia 1816-1818, estudió a Miguel Ángel, neoclasicismo y el barroco. En Inglaterra 1820-1822** expuso su Balsa y sus pinturas de caballos. Conoció y **admiró a Constable**.

Su carrera, aunque corta, fue muy influyente, especialmente por sus temas modernos, su ejecución libre y la representación del movimiento Romántico. Su vida artística así como la de **Delacroix** fue muy recompensada por el éxito.

Siguió los estudios de segunda enseñanza en el Liceo *Louis-le-Grand* de la capital Francesa. A los 17 años había tomado ya la decisión de consagrarse por entero a la pintura, e ingresó como alumno en el estudio de **Carle Vernet**, atraído probablemente, por las pinturas de caballos de aquel pintor. Sus obras de esos años revelan la autonomía de su inspiración y la originalidad de sus preferencias culturales con respecto a la enseñanza neoclásica: lo demuestra su interés por **Rubens**; la investigación del amplio campo pictórico de los siglos XVI y XVII (desde Rafael hasta Tiziano y Caravaggio) efectuada por medio de diversas copias en el Louvre.

Desde los inicios de su carrera, demostró cualidades que le distinguen claramente de los pintores neoclásicos de la escuela de **Jacques-Louis David**: prefirió tratar temas de la vida cotidiana, elevándolos a la categoría de hechos heroicos. Mostrando la desesperación y el sufrimiento de la gente, pasa pronto a ser el pintor romántico más representativo, pero por su independencia de estilo y carácter poco dócil, Géricault se mantuvo al margen de los grandes encargos oficiales, un género que sí sedujo a Delacroix.

Mostró pasión por los caballos, los cuales acabarían por convertirse en una de las imágenes más frecuentes y uno de los símbolos más significativos de su arte.

Su primera gran obra, *Oficial de cazadores a la carga*, exhibida en el Salón de París de 1812, reveló la influencia del estilo de Rubens e interés en la representación de un asunto contemporáneo. Este éxito de juventud, ambicioso y monumental, fue seguido de un cambio de dirección: durante los siguientes años **Géricault** produjo una serie de pequeños estudios de caballos y caballeros. En 1814 Exhibió el *Coracero herido* en el Salón de París, una obra más elaborada pero peor recibida. En los siguientes dos años pasó por un estudio auto-impuesto de construcción y composición de figuras, mientras evidenciaba una predilección personal por el drama y la fuerza expresiva.

Tras fracasar en el concurso del gran Premio de Roma, decidió viajar a Italia (Roma y Florencia) por su cuenta. Quedó muy impresionado ante los pintores del Renacimiento italiano, en especial ante Miguel Ángel, así como ante el flamenco Rubens.

Géricault realizó entre 1821 y 1824, una serie de pinturas con modelos de locos o maníacos, tomando del natural a una serie de personas que eran tratadas en el asilo del psiquiatra Jean-Étienne Esquirol. A través de esta serie pretendía recabar un repertorio de expresiones de la locura. Esta característica aunada su interés por pintar la carne con sus colores, se podría decir influirá en el pintor Inglés Francis Bacon. Influirá también en otros pintores como el realista **Courbet** o los impresionistas **Manet o Cézanne**.

Aquejado de una dolorosa enfermedad, posiblemente cáncer de huesos, **Géricault** pasó sus últimos años sin poder acometer pinturas de gran formato. Produjo diversas litografías con ayuda del artesano **Eugène Lami**.

OBRAS INTERÉS: *Oficial de cazadores a la carga, La balsa de la Medusa, Coracero Herido, La Loca, El Cleptómano, La Ludópata, El loco del mando militar, Carrera de caballos en el carnaval, Derbi en Epsom, Desnudo de Guerrero con lanza, La fábrica de la cal, El beso.*

## **ESTILO DE LA OBRA Y SUS CARACTERÍSTICAS FORMALES.**

### **Estilo Romántico:**

El movimiento romántico se consolida durante la primera mitad del siglo XIX. Se caracteriza por el espíritu de rebeldía, la valoración de la naturaleza y la supremacía de la imaginación sobre la razón. Puso de moda la novela histórica. La poesía expresó sentimientos exaltados. El teatro rompió con las normas clásicas.

El Romanticismo es una reacción contra el predominio de la razón. Por esto presta particular atención al individuo, al hombre; pero no en el sentido humanista propio del Renacimiento, sino en una *forma difusa en la que predominan el sentimiento y la emoción*. Se vuelve la vista a lugares y tiempos exóticos, en particular a los tiempos medievales, y se presta una atención desmesurada a la figura del héroe (que ahora son personajes anónimos, llegando a ser también modelos marginales como piratas, reos, en España el bandolero), de los castillos en ruinas, de los atardeceres dulces, de una naturaleza mixtificada idealizada por escritores y artistas que generalmente, no la conocían, más que a través de producciones literarias o pictóricas. El contacto con la realidad era mínimo, y el predominio de la fantasía enorme, sólo superado por el del sentimiento.

Se puede decir que frente a aquel estado racional, que en el siglo XVIII había enseñado y difundido como método para llegar a la verdad: la ilustración, nace el romanticismo como un movimiento indomable e impetuoso, exaltando al hombre, a la naturaleza y belleza como manera de expresar ese espíritu de rebeldía, de liberación y autonomía que acaparó todas las áreas del pensamiento humano y se materializó a través de la creación artística, en la literatura, la música y el arte, durante medio siglo.

Fue una reacción contra la preferencia de la razón en la búsqueda de la verdad, durante la Ilustración. Si bien los románticos, especialmente los iniciales, de ningún modo menospreciaban la razón, trataban de balancear su uso acentuando la importancia de la intuición, el sentimiento, la emoción y la imaginación como fuentes de conocimiento. Como lo expresara un romántico alemán: "Fue mi corazón el que me aconsejó hacerlo, y mi corazón no puede equivocarse".

Se nutre de los ideales nacionalistas e independentistas que influyeron en artistas, escritores y músicos, exaltación del orgullo del pueblo, lucha por la libertad, escenas de misterio y paisajes. En pintura y escultura se recupera la técnica del barroco, gusto por el color (cromatismo) las grandes composiciones y dinamismo.

### **Características:**

**Predominio del color sobre el dibujo.** Los colores son fuertes, oscuros e intensos. La paleta se enriquece desde colores terrosos hasta los puros. A su vez la pincelada, generalmente fina, se vuelve suelta.

**La mancha.** La línea (neoclásica) es sustituida por la mancha y el color. Se convierte en un vínculo para expresar sentimientos, creando subjetividad.

**Composición.**- Complejidad compositiva, dramatismo, dinamismo (diagonales, piramidales, movimiento, escorzos). Las composiciones son vibrantes, dinámicas, complicadas en muchos casos. Se busca el momento, el suceso trágico.

**El manejo de la luz adquiere gran relevancia.** Se observan dentro de movimiento diferentes manifestaciones en observaciones atmosféricas, efectos irreales, alegorías.

GÉRICAULT



## OFICIAL DE CAZADORES DE LA GUARDIA IMPERIAL A LA CARGA.1812

Louvre, París.

Su primera gran obra, exhibida en el Salón de París de 1812.

Desde el principio su ambición le empujó a hacer una obra de **escala heroica y de notoriedad pública**. Tenía deseo de brillar, de iluminar y asombrar al mundo.

Considerado como un **retrato**, no está concebido como una imagen individual contemporánea, ni como una escena de guerra al uso, sino como una **encarnación del espíritu marcial que animaba a Francia en vísperas al ataque sobre Rusia**.

Se aprecia la influencia del estilo de Rubens y el interés en la representación de un asunto.

Este éxito de juventud, ambicioso y monumental, **continuó con sus estudios autodidactas en el museo y estudios académicos de modelos al natural visitando los establos imperiales de Versalles** para observar los caballos de pura sangre en sus cuadras y realizar **varios estudios minuciosos al óleo de los soldados de caballería con sus uniformes de gala**, realizados con gran rapidez pero esbozados con precisión en sus cuadernos de dibujos.





