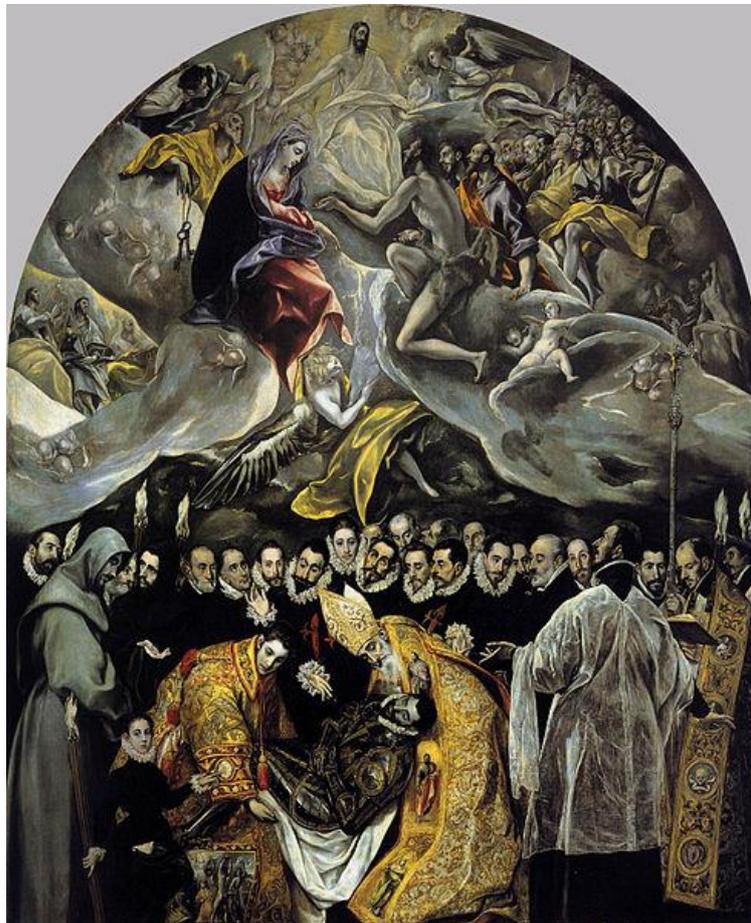

EL GRECO EN ESPAÑA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. POSTGRADO

ALUMNO: JOSÉ MANUEL ROKISKI LÓPEZ

UNIVERSITAT PER A MAJORS

	página
ÍNDICE	1
PRÓLOGO	2
BIOGRAFÍA	5
DESARROLLO	8
CAPÍTULO I. SUS COMIENZOS.	8
CAPÍTULO II. ESTANCIA EN VENECIA.	8
CAPÍTULO III. ESTANCIA EN ROMA.	9
CAPÍTULO IV. ESTANCIA EN ESPAÑA.	10
PRIMER PERIODO: DE 1576 A 1579.	11
SEGUNDO PERIODO: DE 1580 A 1585.	13
TERCER PERIODO: DE 1585 A 1595.	16
CUARTO PERIODO, LOS RETABLOS: DE 1596 A 1605.	21
ÚLTIMO PERIODO, ÉPOCA FINAL: DE 1605 A 1614	27
CONCLUSIONES.	29
BIBLIOGRAFÍA.	31
PÁGINAS WEB.	31
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS/PÁGINAS WEB.	32

PRÓLOGO

Mi contacto con la pintura en general, data del comienzo de la década de los 70 cuando residiendo en Madrid y a la edad de 18 años, comencé a visitar asiduamente el museo del Prado acompañado de un grupo de amigos con idénticos gustos. Igualmente, visitamos con frecuencia el museo Lázaro Galdiano.

Con posterioridad a esa época, me mantenido mi interés por la pintura contenida en los museos españoles con visitas asiduas al Palacio Real, a El Escorial, a La Granja de San Ildefonso, a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, a El Casón del Buen Retiro y otras pinacotecas.

MUSEO DEL PRADO. FRAY ANGELICO
LA ANUNCIACIÓN (HACIA 1426). TÉMPERA SOBRE TABLA. DIMENSIONES 195X195

La *pala del Prado* es uno de los tres retablos que realizó el pintor para la consagración de la iglesia de Santo Domingo de Fiérsole. Está formada por una bellísima *Anunciación* y cinco tablillas en la *presella*.

En el tema central, dentro de una *loggia* (pórtico) de arquitectura brunellesquiana aparece la escena en la que el ángel anuncia a María, envuelta en un impresionante manto azul, su próxima maternidad. La estancia al fondo modela los volúmenes. Una escena con la expulsión de Adán y Eva del paraíso aporta naturalidad al conjunto.

Toda la escena desprende un halo de espiritualidad, no exenta de humanidad. Sin duda una obra maestra.

En aquella época, me atención se dirigió a las obras de pintores tales como Fray Angélico, Rafael, Mantegna, Durero, Velázquez y Goya. Sin embargo, ninguno de ellos me transmitió ese interés difícil de explicar que te provoca la pintura del Greco.

Inicialmente fueron sus retratos los que captaron mi atención, ya que en ellos aprecié esa sobriedad que emanan sus personajes castellanos.

MUSEO DEL PRADO
UN CABALLERO ANCIANO (HACIA 1600). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 46X43

Al decir de Camón Aznar, pocos rostros en la pintura, reflejan tanta espiritualidad como la de este caballero toledano.

El expresión de sus ojos, la delgadez de sus mejillas y las arrugas en su frente nos hablan de una vida de desdichas y sufrimientos, a la vez que de su misticismo y ascetismo, forma de vida común en tiempos de Felipe II. Azorín nos habla de que el Hidalgo que acogió al Lazarillo de Tormes en la ciudad de Toledo, debió parecerse en mucho a este caballero castellano

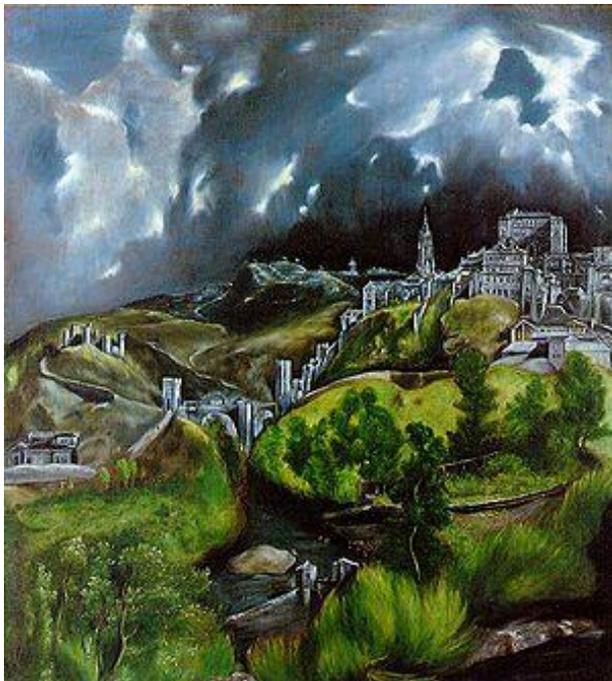
MUSEO DEL PRADO
LA SANTA FAZ (1586-1595). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 71X54

Santa Verónica ha enjuagado el rostro de Jesús en su camino al Calvario con un paño sobre el que queda marcado su rostro. La imagen denota la serenidad, a la vez que el dramatismo de la composición.

Con posterioridad a estos primeros contactos y sobretodo después de mi primera visita a la ciudad de Toledo comencé a documentarme y a estudiar, la obra de este humanista que a pesar de sus influencias bizantinas e italianas, plasmó los conceptos de la pintura española, tanto en su obra religiosa social y profana.

MUSEO DE EL PRADO
EPIMETEO (1600-1610). POLOCROMADO, TALLADO. DIMENSIONES 44X17X9

Una vez casado y asentado familiarmente, he realizado las visitas complementarias, y sobretodo a la ciudad de Toledo, donde se puede contemplar al Greco, en su verdadera dimensión de genio pictórico.

