

LA MITOLOGÍA CLÁSICA EN EL PRADO

VISITA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2011

IES PROFESOR HERNÁNDEZ PACHECO DE CÁCERES

LA MITOLOGÍA EN EL MUSEO DEL PRADO

Escultura de tema mitológico: Son 5 salas, 71, 72, 73, 75 y 47. Casi todas las obras proceden de Roma y son, por tanto, esculturas romanas, aunque muchas son copias de originales griegos. En el Renacimiento y el Barroco se retocaron y completaron las piezas incompletas; muchas piezas conservan estos retoques:

Venus del Delfín, Venus del Pomo, Ariadna, Dioniso.

Atenea Promacos, relieves con ménades, Diadúmeno, Atenea (varias), Sátiro en reposo, Leda.

Grupo de S. Ildefonso (¿Hipnos y Tánatos?, ¿Cástor y Pollux?).

Hipno, la Musa, Apolo, *Fauno del cabrito*, relieves de tema báquico, Eros en bronce, *Venus de Madrid*, Júpiter, Hércules...

PINTURA:

FRANCISCO DE GOYA (1746-1828) es considerado como el precursor de la pintura moderna.

 <p style="text-align: center;">Sala 67</p>	<p><i>Saturno devorando a un hijo:</i> El dios Saturno, hijo de la Tierra y del Cielo (Gea y Urano), devoraba a sus hijos a medida que nacían, para evitar que uno de ellos le arrebatara el trono. Se identifica con el dios griego Cronos, símbolo del tiempo que crea y devora los días. Es uno de los cuadros más trágicos y violentos de Goya. (Sala 67)</p>
 <p style="text-align: center;">Sala 67</p>	<p><i>Las Parcas (Atropo):</i> Las tres Parcas romanas se identificaron con las Moiras griegas. Cloto, Láquesis y Átropo rigen el destino humano y la duración de la vida. La Parca por excelencia es Átropo, que con una tijera corta el hilo de la vida. (Sala 67).</p>

Sala 36

La maja desnuda: Imagen de Venus desnuda, tendida sobre un diván de terciopelo verde con almohadas y colcha. La leyenda ha querido ver en la modelo a la duquesa de Alba, aunque también ha sido identificada con Pepita Tudó, amante de Godoy desde 1797.

VELÁZQUEZ

Diego Velázquez De Silva (1599-1660), que se movía en un ambiente cortesano y cosmopolita, que había viajado a Italia en dos ocasiones y que conocía perfectamente las colecciones reales, abundantes en pinturas del Renacimiento italiano, cultivó el género mitológico con cierta dedicación, siguiendo además encargos del rey Felipe IV.

Sala 15a

Las Hilanderas o La fábula de Aracne: Aracne era una tejedora muy hábil, pero presumió de tener mejor arte que la propia Atenea, diosa de las artes y de la guerra. La diosa se presentó a la joven bajo el aspecto de una anciana (en primer plano) y le aconsejó más modestia. Aracne también la despreció y Atenea se le presentó como diosa, con su casco, su lanza y su coraza (escena del fondo) y la retó a un duelo de bordado. Aracne (en el fondo, delante del tapiz) bordó una de las aventuras amorosas de Zeus (el raptó de Europa en el tapiz del fondo, copia del cuadro de Rubens). Atenea se enfadó por su osadía y por la gran calidad de su tapiz y la golpeó con la lanzadera, convirtiéndola en araña, condenada a tejer toda su vida.

Sala 15a

Mercurio y Argos: Argos era un gigante de cien ojos, al que Juno había encargado la vigilancia de Ío, una amante de su marido Júpiter a la que éste había convertido en ternera. Por orden de Júpiter, Mercurio con su flauta logra dormirlo y matarlo para liberarla. Juno convierte a Argos en pavo real y coloca en su cola los cien ojos. El pavo real es símbolo de Juno.

El Dios Marte: (Ares en Grecia) es dios de la guerra. En Roma era también dios de la vegetación, por eso se le dedica el mes de Marzo. Se le representa con casco y escudo.