## **CORACERO HERIDO SALIENDO DEL FUEGO 1814**

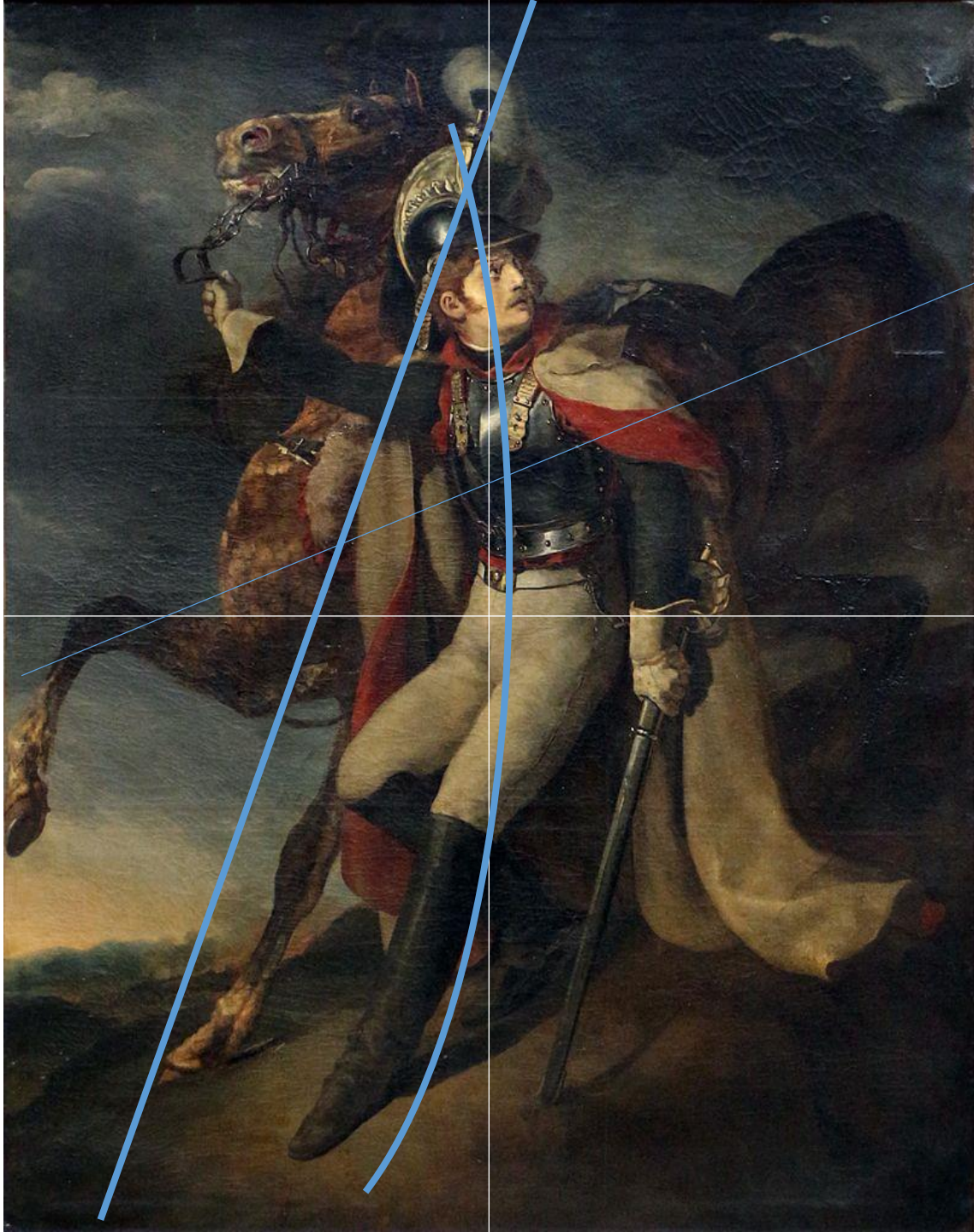
Louvre, París. Una obra más elaborada y peor recibida.

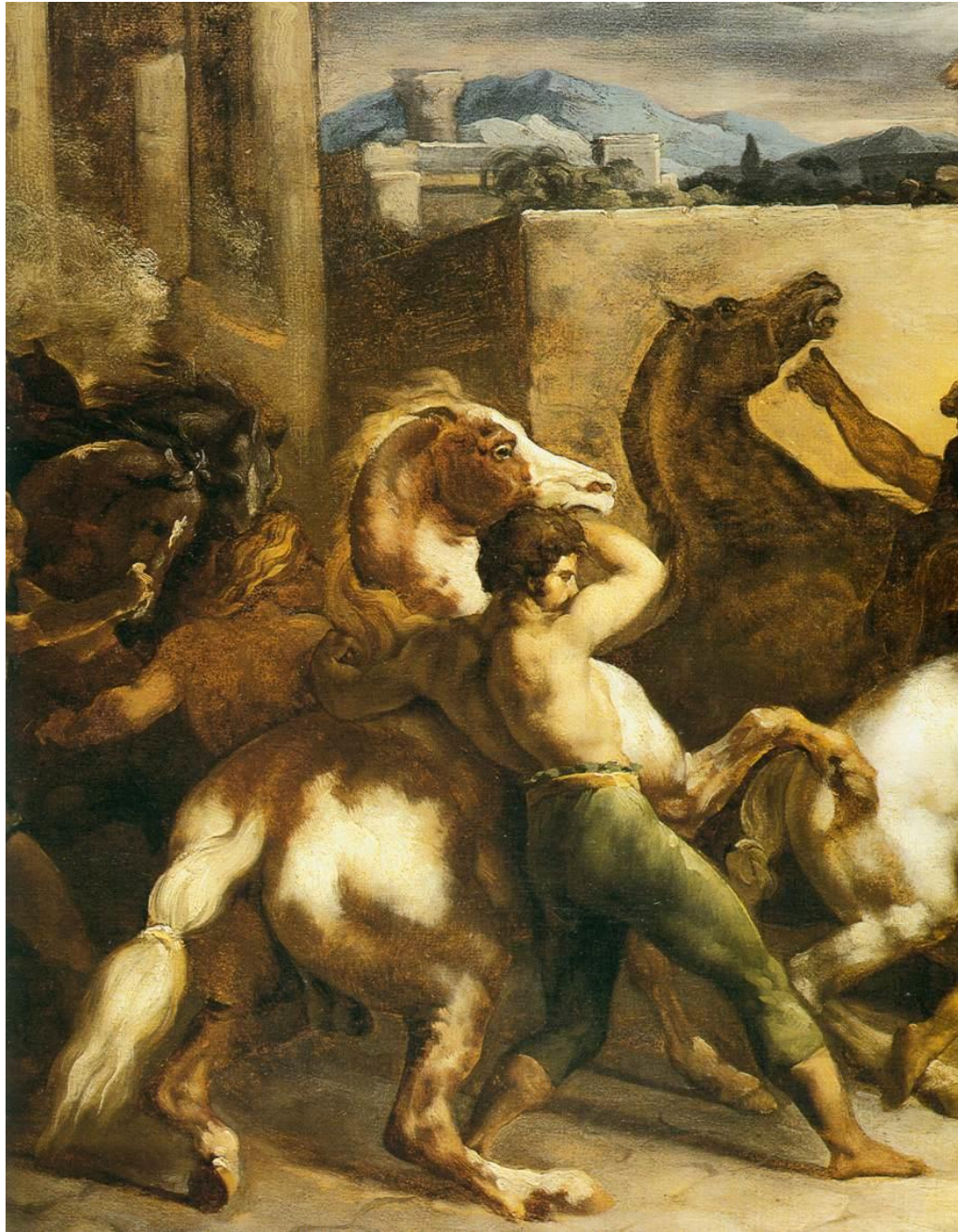
Entre 1813 y 1814 **Géricault** contempló la caída del Imperio con indiferencia y tras la restauración monárquica borbónica, se alistó en los *Mosqueteros Grises*, una unidad de élite de caballería compuesta por partidarios del nuevo régimen.

Para el *Salón de la Corona* organizó apresuradamente en 1814, con el estilo grandioso de dimensión heroica, el **Coracero Herido**, una imagen de derrota que contrasta con el oficial victorioso de 1812 también expuesto en esa edición.

La pesada figura del soldado en retirada, modelada a base de colores apagados pero penetrantes, carecía de la lucidez pictórica de la obra anterior y apenas suscitó la atención de los críticos. **Géricault** tampoco estaba muy satisfecho.



