

Consejería de Educación y Ciencia
Consejería de Cultura

ZURBARÁN

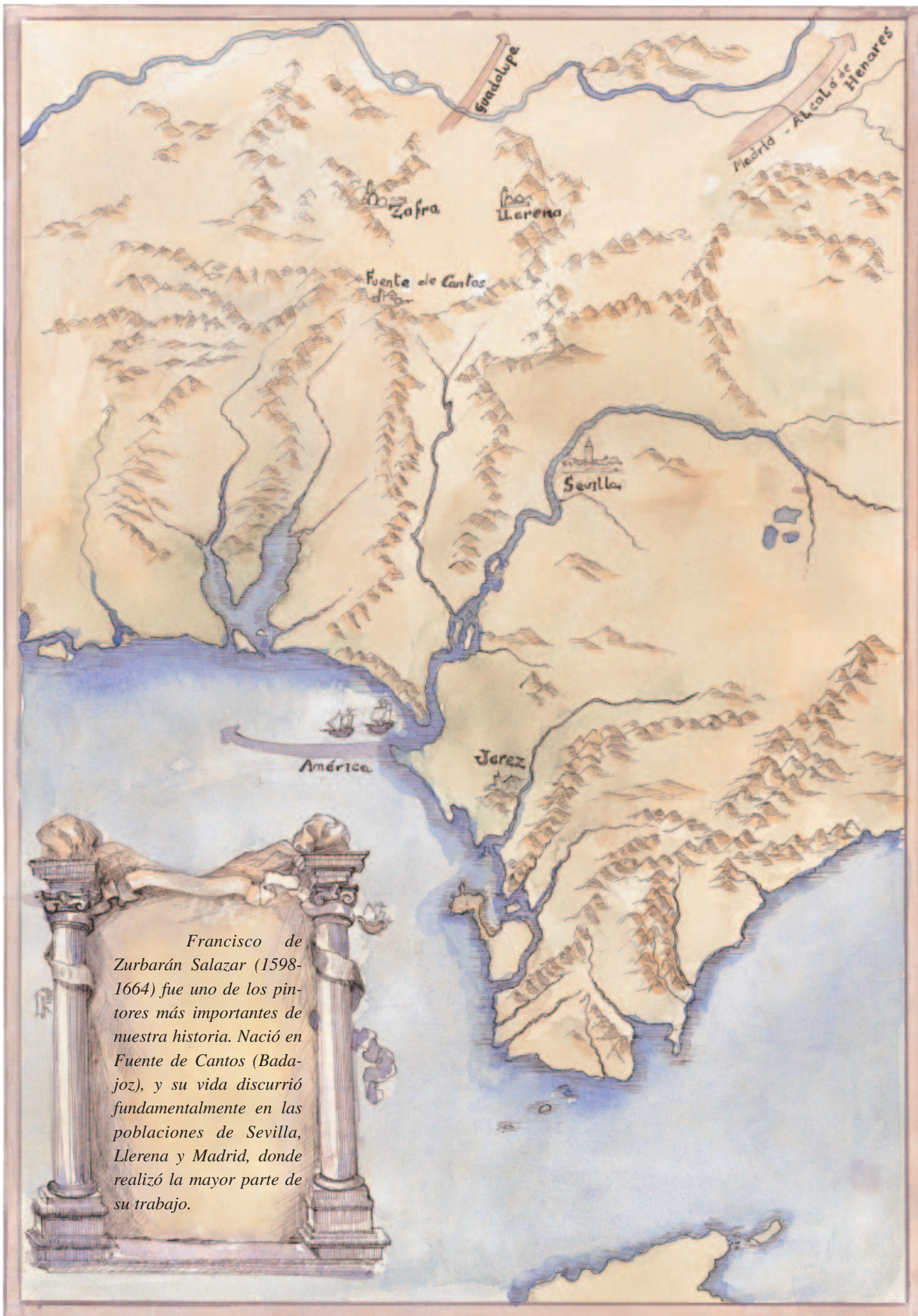
MUSEO DE
BELLAS ARTES
DE SEVILLA

CUADERNO DE ACTIVIDADES
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

JUNT E N LUCI

Francisco de Zurbarán Salazar (1598-1664) fue uno de los pintores más importantes de nuestra historia. Nació en Fuente de Cantos (Badajoz), y su vida discurrió fundamentalmente en las poblaciones de Sevilla, Llerena y Madrid, donde realizó la mayor parte de su trabajo.

1598: Muere Felipe II y es coronado Felipe III. Nace Zurbarán.

1618: Guerra de los treinta años.

1621: Muere Felipe III y es coronado Felipe IV.

1640: Comienza la Guerra con Portugal, que termina con su separación definitiva.

1641: Intento de separación de Andalucía por parte del duque de Medina Sidonia.

1648: Paz de Westfalia concluye definitivamente la hegemonía española.

1649: Peste en Sevilla.

1642: Muere Richelieu.

1652: Zurbarán entra en la Hermandad de la Caridad.