Sala 11

La fragua de Vulcano: El dios Vulcano, mientras trabaja en su fragua ayudado por los Cíclopes, recibe la visita de Apolo (corona de laurel y sol), quien le comunica la noticia de que su esposa Venus le engaña con el dios Marte.

Sala 10

El triunfo de Baco o Los Borrachos: Baco (Dionisos en Grecia) es el dios del vino. Lleva corona de hojas de parra.

RUBENS Y ESCUELA

Rubens (1577-1640). Peter Paul Rubens fue uno de los grandes genios del Barroco y el más popular de la escuela flamenca. Su obra es enorme y trató muchos temas, entre ellos los de la mitología clásica. En su estilo destacan el color, el movimiento y el gusto por las formas gruesas, sobre todo de las mujeres.

El rey Felipe IV, gran aficionado a la caza, encargó al pintor flamenco todo un programa decorativo para La Torre de Parada, pabellón de caza situado en los montes del Pardo. El programa se realizó a base de temas mitológicos y cinegéticos.

BOCETOS de Rubens de temas mitológicos:

Rubens pintó personalmente algunos de los cuadros, pero la mayoría de ellos sólo fueron iniciados por él, que realizaba los bocetos y sus ayudantes -entre los que se contaban los mejores artistas del momento como Van Dyck, Jacob Jordaens...- ejecutaban los trabajos siguiendo las líneas principales marcadas por el maestro, sin perder éste nunca el control sobre el resultado final del producto, ya que siempre retocaba las obras de los ayudantes antes de darlas por finalizadas. Se conservan algunos de estos bocetos en la sala 29 del Museo del Prado, como:

Deucalión y Pirra: sólo ellos se salvaron del diluvio que Zeus envió contra los hombres como castigo por sus crímenes. Según el oráculo, de las piedras que lanzaban hacia atrás se repobló de nuevo el mundo.

- *La muerte de Jacinto:* Jacinto era un bello príncipe espartano amigo de Apolo. Murió al ser golpeado por un disco que lanzó Apolo y que desvió el viento del Oeste, celoso porque estaba enamorado del joven. De su sangre nació la flor que se llama así.

- **Atlas sosteniendo el mundo:** Atlas (o Atlante) era un gigante que participó en la lucha contra los dioses. Fue condenado por Zeus a sostener la bóveda del cielo. Su morada estaba en el extremo occidental. Perseo lo convirtió en piedra al enseñarle la cabeza de la Gorgona Medusa (Cadena montañosa en África septentrional).
- **El cíclope Polifemo:** Fue cegado por Ulises y sus compañeros.
- **Hércules y el can Cerbero:** uno de los Trabajos que Euristeo impuso a Hércules fue traer a la tierra a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la puerta de los infiernos. Euristeo se asustó tanto que mandó devolverlo a los Infiernos.
- **Apolo y la Serpiente Pitón:** El oráculo de Delfos estaba guardado por un dragón al que Apolo tuvo que vencer para adueñarse del oráculo. También es dios del sol, que suele representarse con la aureola de luz alrededor de su cabeza.
- **Céfalo y Procris:** Procris, temerosa de ser víctima de una infidelidad, siguió a su amado Céfalo hasta un claro del bosque, donde éste descansaba durante una cacería. Los celos de la joven la llevarán a la muerte, pues al confundirla con una presa, Céfalo disparó su arco contra ella.

