

TIZIANO -1

PINTOR DE REYES,
REY DE PINTORES

Javier Blanco Planelles

“Tiziano con su inagotable poder de renovación es uno de esos genios universales que han penetrado los secretos de la naturaleza. Al revés de lo que ocurre con Leonardo o con Miguel Ángel, en él no se manifiesta ninguna angustia ante lo infinito. Es el pintor de la plenitud humana. Como ajeno a las grandes tristezas del alma, vivió al sol que dora la existencia de los seres nacidos para la alegría, a la luz de los elegidos de este mundo”.

Elie-Charles Flamand

Poeta francés 1928-2016

Tiziano Vecellio di Gregorio
(1477/1490 - V 1576),

Monumento a Tiziano Vecellio en su lugar
de origen Pieve di Cadore

“Las primeras [obras de Tiziano] están realizadas con una cierta finura y con diligencia increíble, para ser vistas de cerca y de lejos, y las últimas realizadas a golpes de pincel y a base de manchas, no pueden verse de cerca, pero de lejos parecen perfectas”

Giorgio Vasari

“Las cualidades pictóricas alcanzan en Tiziano el punto máximo; lo que pinta, pintado está: los ojos miran y se animan con el fuego de la vida. Vida y razón están presentes en cualquier parte”

Eugène Delacroix

“Esta suprema potestad [el manejo de los colores] le permitía desdeñar todas las reglas de la composición, contando con el color para restablecer la unidad que, aparentemente, había roto”.

Ernst H. Gombrich

Es la calle más bella que pueda haber en todo el mundo, la de mejores fábricas, y atraviesa esta ciudad

Philippe de Comynes (1447-h.1516) escritor,
historiador y embajador del rey de Francia en viaje por Italia
realiza en 1495 :

“Me llevaron por la gran calle que aquí llaman el Gran Canal es muy alto y por el pasan las galeras. Vi, cerca de las casas, naves de cuatrocientas toneladas o más. Es la calle más bella que pueda haber en todo el mundo, la de mejores fábricas, y atraviesa esta ciudad. Las casas son muy grandes y altas, y de buena piedra. Las antiguas están todas pintadas las demás tienen cien años y todas tienen la fachada de mármol blanco que les viene de Istria, que está a 100 millas de aquí y muchas tienen también, en la fachada, grandes piezas de pórfido y de serpentino. En su mayoría tienen por dentro dos estancias con techos dorados y ricas chimeneas labradas en mármol. Las armaduras de las camas de oro, y las mamparas contra el viento pintadas y doradas, y todo el interior muy bien amueblado. Es la ciudad más triunfante que jamás he visto”

Venecia construida en el interior de la Laguna Veneta, separada unos 4 kilómetros del continente y otros 2 del mar abierto. Su estructura urbana fue consolidándose a lo largo de los siglos sobre 118 pequeñas islas, separadas por 160 canales y unidas por más de 400 puentes. Leonardo Benévolo definió Venecia como un “trozo de laguna urbanizado

SAN MICHELE

GIUDECCA

SAN GIORGIO

PIEVI DI CADERE

CASA NATAL DE TIZIANO

CUALIDADES DE TIZIANO

Tiziano, Autorretrato

h. 1562 oleo/lienzo 96x75 cm.

Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie

- Adorador de la belleza
- Especialmente hábil en el uso del color
- Espléndido dibujante
- Uno de los grandes retratistas de todos los tiempos.
- Es el primero en tomar conciencia del paisaje en sí, que deja ser un escenario para las pasiones humanas y tienen autonomía por si mismo.
- Su estilo evoluciona del sereno clasicismo al cromatismo alegre y sereno de profundo naturalismo.
- Vigoroso ingenio e imaginación al plasmar los fantásticos mundos mitológicos.
- El manierismo miguelangelesco también dejó su huella en él:
  - Desnudos musculosos
  - Poses escultóricas
  - Movimientos de cuerpos sobre esquemas rotatorios
  - Juegos de contrastes
  - Composiciones multitudinarias

