

2º Bachillerato

Arte gótico II

ÍNDICE

4. La pintura gótica
   a. Características generales
   b. La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena
   c. Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck

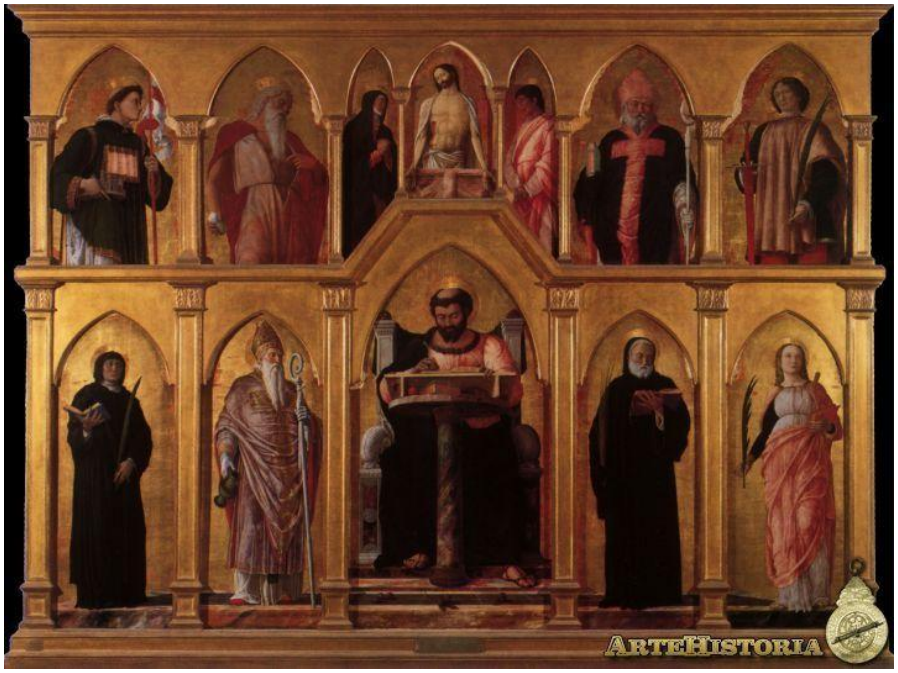
5. Comentario de obras
   a. Catedral de Chartres
   b. Anunciación y Visitación de Reims
   c. Llanto sobre Cristo muerto
   d. El matrimonio Arnolfini

La pintura gótica
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Las catedrales góticas tenían más ventanas y, por tanto, menos hueco para la pintura mural. Tengamos en cuenta, no obstante, la excepción de Italia.

- Esto permite un desarrollo muy importante de la **pintura sobre tabla**, que con el tiempo adoptará forma de tríptico (tres partes) o de políptico (cuatro o más partes). La culminación será el **retablo**: combinación de numerosas tablas, que incluye esculturas y que se coloca como decoración del altar.

La pintura gótica
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con la pintura gótica varían las técnicas, por lo que frente al fresco románico encontramos el temple, que utiliza como aglutinante el huevo, permitiendo la utilización de pinceles finos y un mayor realismo en las representaciones.

Las figuras hieráticas, frías, quietas y geométricas, propias del románico, se irán tornando más expresivas y naturalistas, capaces de transmitir sentimientos y sensaciones. Para aumentar este efecto se sustituyen los fondos neutros por espacios paisajísticos por lo que la perspectiva empieza a entrar en escena.

La iconografía se enriquece con nuevos temas:

- Se multiplican las **imágenes de santos**, por su papel como mediadores entre Dios y los hombres. La Leyenda Áurea, como en la escultura, será una importante fuente de inspiración.

Konrad Witz: ***La pesca milagrosa***, detalle del altar de San Pedro de la catedral de Ginebra, hacia 1444.

La iconografía se enriquece con nuevos temas:

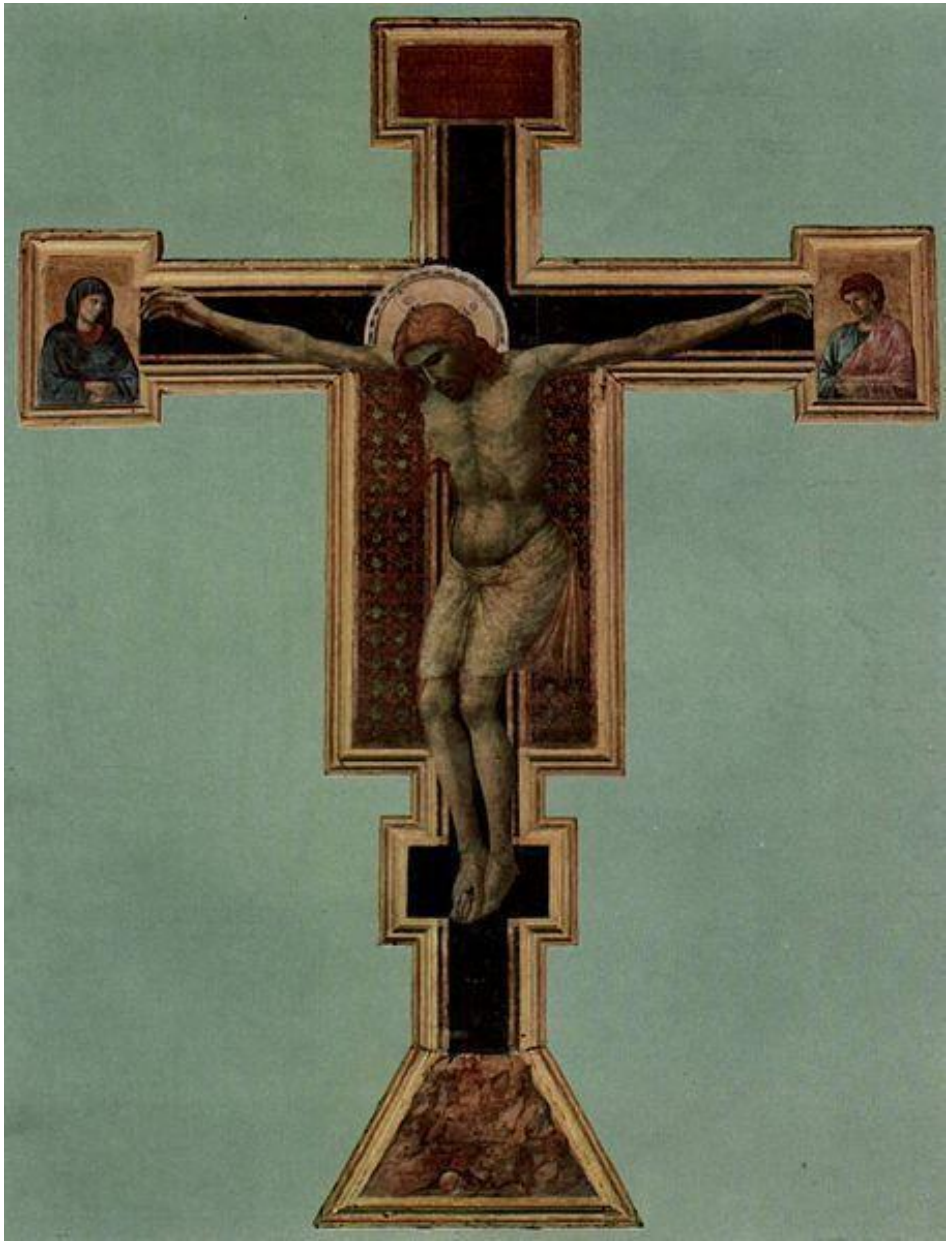
- La **Naturaleza** adquiere cierta importancia, gracias a la influencia de los franciscanos. Así, el Paraíso se presentará como un jardín lleno de flores; y el Infierno, como un lugar tenebroso lleno de espinos.

Maestro del Jardín del Paraíso, escena: «**María en el jardín con santos»**, Instituto Städel, Fráncfort del Meno, ca.1410.

La iconografía se enriquece con nuevos temas:

- El **Calvario y la Crucifixión de Cristo** serán también temas frecuentes en los pintores góticos.

GIOTTO: **Crucifijo de la iglesia de Santa María Novella,** en Florencia.

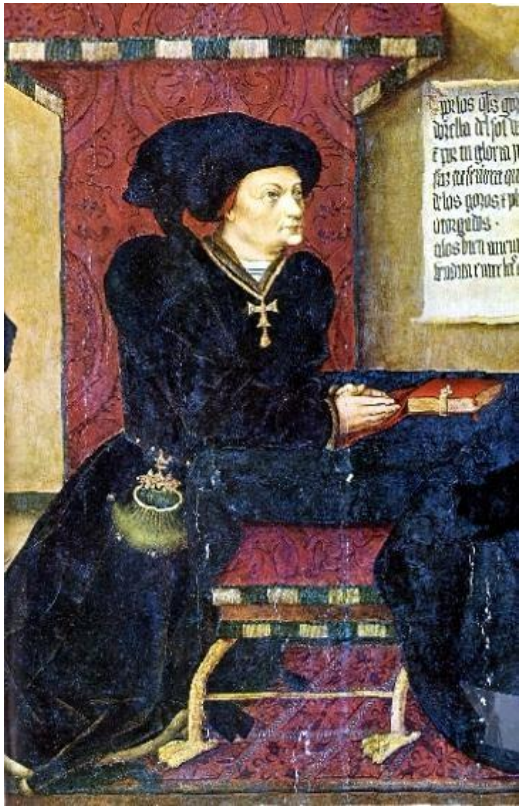
Con el arte gótico, la Virgen María ocupa un lugar central en el arte cristiano porque representa de forma privilegiada la idea de la belleza como reflejo de Dios.

Su belleza no es únicamente física, sino principalmente espiritual: expresa la pureza, la humildad y la gracia de quien fue elegida como Madre de Cristo. Por ello, el rostro sereno y la actitud delicada de María buscan conducir al espectador hacia la contemplación de una belleza superior, entendida por la teología cristiana como manifestación visible de la belleza invisible de Dios.

La iconografía se enriquece con nuevos temas:

- Los **caballeros**, que representan en esta época el modelo de valor humano.

