Theodor Géricault

(1791, Rouen – 1824, Párizs)

A klasszicizmus és a romantika legalább 50 évig egymás mellett élnek, (romantika és klasszicizmus mellett a historizmus és a realizmus szintén).

A romantika ugyan megtagadja közvetlen elődjét, mégis sok szállal kötődik hozzá. Művészei úgy látják, hogy a híres *winckelmanni* tétel szerinti "nemes egyszerűség és a nyugodt nagyság " mellett van másfajta érték, másfajta, *nyugtalanabb és nyugtalanítóbb szépség* is.

A korszak legjelentősebb művészeinek művei bizonyítják a tendenciák együttélését, ami Ingres és Delacroix harcában élesedik ki legszembetűnőbben.

A művészek egyre inkább saját indíttatásból, a képzelet szabadsága iránti vágyból és nem megrendelésre dolgoznak. Érzelmes témákat ragadnak meg, vonzódnak az irracionálishoz, a szabálytalanhoz, magányhoz, idegenséghez, halálhoz, éjszakához, tragikumhoz, meseszerűséghez, máskor a démonihoz, nem ritkán a taszítóhoz. Követelik a szenvedélyek jogát.

„A világot romantizálni kell. Így találjuk meg ismét az eredeti értelmét. Ha a közönségesnek magasabb értelmet, a megszokottnak titokzatos külsőt, az ismertnek az ismeretlen méltóságát, a végesnek a végtelen látszatát kölcsönzöm, romantizálom azt." (A romantika a regény, regényesség szóból ered)

(Novalis)

A romantikus művészeten belül a festészet jut vezető szerephez Franciaországban is.

Géricault

2. *A festő portréja*

Első kiemelkedő képviselője a fiatalon elhunyt Théodore Géricault.

Tüzes, merész egyénisége és sok mítoszhoz vezető gyötrelmes és rövid élete a megtestesült romantika.

Pályafutása ugyan mindössze 10 évig, 32 éves koráig tartott, de nagy és jelentős életművet hagyott az utókorra. Két mestere Carle Vernet és Guerin, aki szigorúan klasszicista stílusban festett. Hamarosan otthagyja őket és a Louvre-ben másol 5-6 évig, főleg Tizian, Rubens, Rembrandt, Velasquez képeit.

3. *Az isteni igazságszolgáltatás és a Mária mennybemenetele*

Ebből a korszakából vallásos és mitológiai tárgyú képeit, elsősorban nagy mesterek által ihletett műveit ismerjük. Nem vált alkalmazkodó klasszicistává, a maga képére fordítja a klasszikus idiómát, személyessé téve azt.

Kiváló és termékeny grafikus, litográfus, de szobrokat, domborműveket is készít.

4. A rohamot vezető huszártiszt

1812-ben *A Rohamot vezető huszártiszt* c. képe szenvedélyességével felhívja magára még David figyelmét is. A jószerivel autodidakta kezdő Gericault Napóleon uralkodásának utolsó szalonjában mutatkozott be képével.

A festmény drámai tisztelgés a napóleoni eposz előtt. Szimbolikus értéke megnő: a huszár az összes harcoló francia katonát képviseli. Géricault első kiállított alkotása – mely aranyérmes lett, - példája annak, hogy művészetében a mozgást és a szerkezetet egyaránt sűríteni próbálja. Színei frissek, megfigyelése részletekbe menő.

[A festmény a francia romantikát](https://en.wikipedia.org/wiki/Romanticism) képviseli, motívuma hasonló [Jacques-Louis David](https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David) *Napóleon átkel az Alpokon* c. művéhez, vagy Rubens lovas festményeihez, de a kép már [klasszikus](https://en.wikipedia.org/wiki/Classicism)tól eltérő jellemzői közé tartozik a drámai átlós elrendezés és az erőteljes ecsetkezelés.

