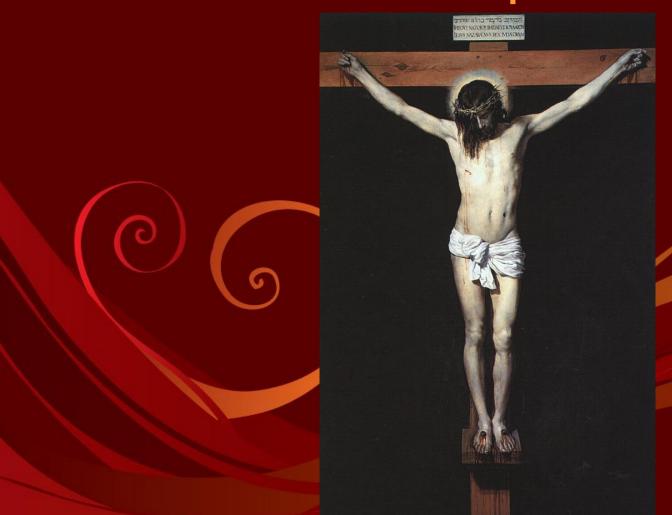
Velázquez

biografía

- Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en Sevilla y trabajó en el taller de Francisco Pacheco.
- Marchó a Madrid donde fue pintor de cámara de Felipe IV. Este
- hecho le evitó los agobios económicos ya que no tenía necesidad de vender sus cuadros para vivir y siempre podía retocarlos. El estudio de la pinacoteca de los Austrias y los dos viajes que hizo a Italia hacen de él un genio universal, poseedor de una técnica prodigiosa.

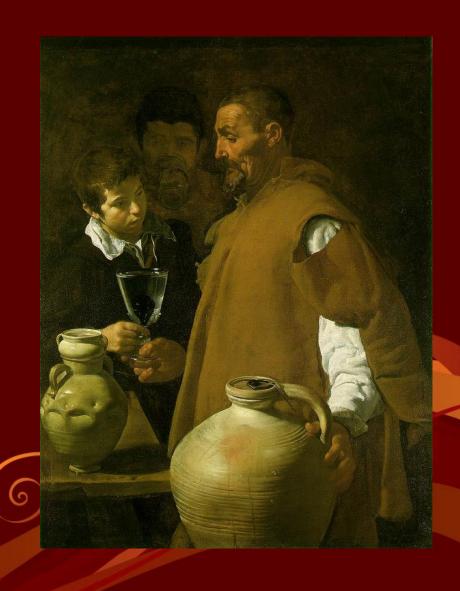
Etapa de formación

- (1617-1622)
- A los 18 años consiguió licencia para pintar, de sus maestros tomó los <u>principios manieristas y academicistas</u> <u>además del tenebrismo.</u>
- En este periodo, caracterizado por el tratamiento paturalista, los temas preferidos son los:
  - Bodegones con figuras: El aguador de Sevilla (1620), Vieja friendo huevos (1618)
    - Retratos: Retrato de Sor Francisca Jerónima de la Fuente (1620)
    - Escenas religiosas: Cristo en casa de Marta y María, la Adoración de los Magos (1619)

El Aguador de Sevilla

El dominio de la luz es una de las

características de esta primera etapa. Destaca especialmente el estudio del volumen del cántaro del primer plano, magnífico bodegón, así como la transparencia del cristal y el agua de la copa. Se ha creído ver esta obra una alegoría de las tres edades del hombre: un viejo tiene la copa del conocimiento a un niño, mientras el mozo del fondo bebe con avidez; o simplemente representa una alegoría de la sed.

