

VELÁZQUEZ EN SU CONTEXTO HISTÓRICO

Escuela holandesa, *Batalla de Lepanto* (basada en un óleo veneciano de finales del siglo XVI)

Eduardo Martínez Callejo. Licenciado en Historia por la UCM

1. DECADENCIA Y ARTE EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII

CRISIS DEL IMPERIO Y SIGLO DE ORO DE LAS ARTES:

- Incapacidad de generar nuevas fuentes de riqueza
- Sociedad de rentistas, parásitos, burocracia macrocefálica y elite atrincherada y privilegiada en la iglesia y el estado
- Falta de liderazgo político y fosilización de las instituciones tradicionales
- Acusada reducción en eficacia militar y diplomática

De la mano del **conde duque de Olivares** las décadas de 1620 y 1630 supusieron el resurgir nacional, su caída en 1643 ya sólo permitió a **Felipe IV** mantenerse a flote. La crisis total caracterizó el reinado de **Carlos II**.

La rendición de Breda (1634-1635)

¿CÓMO FUE POSIBLE UN SIGLO DE ORO DE LAS ARTES?:

- Renacimiento cultural de Toledo, Sevilla y Madrid.

- La crisis hacendística hizo que buena parte de las **inversiones de corona fueran destinadas a obras literarias y pictóricas** mas que a importantes construcciones arquitectónicas (Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro)

- Felipe IV y Olivares incentivaron el **prestigio dado por la adquisición de estos cuadros**: Felipe IV compra 2000 cuadros más de los que tenía en 1621 y parte de la colección de Carlos I de Inglaterra.

- Hubo un claro **mecenazgo de la nobleza y el clero** que daba salida a sus rentas por medio de la compras de arte: conde Monterrey , Marqués de Leganés, Don Luis de Haro, cardenal Ambrosio Spínola.

En **literatura** es el siglo de Cervantes, Góngora y Quevedo, en **teatro**, de Lope de Vega, Calderón y Tirso de Molina y, en **pintura**, del Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo y J. Ribera.

Juan Francisco Pimentel, conde de Benavente (1648)

2. LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII.

Barroco: cultura que se extiende hasta la segunda mitad del siglo XVII y que engloba varios **ESTILOS ARTÍSTICOS.**

Evolucionaron desde el **manierismo** encarnado por el Greco hacia posturas más influenciadas por:

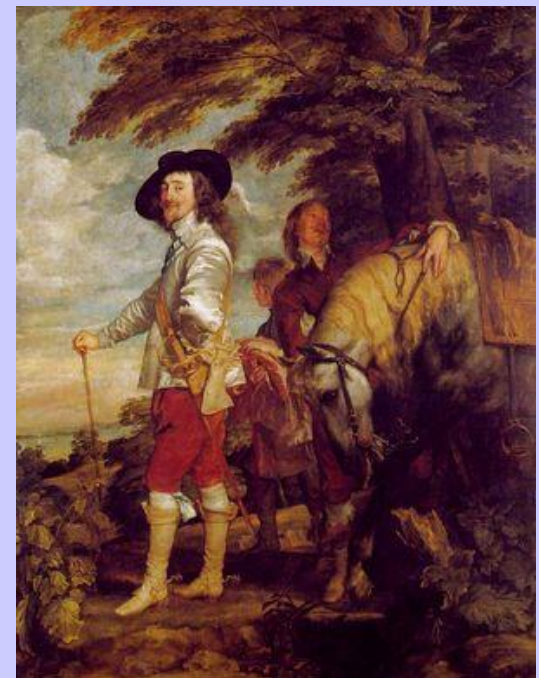
- El **tenebrismo** de Caravaggio
- Más tarde, la **luminosidad y el realismo** de Rubens y Van Dyck.

Caravaggio: *Vocación de San Mateo* (1599-1600)

Rubens, *El Juicio de Paris* (c.1639)

Van Dyck, *Carlos I de Inglaterra*, 1635

El barroco fue un vehículo de **propaganda** ideológica para la Iglesia **contrarreformista** y la **monarquía absoluta** de los Austrias, centrada en la **TEMÁTICA**:

- Realista**, es el modo con el que se pretende acercar esta ideología a los súbditos.

- Mariana**, dentro de la campaña de propaganda de la Reforma de Trento: Inmaculadas de Murillo.

- Profana**, tiene un valor secundario, destacando: los bodegones, los cuadros de temática mitológica y sobre todo, el retrato, principalmente orientado a la monarquía, la nobleza, el clero, y en menor medida, la burguesía.