ENTIERRO DE CRISTO . Museo del Prado

PROPIEDAD DE FELIPE II

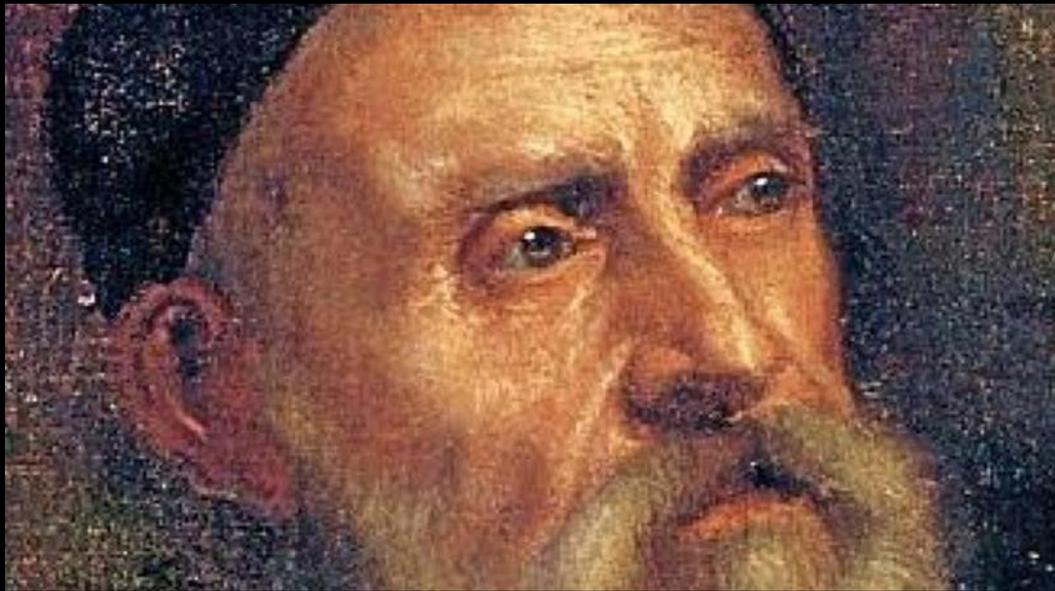
Obra maestra tardía de Tiziano, firmada por el maestro

PROPIEDAD DE SU SECRETARIO, ANTONIO PÉREZZ
Expropiada por Felipe II

Obra de taller, de menor calidad, aunque también firmada por Tiziano.

Su extraordinario interés por el dinero, el éxito internacional que generó una extraordinaria demanda exigió el concurso de ayudantes, también al tratarse de una época tardía a partir de 1568 un notable decaimiento de sus facultades físicas que hizo necesario el concurso de ayudantes. A veces copiando copias puntuales de los retratos mediante calco haciéndose varias versiones de un mismo cuadro

Tiziano como todos los pintores de la época tenían un amplio taller que participaba en labores mecánicas como la preparación de los lienzos o el molido de los colores.

El taller era una unidad compleja, el maestro no era el autor material, integral y exclusivo de todas sus realizaciones.

Las exigencias de las demandas conllevaba la existencia de un taller y la participación del maestro a veces era más intensa o a veces más limitada.

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

Oleo/ lienzo

690 x 360 cm

Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari.

Venecia

Influenciado por Mantegna y Bellini divide la obra en tres espacios:

- La superior con la imagen de Dios Padre
- La central con la Virgen María siendo ascendida por una gran corte de querubines;
- La inferior, donde los apóstoles contemplan el episodio.

Tiziano unifica las tres zonas con gran maestría, a través de diferentes elementos como :

- El color rojo que afecta a los tres espacios;
- La luz, al iluminar de igual manera la zona terrenal y la celestial, sin hacer variaciones entre ambas;
- Los gestos de las figuras, que ponen en contacto los diferentes planos - el brazo levantado del apóstol de espaldas, el querubín que aparece a su lado, la mirada hacia arriba de la Virgen o Dios Padre mirando hacia abajo -;
- la unidad compositiva, al recurrir a una pirámide para la zona terrenal y un círculo en la celestial, participando la Virgen en ambos mundos lo que indica su calidad de intercesora para el ser humano en su salvación.

En 1516, Tiziano recibió un encargo para la iglesia de los franciscanos de Santa Maria Gloriosa dei Frari en Venecia , que significó su consagración definitiva: La Asunción.

Terminada al cabo de dos años y con sus casi siete metros de altura, constituye su obra de mayor envergadura.

En este retablo, Tiziano prácticamente rompe con todo lo que había hecho anteriormente e inaugura su particular estilo.

De Giorgione sólo queda el manejo de los colores, pero la composición, formada por grandes masas armónicamente distribuidas, con personajes en diferentes actitudes y posiciones, incluso en difíciles escorzos que ayudan a captar el espacio y a apreciar la perspectiva, y el dinamismo que transmite escena, son elementos osados y renovadores que causaron impacto.

