

AULADADES

LUCAS JORDÁN

EN EL PALACIO REAL DE
ARANJUEZ Y EN EL CASÓN
DEL BUEN RETIRO

Javier Blanco Planelles

CESARE RIPA

Perugia h. 1555-Roma 1622

Académico y escritor, autor de ***Iconologia overo Descrittione Dell'imagini Universali***

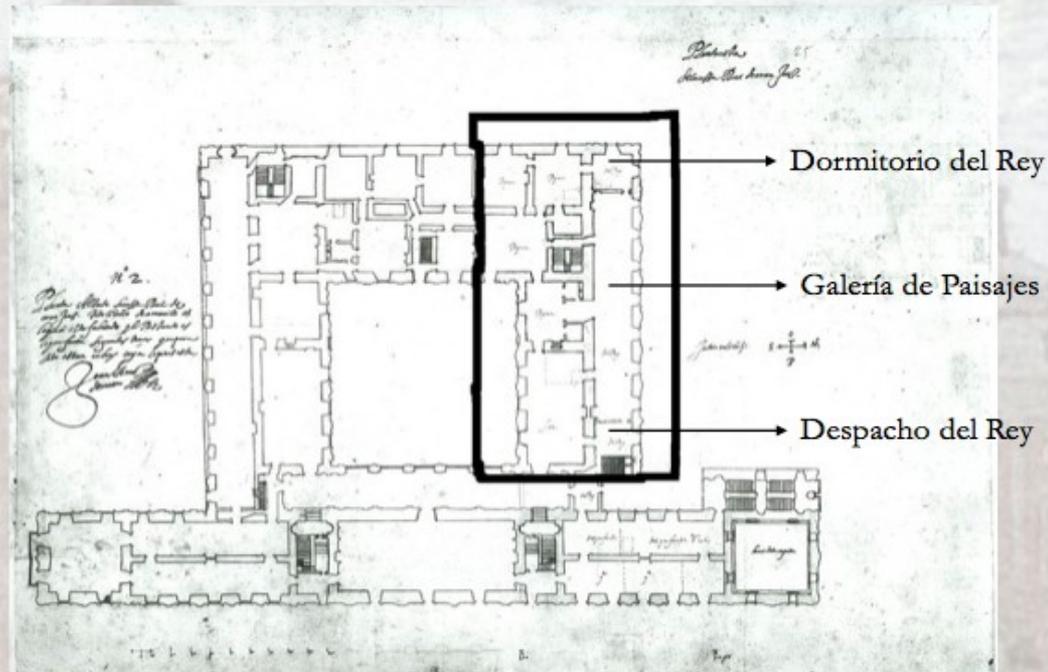
Roma 1593

Enciclopedia donde se describen en orden alfabético las personificaciones de conceptos abstractos, como Paz, Libertad. O Prudencia, caracterizado por atributos y colores simbólicos.

Todo un repertorio de figuras alegóricas, su influencia en la mayoría de las alegorías pintadas o esculpidas del siglo XVI

Desde la editio princeps de 1593 hasta la paduana de 1625, la Iconología se imprimió seis veces, lo que demuestra el gran éxito del texto primero en Italia y luego en toda Europa y sobre todo en Francia

Aranjuez

Juan Gómez de Mora, Proyecto para la planta principal del Palacio Real de Aranjuez, 1626

- Los monarcas de la Casa de Austria pasaban en Aranjuez unas cuantas semanas de la primavera, variables en duración y fechas según las circunstancias.
- Habitaban durante esas «jornadas» la mitad sur del palacio proyectado para Felipe II, la única que había llegado a construirse antes del advenimiento de los Borbones

PALACIO REAL DE ARANJUEZ

DESPACHO DEL REY

1694-1696

Sala descubierta en **1998** que había estado cubierta hasta entonces por un falso techo

Constituye **el espacio más importante que subsiste en un palacio real español del siglo XVII**, tanto por su calidad artística como por su carácter profano y su densidad iconográfica.

Integración de estucos de la época de Felipe IV con pinturas y óleos del reinado de Carlos II

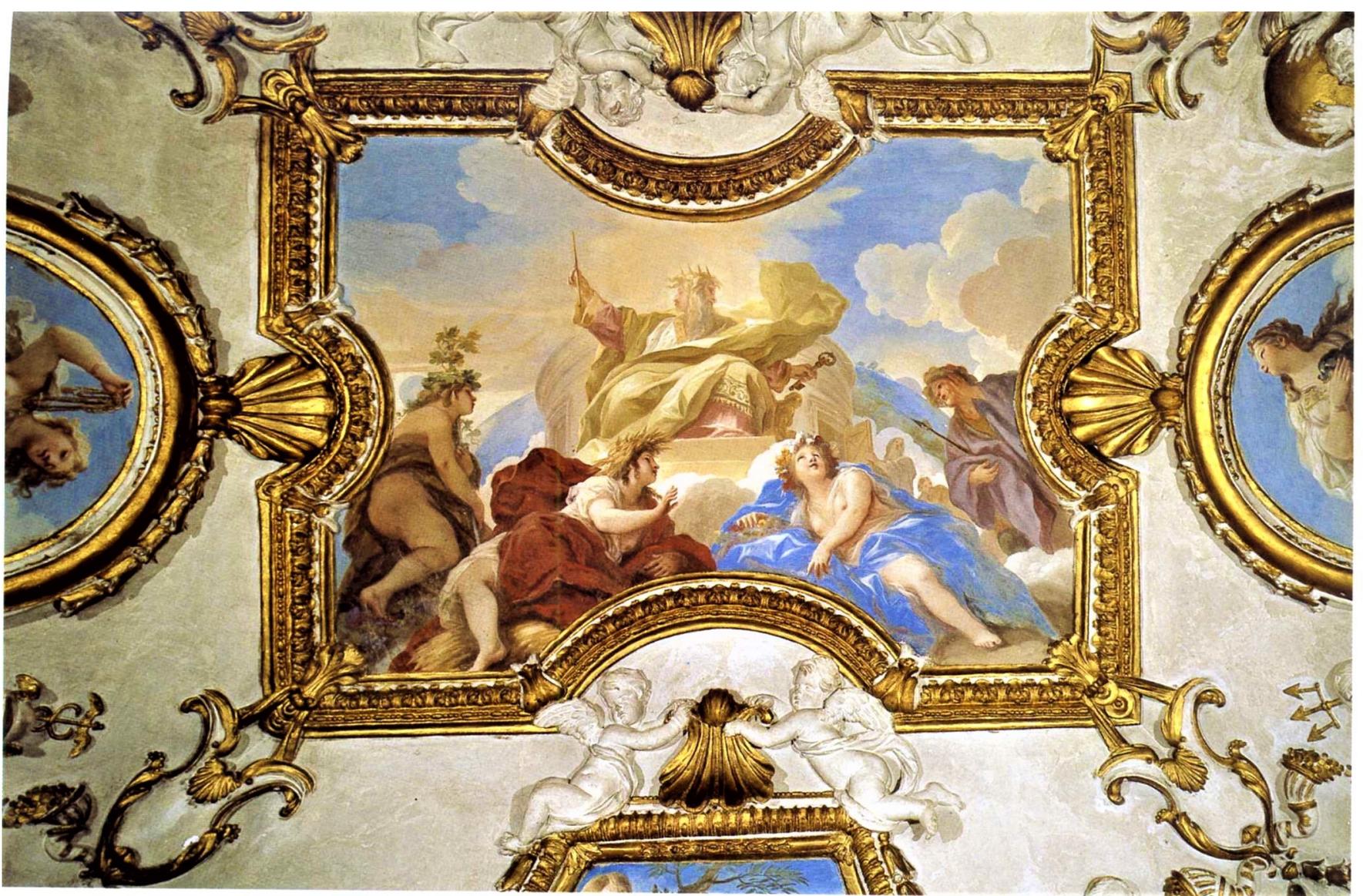
Giordano tuvo que adaptarse a respetar los estucos de Morelli con representaciones de putti y de personajes de la mitología_

- **Neptuno** – la extensión oceánica de la Monarquía.
- **Atlas** –pretensiones universales
- **Hércules** – símbolo habitual del monarca.
- **Mercurio**- protección del rey hacia el comercio.