El detalle muestra una imagen del Marqués de Santillana, modelo de caballero.

Retablo de los Gozos de Santa María , Jorge Inglés, 1455. Óleo sobre tabla, 497 x 463 cm

En el gótico italiano se intenta moderar el uso de los dorados y se comienza a buscar la tercera dimensión. La elegancia y la dulzura de las obras de este momento hacen de la pintura un arte grato y amable. Otra novedad de Italia es la proliferación de los frescos murales.

Tenemos dos escuelas, la de Florencia, donde destaca Giotto, y la de Siena, con Simone Martini,

La pintura gótica
La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena
SIENA. MARTINI

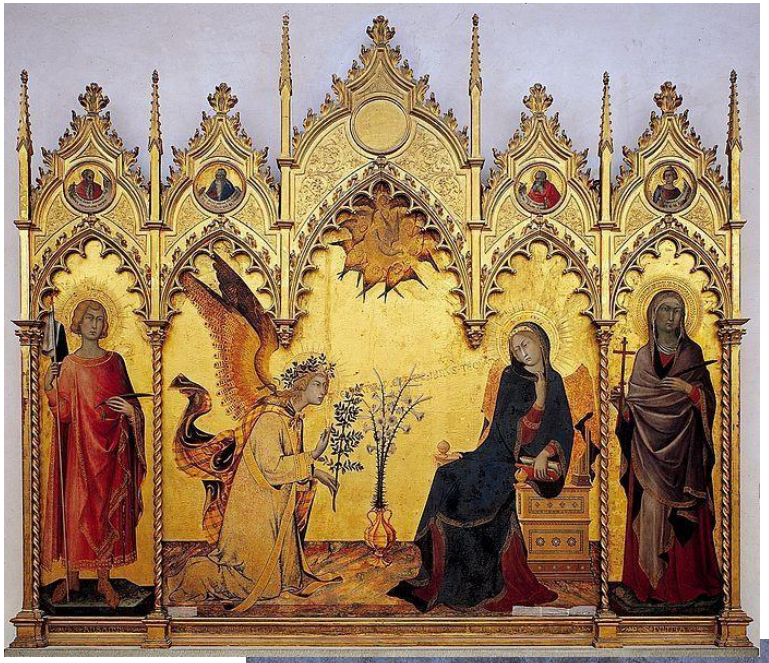
- En Siena, existe una importante escuela de pintura que mantiene las formas espiritualistas del Gótico. Los pintores sieneses destacan por su aire delicado, la belleza de sus líneas y un uso preciosista del color.

- El principal representante de esta escuela es **Simone Martini**:

- Sus personajes son delicados, con rostros ovalados y están construidos con ritmos ondulantes que le confieren un especial refinamiento.

- Sus obras más conocidas son:

    - Una **Anunciación** pintada en 1333.
    - El **retrato de Guidoriccio da Fogliano.**

- Los pintores de la Edad Media trabajaban a la "***maniera greca***", es decir sometiéndose a los usos del mundo bizantino. Su formación se limitaba a aprender a pintar unos modelos que luego encajaban en marcos y escenas diversos.

- Esta tendencia comenzó a romperse en Italia a finales del siglo XIII. La ruptura con la tradición dará lugar a la "***maniera latina***". Lo mismo, pero aplicado a la literatura, fue calificado por Dante como "*doce stil nuovo*".

- El gran protagonista de este giro fue **Giotto di Bondone**.

- No obstante, hay otros pintores que abrieron este camino de cambio, entre otros Cenni di **Cimabue**:

    - Se mantuvo pegado a la "*maniera greca*", con figuras majestuosas vistas de frente pero muestra una tendencia al naturalismo que se puede observar en expresiones cargadas de dramatismo que tratan de impresionar al espectador.

- En su ***Maestá*** (Virgen en Majestad), presta mayor atención a la figura y al espacio.

Virgen en Majestad *(*1285-1286)
Temple sobre madera. 385 cm × 223 cm
Galería Uffizi, Florencia, Italia

Giotto es el gran artista del ***Trecento*** Italiano:

- La realidad se impone al ideal y la materia al espíritu. Rompe con el bizantinismo y se acerca a la naturaleza.

- Sus figuras se mueven en el espacio con una libertad desconocida desde la Antigüedad clásica. Para comprobarlo, compárese su ***Maestá*** con la de Cimabue.

- En su acercamiento a la naturaleza, Giotto coincidía con los franciscanos. El fundador de esta orden, Francisco de Asís, veía en la belleza de la naturaleza una muestra de la infinita bondad divina.

- No es casual que fuera Giotto el encargado de pintar la **Historias de San Francisco** en la basílica que el santo tiene dedicada en la ciudad de **Asís.** Entre ellas, destaca la que muestra a **Francisco expulsando a los demonios de Arezzo**.

- En la iglesia de Santa Croce en Florencia, pintó también escenas de la vida de san Francisco y de los Santos Juanes.

- Seguramente, **sus pinturas murales más importantes la realizó en la capilla de la Arena de Padua**, ejemplo ya claro del arte nuevo:

    - Giotto empezó a pintar "lo que veía".
    - Las figuras ya no se cortan sobre un fondo sino que "viven" inmersas en un paisaje o en una arquitectura.
    - La tridimensionalidad da autenticidad a las escenas; los personajes adquieren vida y sentimientos, y se relacionan entre sí.

El beso de Judas, 1304-1306, fresco, 200 x 185 cm. Capilla Scrovegni, Padua.

- Desde mitad del siglo XIV, los territorios de **Flandes** comienzan una etapa de esplendor tras el **matrimonio de su heredera al trono con Felipe el Atrevido**, duque de Borgoña. La nueva corte tendrá mucho interés por el arte.

- Para comprender el auge del arte en Flandes, hay que tener en cuenta otro factor: el **crecimiento de la burguesía** urbana. Esta nueva clase social, formada por comerciantes y banqueros, se unirá a los clientes tradicionales de las obras artísticas (Iglesia y nobles).

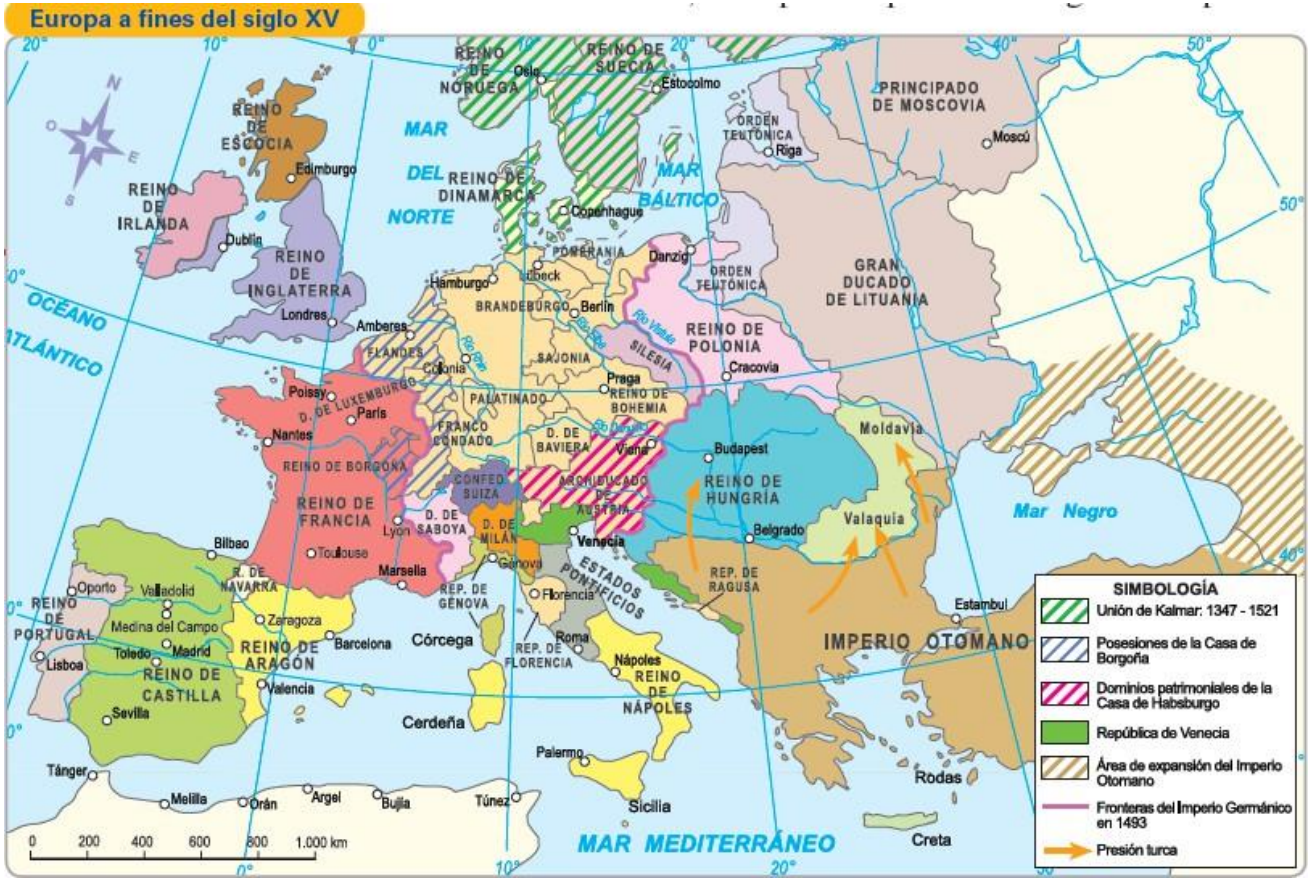

Felipe II, duque de Borgoña. El sobrenombre de **El Atrevido** le viene del valor demostrado en la batalla de Poitiers, cuando solo tenía quince años)

•Los burgueses demandarán obras de arte de menor tamaño, adecuadas al mundo privado que configuran alrededor de sus mansiones. Nace así el "**cuadro de caballete**", fácilmente transportable, que se verá favorecido por la invención de la técnica del óleo.

•Todas estas circunstancias hacen que **Flandes** se convierta, a comienzos del siglo XV, en uno de los centros más importantes de la pintura europea.