1659: Paz de los Pirineos: decadencia española.

1664: Muere Zurbarán.

1665: Muere Felipe IV.

Lope de Vega 1561-1627

Miguel de Cervantes 1547-1616

Murillo 1617-1682

Caravaggio 1573-1610

Zurbarán 1598-1664

Valdés Leal 1622-1690

Martínez Montañés 1568-1649

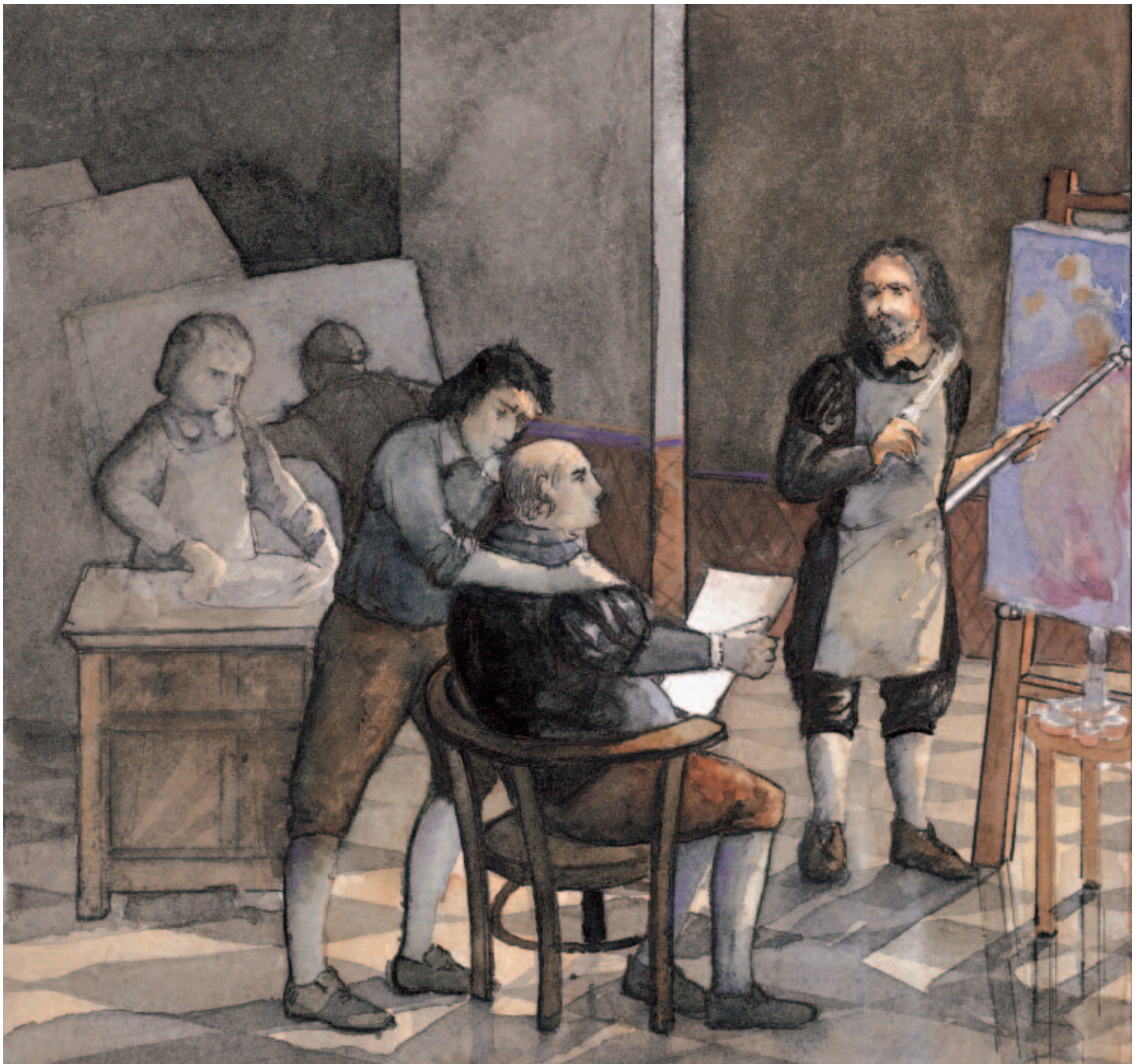
Nació el año 1598, año en el que muere Felipe II y es coronado Felipe III (1598-1621). Su obra se desarrolló paralela a la de otros grandes artistas, a los que conoció personalmente.

Velázquez 1599-1660

E usando del dicho poder que de suso va incorporando otorgo e conozco que pongo a' deprender el arte de pintor a Francisco de Çurbaran hijo del dicho Luis de Çurbaran con vos Pedro Diaz de Villanueva pintor de ymagineria... por tiempo de tres anos... para que en este dicho tiempo os sirva en dicho vuestro arte bien y cumplidamente... e vos le deys en todo el dicho tiempo de comer e beuer y casa y cama... y le enseneys el dicho vuestro arte segun e como vos lo saveys sin le encubrir del cosa alguna pudiendolo el deprender... y para que con mayor voluntad le enseneis el dicho arte os doy diez y seis ducados...