Y de las virtudes cardinales

- **Justicia**- espada
- **Prudencia**- serpiente y espejo
- **Esperanza** – ancla
- **Caridad**

PALACIO REAL DE ARANJUEZ Despacho del Rey Carlos II

Esculturas en estuco atribuidas a **G. B. Morelli**, Carlos II como Jano atendido por las Cuatro Estaciones y cuatro medallas con representaciones de la Generosidad, la Humanidad, la Severidad y la Clemencia.

Carlos II como el dios romano **Jano bifronte** personificación de:

- **Sabiduría**, que se extiende por encima del tiempo –las cuatro estaciones- y conoce el pasado y el futuro.
- **Prudencia.**
- **Universalidad**
- **Paz**

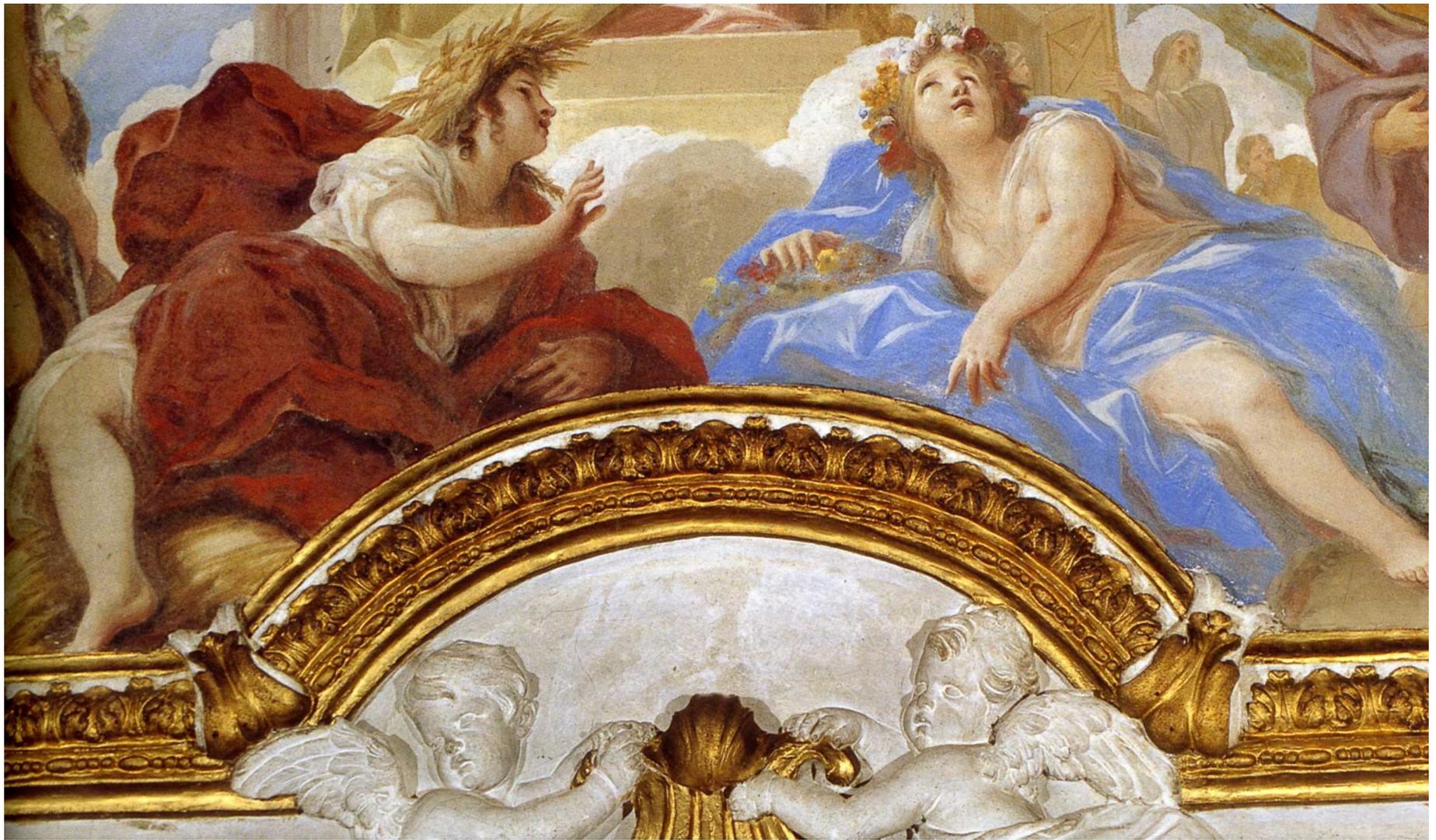
Toda una declaración de intenciones que advertía al Rey a compaginar honestidad, prudencia y discreción.

Los dos rostros de Jano significan que la Prudencia consiste en una cierta y verdadera cognición, mediante la cual se ordena y dirige cuanto se debe hacer, naciendo tanto de la atenta consideración de las cosas pasadas como de las futuras”

Ripa, Iconología

El Rey porta un báculo que señala el camino a seguir, el dios Jano una puerta, al fondo un templo con la puerta abierta

