

COMENTARIO DE UNA PINTURA NEOCLÁSICA: “EL JURAMENTO DE LOS HORACIOS”

1. Identificación de la obra

Se trata del *El Juramento de los Horacios* (1784). Un óleo sobre lienzo de enormes proporciones. Se encuentra en el Museo del Louvre, París

El **autor** es **Jacques-Luis David**, principal representante de la pintura neoclásica. Es el pintor oficial del periodo revolucionario francés y del imperio napoleónico. (Biografía y obras principales).

La obra pertenece al **género histórico** ya que el **tema** representado es una escena de la guerra entre las ciudades de Roma y Alba por el dominio del Lacio. El jefe de Alba propuso resolver las diferencias con una lucha entre dos familias. El destino hizo que recayeran en los trillizos Horacios y Curiáceos la defensa de su ciudad. El drama estaba en que una de las hermanas de los Curiáceos, Sabina, estaba casada con uno de los Horacios, y una de las hermanas de los Horacios, Camila, estaba prometida con uno de los Curiáceos.

El cuadro narra el momento en el que los tres hermanos Horacios, de Roma, se comprometen ante su padre a arriesgar su vida. El padre les anima a luchar a pesar del llanto de sus hermanas. El juramento se hace a la manera romana.

2. Aspectos formales.

La escena se desarrolla en un escenario tomado de la Antigüedad clásica en el que el fondo solo interesa para organizar el espacio: el grupo de los hombres ocupa dos arcos y el de las mujeres uno.

- La **composición** está organizada en **figuras geométricas**: el padre y los hijos se inscriben en un cuadrado y las mujeres en dos triángulos. Utiliza las líneas rectas y firmes para los cuerpos de los hombres y las curvas para las mujeres indicando fortaleza o debilidad.
- Los colores son **apagados** para mostrar que es más importante la historia que se cuenta que la pintura en sí misma.
- La **luz** es suave y difusa e ilumina más aquellas partes en las que se quiere centrar la atención del espectador como uno de los hermanos (el que saldría vencedor) y deja el resto en penumbra.
- Utiliza la **perspectiva lineal** situándose el punto de fuga en la mano del padre.
- La **pincelada** es **invisible** para mostrar que el cuadro importa más que el artista y debe presentarse perfecto.
- **El dibujo predomina sobre el color.**
- La **forma de expresión** es realista pero con una cierta **idealización** ya que los sentimientos aparecen contenidos mostrando racionalidad. La única emoción es la mostrada por la mujer del fondo con los dos niños ya que las demás se muestran resignadas. Los hombres deben limitarse a cumplir su deber.

3. Análisis estilístico

El cuadro fue encargado por Luis XVI como una alegoría sobre la lealtad al estado y al monarca, algo frecuente en las pinturas de la época inmediata a la revolución. Al estallar la revolución se convirtió en símbolo de ésta porque exaltaba los valores cívicos.

La temática moralizante, la composición sencilla, clara y organizada geoméricamente, la contención de las emociones, la importancia del dibujo frente al color hacen de esta obra un ejemplo de pintura neoclásica.

COMENTARIO DE UNA PINTURA ROMÁNTICA: “LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO”

1.- Identificación de la obra

- Es un óleo en tabla realizado por **Delacroix** en 1830. Se encuentra en el Museo del Louvre, París.
- El género es **histórico** ya que el **tema** desarrollado es un homenaje o celebración de **la revolución de julio de 1830** en París contra el rey Carlos X que había suprimido el Parlamento y restringido la libertad de prensa. La revolución llevó al poder a Luis Felipe de Orleáns (“el rey de las barricadas”) que estableció un sistema liberal.

La escena está dominada por una figura alegórica –*la Libertad*– con un fusil en una mano y la bandera de Francia en la otra– que ondea la bandera sobre las barricadas y encabeza el levantamiento.