Murillo, La Sagrada Familia del pajarito (c.1650)

Murillo, Niños jugando a los dados (1675)

**Murillo, La Inmaculada
Concepción de Aranjuez
(1658-1660)**

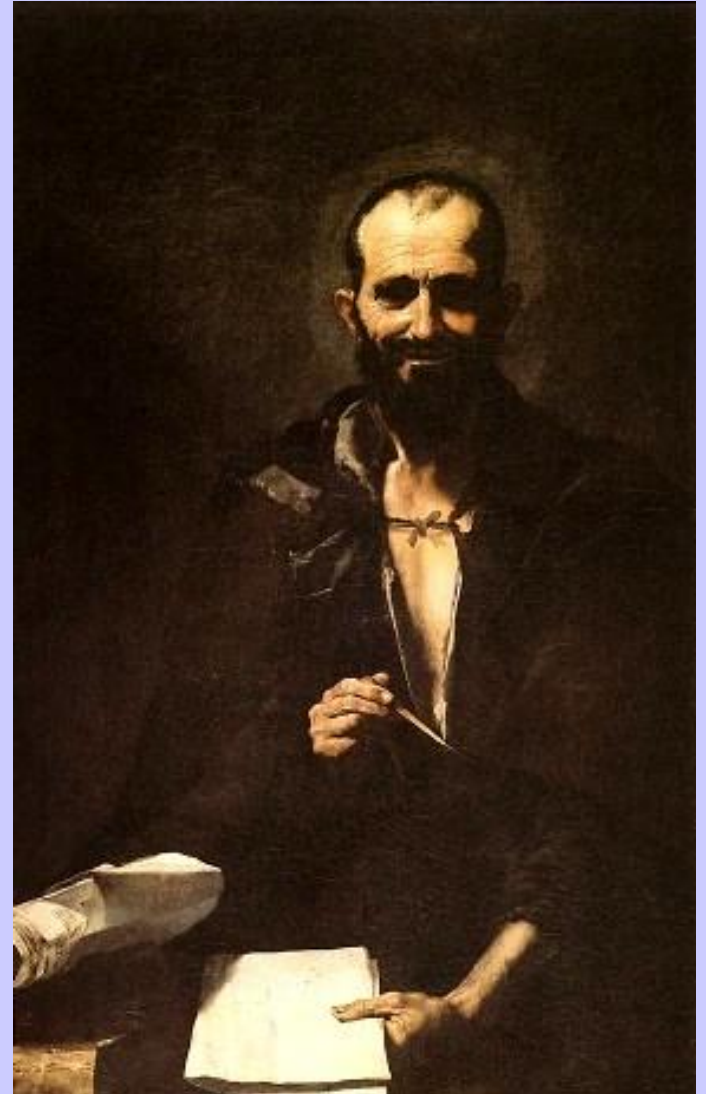
Murillo, La Asunción de la Virgen (1670)

Las **TRES ESCUELAS** españolas fueron:

- Sevillana: Zurbarán (1598-1664)
y Murillo (1617-1682)
- Valenciana: J. Ribera, *el españoleta* (1591-1652)
- Madrileña: Velázquez (1599-1660)

Zurbarán, San Hugo en el refectorio de los cartujos (1630-1635)

J. Ribera, Arquímedes (1630)

3. ETAPA SEVILLANA: 1599-1623.

Poco conocemos de su vida antes de la entrada en el taller de Herrera a la edad de 10 años. Más tarde entrará en el taller de Pacheco en Sevilla, donde recibirá su formación. Con 17 años ya era maestro y tenía su propio taller

LA PINTURA DE VELÁZQUEZ:

- Pacheco le enseña a pintar al estilo renacentista, pero Velázquez prefería tomar apuntes del natural (**mas sentida y observada y estudiada a la manera clásica**).
- Su **realidad está idealizada**, no es mera fotografía.
- Capacidad para **captar la atmósfera y sus efectos**, para plasmar aire y luz y para captar el valor espacial de la sombra.
- Las **influencias** que recibirá Velazquez son las de Tristán, el Tenebrismo italiano, la composición de la pintura flamenca y la talla de madera.

**Cristo en casa de
Marta (1618-1620)**

TEMÁTICA DEL PERIODO:

RELIGIOSA.

Introduce el paisaje en su *Inmaculada y la*

Adoración de los Reyes Magos (1619):

- Estilo naturalista donde destacan las **calidades de los paños y de la piel de los personajes**
- Descripción de **personalidades, etnias y edades**. Es catálogo donde demuestra su maestría pictórica para darse a conocer
- Quizá el niño travestido sea la hija del pintor (no está documentado).

Introduce el tema **religioso en escenas de la vida cotidiana**, son bodegones a lo divino: *Jesús en casa de Marta y María*. Se ha interpretado como una tendencia de Velázquez a **descentrar el tema principal muy típica del barroco** y como una reduplicación del tema.

La adoración de los
Magos (1619?)

GÉNERO.

En muchos casos **confunde el género con el bodegón**. Hay un **fondo melancólico** que muestra la sensibilidad del artista hacia la pobreza: *El aguador de Sevilla*, que se ha interpretado como un mero retrato y como una alegoría de las tres edades

Vieja friendo huevos (1618)

El aguador de Sevilla (1620-1623)

RETRATO.