	Sala 29		<p>Saturno devorando a un hijo: El dios Saturno, hijo de la Tierra y del Cielo (Gea y Urano), devoraba a sus hijos a medida que nacían. Se identifica con el dios griego Cronos, símbolo del tiempo que crea y devora los días.</p>
	Sala 29		<p>Las Tres Gracias: Aglaé, Eufrosina y Talía, hijas de Zeus, son divinidades de las alegrías y festejos. Generalmente forman parte del cortejo de la diosa Venus. Es uno de los grupos de divinidades más representados en la pintura.</p>
	Sala 29		<p>El Juicio de Paris: Mercurio entrega la manzana de oro ("la manzana de la discordia") a Paris y le muestra a las tres diosas que aspiran al título de la más bella: Minerva (lechuza, escudo y casco en el suelo), Venus (en el centro, con un cupido) y Juno (con corona y pavo real). La vencedora fue Venus (y se armó la de Troya).</p>
	Sala 29		<p>Diana y las Ninfas perseguidas por sátiros. Diana (Artemisa), hermana de Apolo, es una diosa virgen y cazadora e identificada con la luna. Las ninfas de su cortejo debían también permanecer vírgenes. Un <i>sátiro</i> es un extraño ser mitad hombre y mitad macho cabrío que vive en las selvas. Tenían la manía de perseguir a las ninfas del cortejo de Diana. Otros cuadros con este tema, como <i>Diana de caza</i>.</p>

	<p><i>Diana y Calisto:</i> Tiziano tiene en este museo un cuadro con el mismo título: Diana se sorprende de que Calisto, una de sus ninfas, se resista a desnudarse para ir al baño. Esta trataba de esconder su embarazo tras ser seducida por Zeus. En castigo por perder la virginidad, Calisto fue convertida en osa y más tarde situada en el cielo como constelación: es la Osa Mayor.</p>
	<p><i>Diana y sus ninfas cazando:</i> Diana, diosa de la caza, descansa con su corte de ninfas en un claro del bosque, cuando es atacada por un grupo de sátiros. A la izquierda los trofeos de la caza que habían logrado las ninfas y a la derecha una de ellas recostada de espaldas, uno de los desnudos más sensuales de la producción del artista. En segundo plano, a modo de friso corrido, en grupos de dos figuras, la lucha de las ninfas por zafarse del ataque de los faunos.</p>
	<p><i>Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes:</i> Aquiles había sido escondido por su madre entre mujeres en casa de Licomedes para evitar que lo llevaran a la guerra de Troya. Ulises, que quería contar con él para la lucha, le tendió una trampa e hizo que él mismo se descubriera porque, ante una variada mercancía, las mujeres cogieron los artículos femeninos y Aquiles (con vestido rojo de mujer) eligió las armas.</p>
	<p><i>El Nacimiento de la Vía Láctea</i> (Rubens y discípulos): Juno amamanta a Hércules (Heracles) y la leche derramada dibuja en el cielo la Vía Láctea (=camino de leche). A su lado Júpiter con el águila y los relámpagos. El carro de Juno va tirado por pavos reales, su animal simbólico.</p>
	<p><i>Mercurio y Argos</i> (Rubens y taller). El Museo del Prado conserva diez de los bocetos de Rubens. El Prado también conserva la mayor parte de los cuadros ejecutados a partir de los bocetos, entre ellos los catorce realizados por el propio Rubens o por su taller (los demás cuadros fueron pintados por otros artistas). Mercurio fue enviado por Júpiter para matar al pastor Argos y recuperar así a la ninfa Io, a la que convirtió en ternera para evitar los celos de su esposa Juno. Con su flauta, Mercurio adormece al pastor, que cierra sus múltiples ojos, antes de cortarle la cabeza.</p>
	<p><i>Ceres y Pan</i> (Rubens y Snyders): Ceres aparece tocada por un manojo de espigas, como diosa de la tierra y la agricultura. A su lado Pan, dios de los pastores y los rebaños, tiene una corona de hojas de roble. Ceres simboliza la naturaleza cultivada y Pan la naturaleza silvestre. Sobre su regazo el cuerno de la abundancia.</p> <p>Hay otras obras sobre esta diosa, como <i>Ceres y dos ninfas</i>.</p>

Sala 26a

El rapto de Proserpina: Proserpina (Perséfone) era hija de Júpiter y de Ceres (Deméter), diosa de la agricultura. Fue raptada por su tío Plutón (Hades), el dios de los Infiernos. Por decisión de Júpiter, Proserpina pasaba parte del año bajo tierra como reina de los Infiernos con su esposo, y la otra con su madre en la tierra. Símbolo del ciclo de las estaciones y la agricultura.