Las figuras empleadas por el maestro son de gran tamaño, destacando las posturas movidas que otorgan mayor veracidad. Tiziano recurre a una doble perspectiva de gran originalidad al contemplar desde arriba hacia abajo a los apóstoles y de abajo a arriba a la Virgen y Dios Padre.

Virgen con el Niño, entre San Antonio de Padua y San Roque, 1510 óleo /lienzo 92 x 133cm Museo del Prado. Pintado quizás para la Scuola di san Antonio en la Iglesia de san Rocco en Venecia, consagrada ese año, cuando más estrecha era su relación con Giorgione. se cree que la pintura se hizo para la Escuela de San Antonio en la iglesia de San Roco. Más tarde fue un regalo del duque de Medina de las Torres a Felipe IV. Estuvo en El Escorial hasta 1839 que fue trasladado al Museo del Prado.

El martirio de San Lorenzo

Monasterio de El Escorial 1564-1567

Óleo/lienzo 415 x 297,50 cm

- Encargo de Felipe II para El Escorial.
- Existen dos versiones al óleo sobre lienzo: una de 1558, conservada actualmente en la Iglesia de los Jesuitas de Venecia, y otra realizada una década después, que cuelga en el monasterio de El Escorial.
- De acuerdo a la iconografía habitual, la escena muestra al santo siendo quemado en la parrilla, en una escena dramática. Un verdugo le pincha con un bidente, mientras otro acarrea más leña para el fuego. El claroscuro plasma con acierto la ambientación nocturna, de la penumbra sólo rota por la luz de las llamas y antorchas.
- La rápida fama que la versión de los Jesuitas alcanzó llevó a Felipe II a encargar al artista una segunda versión para el altar mayor de la basílica de El Escorial.
- Pintada con algunas variantes unos diez años después y la envió al Monasterio en 1567, pero por sus tonalidades oscuras no lucía bien colgada a la altura prevista, y fue colocada en la llamada iglesia vieja o de prestado, donde continúa.

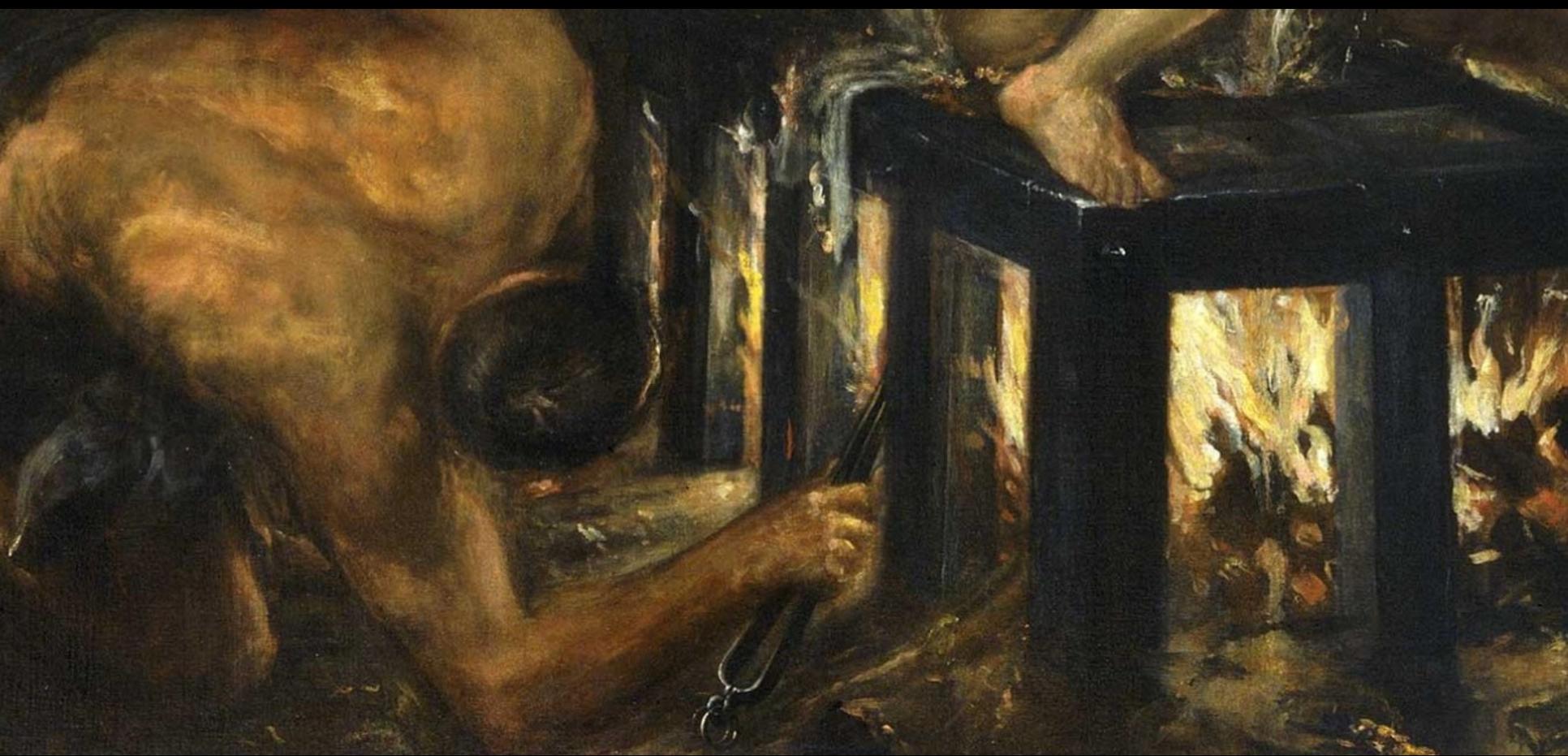
El Martirio llega a España en 1568, y a El Escorial en 1574, colocándose en el Altar de la Iglesia Vieja o de Prestado, donde permanece entre otras dos importantes obras de Tiziano la Adoración de los Magos (in situ) y el Entierro de Cristo, trasladado al Museo del Prado en 1819 .