•Los pintores flamencos estaban agrupados en gremios que garantizaban su formación y controlaban la calidad de las obras.

Las características técnicas más importantes son las siguientes:

- Pintaban sobre **tabla** (nogal o roble) que preparaban con varias capas de estuco, cola animal y blanco de plomo (este favorecía la luminosidad).

- Utilizaron y perfeccionaron la **técnica del óleo** (por ejemplo, con aceites de linaza y nueces).

- Mejoraron el uso de las **veladuras, capas transparentes de pintura para aumentar luminosidad,** y se sirvieron de pinceles finísimos para no dejar huella sobre la tabla.

- Se preocuparon mucho por el **dibujo**, hecho con todo detalle.

***Anunciación**, Jan van Eyck*, Galería Nacional de Arte (Washington).

Muy importante fue para estos pintores la **concepción tridimensional del espacio**, a la que llegaron a través de la intuición y la práctica (los pintores del Quattrocento italiano llegarán a través de cálculos matemáticos):

- El tratamiento de los interiores (suelos ajedrezados, disposición oblicua de las vigas, etc.) y las formas de representar la luz, los reflejos y las sombras, contribuyen a crear un espacio pictórico ilusorio.

- El uso de espejos convexos ayuda también a que "aumente" el espacio y a que el espectador se sienta dentro de la escena. **El matrimonio Arnolfini** y el **San Juan Bautista y Enrique de Werl** son buenos ejemplos de ello.

San Juan Bautista y el maestro franciscano Enrique de Werl.
Robert Campin

- Los temas religiosos son tratados como si fueran algo cotidiano.

- Las escenas se sitúan en interiores confortables que transmiten familiaridad a los espectadores. La Virgen , el Niño o los santos son rodeados de objetos domésticos.

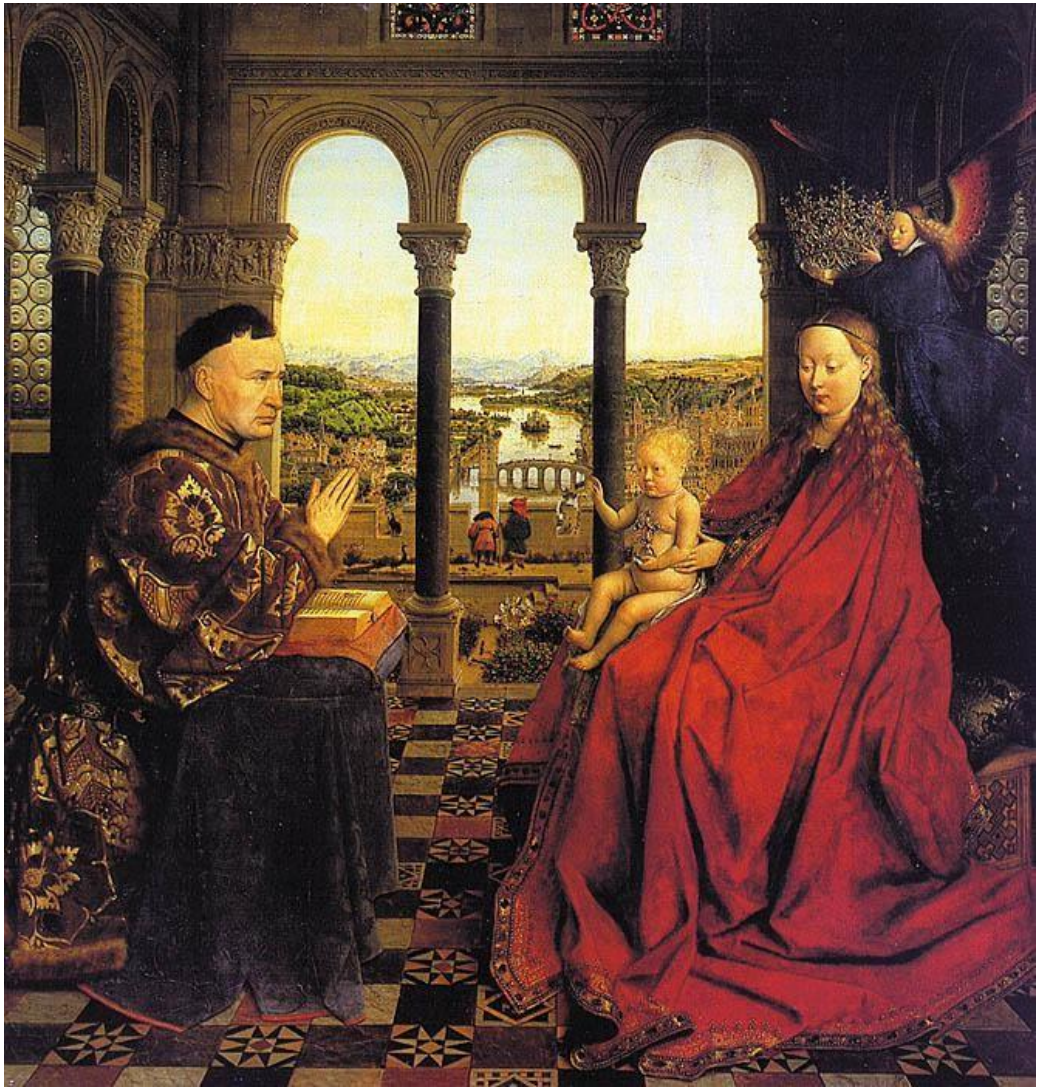

Santa Bárbara, 1438, Robert Campin. Museo del Prado de Madrid

- El **retrato** aparece con frecuencia vinculado a la pintura religiosa, ya que muchos de los personajes retratados son "donantes", es decir, personas que costeaban las construcciones religiosas y que querían aparecer mostrando su devoción.

- A veces, la imagen del donante alcanza tanto protagonismo como la figura religiosa a la que acompaña (ejemplo: **La Virgen del Canciller Rolin**, de Jan Van Eyck).

- Poco a poco, los retratos ganarán autonomía, hasta convertirse en figura única de los cuadros.

Virgen del Canciller Rolin. 1435.

El primer lugar de los pintores flamencos del siglo XV lo ocupa **Jan van Eyck** (1390-1441), uno de los grandes maestros de la historia de pintura:

- Tuvo un hermano, Hubert, que murió prematuramente en 1426 y que colaboró con él en algunas obras.
- Su pintura tiene una gran carga conceptual, a pesar de su aparente realismo. Está llena de símbolos, muchas veces difíciles de desentrañar.
- Era extraordinariamente cuidadoso con los detalles.
- En su obra, destaca la concepción del espacio con una sorprendente profundidad.

Retrato de hombre con turbante(en realidad un *capirón*), posiblemente un autorretrato, pintado en el año 1433.

Su obra clave es **El Políptico de la Adoración del Cordero Místico**, pintado para la iglesia de San Bavón de Gante:

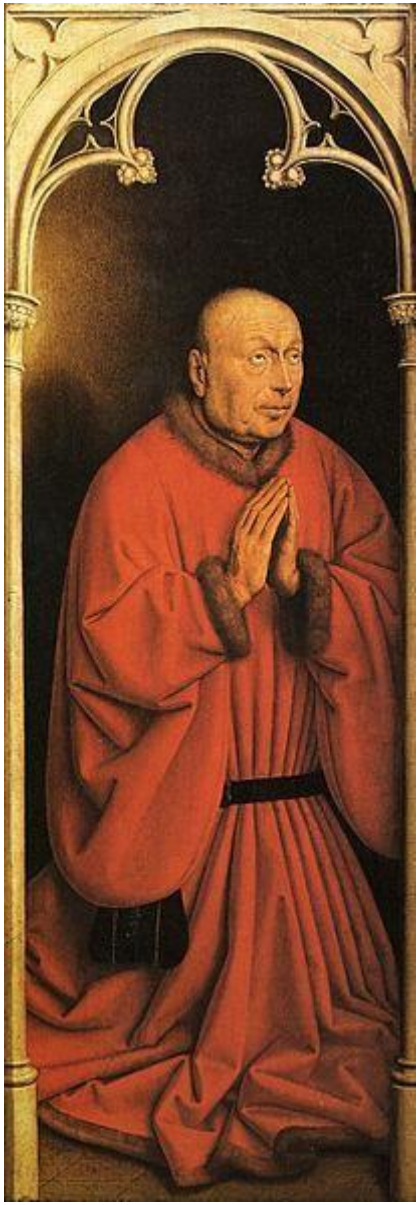
- De gran tamaño (3.50 x 4.61 m), está compuesto por veinte tablas de roble, ocho de las cuales, las que se articulan para cerrarlo, están pintadas por las dos caras.

(Políptico de la Adoración del Cordero Místico):

- Fue costeado por Joos Vijd, que aparece retratado con su esposa en la parte exterior.

- Existe un documento en el que consta que fue iniciado por Hubert y terminado por Jan.