CERES –Verano- y **FLORA** -Primavera

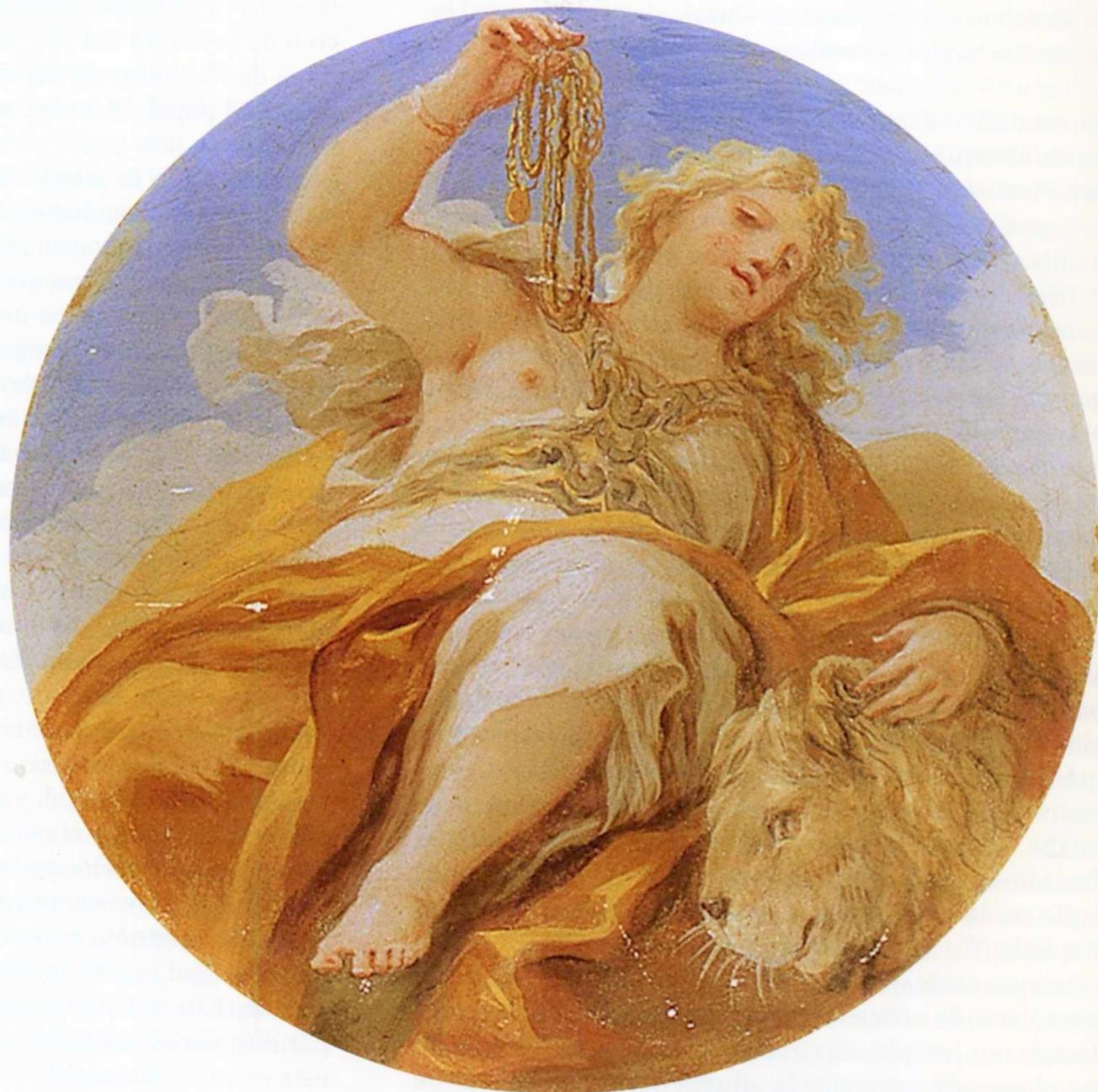

Giordano . La Generosidad que se apoya en un león y sostiene con la mano derecha unos collares y una medalla de oro.

G.B. Morelli: ornamentos de estuco

Hércules semidios identificado con la Monarquía Hispánica

Mercurio reflejando la protección que dispensa la Monarquía hacia el comercio

Luca Giordano. **La Generosidad**, costado sur de la bóveda del Despacho del Rey en el Palacio Real de Aranjuez

Giordano. La Humanidad. Lleva un perrito y es acompañada por un elefante según la Iconología de Ripa

G.B. Morelli. Decoraciones de estuco

- **Neptuno.** Alude a la extensión ultra oceánica de la Monarquía
- **Atlas.** Simboliza las pretensiones universales de la Monarquía y al rey católico como sostén del mundo cristiano

La Humanidad,
costado norte de
la bóveda del
Despacho antiguo
del Rey. Palacio
Real de Aranjuez.

El elefante macho
podría representar
la abundancia y la
prosperidad, pero
también la
temperancia y la
mesura por su
continencia
durante los dos
años que dura la
preñez de la
hembra .

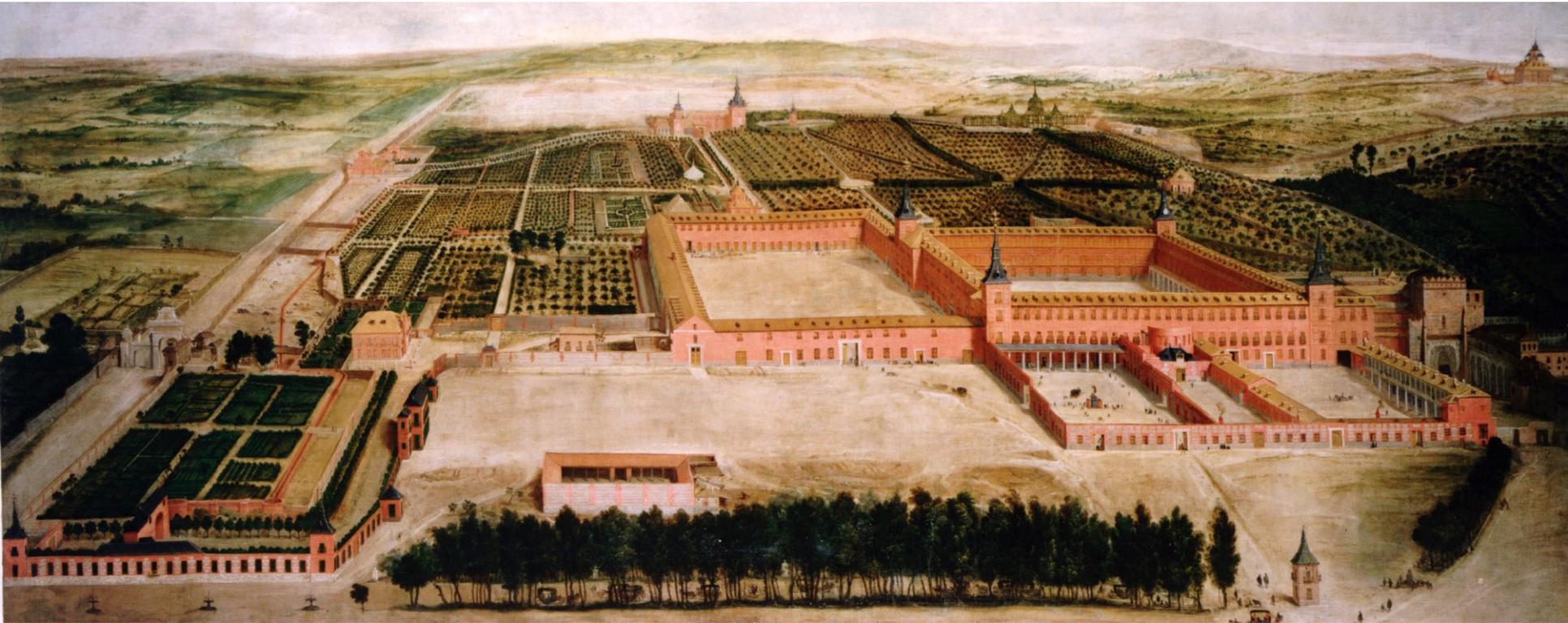
Giordano. La Clemencia. Con una flecha en la mano y en la otra una rama de olivo, bajo cuyos pies hay armas

G.B.Morelli. Las decoraciones de estuco representan:

La Esperanza virtud teologal que levanta su mirada y con una cruz-ancla símbolo de solidez, fidelidad. También es un símbolo críptico de los primeros cristianos.

La Caridad virtud teologal que representa el gozo, la paz, la misericordia y el desinterés. Suele acompañarse rodeada de niños a los que ailmenta.

Buen Retiro en 1637, atribuido a Jusepe Leonardo.

En 1629 había nacido el príncipe Baltasar Carlos que iba a ser jurado en el monasterio de San Jerónimo el Real.

Proyecto impulsado por el Conde-Duque de Olivares en 1630 .

Construcción por módulos típico de los Austrias.

Arquitectónicamente no destacaba, si sobresalía la decoración de sus interiores y sus colecciones de pintura.