Esta capilla fue la primera iglesia del recinto mientras se construía el Monasterio, se instaló bajo su presbiterio el primer panteón de la familia habsbúrgica española, hasta su traslado en 1586 a la bóveda de debajo del Altar Mayor de la Basílica. Además, a sus pies se situaba la primera habitación de Felipe II, mientras que por encima de ella se colocó un pequeño coro alto destinado para acoger a los frailes en sus oraciones por los difuntos dispuestos en la cabecera.

El San Lorenzo es seguramente una de las obras maestras de los últimos años de producción de Tiziano y el nocturno más impresionante de su producción, donde figuras y entorno parecen fundirse en una única luz crepuscular de un gran patetismo dramático.

Las figuras adquieren una extraordinaria fuerza expresiva, gracias al empleo de esa nueva técnica pictórica, que se hace cada vez más libre y suelta, a base de una factura absolutamente revolucionaria de ricos empastes, donde la luz se acababa mezclando con los colores de una manera inigualable en rápidos toques y ligeras veladuras.

Tiziano. detalle de los ángeles en El martirio de San Lorenzo. Segunda versión del tema para Felipe II de España, 1567. El Escorial.

Tiziano

“Pintor primero” de la Corona de España, "conde del Palacio Lateranense, del Consejo Áulico y del Consistorio", caballero de la Espuela de Oro, con espada, cadena y espuela de oro.

Rubens

Pintor de cámara del Duque de Mantua, de los archiduques en los Países Bajos. Gentilhombre de cámara de Isabel Clara Eugenia

Velázquez

Pintor del Rey, ujier de Cámara, veedor, aposentador de Palacio, académico de San Lucas (Roma), de la Congregación de los Virtuosos del Panteón (Roma), Caballero de Santiago

TIZIANO 1562

Museo Isabella Stewart Gardner,
Boston

RUBENS 1628 Museo del Prado

VELAZQUEZ . Las Hilanderas
(detalle) 1655-1660

La publicación en 1948 de un Inventario Real de 1664 reveló la existencia de un cuadro de Velázquez titulado *La fábula de Aracné*

Autorretrato

Hacia 1562.

Óleo /lienzo, 86 x 65 cm

Después de su estancia en Roma es cuando mostró mayor interés en propagar su imagen para asentar su posición en un contexto de fuerte rivalidad con Miguel Ángel.

Se identificaría con el que vio Vasari en 1566 en el taller del pintor, donde Tiziano se autorretrata con una apariencia acorde a su edad, que en 1562 rondaría entre 73 y 75 años .

Lo más llamativo del autorretrato del Prado es su tipología. A mediados del siglo XVI el retrato de perfil era inusual (Tiziano sólo lo empleó para individuos fallecidos: Francisco I y Sixto IV), el autorretrato de perfil era, por tanto, excepcional, en parte por la dificultad que entraña, al precisar de varios espejos o de un modelo para su realización. La elección no fue pues aleatoria y respondería a la asociación con la fama de esta tipología, derivada de la numismática romana y con la que Tiziano estaba familiarizado, pues así lo habían representado Leone Leoni en 1537 y Pastorino de Pastorini hacia 1546.

