

La pintura de Flandes y Holanda. Rubens. Rembrandt.

La Escuela Flamenca. Rubens.

PEDRO PABLO RUBENS (1577- 1640) es el principal pintor de la escuela flamenca del siglo XVII, encarnando los ideales de la pintura barroca de dicha región. Tras su educación en Amberes y su admisión en 1598 en el gremio de pintores, viaja a Italia, donde aprende de las obras italianas. Regresa a Amberes en 1609, tras conocer también España. Su obra fue muy amplia dada su gran facilidad para el trabajo.

Las características principales que definen su pintura son el color y el movimiento, presentando su obras composiciones muy dinámicas. A su etapa inicial corresponden obras como el Bautismo de Cristo o la Transfiguración, siendo sus primeras obras de madurez artística, consideradas ya como maestras, **La erección de la Cruz** (1610) y el **Descendimiento** (1611), ambas en la Catedral de Amberes.

A partir de este momento, establecido en Amberes, Rubens atiende -dada su fecundidad- todos los encargos que le realizan. En ellos, de forma constante, repite el mismo tipo femenino, tanto para obras religiosas como profanas; primero, el de Isabel Brandt, y tras su muerte (1626), el de su segunda esposa, Elena Fourment.

De temática religiosa realiza gran cantidad de obras, destacando entre ellas la **Piedad** (Museo de Viena), la **Adoración de los Magos** (Museo del Prado), la **Flagelación** (San Pablo de Amberes), los **Milagros de San Benito** (Museo de Bruselas) y **El triunfo de la Eucaristía sobre la Idolatría** (Museo del Prado).

En los temas paganos y mitológicos Rubens trabaja con gran libertad, desarrollando en dichas obras el color y las figuras femeninas. Importantes dentro de su gran producción son: **Las Cuatro partes del Mundo** (Museo de Viena), **El rapto de las hijas de Leucipo** (Pinacoteca de Munich) y, en el Museo del Prado, **Las Tres Gracias**, el **Juicio de Paris** y **La Vía Láctea**.

Rubens desarrolla también una importante labor como paisajista, plasmando la naturaleza flamenca con gran colorido y dinamismo. Obras destacadas son la **Caza de Atalanta** (o **Atalanta y Meleagro**, Museo del Prado), el **Paisaje con cazadores a la puesta del sol** (National Gallery), **Paisaje con vacas** (Munich), la **Caza del Jabalí** (Dresde) o **El jardín del Amor** (Museo del Prado).

Por último, destacar la faceta retratística de este autor, cuya fidelidad fisonómica es muy alta, pero que carece de profundidad psicológica. Rubens retrata personalidades flamencas y europeas de la época, destacando, entre otros, los retratos del **Cardenal Infante** y del **Duque de Lerma**, ambos en el M. del Prado.

Entre los discípulos de Rubens, continuadores de la escuela flamenca, cabe destacar a:

JACOB JORDAENS (1593-1678), pintor de escenas alegres, del mundo materialista, muy cuidadoso de las formas y con un gran colorido. Obras destacables de este autor son la **Fecundidad** (M. de Bruselas) o los **Cuatro Evangelistas** -donde muestra una gran profundidad espiritual- (M. del Louvre). Es un destacado retratista -**Familia del pintor** (M. del Prado)-, pero la temática que desarrolla genialmente es la de escenas populares y alegóricas, siendo su obra + famosa **El Rey Bebe**.

ANTON VAN DYCK (1599-1641), cuya pintura es opuesta a la de Jordaens, refinada y elegante. Dentro de su producción, son destacables los temas religiosos -**Beso de Judas** (M. del Prado), **Coronación de espinas** (Berlín), **Virgen del Rosario** (Palermo)- con gran influencia de Rubens, pero su gran aportación la realiza en torno al retrato, donde destaca como uno de los mejores retratistas flamencos del siglo XVII. Creador de la escuela inglesa de retratos, son de destacada importancia los siguientes retratos: **El Rey Carlos I** (M. del Louvre), el de **Guillermo II de Orange y su esposa** (Amsterdam), el de **Martín Ryckaert** y el de **Sir Endimion Porter y el autor**, ambos en el M. del Prado.

La Escuela Holandesa. Rembrandt.

Hasta el siglo XVII no existe una diferenciación entre el arte holandés y el flamenco, pero la independencia política (finales del siglo XVI) produce también una corriente artística propia, marcada por las creencias religiosas, protestantismo -que determina la desaparición de la temática sacra-, y la austeridad de las costumbres -que marca el poco desarrollo de los temas mitológicos o alegóricos-. Los temas de la pintura holandesa se centran en el retrato, tanto individual como de grupos, en el país -paisajes-, en temas de la vida cotidiana, etc. Es, además, la luz, la principal preocupación de los autores holandeses.

