

TEMA 18: LA PINTURA BARROCA HOLANDESA Y FLAMENCA

1 LA PINTURA HOLANDESA, INTRODUCCIÓN

Hemos visto como el Barroco implica en Europa dos comportamientos artísticos diferentes: el católico y el protestantes, aunque dentro de cada uno pueda haber diferentes variantes. En los territorios que hoy forman, los países de Holanda, Bélgica y Luxemburgo y que formaron parte de la corona española durante todo el siglo XVI, podemos diferenciar dos partes: la zona de Flandes que siguió bajo la tutela española durante todo el siglo XVII y por lo tanto fue católica y la zona de Países Bajos, lo que hoy es Holanda, la cual se independizó en 1640 y donde el calvinismo se unió a las aspiraciones independentistas, en una sociedad de predominio burgués.

Si en Flandes se unieron perfectamente la Iglesia Católica y el Estado monárquico de los archiduques, en los Países Bajos se experimentó una unión paralela entre la naciente República y el protestantismo reformista. El catolicismo mantenía la idea de monarquía por derecho divino, mientras que los protestantes, que rechazan el autoritarismo religioso en todos los aspectos, tratan de relacionar a los fieles directamente con Dios, sin intermediarios y, por tanto, cada conciencia es responsable ante Dios y no ante la Iglesia.

La sublevación de Holanda contra España fue por motivos religiosos y, al mismo tiempo, sociales y económicos. Pero no fue una revolución de progresistas contra un rey anticuado sino todo lo contrario: la sublevación de una burguesía medieval, amante de sus prerrogativas, sus privilegios feudales, sus ciudades autónomas, frente al centralismo de la Monarquía absoluta de los Austrias; sus gremios y su estilo de vida, contra un rey que pretendía imponerles un sistema estatal centralizado racionalista y moderno. La revolución de los Países Bajos fue una involución conservadora, sentando el precedente de lo que poco después sería la Revolución Inglesa.

El arte holandés estaba determinado pues por esta coyuntura social, por este tipo de pensamiento y por este tipo de público burgués que era su cliente y promotor. Ante todo no es arte religioso. La Iglesia deja de ser el principal cliente del artista. La iconografía holandesa, sólo excepcionalmente, es religiosa. Si acaso, conforme a la ideología protestante, se representan escenas del Antiguo Testamento.

Los temas holandeses son los de la vida cotidiana, retratos, costumbres, paisajes, bodegones, etc. Temas que habían sido tratados marginalmente hasta entonces y ahora pasan a ocupar el centro de

la obra de arte. El artista se instala en el centro de la realidad doméstica que siempre ha tenido a su alrededor, pero que ahora descubre como centro y objeto primordial de su arte.

Se descubre en el arte holandés un formalismo típicamente naturalista, pero de un naturalismo “sui generis” y determinado, en primer lugar, por las pequeñas dimensiones que va a tener el marco, adaptable al interior de una casa burguesa y también por las pretensiones psicológicas que caracterizan al burgués. No se trata de representar estados de ánimo o recuerdos místicos o heroicos, sino que se limita a reproducir de forma fidedigna el naturalismo espacial de los objetos.

El arte holandés no es cortesano, no está determinado por el consumo de la Corte o de la Iglesia. Es un arte hecho por burgueses y para burgueses. Junto a este público burgués que demanda obras íntimas y de pequeño tamaño, existen otros consumidores de obras de arte: los municipios, corporaciones, asilos, etc y estos demandan obras de mayor tamaño aunque nunca llegan a alcanzar la pompa y el convencionalismo de un arte cortesano.

Haciendo una referencia al arte alemán, también protestante, decir que en la Alemania protestante, en Escandinavia y el resto de Europa Central., también bajo la Reforma, el arte es mucho más variado y en él se manifiestan las características antes citadas para el arte holandés. En los lugares donde predomina la monarquía autoritaria se produce un arte cortesano y protestante, similar al de Francia o Italia. No hay que pensar que los territorios protestantes alemanes dan lugar a un fenómeno artístico similar al que hemos descrito en Holanda porque el Protestantismo alemán fue origen de un autoritarismo político y cortesano mucho más fuerte que el de la monarquía de los Austrias. El arte centroeuropeo, que presentaba de vez en cuando novedades originales, se siente influido por el arte mediterráneo y holandés de su época.