La figura aparece como una diosa clásica (recuerda a la Victoria de Samotracia o a la Venus de Milo) y lleva un gorro frigio que simboliza la libertad pues era el gorro que recibían los esclavos liberados. A la *Libertad* le acompañan personas de todo tipo: jóvenes, adultos, burgueses y obreros, y soldados que luchan contra la tiranía. A la derecha, el burgués con las armas en la mano es el autorretrato del pintor. En el primer plano aparecen los muertos caídos en la revolución.

2. Aspectos formales

- La **composición** se organiza en forma de pirámide: el vértice es la bandera francesa y la base son los cuerpos de los revolucionarios muertos desde los que se desarrolla un movimiento ascendente. Todos los detalles están pensados para transmitir dinamismo y movimiento: las formas onduladas y las figuras corriendo se abalanzan sobre el espectador para que pueda sentirse parte de los rebeldes. Se persigue con ello transmitir **emoción**.
- La **forma de expresión** mezcla el **realismo** del primer plano -los muertos caídos hacia atrás y las figuras estereotipadas que representan modelos sociales (burgués, trabajador, joven enfervorizado) bien caracterizados y con gestos dramáticos- con el **motivo alegórico** representado por una figura femenina, que personifica la libertad, una figura ideal aunque vestida con los ropajes populares.
- La **técnica** es de pincelada suelta. Prima el color sobre el dibujo. Hay juegos constantes de luces y sombras.

4. Análisis estilístico.

Es la primera composición que tiene una finalidad de clara propaganda política, de exaltación del liberalismo revolucionario. La temática política de actualidad, el predominio del color sobre el dibujo, los fuertes contrastes lumínicos, el dinamismo de la composición, la introducción del espectador en la escena, son recursos utilizados para emocionar al espectador y hacen de esta obra un ejemplo de pintura romántica.

LA FAMILIA DE CARLOS IV (1800)

1. Identificación de la obra

Óleo sobre lienzo de grandes proporciones (más de tres metros de ancho por casi tres de alto).

Museo del Prado (Madrid).

Género: retrato.

Autor: Goya. Lo realiza cuando era pintor de cámara del rey y retratista oficial. (3ª etapa)

Tema: es un retrato colectivo de la familia real española en traje de corte y con distintivos honoríficos y bandas, medallas, etc. Los personajes se disponen en tres grupos de cuatro. A la izquierda el infante *Carlos María Isidro*, y junto a él, avanzando en primer plano, por delante del rey, *Fernando*, todavía *Príncipe de Asturias* todavía. Completan el grupo, *Doña María Josefa*, hermana del rey, y a su lado una muchacha sin rostro que alude, de esta forma,

a la futura mujer de Fernando VII, que aún no se conocía. En el grupo central están el rey y la reina, *Carlos IV* y *María Luisa de Parma*, acompañados de la infanta *María Isabel* y su hermano pequeño, el príncipe *Francisco de Paula (de la mano de la reina)*. El tercer grupo, situado a la derecha y en un plano algo más secundario, lo forman otros miembros de la familia real. El pintor destaca en el centro a la reina, con intención de realzar la figura de la reina María Luisa, auténtica dominadora en la familia, además de presentar al rey con un poco bobalicón. Remata la composición el autorretrato del propio Goya, a modo de homenaje a Velázquez en *Las Meninas*, pero en un segundo plano y en mayor penumbra que aquel.

2. Aspectos formales

- La **composición** guarda similitud con *Las Meninas* de Velázquez en algunos aspectos: los retratados se agrupan de forma informal, sin seguir los cánones oficiales, y parece que están contemplando a un misterioso personaje que posa para el pintor. En la composición predomina la **verticalidad** y un cierto amontonamiento: los personajes se disponen a modo de friso en un espacio recortado, cerca de la pared y casi sin profundidad, en grupos compactos u solo en el centro hay un espacio más amplio. Gracias a esta composición, Goya elimina todos los elementos accesorios para centrarse en lo fundamental.
- La **luz** surge de un foco lateral creando dos planos: el fondo oscuro donde se encuentra el pintor y el primer plano donde toda la familia es iluminada de forma diáfana. Los contrastes lumínicos son utilizados para centrar nuestra atención sobre los personajes centrales y más importantes de la corte (la reina, el rey y el futuro Fernando VII). La luz es utilizada también de forma expresiva ya que al envolver al cuadro en una atmósfera cálida y brillante da dignidad y consigue que los personajes resulten más cercanos.
- El **colorido** es vivo con una rica gama cromática, destacando las vestiduras y los brillos de las condecoraciones que emergen de fondos oscuros. Predominan tres colores puros distribuidos equilibradamente: rojo, verde y amarillo.
- La **factura** es de pincelada suelta, cargada de empaste y aplicada en amplias manchas de color, como es propio de gran parte de su obra, lo que contribuye a dar más expresividad a los retratos.

