

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

“CONOCE LA OBRA ARTÍSTICA DE VELÁZQUEZ EN EL MUSEO DEL PRADO”

AUTORÍA LUCÍA ESTHER MORENO ROMERO
TEMÁTICA HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE
ETAPA ESO, BACHILLERATO

Resumen

A través de una explicación sobre la vida y obra de Velázquez que el profesor realizará en clase, presentaremos a los alumnos, tanto de la ESO como de Bachillerato, las obras más destacadas de este pintor universal *in situ*, es decir, en el Museo del Prado (Madrid), aprovechando una de las salidas extraescolares. En este artículo se hará un breve recorrido por la vida y obra de Velázquez y se organizarán las propuestas de trabajo y educativas que el alumnado deberá realizar una vez se haga la vista al Museo del Prado. Este tipo de actividades son especialmente importantes para los alumnos de 2º curso de Bachillerato de Historia del Arte, ya que es necesario conocer las obras artísticas de primera mano.

Palabras clave

- Museo del Prado.
- Velázquez
- Bodegón
- Pintor de cámara.
- Veedor.
- Aposentador.
- Perspectiva aérea.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

1. DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ: SUS INICIOS.

Nace en Sevilla un 6 de junio de 1.599. Su madre, Jerónima Velázquez, era sevillana y su padre Juan Rodríguez de Silva procedía de una familia portuguesa de judíos convertidos al cristianismo. Para la mayoría de los investigadores, la familia pertenecía a la clase social de la burguesía, afirmación lógica si pensamos que cuando Diego contaba con 10 años (1610) ya estaba estudiando pintura en el taller de Sevilla, de *Francisco Herrera "El Viejo"*. Al siguiente año, Velázquez ingresó en el Taller de *Francisco Pacheco*, que era considerado uno de los mejores pintores del momento. Mientras Velázquez se dedicaba a la pintura, y a conocer textos relacionados con este arte, gracias a su maestro Francisco Pacheco, mantuvo contacto con los intelectuales y aristócratas de ideas avanzadas de la Sevilla del momento.

De esta manera, este contexto cultural donde desarrolla sus primeros años, le vale para conocer las innovaciones artísticas procedentes de Italia. Por lo tanto, le influye la corriente tenebrista, caracterizada por colores oscuros, naturalista y costumbrista, de ahí, que realice cuadros con objetos y situaciones muy naturales, como de la vida diaria y de costumbres de aquellos tiempos. En esta época se deja influenciar sobre todo por un pintor italiano, Caravaggio.

En 1617 se inscribe en el gremio de pintores de la ciudad y un año después se casa con una de las hijas de Francisco Pacheco. El horizonte profesional que se mostraba a Velázquez con apenas 20 años no era distinto al de su suegro o al de Zurbarán, y se centraba fundamentalmente en pintura religiosa, retratos, ciclos monásticos, naturalezas muertas, etc.

El joven pintor se interesa por los aspectos de la realidad y va a descubrir una capacidad excepcional para su reproducción. En sus inicios, intenta dominar el natural, lograr la representación de las calidades de las cosas, sirviéndose del tenebrismo. El bodegón, de procedencia flamenca, se convertirá en un magnífico banco de pruebas para el pintor.

De estos destacan pinturas como *El aguador de Sevilla* y *Mujer friendo huevos* y otras representaciones religiosas y bodegones. Estas escenas se han denominado "bodegones a lo divino", composiciones heredadas del manierismo flamenco de un carácter complicado y ambiguo propio de la complejidad barroca (*Cristo en casa de María* y *Cristo en la casa de Emaús*); obras de tema bíblico (*Adoración de los Reyes Magos*); retratos de gran fuerza expresiva (*Sor Jerónima de la Fuente*), etc.