La venerable madre Jerónima de la Fuente (1620):

- **Economía de la pintura** pero con gran capacidad descriptiva
- Sobriedad de la vestimenta franciscana y del **crucifijo y el evangelio** que sustituyen a la espada y el escudo
- El espectador concentra su mirada el rostro de la monja gracias al **contraste del negro y el blanco**
- Poco después de ser retratada y con 68 años, viaja a Filipinas y funda una orden

La Madre Jerónima de la Fuente (1620)

4. PRIMERA ETAPA CORTESANA: 1623- 1629.

Velázquez se instala como pintor de Corte tras ganar un concurso convocado por Felipe IV con su cuadro: *La **Expulsión de los Moriscos***.

LA PINTURA DE VELÁZQUEZ.

- Se centra en la realización de retratos, sobre todo, y en cuadros mitológicos.
- Los **retratos continúan el estilo iniciado por Tiziano**, pero destacando la figura sobre un fondo más oscuro.
- Se abandona la influencia de las tallas de madera y **utiliza pigmentaciones más rosadas y blanquecinas**.
- El **retrato se asienta en un espacio irreal**, sugerido por una línea o alguna otra referencia que son suficientes para situar la figura retratada en un espacio real.

El infante Carlos de pie (1626-1627)

TEMÁTICA DEL PERIODO: LOS RETRATOS.

- Es un cuadro **propagandístico** que quiere significar la austeridad de la monarquía. Al joven monarca le gusta mucho el cuadro
- No representa el rey sino a un símbolo de la **monarquía de los Austrias**
- La utilización del **negro y los símbolos** de poder como el toisón de oro, carta, mesa y espada proporcionan una enorme austeridad a la obra
- Nuevos **colores, pinceladas sueltas y manchas pequeñas o borrones** que no gustaban a Pacheco

Felipe IV de pie
(1624-1627)

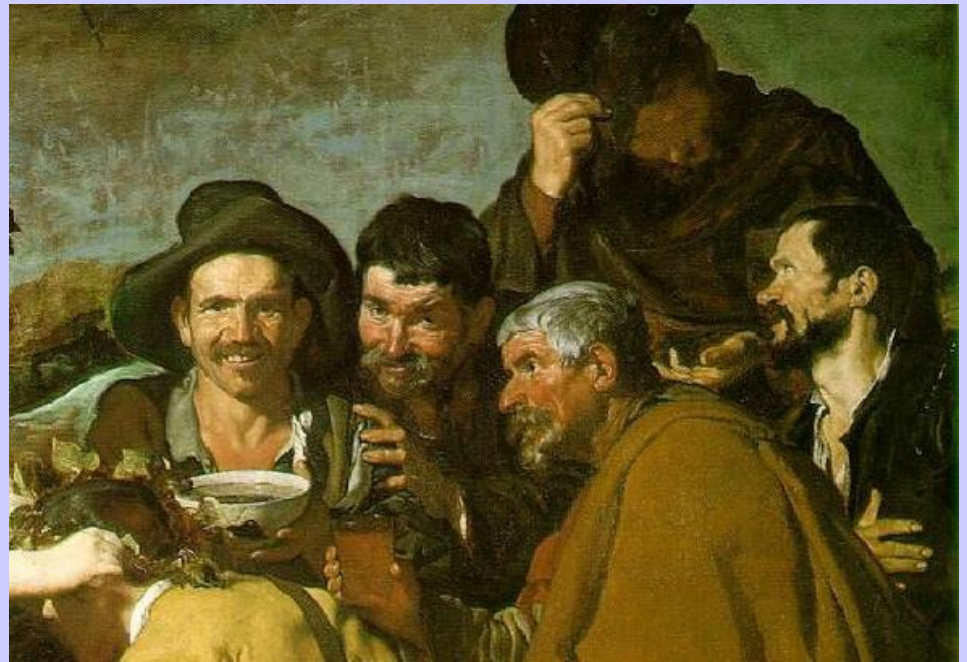

Busto de Felipe IV
con coraza
(c.1625)

Los borrachos o El triunfo de Baco (1628), conjunto y detalles

- En la distribución de los personajes no hay una clara composición porque la **profundidad viene dada por los dos personajes de las esquinas** que aparecen difuminados.
- Representa claramente **dos mundos diferentes**: el de Baco y el dios que aparece tras su espalda y el de los borrachos.
- Estos son una clara **invitación a la bacanal por medio de la ironía**, comicidad y los personaje de las tabernas madrileñas

Los borrachos o El triunfo de Baco (1628), conjunto y detalles

5. PRIMER VIAJE A ITALIA: 1629-1631.

Rubens está en la corte madrileña y poco después le aconseja que viaje a Italia. Recorre Italia, residiendo en Venecia y en Roma.

Se interesa por el desnudo, el paisaje y la perspectiva aérea.

Visita los jardines de la *Villa Medici* pero no los pinta hasta 1650.

La túnica de José
(1630)

La fragua de Vulcano (1630).

