

# LA PINTURA BARROCA



LA ESCUELA  
HOLANDESA:

**REMBRANDT**

Harmenszoon  
van RIJN

(1606, Leiden -  
1669,  
Amsterdam)

# Lecturas...

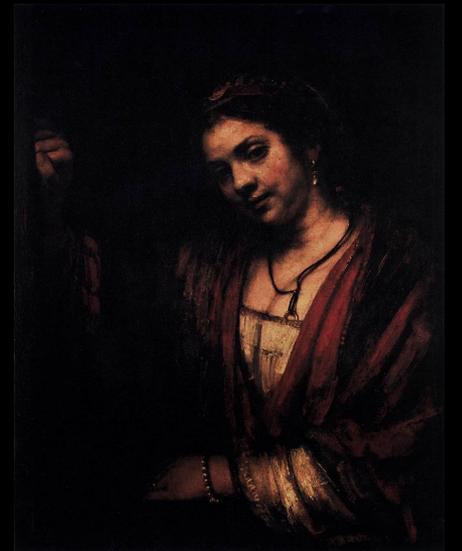
*“Rembrandt no fue un genio admirado como Miguel Ángel (...); no fue un corresponsal diplomático como Rubens, quien intercambiaba ideas con los principales eruditos de su tiempo. Y, sin embargo, nos parece como si le conociéramos acaso más intimamente que a ninguno de esos grandes maestros, porque nos dejó un asombroso registro de su vida, una serie de autorretratos que van desde cuando era un maestro al que el éxito sonreía, elegante casi, hasta su solitaria vejez, cuando su rostro reflejó la tragedia de la bancarrota y la inquebrantable voluntad de un hombre verdaderamente grande. Estos retratos componen una autobiografía única.”*

**Gombrich. Historia del Arte.**



# UNA BREVE BIOGRAFÍA

Rembrandt nació en 1606, siendo hijo de un acomodado molinero de la ciudad universitaria de Leyden. Se matriculó en la universidad, pero pronto abandonó sus estudios para hacerse pintor. Algunas de sus primeras obras fueron muy apreciadas por sus contemporáneos, y a la edad de veinticinco años Rembrandt dejó Leyden y se trasladó a la opulenta ciudad de Amsterdam; allí hizo rápida carrera como pintor de retratos y se casó con una muchacha rica, Saskia, a quien pintaría numerosos retratos; compró una casa, se hizo coleccionista de obras de arte y trabajó incesantemente. Cuando en 1642 murió su primera mujer, ésta le dejó una fortuna considerable; pero la popularidad de Rembrandt entre el público decreció, empezó a crearse deudas y, catorce años después, sus acreedores vendieron su casa y subastaron su colección. Sólo la ayuda de su leal amante, Hendrickje Stofells, y de su hijo Titus le salvaron de la ruina total. Llegaron a un acuerdo por el cual él era oficialmente un empleado de la compañía de tratantes de arte que ellos constituían y, como tal, realizó sus últimas grandes obras. Pero esos fieles compañeros murieron antes que él y, cuando su vida se extinguió en 1669, no dejó más bienes que algunos vestidos y sus utensilios de pintor.



## REMBRANDT: AFINAR LA MIRADA...

### Descubrir:

En cuanto a los **géneros que aborda**:

- Los **retratos de grupo** (*doelen*): el retrato individual y su relación con el grupo y la narración de un proceso.
- El **autorretrato**: una vía para la introspección individual del artista. Reflexión sobre el paso del tiempo y la propia vida. representación de los “*estremecimientos del alma*”.
- Los **retratos individuales**: la sinceridad y el conocimiento de la condición humana.
- La pintura de **tema bíblico**: una nueva interpretación del tema religioso.

### Sobre los aspectos formales:

- La **composición**: estructura espacial y ubicación de los personajes en el cuadro.
- Los **personajes**: gestos, mímica y actitudes. La expresión de las emociones.
- La representación del “**momento culminante**” de la historia pintada.
- Las **escenas “dialogadas”**. La importancia del gesto y la palabra en la narración pictórica.
- La **luz**: la iluminación “**tenebrista**” y su papel como agente en la construcción de la escena pictórica y en la expresión de las emociones.
- El **color**: la pincelada suelta y pastosa. La apariencia “**inacabada**” de algunas de sus obras (el espectador “**termina**” de completar la obra en su percepción y comprensión de la misma). El pintor decide “**cuándo**” una obra está acabada.

