Magdalena penitente de Pedro de Mena

• Autor: Pedro de Mena, se dedicó principalmente a la realización de imaginería religiosa. Se caracteriza por los rostros y rasgos alargados de sus figuras, las ropas trabajadas con unos perfiles extremadamente finos y la policromía empleada (colores en fuerte contraste), tallas de pequeño tamaño y el realismo en las encarnaduras, que se muestra claramente y, sobre todo, en su Magdalena Penitente, «Dolorosas» y «Ecce Homo». Realizo la mayoría de su actividad artística en Málaga formando parte de la escuela andaluza.

Esta escuela se caracteriza por un mayor clasicismo que huye del dramatismo, es más realista y más directo al transmitir estados de ánimo como por ejemplo el arrepentimiento y la penitencia que llegan rápidamente a los fieles.

- Obra: escultura exenta, bulto redondo, de pie en actitud orante
- <u>Estilo:</u> imaginería barroca
- Función: religiosa. Dado el contexto histórico del barroco y la contrarreforma, con un ambiente religioso muy cerrado las imágenes se conviertes en un elemento de la religiosidad importante y serán muy demandadas por las cofradías para los retablos y las procesiones (hermandades de Semana Santa). El Concilio de Trento establece una visión del santo más cercana a la mística, el martirio o la penitencia (de ahí el gran dramatismo de estas imágenes)
- Tema: entraría dentro del primer grupo de santos y mártires
- Descripción: cabello sobre los hombros, largo hasta la cintura. El vestido es un sayal de hoja de palma entrecruzada, anudado a la cintura con una cuerda, largo hasta los tobillos. Los pies aparecen descalzos, el izquierdo adelantado para manifestar la acción de andar.
- Material: madera
- <u>Técnica</u>: primero se talla, a continuación, se procedía a cubrir los defectos (yeso y tela), embolado; posteriormente se policroma: estofado para las vestiduras y encarnado para las zonas desnudas de la anatomía. Las llamadas "encarnaciones "le dan un gran realismo.

La técnica de tallado da resultado liso en el rostro y en las manos mientras que el vestido y el pelo es rugosa e incluso áspera.

- Color: tonalidades ocres y doradas derivadas del uso del pan de oro
- Naturalidad: gesticulación (mano derecha en el pecho y la izquierda sujeta el crucifijo fuente del perdón, la cabeza inclinada con ojos llorosos mirando fijamente al crucifijo, los labios entreabiertos y la frente arrugada). El deseo de realidad, de verismo llevó a incorporar postizos como: cabello natural, uñas y dientes de asta, ojos y lágrimas de cristal, piel de animal para simular heridas abiertas., cuerdas, coronas de espinas reales...
- La <u>composición</u> es abierta, con varios puntos de vista, por lo que el
 - espectador interactúa con la figura pudiendo observarla desde diferentes puntos.
- Dinámica, expresa el movimiento mediante: la disposición de los pies, el movimiento ondulado del cabello, escorzos, o la luz creando claroscuros.

Pedro de Mena con Magdalena penitente creó un modelo devocional nuevo, el del arrepentimiento, que desde entonces fue imitado.

- * Arte religioso.
- La iglesia católica se convirtió en uno de los mecenas más influyentes y la Contrarreforma, que quería combatir la difusión del protestantismo
- ❖ Es un arte emocional, dramático y naturalista, con un claro sentido de propaganda de la fe.
- En España predominan las imágenes religiosas talladas en madera (imaginería) que posteriormente se policroman.
- ❖ Destacados los retablos para altares de iglesias donde aparecen figuras exentas y en bajorrelieve.
- Los temas mitológicos y profanos están ausentes.

- Sentido de movimiento, energía, tensión, composición asimétrica con predominio de las diagonales y los escorzos
- ❖ Fuertes contrastes de luces y sombras que realzan los efectos escenográficos y el naturalismo.
- Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones reflejadas en los rostros de los personajes.
- ❖ Vidas de santos, la virgen como mediadora y los mártires del cristianismo será, los temas principales junto con los Ecce Homo.