- Cambios con respecto a la sobriedad de la pintura hispana
- Utilización de la **luz que mana de Apolo**
- Utilización de **dos triángulos compositivos**, uno exterior más grande y otro interior más pequeño
- Captación de la **psicología** de los personajes
- Es un **cuadro más italianizado**, barroco e idealizado

La fragua de Vulcano (1630), conjunto y detalles

**Estudio para la cabeza
de Apolo (1630)**

La fragua de Vulcano (1630), conjunto y detalles

6. SEGUNDA ETAPA CORTESANA: 1631-1649.

LA PINTURA DE VELÁZQUEZ:

- El estilo va buscando la plasmación del aire, de la luz, la pincelada se hace más fluida
- Así entre 1643-1649 tiende más hacia el **impresionismo** con los retratos de los bufones de la Corte.

Calabacillas (1636-1638), llamado también el Bobo de Coria

TEMÁTICA DEL PERIODO:

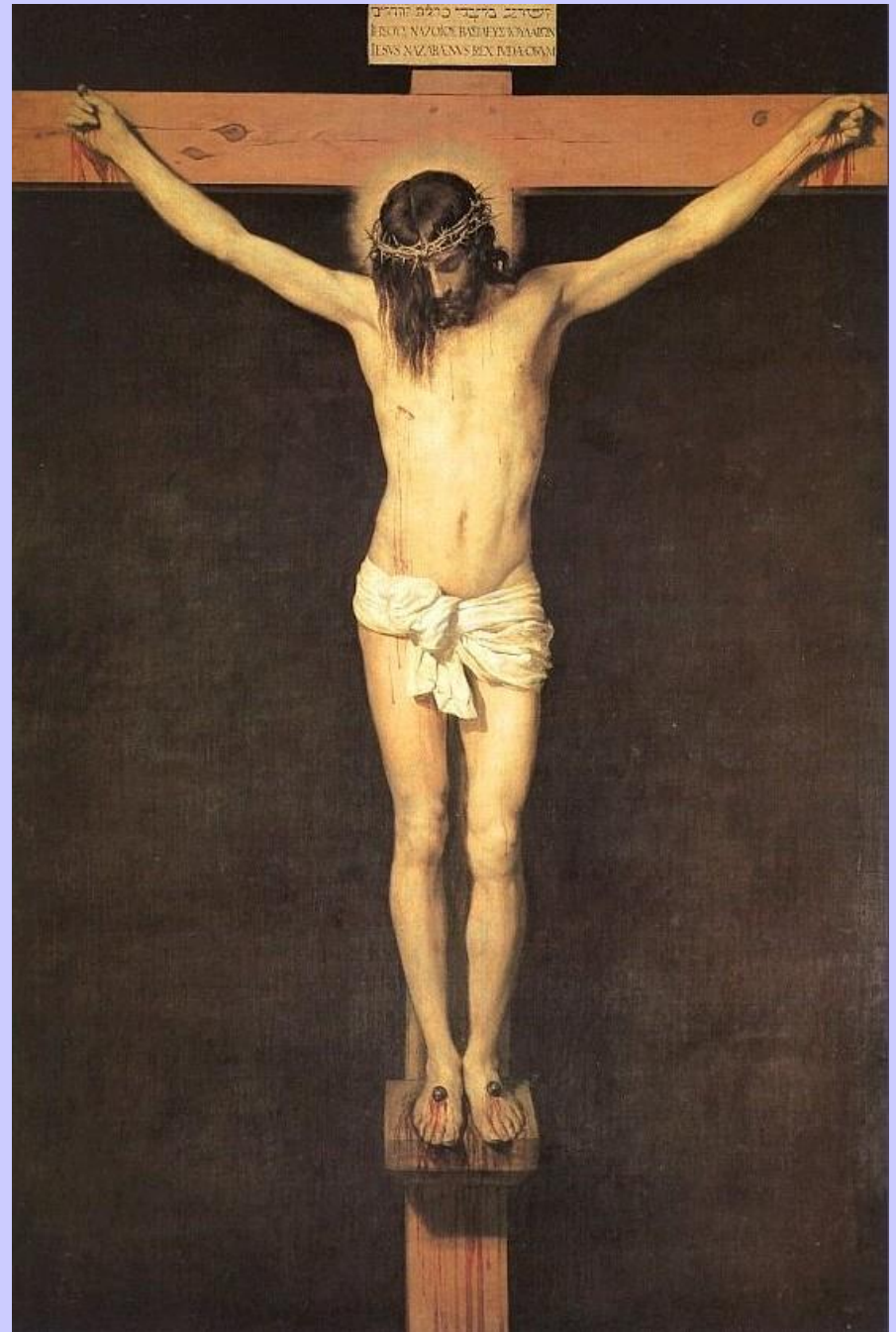
RELIGIOSA

En 1630 pinta el *Cristo de la Cruz* y posteriormente el

Cristo de San Plácido:

- Es un Cristo **clasicista**, **muy idealizado**, solo, que convence sin recurrir al exceso de sangre
- Clara sensación de peso que le asemeja a una **estatua**
- Estaba situado en una **capilla oscura** para ser contemplado en silencio e invitando a la reflexión

Cristo crucificado (c. 1632), Cristo de San Plácido

Santo Tomás de Aquino confortado por dos ángeles después de la tentación (c. 1632)

**San Antonio Abad y San Pablo,
primer ermitaño (c. 1634)**

BUFONES DE PALACIO.