Volviendo al arte holandés, es preciso resaltar que Holanda no brilla en esta época por su arquitectura ni por su escultura, y se limita a copiar con mayor o menor fortuna los modelos franceses, italianos y alemanes cuando no sigue haciendo edificios plenamente góticos y arcaizantes. Sin embargo desarrolla todo su genio en la pintura, consiguiendo un momento estelar en la Historia plástica universal.

Los pintores holandeses sienten problemas comunes con los pintores europeos. Por ejemplo el problema de la luz, que había dado lugar al tenebrismo italiano y español. Pero este problema, los holandeses lo resuelven de un modo distinto. Ellos descubren en la luz el elemento conjuntivo que da

unidad a los distintos elementos del cuadro: la forma y el color. En vez de utilizar la luz para seleccionar las partes más importantes del cuadro, en Holanda la luz unifica y cohesionan todos los elementos del cuadro, dándoles una importancia por igual.

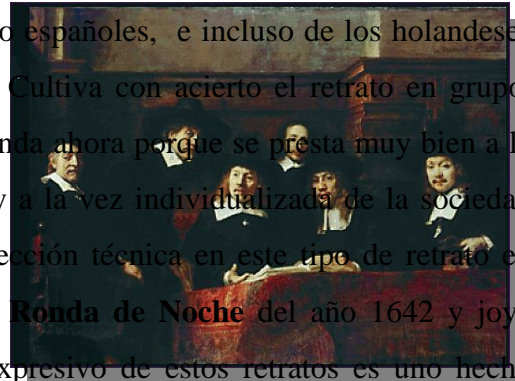
Los temas son los temas de la vida cotidiana y diaria, nada heroicos y por tanto propicios a conceder escasa importancia a la anécdota temática y a concentrar el esfuerzo del artista en los problemas técnicos.

1.1 REMBRANDT. VAN RIJN

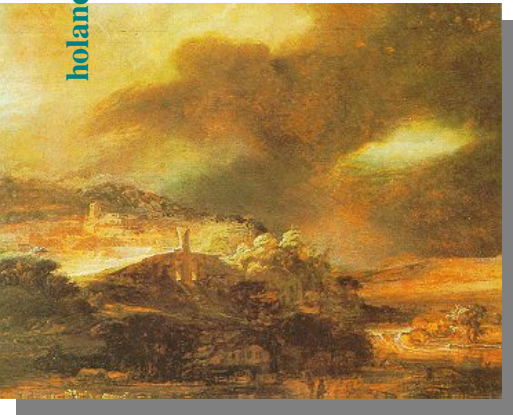
Del numeroso grupo de pintores de esta escuela, sólo citaremos a los más representativos e importantes y el más importante de todos es **REMBRANDT VAN RIJN** (1607-1699). Nació en Leyden pero pasó casi toda su vida en la capital, Amsterdam. Desde muy joven obtiene el favor de sus paisanos y recibe numerosos encargos que le permiten una vida desahogada durante la primera mitad de siglo. Su vida está rodeada de lujo y satisfacciones intelectuales y profesionales. Sus amigos pertenecen a la clase más intelectual del país, médicos, banqueros etc, y son casi todos de raza judía. Invirtió dinero en valores coloniales en la famosa Compañía de las Indias Orientales, y cuando ésta sucumbe en el gran “Crack” de mediados de siglo, su economía recibe un duro golpe. Se ve obligado a prescindir de muchos lujos que antes habían endulzado su existencia, y su vida se vuelve un tanto amarga ante el rechazo que sufren sus obras en la segunda mitad de siglo. Este rechazo está motivado porque hay una auténtica saturación de obras pictóricas y también porque su estilo se ha pasado de moda y ya no gusta a la burguesía holandesa. Sus ingresos descienden y en ocasiones tiene que malvender sus cuadros. De esta forma, su vejez será larga y penosa. En esta época de su vida gustaba de la soledad y esto en Holanda era un pecado social que pocas veces perdona la colectividad.