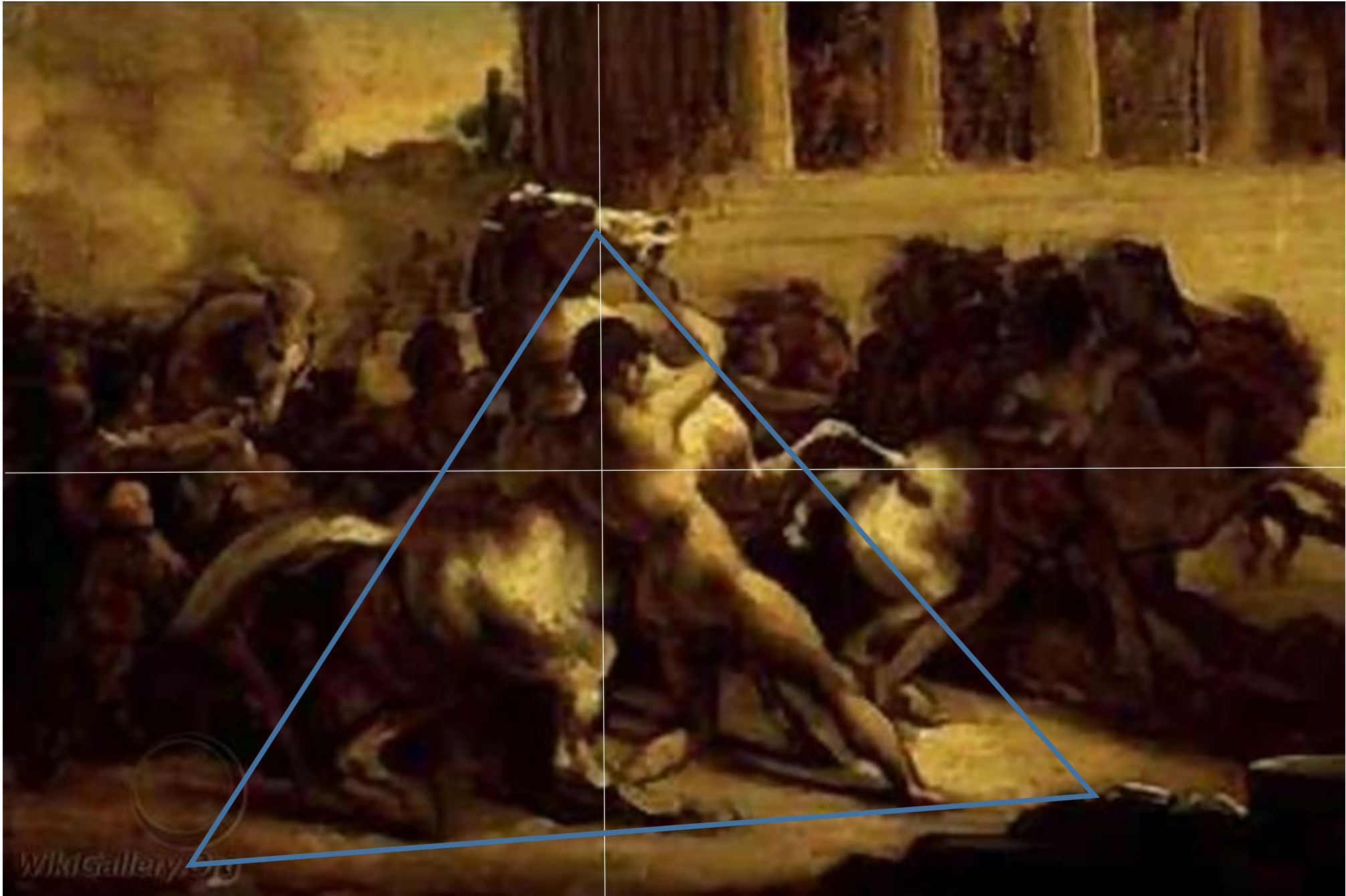




También hizo obras en litografía con el fin de llegar a un público más amplio. En las escenas militares que realizaría con esa técnica entre 1818 y 1819 consiguió retratar de forma noble temas extraídos de la realidad cotidiana logrando fusionar la modernidad dramática y el estilo grandioso que había buscado en sus obras de mayor tamaño en un formato más reducido.

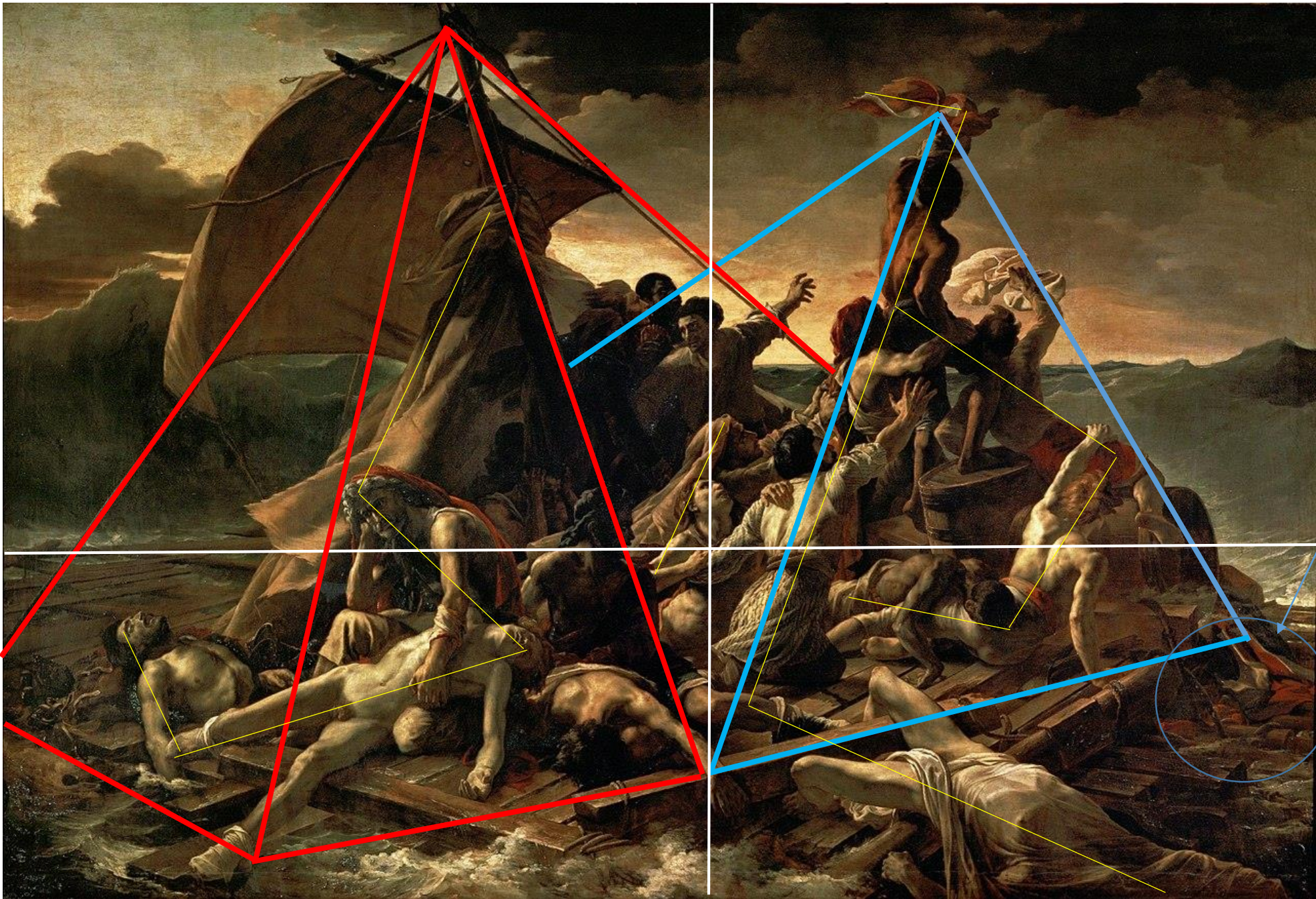
#### LO COTIDIANO Y LO GRANDIOSO. LA Balsa DE LA MEDUSA

El resultado de estos diversos intentos fue el enorme lienzo de la balsa de la medusa

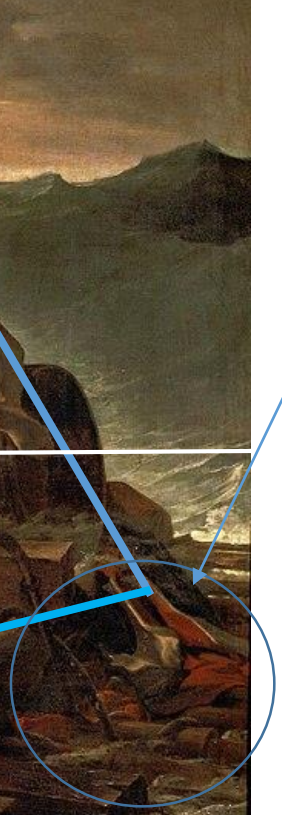


LA Balsa de la Medusa





Uniforme abandonado  
refleja metáfora de la  
decadencia de Francia



# ANÁLISIS

***La balsa de la medusa es una obra maestra del romanticismo francés.*** La pintura fue muy polémica.

Óleo sobre lienzo de grandes dimensiones (7'2m x 4'9m). Representa un tema contemporáneo de forma épica para resaltar la desesperación de la humanidad por su abandono: dramatismo que se traduce en paisaje tormentoso y una nueva forma de ver la pintura histórica en la que compositivamente se busca el caos intencionado en una estructura piramidal sobre una base inestable (el mar).