Sala 26a

Las bodas de Tetis y Peleo (Jordaens): Es el banquete en el que Eris (la Discordia) dejó la famosa manzana de oro (la "manzana de la discordia") con la inscripción "Para la más hermosa". Se la disputarán 3 diosas: Venus, Juno y Minerva. Paris ("Juicio de Paris") decide que sea para Venus.

Sala 29

El Rapto de Hipodamía (Rubens y Taller). Durante el banquete nupcial de Hipodamía y Piritoo, rey de los Lapitas, irrumpió Éurito, el más brutal de los centauros, con el ánimo de raptar a la novia. Teseo, amigo del rey, se lanzó a rescatarla y derrotó a las bestias. La historia se tenía ya en la Antigüedad como metáfora de la lucha entre la naturaleza animal y la naturaleza racional del hombre.

Sala 16b

Ninfas y Sátiros (Rubens). Este es uno de varios cuadros de Rubens que fueron transformados por el propio pintor años después de ser pintados (las huellas de la composición original y de los cambios realizados aún son visibles en algunas partes de la superficie del lienzo). Las ninfas personifican la fecundidad de la naturaleza. Su belleza despertaba el deseo de los sátiros, moradores de los bosques, cuya custodia les estaba asignada. El tema de ninfas y sátiros representa la exaltación del deseo como motor de la vida. La cornucopia repleta de frutos y el agua simbolizan la abundancia y la prosperidad de la naturaleza. Tras la muerte de Rubens, este cuadro fue adquirido a sus herederos para Felipe IV.

Sala 15a (Boceto en Sala 29)

El Rapto de Europa (Rubens). Según se relata en *Las Metamorfosis, libro I* de Ovidio, Júpiter, enamorado de la princesa Europa, se convierte en un toro blanco con el fin de raptarla. Sigilosamente se acerca a la playa donde ella jugaba con sus compañeras para atraerla y llevarla mar adentro hacia Creta. El cupido sobre un delfín, alude a la impaciencia del Amor, mientras los dos amorcillos que los acompañan con el arco y las flechas del amor anuncian el éxito del dios en la seducción.

TIZIANO y la pintura italiana de los siglos XIV-XVI.

Tiziano Vecellio Di Gregorio (hacia 1490-1576). Fue la figura más importante de la llamada escuela veneciana del Renacimiento en Italia. Él constituyó el núcleo fundamental de esta rica escuela pictórica. Trabajó en España para Felipe II.

 <p>Sala 44</p>	<p><i>Dánae recibiendo la lluvia de Oro:</i> Un oráculo había predicho al rey Acrisio que un nieto lo mataría. Por eso encerró a su única hija, Dánae, en una torre para que no pudiera tener descendencia. Zeus se transforma en lluvia de oro para seducir a Dánae. De la unión de Zeus y Dánae nacerá el héroe Perseo, que más tarde mataría a la Gorgona Medusa y (cosas del destino) a su abuelo.</p>
 <p>Sala 42</p>	<p><i>La Bacanal:</i> Los habitantes de la isla de Andros esperan con una fiesta la llegada de Baco, dios del vino. Estas fiestas del vino se denominan Bacanales. Las Bacantes son las jóvenes seguidoras de Baco.</p>
 <p>Sala 44</p>	<p><i>Venus y Adonis:</i> Adonis, amante de Venus, se dispone a salir con sus perros a la cacería en la que morirá. Venus, que sabe su destino, trata de retenerlo. Bajo un árbol reposa Cupido. Adonis muere atacado por un jabalí, debido a los celos de Marte. Venus hizo brotar de la roja sangre de su amado la flor de la anémona. También otro pintor italiano del Renacimiento, Veronés, tiene un cuadro con el mismo título.</p>
 <p>Sala 44</p>	<p><i>Venus recreándose en el amor y la música:</i> Venus (Afrodita) es la diosa del amor y la belleza.</p>
 <p>Sala 42</p>	<p><i>Ofrenda a Venus</i> (Tiziano): Multitud de amorcillos se reúnen para ofrecer frutos en ofrenda a la estatua de la diosa de la Belleza y del Amor, Venus, junto a dos ninfas situadas a la derecha de la escena. La composición deriva de uno de los sesenta y cuatro cuadros, vistos o imaginados, que Filóstrato (hacia 170-245) describe en sus <i>Imágenes</i> (<i>Imágenes</i> I, 6). Se trata del primer encargo de Tiziano para el "Camerino de alabastro" de Alfonso I de Este, recibiendo en abril de 1518 las instrucciones sobre el tema y, probablemente, el boceto de Fra Bartolommeo para su realización.</p>

