

Untold Stories of a Monumental Pastel

Maurice Quentin de La Tour's commanding *Portrait of Gabriel Bernard de Rieux* is the largest pastel made in eighteenth-century France. Commissioned by de Rieux himself, the portrait marks a turning point in the lives of both sitter and artist. De Rieux had recently inherited a great sum of money from his father, a financier, which he used to improve his position among France's elite. He intended this image of himself and the contents of his sumptuous study to convey erudition, taste, and wealth.

The artist had similarly lofty ambitions. Pushing pastel to new heights, La Tour employed sixteen sheets of paper and exacting techniques to capture de Rieux's likeness and convincingly render luxurious objects on a monumental scale. His work in pastel outshone oil painting, which was considered more prestigious at the time. This focused exhibition highlights La Tour's technical achievement and the historical global realities that financed and furnished de Rieux's world.

Historias desconocidas sobre una pintura al pastel monumental

El imponente *Retrato de Gabriel Bernard de Rieux* de Maurice Quentin de La Tour es el cuadro al pastel más grande que se ha hecho en Francia durante el siglo XVIII. Este retrato, que fue un encargo del propio de Rieux, marcó un cambio radical en la vida del modelo y del artista. De Rieux acababa de heredar una gran cantidad de dinero de su padre, un financiero, que usó para mejorar su posición dentro de la élite francesa. Su intención era que esta imagen de él mismo y el contenido de su estudio suntuoso transmitieran erudición, buen gusto y riqueza.

Las ambiciones del artista eran igual de elevadas. La Tour utilizó dieciséis hojas de papel y técnicas rigurosas para captar la apariencia de Bernard de Rieux y retratar, de manera convincente, objetos lujosos en una escala monumental. Esto revolucionó la técnica del pastel. Sus obras al pastel eclipsaron la pintura al óleo, considerada la técnica más prestigiosa de la época. Esta exposición específica destaca el logro técnico de La Tour y las realidades históricas globales que financiaron y aportaron al mundo de de Rieux.

La Tour's Tour de Force

La Tour challenged ideas of what could be achieved with pastel by producing a technically demanding work of extraordinary size. The artist created light, color, and texture through the complementary and overlapping application of prefabricated hues. To attain an exceptional level of detail, La Tour used both opaque watercolor and pastel. He arranged twelve sheets of paper in a grid and added four more in areas of particular detail—the sitter's face, his hands, and the table drapery. If you look closely, you can see the cutouts pasted over these sections, though La Tour did his best to mask the seams. The result is a masterful display of skill that solidified La Tour's position as the leading pastelist of his day.

El Tour de Force de La Tour

A partir de una obra enorme de gran exigencia técnica, La Tour desafió las ideas de lo que podía lograrse con el pastel. El artista produjo luz, color y textura mediante la aplicación complementaria y superpuesta de tonos prefabricados. Para alcanzar un nivel excepcional de detalle, La Tour usó tanto acuarelas como pasteles opacos. Colocó doce hojas de papel en una cuadrícula y agregó cuatro más en las áreas con mayor nivel de detalle, como en el mantel de la mesa, el rostro y las manos del modelo. Si mira la obra de cerca, podrá ver los recortes pegados sobre estas secciones, aunque La Tour hizo todo lo posible para ocultar las uniones. El resultado es una demostración magistral de habilidad que consolidó la posición de La Tour como el artista de pinturas al pastel más relevante de su época.

A Companion Portrait?

In 1741, La Tour exhibited this grand pastel at the Paris Salon, a major annual exhibition. At the same venue, he also presented two other works, including the first pastel portrait of a Black man (see below). That portrait is conventional in size, with a customary, toned

Young Black Man Buttoning His Shirt, 1741, Maurice Quentin de La Tour. Pastel on blue paper, mounted on canvas, 65 x 53.5 cm. MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Legs Edouard Sarasin, 1917. Image: © Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Photograph: Yves Siza

Joven negro abotonándose la camisa, 1741, Maurice Quentin de La Tour. Pastel sobre papel azulado, montado en lienzo, 65 x 53.5 cm. MAH Musée d'art et d'histoire, Ginebra. Legs Edouard Sarasin, 1917. Imagen: © Musée d'art et d'histoire, Ginebra. Fotografía: Yves Siza

by adding a strip of blue at the bottom. The name of the sitter is unknown, but the detailed treatment of his features and elegant gesture suggests that La Tour drew him from life. The artist showed this pastel alongside de Rieux's likeness, a juxtaposition that leaves us with unresolved questions about the individual and his relationship to de Rieux. Do the glimpse of the sea and the man's clothing and gold earring tell us something about his life and status? Does the portrait allude to the involvement of de Rieux's family in the transatlantic slave trade? Who commissioned the work and why?