La obra del Greco, nunca deja de admirarme y sigue inquietándome, lo mismo que cuando hace más de medio siglo, la contemplé por vez primera con aquel grupo de amigos, que provistos de ediciones muy básicas sobre el contenido artístico del museo del Prado nos pasábamos las mañanas de los domingos en esa pinacoteca y que tanto supuso, por mi afición al arte.

MUSEO METROPOLITANO DE ARTE DE NUEVA YORK. (1604-1614).
VISTA DE TOLEDO O TOLEDO EN UNA TORMENTA (1604-1614).
ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 121X109

De estilo manierista con trazas de barroco, es uno de los primeros paisajes, que como tal, se encuentran en la cronología pictórica. Su cielo, preñado de nubes tormentosas, pudiera ser representativo de un prematuro expresionismo, sobresaliendo los contrastes de color.

BIOGRAFÍA

Doménikos Theotokópoulos nace en 1541 en la isla de Creta, concretamente en la población de Candía, según el propio Greco afirma en el proceso que la Inquisición de Toledo abre contra el griego Miguel Rizo, declarando ser "natural de la ciudad de Candía".

Así mismo se recoge en la carta de recomendación que el pintor Julio Clovio escribe al Cardenal Farnesio en noviembre de 1570 en relación con el "joven candiota".

La isla de Creta, desde el año 1204, era un protectorado de Venecia por lo que no es aventurado suponer que el Greco fuera de familia de funcionarios venecianos ya que su padre, Jorge, a morir ostentaba el cargo de recaudador de impuestos y su hermano, Manuso, el de aduanero.

Es en Candia donde inicia su formación artística en los talleres de iconos y en el taller del pintor Juan Gripiotis donde aprende las dos vías artísticas imperantes; la "alla greca" con claras influencias bizantinas y la "alla latina" según el modelo del renacimiento italiano.

En 1567 se traslada a Venecia aprendiendo en el taller de Ticiano el empleo de las técnicas renacentistas, a la vez que toma de los Bassanos el uso de la luz y contacta con la pintura de maestros tales como, Veronés, Pordenone o Tintoretto, por las que se siente influenciado sobretudo en el caso de éste último.

En 1570 fija su residencia en Roma donde contacta con el miniaturista Giulio Clovio que le introduce en el palacio del mecenas Alejandro Farnesio, lo que le permite estudiar las colecciones pictóricas del cardenal. Entre 1571 y 1575 entra en contacto con el español Luis de Castilla hijo del deán de la catedral de Toledo.

Se cree que entre 1576 y 1577 se trasladó a España, bien por la intersección de su amigo Fulvio Orsini bibliotecario del Palacio de Farnesio, bien buscando un medio de vida como habían hecho los artistas romanos Tibaldi o Zuccaño para ejercer como pintores en el Monasterio de El Escorial, o bien a instancias de su amigo Luis de Castilla. De lo que sí existe constancia documental, es que durante el último año vivió en Madrid, en compañía de Jerónima de las Cuevas que fue la compañera de su vida. En este periodo realiza una serie de obras la *Alegoría de la Liga Santa* y el *Martirio de San Mauricio*, para el rey Felipe II que no resultan de su agrado, por lo que decide trasladarse a la ciudad de Toledo. Esta ciudad que ha dejado de ser la capital de España en 1560, a decir de Camón Aznar "La Ciudad del Tajo se encuentra todavía en plena prosperidad cuando el pintor se instala en ella"

No se ha resuelto la relación afectiva con doña Jerónima, ya que no ha sido posible documentar su matrimonio con el maestro a pesar de los esfuerzos de investigación llevados a cabo por Francisco de Borja y otros eruditos.

En 1578 se encuentra afincado en la ciudad de Toledo, según su propia declaración de no abandonar esta población hasta haber acabado las pinturas encargadas para Santo Domingo el Antiguo. En este año nace su hijo Jorge Manuel que más tarde establecerá una relación íntima con la obra de su padre.

El Greco estableció su taller en el que fue palacio propiedad de los marqueses de Villena. Elaboró cuadros, proyecto retablos y trabajó en esculturas. En su taller trabajaron los pintores Francisco Preboste, Jorge Manuel, Luis Tristán, Pedro Orrente, Antón Pizarro, y Pedro López, al igual que los escultores Miguel González y Giraldo de Merlo y el grabador Diego de Astor.

Sus ayudantes Francisco Preboste, Jorge Manuel y Luis Tristán, este último reconocido como el único discípulo español del pintor, son responsables de parte de la obra atribuida al Greco.

Son amigos íntimos del pintor el famoso predicador Félix de Paravicino que le pone en contacto con el gran poeta cordobés Luis de Góngora, el ilustre helenista Antonio Covarrubias, el poeta Ercilla explorador de la Patagonia y Baltasar Gracián entre otros.

Durante su madurez, el pintor dispone de un carácter orgulloso de su valía, a la vez que es un gran artista, sabio y erudito, lo que le lleva a numerosos enfrentamientos con el Capítulo de la Catedral de Toledo, en la defensa de esos principios.

Igualmente ha desarrollado su faceta de hombre de una vasta cultura. En su biblioteca se pueden encontrar obras de clásicos tales como Homero, Eurípides, Demóstenes, Aristóteles y Esopo entre otros. También se encontraban autores italianos como Petrarca, Tasso y Ariosto. Tratados de filosofía, de arquitectura como los de Vitruvio y Vignola.

Sus últimos años, en parte por su imposibilidad física, en parte por el abandono de su taller debido a sus investigaciones sobre trabajos de orfebrería y bordados, pierde gran parte de su clientela y a su muerte acaecida, tras una larga enfermedad a los 73 años de edad, el 7 de abril de 1614, el inventario de sus bienes revela una situación financiera cercana a la indigencia.

En su partida de defunción que se encuentra en la parroquia de Santo Tomé, se recoge *"en siete del falescio Dominico Greco no hizo/ testamento. Recibió los sacramentos. Enterrose en / Santo Domingo el Antiguo, dio velas"*

Su hijo Jorge Manuel, que había dispuesto en 1612 un panteón en una capilla adornada con la *Adoración de los Pastores* en Santo Domingo el Antiguo. En 1618 por desavenencias con las religiosas, Jorge Manuel traslada el féretro a la iglesia del monasterio de San Torcuato. Al desaparecer el monasterio, se perdieron los restos del pintor.

Se dice que la crisis paulatina que sufría la ciudad de Toledo, fue pareja a la que experimentó su más afamado artista.

MUSEO DEL PRADO
ADORACIÓN DE LOS PASTORES (1612-1614). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 319X180

Corresponde al retablo que presidirá la cripta, para el Greco y su hijo Jorge Manuel, en el convento de las Dominicas de Toledo, Santo Domingo el Antiguo. La luz que emana del recién nacido estalla por toda la escena y juntamente con el uso de diversos colores, verdes, amarillos, azules y jades, se modulan los espacios y hasta los más mínimos detalles de los personajes. Una obra maestra que sin embargo, por no poder pagar los derechos de sepultura, no acompañó a sus restos mortales. Se considera que la sepultura del maestro es la ciudad entera de Toledo y creemos, que al fin y a la postre, el retablo preside sus restos.

DESARROLLO

CAPÍTULO I. SUS COMIENZOS.-

Aunque no se conserva ninguna obra de su formación cretense, podemos afirmar que el arte bizantino influyó más que la pintura occidental en este periodo inicial, donde debió trabajar en la pintura de iconos. Este bizantinismo, le acompañó en su edad madura, quedando reflejada, su influencia, en sus repetidos *Velos de la Verónica* (como el pintado para Santo Domingo el antiguo de Toledo, hacia 1577) o su busto de la Virgen (Estrasburgo y el Prado, hacia el año 1600).

Por esta época existe un flujo de pintores cretenses hacia la metrópoli veneciana, donde se especializan como "*madonneri*" o pintores de Madonas bizantinas y que eran muy apreciadas por los venecianos, lo que explica que el Greco quisiera iniciar su aprendizaje con los grandes pintores venecianos, desplazándose a esta ciudad hacia 1560, si bien un documento publicado por Mertzios en 1961 demuestra que se encontraba en Candía en 1566, donde ya ostentaba el título de "*sgourafos*" (maestro pintor).

