

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Pintura flamenca

- Esteban:** La invitación es a ir a una galería de arte para conocer una escuela específica de pintura, la pintura flamenca, Salvador. Pero te invito a que primero aclaremos un poco a qué refiere cuando hablamos de "flamenco".
- Salvador:** Bueno, en general cuando se habla de pintura flamenca se está hablando de la pintura que aparece en el norte de Europa, como consecuencia o influenciada por el Renacimiento del sur de Europa. La pintura flamenca es un poco el Renacimiento del norte e incluye a pintores del norte de Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda). En esa zona surgen una cantidad de pintores. Ellos nunca respetan las fronteras; es una zona de influencia. Es algo totalmente distinto a lo que pasó en el sur. Siempre me llama la atención que una cosa es el Mediterráneo y otra cosa es el Mar del Norte. Cuando uno está en el Mediterráneo hay un sol maravilloso que se prolonga y que llega a las ciudades, y que ilumina todas las cosas. Muchos dicen que los cielos del Renacimiento italiano tienen mucho que ver con ese clima, con ese sol, con ese cielo celeste. Siempre recuerdo los celestes de Fra Angélico, que son excepcionales; uno se para frente a un cuadro y no puede sacar los ojos de ese celeste maravilloso que vaya a saber cómo lo hacía. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Rafael, de la gente del sur que fue grandiosa, pero nos olvidamos que tuvieron también influencia en el norte, en un estilo totalmente distinto. Mientras que el Renacimiento buscaba la belleza como centro, en el norte había un sentido más didáctico de lo que se hacía. Por otro lado, son dos mundos distintos. Por ejemplo, los días en el sur tienen la división normal entre noche y día, que se equilibra en el calendario. En el norte es distinto: yo estaba en Holanda, eran las diez de la noche y recién empezaba a oscurecer.
- Esteban:** Sí, en el verano es muy típico eso.
- Salvador:** Sí, y a la mañana me despertaba y ya estaba el sol en su lugar porque había muy pocas horas de oscuridad. Como contrapartida, en el invierno hay una noche que llega hasta las doce del mediodía, se asoma un poco la luz, y vuelve a las tres de la tarde; una cosas así. Entonces es distinto el espíritu de esa gente, porque cuando hay sol toda la gente sale a la calle; el sol es una excepción. Y cuando hace frío, hace frío en serio, un frío que cala los huesos. En Holanda hasta el día de hoy se congelan todos los canales y la gente camina y patina sobre los canales. Quiere decir que es un frío tremendo el que tienen. Esto motiva que las casas tengan que ser más chiquitas para calentarlas.
- Esteban:** Eso es interesante porque los holandeses son gente grande, corpulenta viviendo en casas reducidas por el frío.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Salvador: Yo medí a ojo el frente de las casas, y en muchos casos tiene entre cinco y seis metros. Tienen habitaciones abajo, después un segundo piso y luego un tercero, porque se calienta abajo y el calor va subiendo hasta los dormitorios que están en el último piso. Tenemos que pensar que son casas que tienen 400 años, y es difícil calefaccionarlas. Yo estaba en una posada que tenía 400 años, chiquita, frente a los canales, y era impresionante porque todo era pequeño: las habitaciones, el lugar para desayunar. Pero estaba todo calefaccionado.

Esteban: Tenía una lógica.

