

EL PASO DEL LAGO ESTIGIA

FICHA TÉCNICA:

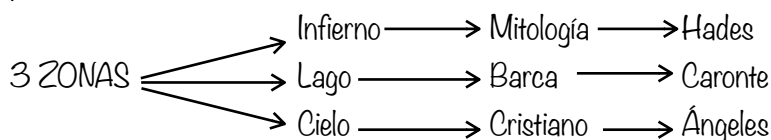
- **Autor:**
 - Joachim Patinir
- **Fecha:**
 - 1520-1524
- **Técnica:**
 - Óleo
- **Procedencia:**
 - Colección real (probablemente de Felipe II)
- **Autoría:**
 - Total (Tanto el dibujo como la forma de materializar el color abogan por que se trata de una obra autógrafa de Patinir, realizada sin colaboración, en la que Caronte muestra las características propias del pintor.)

SOBRE EL AUTOR:

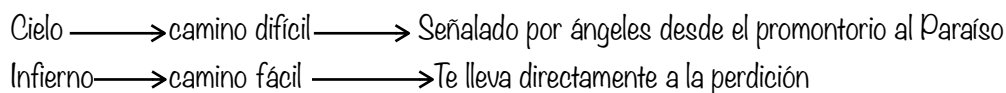
Joachim Patinir, fue un pintor flamenco de paisajes y temas religiosos. Se le considera precursor del paisajismo como género independiente. En sus pinturas, el tema principal suele quedar relegado a un segundo plano ante la importancia concedida a la Naturaleza y el ambiente. Utiliza mucho la gama de verdes y las composiciones de horizonte alto. El Museo del Prado, que es la institución que más obras suyas posee, le dedicó la primera exposición monográfica en 2007

DESCRIPCIÓN:

No hay duda de que refleja en esta obra el pesimismo de una época tan turbulenta como la que le tocó vivir, en plena Reforma protestante.

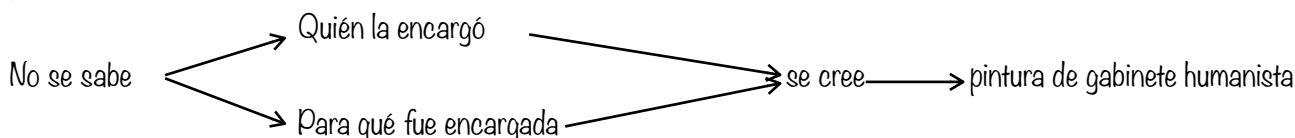

Es el momento de la decisión final donde el alma tiene que decidir si va al cielo o al infierno, donde:

El modo en que Patinir representa el alma + con el rostro + el cuerpo girado en dirección al camino fácil = confirma que ya ha hecho su elección y que esa es la vía que va a seguir.

Al llevar a cabo esta obra, Patinir la convierte en un memento mori, en un recordatorio, a quien la contemple, para que quede avisado de que es preciso prepararse para este momento e, imitando a Cristo, seguir el camino difícil, sin hacer caso de los falsos paraísos y tentaciones engañosas

Con ayuda de los infrarrojos y los rayos X se comprueban los cambios realizados en su idea inicial.

El Paraíso —————> Jardín de las Delicias del Bosco apariencia mucho más bosquiana que en el dibujo.

En el Purgatorio son aún más importantes. Por el contrario, aquí su deuda con el Bosco es menor que en el dibujo subyacente. El demonio gigantesco visible desde la orilla se elimina, y el primer plano se convierte en un falso Paraíso, enfrentado a los arrecifes que dificultan la entrada al verdadero. De ese modo, el cuadro se equilibra y conceptualmente se expresa de forma mucho más convincente la idea del alma en la encrucijada. Y no sólo eso, cuando se contempla el cuadro en conjunto, una vez más, el paisaje es el que domina y los préstamos tomados del Bosco se reducen, al no multiplicar el pintor el número de demonios y condenados y empuñar su escala hasta el punto de ser casi imperceptibles sobre el fondo.