Joos Vyjd e Isabelle Borluut

(Políptico de la Adoración del Cordero Místico):

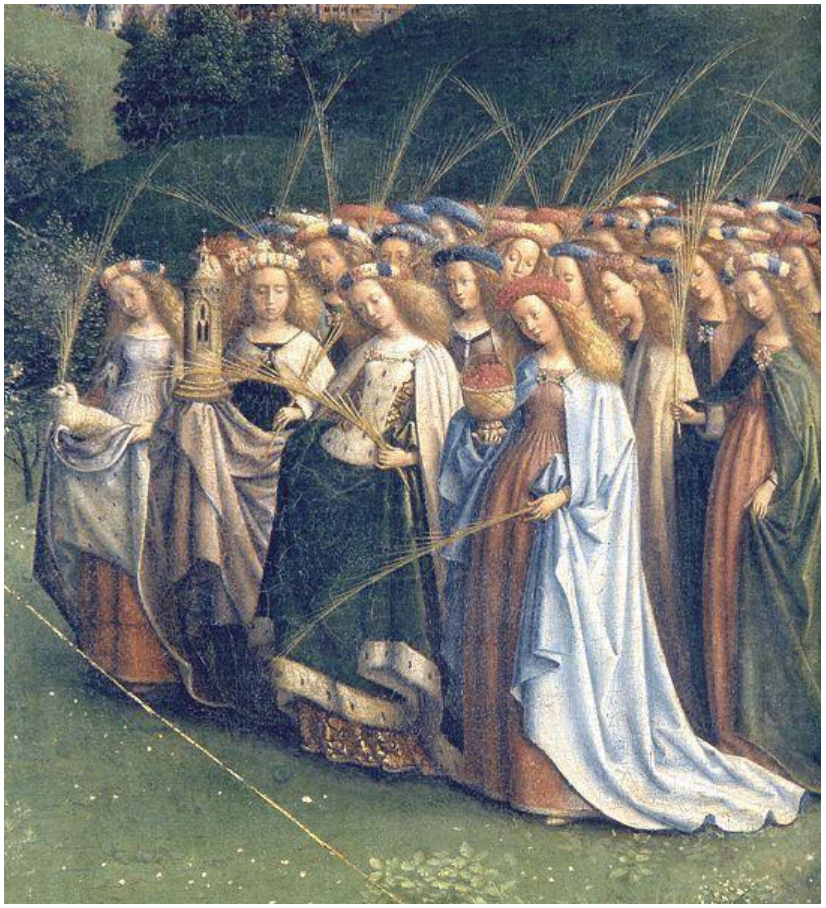
- Está compuesto de retratos, paisajes, naturalezas muertas, etc., con un minucioso tratamiento del detalle.

Tabla con La adoración del Cordero

(Políptico de la Adoración del Cordero Místico):

- Está lleno de símbolos: los lirios que crecen al lado de los mártires son un emblema de la virginidad; o la corona a los pies de Dios significa la supeditación del poder temporal al divino.

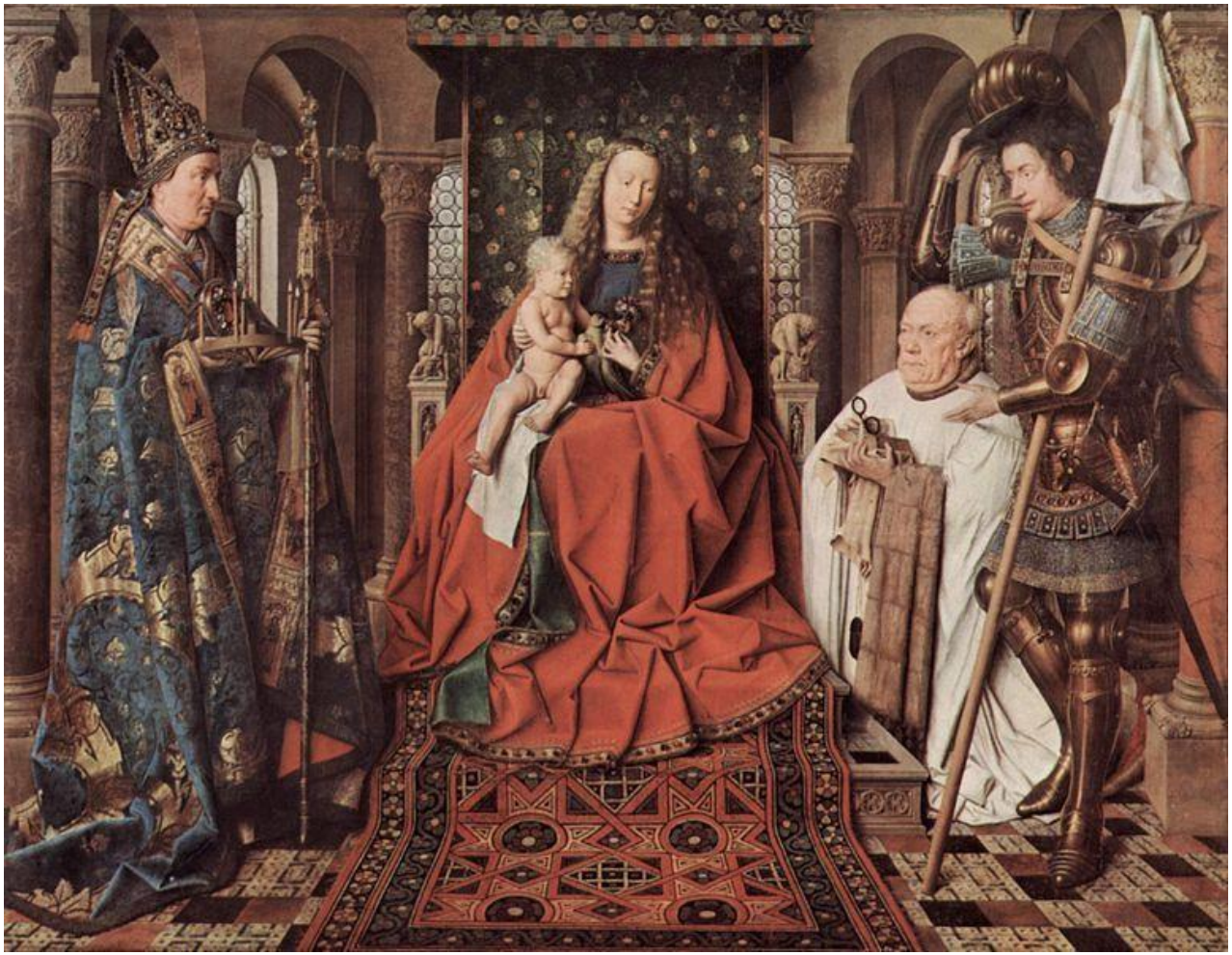

Otra obra fundamental de Jan van Eyck es **El matrimonio Arnolfini** (comentado más adelante).

Importantes retratos con donantes son **La Virgen del Canciller Rolin** y **La Virgen del canónigo Van der Paele**. En ambos, la figura del donante casi predomina sobre la de la Virgen.

Otros "flamencos primitivos" son:

- **Robert Campin (Maestro de Flemalle).** Su obra más destacada son dos puertas de un tríptico, con **Santa Bárbara y Enrique de Werl arrodillado con San Juan Bautista.**

- **Roger van der Weyden**, tiene una técnica minuciosa hasta los mínimos detalles. Su obra maestra es **El descendimiento**, tríptico del que solo se conserva la tabla central.

El descendimiento de la cruz. Roger van der Weyden. Óleo sobre tabla. Museo del Prado.

Ficha técnica

Siglo XII //Autor: Maestro de Chartres // Catedral de estilo gótico // Chartres (Francia)

El artista y su época

- Para muchos, la Catedral de Chartres es la expresión más perfecta del estilo gótico.

- Al autor se le conoce como "Maestro de Chartres" pero poco sabemos de él, aparte de que tenía unos conocimientos técnicos muy avanzados.

- En esta época, Francia sigue gobernada por la **Casa de los Capetos,** muy vinculada a la ciudad de Chartres. Las ciudades están creciendo gracias al comercio y a una rica burguesía.

- Las catedrales no son solamente la casa de Dios sino el reflejo del poder de cada ciudad y de sus habitantes.

Nombre	Período histórico
Hugo I Capeto	938–987–996
Roberto II el Piadoso	970–996–1031
Enrique I	1008–1031–1060
Felipe I	1052–1060–1108
Luis VI el Gordo	1081–1108–1137
Luis VII el Joven	1119–1137–1180
Felipe II Augusto	1165–1180–1223
Luis VIII el León	1187–1223–1226
Luis IX (San Luis)	1215–1226–1270
Felipe III el Atrevido	1245–1270–1285
Felipe IV el Hermoso	1268–1285–1314
Luis X el Obstinado	1289–1314–1316
Juan I el Póstumo	1316 (5 días)
Felipe V el Largo	1291–1316[2] –1322
Carlos IV el Hermoso	1294–1322–1328

1ª cifra: nacimiento
2ª cifra: subida al trono
3ª cifra: muerte

El artista y su época

- En el solar en que se construyó la catedral, hubo antes otras edificaciones religiosas que se remontan a la época de los galos.

- Empezó a construirse después de que, en 1194, un incendio destruyera el anterior edificio románico.

- Por suerte para los creyentes, se salvó la reliquia más antigua que allí se conservaba, una **supuesta camisa de la Virgen**.

- Enseguida se reunieron donativos para el nuevo edificio, lo que resultó beneficiado por el hecho de que Chartres era sede de una importante feria comercial.

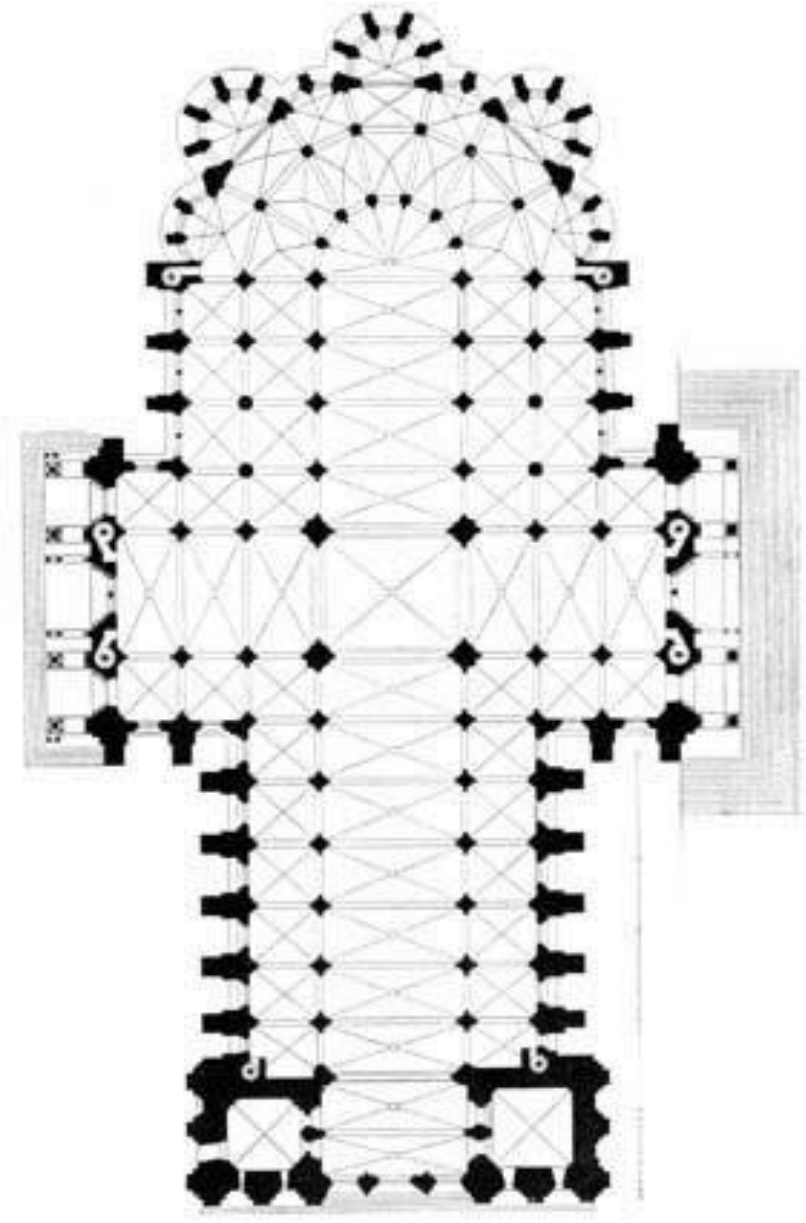

Relicario con la “santa camisa”. Catedral de Chartres.