CAPÍTULO II. ESTANCIA EN VENECIA.-

Llegado a la ciudad de Venecia, el Greco se incorpora a la amplia colonia griega agrupada alrededor de la iglesia patronal de San Jorge de los Griegos y cercana al Gran Palacio Ducal centro político y artístico de la gran ciudad y donde, desde 1562 estaba trabajando Veronés al igual que lo había hecho el gran Tiziano y posteriormente Tintoretto. Es seguro que el pintor cretense aprendió de sus obras y de forma directa de Tiziano, tal y como podemos comprobar en la carta que Julio Clovio dirige al cardenal Farnesio en 1570 recomendándole a "*un joven candiota discípulo de Tiziano*" y en la que escribió el propio Tiziano a Felipe II en 1567 hablándole de un joven pintor extranjero.

De su obra en este periodo inicial entre 1561 y 1565 y de su contacto con los grandes maestros italianos, podemos destacar sus obras la *Glorificación de un Dux* y la *Huida a Egipto*, en los que la influencia de Jacopo Massano es tan evidente que no es inverosímil su presencia en el taller del pintor y del que copió y aprendió su naturalismo.

En el periodo central de su estancia veneciana es patente la influencia de Tintoretto a la hora de agrupar personajes dándole vida independiente a cada uno de ellos, lo que nos lleva a pensar que frecuentaba su taller. De este periodo que se sitúa entre 1565 y 1566 destacamos la *Adoración de los Magos y Cristo expulsando a los mercaderes*.

Entre los años 1567 y 1569, es el gran Tiziano el que galvaniza su forma de pintar. Adquiere de él la pincelada compacta, abandonando las, hasta ahora, desordenadas e independientes que encontrábamos en su obra. Esta

influencia le lleva a un retroceso en el dramatismo de sus figuras, a la vez que a una cierta pérdida en la luminosidad de sus colores. Cabe destacar de este periodo la *Anunciación* y la *Adoración de los pastores*. Una de sus varias variaciones sobre la *Adoración de los Magos*, que se puede contemplar en el madrileño museo Lázaro Galdiano, está considerada como uno de las más bellos trabajos de esta época.

MUSEO LÁZARO GALDIANO
LA ADORACIÓN DE LOS REYES O EPIFANÍA (1568-1569). ÓLEO SOBRE TABLA.
DIMENSIONES 72X64,5

CAPÍTULO III. ESTANCIA EN ROMA.-

Alrededor del año 1560, Venecia ha dejado su supremacía en el arte pictórico a la ciudad de Roma, por lo que el Greco, en su afán de aprender las técnicas más avanzadas y aplicarlas a su pintura, se desplaza a la capital del mundo artístico. Parma, Florencia y Siena, son paradas obligadas en las que conecta con la pintura de Correggio, Broncino Beccafumi. El estilo que se empieza a conocer como "*manierismo*" es el imperante en detrimento del "*naturalismo*" atmosférico veneciano.

Admira profundamente a Miguel Ángel, sobretodo en su faceta escultórica, si bien, ante la petición de San Pío V para cubrir la desnudez de algunas figuras del *Juicio Final* de la *Capilla Sixtina*, en caso de su destrucción, se ofrece a rehacerlos con "*honesta et decenza*" y con no inferior calidad artística, según testimonio de Mancini.

El greco es considerado por los manieristas miguelángelos poco menos que un blasfemo, acarreándole enemistades lo que le hace plantearse su traslado a España.

Este episodio nos demuestra el alto concepto que tiene el pintor de sí mismo y de su superioridad artística, concepto que le acompañará hasta el final de su vida.

NATIONAL GALLERY OF ART DE WASHINGTON

EXPULSION DE LOS MERCADERES DEL TEMPLO (1570-1576). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 118X150.

CAPÍTULO IV. ESTANCIA EN ESPAÑA.-

Se apuntan dos razones para que el pintor decidiera trasladarse a España. La primera sería la llamada para toda la Europa artística que produjo la construcción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial iniciado en el año 1563. La segunda, el encargo del ambicioso del ya mencionado retablo de Santo Domingo el Antiguo conseguido por su amigo Luis de Castilla.

La llegada del Greco a España es otra de las fechas desconocidas en la vida del pintor. El ya mencionado texto de Mancini explica la salida de Roma pero hasta su presencia documentada en Madrid, existe un periodo de tiempo del que no se dispone de una cronología aceptable.

Es cierto que Mertzios documenta que se encontrada en Candía en 1566, pero no será hasta 1577 donde podamos deducir, según algunas de las estipulaciones del contrato para diseñar y pintar el retablo de *Santo Domingo el Antiguo* en Toledo, que en esas fechas residía en Madrid. Sus

probables trabajos de arquitectura y decoración en el Monasterio de El Escorial no fueron, en cualquier caso, de relevancia.

PRIMER PERIODO: DE 1576 A 1579

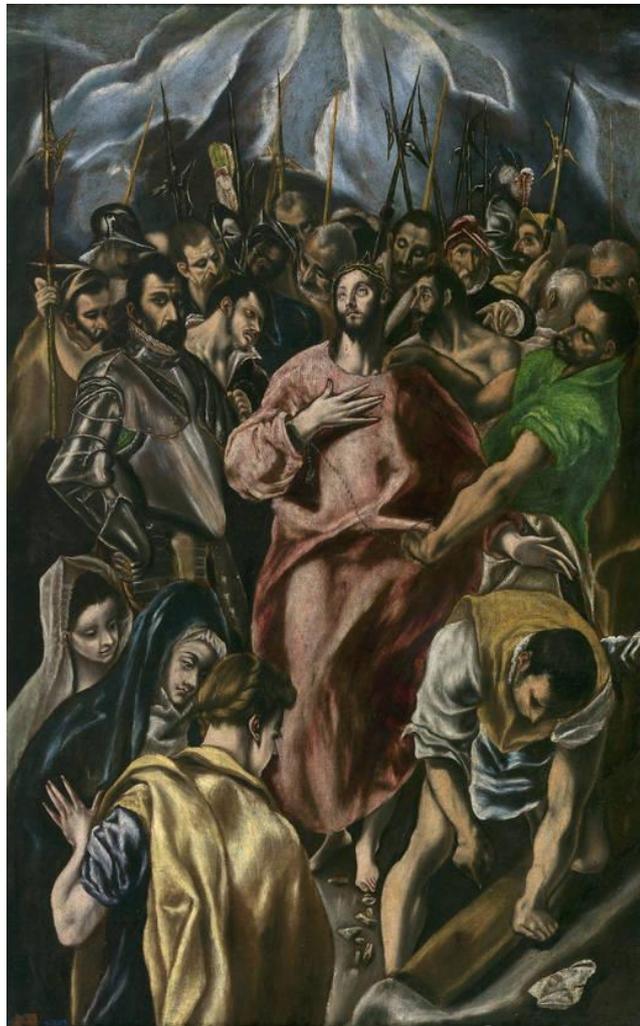
A finales de 1576 o principios de 1577 se encuentra en la ciudad de Toledo trabajando en el citado retablo de *Santo Domingo el Antiguo*, diseñando su arquitectura, interviniendo en sus elementos escultóricos y realizando las nueve pinturas de los tres retablos de la iglesia. En ellos se puede apreciar, tanto la influencia veneciana en sus colores como la influencia romana de Miguel Ángel. La paleta cromática de colores vivos y luminosos tales como rojos, verdes, amarillos, azules y grises logran una gran armonía.

MUSEO DE EL PRADO
LA TRINIDAD (1577-1579). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 300X179

Culminando el retablo mayor de Santo Domingo el Antiguo diseña esta bella *Trinidad* El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dividen la composición en dos partes iguales, en las que aparecen los querubines, bien ayudando al Padre que sostiene amorosamente al Salvador, bien contemplando la escena con expresión dramática. El conjunto se impregna de un gran colorido al estilo veneciano, si bien el grupo que forman las figuras del Padre, del hijo y uno de los querubines tienen la influencia romana de Miguel Ángel.

