

TERTULIA DIALÓGICA ARTÍSTICA (TDA)

“LAS MENINAS” 1656. DIEGO DE SILVA VELÁZQUEZ

INTRODUCCIÓN:

Las Meninas, la obra más famosa de Velázquez, un ejemplo de composición, perspectiva y estudio de proporciones y una de las pinturas más importantes de la Historia del Arte.

Retrato de la infanta Margarita, hija de Felipe IV (1605-1665), rodeada de su servicio o “familia” en una sala del Alcázar de Madrid.

La obra más famosa de Velázquez encierra una compleja composición construida a partir de una admirable habilidad para el uso de la perspectiva, de la plasmación de la luz y de la representación de la atmósfera.

Las interpretaciones sobre el tema han sido muchas. Las más numerosas subrayan la reivindicación de la nobleza de la pintura frente a las prácticas artesanales...

AUTOR:

*.- Artista sevillano de familia noble venida a menos, mostró desde muy joven inclinación y facilidad por la pintura:

*.- A los 11 años ingresó en el taller de Pacheco con cuya hija se casaría más tarde.

*.- Sus comienzos fueron muy semejantes a los de Zurbarán (tenebrismo, pintura de naturaleza muerta y naturalismo) y llevará a la pintura barroca a su más alta cima.

*.- Es el tipo perfecto de pintor que plasma el mundo que tiene delante de sus ojos sin deformarlo ni idealizarlo; puede que sea la pupila más objetiva que ha contemplado las cosas con intención pictórica.

*.- Con él se cierra la etapa de diversos siglos para conseguir la captación de la realidad tal cual es.

Sus características principales son:

- Maestría técnica en sugerir volúmenes, formas, perspectivas y aire, mediante el dominio de la perspectiva aérea y la pincelada suelta. El avance conseguido por los quattrocentistas italianas en la perspectiva lineal, que sirve para fingir la profundidad sobre el plano, era una mera cuestión técnica, mientras que el dominio de la perspectiva aérea, es decir, la deformación de los cuerpos vistos desde lejos por las capas de aire interpuestas, suponía el encuentro trascendental de comprender y aceptar la relatividad de las formas, las cuales no tienen el valor absoluto con el que las reflejaba el Renacimiento, sino el relativo a su medio, a las circunstancias de luz y atmósfera que las rodea y deforma.

- Composiciones que no tienen el dinamismo ni el movimiento exagerado del Barroco, pero que por sus complicadas formas geométricas, el uso de lo diagonal para configurar los planos, la utilización de la luz y la fusión de escenas reales e imaginarias para que quien lo mire sufra el equívoco, son claramente barrocas.

- Colorido aprendido en la escuela veneciana, que utiliza en su madurez

preferentemente los tonos fríos (grises, plateados...) con algún toque cálido, consiguiendo los matices más delicados y de bello conjunto.

- Aunque pintó poco y sin prisa porque se exigía mucho a sí mismo y rectificaba constantemente sus obras, su afán por salvar de la muerte y “hacer vivir” para siempre lo que le rodeaba y veía, lo llevó a comprender en sus obras toda la realidad de su tiempo, la vida sincera: lo bello y lo feo, la corte y el pueblo, el pueblo mendigo y los bufones, los grandes personajes mujeres y varones; sin complacencia ni rechazo ante el modelo, él observa y pinta sin interés por impresionarnos.

Así, a pesar de que sus deberes de palacio lo llevaran a especializarse más en el retrato, su obra toca todos los géneros: naturalezas muertas con figuras, mitología, cuadros religiosos, de historia, interiores, paisajes... y por descontado los retratos.

Podemos dividir la obra de Velázquez en tres etapas:

*.- 1. Inicial sevillana: obras tenebristas, colorido oscuro y terroso (ocres marrones), facilidad para captar las cualidades de los objetos y el realismo de los personajes; influencia de Caravaggio, hasta tal punto que se le llegó a nombrar como “el 2º Caravaggio”..

*.- 2. Trasladado a Madrid, ingresa en la Corte, donde triunfa rápidamente. En 1623, nombrado pintor de cámara, empieza a abandonar el tenebrismo. Un cuadro mitológico lo caracteriza: Los Borrachos o el triunfo de Baco. Trata con ironía la parodia de un episodio mitológico con pícaros tipos de la calle presididos por el semidesnudo Baco, que con manto rojo y pliegues blancos, resalta sobre la tonalidad cálida de la escena.