CRONOLOGÍA:

Es difícil de precisar. Sin duda pertenece al periodo más tardío del pintor, unos años antes de su muerte, que seguramente ocurrió en 1524. Buscando ajustar más la fecha, podemos apuntar que las características que muestra el dibujo y la forma de trabajar la superficie, muy cuidada, abogan por que debió de realizarse al concluir el periodo medio de Patinir, con cuyas obras tardías tiene puntos en común, quizás hacia 1520, probablemente antes que el San Antonio del Prado y el Paisaje con san Cristóbal del Escorial

INSPIRACIÓN:

- El bosque
- Evangelio de San Mateo. (El tema central de estos discursos es el Reino de Dios. En ellos, Cristo aparece como «el nuevo Moisés», que lleva a su plenitud la Ley de la Antigua Alianza. También es el «Maestro», que enseña «como quien tiene autoridad»)

VOCABULARIO:

Pintura de gabinete: Pequeñas pinturas de caballete de finales del siglo XVII al XIX, con el propósito de ser colgadas en pequeños cuartos y ser vistos de manera cercana.

Promontorio: Elevación del terreno o monte de poca altura.

PERSONAJES PRESENTES:

Caronte: Era el barquero de Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte si tenían un óbolo (moneda) para pagar el viaje, razón por la que en la Antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua, costumbre importada posteriormente en la Antigua Roma, donde también se veneraba al personaje. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar cien años por las riberas del Aqueronte, tiempo después del que Caronte accedía a llevarlos sin cobrar.

LA CREACIÓN DE LA VÍA LÁCTEA

FICHA TÉCNICA:

- **Autor:**
 - Pedro Pablo Rubens
- **Fecha:**
 - 1636-1638
- **Técnica:**
 - Óleo
- **Serie:**
 - Torre de la parada
- **Autoría:**
 - Total (aunque se hicieron algunos cambios con respecto al boceto inicial)

SOBRE EL AUTOR:

Pedro Pablo Rubens, fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Sus principales influencias procedieron del arte de la Antigua Grecia, de la Antigua Roma y de la pintura renacentista, en especial de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, del que admiraba su representación de la anatomía, y sobre todo de Tiziano, al que siempre consideró su maestro y del que afirmó «con él, la pintura ha encontrado su esencia».

Trató una amplia variedad de temas pictóricos: religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, paisajes, retratos; así como dibujos, ilustraciones para libros y diseños para tapices. Se conservan aproximadamente mil quinientos cuadros suyos. Una producción tan elevada fue posible a la extensión de su taller, tanto de integrantes como de proporción, donde al parecer trabajaban en cadena. Fueron discípulos o ayudantes suyos: Jacob Jordaens, Gaspar de Crayer, Theodor van Thulden, Erasmus Quellinus el Joven, Cornelis de Vos y Anton van Dyck, cuyo trabajo fue completar varios encargos para la Corte española en Madrid. Se conocen hasta hoy casi nueve mil dibujos de mano suya. Fue el pintor favorito del rey Felipe IV de España, su principal cliente, que le encargó decenas de obras para decorar sus palacios y fue el mayor comprador en la almoneda de los bienes del artista que se realizó tras su fallecimiento. Como consecuencia de esto, la mayor colección de obras de Rubens se conserva hoy en el Museo del Prado, con unos noventa cuadros (la cifra concreta varía según las fuentes puesto que la autoría de algunas de las obras está en discusión), la gran mayoría procedentes de la Colección Real. Otros museos con destacada representación de su arte son el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, la National Gallery de Londres, la Alte Pinakothek de Múnich y el Museo de Historia del Arte de Viena. Poseía una amplia formación humanista y tuvo siempre un profundo interés por la Antigüedad clásica. "Estoy convencido de que para lograr la mayor perfección en la pintura es necesario comprender a los antiguos", afirmaba. Dominaba diversas lenguas, incluido el latín, y llegó a ejercer como diplomático entre distintas cortes europeas. Fue además ennoblecido tanto por Felipe IV de España como por Carlos I de Inglaterra. El también pintor Eugène Delacroix, gran admirador suyo, lo calificó como el "Homero de la pintura", apodo con el que es citado en ocasiones.