Con el *Expolio*, el pintor consigue altas cotas de belleza. Sin embargo su alto coste (el Greco cobraba sus trabajos, al finalizar el encargo y según peritos nombrados por las partes) y las diferencias entre las tasaciones, le obligó a pleitear con el Cabildo, aunque finalmente se avinieron a un precio final consensuado.

MUSEO DEL PRADO
EL EXPOLIO, RÉPLICA (1606). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 106,8X69

El expolio, pintado en 1579 para la sacristía de la catedral de Toledo, recrea la escena en el calvario del despojo a Jesús de sus vestiduras, para ser clavado en la cruz. En torno a la figura de Jesús de mirada hacia el cielo y los arrasados de lágrimas con sus vestiduras en rojo carmesí, aparecen las figuras del centurión Longinos con armadura toledana, y del resto de personajes milites y sayones. A los pies del cuadro, un sayón en escorzo, prepara la cruz y las Marías le observan afligidas.

Su producción, en este periodo, comienza a ser constante, pudiendo destacarse:

El Entierro de Cristo que se encontraba en el Palacio Real de Madrid (desaparecido en 1936), el *San Francisco* del Museo Zuloaga, *La Piedad* de la Hispanic Society de Nueva York, un retrato de mujer (se desconoce su identidad) titulado *La Dama del Armiño* de la colección Stirling Maxwell de Glasgow, *El Cristo en Cruz* de la colección del doctor Marañón, dos pequeños

paneles de *San Francisco recibiendo los estigmas* y por último *San Francisco en éxtasis*. Si bien, en este periodo siguen presentes las influencias venecianas y romanas, no es menos cierto, que alguna de sus composiciones están impregnadas de ese misticismo tan personal y con cierto contenido de patetismo.

MUSEO LÁZARO GALDIANO
SAN FRANCISCO EN ÉXTASIS (1577-1580). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 89X57

San Francisco con los brazos cruzados sobre su pecho en actitud reverente, dirige su mirada devota al resplandor divino situado en el ángulo superior derecho del cuadro.

La técnica empleada recuerda a su influencia veneciana, semejante a la empleada, según Camón Aznar, en *San Sebastián* de Palencia y en el *Expolio* de la Catedral de Toledo. El trabajo realizado en sus manos, tendrá continuidad en sus trabajos posteriores.

SEGUNDO PERIODO: DE 1580 A 1585

Felipe II, al que le había agradado la "*Alegoría de la Liga contra los Turcos*", le encarga un gran lienzo para decorar la iglesia de El Escorial, ya que por la muerte del pintor Navarrete el Mudo habían quedado interrumpidas en 1579.

El tema del encargo es el *Martirio de San Mauricio* y de la Legión Tebana, que el emperador romano Maximiliano, había ordenado en el siglo III.

Aunque el Greco aplica el manierismo veneciano a la composición, ésta no es del agrado del rey, que prefería a Tiziano o a su discípulo El Mudo, por lo que no autoriza su emplazamiento inicial. Lejos de devolverlo, pasa a

formar parte de la colección de trabajos almacenados, gracias a lo cual, hoy se puede admirar en El Monasterio, para el que fue diseñado.

El padre Siguenza a la sazón bibliotecario de El Escorial, nos cita una sentencia del pintor Navarrete el Mudo que explica las desavenencias entre pintor y rey "los santos se han de pintar de manera que no quiten la gana de rezar ante ellos".

MONASTERIO DE EL ESCORIAL
MARTIRIO DE SAN MAURICIO (1580-1582). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 140X110

El conjunto formado por San Mauricio jefe de la legión tebana con armadura azul acompañado de sus capitanes, de Santiago el Menor y de San Exuperio con coraza dorada, se sitúa en el primer plano de la composición, quedando en un segundo plano el martirio de los legionarios. Quizás este tipo de composición manierista alejado de todo dramatismo y primando su espiritualidad es lo que no agradó a Felipe II. La oposición del Greco a admitir cualquier cambio en el resultado obtenido, alejó al artista de cualquier actuación en el Monasterio de El Escorial.

Este periodo en la vida del Greco, que en palabras de Camón Aznar, debería llamarse "de San Mauricio", es de una gran actividad pictórica, ya que su arte está alcanzando su plenitud.

La devoción impregna su iconografía religiosa en obras tales como el *San Sebastián* de la Catedral de Valencia, el *San Antonio* del Museo del Prado y las series de *Santa Catalina*, *Santa Verónica* y María Magdalena, así como sus primeras crucifixiones.

MUSEO DEL PRADO
SAN ANTONIO DE PADUA (HACIA 1580). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 104X79

Se representa con un lirio en su mano derecha, mientras la izquierda sostiene un libro abierto y con la imagen de Jesús en su niñez.

El Greco es cotizado en la alta sociedad toledana y reclamado como retratista. El es caso del licenciado Cevallos, del doctor Gregorio de Angulo, del doctor De la Fuente y de otros, muchos desconocidos y algunos perdidos

En estos retratos, el pintor aplica su saber en rostros y manos, estilo que podemos contemplar en la pintura veneciana de Tintoretto y Bassano, destacando igualmente algún detalle relacionado con el personaje y en muchos casos con bellos trabajos en Us almidonadas lechuguillas.

Pero son, en sus maravillosos retratos, donde el pintor se supera, destacando *El Caballero de la mano al pecho*.

Nada como nuestros genios de la literatura, Manuel Machado el propio Miguel de Cervantes en sus Novelas Ejemplares prologa con una autodescripción, para describir este gran retrato.

"Este desconocido es un cristiano / de serio porte negra vestidura / donde brilla no más la empuñadura / de su admirable estoque toledano. / Severa faz de palidez de lirio / surge de la golilla escarolada / por la luz interior, iluminada / de un macilento y religioso cirio / / el gesto piadoso y noble y grave / la mano abierta sobre el pecho pone / como una disciplina, el caballero"

"Este que aquí veis de rostro aguileño / de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, barbas que no ha veinte años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, la color más clara que morena"

"Bien sé que en la naval, dura palestra / perdiste el movimiento de la mano / izquierda, para gloria de la diestra"

MUSEO DE EL PRADO
EL CABALLERO DE LA MANO AL PECHO, O ... EN EL... (HACIA 1580). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 82X66.

TERCER PERIODO: DE 1585 A 1595

Las obras más importantes de este periodo son el *Entierro del Conde de Orgaz* y el *descendimiento de la Cruz*. Completa el periodo con algunos santos y María Magdalena.

El Greco consigue el equilibrio entre la influencia italianizante de su juventud y las formas personales adquiridas, con el transcurso del tiempo. Va desapareciendo el manierismo y aparecen los alargamientos tan propios de su pintura y sigue con el empleo de ciertos tipos sociales que tan bien sabe representar.

Sin duda, la obra por excelencia de este periodo es el *Entierro del Conde de Orgaz* realizado a petición de Andrés Núñez, a la sazón párroco de la Iglesia de Santo Tomé. Dicho encargo está fechado el día 18 de marzo de 1586.

El punto de arranque se centra en la figura yacente de Don Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz (ya que en esa fecha la familia no ostentaba el título condal), benefactor de los hermanos agustinos, a los que cede numerosas propiedades y a su deseo de construir una iglesia consagrada a San Esteban.

El lienzo aparece dividido en dos partes limitadas por las cabezas de los clérigos y caballeros, que separan el cielo y tierra, lo divino y humano y que, a su vez penetran uno en otro.