- La forma de expresión es **realista** ya que los personajes son representados como son en realidad. En los rostros y actitudes se plasma la verdadera psicología de los personajes: la reina aparece como dura y altiva, el rey como bonachón y apocado; los niños con caras de inocencia. Los personajes aparecen poco agraciados pero el autor no intentó hacer una caricatura sino un reflejo de los personajes tan cómo eran.

3. Análisis estilístico.

Las obra se sitúa en la tercera etapa o etapa de madurez del pintor. Goya ya es un destacado pintor, que triunfa en la sociedad madrileña haciendo retratos de todos los personajes destacados, se relaciona con los ilustrados y se convierte en primer pintor de cámara. En su discurso de entrada en la Academia defiende la libertad del pintor frente a las normas academicistas. A partir de este momento desarrolla un **estilo propio** que podemos observar en esta obra –pintura a base manchas, colores vivos y brillantes, utilización del color y la luz para acentuar la expresividad- que lo convierte en un precursor del romanticismo.

LOS FUSILAMIENTOS EN LA MONTAÑA DEL PRÍNCIPE PÍO (EL 3 DE MAYO DE 1808)

1. **Identificación de la obra.** Goya. Museo del Prado, Madrid. Óleo sobre lienzo realizado en óleo en 1814.

Género y autor. Es una "*pintura de historia*". Forma un conjunto con otro cuadro, *La carga de los mamelucos* (2 de mayo en Madrid) que representa el levantamiento del pueblo madrileño en la Puerta del Sol, en 1808, contra los soldados del ejército invasor de Napoleón, iniciándose la Guerra de la Independencia. Al día siguiente los patriotas sublevados fueron fusilados por las tropas francesas. **Goya** pintó ambos cuadros en 1814, terminada la guerra, por encargo del cardenal don Luis de Borbón, regente en ausencia de Fernando VII, a propuesta del propio pintor, con un fin patriótico para "*perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa*". Ante el regreso de Fernando

VII Goya tenía miedo de ser tachado de afrancesado por ser un ilustrado y, posiblemente por ello, realiza estos cuadros eligiendo el momento más heroico de la lucha contra los franceses: la sublevación del pueblo de Madrid con la que se inicia la guerra de la Independencia.

En estos cuadros **revolucionaria la pintura del género de las batallas**, que ésta exaltaba al héroe y al ejército; por el contrario, en esta obra, la sinrazón y la crueldad de la guerra son las protagonistas.

Tema: Representa el momento más cruel de la guerra, el fusilamiento de personas desvalidas el día 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío como castigo por su rebelión contra los franceses. Es un hecho histórico real del que quizá Goya fue testigo. El protagonista es la masa anónima. A la izquierda, destacando sobre el fondo de la montaña de Príncipe Pío y las casas que se recortan en el cielo nocturno, vemos a un grupo de hombres arrodillados que van a ser fusilados, mientras otros esperan su castigo. Los cadáveres de los que acaban de ser ejecutados yacen amontonados en el suelo ensangrentado. Al fondo aparece también una mujer sentada con un niño en los brazos.