Rembrandt se opuso a seguir los modelos italianos, sin embargo sus primeros cuadros son tenebristas. Este estilo oscuro, con gran estudio de los problemas luminosos, igual lo pudo asimilar de los italianos, franceses o españoles, e incluso de los holandeses de la generación anterior. Cultiva con acierto el retrato en grupo. Este género nació en Holanda ahora porque se presta muy bien a la colectividad democrática y a la vez individualizada de la sociedad burguesa. **La lección de anatomía** es un ejemplo de perfección técnica en este tipo de retrato en grupo. Puede que el mejor retrato en grupo sea la famosa **Ronda de Noche** del año 1642 y joya suprema del arte holandés. Pero quizá el más íntimo y expresivo de estos retratos es uno hecho alrededor de 1660 llamado **Los síndicos de los pañeros**, cuyo nombre ya nos indica quienes eran los

donantes. Tanto desde el punto de vista de la forma como en la armonía cromática, este cuadro es un prodigio de composición.

Rembrandt es un enamorado de la luz, pero no la emplea como Caravaggio o Ribera o el propio Velázquez, esto es, como un elemento material, sino al contrario, como un elemento lírico y espiritual que sirve al pintor para expresar un misterio flagrante que se reproduce en la Naturaleza. La iluminación de Rembrandt no es real, no brota de ningún sitio, es muy difícil de precisar el lugar de donde surge. Por regla general parece emanar de los propios personajes que habitan la escena. Es una luz interior y casi mística.

También cultiva otros temas de género o costumbristas como el paisaje y aquí podemos ver la importancia que tiene para Rembrandt la luz porque trata las piedras y los árboles con la misma categoría lumínica que emplea cuando pinta a las personas. Si la belleza de un cuadro reside en su armonía y su unidad, no hay pintura alguna más unida que la de Rembrandt mediante el empleo de la luz.

1.2 El paisaje

El paisaje va a ser un tema importantísimo en la pintura holandesa. Nos encontramos con auténticos especialistas en paisaje y podemos hablar de un modelo canon de paisaje holandés: son paisajes de tonos verdes y ocre, con un cielo cargado de nubarrones sobre el que se dibuja una casa o un molino. La línea de horizonte es siempre muy baja porque los pintores pintan lo que ven y el paisaje holandés es el más llano del mundo. La luz modela esas nubes y tiñe todo el paisaje de tristeza o alegría en función de la intensidad de la luz.

Un gran paisajista es **Jan van Goyen** (1603-1676) y destacando de entre todas sus obras está su **Vista de Dordrecht**. Junto a él y también coetáneo de Rembrandt está **Meindert Hobbema**, creador de un obra colosal que va a influir mucho en la pintura contemporánea; se trata de la **Avenida de Milderharnis**. No son los únicos ya que la escuela de paisajistas holandeses se completa con **Jacob Ruysdael**, **Van der Heyden** y **Albert Cuyp**. Cada uno tiene su estilo particular pero todos ellos consiguen una calidad notable en su ejecución.

1.3 Jan Vermeer

Mención aparte merece **Jan Vermeer** (1632-1675). Nació y desarrolló casi toda su obra en la ciudad de Delft. En sus interiores crea planos de luz alternados como Velázquez. Pinta cuadros pequeños, de género, de la vida familiar burguesa y de la ciudad. En su **Vista de Delft** nos da una visión nostálgica de su ciudad. Como paisajista tiene

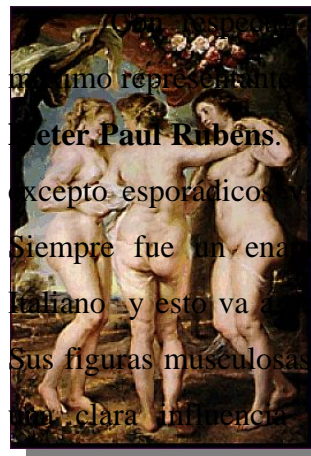

iguales cualidades que los anteriores pintores pero una mayor calidad.