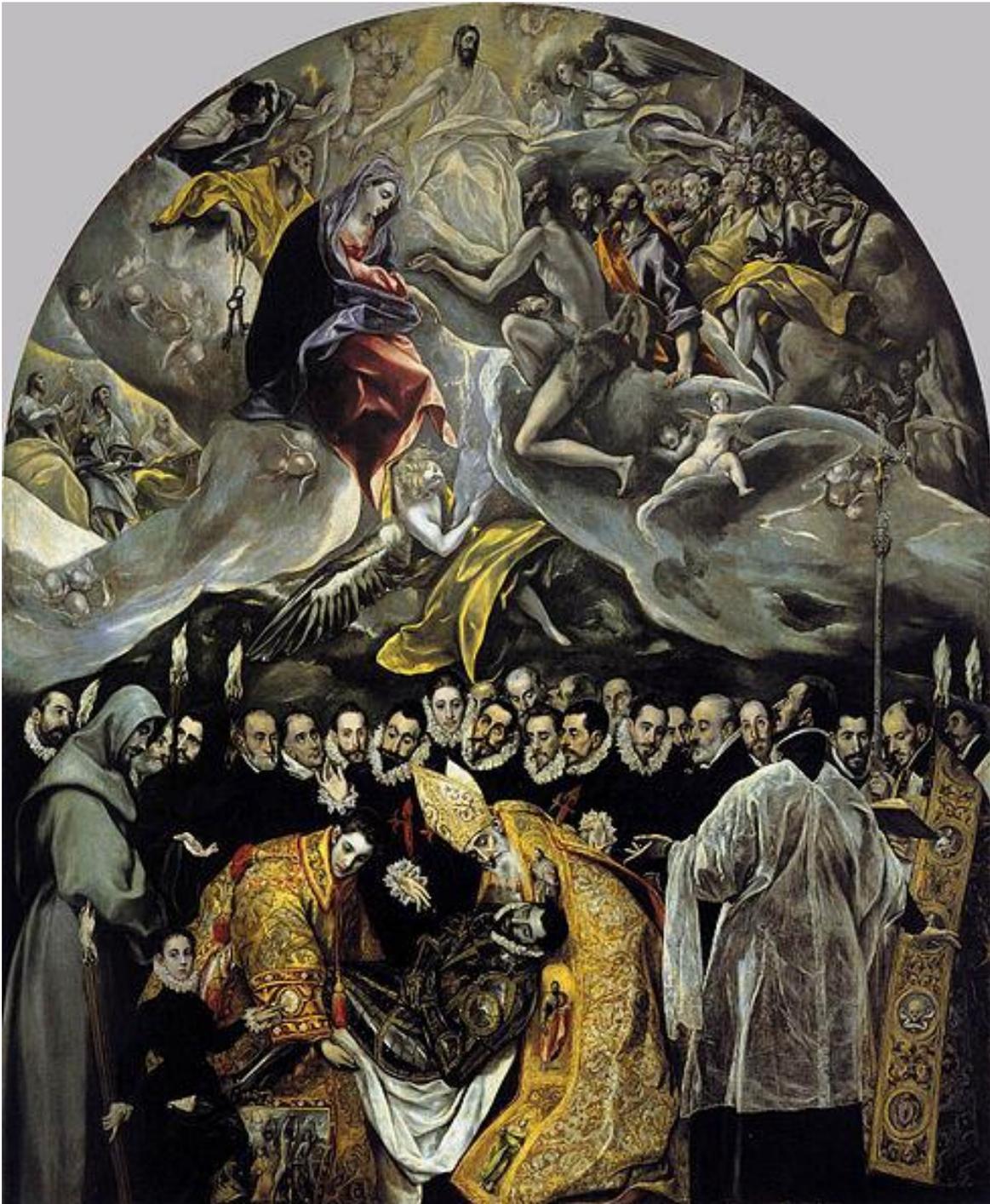
En la parte baja, terrenal y humana, una amplia representación nobiliaria de la sociedad toledana, contempla más con devoción que con sorpresa, la presencia celestial de San Esteban y de San Agustín que recogen el cuerpo del caballero para depositarlo en su lugar de descanso terrenal. En la parte alta, celestial y divina, una multitud de bienaventurados contemplan la entrega del alma a la "Deísis" bizantina (Cristo juez con la Virgen y San Juan como mediadores). Delante de San Esteban aparece un niño vestido de negro indicando, con su mano derecha, la manga de la casulla del santo, donde aparece la firma del artista ("doménikos theotokópolis sic epóiei) y la fecha de 1578. Es probable que se trate del retrato de su único hijo, Jorge Juan.

Existen numerosas opiniones se los expertos, respecto a los personajes reales representados en el cuadro, pero que, por lo prolífico, preferimos obviar.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMÉ. CAPILLA PLATERESCA DEL ÁBSIDE POLIGONAL

Iglesia del siglo XII, reconstruida a principios del siglo XIV, por el entonces notario mayor de Castilla, Señor de Orgaz.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMÉ DE TOLEDO
ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ (1586-1587). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 480X360

El desarrollo de esta obra maestra se basa en la leyenda que narra, que en el momento del entierro de Don Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz "San Esteban y San Agustín, bajados del cielo, lo pusieron con sus propias manos en la sepultura".

El tema recurrente sobre María Magdalena, ha sido tratado por el pintor en varias ocasiones y lo seguirá haciendo en otras sucesivas, lo que nos permite analizar la evolución de su pintura, desde su llegada a España hasta este periodo de plenitud de la pintura del artista.

Una vez presente en la ciudad de Toledo, el Greco nos ofrece esta María Magdalena manierista donde se adivina la influencia de la pintura de Ticiano en la representación del rostro. Se aprecia, por su figura estilizada, la evolución propia del pintor donde en estudio de las manos aporta belleza y espiritualidad al conjunto.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BUDAPEST
MAGDALENA PENITENTE (1576-1578). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 164X121.

María Magdalena se representa recortada sobre el perfil de un fondo rocoso y provista de un manto azulado. Su mirada espiritual se dirige al cielo, su mano derecha sobre el pecho y la izquierda sobre las Sagradas Escrituras. Una calavera y un frasco con los santos óleos, interrelacionan la eternidad, con lo efímero de la vida a través de la presencia de esta mujer pecadora y su fe.

María Penitente con la Cruz que el pintor realiza entre los años 1585 y 1590, es descrita por Santiago Rusiñol, en comparación con el lienzo de *Las lágrimas de san Pedro*, compañero de subasta y adquisición, con estas palabras: "La santa está pintada en armonía distinta; es más dulce, más tendida en un lecho de colores abrasados, descrita en palabras más suaves. Los ojos grandes, grandísimos y metidos dentro del peso de su frente están húmedos de cariño y violáceos de dolor; cae recta la nariz, la boca es curvada por dos pliegues entre carmines rojizos; el cuello larguísimo y oculto entre los cabellos, deja adivinar el cuerpo histérico y enfermizo con primores virginales y ángulos de sufrimiento."

En esta pintura observamos que el autor ha abandonado la influencia veneciana, ya alejada en el tiempo, para aplicar su impronta artística. La mirada devota, el color dorado del manto que arropa a la santa y el trabajo

de sus manos, no por repetido, menos bello, nos presenta a una Magdalena más grecoriana. El cielo es más natural que en otras composiciones anteriores.

Por último comentar que la posición de la figura, recortada sobre la peña y la presencia de la calavera son temas recurrentes.

MUSEO CAU FERRAT
MAGDALENA PENITENTE CON LA CRUZ (1585-1590). ÓLEO SOBRE TELA. DIMENSIONES 106X95

María Magdalena se representa destacando del fondo rocoso que ocupa parte de la composición. Su mirada llena de ternura y dirigida al crucifijo, así como la delicadeza de la posición de sus bellas manos, e incluso el tratamiento del cielo, aportan una gran humanidad al conjunto. El espectador se siente atraído por la devoción que emana del lienzo.

SAN ANDRÉS Y SAN FRANCISCO (DETALLE)

Durante el siglo XVI, en la pintura religiosa española, frecuentemente se representa a los santos por parejas. Este es el caso del presente lienzo con *San Andrés* y *San Francisco* datado entre los años 1590 y 1595. El Greco reúne a dos santos separados en el tiempo por más de diez siglos, San Andrés y San Jerónimo en conversación espiritual. El encargo debió realizarse privadamente.