Nacido en el seno de una familia modesta, fue enviado al taller de un pintor sevillano (Pedro Díaz de Villanueva) a la edad de 15 años.

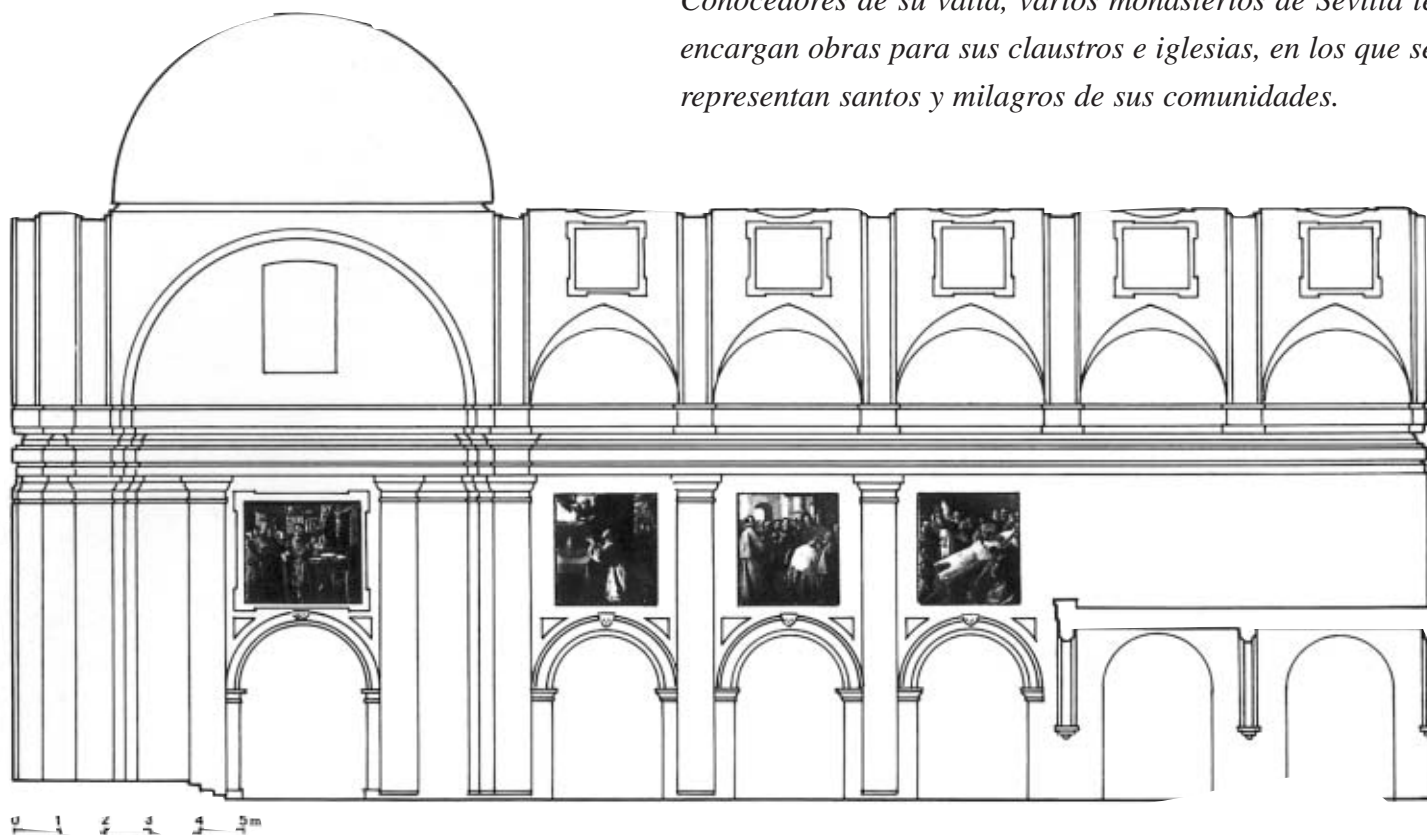

En 1617 finaliza su período de aprendizaje y vuelve a Extremadura. Se casa y se instala en Llerena, donde comienza su vida artística pintando para instituciones religiosas de la comarca.

Muere su primera mujer y se casa de nuevo en 1625.