SOBRE LA TORRE DE LA PARADA:

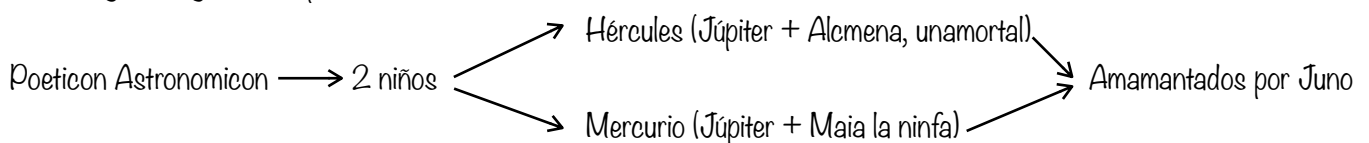
Los lienzos para la Torre de la Parada fueron realizados en torno a 1636-1638 aproximadamente, siguiendo la correspondencia entre el Cardenal Infante Don Fernando, gobernador de Flandes en el momento del encargo, y su hermano el rey Felipe IV. La decoración de la Torre de la Parada, en cuyo proyecto también participaron otros autores como Velázquez, fue el mayor encargo que Rubens recibió de Felipe IV. A partir de 1636 se enviaron desde Amberes a Madrid más de sesenta obras para esta casa de recreo situada en los montes del Pardo. La mayor parte de las escenas narraban las pasiones de los dioses, según fueron descritas en las Metamorfosis del poeta romano Ovidio y otras fuentes clásicas. Para llevar a cabo un proyecto tan amplio, Rubens realizó pequeños bocetos sobre tabla, donde capta la esencia moral de las historias y las actitudes de los personajes. Estos bocetos sirvieron de base para la elaboración de los lienzos definitivos. El Museo del Prado conserva diez de los bocetos de Rubens, nueve de ellos donados en 1889 por la duquesa de Pastrana, y uno adquirido en el año 2000. El Prado también conserva la mayoría de los lienzos realizados a partir de los diseños de Rubens para la decoración de este lugar (muchos de los cuadros fueron pintados por otros artistas).

DESCRIPCIÓN:

Al igual que en el resto de las obras del encargo, las expresiones de los rostros son fundamentales, como podemos contemplar aquí en el gesto de sorpresa de la diosa al encontrarse con el pequeño en su pecho. El paño rojo que cubre el pubis de Juno sirve para contrastar con la blancura de su cuerpo y el de Hércules. Tras ella aparece un carro tirado por pavos reales, su animal favorito, mientras Júpiter contempla la escena portando sus símbolos, el águila y el rayo. Las figuras se recortan sobre un fondo oscuro para obtener un mayor efecto volumétrico. La factura empleada por Rubens es rápida y segura, como corresponde a todas las obras pintadas por estos años, en las que la luz y el color tienen un gran protagonismo. Los raptos de Proserpina y Deidamia también forman parte de la serie.

MITO:

La historia ha sido contada en diversas obras, entre las cuales está la Metamorfosis de Ovidio. Sin embargo, esta obra se basa en el Poeticon Astronomicum (De Astronomia, también conocido como Poeticon Astronomicum, es un libro de historias cuyo texto se atribuye a "Higinio", aunque su verdadera autoría se discute.)

VÍA LÁCTEA = CAMINO DE LOS DIOSES AL OLIMPO

LECHE DE JUNO = ELICIR DE LA INMORTALIDAD

Júpiter lo sabía (leche=inmortalidad)
por eso coloca allí a Hércules/Mercurio → Juno se da cuenta → empuja al niño

En cualquiera de los dos casos Higinio narra como la diosa, enterada del engaño, lanzó al niño lejos y su leche se derramó (en el caso de Hércules fue la fuerza y el ansia del niño lo que hicieron despertar a la diosa). Lo curioso de este lienzo es que el bebe no es arrojado sino que la leche sale disparada, lo cual hace pensar en una posible reinterpretación de la narración por parte del artista.