Sala 27

Sísifo: Sísifo, rey de Corinto, sube la montaña cargando con una roca en cumplimiento a su castigo eterno impuesto por Plutón, dios de los infiernos. El Monarca había engañado a los dioses numerosas veces aprovechándose de su astucia llegando, incluso, a escapar de la propia Muerte. Plutón, como precaución para evitar su fuga una vez muerto le obligó a llevar una roca a la cima de una montaña que eternamente caía poco antes de alcanzar su destino.

Esta obra formaba junto a *Ticio* (P427), *Tántalo* e *Ixión* el conjunto conocido como los *Condenados* o *Furias*, encargado a Tiziano por María de Hungría (1505-1558), hermana de Carlos V (1500-1558). Fueron concebidas con un propósito moral, como advertencia para quienes osasen desafiar al Emperador.

Sala 27

Ticio: Ticio, gigante de la mitología clásica, es asesinado por Apolo y Diana por violar a su madre Latona (Leto). Como castigo, es condenado a los infiernos donde dos buitres devoraban su hígado, que se volvía a regenerar eternamente.

ZURBARÁN.

Pintó Zurbarán (1598-1664) para la Sala de Reinos del Buen Retiro una serie de 10 cuadros con temas referentes a episodios de la vida de Hércules. Sólo 6 hacen referencia a los 12 trabajos y 4 son ajenos a ellos. Se encuentran en las salas 9a y 26a.

Sala 9a

Lucha de Hércules con el león de Nemea: Uno de los primeros trabajos que el rey de Micenas, Euristeo, solicitó a Hércules fue exterminar al fiero león que assolaba la región de Nemea. Tras matarlo, abalanzándose sobre él y asfixiándolo con los brazos, Hércules lo despellejó y se vistió con su piel, utilizándola como talismán protector. Los trabajos de Hércules simbolizan tanto el valor del héroe, y con él, el del Rey y la monarquía, como el triunfo de la Virtud sobre el Mal y la Discordia. Formó parte de la serie de lienzos sobre los trabajos de Hércules que realizó Zurbarán para la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.

Sala 9a

Hércules lucha contra el toro de Creta: Por indicación de Euristeo, Hércules acabó con el toro de Creta, un peligroso animal de gran ferocidad que producía la desolación y la muerte. Al igual que en el resto de episodios en los que el héroe se enfrenta a bestias, esta escena puede interpretarse como una referencia mitológica a las batallas que los ejércitos de la Corona española mantuvieron contra sus enemigos europeos a lo largo del reinado de Felipe IV y cuya plasmación victoriosa se reflejaba en las paredes del Salón de Reinos. Formó parte de la serie de lienzos sobre los trabajos de Hércules que realizó Zurbarán para la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.

Sala 9a

Hércules y el Cancerbero: El último de los doce trabajos de Hércules tuvo lugar en el infierno. El acceso al mismo estaba custodiado por el Cancerbero, un terrorífico perro provisto de tres cabezas que permitía la entrada, pero no la salida, de quienes osaban traspasar la puerta del reino de la oscuridad. Para doblegar al fiero guardián, Hércules le amenazó con la clava o garrote hasta encadenarlo. Se establece aquí de nuevo la relación entre la fuerza y astucia desplegada por el semidiós y la manifestada por su descendiente, el rey de España. Formó parte de la serie de lienzos sobre los trabajos de Hércules que realizó Zurbarán para la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.