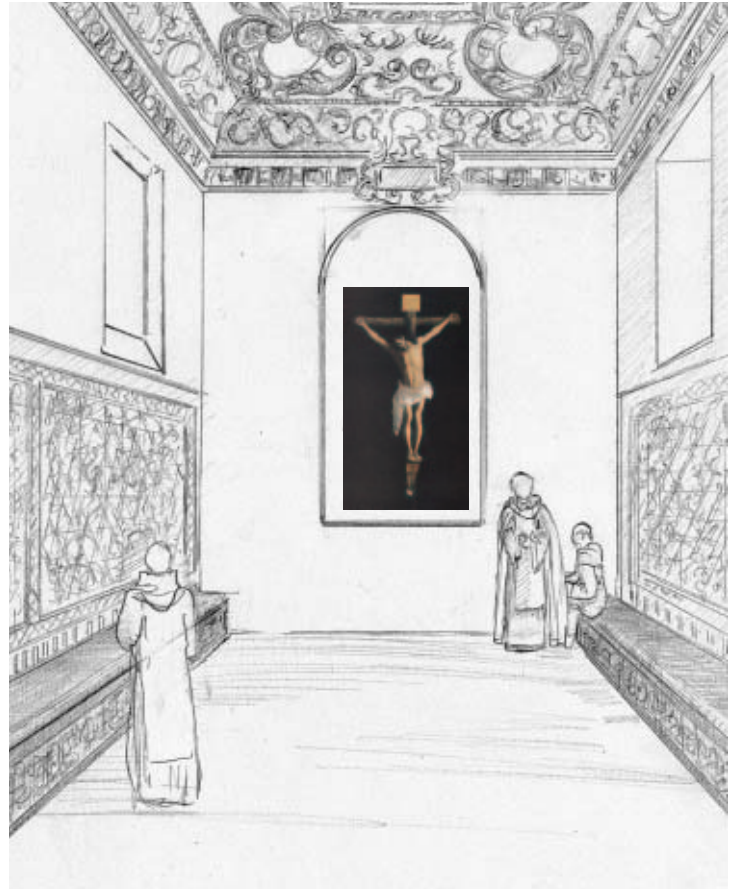
El año 1626 representa un gran giro en su vida. Conocedores de su valía, varios monasterios de Sevilla le encargan obras para sus claustros e iglesias, en los que se representan santos y milagros de sus comunidades.

ALZADO DEL LATERAL DE LA NAVE DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA (SEVILLA) CON LAS PINTURAS DE ZURBARÁN

Fotos y dibujos de "Zurbarán". Museo del Prado 1988

En esta primera época su pintura se distinguía por un aspecto escultórico, como si de tallas policromadas se tratase, implantando una iluminación diagonal sobre fondo oscuro, según influencia de Caravaggio.

El monasterio de La Merced Calzada de Sevilla (actual Museo de Bellas Artes), le encarga en 1629 una serie de 22 obras con temas del fundador de la Orden, San Pedro Nolasco, para decorar un nuevo claustro, así como otras dependencias. El encargo es de tal envergadura que decide trasladarse al mismo convento con todos sus colaboradores.