### Sobre las técnicas:

- Además de **pintor al óleo**, Rembrandt es un extraordinario “**grabador**” (técnica del aguafuerte)



# LOS GÉNEROS ABORDADOS POR REMBRANDT



El género religioso:  
el tema bíblico



El retrato  
de grupo



El retrato  
individual

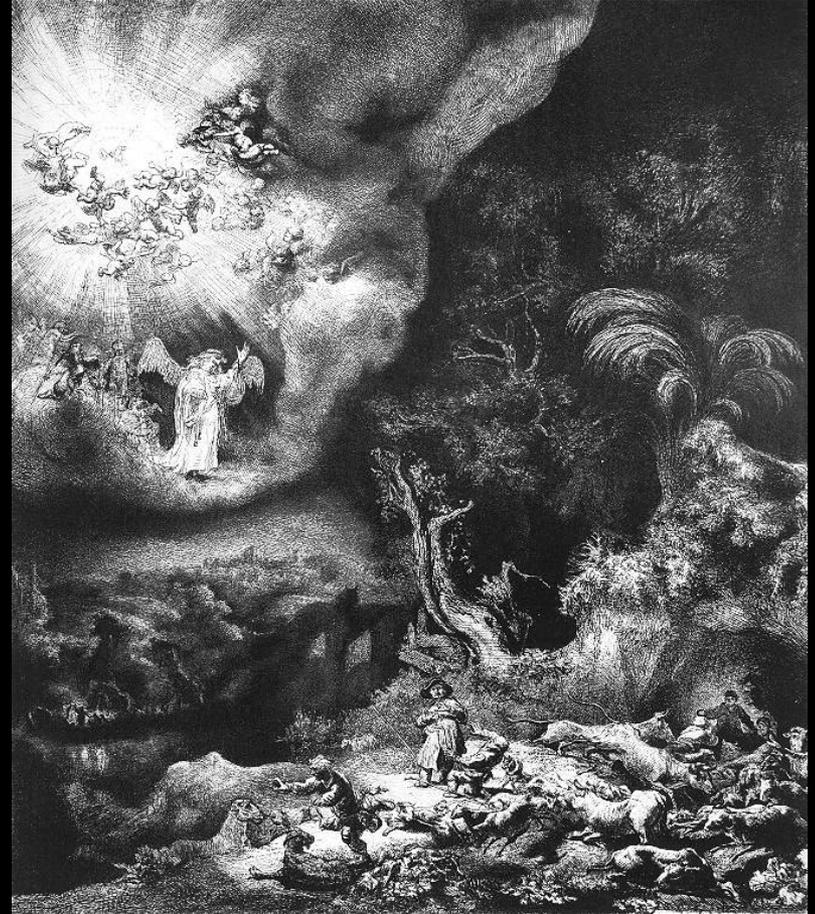


El autorretrato

# LAS TÉCNICAS



EL ÓLEO  
(sobre madera, lienzo, etc.)



EL GRABADO  
(sobre madera o cobre  
al aguafuerte)

“La primera impresión que producen muchos de sus cuadros es la de una **coloración parda oscura**; pero esas tonalidades profundas comunican más vigor todavía a los contrastes de unos pocos matices claros y brillantes. El resultado es que **la luz, en algunos cuadros, parece casi cegadora**; pero Rembrandt nunca empleó esos mágicos efectos de luz y sombra por sí mismos, sino para aumentar la intensidad de una escena”

**Gombrich**





**PINTURA DE GÉNERO  
RELIGIOSO: UNA  
NUEVA  
INTERPRETACIÓN DE  
LOS TEMAS BÍBLICOS**

La adoración de los pastores  
1646

óleo sobre lienzo, 97 x 71,5 cm

Alte Pinakothek, Munich

“ (...) El casi portentoso **conocimiento** que parece haber tenido Rembrandt de lo que los griegos llamaban “**los estremecimientos del alma**” (...), similar al que debió de tener Shakespeare, de modo que se diría que era capaz de introducirse bajo la piel de todo tipo de hombres, y de saber cómo se habrían conducido en una situación determinada. Esta cualidad hace de las ilustraciones de las **escenas bíblicas** realizadas por Rembrandt algo muy distinto a todo lo que antes se habóa hecho. Como **devoto protestante**, debió de leer la Biblia una y otra vez, penetrando en el espíritu de sus episodios e intentando **visualizar exactamente cada situación en la forma en que debió producirse y en la manera de aparecer y de reaccionar de todos los personajes en tal momento.**”