El niño de Vallecas o el Retrato de don Sebastián de Morra.

Destacamos el de *Pablillos de Valladolid*

- En actitud declamatoria y **flotando sobre un fondo irreal**
- El que el suelo se **confundiría con el fondo si no fuera por su sombra.**
- Pertenece a la primera serie de 6 retratos de bufones para el **Cuarto de la Reina del Palacio del Buen Retiro** (la otra serie son 4 para la Sala de la Reina de la Torre de la Parada)
- Se han interpretado como **alegorías filosóficas o críticas a la autoridad real**
- Procuraban diversión y entretenimiento a la corte de los Habsburgo.
- Velázquez trata al **bufón de igual a igual** situándolo a su misma altura

Pablo de Valladolid (1633-1637)

Don Juan de Austria (1636)

Don Diego de Acedo, el Primo (1644)

RETRATOS

A destacar el del *Conde-Duque de Olivares*, vestido como si fuera un rey o un heredero al trono, o el del *Príncipe Baltasar Carlos*, o el de *Felipe IV* en traje de Plata.

- Sigue el estilo del **retrato ecuestre iniciado por Tiziano**

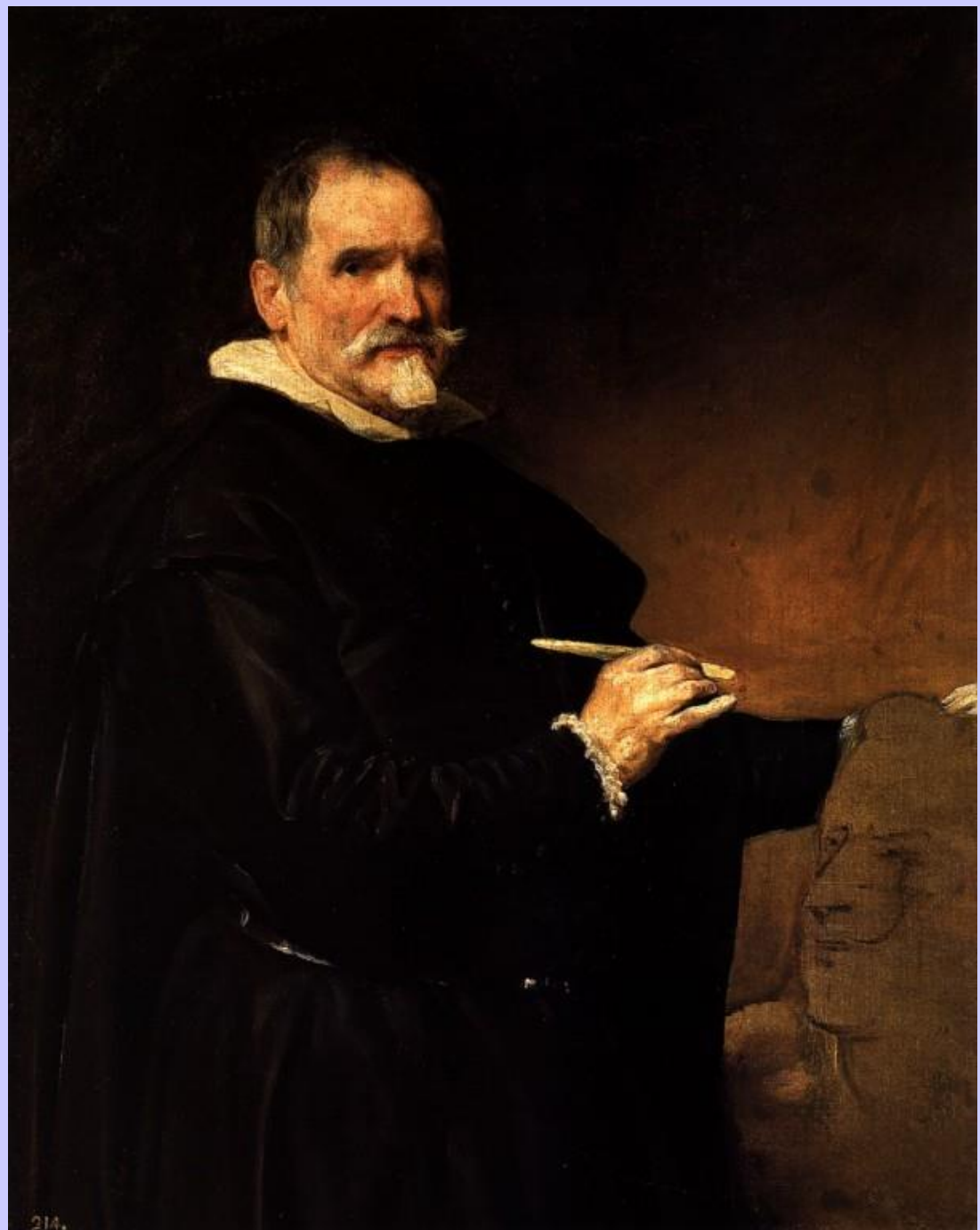
- Situa a sus personajes en la sierra de Guadarrama, sobre caballos en **actitud solemne, con indumentaria de caza o de batalla.**