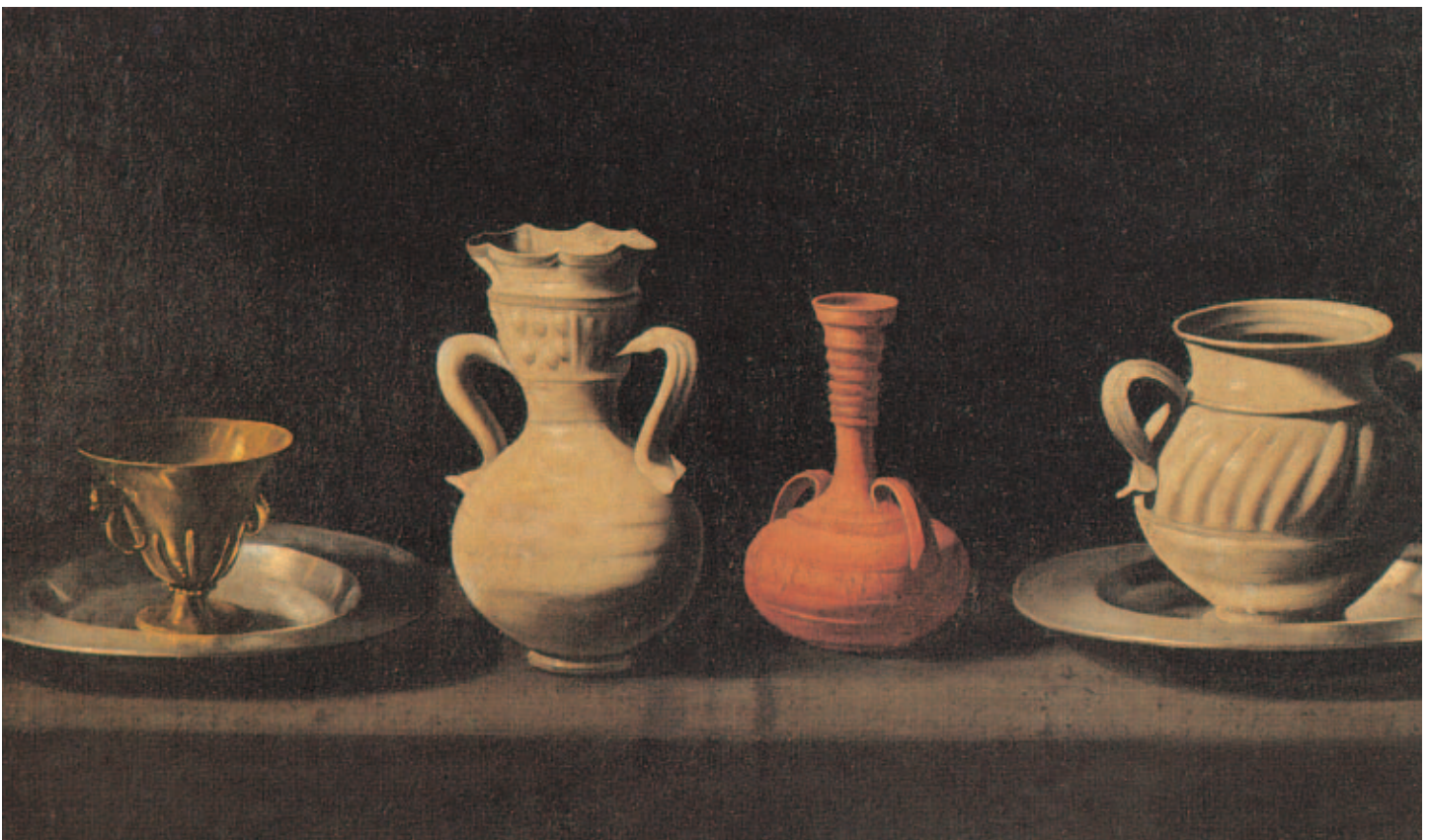

Su pintura gusta tanto que el Ayuntamiento le pide que se instale definitivamente en Sevilla. Ello irrita a los pintores sevillanos ya que no pasa el exámen del gremio.

Instalado en Sevilla, sus pinturas transmiten un interés por copiar la naturaleza. Su preocupación se podía comprobar en el taller: usa artificios y maniqués a los que vestía con telas ricas y les ponía caras prestadas de contemporáneos.

Los bodegones son las pinturas que mejor recogen la capacidad del pintor para mostrar la realidad de los objetos y de los animales y plantas.

Sin embargo, en sus cuadros con personajes van a ser características...

...la rigidez que transmite el maniquí de madera, aunque éste se halle bien escondido bajo las ricas vestiduras representadas con minuciosidad (S. Ambrosio), los gestos repetidos, teatrales, de los personajes, los paisajes despegados de la escena central, y las arquitecturas imposibles.

En 1634 marcha a Madrid llamado por Felipe IV, probablemente gracias a los informes de Velázquez, conocido de los años juveniles en Sevilla. Allí recibe 1.100 ducados por “diez cuadros de las Fuerzas de Hércules y dos lienzos grandes que ha hecho del Socorro de Cádiz” que hace para el Salón del Buen Retiro, y a la vez se imbuye de las ideas de Velázquez, dejando atrás la iluminación tenebrista y colocando las figuras en el paisaje.

Sin embargo, pronto vuelve a Sevilla, quizás, como dice Pérez Sánchez, “porque su temperamento, que parece adivinarse tímido y un tanto retraído, aunque seguro de lo que verdaderamente sabe, prefiriese la seguridad de su mundo sevillano, con sus amistades conventuales, y una clientela que recibía siempre con estimación sus realizaciones, tan ceñidas a la demanda piadosa. Y, desde luego, donde su experiencia madrileña, que le abrió los ojos a conocimientos nuevos, podía, además, utilizarse como

certificado de prestigio que realzaría aún más su estimación a los ojos de sus convecinos sevillanos”.

El taller adquiere la mayor importancia. Los encargos son innumerables y como no puede dar respuesta a todos ellos, deja que los colaboradores actúen en gran parte del lienzo, con la correspondiente pérdida de calidad. En muchos casos esta actuación se justifica por el bajo precio de las pinturas, que a veces alcanzan precios incomprensibles.

Pero a la vez son los años de su plenitud artística. Es ahora cuando se contratan los cuadros para revestir la Sacristía de Guadalupe (1639) o los del retablo mayor de la Iglesia de la Cartuja de Jerez. Aunque en ellos la colaboración del taller se hizo necesaria, es sorprendente, e índice de la perfecta organización del trabajo, que los cuadros ofrezcan una calidad generalizada y que sea capaz de dar respuesta a todo cuanto los monjes le van dictando.

Grabado de Cornelis Cort. 1575.

No obstante el avance que supuso su viaje a Madrid y su interés por copiar el natural, sus composiciones aún necesitan de las estampas, especialmente flamencas, que debieron inundar su taller. En ellas podía ilustrarse sobre diversas maneras de componer un cuadro, pero también podía verse limitada su capacidad de interpretar el tema de forma original.

Como ya hemos podido conocer, los artistas producen obras de calidad variada dependiendo de las circunstancias que le rodean: momento de su carrera, precio convenido, número de pedidos, salud del artista,...