***A sebesült vértes* c.** 1814-esképe Géricault korábbi munkáihoz hasonló stílust és technikát alkalmaz, de a *csatafestészethez* való hozzáállása a korszakban egyedülálló volt. Nem mutat látható sebet a katonán, azt sugallva a nézőknek, hogy a seb belső, és a vesztett önérzet a katonán túl egy egész nemzedékre, sőt a nemzetre is kiterjed.

Géricault a lovat is az érzelmek közvetítésére használja: „arckifejezésével” és nyugtalan lábmozdulatával hangsúlyozza a katona bizonytalanságát, reménytelenségét és rémületét.

1. **L*ófejtanulmányok***

Miután Párizsban nem arat általános tetszést műveivel, 1814-ben bevonul a Szürke Muskétásokhoz Versailles-ba, itt végre kiélheti lovak iránti szenvedélyes érdeklődését. Megszámlálhatatlan sokaságú tanulmányrajza és festménye születik ezidőtájt.

1. ***21 ló Versailles-ból***

Lelkes lovasként lenyűgözte a lovak ereje és fizikai szépsége, és gyakran ábrázolta őket, mint a természetes erő, korlátlan érzelmek és az emberi viselkedés metaforáját is.

E témájú festményeit és rajzait lendület és mozgás jellemzi a korábbi statikus ábrázolásokhoz képest. *(Stubbs).*

1. ***Római lóverseny – A rajt***

A ***"****Római lóverseny" és "Az epsomi lóverseny"* (1817-1821) jelzi ló-ábrázolásainak azt a két végpontját, amelyen belül a pillanatnyi mozgást, a száguldást számos bravúros festői ábrázolásban örökítette meg, s egyúttal a ló természetrajzának kitűnő ismerőjeként is megmutatkozott.

A római élményt egy monumentális (21 m-es), epikus, időtlen, „*modern klasszikus”* műnek tervezi, amely az ókori szobrokat, reneszánsz freskókat és barokk festészetet idézte volna. Sok tanulmányrajz ellenére soha nem készült el a nagy mű.

1. ***Az espsomi lóverseny***

A mozgást újszerű ábrázolásával próbálkozik, aminek folytatása csak majd ötven év múlva, Degas fellépése után következik be. Géricault festett lovai olyanok, mintha több pillanatképben egyszerre összemosódottan érzékelnénk őket, ezért a megnyúlt testek.

1816 és 1821 között járja be Itáliát (nagy példaképét, Michelangelot másolva elsősorban).

1. ***Esti táj vízvezetékkel***

Az esti táj vízvezetékkel (aquaduct-tal) c. művét az itáliai vidék és a romok emlékei inspirálták. Poussen és Vernet festői modorában készült a kép. Viharos égboltja és viharos hangulata példa a fenségesről alkotott elképzelésekre és a kialakulóban lévő romantikus mozgalom esztétikájára.

Látszik, hogy számos tényleges tájelemet egyesít egy végső, idealizált képben, keresi az egyensúlyt a realista és a már-már túlzónak ható elemek között.

Az ember is megjelenik a mű előterében, de míg a természet grandiózus, gyönyörű és kiszámíthatatlan erő, addig az ember kicsi és ingatag. Ennek ellenére a képen látott alakok képesek értékelni a természet nyújtotta harmóniát és annak részeként élnek benne: felszabadultan fürdőznek a komor sziklák alatt és a fenyegetően vöröslő ég sem zavarja élvezetüket.

A négyrészesre tervezett, napszakokat reprezentáló monumentális képsorozatból 3 készült el.

1. ***Portrék - Oliver Bro és Joseph portréja***

Géricault nagy rokonszenvvel és spontaneitással ragadta meg a férfi karakterét; könnyes tekintete nem irányul semmire a vásznon kívül, inkább belső gyötrelmet fejez ki.

1. ***A roncs c. festmény***

A "*sorsfestészet"* a 19. században kiszorította a régebbi vallási és mitológiai témákat. A művészek szívesen ábrázoltak a természet erőinek kiszolgáltatott, tehetetlen embereket, akár csoportként, iszonyat és kétségbeesés közepette, mint A Medúza tutaja, akár egyedül, mint a *Roncs*c. képén.