¿Un retrato de compañía?

En 1741, La Tour expuso este grandioso pastel en el Salón de París, una importante se encontraba el primer retrato al pastel de un hombre negro (ver a continuación). Ese retrato es de un tamaño convencional y tiene un fondo matizado tradicional que el artista convirtió en un paisaje marítimo al añadir una franja azul en la parte inferior. No se sabe el nombre del modelo, pero el tratamiento detallado de sus rasgos y su gesto elegante sugiere que La Tour lo dibujó de la vida real. El artista mostró este pastel junto con el retrato de de Rieux, creando una yuxtaposición que deja al espectador con varias preguntas sin respuesta acerca del individuo y su relación con de Rieux. El destello del mar, la ropa y el pendiente de oro del hombre ¿nos dicen algo acerca de su vida y estatus? ¿Acaso el retrato hace alusión a la participación de la familia de de Rieux en el comercio transatlántico de esclavos? ¿Quién encargó esta obra y por qué?

The Clock
El reloj

Elaborate clocks, like the one on the mantel, served a decorative and utilitarian function. The time shown here is just after 6:45—either early morning, before the business of the day, or in the evening, after work. Either way, the suggestion is that de Rieux spent his leisure time reading, which was seen as an aristocratic activity.

Los relojes elaborados, como el que se encuentra sobre la repisa de la chimenea, cumplían un rol decorativo y funcional. Este reloj señala las 6:45 pasadas (puede ser temprano en la mañana, antes del comienzo del día laboral o en la tarde, después de trabajar). De cualquier forma, sugiere que de Rieux pasaba su tiempo libre leyendo, lo cual era visto como una actividad de la aristocracia.

Robes of Office
Túnicas de oficina

De Rieux wears the formal black-and-red robes of his office as president of the second Court of Inquiry in the Parliament of Paris, a position he obtained in 1727. His pride in this judicial role is underscored by the pastel's grand frame, which is topped with symbols of justice (scales) and prudence (a mirror).

De Rieux tiene puesta la toga formal de color negro y rojo de su oficio como presidente del segundo Tribunal de Investigación del Parlamento de París, un cargo que obtuvo en 1727. Su orgullo por este cargo judicial se ve enfatizado por el gran marco del pastel, que presenta los símbolos de justicia (balanzas) y prudencia (un espejo).

The Globe
El globo terráqueo

Globes in portraits typically symbolize a sitter's knowledge of the world. This one, turned to the west coast of Africa, also communicates specific information about de Rieux's family fortune. The sitter's father profited from his investments in trading companies that participated in the inhumane sale and transport of enslaved African people to the French colonies. The globe betrays de Rieux's complacency, if not his complicity.

En los retratos, los globos terráqueos suelen simbolizar el conocimiento del mundo del modelo. En este caso, al estar orientado hacia la costa oeste de África, también transmite información específica sobre la fortuna de la familia de de Rieux. El padre del retratado ganó dinero con sus inversiones en sociedades mercantiles que participaban en la venta y el transporte inhumanos de africanos esclavizados a las colonias francesas. El globo terráqueo delata la complacencia, si no la complicidad, de de Rieux.

The Porcelain
La porcelana

Costly porcelain imports from China and Japan were popular among French aristocrats. The vases in the background of this portrait are embellished with gilt bronze, which heightened their aesthetic appeal. The greenish-gray hues of celadon glaze were increasingly fashionable at this time, and the symmetrical arrangement of alternating vases and figures was considered tasteful.