La técnica empleada en sus inicios y juventud se caracteriza por el uso de una técnica de pasta densa y espesa, emplea también un dibujo preciso, detallado y atiende a la realidad con mucha exactitud. En cuanto al color dominan los ocres, amarillos oscuros, rojos cálidos, etc., aquella gama cromática que ayudan al pintor a conseguir los efectos tenebristas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

2. PRIMERA ETAPA MADRILEÑA

Con la finalidad de contemplar y aprender de las colecciones de pintura reales y establecerse como pintor de la corte, en 1.621 Velázquez realiza su primer viaje a Madrid. No consigue su objetivo y por lo tanto se vuelve a Sevilla, pero no con las manos vacías, ya que recibe la influencia de la pintura flamenca e italiana de las colecciones reales, que plasmará con maestría en el **retrato a Góngora**, famoso escritor andaluz y cordobés que conoció en este viaje. Sin embargo, dos años después, en 1.623 vuelve a Madrid, reclamado por el conde-duque de Olivares gracias a las influencias de su suegro, Pacheco, para pintar un **retrato del rey Felipe IV**. Este retrato gusta mucho al rey y en octubre es nombrado pintor del rey.

Tan importante será esta etapa de su vida, que se inicia, en este momento, la transformación humana y artística del pintor sevillano. Desde el punto de vista laboral, alcanzará los más altos puestos de la administración palaciega y el estatus de nobleza que andaba buscando, y como pintor, la situación palaciega le libera de toda clientela que no fuera el rey. Entra en contacto con las colecciones reales, especialmente con los maestros venecianos del Renacimiento, que tanto van a influir en su obra. Además su privilegiada situación le permite cultivar la temática profana e incluso visitar Italia, como veremos a continuación.

En esta etapa se dedica sobre todo a retratar al rey y a la familia real, resaltamos las obras: **El infante Don Carlos, Felipe IV**, pero además aborda temas de la mitología clásica como **El triunfo de Baco** popularmente conocido como **“Los borrachos”**, cuadro donde el pintor interpreta el mito desde la más rigurosa cotidianidad y donde se observan claramente las influencias venecianas, sobre todo en el colorido.

3. PRIMER VIAJE A ITALIA (1629-1631)

Tras su contacto con Rubens, éste le recomienda que para su formación será necesario viajar a Italia. De este modo, Velázquez, una vez que ha conseguido la aprobación del rey, marcha hacia Italia, el 10 de agosto, llegando a Parma, Venecia, Ferrara, Génova, Cento y estableciéndose en Roma

En el contexto histórico y social de la Roma de la época se vivía la polémica del naturalismo –ya casi vencido en las formulaciones extremas del caravaggismo radical- y el clasicismo que representaba la línea romano-boloñesa de Guercino. Todo envuelto en un resurgir del gusto por la pintura de Tiziano y Veronés. La elegante fusión del rigor y del equilibrio boloñés, con el colorismo veneciano se descubre en las obras que pinta en Roma: La fragua de Vulcano y la Túnica de José. Son además estos lienzos magníficos ejercicios de coherencia espacial, verdaderos alardes de perspectiva geométrica y de ordenación renacentista.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

Durante su vida en la capital italiano, también se dedicó ha hacer copias de algunas obras de Rafael y Miguel Ángel, y residió en la Villa Médici, después de pasar algún tiempo en las estancias vaticanas. Consta también que visitó Nápoles, donde retrataría a la reina de Hungría, doña *María de Austria*, hermana de Felipe IV. Allí conoció y trató con José de Ribera, abanderado de la pintura española en Italia.

El viaje a Italia representa para Velázquez el final de su formación como artista. En 1631, cuando contaba con 32 años, ya era un maestro e iniciaba así su período de madurez. Regresa a Madrid a principios de 1631.

4. SEGUNDA ETAPA MADRILEÑA (1631-1648)

Velázquez, de nuevo en Madrid a inicios de 1631, será bien acogido como retratista de la Corte Española y a ello se le suma la necesidad que tenía el príncipe Baltasar Carlos (hijo de Felipe IV) de un pintor de cámara.

Se observa cómo, desde su regreso de Italia, su pintura ha evolucionado: su estilo cobra mayor soltura, buscando efectos espaciales y cromáticos. Su pintura ahora es más libre, más luminosa (“el pintor de la luz”), más moderna.