Retrato de sor francisca de la fuente

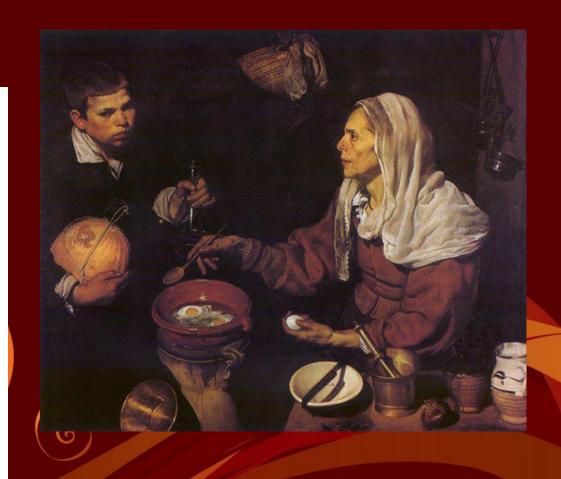
Cristo en casa de Marta y María

La vieja friendo huevos

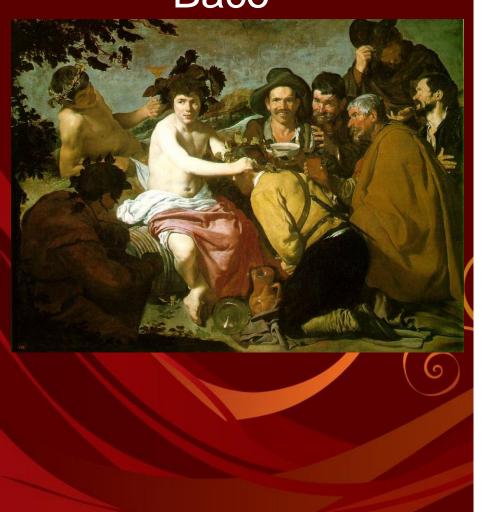
Escena costumbrista y bodegón. El movimiento de los personajes está como congelado. Destaca la calidad de la iluminación y el tratamiento de todos los objetos. Antes que la propia escena lo importante es la captación de los valores táctiles de los objetos, resaltados con el uso de la técnica tenebrista y en los que supera los mejores bodegones de Zurbarán

Segunda etapa: primera etapa madrileña

- Con el apoyo de su suegro y el aval de personalidades relevantes de Sevilla se traslada a Madrid. Allí va a gozar del favor del valido del Rey, el Conde-Duque de Olivares, e incluso de la amistad del propio Felipe IV.
- En esta etapa <u>pinta retratos al modo de Tiziano</u> o Antonio Moro y también <u>temas mitológicos</u>.
- Felipe IV lo nombra pintor de cámara

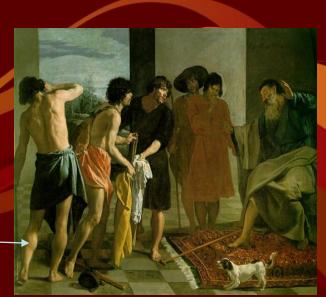
Los borrachos o el triunfo de Baco

- Baco semidesnudo, acompañado de otro joven, también desnudo, corona con hojas de vid a uno de los bebedores que le acompaña, probablemente un soldado. A la izquierda, a contraluz, otra figura nos sirve de referencia espacial. La composición es compleja y plena de diagonales.
- La luz modela y hace destacar la figura del dios.
- Velázquez ha interpretado el mito con cotidianidad, pinta hombres reales y no dioses idealizados y refleja sus distintos rostros.
- Los contrastes luminosos y el naturalismo de los personajes son herencia del tenebrismo, aunque la composición se enriquece con la presencia del paisaje

Tercera etapa: PRIMER VIAJE A ITALIA.

- En 1628-1629 Rubens visitó España en misión diplomática, el contacto con Rubens revivió el deseo que Velázquez siempre había tenido de ir a Italia.
- El rey le dio permiso. De 1629 a 1631
- visitó Génova, Venecia, Nápoles y sobre todo Roma. Su estancia le llevará al abandono del tenebrismo y la preocupación por el color y la perspectiva aérea. De ésta época es la Túnica de José y la Fragua de Vulcano

La Fragua de Vulcano

Escena mitológica tratada de modo casi burlesco:

Apolo

hace saber a Vulcano que, mientras este trabaja rodeado de los cíclopes, su esposa Venus le es infiel con Marte. El rostro de los personajes refleja la sorpresa y la incredulidad.

Destaca la composición y la iluminación del recinto cerrado. Cada figura se ilumina de una forma distinta por la claridad que entra por la izquierda.

Los dioses están tratados como seres humanos

Le preocupa la representación del desnudo y las proporciones de la figura humana.

La representación de los objetos de gran naturalismo

Cuarta etapa: SEGUNDA ETAPA MADRILEÑA

- Las décadas de 1630 y 1640 fueron el periodo más productivo de Velázquez.
- Pintó una gran serie de <u>retratos reales y de la corte</u>.
- Dedica una larga serie de cuadros a Felipe IV, en el que se acentúa la hondura psicológica.
- Muestra un gran dominio a la hora de alcanzar la unidad ambiental entre el primer plano y fondo. El espacio se llena de aire
- También son de esta época los bufones de la corte a los que considera dignos de respeto.
- De este periodo son los cuadros religiosos: Cristo crucificado del Prado (1631), la Coronación de la Virgen y los Eremitas, Cristo atado a la columna (1632).