Salvador: El problema que tenían esas casitas es notable: cuando el frente llega al final donde tienen que salir las dos alas, tienen una escalera por la que subían para sacar la nieve que se acumulaba. Todas las casas en Holanda tienen como una viga que sobresale, que se utilizaba para entrar los muebles por las ventanas porque por la puerta no pasaban. Tienen todas esas cosas que los hacen particulares a diferencia del Mediterráneo donde las casas son amplias y donde hay otro tipo de vida. A pesar de que los flamencos no se despegan del arte anterior, tienen una marcada predilección por los símbolos, por dejar algo. Matthias Grünewald decía que había pintado un sermón; esa fue su descripción de uno de sus cuadros. Miguel Ángel desde el sur los miraba y veía que llenaban tanto de símbolos, y él creía que se tenía que expresar una sola cosa por sí sola y bellamente, que una vez escribió: "La pintura de los Países Bajos intenta hacer tantas cosas bien, que ninguna hace bien". Es la visión de un hombre que está en otro punto de la estética, pero nos muestra la diferencia. Predomina el tamaño pequeño en los cuadros, porque si yo tengo que poner un cuadro que es demasiado grande no entra en el dormitorio o en el lugar común de la casa. Hay algo muy interesante: Johannes Vermeer que vivió en Delft prácticamente toda su vida, dejó más o menos 35 o 37 obras. La mayoría de ellas están situadas en el mismo lugar, en un ángulo de la casa donde hay una ventana. Cambia las vestimentas, cambia lo que está sobre la mesa, cambia lo que está colgado en la pared, pero siempre en el mismo lugar. Él trabajaba con la luz allí, pintaba ese lugar y demuestra que no se necesita salir mucho para mostrar genialidad. Otras de las cosas que tienen es que los temas que trataban eran temas cotidianos, de todos los días. Tal vez la gente recuerda una de una lechera que está llenando un recipiente con leche, con la típica gorra blanca de las mujeres holandesas. Ellos rescataban eso, que en el sur no se ve tanto, que no tiene tanta abundancia; se dedicaban más al pueblo. Los cuadros de Pieter Brueghel "el Viejo", que nació en 1525, son un reflejo de la vida campesina. Tiene uno que se llama justamente "Vida campesina". Uno lo mira y es una fiesta de bodas. Pero si se empieza a fraccionar el cuadro, a mirar pedacito por pedacito, personaje por personaje, puede contar cómo era una boda. Cuál era el tipo de música que tenían, cómo eran los bailes, para qué iban los padres con sus hijas a enseñarles a bailar. Todo eso sale porque la imagen nos va llevando a eso. Le enseñaban a sus chicos el baile folclórico, que es lo típico de la zona, y se ven todos los detalles: el hombre que se emborracha con otro en el bar, la pareja que se está besando a un costado porque son novios y se van al rincón para vivir eso, se ve al que tiene la gaita y está haciendo música, y toda esa descripción en un solo cuadro.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Brueghel también tiene otro cuadro que se llama "Los juegos de los niños". Uno puede mirar ese cuadro y ve una cantidad de chicos que están desparramados, como vistos desde el aire, desde una terraza alta, se ve a todos los chicos en una plaza. Uno puede ver en esa cantidad de chicos todos los juegos infantiles que tenemos hoy: saltar la soga, el rango, todos esos juegos que ya se jugaban en esa época. Yo le digo a las maestras que trabajan en escuela primaria, que miren ese cuadro y van a ver que en aquel tiempo (1559-1560) se ven todos los juegos infantiles que siguen existiendo hoy. Ese es un testimonio que en la pintura del sur no hay. En el norte sobre todo hay algunos que son tremendamente simbólicos en lo que hacen, como Jan van Eyck. Él era belga, murió en Brujas, es el fundador de la escuela flamenca, y tiene una serie de cuadros muy particulares donde da mensajes al que quiere verlos. Tiene un cuadro que está en la *National Gallery* de Londres, que es pequeño para todo lo que tiene (82 cm x 60 cm), y que se llama "El matrimonio Arnolfini". En 1434 los Arnolfini le encargan una pintura donde se vea su matrimonio.

Salvador: Hablamos de ese cuadro luego de la pausa, y entramos en el detalle de la pintura flamenca vista por Jan van Eyck. Volvemos en seguida.

PAUSA

Esteban: No se necesita un lienzo de grandes dimensiones para expresar todo un simbolismo que el pintor en su concentrado espacio nos ha dejado, como el que elegiste para desarrollar en esta parte del programa, Salvador. Contanos un poco más de este cuadro, "El matrimonio Arnolfini".

Salvador: Giovanni y Giovanna Arnolfini casados pidieron esa pintura que les servía como documento y libreta de casamiento, diríamos hoy; ese es el testimonio. Resumió lo que es el matrimonio al estilo de los pintores flamencos. Por ejemplo, el matrimonio está descalzo; tiene sus medias puestas pero no está calzado.

Esteban: Se ve el calzado a un lado de las personas.

Salvador: Sí, hay que fijarse bien porque está muy chiquito todo. Al costado está el calzado del hombre apuntando hacia afuera porque el hombre va a salir para trabajar; pero si uno ve al fondo, ve el calzado de la mujer apuntando hacia adentro, porque la mujer va a trabajar dentro de la casa. Esto quiere decir que ya en este símbolo está diciendo qué es lo que entiende por matrimonio. En el extremo de la cama (era normal en la época tener la cama en el lugar de recibimiento de la gente) hay una Santa Margarita, patrona de los buenos partos. El pintor está diciendo que desea que tengan una feliz descendencia. Si uno lo mira se da cuenta de que es una ceremonia privada, porque están solos. Pero resulta que atrás hay un espejo cóncavo, y en él se ven los testigos. Entre ellos aparece el pintor; él dice que estuvo en ese lugar. Quiere decir que es una ceremonia