Hace referencia a un hecho histórico: el naufragio de la fragata "Medusa" en 1816, por una negligencia de su capitán. Se rompieron las cuerdas de una balsa que debía ser remolcada por un bote salvavidas, 150 personas quedaron a la deriva en medio de la costa africana occidental a su entera suerte. Después de dos semanas la balsa fue encontrada con sólo 15 supervivientes, 5 de los cuales murieron al poco tiempo del rescate, es decir, sobrevivió sólo el siete por ciento de los naufragos en esa Balsa. Al año de sucedido el hecho, quedó de público manifiesto el grado de corrupción y negligencia de las autoridades monárquicas que trataron de esconder el caso con triquiñuelas desinformativas pueriles, para excusar lo lento del rescate y lo mal que actuó su capitán. Supone una forma de protesta por la mala gestión de un régimen monárquico, lleno de intrigas, de Luis XVIII.

## CONTENIDO SIMBÓLICO

El tema principal del cuadro puede ser la esperanza (o falta de ella). Dos pirámides de movimientos divergentes describen un catálogo de sentimientos experimentados por los naufragos: desde la resignación a la esperanza.

Una de las pirámides, encarnada en el primer grupo de personajes que desde la base (con muertos o moribundos) a medida que ascendemos hasta la cúspide los naufragos agotan sus últimas fuerzas en hacer señales, representa la salvación; vemos la luz y la vida representada por un minúsculo barquito en la lejanía, en ese amanecer entre la tormenta, que los salvará. Los brillos en la distancia y la gradación de movimientos refuerzan la idea.

A la izquierda está la muerte (emocional y biológica) arrastrada a la perdición. En el pie de la pirámide: la muerte y la resignación, (posa Delacroix quien, devolvería el gesto representando él a Géricault en su obra "La barca de Dante"). La vela del barco imita la forma de la gran ola del fondo y supone el avance hacia el abismo.

Desde otra vertiente, la obra tiene una función política y es un manifiesto del nacionalismo. El autor es consciente, como casi toda la sociedad de su época, de que el naufragio se había producido por un conjunto de errores cometidos por las autoridades, colabora en las protestas políticas y se decide a pintar un cuadro-denuncia. El uniforme abandonado refleja metáfora de la decadencia de Francia.

La intención del autor al pintar este cuadro es proclamar su rechazo a la pintura histórica, retratando por primera vez un hecho de actualidad. También elige el tema del naufragio para expresar la angustia del destino (para su realización, el pintor se entrevistó con algunos de los supervivientes, que posaron para el cuadro).

El cuadro posee mucho dinamismo: asimetrías, diagonales, **la agitación del mar y las enormes olas, la expresividad de los rostros, los gestos** de los supervivientes, los contrastes de luz, o las múltiples direcciones crean efectos dinámicos y dramáticos

## **FORMATO**

**Es horizontal: descriptivo.**

## **COMPOSICIÓN**

**Composición abierta**, las formas parecen dirigirse hacia el exterior, alejándose de núcleo, en sentido de adelante hacia atrás, creando una diagonal recesiva (hacia atrás) y movimiento.

La distribución de las figuras es compleja y asimétrica. La escena se construye **en aspa**: sobre el eje de una gran diagonal (desde el cuerpo muerto y extendido de la izquierda hasta el hombre que, alzado por sus compañeros, ondea la camisa con la esperanza de ser aún rescatados) que se cruza, en sentido contrario, una segunda (desde el cuerpo de la esquina derecha que culmina en la improvisada vela hinchada). Se aprecian **dos pirámides de movimientos divergentes**: una constituida por el grupo de personajes de la derecha (dirigido hacia la salvación) y otra arrastrada por el grupo de la izquierda (a la perdición). Por otro lado la posición de los cuerpos determinan un **sinfín de diagonales formando zigzag**.

## **ICONICIDAD**

Obra es figurativa naturalista de concepción clásica pero con realismo en las anatomías de hecho estudió cadáveres para realizarla, además retrató a Delacroix. Predomina el color sobre el dibujo, las figuras están hechas en general a partir de manchas, aunque algunas tienen algunas partes en las que utiliza una línea más definida.

## **PROFUNDIDAD**

Viene dada por la disposición de los personajes en diferentes planos, el traslapo, y las perspectivas (aérea por el uso del color y la luz: y lineal por la disposición de las tablas en fuga). También se podría vislumbrar una línea de horizonte, definida por la línea del mar y el cielo. Escorzos profundos y la diagonal recesiva.

## **TÉCNICA:**

El óleo, favorece la mezcla de colores, colores vivos y brillantes, mayores contrastes de claroscuro y multitud de efectos, junto con el lienzo facilita el transporte, el almacenaje, unas dimensiones mayores y una óptima conservación. No obstante al empleo de betún para obtener tonos más oscuro estropeó zonas del cuadro.

## COLOR

**La paleta es reducida**, va del beige, al negro pasando por los tonos pardos claros y oscuros, los ocre de las indumentarias, los marrones de la balsa, encarnados y rosados de la carne y la sangre. Juega con los tonos para crear claroscuros.

Se consigue un ambiente **de tonos sombríos y apagados produciendo una impresión dramática de angustia**. El color dominante es el beige oscuro y tenue. Al haber graduaciones tonales produce una sensación de volumen.

## PINCELADA

Es suelta, fina, ondulada (generando dinamismo). Se trata de una textura lisa.

## LUZ

La obra se ve impregnada por la técnica del claroscuro, las figuras son recortadas por una luz violenta.

La única luz que ilumina la pintura proviene del extremo superior y nos deja ver la atmósfera de sufrimiento de los ocupantes de la balsa. En este caso la luz y el color tienen un objetivo en común: potenciar el movimiento. La luz es irreal, con exageración de las reverberancias. La inmensa ola oscura acentúa la tensión dramática.

Como anécdota citar la copia-interpretación que del mismo hizo Cézanne hacia 1870.

# EL BESO 1822



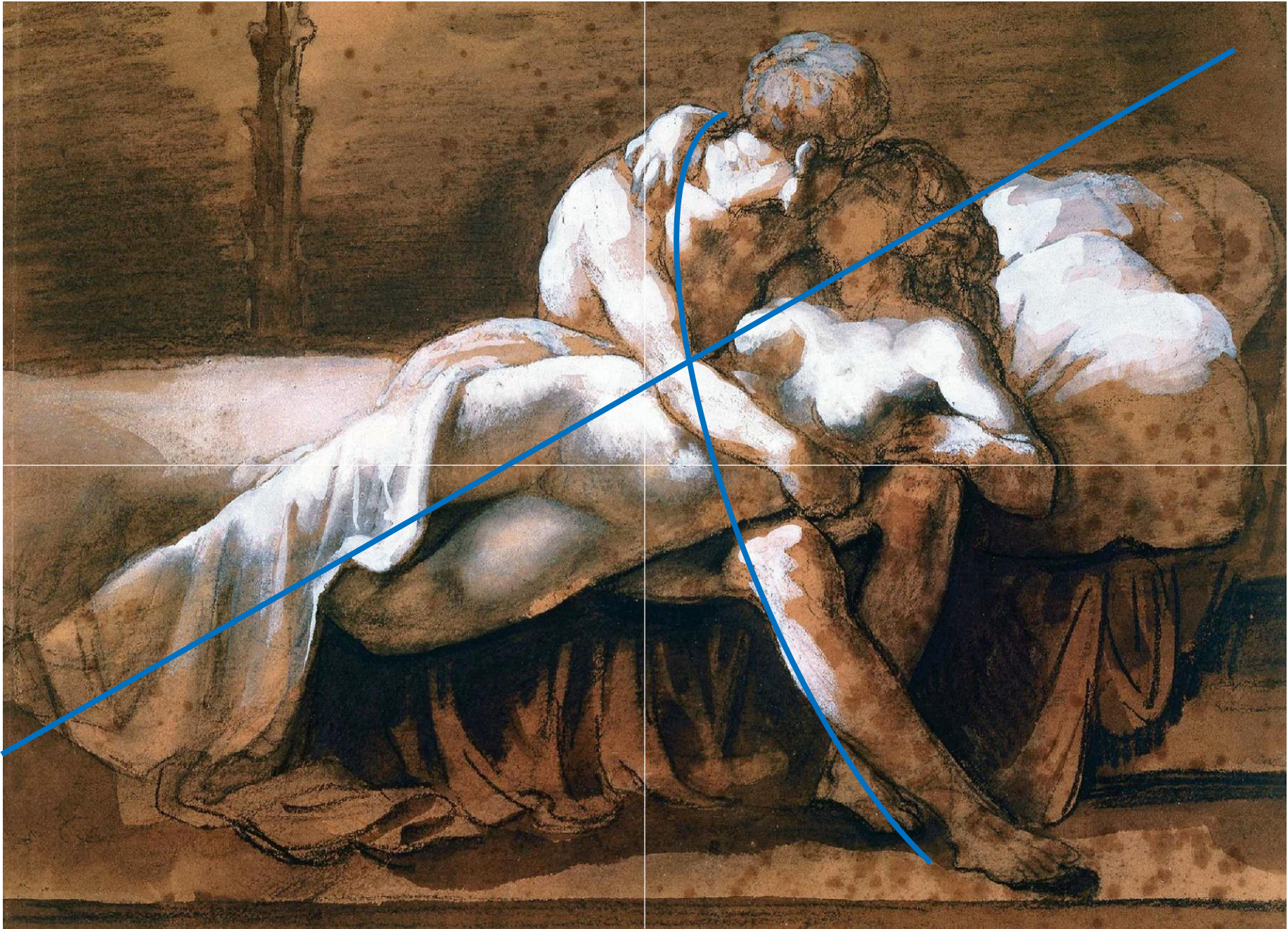
En septiembre, justo al año de llegar de Italia decidió acortar su estancia y regresar a Francia. Durante este periodo, Géricault dibujó incansablemente, tomó apuntes y realizó una serie de diseños con asuntos mitológicos y profanos con una fuerte carga erótica.