MUSEO DEL PRADO
SAN ANDRÉS Y SAN FRANCISCO (1590-1595). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 167X113

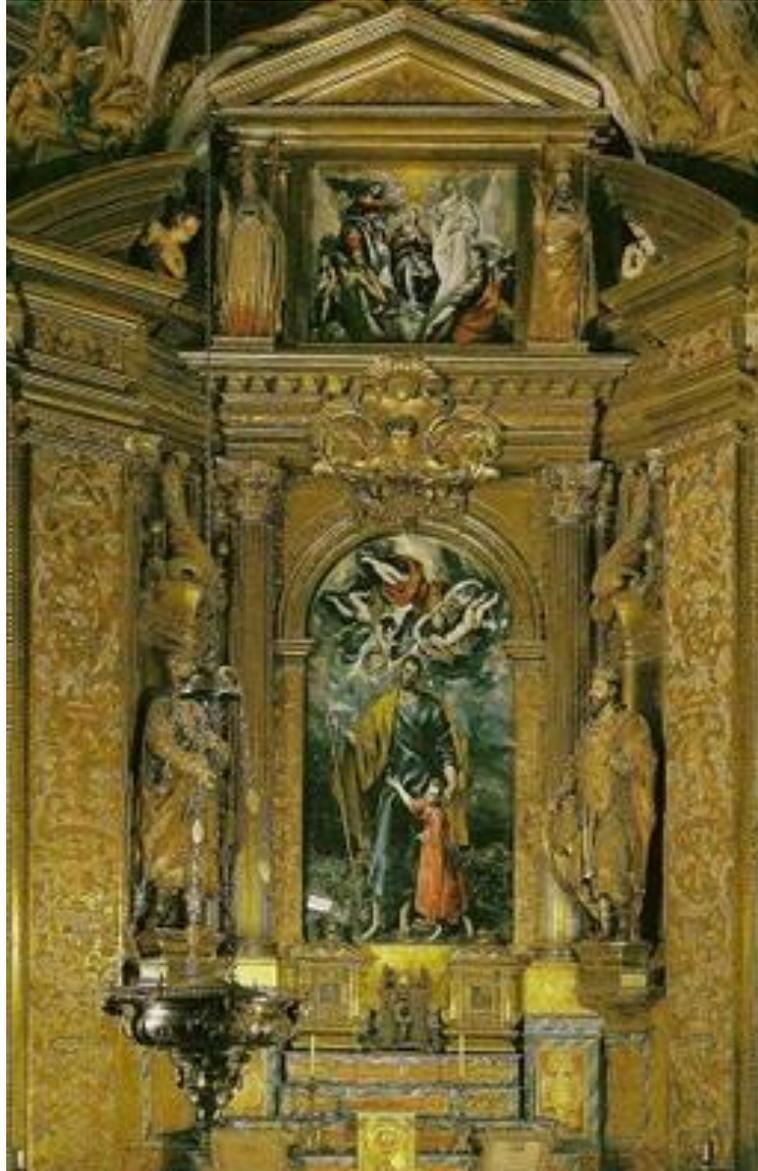
La Cruz, símbolo de unión divide, el lienzo en dos mitades, situando a cada lado de ella, a los dos santos, que separados en el tiempo, se unen en profunda conversación. Otra vez nos encontramos con el dibujo de unas manos que elevan la interrelación de los personajes, al campo espiritual.

CUARTO PERIODO, LOS RETABLOS: DE 1596 A 1605.

En este periodo la pintura del Greco ha abandonado todo trazo de realismo, así como el empleo de la plasticidad de su pincelada. Se generaliza el empleo de las formas estiradas, etéreas e incluso alucinantes y su pintura adopta pinceladas suaves donde los colores flotan y aportan una gran espiritualidad al conjunto representado.

Su fama ha traspasado el ámbito de Toledo y sus alrededores y los encargos importantes se generalizan.

En 1597 obtiene su primera gran obra, según un contrato hallado por Soehner en el Archivo de Protocolos de Toledo, otorgado por "el doctor Martín Ramírez, clérigo presbítero, patrón y capellán mayor de la capilla de los capellanes del señor san Josef desta ciudad de Toledo, que doto y fundo la buena memoria de Martín Ramírez, difunto vezino que fue desta ciudad de Toledo" y por "Dominico Theotocopuli Greco, pintor vecino de Toledo", este se obligó a realizar tres retablos, principal y colaterales "conforme a la traza que de ellos esta dada"

Del retablo realizado por el artista, únicamente persisten el *"San José con el Niño"* y la *"Coronación de la Virgen"*, ya que el *"San Martín partiendo la capa"* y la *"Virgen y los ángeles acompañados de Santa Martina y Santa Inés"* que completaban el encargo, en la actualidad, se encuentran en la National Gallery de Washington.

Dada la forma semipoligonal de la capilla, el Greco diseña un retablo adecuándose a esta característica espacial, lo que supone un diseño novedoso respecto al diseño tradicional de retablos formados por elementos rectos superpuestos.

Con esta representación y en palabras de Soehner, *"el Santo se remonta sobre la Tierra en tamaño sobrehumano: un gigante que custodia el mundo y que vela sobre él. Así se hace visible la excelsitud de San José, quien se convierte en el símbolo del "héroe cristiano", que protege a la Tierra y en especial a Toledo"*

CAPILLA DE SAN JOSÉ. TOLEDO
PAÑO INFERIOR DEL RETABLO. SAN JOSÉ CON EL NIÑO (1597-1599). ÓLEO SOBRE LIENZO. FORMATO VERTICAL

La figura de San José ocupa el espacio central del lienzo, en detrimento de la figura del Niño, innovando el diseño tradicional que priorizaba a Este último, sobre aquel. Viste túnica azulada y manto amarillo y en su mano derecha aparece un largo bastón. El Niño, con vestido color granate, abraza amorosamente al santo. En la parte superior, un grupo de ángeles portan la corona de laurel como símbolo de la santidad del compañero de María.

En la parte superior del retablo, se puede contemplar en la actualidad la "*Coronación de la Virgen*". De diseño horizontal, se ha representado aun grupo de santos, Juan Bautista, Juan Evangelista, Pedro, Santiago y dos más, dirigen su mirada hacia la escena de la Coronación de María que con su manto en tono azul y su túnica roja, complementa la figura de Jesús, representado con vestidura en tono rojo y manto azul. Dios Padre vestido de blanco, complementa la gama de colores elegidos por el pintor.

El retablo del Colegio de la Encarnación de Madrid o del Colegio de Doña María de Aragón, nombre en honor de su benefactora que realizó el encargo en el año 1596, fue ejecutado por el pintor entre este mismo año y el de 1560.

Componían el conjunto seis lienzos, tres superiores "*La Resurrección de Cristo*", "*La Crucifixión*" y "*Pentecostés*"; y tres inferiores "*La adoración de los pastores*", "*La Anunciación*" y "*El bautismo de Cristo*". Cinco de ellos, se encuentran en el Museo del Prado y "*La adoración de los pastores*" en el Museo Nacional del Arte de Bucarest.

"*La resurrección de Cristo*", lienzo situado en la parte superior derecha del retablo, representa a Jesucristo, lívido, cubriendo parcialmente su cuerpo con un paño de color púrpura y portando, en su mano izquierda, la bandera de color blanco, símbolo de su triunfo sobre la muerte. Los soldados que rodean el sepulcro se representan abatidos por la súbita presencia del Salvador, en forzadas posturas.