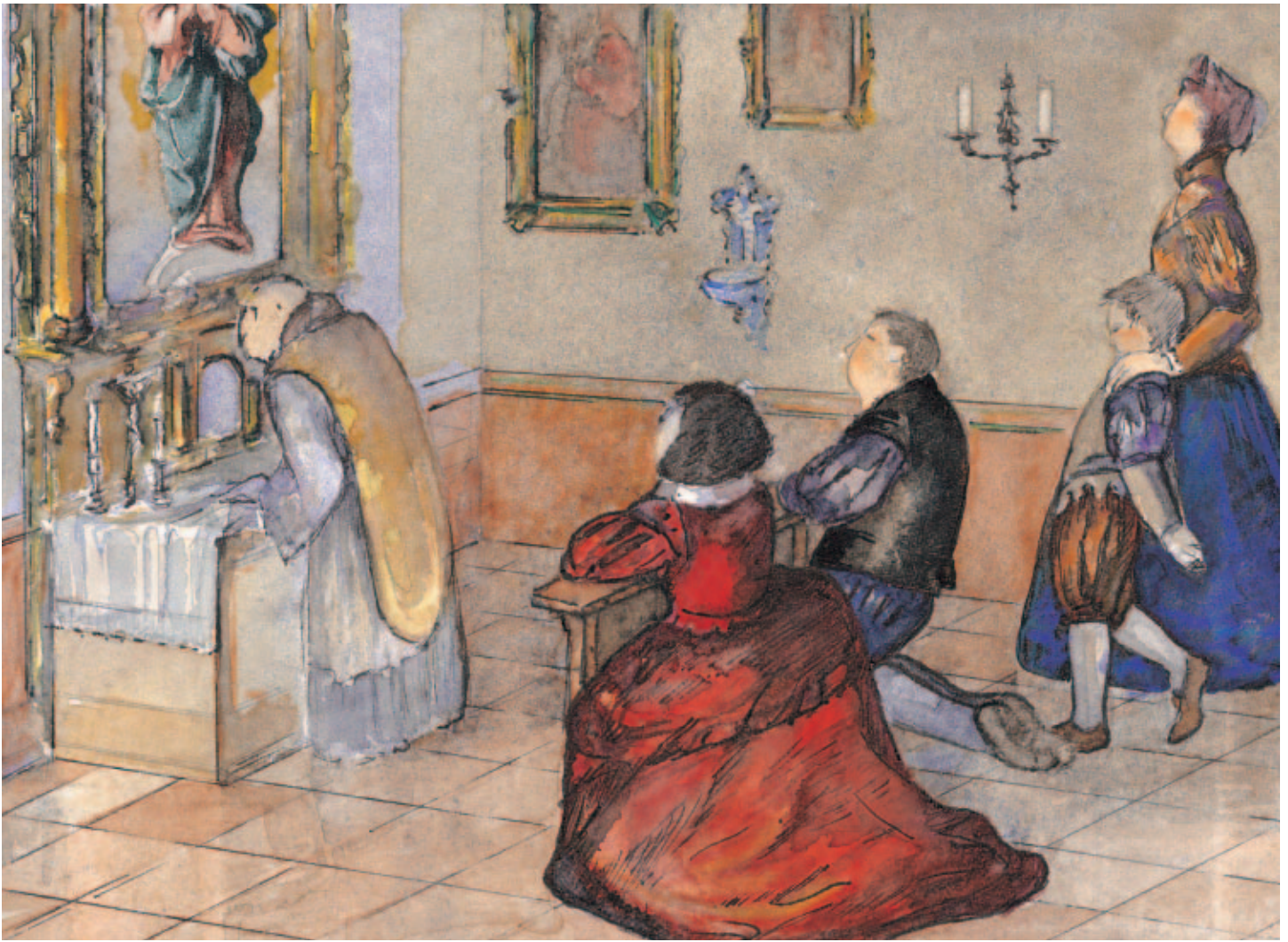

En una obra importante podemos comprobar la mayoría de las características que definen al artista. Así, por ejemplo, en el cuadro “La Apoteosis de Santo Tomás de Aquino” vemos que Zurbarán sigue modelos recogidos en estampas, pero, y aquí está la genialidad del artista, logra un conjunto absolutamente personal. Los personajes, aún manteniendo en cierta manera la rigidez que caracteriza su obra, presentan el efecto solemne y majestuoso que deseaban los frailes clientes, y la luz unificadora acentúa los volúmenes de las figuras materializándolas, tanto a las reales de la parte inferior como a las celestiales de la parte superior.

En 1644 vuelve a casarse por tercera vez. Aunque en esta época y debido a una serie de circunstancias políticas (guerra), sociales (peste) y artísticas (aparición de nuevos pintores), los encargos disminuyen, se constata que su espíritu comercial le hace emprender negocios de diversa índole. Así envía cargamentos a América con docenas de cuadros y elementos propios de la pintura (pinceles, colores, lienzos,...).