El **grupo de condenados** son **personas individuales**, gente civil y humilde como indican sus ropas vulgares. Cada personaje se enfrenta a la muerte de modo diverso: el personaje principal, que destaca por su camisa blanca y pantalón amarillo, alza los brazos en cruz, mira a los franceses con una mirada desorbitada, y parece increpar a sus ejecutores; a su derecha otro arrodillado reza, algunos se tapan el rostro o se muerden los puños, se desesperan, están horrorizados.

A la derecha, **el grupo de los verdugos**, de los soldados napoleónicos, **son anónimos y despersonalizados**, sin rostro y todos en la misma actitud, parecen una máquina de matar. Están colocados en fila y levantan los fusiles para disparar. Un farol colocado en el suelo ilumina la oscuridad de la noche.

2. Aspectos formales

- La **forma de expresión** es el **realismo** expresionista. La escena es de gran patetismo y brutalidad. La violencia se acentúa porque los fusiles casi tocan a los ajusticiados y por las distintas actitudes ante la muerte –todas trágicas-
- **Composición:** Está dominada por dos grandes diagonales que confluyen en el farol colocado en el suelo: la de la montaña y la del pelotón de fusilamiento, que da profundidad a la escena. A la izquierda, los cadáveres colocados en primer plano presentan violentos **escorzos**¹. El contraste entre líneas verticales -condenados-, horizontales - fusiles- y curvas- sables, brazos- da movimiento a la escena, que parece real, y contribuye a crear la idea de violencia. El punto central de la composición es el hombre con los brazos en alta como un crucificado que destaca por su camisa blanca y por ser el más iluminado.
- **Luz:** Hay bruscos contrastes lumínicos. Goya utiliza el **tenebrismo**² para conseguir un efecto dramático. Sobre un fondo oscuro, el foco de luz único proviene del farol, que ilumina fuertemente la zona de los patriotas y especialmente al hombre de la camisa blanca, mientras los soldados franceses aparecen en penumbra, dibujándose sus sombras en el suelo. La luz separa simbólicamente las dos zonas.
- **Color:** El colorido es arbitrario y muy expresivo. Predominan los tonos oscuros (ocres, negro, gris), en fuerte contraste con el blanco, el amarillo y el rojo, en variada gama de matices. Hay también algún toque rosa. La mancha roja de la sangre destaca dramáticamente, para expresar la violencia de la acción descrita, así como el blanco de la camisa potenciado por el amarillo del pantalón.
- **Dibujo:** El dibujo casi desaparece. Cuerpos y rostros están deformados, con una técnica expresionista. La pincelada es amplia, larga, quebrada, con grandes manchas.

3.- Análisis estilístico.

La obra responde a un estilo personal, sin reglas fijas, al margen de los cánones. En ciertos aspectos es precursora del *Romanticismo* por ofrecer los aspectos menos gratos de la realidad, sin idealizar, por el triunfo del color y de los sentimientos y por la libertad e imaginación del artista. En otros aspectos sería precursora del *Expresionismo* por el dramatismo y deformación de los gestos e incluso del *Cubismo* por los volúmenes geometrizados de los soldados franceses. Por su significado es un **testimonio antibelicista**: Goya, como buen ilustrado, denuncia la irracionalidad y la atrocidad de la guerra que lleva a la muerte de personas inocentes. El contraste entre zona iluminada y zona oscura sirve para señalar simbólicamente la diferencia entre el bien- la luz- y el mal- la oscuridad. La postura del personaje de la camisa blanca- color de inocencia- recuerda a Cristo; es el héroe- mártir, que muere por defender la libertad. **La influencia** esta obra es grande. Introduce una nueva concepción de la pintura de historia, alejada de la visión heroica y gloriosa tradicional; la pintura se convierte en una forma de "protesta social". Este cuadro servirá de modelo a otros pintores: **Manet** "*Fusilamiento del emperador Maximiliano*" (1867) y **Picasso** "*La masacre de Corea*" (1951).

---

¹ **Escorzo:** representación de elementos perpendiculares u oblicuos al plano, de manera que parece que sobresalen.

² **Tenebrismo:** tendencia creada por Caravaggio, con fuertes contrastes de luz y sombra.