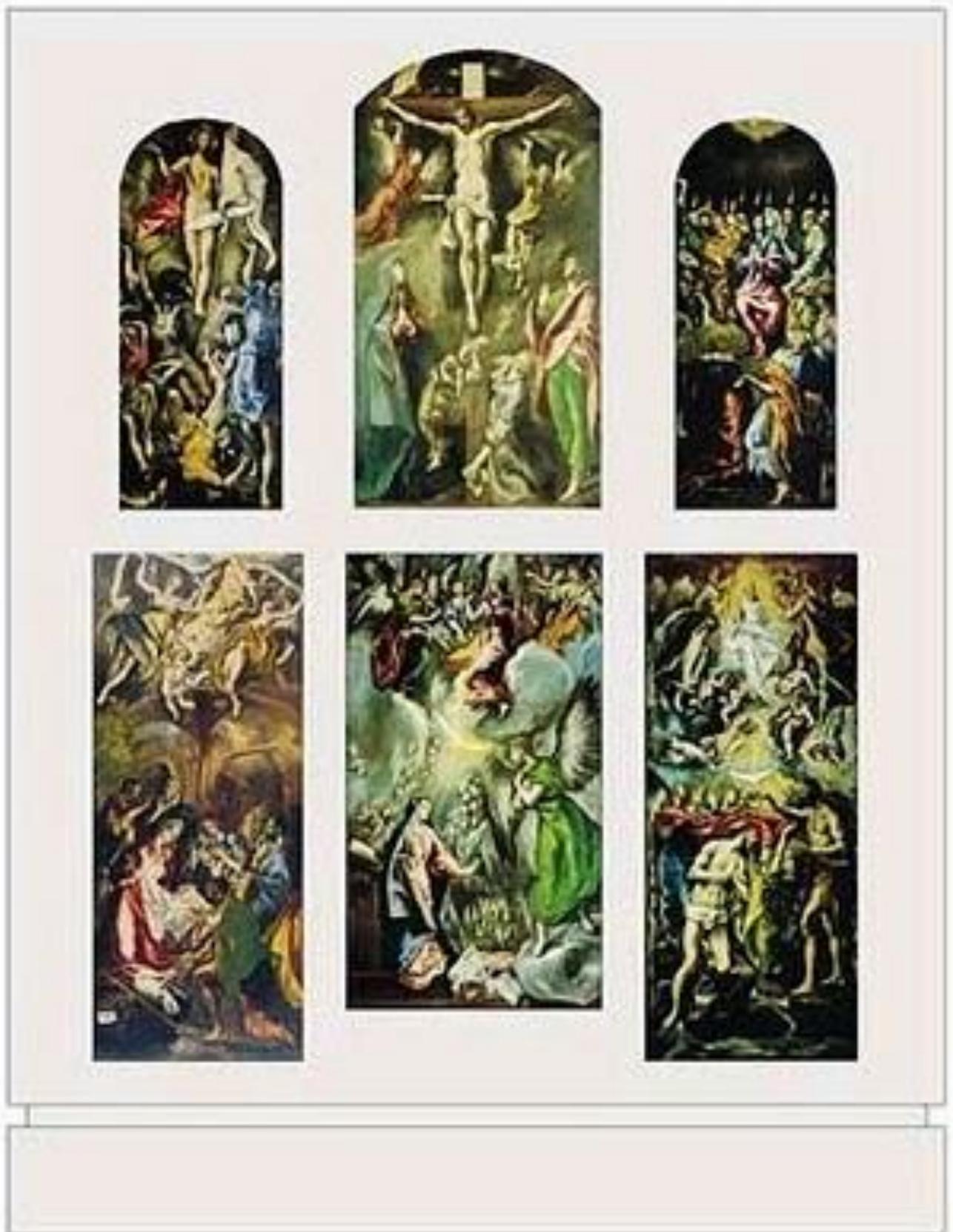
En la parte superior y en su centro, "*El Cristo crucificado*" se encuentra en el centro geométrico de la composición. A Ambos lados dos ángeles recogen la sangre que brota de sus manos y a los pies y centrados, otro ángel y María Magdalena realizan la misma operación con la sangre de sus pies, complementando el dramatismo a la escena. Son las figuras de María y Juan Evangelista las que transmiten el sufrimiento y el amor.

El "*Pentecostés*" ocuparía el lateral superior izquierdo del retablo y representa la recepción por la Virgen y los apóstoles del Espíritu Santo, en forma de lenguas de fuego, tal y como se recoge en el "*Hecho de los Apóstoles*".

En "*La adoración de los pastores*", lateral inferior derecho, el Niño Jesús en su cuna es el punto donde convergen las miradas de la Virgen María, San José, un ángel y un pastor, y a su vez, el foco de luz que ilumina la escena. Dos personajes comentan el hecho. A su vez, un grupo de ángeles, contemplan la escena, desde los cielos. El manierismo veneciano se encuentra presente.

En "*La Anunciación*", en el centro inferior del magnífico retablo, el Arcángel San Gabriel anuncia a María que concebirá al Verbo Divino, por la mediación del Espíritu Santo. La zarza ardiendo sin consumirse con su mensaje bíblico, ocupa un espacio prominente. Los ángeles con instrumentos musicales celebran el Misterio.

Por último, el lienzo situado en el lateral inferior izquierdo y que representa "*El bautismo de Cristo*" construye sobre el misterio de la Santísima Trinidad. En la parte inferior El Bautista derrama su agua bendita sobre un Cristo al que los ángeles retiran sus ropajes. El centro de la pintura, lo ocupa el Espíritu Santo que derrama su santidad sobre la escena. En la parte superior, está representado Dios Padre, que bendice a su Hijo.

RETABLO DEL COLEGIO DE DOÑA MARÍA DE ARAGÓN

Reconstrucción consensuada de la disposición que ocuparían los seis lienzos de conformaron este bello retablo. Una de las más bellas obras del Greco.

MUSEO DEL PRADO
LA RESURRECCIÓN

MUSEO DEL PRADO
LA CRUCIFIXIÓN

MUSEO DEL PRADO
PENTECOSTÉS

MUSEO NACIONAL DE BUCAREST
LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES

MUSEO DEL PRADO
EL BAUTISMO DE CRISTO

MUSEO DEL PRADO
EL BAUTISMO DE CRISTO

MUSEO DEL PRADO
CRISTO ABRAZADO A LA CRUZ. ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 108,2X87

Con un fondo nublado, brumoso, casi inmaterial, la figura de Cristo, más cerca de lo divino que de lo humano, abraza con delicadeza la Cruz, camino del Calvario. Los ropajes con el empleo del azul y del rojo, así como sus manos, no son ajenos a otras composiciones.

ÚLTIMO PERIODO, ÉPOCA FINAL: DE 1605 A 1614.

En el periodo final y sin abandonar los nuevos caminos que iniciara cumplidos los cincuenta años de edad, el pintor alterna los temas con absoluta libertad, con los retratos en los que mantiene el realismo y el humanismo que venía aplicando, a la vez que acrecienta los aspectos espirituales de los personajes. Los colores empleados se vuelven más sobrios, abundan los ocreos en los fondos, usa con frecuencia los grises plateados junto con el carmín y el púrpura. Abandona la perspectiva en el logro de las diferentes profundidades. La movilidad se consigue con el uso de pinceladas rápidas, ligeras y transparentes.

HOSPITAL DE TAVERA. TOLEDO
RETRATO DEL CARDENAL TAVERA (1609-1614). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 103X83

Juan Pardo de Tavera, político y religioso de la corte de Carlos V, es representado sobre un fondo muy oscuro en un plano sin apenas profundidad. Su rostro huesudo, cadavérico, nos acompaña en su tránsito de lo humano a lo divino. El empleo del rojo brillante en el ropaje y en el birrete contrapuesto al color ceniza empleado en el rostro, anuncia el inminente fallecimiento del cardenal.

MUSEO DEL GRECO
SAN SEBASTIÁN (1610-1614). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 115X85

Durante la terrible represión contra los cristianos ordenada por Diocleciano, el oficial romano Sebastián es ajusticiado por la defensa de su fe cristiana. Sobre un fondo de nubes, y prácticamente en un mismo plano, aparece la figura muy estilizada del santo. La pincelada sutil y el empleo de colores suaves sabiamente contrastados, dan al conjunto una gran espiritualidad.