Si en el Alcázar estaban todas las pinturas más prestigiosas, el Palacio del Buen Retiro se decora con maestros contemporáneos (Maíno, Pereda, Velázquez, Zurbarán, Giordano...)

SALÓN DE REINOS DEL PALACIO DEL BUEN RETIRO

La fachada del Buen Retiro en el cuadro de Antonio Joli.

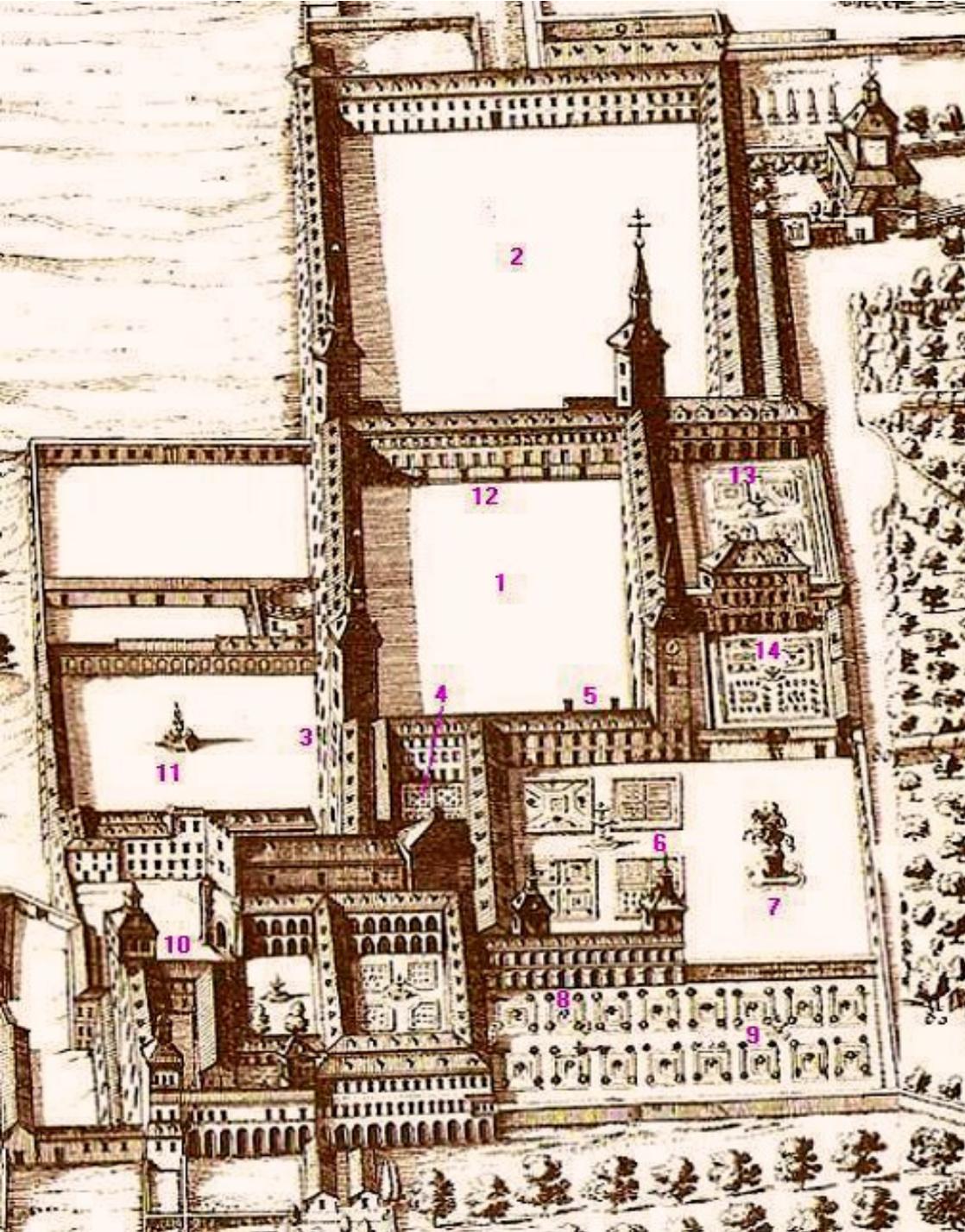

El Casón del Buen Retiro fue un espacio central del antiguo Palacio Real construido a principios del reinado de Felipe IV, único testimonio junto a su vecino Salón de Reinos que ha llegado hasta nosotros. El gran espacio de una sola planta alcanzó, durante el reinado del último Habsburgo, Carlos II, una señalada función representativa tal como nos indica el importante encargo, solicitado al pintor napolitano Luca Giordano

PALACIO DEL BUEN RETIRO

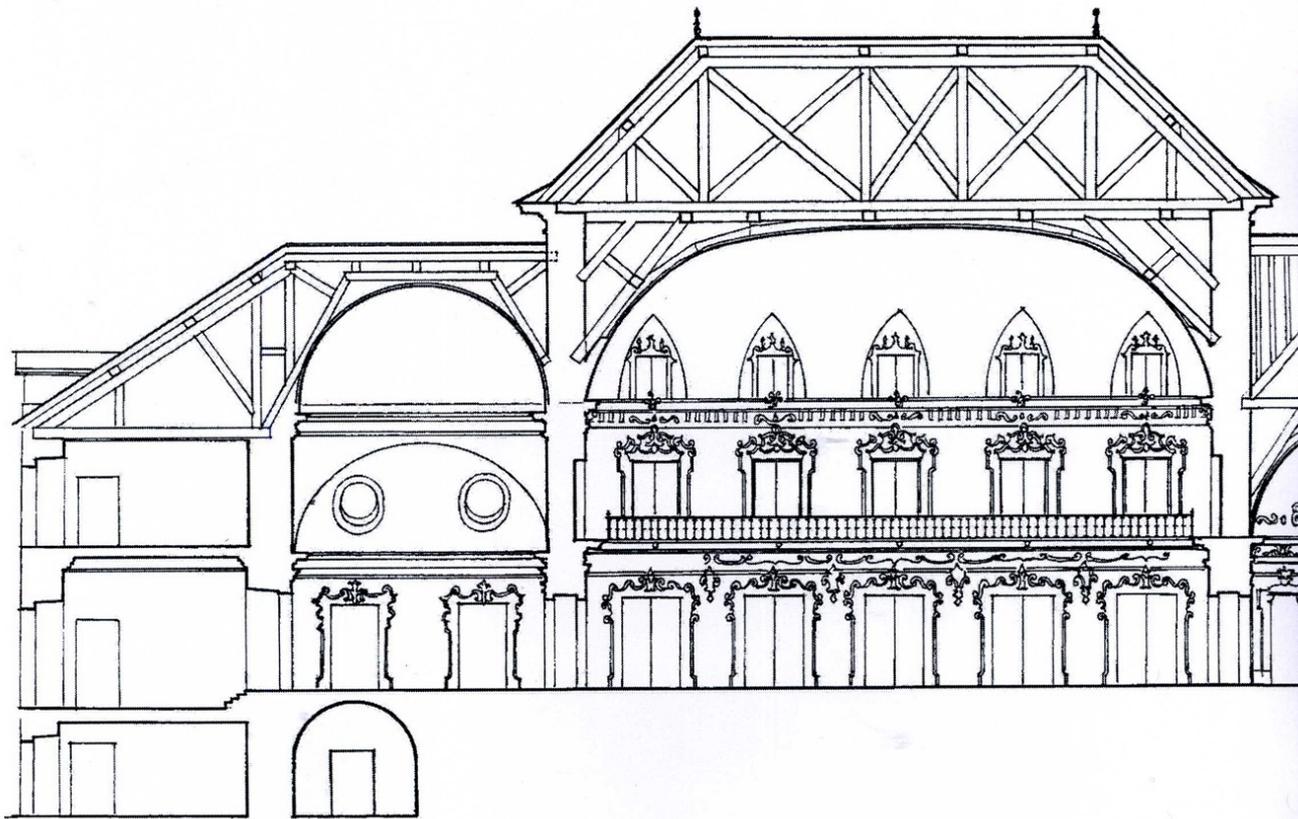
Mandado levantar por orden del Conde Duque, como residencia real, lugar de esparcimiento y de recepción pública y oficial de los monarcas.