**Géricault** hizo agrupamientos con sátiros, centauros y ninfas, a la vez que trató temas tradicionales como Leda y el cisne o Venus y Cupido, a los que se unieron simples parejas de mortales. A veces, en estas asociaciones, **Géricault** nos transmitió la violencia del encuentro en las posiciones y en los gestos de sus protagonistas, que destacan por sus cuerpos

Un beso representado de una forma impúdica, en ese entonces, con un estilo “Manierista” sin cuestionamiento

Supone un “nuevo” tratamiento de los temas en ese S. XIX. Lo complicado de la pose de la mujer nos demuestra las ganas de **Géricault** de provocar mostrando una parte más que la otra, por la posición de los amantes habría sido más natural ver la nalga izquierda de la mujer, en vez de su vulva.

Estas ganas de utilizar viejos estilos, el Manierismo ya estaba pasado de moda en esa época, nos refleja la visión particular de un hombre atrevido, sin miedo al ridículo, con mucho que decir y pintar si el destino lo hubiera permitido.





## DERBI EN EPSOM

(1821) 92 x123 cm. Museo del Louvre

Sentía pasión por los caballos, los representó de varias formas y en varios contextos, en Francia, Inglaterra o Italia, corriendo con sus cuatro patas alzadas,

(algo que sólo se supo a finales del S. XIX con la invención de la fotografía, antes se creía que los caballos “siempre” tenían alguna pata en el suelo) él supo antes que no era cierto.

Representa la carrera o Derby de Epsom (una de las más prestigiosas carreras de caballos del mundo). Lo pintó dos años más tarde de *La balsa de la Medusa*, estando en Inglaterra. En una ocasión, **Géricault** estaba viendo una carrera cuando cayó una fuerte tormenta y ese ambiente eléctrico y tormentoso es lo que ha querido reflejar aquí.

Esta obra tuvo una notable influencia en los impresionistas. Toda la atención se fija en los caballos, mientras que las franjas: superior (el cielo) e inferior (la hierba) son meras manchas de color que pasan rápidamente, intensificando de esta manera la sensación de velocidad.

Llama la atención su falta de realismo: los caballos parecen flotar en el aire. Como si se tratara de una danza estilizada, son todos representados en el tiempo de suspensión de su galope, cuando los caballos no tienen al mismo tiempo las cuatro patas tensas, por ello se considera poco realista, a pesar del meticuloso cuidado que prestó **Géricault** al dibujo. Utiliza colores fuertes. El intenso verde de la hierba brilla fantasmagórico, contrastando con la penumbra del cielo cargado de tormenta.





**LA FÁBRICA DE CAL u HORNO DE YESO**  
(1821-1822). Óleo sobre lienzo.

50 x 60 cm. Museo del Louvre.

Pintura prácticamente monocroma, toda ella en tonos terrosos, beige y marrones.

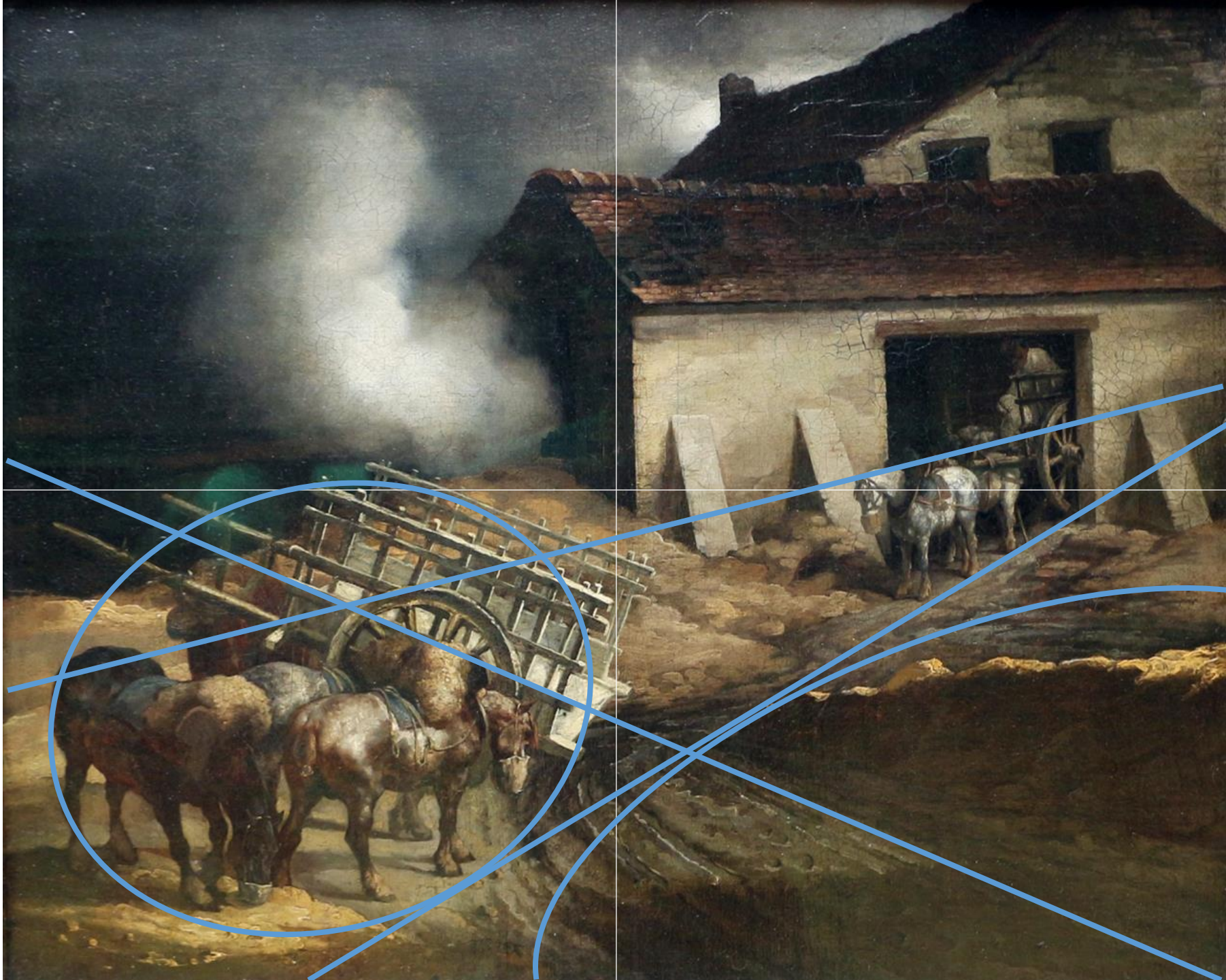
Más que un cuadro de género parece un paisaje en el que no aparecen las figuras humanas.