MUSEO DEL GRECO
VISTA Y PLANO DE TOLEDO (1610-1614). ÓLEO SOBRE LIENZO. DIMENSIONES 132X228

El Greco da a conocer al mundo la ciudad que le ha acogido, permitiéndole desarrollar, en plenitud, toda su capacidad pictórica. Realza las construcciones modernas, Alcazar, Puerta de la Bisagra y Hospital Tavera, a la vez que oculta las medievales Catedral y Monasterio de San Juan de los Reyes. Muestra la aparición de la Virgen para imponer la casulla a San Ildefonso, obispo de Toledo. Ocre, azules y blancos distribuidos con pinceladas suaves se entremezclan hasta conseguir que la ciudad nos transmita una espiritualidad sobrecogedora.

CONCLUSIONES

La vida y la obra de Doménikos Theotokópoulos, es la de aquellos genios que de vez en cuando nacen y se nos ofrecen, para la admiración del resto de los seres humanos.

Que un pintor en ciernes, solamente se diera por satisfecho cuando sus maestros fueran, en su etapa veneciana, Veronés, Tiziano y Tintoretto, y en su etapa romana, Miguel Ángel, nos indica el deseo de superación de este soberbio personaje.

Que un pintor que no había alcanzado su plenitud, se negara ante Felipe II a cambiar el diseño de sus trabajos, nos presenta a un artista con seguridad de que su paleta, estaba por encima de cualquier influencia, aunque ésta, viniera del mismo rey.

Del Greco como pintor, hemos intentado esbozar la genialidad de su pintura, en este pequeño trabajo de investigación y a través de su extensa obra.

Pero el Greco también tuvo inquietudes arquitectónicas, como se desprende de los títulos que componían su biblioteca. Cuatro ediciones *Vitrubio* y dos de *Vignola*. Se mencionan hasta cinco libros manuscritos de los que, al menos uno, contenía dibujos explicativos. Además de obras de Palladio y Alberti. Por desgracia todos ellos desaparecidos.

Como diseñador de interiores, su aportación cambió el concepto del diseño de los retablos que venían siendo de estilo plateresco y pasan a ser, de su mano, de pureza clásica donde el diseño pasa a ser un complemento que realce a los lienzos que contiene.

Únicamente mencionaremos su faceta de escultor de "figuritas" en arcilla, barro o cera y que con toda probabilidad fueron diseñadas como complemento de sus trabajos pictóricos.

Como humanista, en los anaqueles de su citada biblioteca, existían títulos de autores clásicos o filósofos como Homero, Eurípides, Demóstenes, Esopo y Aristóteles. Obras en italiano de Petrarca, Tasso y Ariosto. Tratados de medicina.

En el campo de las relaciones humanas y siendo un hombre de gran cultura, supo rodearse y ser fuente de inspiración de artistas consagrados como Paravicino, Lope de Vega, Francisco Quevedo, Luis de Góngora, Francisco Pacheco y tantos otros.

Por último queremos transcribir, el extracto de alguno de los poemas de los poetas mencionados y que ensalzan la figura del genio.

Soneto escrito por Luis de Góngora.
Para la sepultura del Greco.

Esta en forma elegante, oh peregrino
de púrpura luciente dura llave
el pincel niega al mundo más suave
que dó espíritu a leño, vida a lino

Su nombre, aún de mayor aliento dino
que en los clarines de la Fama cabe,
el campo ilustra de ese mármol grave:
venérale y prosigue tu camino.

Yace el Griego, Heredó Naturaleza
arte, y el Arte estudió, Iris colores,
Febo luces, si no sombras Morfeo.

Tanta urna a pesar de su dureza
lágrimas beba y cuantos suda olores
corteza funeral de árbol sabeo.

Soneto escrito por Fray Hortensio Félix Paravicino.
Al Griego en un retrato que hizo del autor.

Divino Griego, de tu obrar no admira
que en la Imagen exceda a el ser el Arte
sino que de ella el Cielo por templarte
la vida (deuda a tu pincel) retira.

No el Sol sus rayos por su esfera gira
como en tus lienzos, basta el empeñarte
en amagos de Dios, entre a la parte
naturaleza que vencer se mira.

Emulo a Prometeo en un retrato,
no afectes lumbre; el hurto vital dexa
que hasta mi alma a tanto sr ayuda

Y contra veinte y nueve años de trato
entre tu mano y la de Dios, perpleja,
qual es el cuerpo en que ha de vivir duda.

Testimonio de Francisco Pacheco
Página de su tratado *El Arte de la Pintura* sobre técnica pictórica.

... Los antiguos no fueron los únicos eruditos. También en nuestro siglo hubo grandes sabios, no sólo en la pintura, sino también en las humanidades. Así Miguel Ángel, de quien se pueden leer numerosas composiciones en verso, y así Leonardo De Vinci, Bronzino, Giorgio Vasari; así Domenico Greco, que fue gran filósofo, de propósitos sutiles, y que escribió sobre la pintura ...

... Domenico Greco me enseñó en el año 1611 un armario repleto de modelos en tierra, hechos por su mano, para emplearlos en sus obras y -- lo que supera todo lo que más se puede admirar -- los originales de todos sus cuadros pintados al óleo en más pequeño formato, en una gran pieza que por orden suya me enseñó su hijo ...

BIBLIOGRAFÍA

JACQUES LASSAIGNE.

EL GRECO. *Genios del Arte.* Círculo de Lectores, S. A.

Ediciones Daimon-Manuel Tamayo. Printer, industria gráfica sa. Tuset, 19
Barcelona 1973. Printed in Spain

XAVIER DE SALAS (introducción) y TIZIANA FRATI (biografía y estudios críticos).

Clásicos del Arte. *La obra pictórica completa de El Greco.*

Editorial Noguer, S. A.. Barcelona – Madrid. Editor impresor: Rizzoli Editore
S. P. A. Milán. Via Civitavecchia 102 – Printed in Italy.

J. ROGELIO BUENDÍA. ELEONOR DOMÍNGUEZ (fotografías).

EL PRADO BÁSICO. Visión del museo a través de los estilos. 181 grabados,
100 en color.

Silex 1973, 1974, 1975 y 1977. C/ Cid 4 y 6 – Madrid-1.

Impreso en España por Grafiplás, S. A. – Aranjuez, 7 – Madrid-20

J. PIJOAN. Colaboradores: EMMA MICHELETTI (Tiziano), JULIÁN GÁLLEGO
(El Greco), RÜGIGER AN DER HEIDEN (Dürero y Lucas Cranach).

Historia del Arte. Tomo 6.

Salvat Editores, S. A. Barcelona – Madrid – Buenos Aires – México – Caracas
– Bogotá – Quito – Santiago – Río de Janeiro. 1970 Salvat Editores, S. A.,
Barcelona. Imprenta Hispano – Americana, S. A. Mallorca, 51 – Barcelona –
19782.

Universitas. Enciclopedia de Iniciación Cultural. Tomo 10.

Salvat Editores, S. A. Barcelona – Madrid – Buenos Aires – México – Río de
Janeiro. Imprenta Hispano – Americana, S. A. Mallorca, 51 – Barcelona.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ABREVIADO. Tomo VII.

Espasa-Calpe, S. A. Madrid 1957.

PÁGINAS WEB

<http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line>

<http://museolazarogaldiano.wordpress.com/toda-informacion-visita-museo-lazaro-galdiano/>

http://es.wikipedia.org/wiki/El_martirio_de_San_Mauricio

http://www.artecreha.com/Miradas_CREHA/el-greco-qmartirio-de-san-mauricio-y-la-legion-tebanaq.html

<http://www.jdiezarnal.com/artepinturasanandresysanfrancisco.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco

<http://www.turismocastillalamancha.com/arte-ultura/museos/toledo/museo-parroquia-de-santo-tome/#a>

<http://manuelblastres.blogspot.com.es/2011/03/los-grecos-de-la-capilla-de-san-jose-en.html>

<http://pasionpormadrid.blogspot.com.es/2010/12/el-retablo-de-dona-maria-de-aragon.html>

<http://pinturasdiversas-demeza.blogspot.com.es/2013/02/retrato-del-cardenal-tavera-el-greco.html>

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS/PÁGINAS WEB

http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_penitente_%28El_Greco%29

http://es.wikipedia.org/wiki/El_entierro_del_Conde_de_Orgaz