Dentro de este conjunto, en la parte oriental, se levantó un pequeño edificio, encargado después de la inauguración del Palacio del Buen Retiro (1632) a Alonso Carbonell, aunque el remate final de las obras parece que se realizó en 1692.

DETALLE DEL PALACIO

PLANO
DE TEXEIRA DE 1656

SALÓN DE EMBAJADORES CASÓN DEL BUEN RETIRO

La bóveda ha sufrido graves desperfectos en momentos diversos de su historia, provocados por su frágil estructura de madera, por filtraciones de agua o por problemas estructurales del edificio.

BÓVEDA ENCAMONADA O FINGIDA .

Muy usada en el Barroco.

Es meramente decorativa, en cuya fábrica no intervienen sillares ni ladrillos, sino camones, o sea, armazones de madera revestidos de finos listones o cañas que, tras adoptar la forma convenida, se cubre de yeso el intradós y de lajas de pizarra u otro material la superficie del trasdós), produce el mismo efecto visual que la bóveda y la cúpula tradicionales. Falsa fábrica, por tanto, sin tensiones —ni las producen ni las soportan—.

El Casón del Buen Retiro ha tenido diferentes usos

:

1877 Museo Helénico, más conocido como de Reproducciones Artísticas, a cuya rehabilitación se debe la decimonónica y monumental fisonomía actual.

1970 Queda adscrito al Museo del Prado para alojar las colecciones del siglo XIX procedentes del desaparecido Museo de Arte Moderno.

1981 Se expuso por primera vez el "Guernica" a su llegada a España.

1886 FACHADA CASÓN DEL BUEN RETIRO (Fotografía de Laurent)

Tras el paso de una tormenta y ciclón a las 18:00 horas del día 12 de mayo Los efectos del tornado en el Casón del Buen Retiro fueron devastadores, quedando prácticamente destruido el edificio.

RICARDO GONZÁLEZ BOSCO (Burgos 1843-Madrid 1923)

- Arquitecto, arqueólogo, viajero, restaurador y magnífico dibujante
- Restaurador de Santa Cristina de Lena, de la Mezquita de Córdoba.
- 1871 Viaja a Oriente donde pudo conocer y dibujar algunos monumentos griegos como el Partenón y el Erecteión de la Acrópolis de Atenas y el bello monumento a Lisícrates que tanto había de influir en su obra futura.
- Realizó originales realizaciones como arquitecto:
  - **Palacio de Velázquez en el Retiro.**
  - **Palacio de Cristal**
  - **Escuela de Ingenieros de Minas**
  - **Ministerio de Fomento, (actual de Agricultura).**
  - **Panteón de la Duquesa de Sevillano en Guadalajara**
  - **Reconstrucción de la fachada de Poniente del Casón después del ciclón de 1886.**

CICLÓN EN MADRID 1886

“Pavoroso es el cuadro que ofrecen las calles y paseos desarbolados, los jardines públicos destruidos, los edificios quebrantados, las paredes hundidas, los carruajes volcados, los trenes fuera de los carriles, los postes y cobertizos por el aire, las comunicaciones interrumpidas por donde quiera... todo, en suma, violentado y descompuesto, desde los corpulentos árboles arrancados de sus raíces hasta las enormes cruces de bronce de las cúpulas dobladas como alambres. Pero más pavoroso es todavía y mas aflictivo y horrible el cuadro de los obreros aplastados bajo el muro, de los transeúntes estrellados contra los coches, de los niños magullados en el suelo, de las mujeres desenterradas de entre los escombros de los lavaderos... ” .

LA ÉPOCA 13 de mayo de 1886

Reconstrucción de la fachada occidental, del arquitecto **Ricardo Velázquez Bosco** que se asienta sobre un basamento ciego de granito con dos puertas extremas.

En el cuerpo alto, que es el principal, luce una solemne columnata jónica entre dos cuerpos cerrados con grandes ventanas.

1877 USO DEL CASON COMO MUSEO HELÉNICO O DE REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS.

1981 EL GUERNICA DE PICASSO EXPUESTO EN EL CASÓN DEL BUEN RETIRO

Carlos II encarga a Lucas Jordán la decoración de su techo, muros y estancias anejas.

Antonio Palomino, en *El Museo pictórico y escala óptica* (1715-1724), el primero en recoger este hecho que narra así:

«determinó Su Majestad, que se acabase aquella gran pieza del Retiro, que por haber estado informe hasta entonces, le llamaban El Casón; y ahora es el más célebre salón que tiene el monarca, y sirve para las funciones más regias, de embajadas y otras semejantes. Habilitado este salón, con todos los antecedentes necesarios de albañilería para poder pintar, mandó Su Majestad a Lucas Jordán que pintase al fresco: en cuya consecuencia se determinó ejecutar la idea y origen de la Sagrada Orden del Toisón», es decir, la historia de Jasón y los argonautas, en su viaje para hacerse con el toisón o vellocino de oro.

SALÓN DE REINOS DEL BUEN RETIRO
-reproducción virtual de los cuadros que tuvo-

SALÓN DE EMBAJADORES DEL CASÓN DEL BUEN RETIRO

Bóveda con la Apoteosis de la Monarquía Española

Hacia 1696-1697

Pintura al fresco, pintura al seco
(falso fresco) sobre revestimiento
mural de una bóveda
encamonada
14 x 21m. 294m²

Sala Luca Giordano

El fresco de la bóveda fue un
encargo, solicitado al pintor
napolitano Luca Giordano, de un
monumental programa
decorativo sobre la Majestad de
la Monarquía española que, sin
duda, se convirtió en una de las
obras más importantes realizadas
por el pintor en España.

Bóveda del antiguo Salón de Embajadores del palacio del Buen Retiro

Los restos que actualmente se conservan corresponden al Casón del Buen Retiro, donde se ubica la Biblioteca del Museo Nacional del Prado.

Bóveda como un cielo abierto, de luz brillante visible a través de una balaustrada fingida que recorre todo el perímetro del salón en las que se insertan los lunetos de las ventanas.

Programa de gran complejidad iconográfica con un mensaje de carácter político y de exaltación de la Monarquía Hispánica en unos momentos de incertidumbre ante el futuro de la sucesión de Carlos II.