Análisis (I)

- La **planta** de Chartres presenta un esquema de tres naves divididas en siete tramos. La nave central es más ancha y lo mismo ocurre con el transepto, donde las naves laterales son más estrechas que la del centro. Sin embargo, las naves laterales sobresalen en alzado, alcanzando una gran altura.

- La cabecera de Chartres es muy amplia, estando el coro envuelto en un doble deambulatorio.

Análisis (II)

- El **interior** lo vemos dividido en tres alturas.
- Los soportes son pilares que llevan adosadas columnas que continúan en los nervios de las bóvedas.

Análisis (III)

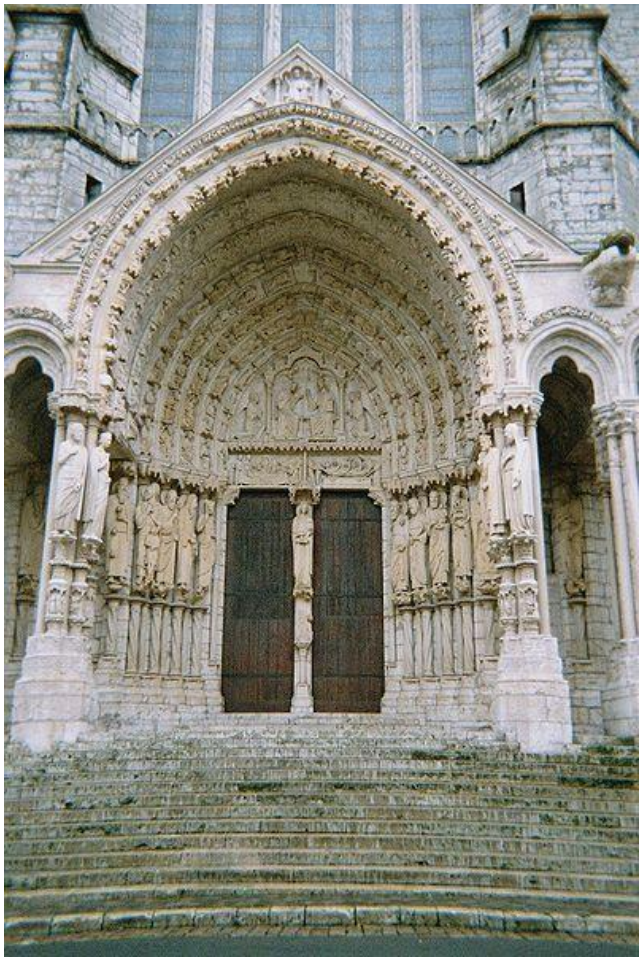
•En las **fachadas**, hay una gran diferencia entre la principal y la laterales:

•La principal es el famoso **Pórtico Real**, que formaba parte del viejo edificio románico. Está decorado con el tema del Pantocrátor y la Coronación y Ascensión de la Virgen, además de las famosas estatuas-columna con personajes del Antiguo testamento deformados para adaptarse a esta.

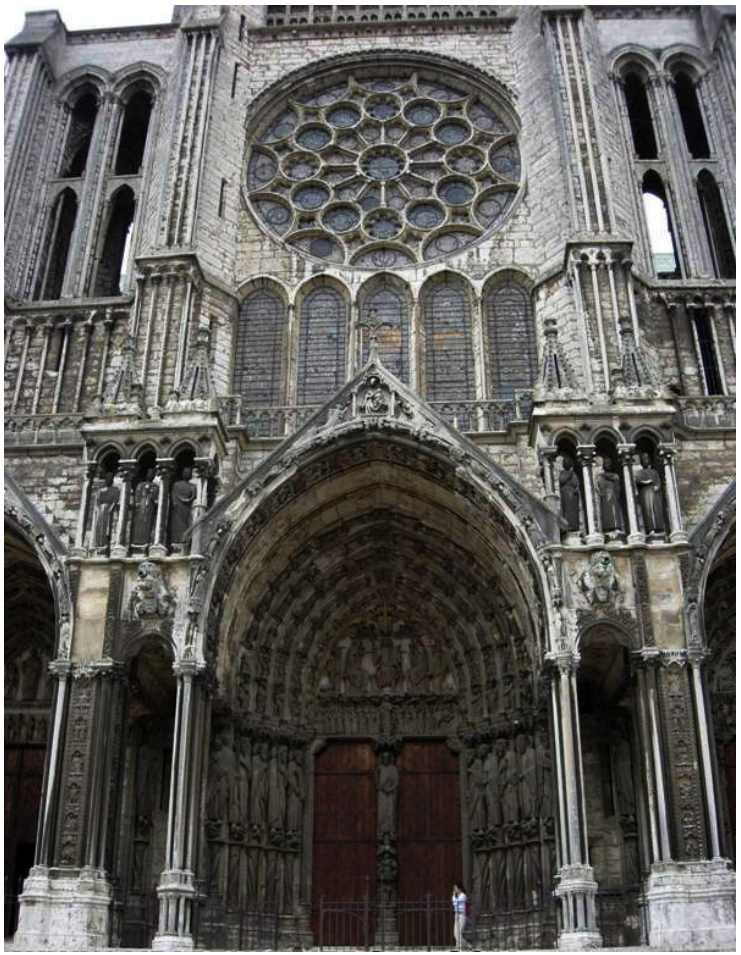
Análisis (IV)

•En las **fachadas laterales**, podemos ver que las esculturas se independizan de la arquitecturas, lo que es típico del Gótico. Son imágenes de corte más naturalista, que muestran emociones humanas que contrastan con el hieratismo del Pórtico Real.

← Pórtico norte

Pórtico sur →

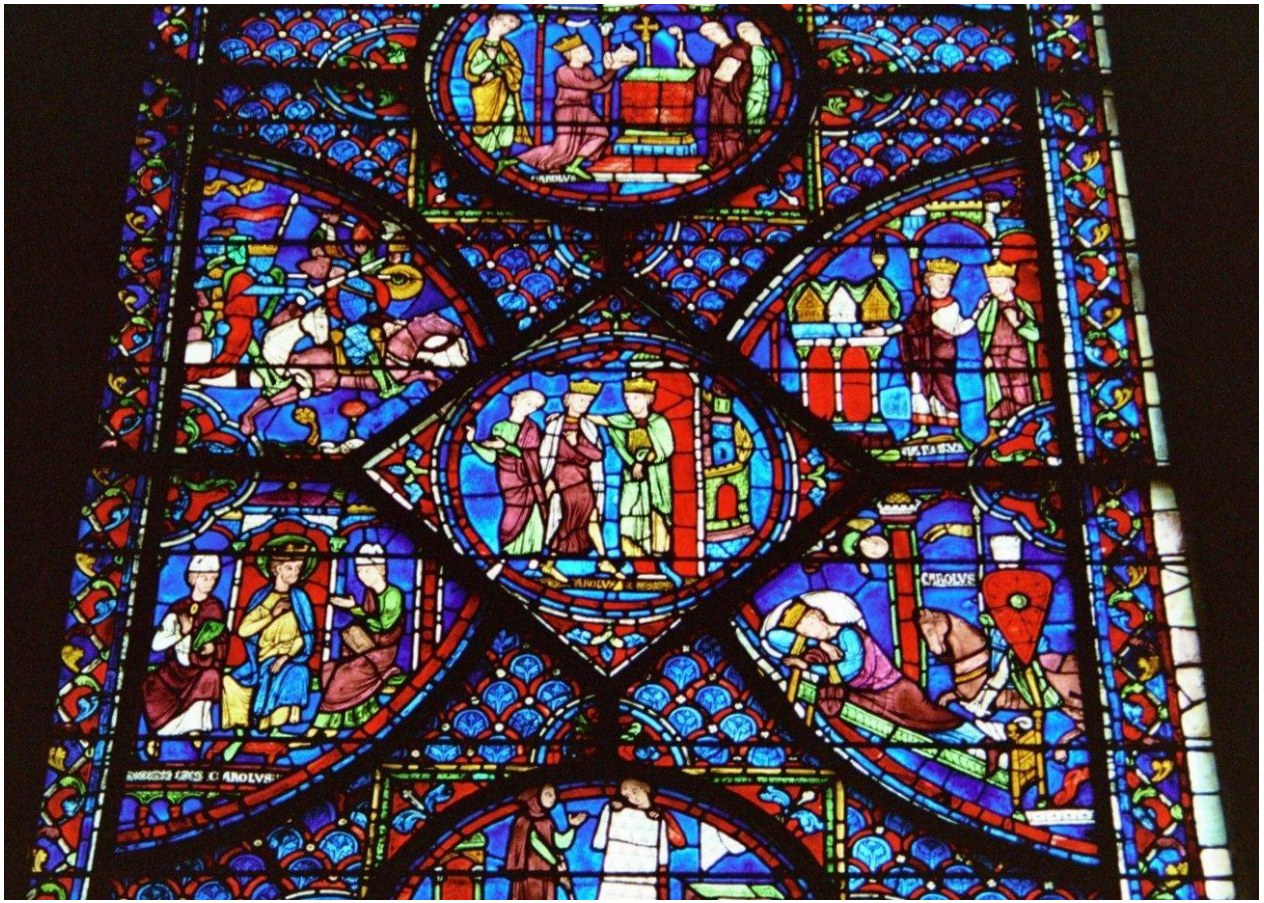

Comentario

•La Catedral de Chartres servirá de modelo para decenas de templos construidos después.