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

privada pero a la vez pública, porque necesitamos testigos ante la sociedad. Es una ceremonia secular porque se hace ante el pueblo, pero al rededor del espejo se ve todo el vía crucis, y eso está hablando de la fe de ellos, y está diciendo que también hay algo sagrado en esto. Van a vivir en unidad, por eso se toman las manos. Pero si uno mira la mano derecha del esposo, ve que está levantada porque está juramentando su fidelidad, se está casando. Su mano izquierda está sosteniendo la mano de su esposa, porque eso es lo que él va a hacer, sostenerla a ella y ella va a poner su amor en él. Ese es el mensaje que el pintor está dando, que es lo que molestaba a Miguel Ángel, porque él decía "no puede ser que pongan todas esas cosas". Tienen esperanza: si uno mira la silueta de la mujer, tiene el vientre como quien está esperando un bebé. Pero no saquen conclusiones apresuradas: en primer lugar, es la moda de la época. En segundo lugar, lo pone así porque la pareja espera ser fértil. Fíjense que en el cuadro hay una ventana abierta por la que entra la luz, lo que quiere decir que es de día. Pero sobre ellos hay una araña luminaria que no tiene las velas puestas, salvo una que está encendida a pesar de que es de día. Esto simboliza que la presencia iluminadora de Dios tiene que estar presente todo el día allí, así que está puesta en ese lugar. Quiere decir que el ojo de Dios, su presencia y su calor, están por encima de ellos de día y de noche. Lo destaca poniendo una sola vela encendida, y destacando que es de día, para mostrar que tiene un valor simbólico; no está iluminando nada. Al costado de la ventana hay unas naranjas. Estas son y siguen siendo muy caras; un jugo de naranja es lo más caro que hay en el norte de Europa. Se les llamaba las "manzanas de Adán"; el fruto prohibido está allí esperando, es la amenaza que siempre está, están allí sin morder. El matrimonio tiene que cuidarse porque siempre está la tentación de morder nuevamente el fruto prohibido. Está diciendo "el matrimonio también puede fracasar y no hay que caer en la tentación". Todo un mensaje de lo que es la familia, lo que hay en ese cuadro. En la realidad el matrimonio acabó no teniendo hijos, Giovanni tuvo una amante, "se comió la naranja", y cuando él abandonó a su amante ella lo llevó ante un tribunal. Al margen de eso, ¿qué es lo que dice el pintor? Está diciendo que el matrimonio es una institución gozosa, seria, donde Dios está presente, que es tanto secular como pública, que no es un asunto que afecta solo a los cónyuges sino a todos los que están alrededor del matrimonio, a los que van a recibir al matrimonio como parte de ellos mismos, y además, que tienen que tener siempre la presencia de Dios y cuidarse de la presencia del mal que siempre está al acecho. Tienen esperanza pero también tienen peligros en la vida. La esperanza está en esos símbolos de que pueden ser fértiles y tener hijos; eso forma parte de la esperanza. Yo creo que este cuadro es lo que el cristiano piensa acerca del matrimonio, y lo que debe ser el matrimonio según Dios. Todo está allí en ese cuadro. Es pequeño, seguramente los Arnolfini lo tenían en el comedor de su casa; se nota en el cuadro que la habitación es pequeña. Van Eyck lo quiso dejar como testimonio de lo que debe ser un matrimonio cristiano. Es maravilloso verlo; yo tuve la oportunidad de verlo de cerca. Con Celia nos acordamos de ese día y sonreímos: habíamos visitado todo el museo, estábamos cansadísimos, y de pronto Celia me dice "en este museo está 'El matrimonio de los Arnolfini', vayamos a verlo". Así que con lo que nos quedaba de fuerza llegamos. No había nadie en el museo, había solamente

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

un guardia que se volvió loco con nosotros porque yo me acercaba demasiado al cuadro y creía que lo iba a tocar. Pero yo no iba a hacerlo; me estaba fijando en las pinceladas y los detalles que eran muy importantes para entender esa obra. Cuando uno la ve se da cuenta de que los pintores flamencos tenían sus grandes valores también. Así como los del sur tenían sus grandes valores en belleza, los del norte tenían también sus valores en que le daban contenido a las cosas a través de la simbología. Muchos reniegan de los símbolos, pero yo creo que entre los flamencos los símbolos fueron importantes, y sobre todo en este cuadro que habla de la familia. Porque la familia es el centro de la sociedad y necesita tener ciertas características para que la sociedad sea sana. Y si uno sigue todo lo que dice este cuadro simbólicamente, seguramente va a edificar una familia sana. Así que yo me saco el sombrero ante este pintor que está tan lejos en la historia pero tan cerca en el sentimiento de lo que debe ser una familia para que realmente pueda crecer feliz.