CASA DE BORGOÑA

**Felipe III
El Bueno**
(1396-1467)

**Carlos el
Temerario**

María de Borgoña

**Maximiliano
de Habsburgo**

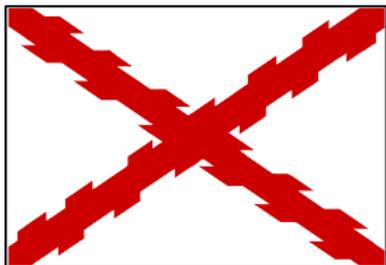
Felipe el Hermoso

Juana I de Castilla

CARLOS V

Flandes fue en el siglo XV uno de los puntales de la economía europea. Su proyección política iba en aumento cuando se vio interrumpida por la muerte de su soberano **Carlos el Temerario**, hijo de Felipe el Bueno, en 1477. El potencial comercial y la estratégica situación del ducado de Borgoña lo convirtieron en pieza codiciada por sus vecinos, aunque la nueva duquesa **María** resistió los embates de Francia y mantuvo la soberanía en Flandes. Tras su boda con el futuro emperador **Maximiliano de Austria**, Flandes se vinculó a los Habsburgo. La dinastía se implantaría en España a través del matrimonio del hijo de aquellos, **Felipe el Hermoso**, con **Juana de Castilla**.

EL TOISÓN SE CRISTIANIZA

- El obispo **Jean Germain de Châlons** (episcopado 1436-1461), primer canciller, diplomático al servicio de Felipe el Bueno , duque de Borgoña. Teólogo comprometido en la campaña anti musulmana, descontento con la alusión a un mito clásico –y, por tanto, pagano–, así que remitió al **episodio bíblico del juez y guerrero Gedeón** –cuyo nombre significa *“Destructor”, “Guerrero poderoso”*, en el que este juez israelita interpretó la voluntad divina a través del vellón de un cordero. Parecía más conveniente la historia de Gedeón que la de Jasón que era un pagano de discutible conducta, ladrón por robar el Vello de Oro y perjuro al repudiar a Medea para casarse con Creúsa, hija del rey Creonte de Corinto. Por ello fue necesario buscar un héroe vinculado a la tradición cristiana.

En el primer Capítulo de la Orden, (Lille 1431), el obispo de Nevers **Jean Germain**, canciller del Toisón de Oro, recordó a los presentes la historia de Gedeón del Antiguo Testamento (Jueces 6, 34-38).

Mediante dos pruebas nocturnas el Vellocino de Gedeón vaticinó la victoria del Pueblo de Dios sobre los Madianitas. Del mismo modo, al incorporarse a la emblemática de la Orden flamenco-borgoñona, el Toisón de Oro presagiaba la futura victoria del Duque sobre el Islam.

Se cristianizaba la orden y se aunaba la tradición clásica con la Antigüedad bíblica de una Europa que despedía la Edad Media y caminaba decidida hacia el Renacimiento.

Orden de la Casa de Borgoña, pero no es hereditaria ni transmisible entre las personas no pertenecientes a la dinastía.

Et commence le second livre de la Toison d'or
très excellent prince
et très vaillant en
puissance et vertu
et mon très redoub-
te seigneur monseigneur
Charles par la grace de Dieu duc
de bourgogne de lotrich et de ba-
bant de lembourg et de lixembour-
bourg. Comte de flandre. sei-
gneur de brabant. palatin

La Orden del Toisón de Oro

Fundada en Brujas por Felipe el Bueno el martes **10 de enero de 1430**, durante las fiestas celebradas con motivo de su matrimonio con la infanta Doña Isabel de Portugal, hija de los reyes portugueses Joao I de Avís y Felipa de Lancáster.

Con esto evitaba ingresar en la Orden de la Jarretera a la que había sido invitado y con ello evitaba jurar fidelidad al monarca inglés.

El objetivo de la Orden era luchar contra los musulmanes en los Santos Lugares. La orden estaba limitada a caballeros y monarcas católicos que se reunían de forma periódica.

Su objetivo principal era establecer alianzas, protegerse mutuamente y defender Europa del avance del Islam.

Los eslabones dobles en forma de “B” recuerdan a Borgoña.

En la mitología griega, el Vello de Oro es el vellón o zalea de un carnero de pelo dorado, que se mantenía en la Cólquide (Territorio de la actual Georgia).

El vello de oro es un símbolo de autoridad y realeza, también se identificaba con la ciudad de Brujas que contaba ya con una importante industria de lana.

Una condición para detentar este honor era ser hombre y católico, más tarde se admitieron a personas de otra confesión –**duque de Wellington**- y a partir de 1985 a mujeres –**Reina Beatriz de Holanda**-.

FRANCISCO DE GOYA. I DUQUE DE WELLINGTON. 1812 National Gallery, Londres

La insignia se compone de veintiséis eslabones, decorados con los pedernales –sílex- que el duque portaba en sus armas en alternancia con la “B” de Borgoña, y de ellos pende un carnero que también puede lucirse separadamente. La orden se consagró a **san Andrés**, patrón de la casa ducal de Borgoña, cuya cruz aparecía en su escudo de armas . El collar se compone de 26 eslabones y pedernales, despidiendo llamas y con una frase inscrita en latín, recogida del libro de los jueces, que reza: "hiere antes de que vea la llama". El Toisón de Oro es una orden de carácter dinástico y la han ostentado los jefes de las distintas Casas Reales que han existido a lo largo de toda la historia de España (Habsburgo, Borbón, Bonaparte, Saboya).

BARCELONA. CATEDRAL SILLERIA DEL TOISÓN DE ORO

1398 Pere Sanglada realizó una primera sillería del coro de la Catedral de Barcelona en madera de roble, para los canónigos de la catedral.

1483 El escultor **Michael Lochner** realizó las tallas de los dosesles en forma de altos pináculos que fueron acabados en 1497 por **Friederich Kassel**.

1519 Juan de Borgoña realizó los 64 paneles heráldicos en los sitiales, bajo la supervisión del rey de armas Thomas Isaac, cuando el rey Carlos I convocó la Asamblea en Barcelona

Relatos antiguos y medievales que Hércules había fijado el límite de sus victorias mediante dos columnas que erigió en Gades (Cádiz, España), pues más allá sólo existía un inmenso mar deshabitado.

Pero en 1516 **Carlos I** se convirtió en Rey de las Españas y en el dueño y señor de las Islas y Tierra Firme de la Mar Océana, superando el límite señalado por el héroe griego.

Luigi Marliano médico y humanista milanés ideó en 1516 la divisa de las Columnas de Hércules para el joven Monarca, que ahora superaba los límites marcados en la Antigüedad por el mítico antepasado de la Dinastía Borgoñona.