AUTORRETRATO
Oleo/lienzo 86 x 65 cm
Madrid, Museo del Prado

Tiziano, ya en su madurez quiso a fijar así su imagen para la posteridad, ignorando al espectador particular en beneficio de uno universal. Ello no es incompatible con el destino familiar del autorretrato, como sugiere que, cuatro años después de pintado, siguiera en poder de su autor.

Tiziano destacó su nobleza mediante la cadena de oro que lo acredita como caballero de la Espuela de Oro y su vestimenta negra -color recomendado para los caballeros por Baldassare Castiglione en *El cortesano*, libro II, 27 (1527-), pero al asir el pincel quiso dejar constancia de que debía su encumbramiento a su pericia como pintor.

El Autorretrato visualiza tanto la leyenda que acompañaba la medalla de Leoni: PICTOR ET EQUES, como las palabras de Vasari cuando lo visitó en 1566: *e lo trovò, anchorè vecchissimo fusse; con i penelli in mano a dipingere.*

La imagen que Tiziano proyectó de sí mismo en sus autorretratos no era casual. Al presentarse con larga barba, tocado con gorra y frente despejada, Tiziano se asimilaba a imágenes contemporáneas de intelectuales derivadas de cierta iconografía de Aristóteles muy popular en Italia desde finales del siglo XV. Como delata la medalla de Leoni, Tiziano había adoptado esta imagen desde al menos 1537, probablemente como consecuencia de su proximidad a círculos intelectuales desde la década precedente

Autorretrato

Desde finales de la década de 1540 en adelante, Tiziano creó varios autorretratos, y la obra que hoy cuelga en el Museo del Prado es uno de los dos autorretratos que el artista pintó que aún existen; el otro es una obra anterior que actualmente se exhibe en Berlín.

Se cree que el artista recurrió al autorretrato en su carrera posterior para hacer circular su imagen y establecerse como uno de los artistas más importantes del Alto Renacimiento y un hombre de gran nobleza, según sugiere la inclusión de su cadena de oro, y el pincel, que representa sus talentos artísticos.

Fue un artista cortesano atípico que no abandonó Venecia y se negaba a perder su libertad. Señaló el camino a otros artistas posteriores como Rubens que fue el primer propietario de este cuadro y que tampoco se instaló en Bruselas o en Madrid sino que mantuvo su taller en Amberes.

El pincel lo coge desde muy cerca es posible que ya tuviera parkinson.

Una de las obras más singulares del autoconocimiento de la Historia de la Pintura.

Realizado en una avanzada edad como una forma de dejar constancia de cuáles eran sus ideas estéticas, sociales y cuál era su lugar en la Pintura en la que él que era un personaje muy interesado en su posición social.

Da una nota de expresividad y alta conciencia de un pintor que está inmortalizando el Imperio, surge un individuo con la conciencia que su actividad artística es capaz de desempeñar un papel histórico relevante. Se muestra como pintor aparece con un pincel en la mano y como caballero -conde palatino y caballero de la Espuela de Oro- con una idea de posterioridad y de reivindicación de su oficio .

Los grandes pintores han podido en los cambios en la forma de entender la vida humana y la individualidad en la vida humana.

El pintor de corte cede su individualidad en favor del rey o del cortesano al que tiene que retratar

Alejandro ensalzó a Apelles, Apelles con su pincel ensalzó a Alejandro, Carlos V ensalzó a Tiziano, y el pintor ensalzó a Carlos V y a Felipe II.

TIZIANO PINTOR DE LA SERENÍSIMA REPÚBLICA DE VENECIA

Como pintor oficial de la República de Venecia, Tiziano fue el encargado de ejecutar las obras encomendadas por la Serenísima, entre ellas los retratos de los dogos. Mientras Tiziano ocupó el cargo se sucedieron al frente de la Serenísima diez dogos. El corto mandato de este dux (1554-1556, fecha de su muerte) estuvo marcado por la pacificación de los conflictos bélicos de la República y por una carestía de la vida que lo hizo bastante impopular.

Tiziano
Retrato del dux Francesco Venier
c.1554-1556 Óleo sobre lienzo

El dux Venier noo gozó de buena salud y necesitaba la ayuda de dos hombres para poder desplazarse. Astuto, estudioso y de sobrias costumbres.

El episodio registrado en la vista de la ventana, con un edificio ardiendo detrás de un velero, no ha podido identificarse.

Luce corno y manto ducal con rica abotonadura.