En 1658 se marcha a Madrid con toda la familia. Allí, se hace de una clientela ansiosa de cuadros para oratorios domésticos, de dimensiones reducidas, donde se practica la devoción privada.

Para dar respuesta a estos nuevos clientes insiste en su lenguaje más personal (válido por encima de modas y cambios), intentando poner ante los ojos del cliente escenas religiosas, íntimas, sobrenaturales en fin. Para ello se hará más delicado e íntimo a la vez que utiliza una pincelada blanda y aterciopelada, características que debió haber observado previamente en los cuadros italianos de la Corte.

Con ello sintetiza su técnica tradicional, de contornos afilados producidos por la iluminación dramática propia del tenebrismo de sus primeros tiempos, con unas líneas más suaves y una interpretación más afectiva, sin intervención del taller.

ZURBARÁN

Sala I

LA PINTURA DESAFÍA A LA REALIDAD

Antonio Palomino, pintor del siglo XVII, cuando habla del Crucificado que Zurbarán pinta para el convento de San Pablo dice: “Hay un Crucifijo de su mano, que lo muestran cerrada la reja de la capilla (que tiene poca luz) y todos los que lo ven y no lo saben creen ser de escultura”.

Mira los cuadros de esta sala, que obviamente son superficies y poseen sólo dos dimensiones. Imagínalos en un lugar más oscuro y con otro tipo de iluminación ¿Podrían dar también la sensación de que se tratan de figuras en relieve?.

Sí

No

Al representar a los personajes de esta forma:

Los cuadros pasan más desapercibidos

Llamam más la atención

Nos sorprenden

Son más agradables

Para conseguir este efecto se ha recurrido a artificios, sobre todo a un modo de iluminar los personajes, que es un recurso muy usado en el teatro, por lo que se denomina **iluminación teatral o dramática**.

Caravaggio utilizó este mismo recurso en la puesta en escena de sus obras, iniciando una tendencia artística que se conoce como **tenebrismo** y que consiste en colocar a los personajes sobre un fondo oscuro, en un espacio en penumbras y con un foco de luz rasante que ilumina intensa y lateralmente sólo algunos elementos del primer plano. De esta forma consigue subrayar el volumen de las figuras, dando la impresión de que se tratan de objetos tridimensionales, que el cuadro tiene profundidad, y ganando también en realismo.

ZURBARÁN

Sala II

LA PINTURA HACE HABLAR A LA ARQUITECTURA

La mayor parte de los cuadros de esta sala se pintaron para un lugar específico, concreto, y su cometido fundamental no era decorar, sino transmitir un mensaje. Son elementos de series en las que se narraban los hechos más relevantes de la vida de los santos de las órdenes religiosas, o bien galerías de personajes que sirvieran de modelo a los monjes. Cubrían los muros de iglesias, claustros, bibliotecas, etc., e iban acompañados de textos que completaban el discurso que se pretendía transmitir.

siete copas llenas de las últimas plagas, y me habló diciendo: “Ven que te voy a enseñar a la Novia, a la Esposa del Cordero”. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la Ciudad Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas. (Apocalipsis 21, 9-12).

Los cuadros expuestos corresponden a varias de estas series, entre ellos hemos seleccionado el que representa *La Visión de San Pedro Nolasco*, que formaba parte de la serie que realizó Zurbarán para el Patio de los Bojes del convento de la Merced de Sevilla, justamente el patio que se halla tras el muro de esta sala, ya que como sabes el antiguo convento es actualmente la sede del Museo de Bellas Artes.

En el cuadro se representa a San Pedro Nolasco que se ha quedado dormido mientras leía unos versículos del Apocalipsis: *Entonces vino uno de los siete Ángeles que tenían las*

¿Dónde se sitúa la escena representada en el cuadro?

- En un monte
- En la celda de un convento
- En el cielo

Sin la información anterior, cómo hubieras interpretado este cuadro:

.....

.....

Así pues, para que fuera eficaz la función didáctica de estas obras, era necesario poseer una información complementaria.

ZURBARÁN

Sala III

LA PINTURA IMITA LA NATURALEZA

A principios del siglo XVII en Sevilla, por influencia de la pintura veneciana y romana, se aprecia un interés por el naturalismo, por el estudio del natural como método de representación.

Fíjate en algún objeto de los bodegones y en cualquiera de los personajes. Están...

- Idealizados*
- Copiados literalmente*

Se pretende plasmar en el lienzo los objetos, captando sus más mínimos detalles, de una forma casi obsesiva. De ahí el gusto por las naturalezas muertas y la realización de auténticos retratos de las personas que posan para representar a los personajes. Así surge una modalidad de retrato, el retrato a lo divino en el que el cliente se hace representar con los atributos de su Santo.