Representa la fábrica de cal, en la que **Géricault** había invertido dinero, y que esbozó en una primera visita, sobre el terreno.

Tres caballos vigorosos, con los arreos, que están comiendo de los morrales que llevan al cuello, a la derecha y delante de ellos, ocupando la mitad derecha del primer plano, el terreno embarrado de la fábrica.

Detrás, el edificio, en el que están entrando otros dos.

De la fábrica sale, un intenso humo blanco, por la actividad interior. Esas nubes de humo blanco contrastan con el cielo sombrío.





## LA LUDÓPATA (1819-1822).

Al final de sus días *entre 1821 y 1824* **Géricault** se adentra en el mundo de la locura marginal: una **serie de pinturas teniendo como modelos a locos o maníacos, pintando del natural una serie de personas que eran tratadas en el asilo del psiquiatra Jean-Étienne Esquirol**. A través de esta serie pretendía recabar un repertorio de expresiones de la locura.

**Hombres y mujeres rechazados socialmente, cleptómanos, ladrones, secuestradores, jugadores, etc....** son los sujetos de su nuevo interés.

Representación de unos seres cotidianos **son el reflejo de una sociedad escondida** en esos inicios del siglo XIX, que nos llevan a una realidad no querida o buscada, que no queremos ver o lo que no queremos recordar, un mundo negro dentro de lo puro de nuestras vidas, una visión con ojos de **Francis Bacon**, en definitiva.

*Desde los inicios de su carrera, Géricault demostró cualidades que le distinguirían claramente de los pintores neoclásicos de la escuela de **Jacques-Louis David**: prefirió tratar temas de la vida cotidiana, elevándolos a la categoría de hechos heroicos. Mostrando la desesperación y el sufrimiento de la gente, pasa pronto a ser el pintor romántico más representativo, pero por independencia de estilo y carácter poco dócil, **Géricault** se mantuvo al margen de los grandes encargos oficiales, un género que sí sedujo a **Delacroix**.*

## LA LOCA 1822-1828

Óleo sobre lienzo 72 x 58 cm . Museo de Bellas Artes de Lyon.



## EL CLEPTÓMANO (1822).



DELACROIX

# TRAYECTORIA ARTÍSTICA DEL AUTOR.

Según varias hipótesis, Delacroix pudo ser hijo biológico del político Talleyrand. 26 de abril de 1798. Según esta teoría, su padre oficial habría quedado estéril a causa de una enfermedad. De todas formas, **Eugène fue registrado como hijo del político Charles Delacroix, Ministro de Exteriores del Directorio (Francia)** y de Victorie Oeben, que pertenecía a una familia de ebanistas, artesanos y dibujantes. Eugène fue el cuarto y último hijo del matrimonio.

Al morir su padre, en 1805/6, siendo en ese momento prefecto de Gironda, Eugène se traslada con su familia a París, a casa de su hermana mayor Henriette de Verninac. Al año siguiente se inscribe en **Liceo Imperial** donde realiza **estudios clásicos**. En 1814 muere su madre quedando huérfano pero bajo la protección de su hermana mayor Henriette.

En 1815 siguiendo la recomendación de su tío, el pintor Henri-Francois Riesener, Delacroix entró en el taller del pintor neoclásico Pierre Narcisse Guérin, donde Théodore Géricault y el Barón Gros fueron sus maestros. **Visitaba frecuentemente el Louvre, estudiando y copiando a los grandes pintores que admiraba: Rubens, Velázquez, Rembrandt, Paolo Veronese**, y se debatió entre la tradición y el clasicismo y el deseo de hallar, tras las apariencias, la realidad. **Pero al mismo tiempo estudia a Goya y se interesa por la litografía**, publicando algunos grabados en *Le Miroir*. El pintor paisajista Bonington le enseñó a pintar la naturaleza. Raymond Soulier le inició en la acuarela. En 1816 se inscribe en la Escuela de Bellas Artes, donde contrae amistades que durarán toda la vida. **El primer encargo público que realiza en 1819, *La Virgen de la Mises*, de la iglesia de Orcemont, deriva claramente de sus estudios de Rafael.**

En 1822 Delacroix expone por primera vez ***Dante y Virgilio en los infiernos***, una obra llena de fuerza, de una composición ambiciosa y colores muy trabajados; en ella la luz se desliza sobre las musculaturas hinchadas, un incendio consume una ciudad (en segundo plano), las capas ondean al viento. La fantasía, lo macabro y el erotismo se entremezclan. Dos años más tarde pinta ***La matanza de Quíos***, una obra enérgica y con un colorido mucho más vivo. **Ambos cuadros concretizan su ambivalencia interior que se debate entre el romanticismo y el clasicismo, entre diseño y color, polémica interna que le acompañará durante toda su vida.**

**En 1825, Delacroix se va a Inglaterra donde pasará tres meses estudiando a los pintores ingleses, de manera especial conoce a John Constable**, el mayor paisajista europeo de la época. Trata de desvelar la técnica y el uso de los colores, analizando los efectos psíquicos que éstos provocan.

En 1832, **realiza un viaje de seis meses a Marruecos y Argelia**, descubriendo allí la deslumbrante luz y color de sus paisajes, sus gentes, la sensualidad y el misterio, sensaciones intensas que se reflejarán en toda su obra posterior. Luis Felipe de Francia decide mandar una delegación especial a Marruecos para mantener el control sobre el Mulay Abd ar-Rahman ibn Hicham, elige al conde Charles Edgar de Mornay, antiguo gentilhomme de la corte de Carlos X, lo acompañara su amante oficial Mademoiselle Mars que le sugiere incluir en la lista de viajeros a Eugene Delacroix. En este periodo a Delacroix ya se le había entregado la Legión de Honor, y era muy apreciado en la sociedad Francesa. La Hacienda Real se limitara a pagarle únicamente el trayecto entre Tollón y Tánger, el artista tendrá que pagar sus gastos personales durante el viaje.

En su llegada a Argel consigue entrar de forma secreta a un harén de la autoridad portuaria. En esta visita logra hacer varios dibujos sobre la vestimenta de las mujeres musulmanas. Estos numerosos croquis y dibujos le servirán a su regreso a Francia para conseguir pintar con mucho detalle el cuadro ***Mujeres de Argel en sus habitaciones*** (1834) y una litografía de mismo tema. Después de su viaje a Marruecos, sus anotaciones le servirán de gran inspiración para realizar lienzos como ***Ceremonia Nupcial judía en Marruecos*** (1837; Delacroix participó realmente en una boda judía en la ciudad de Tánger<sup>3</sup>), ***El Mulay Abderraman, Sultán de Marruecos, saliendo de su palacio de Meknes rodeado de su guardia*** (1845), ***Los convulsionarios de Tánger*** (1837-1838), ***La caza del león*** (1855), ***Odalisca*** (1857)...

La naturaleza y los animales de África del Norte captan también la imaginación del autor, sus estudios de anatomía durante su viaje le inspiraran para Árabe ensillando su caballo (1855), La pelea de caballos árabes en una cuadra (1860)... Visitó el zoológico privado del pachá con el escultor realista Antoine-Louis Barye, donde observó a los animales; también tomó notas y dibujos de los tigres de la casa de fieras del Jardín des Plantes en Francia.

Cuando regresa de Marruecos recibe encargos oficiales para decorar y pintar diversos edificios públicos: el Salón del rey del palacio de Borbón, el palacio de Luxemburgo, la Galería de Apolo en el Louvre... Su cuadro más popular La Libertad guiando al pueblo, también conocido como *La barricada* (1831), le valió la Cruz de la Legión de Honor.