PERSONAJES PRESENTES:

Juno: En la mitología romana, Juno era una diosa, equivalente a la Hera griega, diosa del matrimonio y reina de los dioses. Hija de Saturno y Ops, hermana y esposa de Júpiter, con el que tuvo dos hijos, Marte y Vulcano y una hija, Lucina. Juno fue una deidad mayor de la religión romana y formó parte, junto a Júpiter y Minerva, de la Tríada Capitolina, un importante culto romano. En la mitología romana Juno representa a la maternidad.

Mercurio: En la mitología romana, Mercurio (en latín Mercurius) era un importante dios del comercio, hijo de Júpiter y de Maia Maestas. Su nombre está relacionado con la palabra latina merx ('mercancía'). En sus formas más primitivas parece haber estado relacionado con la deidad etrusca Turms, pero la mayoría de sus características y mitología fue tomada prestada del dios griego análogo Hermes.

Hércules: Heracles (Del nombre de la diosa Hēra, y kleos: 'gloria' es decir 'gloria de Hera') o Hércules (en la mitología romana) era un héroe de la mitología griega. Era hijo de Zeus y Alcmena, una mortal, hijo adoptivo de Anfitrión y bisnieto de Perseo por la línea materna. Recibió al nacer el nombre de Alceo o Alcides, en honor a su abuelo Alceo. Fue en su edad adulta cuando recibió el nombre con que se lo conoce, impuesto por Apolo, para indicar su condición de servidor de la diosa Hera. En Roma, así como en Europa Occidental, es más conocido como Hércules y algunos emperadores romanos —entre ellos Cómodo y Maximiano— se identificaron con su figura.

Júpiter: Júpiter (en latín: Iuppiter), es el principal dios de la mitología romana, padre de dioses y de hombres (pater deorum et hominum). Su equivalente griego es Zeus. Sus atributos son el águila, el rayo, y el cetro. En la actualidad, el dios Júpiter es adorado por grupos religiosos de reconstruccionismo pagano como el Camino Romano a los Dioses, Nova Roma, entre otros, que buscan la renovación de la religión romana antigua. Hijo de Saturno y Ops, Júpiter fue la deidad suprema de la tríada capitolina, integrada además por su hermana y esposa, Juno, y por su hija, Minerva. El culto a Júpiter, de probable origen sabino, fue introducido en Roma por Numa Pompilio.

FICHA TÉCNICA:

- **Autor:**
 - Jacob Jordaens
- **Fecha:**
 - 1636 - 1638
- **Técnica:**
 - Óleo
- **Serie:**
 - Torre de la Parada
- **Procedencia:**
 - Colección Real

SOBRE EL AUTOR:

Jacob Jordaens fue un pintor barroco flamenco. Es el último gran maestro de la época en los Países Bajos, tras la muerte de Rubens (1640) y Van Dyck (1641). A diferencia de sus contemporáneos, nunca realizó un viaje formativo a Italia para conocer el arte clásico, y su carrera destaca por cierta indiferencia hacia las ambiciones cortesanas o intelectuales. Se le considera, por sus contados viajes fuera de los Países Bajos, como un pintor de considerable genio pese a su carácter local. Fue un pintor de éxito, grabador ocasional y notable diseñador de tapices. Al igual que Rubens, Jordaens fue un maestro de los tapices, las escenas mitológicas y las alegorías, y a partir de 1640 -año de la muerte de Rubens- fue el más notable pintor de Amberes, y como tal recibió numerosos encargos de cortesanos, familias adineradas y otros mecenas. Hoy, sin embargo, es más conocida su obra "de género", pinturas basadas en escenas costumbristas al modo de su contemporáneo Jan Brueghel el Viejo. Entre sus influencias se cuentan no solo pintores flamencos como Brueghel o el mencionado Rubens, sino también artistas del norte de Italia como Jacopo Bassano, Paolo Veronese o Caravaggio.