Sala 9a

Lucha de Hércules con la Hidra de Lerna: En esta ocasión Hércules se enfrenta a la Hidra, monstruo fabuloso de múltiples cabezas que encarnaba los males y los vicios. Su extinción exasperaba a los habitantes de la región pantanosa de Lerna, pues al seccionar cualquiera de sus testas, en lugar de provocar la muerte, el animal generaba una nueva. Con la ayuda de su astucia y de su sobrino lolao, que aparece a la derecha de la escena portando una tea encendida, el héroe acorraló a la alimaña y la destruyó por medio del fuego, enterrando luego sus cenizas.

Sala 26a

Hércules separa los montes Calpe y Abyla: Uno de los últimos trabajos encomendados a Hércules fue crear el estrecho de Gibraltar mediante la separación -o acercamiento, según algunos autores- de los montes Calpe y Abyla. A través de este acontecimiento, que manifiesta la estrecha vinculación del semidiós con España, se recuerda la elevación de las dos célebres columnas hercúleas con el lema Non plus ultra, divisa que Carlos V convertiría en el emblema imperial de los Austrias.

Sala 26a

Lucha de Hércules con el jabalí de Erimanto: Hércules domina y aniquila a una bestia que personifica el Mal, sometiéndola mediante la fuerza. Se trata de un jabalí de tamaño colosal que asolaba las tierras del monte Erimanto, en la Arcadia, donde atacaba los rebaños y atemorizaba a los pastores. Una vez muerta la fiera mediante golpes de maza, Hércules la transportará sobre su espalda hasta Micenas para satisfacer la curiosidad del rey Euristeo, como se ilustra en el ángulo superior derecho del lienzo.

Sala 26a

Hércules desvía el curso del río Alfeo: Cumpliendo el desafío que le hiciera Augias, rey de la Élide, Hércules desvió el curso del río Alfeo con el objetivo de adecentar las caballerizas de su palacio, las cuales, como nunca se habían limpiado, contaminaban la región e impedían el desarrollo de la ganadería. Se ha querido ver en esta historia una imagen del gobernante poderoso y victorioso que libera el país de sus males, simbolizados por el estiércol de los establos del rey de la Élide.

Sala 26a

Muerte de Hércules, abrasado por la túnica del centauro Neso: El suceso arranca cuando el héroe recibe de su esposa, Deyanira, una camisa envenenada que le había entregado el centauro Neso con el pretexto de que, utilizada por Hércules, convertiría en aborrecibles a sus ojos al resto de las mujeres. La túnica, que le provocó un intenso dolor al entrar en contacto con su piel, acabó por estallar en llamas, abrasándolo. Se insiste así en la cuestión de la legitimidad dinástica, que queda reforzada al evocar el ritual de la apoteosis a través del cual el semidiós, y en consecuencia el rey, alcanzarán la inmortalidad.

OTRAS OBRAS IMPRESCINDIBLES DEL MUSEO DEL PRADO

Sala 56a

El Jardín de las Delicias o La Pintura del Madroño (EL Bosco): En el tríptico abierto se incluyen tres escenas. La tabla izquierda está dedicada al Paraíso, con la creación de Eva y la Fuente de la Vida, mientras la derecha muestra el Infierno. La tabla central da nombre al conjunto, al representarse en un jardín las delicias o placeres de la vida. Entre Paraíso e Infierno, estas delicias no son sino alusiones al Pecado, que muestran a la humanidad entregada a los diversos placeres mundanos.

Obra de carácter moralizante, es una de las creaciones más enigmáticas, complejas y bellas de El Bosco, realizada en la última etapa de su vida.