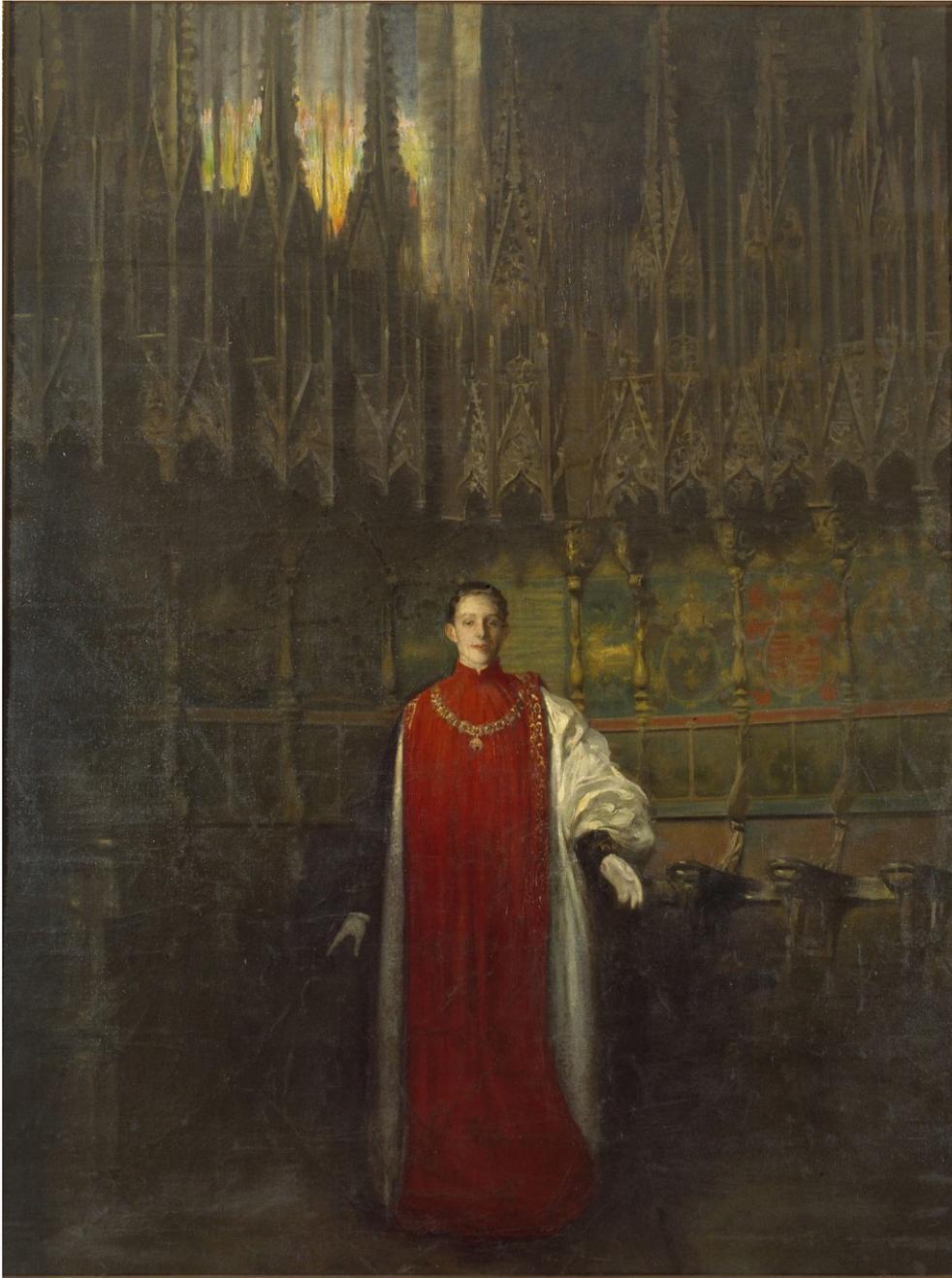
Esta nueva divisa, con su lema en francés **PLVS OVLTRE**, había aparecido por primera vez pintada en un respaldo del coro de la Iglesia de Santa Gúduda de Bruselas, durante el XVIII Capítulo del Toisón de Oro celebrado del 25 al 28 de octubre de 1516 bajo la presidencia del Soberano, el cual recompensó a Marliano con el Obispado de Tuy (Pontevedra)

Felipe II, rey de España

Siglo XVI. Óleo/ lienzo sobre tabla, 58 x 46 cm.
Museo del Prado. Depósito en otra institución

- **1599** Capítulo que la orden del Toisón en Gante .
- Felipe II antes de proceder a la solemne ceremonia de recepción de nuevos caballeros, el soberano aludió a la pujanza del luteranismo en Europa central y los Países Bajos y **propuso la modificación del artículo 46 de los estatutos.**
- La propuesta consistía en exigir a los caballeros miembros el juramento de **no permitir el ingreso a todo candidato que fuese sospechoso de herejía o simpatizante de alguna de ellas.** Así, la orden involucraba a sus integrantes en el combate contra la expansión de las doctrinas luteranas.

**Alfonso XIII con el hábito del Toisón de
Oro**

hacia 1908

Ramón Casas.

Palacio Real de Pedralbes, Barcelona
(Museo Nacional de Arte de Cataluña)

EL TOISÓN DE ORO Máxima distinción de la Monarquía Española.

Es una serie numerada. Condecoración personal y vitalicia propuesta por el Rey con el consentimiento del Consejo de Ministros (por Real Decreto que aparece en el BOE) . El Toisón de Oro también lo concede el Gobierno, en Consejo de Ministro, tiene que aprobarse por un Real Decreto. Una vez fallecida la persona distinguida, sus herederos han de devolver el collar a la Corona. El Rey Juan Carlos I lo ofreció en 23 ocasiones a otros monarcas reinantes y no reinantes o a personalidades destacadas como Adolfo Suárez , José María Pemán, Víctor García de la Concha, Javier Solana, Nicolás Sarkozy, entre otros.

Carlos II, como gran maestre de la orden del Toisón de Oro' (1677)

Óleo/lienzo 216 x 140 cm. Juan Carreño de Miranda.
MUSEO DEL PRADO

- Carlos II murió en 1700, cinco días antes de cumplir los 38 años y sin herederos, lo que motivó la guerra de Sucesión.
- El retrato realizado por Carreño proyecta una imagen de ostentosa vestimenta, símbolo del imperio que aún gobernaba, pero que contrasta con su vulnerabilidad física.
- La muerte sin sucesión de Carlos II provocara indirectamente la escisión de la orden, ya que tanto Felipe V de España, de la casa Borbón, como el emperador Carlos VI se adjudicaban la condición de jefes de la misma.
- 1725 Se llegó a un tratado que reconocía la autoridad del austríaco de forma vitalicia. Pero a su muerte en 1740, tanto los Habsburgo como los Borbones españoles se arrogaron la autoridad sobre la orden.

UNA FIESTA PARA LA VISTA

- La concepción de la bóveda responde a criterios propios de la pintura decorativa barroca en clave italiana-
- Espectacular por su planteamiento formal y cromático hasta convertirse en una verdadera fiesta para la vista
- Jordán supo dar a su obra el carácter y tono adecuados para aquél salón festivo, dentro de la gravedad exigida por la etiqueta de palacio.
- De alguna manera, aquella pintura que sobrevuela el salón, se convierte en un elemento sonoro permanente, pues formando y transformando el espacio físico con su imaginaria visión en perspectiva, tiene algo de timbre que permanece. La pintura aquí se troca en música.

Sala de lectura de la biblioteca del Museo del Prado en el Casón del Buen Retiro.

la sala se completa con un conjunto de once lienzos de temática muy variada y con un elemento indudablemente positivo, la altura a la que por necesidades funcionales del espacio están colgados los cuadros.

Esa altura, para poder salvar las librerías, ha proporcionado a los lienzos de gran formato una posición óptima para su visión, en perspectiva de *sotto in sù*.

El mensaje que se expresa es de poder, una exaltación de la monarquía durante el reinado de Carlos II que ocupa la bóveda central y un tema perimetral que lo complementa que es el de las edades del hombre.

- Las relaciones de Carlos II y su cuñado el Emperador Leopoldo que había firmado en 1677 el Tratado de Repartición de la Monarquía Española con Luis XIV.
- La reclamación por la Corona española de sus derechos sobre el ducado de Borgoña se mantiene hasta 1697.
- Una de las claves de interpretación del Casón es la reclamación de Borgoña y coincide con el año en que Lucas Jordán realiza el fresco del Casón.
- El principal protagonista del fresco del Casón es el Duque de Borgoña, con un deseo de recordar las glorias pasadas.
- Hay bastantes licencias mitológicas que tratan de legitimar a los Austrias españoles con el Toisón de Oro.