Si quieres tener un retrato semejante, en el que prestes tu rostro y tus manos a la figura de un personaje, en el Patio de los Bojes puedes hacerte una fotografía, elige el modelo:

ZURBARÁN

Sala IV

LA PINTURA ES UN ARTE Y UN OFICIO: EL TALLER

Era frecuente que los artistas utilizaran grabados para componer sus obras. En los talleres existían colecciones de estas estampas donde inspirarse y en ocasiones eran los clientes quienes proponían los modelos. No siempre se copiaban literalmente, unas veces se usaban para trazar la composición general de la obra, modificándose algunos elementos, y en otras ocasiones se recurre a ellos para resolver el diseño de algún personaje.

Señala los elementos del grabado que no aparecen en los cuadros:

- Resplandor en torno a la cabeza de los Santos
- Nubes orlando las figuras
- Virgen con el Niño
- Ángel

(S. XVI)

Estos grabados de Aldegrever (S. XVI) sirvieron de inspiración a Zurbarán para realizar dos de las obras que se hallan en esta Sala IV.

Busca estas obras y contesta a las siguientes cuestiones:

Los personajes representados son los Evangelistas:

San ..... y

San .....

Señala los elementos de los cuadros que no aparecen en los grabados:

- Árboles
- Colores
- Águila
- Libro

ZURBARÁN

Sala V

UNA OBRA MAESTRA

En 1631 se encargó este cuadro, *La Apoteosis de Santo Tomás de Aquino*, para el retablo de la capilla del Colegio de Santo Tomás, en él se representa al Santo Titular, a Fray Diego de Deza (fundador) y a Carlos V (protector).

Santo Tomás de Aquino fue un fraile dominico, considerado como el más importante teólogo de la Iglesia Católica. Su obra más famosa es la *Summa Theológica*.

Como puedes apreciar, Santo Tomás se representa en el Centro de la obra rodeado de los cuatro Padres de la Iglesia. Las cinco figuras tienen algo en común:

- Tienen barba
- Están sentadas
- Tienen un libro en las manos

Ten en cuenta que esta pintura estaba destinada para la capilla de un colegio universitario de teología, donde los colegiales tenían como modelo a Santo Tomás.

Como puedes observar, en este cuadro los personajes se distribuyen en dos niveles, en el inferior aparecen los personajes históricos relacionados con el colegio, situados en el interior de un edificio, y en el superior aparecen los Santos:

- Sobre una nube
- En otro edificio
- Sobre el tejado

Este recurso artístico de separación entre el Cielo y la Tierra se denomina **Rompimiento de Gloria**.

Hemos marcado sobre la fotografía un triángulo, como una de las líneas compositivas básicas de la obra. Atrévete a trazar otra, prueba con un círculo, un cuadrado, líneas oblicuas, o la que consideres más evidente.

Observa los tejidos y objetos representados. De que forma los pintó Zurbarán:

- De memoria
- Copiándolos del natural

Así pues, en este cuadro, una de las obras maestras de Zurbarán, se resumen aspectos que ya hemos analizado: iluminación dramática, estudio del natural, finalidad didáctica y uso de grabados.

ZURBARÁN

Sala de temporales

LA PINTURA HACE VISIBLE LO INVISIBLE

La pintura de Zurbarán, basada en el estudio del natural y obsesionada por reflejar la realidad visible en sus más mínimos detalles, podría considerarse en principio como la menos indicada para tratar los temas religiosos, y sin embargo hemos visto que no es así, ya que la mayor parte de las obras de la exposición son de tema religioso. Con ellas se pretendía transmitir ideas y vivencias de carácter sobrenatural, imposibles de representar de forma literal, por lo que se recurría a símbolos y alegorías, igual que sucedía, por ejemplo, en la poesía mística.

¿Qué otro foco de luz distingues en el cuadro?

.....
 .....

Es una luz de carácter:

- Natural*
- Sobrenatural*

Con el verismo de estas pinturas se hacen creíbles, casi tangibles, los hechos representados. Son como los equivalentes de nuestras fotografías, que prueban los hechos narrados. También, hay que considerar que los objetos representados poseen una doble lectura, un valor simbólico.

Esto lo podemos observar en ésta obra, ***El hogar de Nazaret***. Se representa un período de la vida de Jesús del que guardan silencio los Evangelios. Por tanto, más que narrar unos hechos, se recrea un ambiente y se rodea a los personajes de objetos a la vez cotidianos y con una fuerte carga simbólica.

Observa cómo está iluminada la escena y cómo al fondo hay una ventana. ¿Es esta ventana la única fuente de iluminación?

- Sí*   *No*

Las obras de Zurbarán se caracterizan por tener un colorido rico y variado, en ellas el color juega un papel importante, reforzando el realismo de la escena y también su carácter alegórico.

Advierte cómo los objetos están dispuestos en un orden litúrgico, como preparados para una ceremonia, lo que subraya su significado simbólico: los libros, el estudio y la meditación; la fruta, la redención; la corona de espina y los paños prefiguran la pasión y el sudario; la labor de la Virgen, el trabajo; las azucenas y el recipiente de agua, la Inmaculada Concepción; las palomas, el sometimiento a la ley.

JUNT E N LUCI