

Copyright 2005. Fundación Instituto de Ciencias del Hombre, 2.005. Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la Fundación Instituto de Ciencias del Hombre. Queda expresa y terminantemente prohibida su comercialización.

Comentario de lámina de Arte.

En esta diapositiva, se muestra una de las obras pictóricas máximo exponente de la **escuela flamenca** del siglo XV.

Para conocer el origen de esta escuela, hay que remontarse al **gótico internacional** del siglo XIV, de donde toma, como principales características, detalles caligráficos y minituarista, realismo y uso de colores brillantes, precisión de las texturas y búsqueda de nuevos sistemas de representación del espacio tridimensional, resultando en ocasiones irreal.

Esta obra fue realizada por el pintor flamenco **Jan Van Eyck** (h. 1390-1441) hacia el año 1434 en la ciudad de Brujas.

Jan Van Eyck es uno de los máximos exponentes de la pintura flamenca del siglo XV. Fue pintor oficial de Felipe III el Bueno (duque de Borgoña), cargo que conserva hasta su muerte. Su relación fue tan buena que incluso le encarga realizar alguna misión diplomática secretas.

Este doble retrato fue ejecutado mediante la técnica perfeccionada de la pintura en óleo sobre tabla, que consiste en mezclar el color con el aceite de linaza y se aplica varias capas sobre la madera (conocido desde la antigüedad). Permitted represent the incidence of light and various textures of the illuminated surfaces, with a degree of fidelity unattainable by the painting on the temple. Pursues the effect of depth at the base of the empirical perspective, a feature that makes us compare this type of painting made at the same time in Italy, known as the linear perspective, where the lines of flight start from different points and meet in a central vertical axis.

Van Eyck represents the **Matrimonio Arnolfini**; Giovanni Arnolfini and his wife Giovanna Cenami, both of Italian origin, settled in Bruges, at the moment of their desposories.

In this work, a full-length double portrait is reproduced, where the social and economic environment of the class in Bruges of the era is appreciated, but it also captures in a masterly way the pictorial uses of the 15th century in Flanders.

Esto nos hace suponer que la obra en sí, tiene un significado especial. La postura ceremonial que toman los protagonistas nos transmite el carácter solemne que tiene dicho acto.

Como se cita anteriormente, es el retrato Matrimonio Arnolfini. Una pintura que está saturada de significado, no se trata de un simple retrato de un hombre y una mujer, sino de un retrato del sacramento del matrimonio. La luminosidad del cuadro hace que se cree un ambiente místico.

El calzado apartado a un lado de la escena principal nos trasmite la religiosidad del momento, patente en la obra, todo ello reflejado de una manera muy sutil en los demás objetos de la alcoba donde tiene lugar el acontecimiento.

La composición del cuadro, tal y como lo representa Van Eyck, está estructurada en una visión monofocal. Cada cosa parece ordenada dentro de un sistema empírico de referencias espaciales. La representación de los objetos, está tomada con específica individualidad. La luz, como elemento configurador del espacio representada de una forma universal, se entiende con las particularidades del carácter sensorial y físico; donde la misma perspectiva contribuye al desarrollo y profundización de lo figurativo. El espejo que aparece en la pared revela la procedencia de la luz a través de una ventana reflejada en él.

Todo está representado con fidelidad a la naturaleza, así se observa en la calidad del metal sumamente pulido del candelabro de bronce, la sensación de pesadez del terciopelo en los ropajes y el detalle del pelaje del perrito.

El aspecto más destacado de esta pintura, ha sido la simbología que encierra, incluso los elementos más sencillos están llenos de significados.

Si empezamos por los dos protagonistas, vemos que por ejemplo *Giovanni*, como toma la mano de su novia, en símbolo de unión de dos personas en una sola carne; *Giovanni levanta su mano derecha* en representación de un juramento sagrado; *Giovanna pone su mano izquierda en el vientre*, como señal de fertilidad, al igual que su vestido de color verde; ambos están descalzos, lo que indica que están pisando suelo santo.

El *espejo curvo* tiene también su simbología: Los *hermanos van Eyck* representados en él, indica que fueron los testigos de la boda. La

presencia de los testigos a la vez que la firma del cuadro, realizada con una caligrafía gótica exquisita, que recuerda la escritura ceremoniosa reservada para los documentos legales, son fedatarios del acto realizado. Alrededor del espejo, aparecen representadas escenas de la Pasión de Cristo, lo que puede indicar que la unión debe entenderse no sólo civil sino también religiosa.

De la misma forma que el espejo tiene su simbología, el *lecho* representa al matrimonio y su color rojo símbolo de la pasión; la *talla del remate de la silla* junto a la cama representa a Santa Margarita (patrona de las mujeres que van a dar a luz). La *lámpara* con una vela encendida en pleno día y simboliza a Cristo (el ojo de Dios que todo lo ve) que santifica la unión o la vela de bodas que se encendía en los hogares de los recién casados para estimular la fertilidad; el *perrito* simboliza la fidelidad y amor terrenal; el *rosario de cristal* era un regalo habitual del novio a la futura esposa (el cristal es símbolo de pureza y el rosario indica el deseo de ser devota); los *frutos* de la mesa y ventana recuerdan el estado de inocencia de Adán y Eva antes del pecado original o bien la fertilidad.

Para terminar el estudio de esta obra maestra de la pintura de Van Eyck, se pueden hacer las siguientes observaciones:

El cuadro está repleto de símbolos, algunos difíciles de reconocer por estar camuflados entre los objetos de una forma natural, siendo fácil el no percibir su ubicación. Pero estos símbolos ocultos, le dan a la pintura una santificación dejando de ser simplemente una escena costumbrista o un retrato de pareja para convertirse en la representación de un acto religioso, de carácter solemne impregnado de la presencia de Dios.

El arte flamenco de éste período se caracteriza por este simbolismo camuflado. Los cuadros de períodos anteriores estaban llenos de símbolos explícitos e inconfundibles.

Las técnicas utilizadas por Van Eyck en sus obras, serán decisivas para crear las bases de la escuela flamenca. La representación de las formas, perspectivas y la minuciosidad en cada detalle, el modo de exponer la luz, hace que su pintura influya en toda Europa y sobretodo en la pintura castellana del siglo XV.

Los artistas de este siglo, representaban a las imágenes con un mayor realismo, y a través de los símbolos camuflados, como los que hemos señalado antes, querían elevar su estudio de la naturaleza a algo más espiritual.

No hay muchas pinturas tan notables como ésta, pero es conveniente recordar que en un cuadro suele haber mucho más de lo que el ojo ve a simple vista.

Esta obra pictórica se encuentra en la National Gallery de Londres.