*.- 3. Después de la primera visita de Rubens a Madrid en 1630 y de su primera estancia en Roma, influido por la pintura veneciana, abandona el tenebrismo y comienza su preocupación por el color, la perspectiva aérea y el desnudo. Trabaja sobre todo como gran retratista de la corte y da testimonio de la realidad que le rodea desde la monarquía al último bufón.

*.- 4. En los últimos años de su vida, desde su regreso de Italia en 1651 hasta su muerte, pinta sus obras culminantes. Pintura fluida, más aérea, pinta sin líneas, capta la luz mostrando como es ella la que juega con las formas, exaltándolas o deformándolas. Pinta nuevas series de retratos, del rey, de su hija María Teresa, y de la nueva reina Doña Mariana de Austria, con gesto altivo de niña convertida en reina. Pero sobre todo realiza esta gran composición “Las Meninas”. Murió en Madrid, en 1660.

CONTEXTO (ÉPOCA):

Velázquez pintó este cuadro en 1656, año perteneciente al reinado de Felipe IV, penúltimo monarca de la dinastía de los Austrias. Hacía más de diez años (1643) que había tenido lugar la caída del valido Conde-Duque de Olivares, y ocho años (1648) del final de la Guerra de los Treinta Años con el resultado de la Paz de Westfalia, cuyas consecuencias para España y el reinado de Felipe IV fueron una clara decadencia. En el año en que Velázquez pintó *Las meninas*, el rey estaba ya muy envejecido y con evidentes signos de cansancio bien demostrados en la obra .

Desde los años 1650, Velázquez por su cargo en la Corte y durante su segundo viaje a Italia recibió el encargo de adquirir diversas obras pictóricas entre las que se encontraban algunas realizadas por Tiziano, el Veronés y Tintoretto. El pintor se encontraba, después del regreso de Italia, en plena madurez vital y artística. En 1652 fue nombrado *Aposentador mayor de palacio*, un cargo de gran responsabilidad, pues era una especie de mayordomo del rey que debía encargarse de sus viajes, alojamiento, ropas, ceremonial, etc. Por ello disponía de poco tiempo para pintar pero aun así los escasos cuadros que realizó en esta última etapa de su vida merecen el calificativo de excepcionales. En 1656 realizó *Las Meninas*, reconocida como su obra maestra. Dos años después de haber terminado el lienzo de *Las Meninas*, en 1658, se encontraban en Madrid junto con Velázquez los grandes pintores Zurbarán, Alonso Cano y Murillo. Zurbarán testificó y tomó parte activa en el proceso que finalmente permitió a Velázquez ingresar en la Orden de Santiago, título tan ansiado para el pintor sevillano

Fue enterrado el 6 de agosto de 1660 con el vestido y la insignia de caballero de la Orden de Santiago, distinción que tanto deseó conseguir en vida. Se dice, sin tener ninguna certeza oficial, que fue Felipe IV el que después del fallecimiento del artista añadió a la pintura de *Las Meninas* la cruz de la orden sobre el pecho de Velázquez.

ASPECTOS ARTÍSTICOS Y TÉCNICOS DE LA OBRA:

Para leer esta obra tenemos que centrar nuestra mirada en tres aspectos fundamentales: los personajes retratados, el espacio y la mirada del pintor.

Los personajes:

- 1- Infanta Margarita.
- 2- Doña Isabel de Velasco.
- 3- Doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor.
- 4- Mari Bárbola.

- 5- Nicolasito Pertusato.
- 6- Doña Marcela de Ulloa .
- 7- Don Diego Ruiz Azcona (guardadamas) .
- 8- Don José Nieto Velázquez (aposentador real) .
- 9- Velázquez.
- 10- El Rey Felipe IV.
- 11- La Reina Mariana de Austria

La escena transcurre en una de las estancias del Alcázar de Madrid.

La infanta Margarita se encuentra en el centro de la composición, un factor que, junto a la luminosidad que le ha dado el pintor, la convierte en el personaje más relevante del cuadro. A sus lados, Isabel Velasco y Agustina Sarmiento son las “meninas”, junto a las que se encuentran los enanos de la corte, en actitud lúdica con el perro que hay a sus pies.