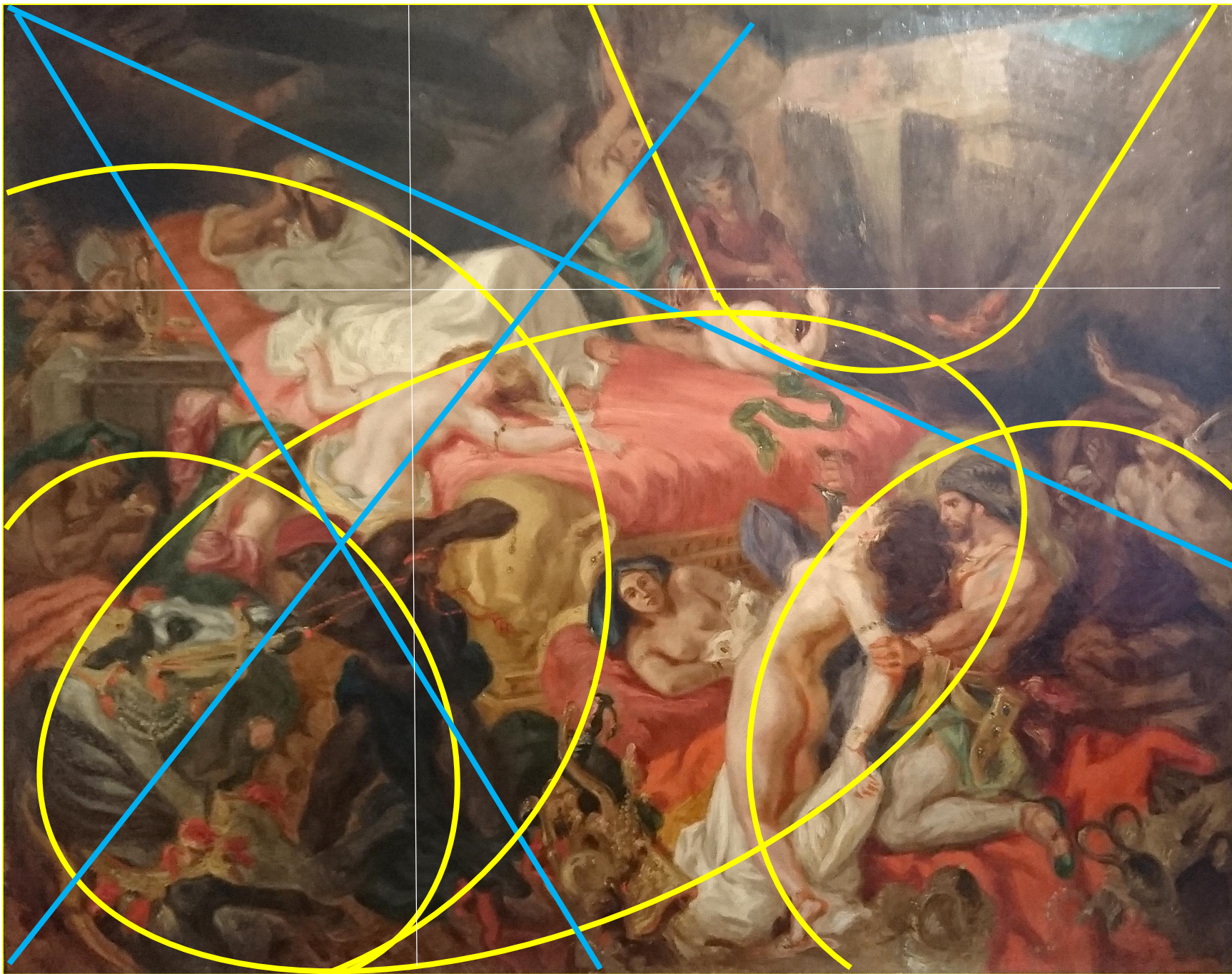
En 1857 fue admitido en la Academia de Bellas Artes.

En 1859, el pintor expone por última vez en el Salón ya que a pesar de su empeño no puede trabajar de forma continua. Su estado de salud se deteriora por una laringitis y tendrá que retirarse y guardar reposo fuera de París, en el campo. En 1861 termina los frescos de Saint-Sulpice (obra que había comenzado en 1849) y comienza la decoración del comedor del banquero Hartmann. En 1863 su estado de salud empeora pero sigue pintando, *El cobro del impuesto árabe* y *Tobias y el Ángel*, pero muere el 13 de agosto, acompañado solamente por su fiel ayudante Jenny Le Guillou. Dejando sin concluir las cuatro grandes telas destinadas al comedor de Hartmann. Meses antes escribe en su diario: «**El mérito de una pintura es producir una fiesta para la vista. Lo mismo que se dice tener oído para la música, los ojos han de tener capacidad para gozar la belleza de una pintura. Muchos tienen el mirar falso o inerte; ven los objetos, pero no su excelencia**». Y así termina su existencia este gran pintor cuya obra artística puede considerarse verdaderamente revolucionaria.

## Su obra

**La pintura Romántica francesa posee particularidades que la alejan de la realizada en Inglaterra y Alemania.** Así lo demuestran las obras de Delacroix quien, considerado como el continuador de Gericault y el máximo representante del Romanticismo, coloca en primer plano el gusto por el color y las imágenes exóticas, fruto de sus ya citados viajes por África y del profundo conocimiento de la obra de Constable y Turner cuyas obras le sugieren el uso de barnices gracias a los cuales se obtienen nuevos tonos más vibrantes que aportan una magnífica luminosidad a las composiciones. Será, sin lugar a dudas, el conocimiento de otras tierras y culturas, lo que contribuya a la configuración definitiva del uso de la pincelada y el color del pintor, teorías que verá reflejadas en los estudios que sobre el color haga John Burnet, quien aseguraba que cuanto más construido esté un cuadro mediante el color, más ligero aparece el efecto y más realista las figuras. Así el color será el centro de toda la obra de Delacroix.





# COMENTARIO

**Delacroix** es el máximo exponente del Romanticismo pictórico opuesto a **Ingres** (que presenta un claro predominio del dibujo y contornos muy definidos) La muerte de Sardanápalo es un ejemplo de esta antítesis, ya que se pueden contemplar las pinceladas libres e intensas que configuran los personajes.

Se trata de una interpretación pictórica del poema dramático Sardanapalus de **Lord Byron**, que fue traducido al francés en 1822. En este poema se narra el trágico episodio en el que **Sardanápalo**, rey de Asiria en el S. VII a. C. al ver asediada su ciudad, prefiere suicidarse antes de rendirse y ordena a los eunucos y soldados que degüellen a las mujeres de su harén, junto con los caballos y los perros. Después, manda incendiar el palacio para que no sea botín de sus enemigos. En la parte superior de la composición vemos a **Sardanápalo** recostado encima de la cama con su favorita **Mirra**, según describe el poema de **Lord Byron**.

**Es una composición compleja de gran dinamismo, se estructura** en tres diagonales entrecruzadas que le confieren un gran movimiento y acentuado también por la utilización de curvas y contra curvas en las figuras representadas.

Dos de las diagonales relaciona a los personajes principales, a la vez la luz los destaca del resto de la composición y señala una perspectiva que le da profundidad al cuadro. Otra diagonal vincula a los personajes secundarios, que quedan menos iluminados. Se trata de una composición cerrada en la que todos los personajes parecen buscar el centro del cuadro, donde se encuentran la línea del horizonte y el punto de fuga en proporción aurea.

Delacroix Individualiza a las figuras a partir de una yuxtaposición que las hace claramente identificables pero que al mismo tiempo crea un resultado unitario.

Utiliza un **cromatismo intenso** con tonos cobrizos y terrosos, que combina con anaranjados intensos y blancos luminosos.

Más allá del tema representado este cuadro quiere marcar el camino de la nueva tendencia romántica, liderada por **Géricault** y por el propio **Delacroix**, que propugnaban el triunfo del color sobre el dibujo.

**Delacroix** es el último artista de un tradición pictórica que se inicia con **Miguel Ángel y Tiziano** y que se sintetiza en la obra de **Rubens**. En consecuencia, este cuadro representa el **triunfo del color, del movimiento, de la expresividad y del dramatismo frente a la frialdad neoclásica**.

Un ejemplo de la influencia de **Rubens** conocido por su serie de **María de Médici** para le Palacio de Luxemburgo, hoy en el Museo del Louvre es el cuadro **Muerte de Enrique IV y proclamación de la Regencia** de 1623 1625.





Composición más equilibrada pero dotada de gran dinamismo.

Movimiento ascensional hacia el espectador que incluso rebasa encuadre (bandera) Muertos y barricada en primer término crean una pirámide inestable

Carácter simbólico del pueblo: trabajador con espada, burgués con fusil (posible autorretrato) y un joven con pistolas (todos con expresión de gran determinación).

Sobre fondo azul y rojizo se recortan a contraluz las figuras.

Representación alegórica de la libertad o Francia (reminiscencia a las victorias aladas griegas) Alegoría: Moribundo mira a la libertad (en un predominio de tonos apagados – ocres y grises - destacan los colores rojos y azul de su ropa y el blanco del difunto que está delante (bandera francesa).

En el paisaje se ven las torres de la catedral de París.