1897 SALON DE BAILE / SALON DE EMBAJADORES

Amalgama de figuras organizados en torno a un código de lectura relacionado con la época en la que se pinta. En octubre de 1696 Carlos II, sin descendencia, enfermo, firmaba su testamento y nombraba a **José Fernando de Baviera** era hijo de la archiduquesa M. Antonia de Habsburgo y Maximiliano de Baviera, nieto de la infanta **Margarita** (Emperatriz del S.I.R.Germánico por su matrimonio con Leopoldo I) y por tanto descendiente directo por línea femenina de **Felipe IV**. Con este gran fresco se trata de transmitir un mensaje a las potencias europeas. José Fernando era nieto de la Infanta Margarita que se había casado con el emperador Leopoldo.

Balaustrada fingida recorre todo el perímetro I. Sobre la cornisa las nueve musas (Erato se perdió en 1960), cobijadas entre los lunetos, sobre los cuales aparecen parejas de filósofos en grisalla, dispuestos por delante de una balaustrada fingida a la que se asoman personajes varios, alguno de los cuales de difícil identificación.

Un espacio altamente representativo donde recibir embajadores, donde todo gira alrededor de la idea y origen de la orden del Toisón de Oro en el que el protagonista es Felipe III el Bueno, Duque de Borgoña.

1439-1440 Se funda la orden del Toisón. Con motivo de su boda con Isabel de Portugal y pretendía la independencia de Borgoña

1998- 2008

Restauración del Casón del Buen Retiro, consolidación de sus estructuras e intervención en la bóveda de Luca Giordano.

La restauración llevada a cabo mientras se realizaban las obras de remodelación del edificio permite consolidar la pintura original que se conserva casi en un 80%.

Lo que ha permitido apreciar el virtuosismo en la ejecución de este artista napolitano.

El presupuesto de esta intervención supuso unos 33 millones de euros.

El gran valor de esta bóveda de Giordano, parece haber sido la razón de que el edificio del Casón se haya conservado mientras que los otros restos del complejo del Buen Retiro desaparecían con la construcción del barrio de los Jerónimos

El movimiento, la luz y el color hacen inconfundibles la verbosidad desbordante y esencialmente barroca propia del maestro napolitano. En la base del conjunto conservado, pues luego se dirá que sólo se conserva parte de lo ejecutado aquí por Jordán, se ven a las Musas entre los lunetas y acompañando a éstos, parejas de sabios o filósofos de la Antigüedad.

ICONOGRAFÍA

- El celaje en sí, tiene en los lados menores sus dos temas principales:
  - El origen de la orden del Toisón de Oro
  - El Poderío de la Monarquía Española.
- Entre uno y otro polo, escenas varias representando episodios distintos que hacen referencia a:
  - La Gigantomaquia
  - Los Argonautas
  - Los Reinos de la Casa de Austria
  - Los símbolos del Zodiaco
  - El Tiempo
  - Las Estaciones
  - Las Edades de la Humanidad (oro, plata, bronce y hierro)
  - La Paz
  - El Furor
  - La Guerra
  - Y otras muchas más alegorías matizadas una y otra vez, donde Hércules sobresale por su protagonismo.

El fingido apoyo arquitectónico es mínimo y prácticamente se reduce a una gran balaustrada por encima de los lunetos de la bóveda, donde teóricamente acabaría la arquitectura del edificio, para dejar ver más allá el celaje abierto y grandioso, poblado de numerosos grupos de figuras sobre densas nubes

Lucas Jordán, partiendo de la «Iconología» de Cesare Ripa, llevó al gran techo o bóveda del Casón un amplio repertorio de alegorías, que tienen como finalidad última la exaltación de la monarquía española que, paradójicamente conocía entonces su decisivo declive.

La Primavera y el Verano

Gigantomaquia es la lucha entre dioses y gigantes

Sol que alude a la Monarquía que ilumina el mundo

Olimpo en la cima Zeus-Jupiter y los dioses olímpicos, que deposita su confianza en el Rey de España

La Majestad de España con un león y manto de armiño y un tesoro

El dragón representa la herejía

Un soldado con la bandera de San Andrés

Felipe el Bueno (bisabuelo de Felipe el Hermoso) y **Hércules** o Jasón

Hércules y Anteo

Alegorías femeninas de los distintos reinos de la Monarquía Hispánica

Creciente de la Luna que contiene constelaciones en su forma astronómica y simbólica, son las constelaciones que se ven en España en primavera y verano

Cibeles símbolo de Madrid

Águila símbolo de Zeus o Júpiter y emblema de la Casa de Austria

Representación alegórica de España en una figura femenina que porta los cuatro cetos de sus reinos, sobre la que se sitúan sus virtudes. A sus pies los pueblos de diverso origen y religión, que se someten mansamente a su autoridad.

La Herejía (dragón) y **el Furor**, el **Poder Temporal** (león con cetro), los Reinos (armiños y coronas) y las Riquezas (joyas y objetos de oro y plata). A los lados la **Edad de Bronce** y la **Edad de Hierro** (guadaña)

Cibeles personaje tardío y exclusivo del panteón romano de origen oriental, representa la fertilidad y es fundamental en lo que son las leyendas madrileñas desde el siglo VI, o desde época celtíbera. Considerada fundadora de la ciudad. Montada en su carro y tirado por dos leones que no se miran entre sí son Atalanta e Hipómenes amantes castigados por la diosa. Cibeles lleva una llave en una de sus manos la izquierda es la llave de la ciudad siendo coronada a su vez por una figura alada a modo de Victoria con una corona torneada y alude a las últimas murallas perimetrales que tuvo Madrid que es la cerca de Felipe IV.

El enfrentamiento entre Hércules y Anteo que se corresponde con uno de los doce trabajos de Hércules para su primo el rey Euristeo. En el caso de Hercules y Anteo gigante de la mitología griega fundador de Tingis (Tánger) simboliza lo injusto en mitología por excelencia de hecho se utiliza para representar esta cuestión. Anteo mata y destruye por placer y además tiene un don que mientras esté en contacto con su madre la tierra mientras tenga los pies en el suelo es inmortal . Hércules siempre luchará contra él hasta que consigue levantarlo del suelo y una vez que lo ha despegado del suelo lo estrangula. Modo simbólico de mostrar a Hércules acabando con la injusticia en el mundo

La Gigantomaquia es la lucha entre los dioses y los gigantes porque estos construye una montaña de piedra para llegar al Olimpo y derrocar a los dioses, acabando así con el orden divino.

Los dioses llaman a algunos héroes con ellos empujan la montaña, con la montaña caen los gigantes que perecen y así los mismos no pueden acabar con ese orden divino era una alusión a aquellos que se levantasen contra el poder en cuanto que les podía ocurrir lo mismo que le ocurrieron a los gigantes cuando lo intentaron en su momento contra los dioses olímpicos.

La Edad de Bronce una mujer vestida de verde que lleva una lanza y un yelmo con cabeza de león es un símbolo de poder

Minerva hija del dios Zeus o Júpiter se reconoce por su aspecto militar y porque lleva un pectoral con la cabeza de la Gorgona

La Edad del Hierro. Una figura que luce armadura y lleva una guadaña que es un símbolo de la muerte y un yelmo con forma de cabeza de lobo es un animal negativo.

En la Edad de Hierro surgen las guerras crueles y el hombre se mata por ambición

Entrega del vellocino a Felipe el Bueno de manos de Hércules, origen mítico de la orden del Toisón de Oro. Con ello Giordano se permitió la licencia de sustituir al adúltero Jasón por Hércules, considerado tradicionalmente como el origen mítico de la Monarquía Hispánica.