En un segundo plano, en la penumbra, vemos a Marcela de Ulloa y el guardadamas Don Diego Ruiz Azcona.

A la izquierda aparece el autorretrato de Velázquez, realizando su labor como pintor de la corte

y, al fondo de la estancia, se encuentra José Nieto, aposentador de la reina, en una posición que destaca por ser el centro de la perspectiva del cuadro.

Finalmente, podemos ver dos personajes más de máxima importancia: en la pared del fondo, junto a la puerta, se reflejan en el espejo las figuras de Felipe IV y Mariana de Austria.

La instantaneidad del momento se puede ver en los gestos de los personajes, que parecen haber sido alertados por la llamada de alguien exterior a la escena.

El espacio:

- Velázquez nos presenta en esta obra la intimidad del Alcázar y con su maestría nos hace penetrar en una tercera dimensión.
  - Con la escena que muestra inmortaliza un solo instante de la vida cotidiana de sus personajes.
  - La luz y la atmósfera del cuadro son la consecuencia del dominio y el genio artístico del pintor sevillano (perspectiva aérea)
  - Lo más original de Las Meninas es el juego de miradas y espejos que contiene, un efecto habitual en el arte Barroco.
  - La mirada: Velázquez nos mira fijamente (recurso muy habitual en el arte Barroco)
- Velázquez (la mirada del pintor) se retrata en el cuadro pintando a los reyes, cuya imagen vemos reflejada en un pequeño y poco destacado espejo, al fondo de la escena. Como espectadores, nos sentimos observados ante la mirada del pintor. Nuestra visión de la escena es la misma que la de los reyes que están siendo retratados por Velázquez. Este gesto de Velázquez confirma la importancia que en aquel momento tenía la figura del pintor en la corte (que cobra protagonismo en un retrato real –intenta reivindicar la pintura como arte noble-). Además, da un paso importante en la representación del mundo real a través del arte, ya que consigue integrar el espacio del espectador (nuestra mirada) con el espacio representado (la mirada de los reyes).

INFLUENCIAS:

“Las Meninas” Velázquez

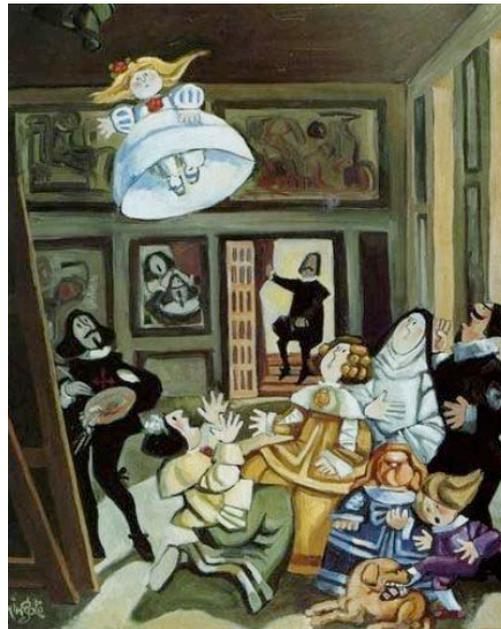
“Familia Carlos IV” Goya

“Meninas” Picasso

“Meninas” Dalí

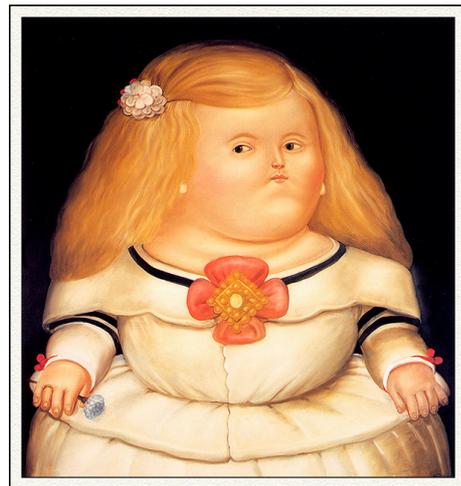
“Meninas” Mingote

“Meninas” Hamilton

“Meninas” Equipo Crónica

“Meninas” Botero