Juan Martínez de Montañés
(1635-36):

El **escultor está claramente mirando al rey** en el momento de modelar, no de esculpir

Poco después realiza la escultura que está en la Plaza de Oriente

Juan Martínez Montañés (c. 1636)

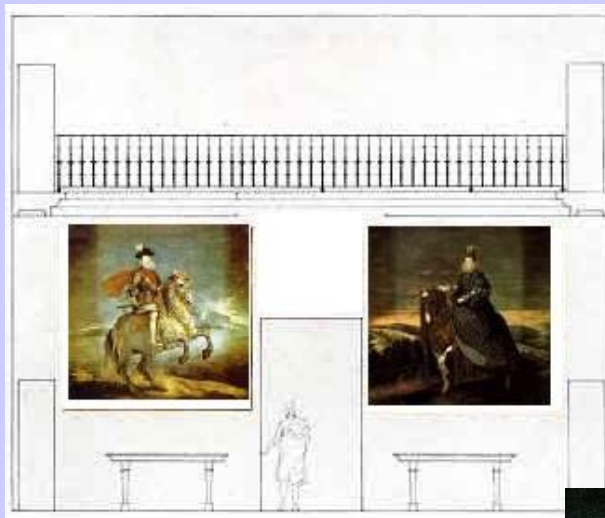

Retrato ecuestre del *Conde-Duque de Olivares*

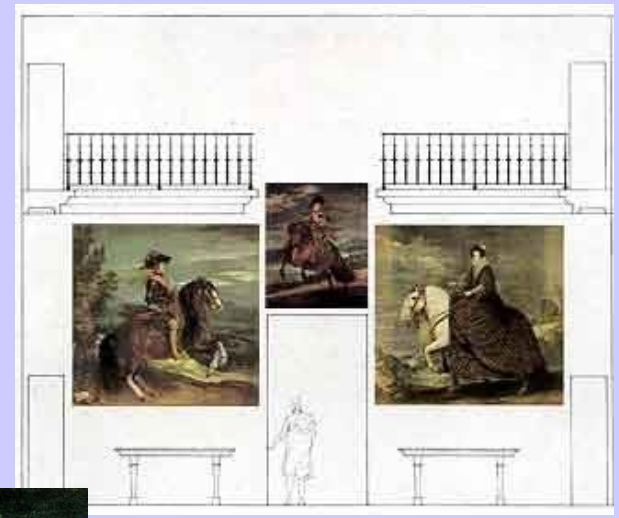
- Proyectado para ser visto de abajo hacia arriba
- Visión **violentamente escorzada**
- Seguro sobre su montura el **paisaje aparece disuelto en la lejanía**
- Caballo y jinete se adentran hacia la lejanía
- Para conmemorar la implicación del valido, aunque en la distancia, en la **victoria de Fuenterrabía** frente a los franceses

El Conde-duque de Olivares a caballo (c. 1634)

Disposición de los retratos en las paredes norte (Felipe III y esposa) y sur (Felipe IV, esposa y Príncipe Baltasar Carlos) del Salón de Reinos, en el Palacio del Buen Retiro

El príncipe Baltasar Carlos a caballo (c.1635-1636)