Géricault – más romantikus festővel egyetemben - keresi a borzongatót, a riasztót, de páratlan beleérzéssel túlemelkedik a nyers valóságon, mély emberi nemességet éreztetve realizmusával.

* 1. ***A Medúza tutaja***

Rómából való visszatérése után 1919-ben állította ki leghíresebb festményét, ***A Medúza tutaját****, a romantika ikonját, első manifesztációját****.***

Első nagy művének a Dakar közelében 1816-ban szerencsétlenül járt hajó tragikus történetét választotta, nagyon tudatosan.

Tisztában volt azzal, hogy a hajótörés közelmúltbeli jellege felkelti a közönség érdeklődését és lehetővé teszi számára, hogy elindítsa karrierjét, amellett erősen megérintette ez az esemény és így átfogó előkészítő kutatásokat végzett, számtalan tanulmányt készített, találkozott a katasztrófa túlélőivel, modellt készített a tutajról, sőt halottasházakat és kórházakat látogatott, hogy hitelesebben és érzékletesebben tudja a test színét, textúráját visszaadni.

Az alakok és a kompozíció szerkesztése klasszikus, az ábrázolt téma nem, és ez az „*esztétikai határsértés*” a klasszicista és a [romantikus](https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika) stílusok között heves vitát váltott ki bemutatásakor 1819-ben a párizsi szalonban: egyesek lelkes védőivé lettek, mások pedig azonnal tiltakoztak kiállítása ellen. Ma a [francia romantika](https://hu.frwiki.wiki/wiki/Romantisme_fran%C3%A7ais) első és egyik legcsodáltabb alkotása.

A képen a tragikus események kapcsán az érzelmek, az arckifejezések, mozdulatok széles skáláját festette meg, a kíntól a felcsillanó reményig. Az eltúlzott mozdulatok és a heves gesztusok mozgalmas jelenetet eredményeznek.

Gericault bemutatja mindazokat az érzelmi állapotokat, szenvedéseket, amit átélhettek a hajótöröttek a *13 napig tartó hányódás közben, melyet csak 15-en éltek túl.*

Vízválasztó pillanat volt *A Medúza tutaja* a modern művészet történetében, mivel az aktuális események közvetlenségét és a szemtanúi érzékenységet párosította a hagyományos, monumentális, nagy szalonkép formátumával.

14*. (Jacques-Louis David festményén - Leonidas Thermopyle-nél - másfajta aktualitást ad a képnek: Napóleon a „népek csatájában” Lipcsénél 1814-ben ugyan azt a kudarcra ítélt harcot vívja, mint az ókori spártai hősök. Klasszikus eszmék inspirálják a festőt, remekművén a férfi erény és szépség klasszikus eszményeit jeleníti meg, a hősi bátorságot dicsőíti és aktualizálja.)*

Gericault tutaján nem hősöket látunk a múltból, hanem emberi roncsokat, kortársainkat a teljes kiszolgáltatottságban és reménytelenségben.

Ez a mű a mai nézőt is képes beemelni a drámába a szemlélődő szerepéből. Túlmutat ugyanis a konkrét történelmi epizódon: egyetemes történetünket is láthatjuk benne, az ember, az emberiség sodródását és kiszolgáltatottságát valami mérhetetlenségig növő és sokszor láthatatlan ellenségnek:

mindannyian hajótöröttek vagyunk - sugallja.

„A romantikus pesszimizmus kultúránk sorsának utolsó nagy eseménye.” – (Nietzche)

15. *Részletek a képből*

„Az ábrázolás hosszas anatómiai tanulmányokkal előkészített borzalmas valószerűsége és megkapó drámai igazsága fényes igazolása volt Gericault törekvéseinek, aki a művészeti iskolák merevségét ostorozva a merész, minden kötöttséget lerázó egyéniség fenségjogát hirdette s megmutatta, hogy *a művészi intuíció a jelen eseményeit is monumentális képgondolattá fejlesztheti*.