El paisaje holandés es el primer intento de crear la pintura del alma fuera de convencionalismos, utilizando la luz para modelar un cielo tormentoso que responde más a una inquietud interior del artista que a un cielo real. Esta escuela va a influir mucho en el paisaje romántico de principios de siglo XIX, en la Escuela de Barbizón y de ahí su influencia trascenderá hasta el Impresionismo en los años finales del siglo XIX.

2 Pintura flamenca:

2.1 Rubens.

En la zona flamenca, el máximo representante de este barroco católico es **Peter Paul Rubens**. Nació y vivió en Amberes excepto esporádicos viajes que realizó a Italia. Siempre fue un enamorado del Renacimiento italiano y esto va a pasar mucho en su pintura. Sus figuras musculosas y colosales responden a la clara influencia de Miguel Ángel. No

obstante sus composiciones responden a los principales esquemas del Barroco católico: composiciones diagonales, grupos dinámicos, numerosos, grandiosos y por lo general, enrevesados. En **La Kermesse** descubrimos un color veneciano ya que tras su primer viaje a Italia descubrió a Tiziano, el cual marcará definitivamente su obra. Se trata de un paisaje poético que encierra y enmarca un tema mitológico. Este tipo de temas serán los predominantes en la pintura de Rubens y siempre tocados desde un punto de vista grandilocuente.

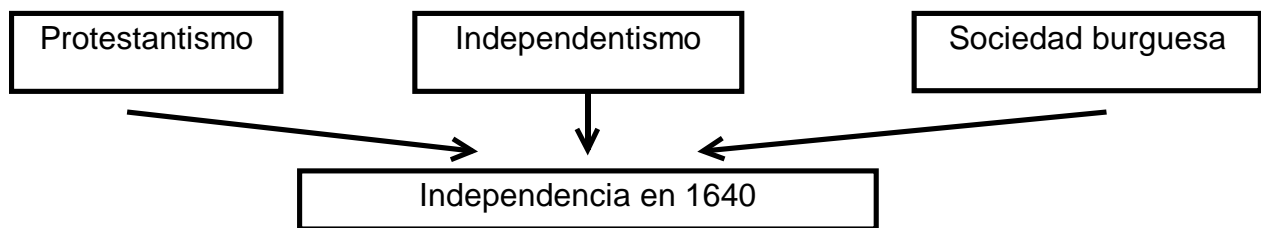

Tema XVIII: La pintura Barroca Holandesa

1.- Países Bajos → Holanda → Países Bajos → Calvinista → Independiente en 1640 y Flandes en XVII
 ↓
 Bélgica → Flandes → Católica → Española durante todo el XVII

2.- En Holanda **protestantismo+independentismo** contra el Emperador Católico
 ➤ Catolicismo= monarquía de derecho divino
 ➤ Protestantismo=cuestiona el poder absoluto (en el Estado y en la Iglesia)

3.- Componente socio-económico: burguesía fabril y comercial, que con la independencia abrirían más mercados. Burguesía calvinista que busca su libertad foral medieval perdida. → **Involución conservadora**

3.- Todo esto marcará el **Arte Holandés Posterior**

- Público burgués como cliente y promotor
- No es un arte religioso (a veces Antiguo Testamento)
- Temas: La vida cotidiana, retratos, individuales o en grupo, costumbres, paisajes, bodegones. Pero sobre todo los tres más innovadores:
 - 1.- La realidad doméstica como espacio sagrado
 - 2.- El trabajo como religión introvertida
 - 3.- El paisaje, con canon propio: →
- Formato pequeño, portátil, burgués
- Naturalismo y realismo bañados por luz subjetiva e intimista
- Clientes: burgués, municipio, corporaciones, asilos, síndicos
- Luz → elemento conjuntivo, de cohesión, que une forma y valor. No selecciona sino que unifica.
- Sólo pintura. En arquitectura y escultura copia modelos franceses, alemanes o italianos.

4.- El resto de Europa Protestante: Estados del Norte de Alemania, Escandinavia, Resto de Europa Central como Suiza, la Inglaterra Anglicana. → tiene un arte muy variado:

Si hay monarquía autoritaria: arte cortesano igual al católico. Por ejemplo en Alemania o Inglaterra