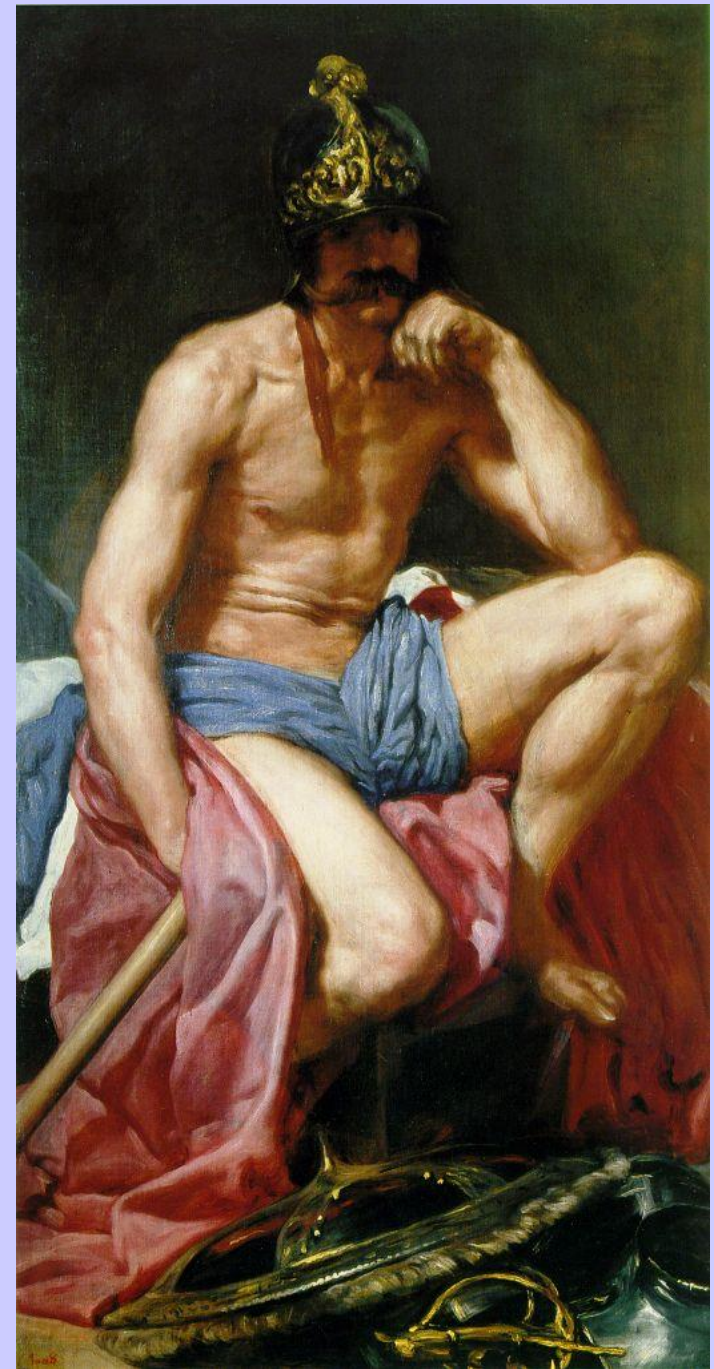

MITOLÓGICOS

Destacamos el de *Marte*, en actitud de reposo:

- Se ha querido **interpretar** tanto como el descanso del guerrero (continuación de la Fragua de Vulcano) como la imagen de la decadencia de la monarquía tras la guerra de los 30 años. Para Fernando Marías ninguna de las dos.
- Estilísticamente es muy **parecido a la *Venus del Espejo***.
- Su rostro de bizarro mostacho, **inexpresivo y ausente**, queda velado por la sombra que proyecta el casco
- Marte más que meditar **está melancólicamente ensimismado**

Marte, 1640

MILITARES:

- Obra maestra de este período

- Composición en aspa**, el cuadro sintetiza toda la técnica de Velazquez para situarnos una acción en un espacio real

- Resaltada la hidalguía del vencedor**, que no deja arrodillarse al vencido

- El cuadro pretende mostrar una alegoría de la **CONCORDIA** que aparece en la figura de dos personajes que se abrazan

La rendición de Breda (1634-1635),conjunto y detalles

La rendición de Breda (1634-1635), conjunto y detalles

7. SEGUNDO VIAJE A ITALIA: 1649-1651.

Destacamos tres cuadros de esta etapa que le valieron la consagración internacional: el *Retrato de Inocencio X*, la *Venus del Espejo* y los paisajes de *Villa Médici*, que se adelantan doscientos años a la pintura impresionista, por su capacidad de captar la luminosidad

Venus del espejo (1650)

El papa Inocencio X (1650), conjunto y detalle

- Los **pintó in situ** y son fundamentales para entender su obra
- Utilización de la **luz y el color frente al dibujo**
- Representa al mediodía reflejado en la naturaleza y en la arquitectura
- En el segundo cuadro de la villa capta de forma extraordinaria la **impresión del atardecer**, *descompone la realidad física en colores dentro del cuadro.*
- El **suelo y el manto de los árboles están iluminados por pequeñas manchas que captan la luz**
- **Manet** lo hará mucho después la representar la evolución de la luz a lo largo del día.

Vista del jardín de "Villa Medici", en Roma (1650)

8. ÚLTIMA ETAPA: 1651-1660.