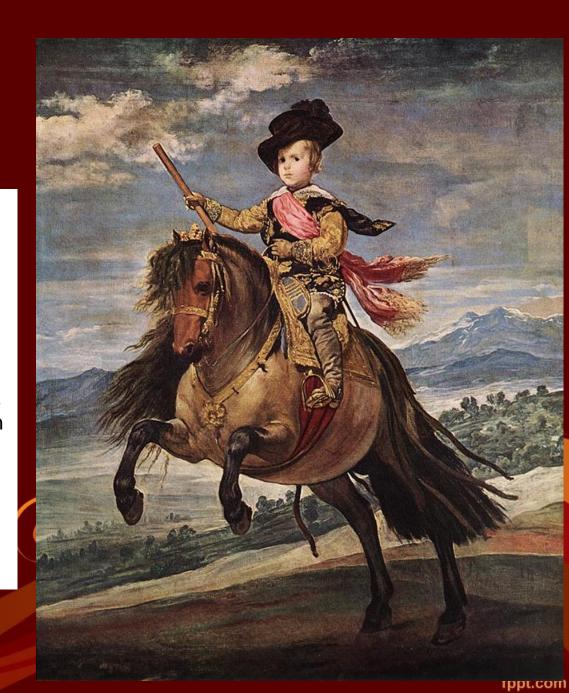
El príncipe Baltasar-Carlos a caballo

Pintado para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, en donde se exhibiría con los retratos de sus antepasados.

El príncipe tiene cinco años, cabalga portando en la mano derecha la vara de general.

La exagerada curva que Velázquez da al caballo se debe a que su colocación original sería como sobrepuesta. El paisaje del fondo corresponde a la sierra de Guadarrama.

El cielo ocupa la mitad de la escena

Retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares

Este retrato de composición muy barroca y algo adulador de la actitud heroica del personaje, se dispone sobre un amplio paisaje, que por los humos que se dibujan en la lejanía, se cree tradicionalmente que representa la batalla de Fuenterrabía. La diagonal del caballo crea sensación de profundidad.

El conde-duque viste armadura y lleva banda de general, vuelve su rostro al espectador.

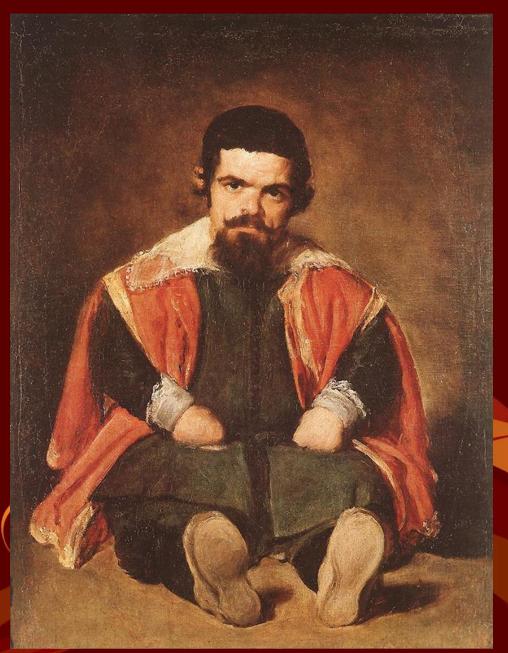

El bufón Don Sebastián de Morra

Entre los personajes grotescos de la corte de Felipe IV, pocos tienen el aspecto siniestro de este enano que alinea sus cortas piernecillas hacia el espectador, a la vez que dirige una mirada penetrante y triste.

Velázquez no insiste en los detalles desagradables de la fisionomía del personaje sino que concentra la mirada del espectador en los ojos del retratado.

La pincelada es gruesa y utiliza tonalidades más ricas que con el resto de los bufones, aparece vestido de colores vivos y alegres: verde, azul y oro.