A partir de 1630, se desconoce la vida personal de este pintor sevillano aunque es notable su influencia en los círculos aristocráticos y cortesanos del momento. Hacia 1634 se le encarga la decoración del *Salón del Reino* en el nuevo palacio del Buen Retiro. Este programa decorativo estaba formado por 12 composiciones de batallas, junto a retratos ecuestres en los que las tropas españolas habían resultado victoriosas. En esta obra no sólo intervino Velázquez, sino otros artistas de prestigio. Entre las obras realizadas por Velázquez para el Salón del Reino, destaca ***Las lanzas*** o ***La rendición de Breda*** (1634, Museo del Prado), donde aparece el comandante genovés Spínola, recibiendo las llaves de la ciudad de Breda de manos del gobernador.

En 1640 realiza los retratos de caza de la familia real para la Torre de la Parada, un pabellón de caza cerca de Madrid. En este palacete, Felipe IV guarda una gran colección de obras flamencas de Rubens, dedicadas a las Metamorfosis de Ovidio, así como lienzos de caza y bodegones. También pinta figuras de carácter mitológico o literario (***Marte***, ***Esopo***, etc.).

Pertenciente a la década de los últimos años de 1630 y principios de 1640 son los famosos retratos de enanos de corte que reflejan el respeto y la simpatía con que eran tratados en palacio. Entre ellos destacan ***Calabacillas***, ***Sebastián de Morra***, ***El niño de Vallecas***, ***Pablillos de Valladolid***, ***el bufón llamado Juan de Austria***, etc. Son retratos en los que el pintor investiga aspectos como la perspectiva aérea, la expresión, etc.

En esta época Velázquez no se dedicó demasiado a la pintura religiosa, en este momento sobresalen obras ***el Crucificado*** (1632), ***San Antonio Abad y san Pablo primer ermitaño*** (1634) y ***La coronación de la Virgen*** (1641), todos ellos en el Museo del Prado.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

Sus progresivos nombramientos en estos años como ugiar de cámara, ayuda de guardarropa, ayuda de cámara o Veedor, hacen que cada vez esté más cerca del rey. Ya en estos años prepara su segundo viaje a Italia.

5. SEGUNDO VIAJE A ITALIA (finales de 1648)

La finalidad de volver a Italia de nuevo, no será la de formarse, sino ahora como maestro, su misión será la de comprar obras de arte, analizar el funcionamiento de las academias de Bellas Artes y retratar a Su Santidad, Inocencio X.

De nuevo muestra interés por los artistas venecianos. Estará en Génova, Milán, Módena, Parma y Florencia. Luego volverá a Roma y Nápoles. En Roma permanece en 1650, donde retrata a **Inocencio X**, donde con su técnica y su rojo, Velásquez, pone al descubierto la cruel personalidad y la vulgaridad del papa.

También de esta época son **paisajes de la villa Medici**, con un toque ligero, casi inmaterial, ya impresionista, de enorme modernidad y con una gran sensibilidad.

6. LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA

Los últimos momentos de su carrera profesional, Velásquez como pintor de la Corte se encargó de las decoraciones y programas decorativos de los palacios reales al ser nombrado aposentador en 1652. Este nombramiento le ocupó demasiado tiempo, lo que provocó que su actividad pictórica disminuyese. De este modo, entre 1651 y 1654 tan sólo pinta cuatro retratos de la *infanta María Teresa* y poco después varios retratos de la *infanta Margarita*.

Su labor como decorador le llevan a realizar cuatro lienzos mitológicos (**Venus y Adonis, Psique y Cupido, Apolo y Marsias y Mercurio y Argos**) para la sala del Alcázar.

En relación con estos lienzos, hay que destacar la obra de **Venus y el Espejo**, uno de los mejores desnudos femeninos del arte español.