Felipe IV (1654-1655)

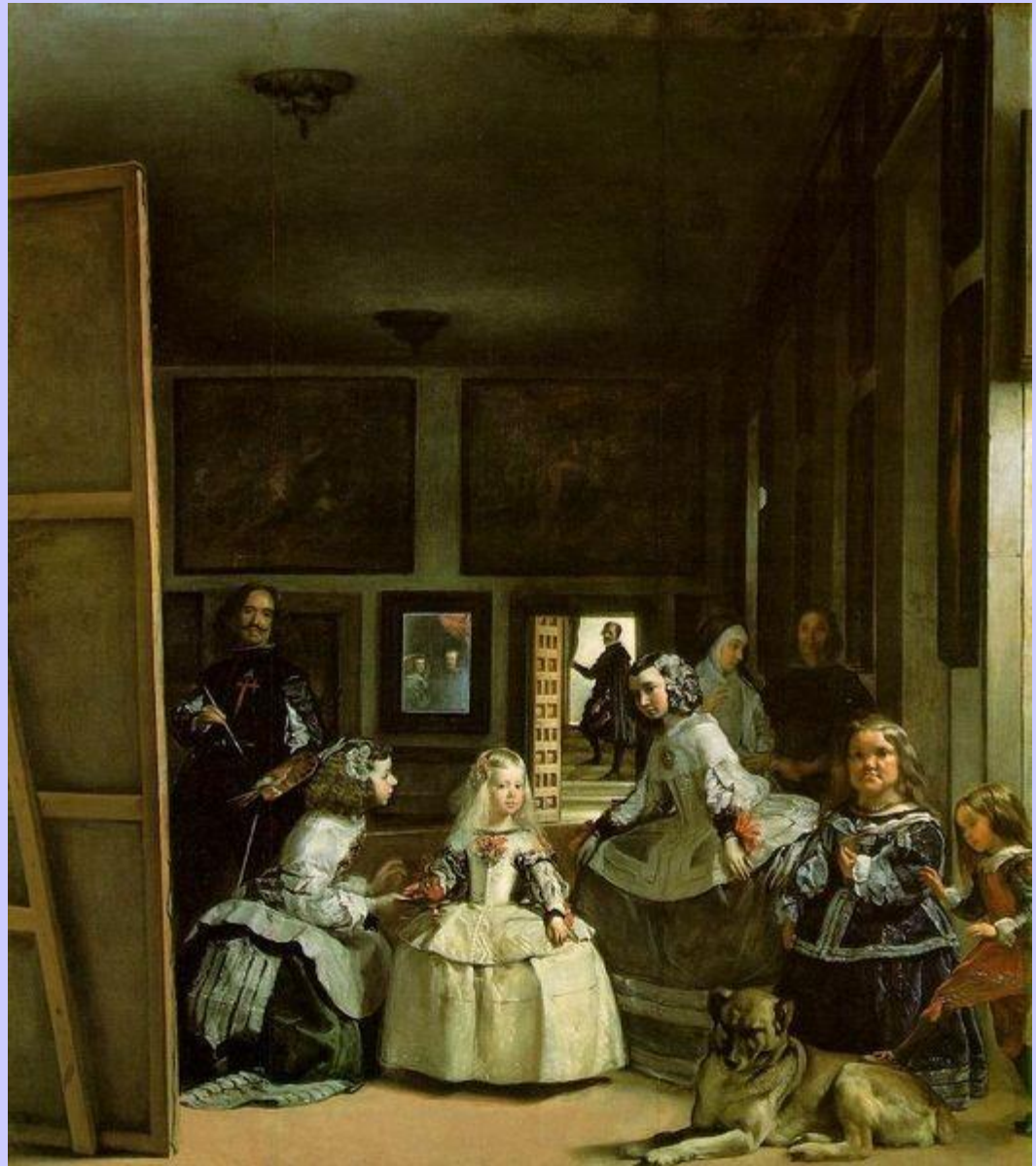

Felipe IV (1657-1660), detalle

Velazquez su máxima maestría artística. A esta época pertenecen sus dos obras maestras.

Las Meninas (1656):

- Manuela Amena presta atención a la enana que **llevaba un anillo en la mano** que simbolizaba la fidelidad.
- Retrato de presentación de la heredera al trono tras la muerte de Baltasar Carlos, pero el nacimiento de Felipe Próspero daría un heredero varón y el cuadro fue modificado, borrándose el anillo y añadiéndose Velazquez
- Consigue captar la **perspectiva atmosférica** porque el aire circula por la habitación
- **Diluye los cuerpos de la lejanía**
- Tradicionalmente se **interpretó** la presencia de Velazquez como un símbolo de su afán de ennoblecer el oficio de pintor que se vería reconocido con la cruz de la orden de Santiago que ostenta en el pecho.

Las Meninas o la familia de Felipe iv (1656), conjunto y detalles

Las Meninas o la familia de Felipe iv (1656), conjunto y detalles

Las Hilanderas (1656-1658)

- Representa de **nuevo el triunfo sobre el espacio**
- Tres dimensiones en el lienzo utilizando unos **estudiados efectos lumínicos y la técnica de la perspectiva atmosférica**
- El cuadro representa el momento en el que **Atenea transforma a Aracne en araña** por coser mejor que ella(en un segundo plano)
- De nuevo el **tema mitológico** está **enmascarado en una escena de la vida cotidiana.**

LAS HILANDERAS o LA FÁBULA DE ARACNE (1657)
Conjunto y detalles

**LAS HILANDERAS o LA FÁBULA DE
ARACNE (1657)
Conjunto y detalles**