Sala 8b

El Caballero de la Mano en el Pecho (EL Greco): Retrato de personaje desconocido, vestido con traje negro de cuello y puños de encaje y luciendo collar y espada, detalle que destaca su condición de caballero. Una de las obras maestras del Renacimiento español y una de las más divulgadas de la producción de El Greco.

Existen muy diversas interpretaciones entorno a la identidad del personaje y al significado del gesto, afirmando algunos que simboliza diferentes estados, como arrepentimiento o un juramento. Aunque existan dudas razonables, se ha llegado a identificar al caballero con Juan de Silva y Ribera, III marqués de Montemayor, alcalde del Alcázar de Toledo.

Sala 56b

La Anunciación (Fra Angelico): Retablo pintado para el convento de Santo Domingo en Fiesole, cerca de Florencia. La tabla central muestra bajo el pórtico la Anunciación del Arcángel Gabriel a María y, a su izquierda, la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. La condenación y salvación del hombre. En el banco o predela se narran escenas de la vida de la Virgen: Nacimiento de María y los Desposorios con San José, Visitación de María a su prima Santa Isabel, Nacimiento del Niño Jesús, la Presentación del Niño en el Templo y la Dormición de la Virgen con Cristo recogiendo su alma.

Fra Angelico, también conocido como Beato Angelico, dedicó su obra exclusivamente a los temas religiosos pues entendía el arte como un aspecto de la devoción religiosa.

Sala 32

La Familia de Carlos IV (Goya): Retrato de la familia del rey Carlos IV (1748-1819) realizado entre Aranjuez y Madrid en la primavera y verano de 1800, poco tiempo después de ser nombrado Goya primer pintor de cámara, en el que resalta la maestría del pintor para individualizar caracteres.

Destaca el cuidado en el diseño de los trajes, a la última moda, de las joyas, posiblemente creaciones del joyero de la corte Chopinot y de las condecoraciones, como la banda de la Orden de Carlos III, de la recién creada Orden de María Luisa, el Toisón de Oro y las cruces de la Inmaculada y de San Jenaro.

La armoniosa, clara y a un tiempo compleja composición, revela la maestría del artista. La sutil definición de los caracteres atestigua la capacidad del pintor para analizar al ser humano.

Sala 64

El 3 de mayo de 1808 o Los Fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío (Goya): Representación de los fusilamientos de patriotas de Madrid por el ejército de Napoleón, como represalia al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la ocupación francesa.

Los soldados franceses, de espaldas a la derecha de la composición, apuntan a los madrileños que han de morir. El dramatismo y la tensión de la escena quedan subrayados por el uso de la luz, que ilumina fuertemente a los héroes permitiendo diferenciar sus caracteres y actitudes en un detallado estudio psicológico de los personajes.

Esta obra fue realizada junto a su pareja, *El 2 de mayo de 1808 en Madrid: La lucha con los mamelucos*, a iniciativa del regente don Luis en 1814. Ambas pudieron servir para decorar un arco de triunfo durante la entrada de Fernando VII en su retorno a Madrid.

Sala 16

La Inmaculada Concepción del Escorial (Murillo): A diferencia de otras representaciones, la Inmaculada aparece con un aspecto muy juvenil, lo que concuerda con la tradición sevillana encarnada por Zurbarán, y con las recomendaciones sobre la representación de este tema expresadas por Francisco Pacheco en su *Arte de la pintura*. Se conocen varios dibujos preparatorios para esta obra, que dan fe del interés que se tomó el pintor para componerla. Debe su nombre a que aparece citada por primera vez en las Colecciones Reales en El Escorial en 1788.

Sala 56a

El Triunfo de la Muerte (Pieter Bruegel "El Viejo"): Obra moral que muestra el triunfo de la Muerte sobre las cosas mundanas, simbolizado a través de un gran ejército de esqueletos arrasando la Tierra. Al fondo aparece un paisaje yermo donde aún se desarrollan escenas de destrucción. En un primer plano, la Muerte al frente de sus ejércitos sobre un caballo rojizo, destruye el mundo de los vivos, quienes son conducidos a un enorme ataúd, sin esperanza de salvación. Todos los estamentos sociales están incluidos en la composición, sin que el poder o la devoción pueda salvarles. Algunos intentan luchar contra su funesto destino, otros se abandonan a su suerte. Sólo una pareja de amantes, en la parte inferior derecha, permanece ajena al futuro que ellos también han de padecer.