DESCRIPCIÓN:

Jordaens, a diferencia de otros lienzos pintados por él - la Caída de los Gigantes o las Bodas de Tetis y Peleo - en éste emplea una composición a través de planos paralelos que se suceden en profundidad, eliminando así el efecto de friso que tienen los otros cuadros. No omite, por supuesto, las figuras escorzadas ni los efectos de claroscuro que tanto gustaban al autor. Las influencias de Rubens se mantienen en todas las escenas destinadas a la madrileña Torre de la Parada, fundamentalmente porque de él partían los bocetos preparatorios. Pero vemos que el estilo de Jordaens es muy personal, aunque existen siempre notas del maestro, obteniendo un importante éxito que llegará hasta Suecia y Holanda. También apreciamos la influencia del Naturalismo Tenebrista de Caravaggio, que tanto apreciaba Jordaens.

MITO:

Cadmo era hijo de Agenor, rey de la ciudad fenicia de Tira. Era hermano de la princesa Europa y fundó Tebas.

Zeus se había enamorado de Europa y se había convertido en toro para raptarla y llevarla a Creta, donde tuvo tres hijos con ella: Minos, Radamantis y Sarpedón. Cadmo y sus hermanos tuvieron que buscar a su hermana, aunque sabían que, si fracasaban, no serían recibidos en la corte de Agenor. Cadmo fue acompañado por su madre, pero murió en Tracia, tras lo cual acudió a consultar el oráculo de Delfos, que le aconsejó buscar una vaca con la marca de una luna creciente. Cadmo debía fundar una ciudad en el lugar donde se encontrase el animal, por lo que le compró al rey Pelagón de Focis la vaca que encajaba con la descripción y allí donde paró para descansar decidió fundar Tebas, que significa «el descanso de la vaca», si bien al principio se llamó Cadmea en su honor. Cuando Cadmo quiso ofrecer la vaca en sacrificio como señal de agradecimiento a Atenea y pidió a sus hombres que trajesen agua, un dragón les mató. Cadmo acabó con el dragón enviado por Ares, el dios de la guerra, y sembró la mitad de los dientes del monstruo a su alrededor, según le dijo Atenea. De esta cosecha nacieron soldados armados que empezaron a luchar entre ellos después de que Cadmo les arrojase una piedra. Cinco sobrevivieron a la pelea y construyeron junto a su jefe la ciudad de Cadmea, siendo los progenitores de las familias más importantes de Tebas. Por haber matado al dragón enviado por Ares, Cadmo tuvo que cumplir ocho años de penitencia. Tras ello, Atenea le coronó rey de su ciudad y Zeus le ofreció como esposa a Armonía, hija de Ares y de Afrodita. Como ella descendía de dioses, a la boda asistió casi todo el panteón, algo realmente excepcional. El único mortal que compartió este honor fue Peleo cuando se casó con Tetis. Los invitados a la boda llevaron magníficos regalos. Afrodita le entregó a su hija un collar elaborado por Hefesto que otorgaba una belleza irresistible a su portadora. Atenea le regaló una túnica especial para la boda, Hermes le ofreció una lira y Deméter, gran cantidad de cereales. Pese a que su boda fue muy feliz y su gobierno de la ciudad era muy justo, sus hijos se vieron sacudidos por todo tipo de infortunios. Su hija, Autonoe, vio a su hijo Acteón convertido en ciervo y devorado por sus propios perros después de haber contemplado desnuda a Artemisa mientras se bañaba. La celosa Hero volvió loca a Ino y la hizo arrojar desde un acantilado junto a su hijo pequeño. Semele quedó embarazada de Dioniso, dios del vino creado por Zeus, y ardió por su deseo de ver al dios supremo en su forma original. Finalmente, Agave, una Meneida extasiada, destrozó a su propio hijo. Polidoro, el único hijo de Cadmo y Armonía, no sufrió ninguna desgracia inmediata, pero sus descendientes sí sufrieron grandes infortunios. Su nieto Layo fue asesinado por su hijo Edipo, que después se casó con Yocasta, su propia madre. Cadmo abdicó cuando ya era anciano en favor de su nieto Petheus (Peteo). Después de la terrible muerte de éste, Cadmo y Armonía abandonaron la ciudad por consejo de Zeus. Viajaron a Iliaria y allí se convirtieron en serpientes benignas con la intervención de Ares. Al final, Zeus les llevó al Eliseo, la isla de los bendecidos en el punto más occidental del mundo de los muertos.