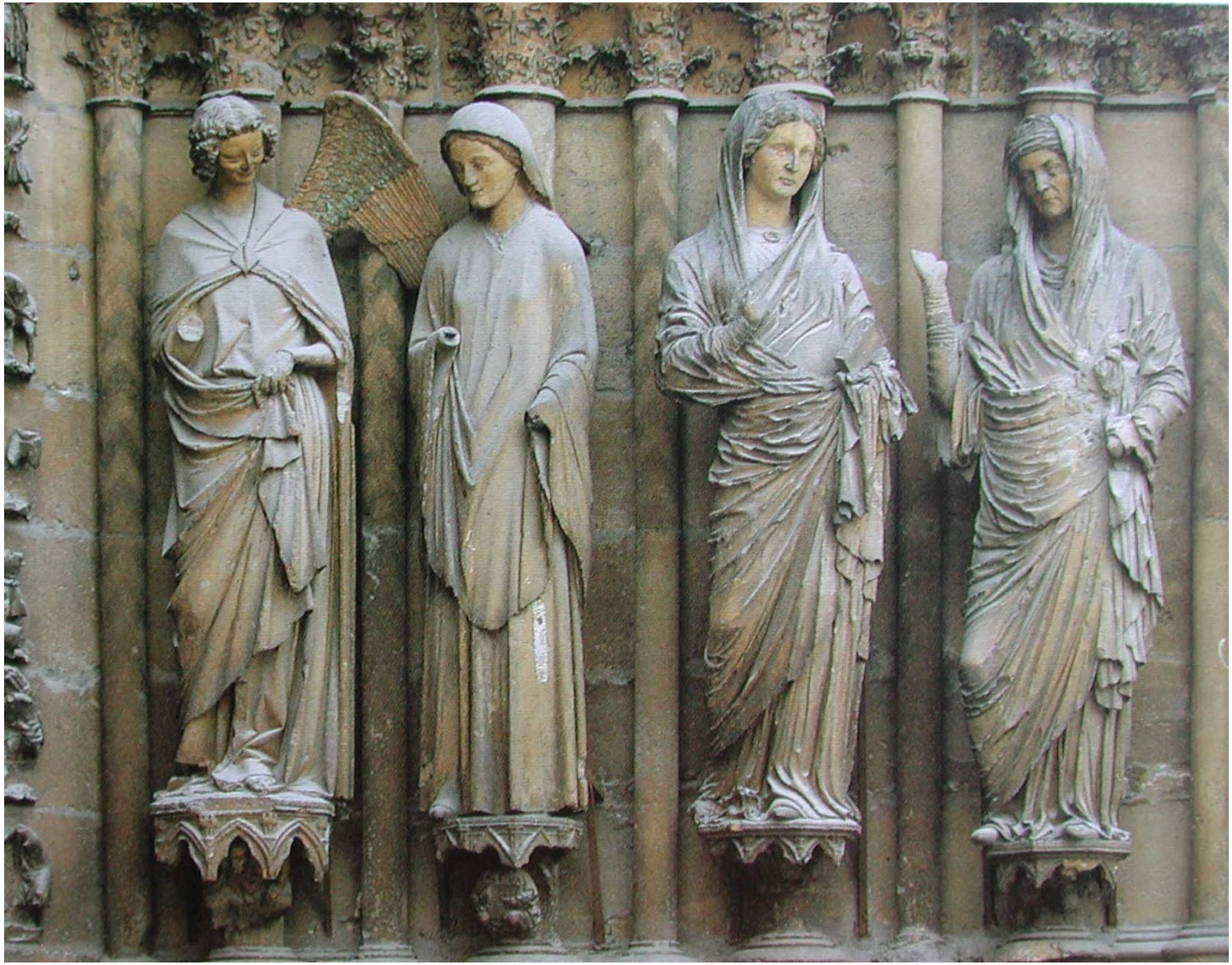
•Un rasgo revolucionario de su construcción fue la sustitución del alzado en cuatro partes por otro de tres. De arriba abajo: arcos de las naves, triforio y nave de vidrieras. El sistema de arbotantes exteriores permitió suprimir la cuarta parte, la tribuna sobre las naves laterales.

•Reseñar, por último, que Chartres posee el mejor conjunto de vidrieras de toda la arquitectura medieval.

Ficha técnica

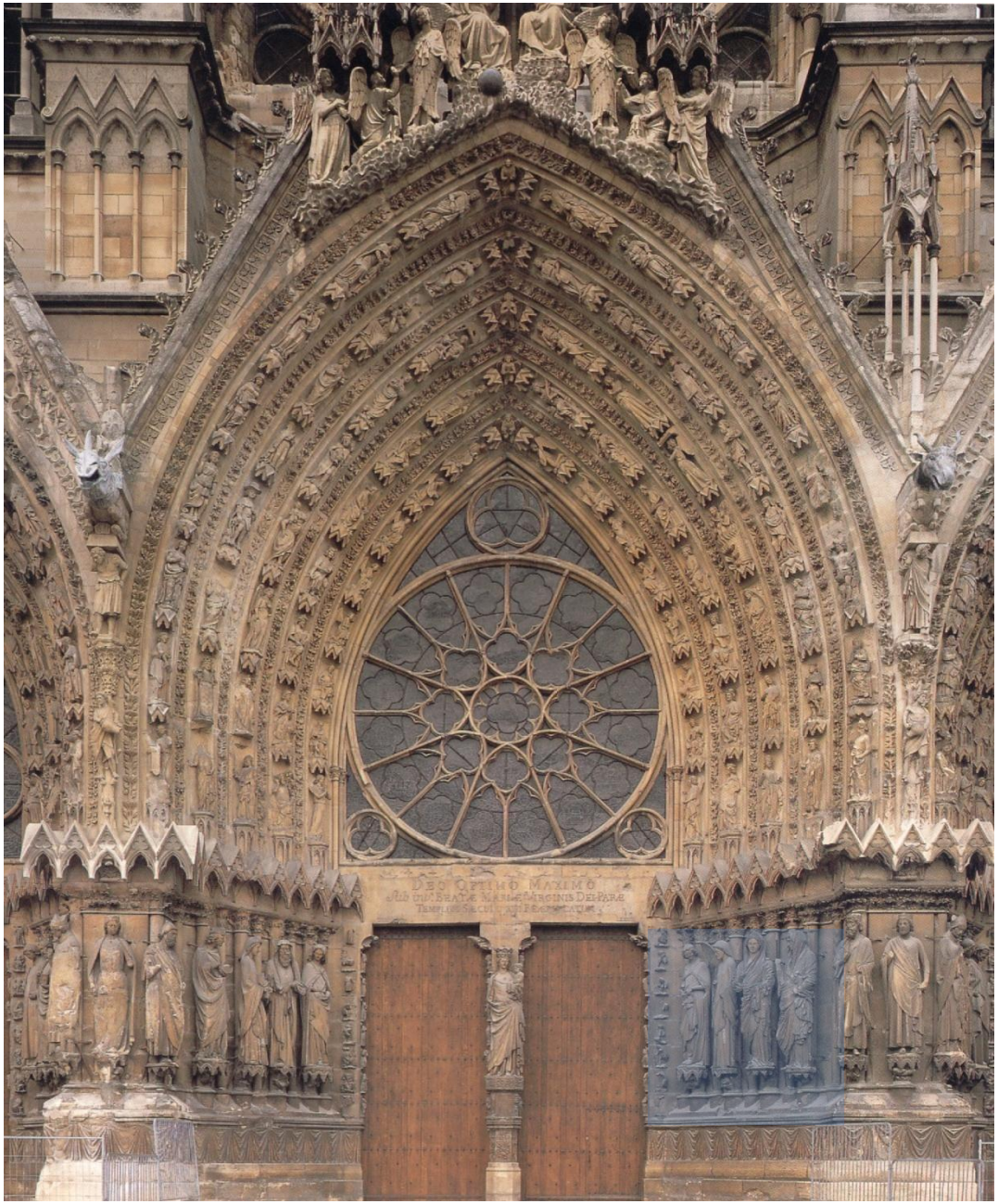
- Grupo de la Anunciación y la Visitación.
- 1ª mitad del siglo XIII.
- Varios maestros.
- Piedra policromada.
- Catedral de Reims. Francia.

El artista y su época (I)

•Estas cuatro imágenes, situadas en las jambas de la portada occidental, son de una gran importancia para el desarrollo de la escultura medieval por las grandes novedades que aporta.

•Si nos fijamos en el estilo, parece obvio que cada uno de los grupos pertenece a un autor distinto. Esto pudo deberse al motín que se produjo en la ciudad en 1233 y que obligó a paralizar las obras de la catedral.

El artista y su época (II)

•En el siglo XIII, comienza una nueva época caracterizada por el desarrollo de las ciudades y de una clase social, la burguesía, que se enriquece a través del comercio. Esto hace que la cultura deje de tener como centro a los monasterios y se traslade a los centros urbanos.

•Poco a poco, van apareciendo nueva ideas políticas y religiosas. En este sentido, es muy importante el amor a la naturaleza que predica San **Francisco de Asís**, que da lugar a una forma más amable de vivir el cristianismo.

GIOTTO. San Francisco predicando a las aves

Análisis (I)

La mayoría de las catedrales góticas siguen el mismo esquema en el **exterior**: dos torres en los pies, muros rodeados de arbotantes y contrafuertes, y tres portadas con esculturas (la occidental y las situadas a ambos lados del transepto).