En estos momentos también realiza **Las Hilanderas** o **La Fábula de Aracne**. A pesar que la historiografía lo ha considerado como una escena realista de la Fábrica Real de Tapices de Santa Isabel, el lienzo, es una de las composiciones más complejas y enigmáticas del pintor con claras influencias de Miguel Ángel y de Tiziano.

Otra obra de esta etapa es la **Familia de Felipe IV, Las Meninas**. En él, destaca la magnífica perspectiva aérea, que crea un ambiente de realidad y enigma, así como la actitud de los personajes.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 24 – NOVIEMBRE DE 2009

Desde el punto de vista social, Velázquez, conseguirá en 1659 ser ordenado Caballero de la Orden de Santiago. Mientras tanto su actividad cortesana terminará con el encargo de organizar las ceremonias nupciales y la entrega de la infanta Margarita, hija de Felipe IV a su prometido, Luis XIV, rey de Francia.

Falleció el 6 de agosto de 1660.

La fama de Velázquez, internacional, no comienza a despegar hasta la segunda mitad del siglo XX, y por tanto no alcanza al gran público hasta bien entrado este siglo, cuando los impresionistas lo recuperan. Uno de sus máximos admiradores será Manet. Posteriormente será admirado por cientos de artistas. Picasso le rendirá su homenaje más sincero al realizar sus series sobre las Meninas. En 1960 se celebró su tercer centenario con una magna exposición en Madrid. A ésta se han sucedido otras muchas.

7. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA CONOCER LA OBRA DE VELÁZQUEZ

Una vez realizada la explicación anterior por el profesor/a en clase antes realizar la salida del grupo del centro escolar y con destino el Museo del Prado, el siguiente paso metodológico será el proporcionar al alumnado el siguiente listado de las obras de Velázquez, con el fin de que los alumnos las identifiquen en el Museo y hagan un posterior comentario de ellas.

El listado es el siguiente:

Las Meninas

La adoración de los Magos

El triunfo de Baco o Los borrachos

La rendición de Breda

El Cristo crucificado

Las Hilanderas

La fragua de Vulcano

El príncipe Baltasar Carlos a caballo

El príncipe Baltasar Carlos

La Infanta Doña Margarita de Austria

El barbero del Papa

Argo y Mercurio

El bufón Barbarroja

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

El bufón Calabacillas

El bufón Sebastian de Mora

Pablo de Valladolid

El Infante Don Carlos

Esopo

Felipe IV

El infante Fernando de Austria cazador

Marte, el Dios de la guerra

El bufón Don Antonio el Inglés

Retrato ecuestre de La Reina Isabel de Borbón

Sor Jeronima de la Fuente

La Reina Doña Mariana de Austria

El jardín de los Medici en Rome

Menippus

El bufón conocido como Don Juan de Austria

Diego de Acedo

El rey Felipe IV cazador

El Bufón Francisco Lezcano o El Niño de Vallecas

San Pablo y San Antonio

Una vez que se le ha adjudicado una obra a cada alumno/a y éste/a lo ha identificado en el Museo del Prado, se procederá por parte del alumnado a la realización de su posterior comentario y análisis de su correspondiente obra incidiendo en los siguientes aspectos:

- Notas biográficas.
- Contexto histórico artístico.
- Características principales de su estilo: colorido, perspectiva, organización de la obra, etc.
- Concepto de su pintura.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 24 – NOVIEMBRE DE 2009

- Temática: retratos, bodegones, paisajes, mitológicos, religiosos, etc.
- Análisis concreto y comparativo de etapas de su pintura y obras más significativas.
- Conservación y uso actual de la obra.

Por último, la actividad terminará con la puesta en común en clase de cada una de las obras comentadas.

8. BIBLIOGRAFÍA

- BROWN, J. (1986). *Velázquez*, Madrid: Alianza.
- GALLEGO, J. (1983). *Diego Velázquez*, Madrid: Anthropos.
- MARAVALL, J. A. (1960). *Velásquez y el espíritu de la modernidad*. Madrid: Guadarrama.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Lucía Esther Moreno Romero
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: estmoreno19@hotmail.com