En resumen: La fundación de Tebas es el asunto tratado en este lienzo. Cadmo fue en busca de su hermana Europa, pero Apolo le aconsejó que se olvidara del asunto y que invirtiera sus fuerzas en fundar una ciudad. Debía seguir a una ternera y erigir su ciudad allí donde ésta se echara a dormir. Pero en el lugar elegido por el animal habitaba un dragón, que mató a todos los compañeros de Cadmo. Éste decidió acabar con el dragón y cuando lo consiguió, se puso a trabajar en la edificación de la ciudad, pero llegó Minerva y le aconsejó que mejor enterrara los dientes del dragón. Al hacerlo, Cadmo vio brotar de la tierra unos hombres armados que se mataron entre sí, excepto cinco que le ayudaron en su empresa.

La historia guarda ciertas concomitancias con Apolo y la serpiente Pitón ya que en él vemos como ambos han vencido a una gran serpiente y se vanaglorian de ello. Los dos reciben la visita de un dios, en el caso de Cadmo Minerva y con Apolo Cupido, que serán los desencadenantes de lo que sucederá a continuación. En la obra de Apolo no vemos que sucede después, un episodio que aparece en otro lienzo, Apolo persiguiendo a Dafne. Con Cadmo si vemos la consecuencia de sus actos en la parte derecha del lienzo. Incluso la composición de ambas obras guarda relación, con los héroes en la parte izquierda y los dioses sobrevolando la parte superior.

PERSONAJES PRESENTES:

Cadmo: En la mitología griega, Cadmo era hijo de Telefasa y de Agénor, hermano por lo tanto de Fénix, de Cilix y de Europa. Habitó en Fenicia hasta que Zeus, transformado en toro, raptó a su hermana. Después de una infructuosa búsqueda, Cadmo arribó a Beocia donde fundó una fortaleza; Cadmea, la cual posteriormente llegaría a ser la ciudad de Tebas. También se atribuye a Cadmo la introducción del alfabeto en Grecia, al igual que la del arado, la fundición de metales y la agricultura; aunque algunas fuentes atribuyen a Dánao la introducción del alfabeto.

Minerva: En la mitología romana Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, la estrategia militar, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la mitología griega. El nombre «Minerva» probablemente fuera importado de los etruscos, que la llamaban Menrva. Los romanos habrían confundido fácilmente su nombre extranjero con la palabra latina mens, 'mente', dado que uno de sus aspectos como diosa correspondía no sólo a la guerra sino también al intelecto y por ello también es llamada hendu. Minerva era hija de Júpiter, quien tras haber devorado a Metis, la Prudencia, sintió un gran dolor de cabeza. Recurrió a Vulcano, que le abrió la cabeza de un hachazo, y de la cabeza abierta surgió Minerva, ya armada y en unos años pudo ayudar a su padre en la Gigantomaquia (guerra contra los Gigantes), donde se distinguió por su valentía. Una de las características más famosas de la historia de Minerva es su desacuerdo con Neptuno para bautizar con su nombre a la ciudad de Atenas. Doce grandes dioses, elegidos como árbitros, decidieron que quien produjera la cosa más útil para la ciudad otorgaría su nombre. Neptuno, de un golpe de tridente, hizo que la tierra produjese un caballo. Minerva hizo que creciera un olivar, y eso fue lo que le dio la victoria.⁸