Es la primera composición política moderna (si dejamos de lado a Goya), se puede enmarcar dentro de la tradición de género de la pintura de historia. Aún a sí Delacroix no solo conmemora unos hechos históricos sino que también transmite el espíritu de rebelión que unió al pueblo francés siguiendo los preceptos artísticos románticos.

## CONTENIDO SIMBÓLICO

Esta pintura muestra, de un modo alegórico, los sucesos revolucionarios en la capital francesa durante julio de 1830. En ellos, el monarca Carlos X, último rey absolutista francés, perteneciente a los borbones, restringió ostensiblemente las libertades del pueblo francés en una conducta plena de autoritarismo que rápidamente derivó en un levantamiento por parte de las diferentes clases sociales de la época. La revuelta acabó finalmente con la victoria del pueblo francés y la destitución del rey y aunque no se consiguió establecer una república, el nuevo rey Luis Felipe de Orleans, representante de una monarquía liberal, fue algo más cercano con la burguesía, no obstante fue destronado posteriormente en 1848..

En el cuadro se observan las diferentes clases sociales implicadas en los hechos. La mujer semidesnuda (influencia de Rubens) armada y enarbola la bandera tricolor republicana, personifica la libertad y la nueva Francia, hacia la cual conduce a una muchedumbre (de variados estamentos sociales) situada en un segundo plano. A la izquierda de la libertad un chiquillo lucha portando dos pistolas, simbolizando la esperanza en las generaciones futuras. En el segundo grupo los valientes, gente de todos los estamentos sociales (caballeros, trabajadores, militares...) mujeres y niños lo hacen de la universalidad del hecho. La burguesía está representada por la figura que lleva el sombrero de copa y el arcabuz que podría ser un autorretrato del propio Delacroix (como harían pintores pasados) la izquierda de este, están los artesanos, en el hombre de camisa blanca que sostiene un sable.

El primer término aparece el tercero de los focos de atención: los cuerpos inertes de los guerreros muertos quienes, tendidos en el suelo, aportan el contraste junto con aquellos alzados. Gracias a este dualismo Delacroix consigue una gran sensación de movimiento y dinamismo.

## ANÁLISIS

### TÉCNICA:

Óleo sobre lienzo de grandes dimensiones (2'6m x 3'3m).

Técnica pictórica que usa como aglutinante aceites, normalmente de origen vegetal. El óleo, favorece la mezcla de colores, y los efectos contrastados de clarooscuro, veladuras y empastes, genera colores más vivos, brillantes junto con el lienzo como soporte que facilita el transporte, almacenaje, permite la realización de pinturas de mayores dimensiones la óptima conservación constituyen la combinación favorita desde el Renacimiento hasta el s. XX en el que aparecen otras.

### COMPOSICIÓN

**Formato horizontal: descriptivo.**

**Composición abierta. Estructura piramidal** con los muertos en la base y la figura de la libertad en el vértice encima, elevando la mano derecha y la bandera tricolor. La libertad junto con la de dos muertos configuran el triángulo visual. Las figuras constituyen una masa ascendente que terminan en la mujer que agita la bandera. Los apoyos de la libertad la constituyen la barricada (maderas, tablones, adoquines. Presenta muchas similitudes con la ***Balsa de la Medusa*** de ***Géricault***, con una gran diferencia, en ese caso, el movimiento va de adelante hacia atrás. Movimiento ascensional hacia el espectador que incluso rebasa encuadre (bandera) Muertos y barricada en primer término crean una pirámide inestable una línea recta imaginaria actúa como eje central y une tres elementos destacados: la bandera, la indumentaria del herido que se incorpora ante la mujer y la polaina del muerto de la izquierda.

**Composición dinámica: las figuras avanzan hacia el espectador, "movimiento hacia adelante"**. Asimetrías y diagonales, crean efectos dinámicos y dramáticos. El movimiento queda acentuado por esa disposición en diagonal del color de fondo, con un cielo tormentoso y un París incendiado.

### PROFUNDIDAD

Viene dada por los personajes en distintos planos, los escorzos, la perspectiva aérea con los edificios de menos tamaño al fondo, difuminados con el humo. También se podría vislumbrar una línea de horizonte, algo inclinada, conformada por las cabezas de la multitud en el fondo.

**Los escorzos y el movimiento de la imagen** recuerdan al barroco al igual que en sus otros cuadros la ***Matanza de Quíos o la Muere de Sardanápalo***.

### COLOR

**Triunfo del color sobre la línea.** Con la excepción bastante saturada de los ("tricolores") de la bandera, que se repiten en la camiseta del herido, la propia bandera y el muerto de la izquierda, formando un eje vertical, el resto son colores neutros: ocre, tierras, grises y negros envueltos en veladuras representantes atmosféricas. Con esto se consigue resaltar precisamente los colores de la bandera.

## **LA PINCELADA**

**Es suelta, fina y ondulada** (generando dinamismo) es difícil encontrar líneas rectas.

Cabe destacar, dentro de una concepción representativa más moderna, como los pechos de la mujer se ven sucios, estando situados en un centro de interés cercano al áureo. También se podría hablar de sus axilas, sin depilar (claras referencias con la maja desnuda de Goya).

## **LUZ**

La obra se ve impregnada por la técnica del claro-oscuro, con fuertes contrastes y violencia.

La luz es irreal, sin quedar clara su procedencia, repartiéndose en varias localizaciones, ilumina por separado la Libertad con la bandera tricolor, una parte del cuerpo del chico que hay a su lado, al moribundo de la chaqueta azul, al muerto del margen inferior izquierdo y las manos y media del hombre del sombrero de copa. En este caso la luz y el color tienen un objetivo en común: potenciar el movimiento, creando un dinamismo interno que refuerza el carácter combativo y luchador de la pintura.

El tratamiento naturalista de la luz y del color se supeditan a la voluntad de crear un dinamismo interno que refuerza el carácter combativo del cuadro. Consigue esa sensación de gran movilidad en primer lugar elevando ligeramente la figura principal, pero también a partir del uso de la línea curva y de una pincelada desenvuelta y ondulada.

**Delacroix** habló del compromiso que quería adquirir con la nación a través de este cuadro en una carta dirigida a su hermana donde decía: “he optado por un tema moderno, la barricada (...) y si no he luchado por la patria, como mínimo pintaré para ella”. La obra se expuso en el salón de París en 1831. El rey **Luis Felipe I** la adquirió por 3000 francos, pero decidió que ese trataba de un tema demasiado incendiario para mostrarla en público, así que hasta 1861 la pintura no se pudo contemplar sin trabas.

Delacroix no solo es considerado el máximo exponente del arte romántico francés sino también fue uno de los principales pintores de temática exótica. Manifestaba una gran admiración por la expresión de los personajes de Miguel Ángel, la llamada terribillita. En cuanto al color, apreciaba el tratamiento que le daban los pintores de la escuela veneciana como Giorgione o Tiziano pero sobre todo valoraba a Rubens por la vitalidad desbordante y por la profusión decorativa.

Tampoco fue ajeno a pintores más cercanos como **Goya** al que descubrió en una escapada a Sevilla y a Cádiz o el maestro **Géricault**, de quien parece haber sacado algunas de las figuras muertas o agonizantes de la parte inferior de la tela, que nos recuerdan a ***La Balsa de la Medusa***.

La obra de **Antoine Jean Gros**, otro romántico francés, también ejerció un gran influjo en el célebre artista.

La relevancia de **Delacroix** en la pintura posterior ha sido muy intensa, como el propio **Cézanne** reconoció: *“Continúa siendo la mejor paleta francesa y nadie en este mundo ha sabido conjurar como él el patetismo y la calma, la vibración del color. Todos pintamos pensando en él”*.



La obra constituye una **ilustración espectacular del entusiasmo levantado entre la juventud romántica por la sublevación del pueblo griego contra los invasores turcos**, inspirada directamente en la salvaje represión turca de los habitantes de la isla de Jíos, en abril de 1822.

Muy afectado por las masacres perpetradas en Grecia por los turcos, **Delacroix** denunció con este cuadro los crímenes contra la humanidad, gesto que imitó su ferviente admirador, **Pablo Picasso**, más de cien años después en su representación de la masacre de **Guernica**.

Representó un paisaje calcinado por el fuego que agranda la desolación de un grupo de prisioneros griegos que esperan su propia ejecución.

El color potencia el tema con sus múltiples matices. Prima el espíritu del pueblo, el sentimiento nacionalista.

El drama histórico roza casi lo macabro, como en el detalle del ángulo inferior derecho en que un niño intenta reanimar a su madre ya muerta.