Sala 58

El Descendimiento (Roger Van Der Weigen): El gran maestro de Tournai centra la composición en la pasión que experimenta la Virgen ante el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Para traducirla en imágenes, el pintor escoge el momento en que José de Arimatea, Nicodemo y un ayudante sostienen en el aire el cuerpo de Jesús y María cae desmayada en el suelo sostenida por San Juan y una de las santas mujeres. La riqueza de sus materiales -el azul del manto de María es uno de los lapislázulis más puros empleados en la pintura flamenca de la época- y sus grandes dimensiones, con las figuras casi a escala natural, evidencian ya lo excepcional de la obra.

Sala 28

La Adoración de los Reyes Magos (Rubens): Cuando Rubens visitó Madrid en 1629 en misión diplomática, se encontró con este cuadro, que él mismo había realizado en 1609 para el Ayuntamiento de Amberes, y que había pasado a formar parte de la Colección Real. Su inquietud creativa le llevó a realizar cambios muy substanciales en la composición: añadió una franja en la parte alta de la escena y otra a la derecha, que incluía su propia efigie a caballo, con cadena de oro y espada. Con este autorretrato mostraba, mas que su condición de artista, su elevada situación social como caballero, con lo que justificaba así la posibilidad de que la rígida corte española le aceptara como diplomático en misión de paz.

Sala 27

Carlos V en la batalla de Mühlberg (Tiziano): Retrato ecuestre del emperador Carlos V (1500-1558) conmemorativo de la victoria en Mühlberg de las tropas imperiales sobre los protestantes. La aparente sencillez de la composición esconde una compleja simbología que muestra al Monarca en su doble condición de caballero cristiano y heredero de la tradición imperial romana. Ejemplo de ello es la lanza que sostiene el Emperador con su mano derecha y que siendo el símbolo del poder de los césares, también hace referencia al arma de San Jorge y a la lanza que portaba Longinos durante la Pasión de Cristo.

Sala 9a

Las Lanzas o La Rendición de Breda (Velázquez): Ambrosio Spínola, general genovés al mando de los tercios de Flandes, recibe del gobernador holandés, Justino de Nassau, las llaves de la ciudad de Breda, rendida tras un largo asedio. El hecho, acaecido el 5 de junio de 1625, se consideró en su momento un episodio clave de la larga guerra que mantuvieron los españoles para evitar la independencia holandesa. El cuadro es una excelente muestra del dominio de todos los recursos pictóricos por parte del autor: habilidad para introducir la atmósfera, la luz y el paisaje en sus lienzos, maestría retratística y conocimiento profundo de la perspectiva aérea.

Sala 12

Las Meninas o La Familia de Felipe IV (Velázquez): Retrato de la infanta Margarita, hija de Felipe IV (1605-1665), rodeada de su servicio o "familia" en una sala del Alcázar de Madrid. La obra sugiere la reivindicación de la nobleza de la pintura frente a las prácticas artesanales. Velázquez se autorretrata pintando el propio cuadro a la izquierda del lienzo, afirmando así la supremacía del arte de la pintura. La infanta Margarita (1651-1673), vestida de blanco, aparece rodeada en el centro de la composición por sus damas de compañía, las "meninas", María Agustina de Sarmiento e Isabel de Velasco, dos bufones de la corte, María Bárbola y Nicolasito Pertusato, y un perro mastín. Detrás de ella, aparecen conversando un guardadamas, la dueña Marcela de Ulloa, y, en la puerta, al aposentador José Nieto. Los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria (1634-1696), se reflejan en el espejo del fondo, dando lugar a un juego espacial de extraordinaria complejidad.