ANUNCIACIÓN Y VISITACIÓN DE REIMS. COMENTARIO

Análisis (II)

- En las fachadas laterales, suele aparecer una escena principal en el tímpano, que muchas veces representa a Cristo en majestad. Rodeando el tímpano, en las arquivoltas se representan ángeles, reyes y ancianos que hacen alusión al Apocalipsis. Por último, en las jambas hay figuras más grandes que suelen representar escenas de la Virgen.

- En el caso que comentamos, se ha representado la Anunciación, en la que el ángel comunica a María que va a ser madre de Cristo; y la Visitación, en la que aparecen juntas las Virgen y Santa Isabel, madre de San Juan Bautista.

Análisis (III)

•Las figuras responden a un canon que cada vez se estiliza más. Hay además una busca del naturalismo y de la belleza de las formas.

•En la **Anunciación**, hay un gesto del ángel que se conoce como “la sonrisa de Reims”, un primer ensayo por buscar la expresión en los rostros esculpidos. Este mismo ángel está representado con un sutil contrapposto. Todo el conjunto denota una amabilidad bastante desconocida hasta ahora en la escultura.

Análisis (IV)

• El grupo de la **Visitación**, en cambio, presenta una concepción más dura, con un tratamiento de los rostros y de los paños que recuerda los modelos establecidos.

•En ambas parejas, hay una actitud de interrelación, que no se había visto hasta ese momento en el arte medieval. Ello les hace salir del marco arquitectónico y adquirir vida propia. Dejan de ser decoración de las jambas del pórtico para convertirse en estatuas independientes.

Comentario

- Parece evidente que ambos grupos fueron realizados por escultores diferentes. Incluso, se ha dicho, es posible que la Virgen y el ángel no sean del mismo autor. Sin embargo, vemos que el sentido estético es el mismo.
- Si comparamos estas imágenes con las de cualquier portada románica, comprobamos todo lo que ha evolucionado la escultura en poco tiempo. Las anteriores son más rotundas, de canon más corto y más estáticas; su intención es transmitir el temor a la ira de Dios.
- En el Gótico, esta concepción cambia: las figuras se alargan y los rostros expresan sentimientos; se buscan imágenes bellas que tengan vida fuera del marco arquitectónico en el que están insertas.
- En la pareja de la Visitación podemos ver cierta inspiración en modelos romanos (en Reims hubo un importante taller de escultura en el siglo I).

Estatua de Augusto. Museo Clementino

Ficha técnica

- En torno a 1306
- Giotto di Bondone
- Pintura al fresco
- Capilla Scrovegni o Capilla de la Arena, Padua (Italia)

El artista y su época

Giotto fue un gran renovador de la pintura de su tiempo y es una de las principales figuras del arte universal.

Nació en Florencia pero pintó por toda Italia, lo que favoreció la difusión de sus ideas. Fue el pintor más famoso de su época y son numerosas las referencias que otros artistas e intelectuales han hecho de su obra.

"Nació en Vespignano un muchacho de precoz ingenio que era capaz de pintar ovejas del natural. Un día acertó a pasar por allí Cimabue, camino de Bolonia, y encontró al muchacho pintando una oveja. Admirado por la perfección de su obra, realizada a tan corta edad, Cimabue le preguntó cuál era su nombre".

Ghiberti

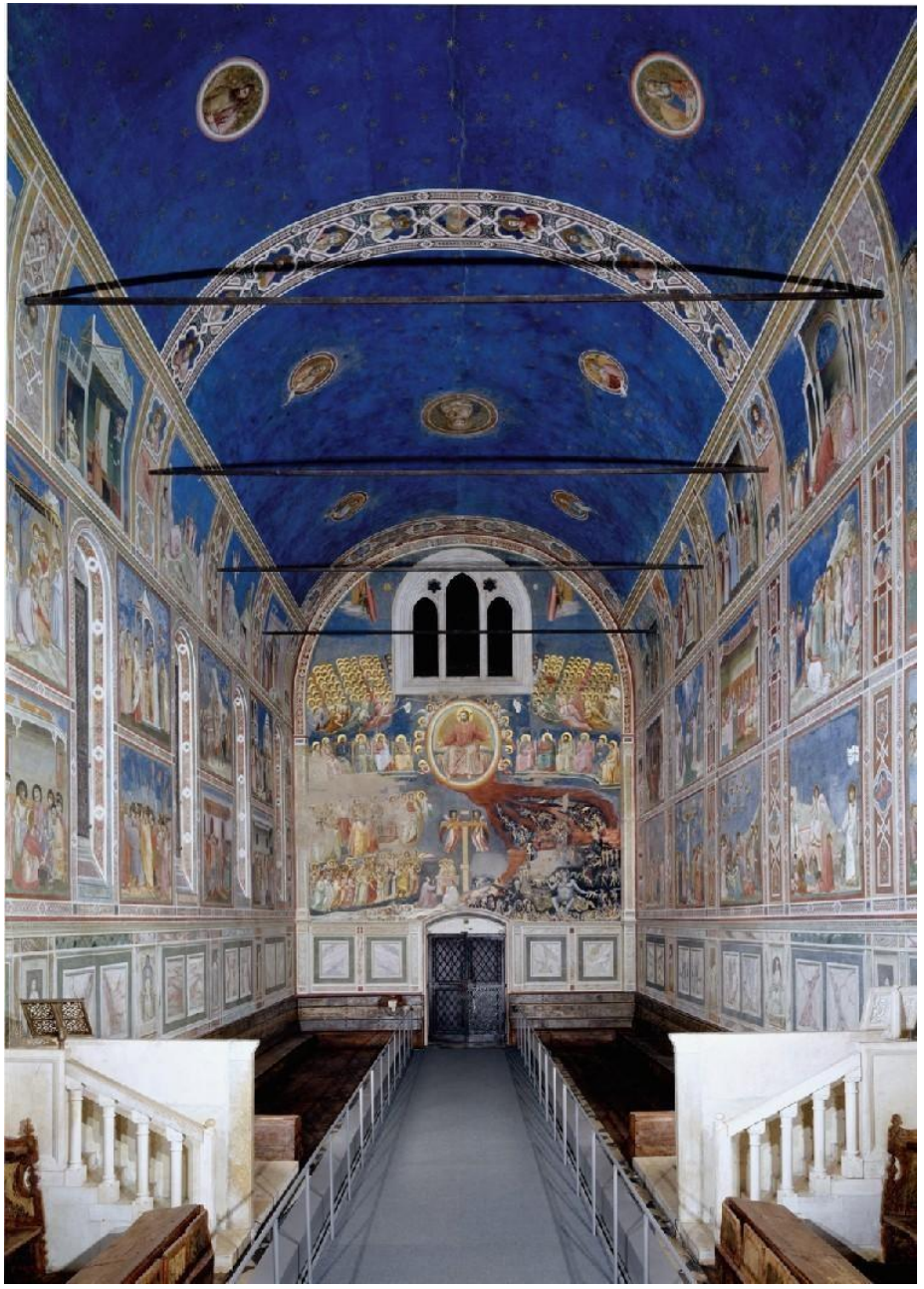
Presunto retrato de **Giotto**, atribuido a Paolo Uccello

Análisis (I)

•La Capilla Scrovegni, también llamada de la Arena por su cercanía al antiguo anfiteatro romano, se encuentra en la ciudad italiana de Padua.

• Enrico Scrovegni compró el solar con la intención de edificar un palacio con una capilla que sirviera de templo expiatorio a su padre, con fama de gran usurero.

•Las pinturas de Giotto, que cubren el templo en su totalidad, fueron realizadas entre 1302 y 1305. Responden a un programa narrativo realizado en tres zonas superpuestas. Cada escena, de forma rectangular, tiene alrededor un marco pintado.

Análisis (II)

•La narración comienza con la historia de San Joaquín y Santa Ana y continúa con un ciclo detallado de la vida de la Virgen y de Jesús. Finaliza, en el muro occidental, con un Juicio Final imponente pero lleno de detalles. Aparece el propio Scrovegni, que el pintor sitúa entre los elegidos para salvarse.

Análisis (III)

La ornamentación se completa con las alegorías de las Siete Virtudes y los Siete Vicios, y con un bóveda estrellada.

Análisis (IV)

La escena del Llanto sobre Cristo recoge el momento en que la Virgen María, acompañada de las Santas Mujeres, acoge en sus brazos el cuerpo de Jesús, que ha sido bajado de la cruz por José de Arimatea (1), Nicodemo (2) (ambos con barba) y San Juan Bautista (3).

Análisis (V)

El Llanto es una de las composiciones más complejas del conjunto. Muchos expertos han resaltado dos características: el equilibrio compositivo y el gran dramatismo. Para aumentar este último aspecto, Giotto utiliza la **multiplicación de posturas**, la **gesticulación de los personajes** y la expresividad que aporta a los rostros la **forma rasgada de los ojos**. Ese mismo dramatismo podemos observarlo en el mundo celeste: **los ángeles vuelan sobre un fondo azul intenso.**

Análisis (VI)

Giotto utilizó variados recursos para dar **credibilidad a la colocación de los personajes**. Por ejemplo, **la roca en diagonal aporta profundidad visual** a la escena.