La escuela holandesa se extiende hasta el último tercio del siglo XVII, a partir de cual no aparece ningún autor destacable. Suelen establecerse diversas divisiones de la producción holandesa, ya sea por generaciones de autores, ya por escuelas regionales -Harlem, Amsterdam, Leyden, etc.-, pero parece + apropiado establecer una clasificación de carácter temático, de tal manera que tendríamos retratistas, pintores de interiores y paisajistas.

FRANS HALS, es el creador del retrato de colectivos, típico de la pintura barroca holandesa, en el que las figuras se hallan relacionadas unas con otras. Sus obras iniciales son retratos de personas aisladas o escenas de colorido alegre; inicia sus retratos colectivos con el Banquete de los Arcabuceros de San Adriano (1627), siendo sus obras maestras **Los regentes del Hospicio de Ancianos** y **Los regentes del Hospital de mujeres**, ambos en el Museo de Harlem.

REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669), es el + importante pintor holandés y uno de los grandes de la pintura barroca europea. Su obra está marcada por una constante preocupación por la luz que, gracias a dominio del color, lleva hasta su máximo desarrollo en los efectos de luz y sombras. De su etapa de juventud son importantes Retrato de hombre (Viena), Autorretrato (Louvre). Su primera obra maestra, de 1631, es **La lección de anatomía del doctor Tulp**, típico retrato colectivo, que abre la etapa de mayor esplendor de su producción tras su matrimonio con Saskia, a la que retrata en muchas ocasiones -Retrato del pintor con Saskia (Dresde)-.

Tras la muerte de su mujer pinta una de sus obras maestras, **La Ronda de Noche** (1642, Museo de Amsterdam), con la que inicia un progresivo intimismo en sus obras, que reflejan la decadencia y ruina de su vida, y que no gustan a sus contemporáneos.

Con "Ronda de Noche", obra con marcados contrastes de luz, inicia un desarrollo de los efectos lumínicos con profundos contrastes de luz y sombra, produciendo obras con gran dramatismo -**Peregrinos de Emaús** (Louvre), **La bendición de Jacob** (M. de Cassel)- o un marcado realismo -**Síndicos del gremio de pañeros** (M. de Cassel), **Autorretrato** (1668, M. de Colonia). Es también Rembrandt uno de los + grandes grabadores de todos los tiempos.

La pintura de interiores engloba un gran conjunto de obras de reducidas dimensiones, siendo típicas de la escuela holandesa, especialmente desarrollada por las escuelas de Harlem y Leyden, donde se aprecia la influencia de los pintores italianos. Existen gran cantidad de autores, entre los que se podrían destacar a: *Adrián VAN OSTADE*, célebre por sus interiores de tabernas y escuelas -**Interior de Escuela** (Louvre)-, una de las obras + características del período. *Gerard TERBORCH*, gran retratista **Juramento de la Paz de Westfalia en Münster** (Nat. Gallery)-, destaca su pintura por la logradísima representación de las calidades de las telas -**Concierto** (M. del Louvre)-. *Pieter de HOOCH* es el pintor de la casa holandesa y sus interiores, con una estudiada técnica de iluminación de las escenas -**Bodega** (M. de Amsterdam), **Patio de una casa holandesa** (Nat. Gallery)-. El + destacado de estos pintores es *Johannes VERMEER de Delft* (1632-1675), autor de figuras aisladas -la **Encajera** (M. del Louvre)-, de interiores con un claro colorido casi sin sombras, con predominio de los tonos amarillos -la **Carta** (M. de Amsterdam)- y de paisajes -**Vista de Delft** (M. de La Haya)-.

Los paisajistas holandeses presentan una gran variedad; un primer grupo está constituido por los italianizantes, destacando *Albert CUYP*, cuya obra maestra es **Vista de Dordrecht al atardecer**. *Jan van GOYEN* es especialista en los ríos; en su obra domina la suavidad, tanto en los colores como en los contrastes de luz. *Willien van de VELDE* es el pintor del mar -**Fuerte Brisa**-. *Aert van der NEER* se especializa en claros de luna y puestas de sol. *Paul POTTER* es el pintor de paisajes con ganado o de animales aislados, como **El Toro** (M. de La Haya), obra maestra del arte holandés. Los dos autores + destacados son *MEINDERT HOBBEEMA* (1658-1709) y *JACOB VAN RUYSDAEL* (1629-1682). Hobbema presenta una pintura llena de color, alegre, siendo sus obras maestras el **Molino de agua** (M. del Louvre) y la **Avenida de Middelharnis** (Nat. Gallery); Ruysdael, por el contrario, es un autor melancólico en sus paisajes como en el **Cementerio de los judíos** (Dresde) y la **Vista de Harlem desde las dunas de Overveen** (M. de La Haya).