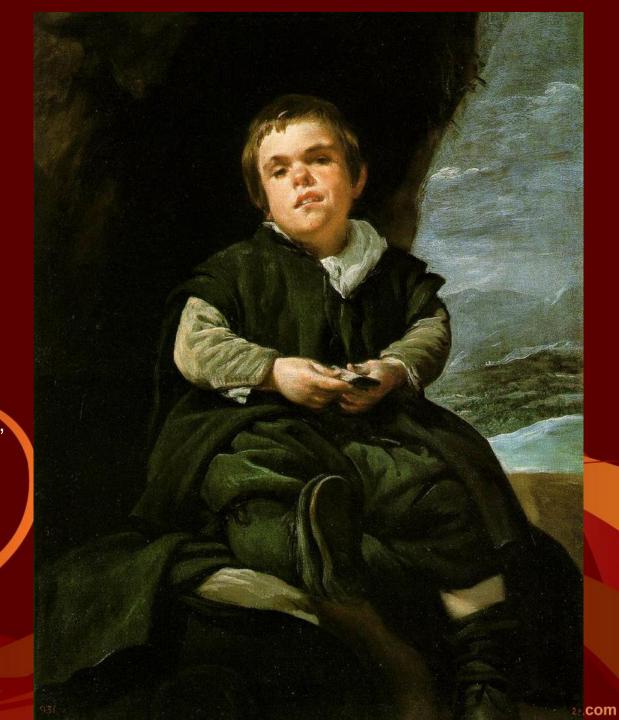
El niño de Vallecas, Francisco Lezcano

Se le conocía también como Lezcanillo o el enano vizcaíno por ser de esta provincia.

Estuvo al servicio del príncipe Baltasar-Carlos.

Está sentado teniendo como fondo una roca que permite ver a su derecha un paisaje en tonos grises, que parece ser la sierra de Guadarrama.

Extiende sus piernas hacia el espectador y lleva en sus manos naipes. Velázquez no refleja claramente el rostro para paliar su expresión. El verde es el color preferido

La rendición de Breda

Los personajes miran al espectador como integrándolo dentro del cuadro y el contexto

- Esta obra fue pintada para la ornamentación del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid, donde se querían plasmar diversas escenas de la hegemonía de la dinastía Habsburgo.
- El tema que se trata es la toma de la ciudad de Breda, tras 2 años de asedio, por las tropas españolas mandadas por Ambrosio de Spinola. la ciudad no fue saqueada, consecuencia casi inevitable de una victoria tan costosa como esta.

La distribución de las figuras en el cuadro está muy pensada, en primer plano aparece Justino de Nassau, defensor de la ciudad, quien entrega las llaves de la misma a Spinola

A derecha e izquierda aparecen vencedores y vencidos, los primeros con sus lanzas en alto, y los segundos aparecen con las picas bajas y desordenadas, por otra parte los derrotados aparecen mejor vestidos que los españoles, que parecen demacrados.

Es una perfecta galería de retratos, rostros individualizados. En segundo plano aparecen soldados desfilando en un tonto algo azulado.

• El Fondo representa un paisaje nórdico reproducido con gran perfección

5ª etapa: SEGUNDO VIAJE A ITALIA

- Realizó este viaje para adquirir cuadros y antigüedades para la colección real. Pasó la mayor parte de su tiempo en Roma donde pintó varios retratos, entre los que destaca el del Papa Inocencio X y también los cuadros de la villa Médicis
- -Inocencio X. Es un retrato portentoso, que ha ejercido amplia influencia en Roma. Es sin duda una de las obras supremas del retrato universal. Destaca la caracterización psicológica del personaje que hizo exclamar al papa "troppo vero", en el tratamiento de las telas, contrastando el rojo y el blanco de las vestiduras del papa.

6ª etapa: TERCERA ETAPA MADRILEÑA

- En sus últimos años en Madrid, Velázquez siguió siendo objeto de honores, incluso fue nombrado caballero de la orden de Santiago.
- Sus últimos retratos reales son de la nueva reina Mariana de Austria y de los infantes.

 En esta época pinta sus cuadros más importantes

La venus del espejo

Cuadro de tema mitológico que representa a una mujer desnuda, tendida de espaldas sobre un paño, contemplando su rostro en un espejo que sostiene un niño (Cupido=. El tema tiene algunos precedentes: las Venus acostadas típicas de los venecianos, también hay ejemplos de Venus con un Cupido sosteniendo el espejo y de Venus de espaldas que reflejan su rostro en un espejo.

Velázquez lleva a cabo una composición claramente barroca y muy inquietante. Venus da la espalda al espectador que solo alcanza a ver un rostro borroso en el espejo, como si no se reflejara una mujer concreta

Las Meninas o La Familia de Felipe IV

Es una pintura de interior y una complicada

composición que incluye dentro al espectador. Se supone que la infanta Margarita y sus acompañantes irrumpen en la sala en la que Velázquez se encuentra pintando a los Reyes (reflejados en el espejo del fondo).

Los personajes están dispuestos frontalmente formando una línea ondulada. Son:

Velázquez, la menina Isabel de Velasco, la infanta Margarita, la menina Agustina Sarmiento, la enana Maribarbola y el enano Nicolasito Pertusato, que apoya su pie en un mastín.