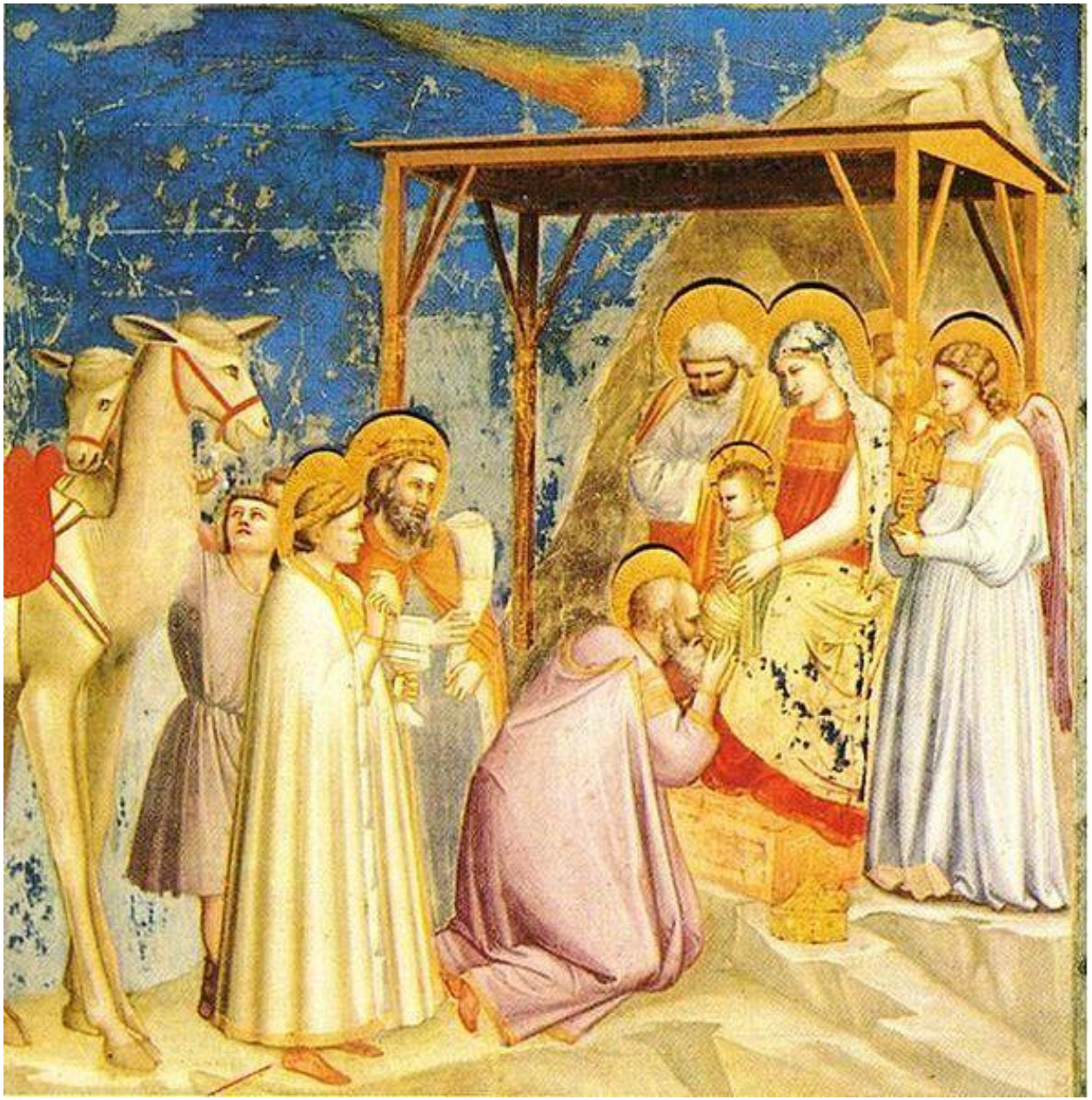
Otro de los rasgos a destacar son el dominio del dibujo, la luz y el carácter monumental de las figuras. Desde el punto de vista técnico, Giotto utilizó el fresco pero realizó numerosos retoques al temple. Esta mezcla de técnicas nos lleva a pensar que estamos ante una de las obras más maduras del pintor florentino.

Comentario (I)

•A Giotto le interesó mucho la representación espacial. La intuición y el estudio le llevaron a avances significativos en este terreno. De igual manera, observó que las proporciones del cuerpo se modificaban según las posturas o las distancias.

•Su obra evolucionó de manera constante. Trabajó mucho y en muchos lugares. La abundancia de encargos le llevó a tener un taller con muchos ayudantes.

Comentario (II)

•En la Capilla Scrovegni, la arquitectura se subordinó a la pintura, lo que ha llevado a pensar que la capilla fue diseñada por el propio Giotto. Actualmente, la capilla está exenta porque el palacio quedó destruido, pero en su época la familia tenía acceso privado a ella.

•Hace unos años, la capilla fue restaurada. Se le adosó un cuerpo en el que los visitantes (cuyo número es rigurosamente controlado) deben esperar a que se restablezca el microclima interno tras la visita anterior. Es un ejemplo más del debate abierto sobre cómo conciliar el turismo de masas con la conservación del arte.

EL MATRIMONIO ARNOLFINI. COMENTARIO

Ficha técnica

Óleo sobre tabla.
1434
Jan van Eyck (1390-1441)
National Gallery. Londres

El artista y su época (I)

•Jan van Eyck, el autor de este cuadro, fue considerado por el humanista Barlomeo Facio como “el príncipe de los pintores de nuestra época”. Y Giorgio Vasari le atribuía la invención de la pintura al óleo, muy importante para el arte pictórico. Su fama alcanzó tal grado que el pintor Antonello da Messina viajó a Flandes para aprender su técnica y luego llevarla a Italia.

•Nacido hacia 1390, trabajó como pintor de corte de Juan de Baviera-Straubing. A la muerte de este, se trasladó a Brujas, donde trabajó al servicio de Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Este segundo empleo le permitió viajes a Italia, el Imperio Otomano, España, etc.

***Retrato de hombre con turbante*. posiblemente un autorretrato, pintado en el año 1433.**

El artista y su época (II)

- Representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y a su esposa Jeanne Cenami, que se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas (hoy Bélgica) entre 1420 y 1472.

- Los sectores burgueses, en auge desde el siglo XIII, se habían convertido en buenos clientes, consumidores sobre todo de obras que pudieran decorar sus lujosas viviendas.

Retrato de Giovanni Arnolfini, atribuido también a Jan van Eyck.

Análisis (I)

- El cuadro nos muestra el matrimonio de los personajes anteriormente citados.

- Según las investigaciones de Erwin Panofsky (criticadas por otros especialistas, eso sí), encontramos en el mismo numerosos símbolos del sacramento matrimonial.

- La escena se produce en una confortable habitación. El esposo coge con su mano izquierda la derecha de su esposa, mientras levanta la otra en señal de juramento.

Análisis (II)

•La solemnidad del acto queda marcada, desde un punto de vista formal, por la **simetría** de la composición. El espejo del fondo de la sala, redondo y convexo, refleja con detalle la escena vista desde atrás y prolonga el espacio.

•El pintor utiliza también, como recurso especial, las **líneas de la madera del suelo**, que tienden a converger visualmente en el fondo de la estancia.

Análisis (III)

- Todos los objetos que integran la obra están pintados con **detalle y minuciosidad**, propios del artista. El interior está bañado por una **luz sutil e íntima**, una luz que inunda la habitación e influye en los colores:
  - los rojos de las cortinas y el asiento
  - el verde del vestido de ella, oscuro de las ropas de él.
  - También esta luz se refleja de manera extraordinaria en la ventana y en el metal de la lámpara.

Análisis (IV)

- Aunque es de día, la **vela de la lámpara está encendida**, símbolo de Cristo, "testigo invisible" de la boda.

- La fidelidad está representada por el **perrito**.

- los **zuecos**, esparcidos descuidadamente por la sala, indican que los esposos están descalzos porque, en ese momento, el suelo de la sala es sagrado.

EL MATRIMONIO ARNOLFINI. COMENTARIO

Análisis (V)

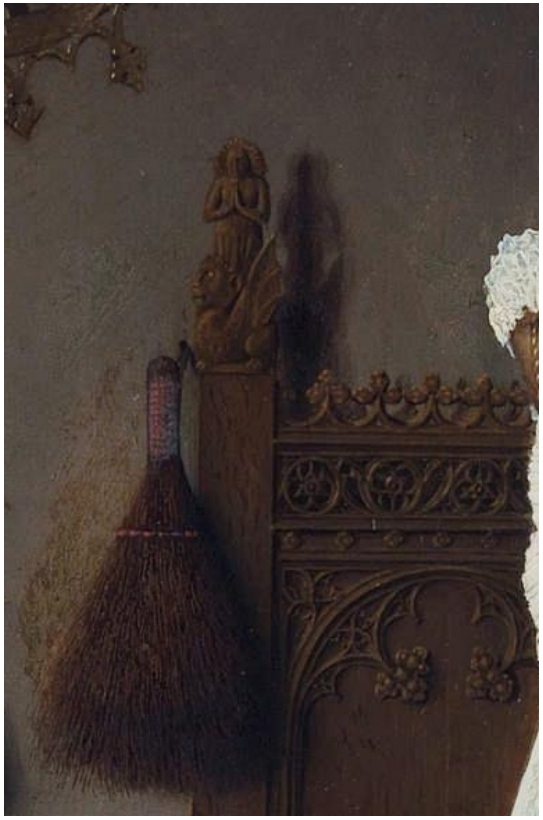
- Las **perlas** que cuelgan junto al espejo y el espejo mismo, decorado con escenas de la pasión, representan la pureza de la Virgen María.

- Las **frutas**, bañadas por la luz de la ventana, serían representación de la alegría del Paraíso perdido.

- El **respaldo de la silla del fondo** está decorado con una imagen de Santa Margarita, patrona de los partos y protectora de la fecundidad.

Análisis (VI)

- El espejo es el elemento más fascinante del cuadro.

- En él convergen todas las líneas de la composición. Y refleja, además de la parte posterior de los esposos, a dos personajes que ocuparían nuestro lugar como espectadores: uno de ellos, es posible que fuera el propio pintor, pues así consta en una inscripción que hay sobre el espejo: "Jan van Eyck estuvo aquí".

Comentario

- Estamos ante el mejor retrato de Van Eyck y una de las grandes obras de la pintura universal.

- Esta brillante concepción del espacio influirá, por ejemplo, en Velázquez a la hora de componer ***Las Meninas***. No olvidemos que este cuadro pertenecía a la colección de Felipe IV, y por tanto pudo ser estudiado por el pintor español.

- Hemos dicho que el cuadro perteneció a la colección de Felipe IV. Sabemos que permaneció en El Escorial hasta 1813, de donde fue sacado por las tropas francesas tras su derrota en la Guerra de Independencia. En 1842 fue comprado por la National Gallery, donde podemos contemplarlo en la actualidad.