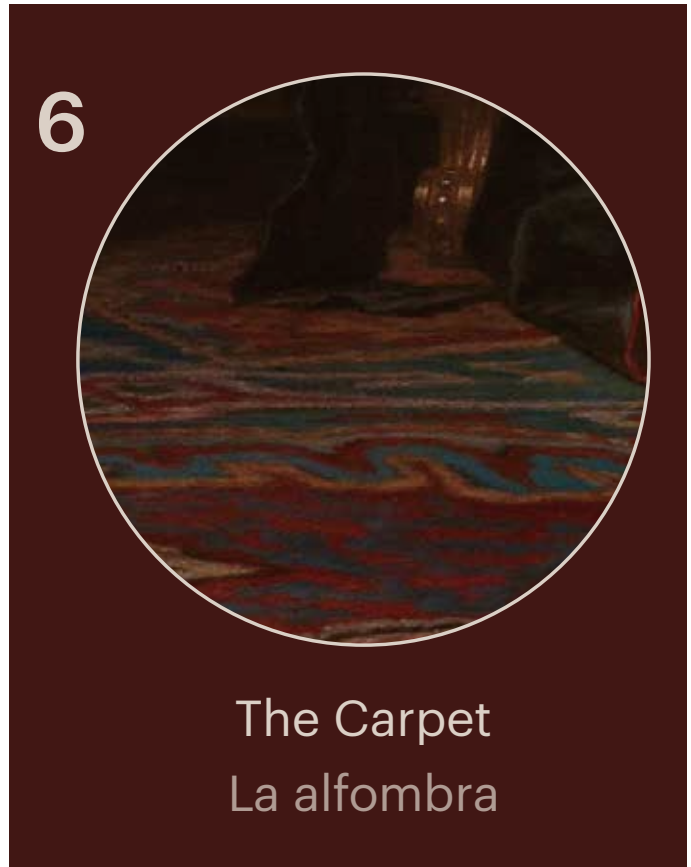
Los productos de porcelana costosa importados de China y Japón eran populares entre los aristócratas franceses. Los jarrones presentes en el fondo de este retrato están adornados con bronce bañado en oro, lo que realzaba su atractivo estético. Los tonos grises verdosos del esmalte celadón estaban cada vez más de moda en esa época y la disposición simétrica de jarrones y figuras alternadas se consideraba de buen gusto.

The Screen
El biombo

Folding screens fulfilled the practical function of dividing rooms and keeping out drafts. The decorative silk panels seen here were out of style when the portrait was made but allude to the early career of de Rieux's father as a fabric merchant. Depicting a fashion from previous years also creates an association with the old aristocracy.

Los biombos plegables cumplían la función práctica de dividir habitaciones y evitar la circulación de corrientes de aire. Los paneles decorativos de seda que se ven aquí no estaban de moda cuando se pintó este retrato, pero aluden a los comienzos de la carrera del padre de de Rieux como comerciante de telas. La representación de una moda de años anteriores también crea una asociación con la antigua aristocracia.

The Carpet
La alfombra

The artist identified the rug as a “Turkish carpet,” which, at the time, could refer to the production technique, the design, or the perceived place of manufacture. Imported carpets, such as those from the Ottoman Empire (including present-day Turkey and parts of Egypt) and the Safavid Empire (centered in present-day Iran), were often subject to high customs, making this an ostentatious display of wealth.

El artista identificó la alfombra como una “alfombra turca”, lo que, en esa época, podía hacer referencia a la técnica de producción, el diseño o al posible lugar de fabricación. Las alfombras importadas, como las del Imperio otomano (que abarca la Turquía actual y partes de Egipto) y el Imperio safávida (ubicado en el territorio actual de Irán), solían estar sujetas a elevados impuestos, por lo que su presencia aquí constituye una muestra ostentosa de riqueza.

Portrait of Gabriel Bernard de Rieux

1739–41

Maurice Quentin de La Tour

French, 1704–1788

Pastel and opaque watercolor on blue paper,
laid down on canvas

Seated among an array of opulent objects, de Rieux looks toward the viewer while holding a large, open book. Each item depicted in this portrait was deliberately selected to indicate the sitter's wealth, power, and intellectual pursuits, while also showcasing La Tour's skill.

Retrato de Gabriel Bernard de Rieux

1739-41

Maurice Quentin de La Tour

Francés, 1704-1788

Pastel y acuarela opaca en papel azulado sobre lienzo

Sentado entre diversos objetos opulentos, de Rieux mira al espectador mientras sostiene un gran libro abierto. Cada objeto presente en este retrato fue seleccionado deliberadamente para mostrar la riqueza, el poder y la búsqueda intelectual del modelo y, a su vez, la habilidad de La Tour.

This material was published in 2023 to coincide with the J. Paul Getty Museum exhibition: *Untold Stories of a Monumental Pastel*, October 3, 2023–October 20, 2024, at the Getty Center.

To cite this material, please use: *Untold Stories of a Monumental Pastel*, published online in 2023, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, https://www.getty.edu/art/exhibitions/la_tour