Doña Marcela de Ulloa y un mayordomo

Al fondo el aposentador D. José Nieto Velázquez, y reflejándose en el espejo los reyes Felipe IV y su esposa Mariana, que ocupan el lugar del espectador, o bien contemplando la escena o posando como modelos del lienzo que pinta Velázquez.

Es un juego muy barroco, Velázquez apoya la cortina —muy típica de sus cuadros —en el lado contrario del habitual.

La iluminación es esencial en la obra, hay 3 focos de luz: dos balcones en

la derecha, que iluminan a la infanta y las damas y tienen la misma luz que el espectador; el espejo, es una fuente de luz menor, pero crea profundidad; la escalera, con una luz muy violenta, dirige la mirada del espectador hacia el final del cuadro.

Velázquez crea profundidad mediante la perspectiva aérea, Palomino escribía que entre las figuras había aire ambiente. La cruz de Santiago es póstuma y obedece a los deseos del pintor de pertenecer a la Orden.

Las Hilanderas

Velázquez trata un tema mitológico como si se tratase de una escena de la realidad cotidiana. Tradicionalmente se había interpretado como la pintura de un taller de hilado, la "Fábula de Aracne". Según leemos en las Metamorfosis de Ovidio se trata de la disputa entre Atenea y Aracne, famosa tejedora de Lidia, sobre cuál de las dos realizaba mejor un tapiz.

Velázquez ha dispuesto en una sola escena diversos momentos de la narración.

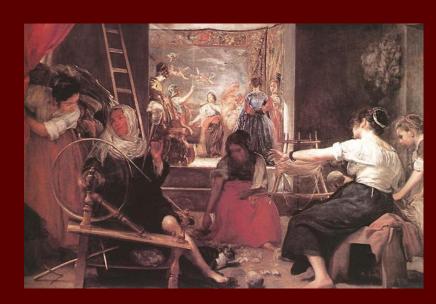
La composición estaba dividida en dos planos:

en un primer plano las hiladoras preparan lo necesario. En dos diagonales contrapuestas están las 2 protagonistas, cada una acompañada de otra mujer.

Encontramos sensación de transparencia en el giro veloz de la rueda. En el centro, como transición al segundo plano, una mujer a contraluz se agacha a coger algo.

Al fondo, se representa una estancia iluminada por rayos de luz que caen en diagonal. Aquí se desarrolla el desenlace, la diosa contempla el tapiz elaborado por Aracne y convierte a esta en araña.

La técnica de Velázquez está en su apogeo, diluye los contornos, crea volúmenes y es capaz de captar la atmósfera interpuesta entre los objetos.

Otras obras

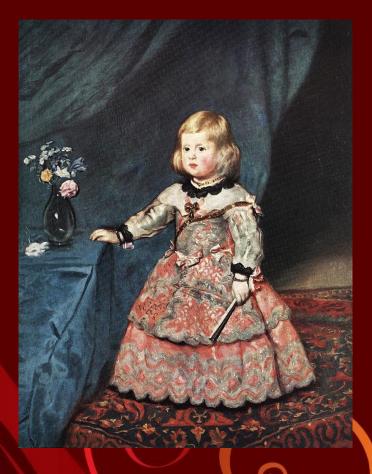
La reina Doña Mariana de Austria

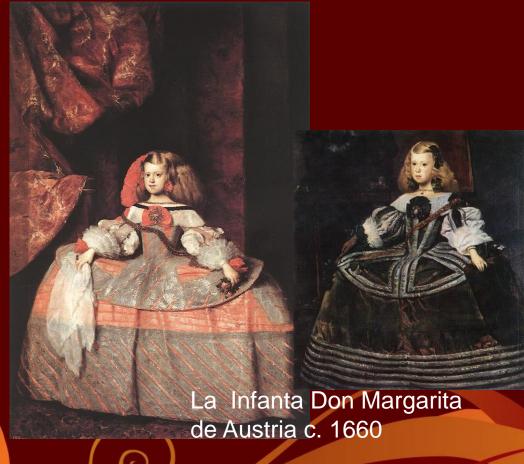
María Teresa de España

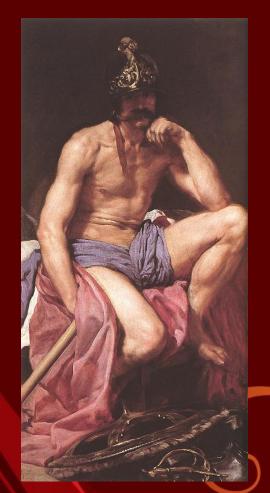

Felipe IV de marrón y plata

Infanta Margarita Teresa

Marte, Dios de la guerra

fppt.com