1. ***A mészégető kemencénél***

Nagy Britanniából hazatérve már nagybeteg, utolsó művei a *Mészégető kemencénél c. és mentális betegekről készült sorozata*.

A halál közeledtével alkotásai visszanyerték korábbi tömör erejüket, de megőrizték újonnan nyert színfinomságukat, egyszerre realisták és a legnagyobb mértékben kifejezők.

Rejtélyes füst teszi talányossá a képet, megváltoztatja, aurát ad a kompozíciónak. Elsődleges elemmé válik, akár az élet átmeneti jellegét is szimbolizálhatja, epikus pompát adva egy jelentéktelen jelenetnek.

Ez az egyetlen olyan fényes folt a vásznon, amely megtöri a monokrom és monoton sötét színt. Míg az egész jelenet mozdulatlanul fagyosnak tűnik, a füst dinamizmust ad, és felfelé haladva erős kompozíciós ellenpontot hoz létre a csúszni készülő szekérrel.

1. ***Monomániás sorozat***

A borzongató, tragikus és különös iránti érdeklődéséről tanúskodnak orvosi illusztrációként született, mentális betegségekben szenvedő emberekről készült sorozata, *(6 db maradt meg a 10-ből)* nagyszerű kortárs-portrék, a betegség ellenére méltóságteljes emberábrázolások.

Mellőz minden pátoszt és démonizálást. Nem fest elmegyógyintézeti hátteret, modelljei nem viselkednek őrültként, mint Goya tébolydalakói: mentálisan beteg egyéneket fest, nem az „őrült” prototípusát. Az arcok szinte megvilágosodnak a testtel szemben, éreztetve, hogy betegségük lelki eredetű.

A betegség domináns jegyeit örökíti meg az arcvonásokra helyezve a hangsúlyt, túlnyomóan a szemekre és a szájra, látható, hogy ezek a portrék beteg emberek kísértetiesen tényszerű, érzelemmentes ábrázolásai, mégis nagy érzékenységet feltételez megörökítőjüktől.

Gericault művészetének fő ereje a drámaiság, a feszített kompozíció, a fény-árnyék kontraszt drámát sugalló ereje és a meggyőző emberábrázolás.

1. ***Testrész-csendéletek***

Előtanulmányok a Medúzához, anatómiai tanulmányok? Nem eladásra szánta ezeket a festő. A hiányzó kapcsolat őrzi meg őket a szépség egyedi tárgyaként.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____

A festő 1824-ben (200 éve) hunyt el 32 éves korában, lovasbalesetek súlyosbította tuberkulózisa miatt, hosszú és gyötrelmes szenvedés után, de rövid pályafutása ellenére nagy hatással volt a modern művészet történetére, különösen a l9. századi francia festészet fejlődésére.

Következetesen zseninek nevezik a művészettörténészek, aki mindig elkerülte a kategorizálást, független és nem dogmatikus, aki lendületes elkötelezettséggel és szigorú fegyelemmel váltott át a modern tárgyakra, ihletett találékonysággal fogta össze előtanulmányait, témától függetlenül.

Egész élete, radikális témaválasztása, a klasszikus formák és a hangulatos romantikus, festői stílus ötvözete, a lovak iránti szenvedélye, a magasztos és borzalmas témákhoz való vonzódása, valamint a társadalom kivetettjei és a sebezhető emberek iránti együttérzése egyedülállóan bonyolulttá teszik őt, „*a szerencsétlenséggel eljegyzett zsenivé”.*

Élet és halál összeütközése, a veszély tragikuma, egyben szépsége, az állandóan változó, mozgó, rohanó világ érdekelte elsősorban.

Ezzel az egyéni felfogással nyitotta meg az utat a romantika érzelmekre és szubjektivitásra való hangsúlyozása felé, egyben a realizmus és nyers érzelmek egyedülálló kombinációja felé is.

Művészi attitűdjével könnyedén szakad ki a *klasszikus kifonomultságból*, s vált előfutárává, kísérletező művészi példájává számos - száz évvel későbbi - törekvésnek is.

­­