Gombrich





Betsabé en el baño  
1654  
óleo sobre lienzo,  
142 x 142 cm  
Musée du Louvre, Paris



**Jeremías lamentando**  
**La destrucción de Jerusalén**  
1630  
óleo sobre panel,  
58,3 x 46,6 cm  
Rijksmuseum, Amsterdam



**El sueño de José**

1645 - Óleo sobre panel, 20 x 27 cm  
Staatliche Museen, Berlin



**La duda de Santo  
Tomás**  
1634  
óleo sobre tabla,  
53 x 51 cm  
Pushkin Museum,  
Moscow



**San Pablo en  
su escritorio**  
1629-30  
Óleo sobre madera,  
47 x 39 cm  
Germanisches  
Nationalmuseum,  
Nuremberg

**Susana y los viejos**

1647

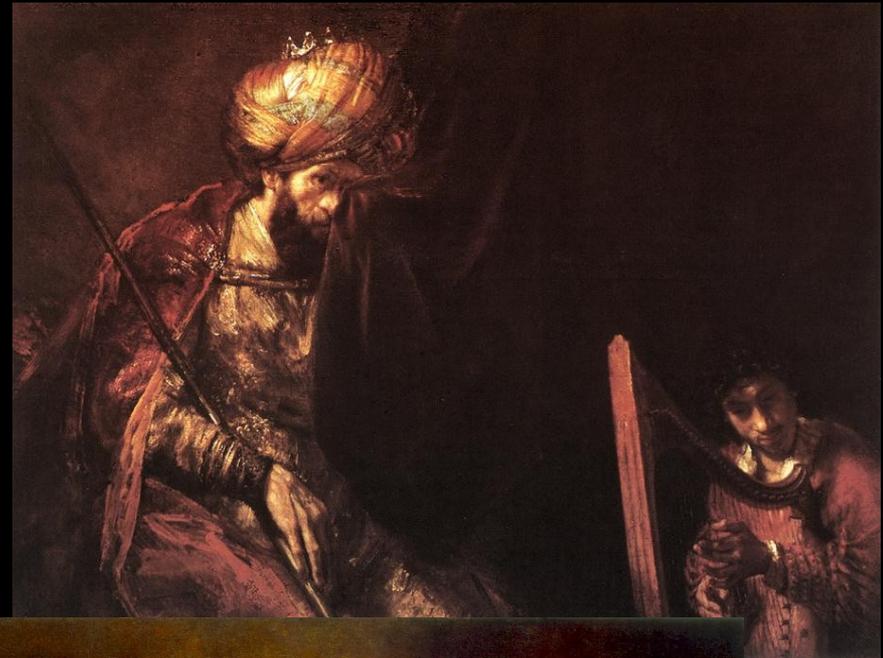
Óleo sobre panel,  
77 x 93 cm

Staatliche Museen,  
Berlin



“Cuando Rembrandt leía la Biblia y trataba de ver a los reyes y patriarcas de la Tierra Santa con los ojos de su mente, pensaba en los **orientales que había visto en el activo puerto de Amsterdam**. Por ello vistió a David como un turco o un indio, con un gran turbante, y dio a Absalón un alfanje por espada. **Sus ojos de pintor se sentían atraídos por la magnificencia de esos trajes y por la ocasión que le proporcionaban de mostrar el juego de la luz sobre los preciados tejidos, y el centelleo del oro y de las joyas.** (...) Fue un gran maestro en la evocación de los efectos de esas resplandecientes calidades, como Rubens o Velázquez, aunque empleó colores menos brillantes que ellos.”

**Gombrich**





**Saúl y David (1655-60)**

óleo sobre lienzo, 130,5 x 164 cm

Mauritshuis, The Hague



**Cristo y la mujer  
acusada de adulterio**  
1644

Óleo sobre madera,  
83,8 x 65,4 cm  
National Gallery, London



**Descendimiento  
de la cruz**

1634

Óleo sobre apnel,  
89,5 x 65 cm

Alte Pinakothek, Munich



**Descendimiento  
de la cruz**  
1634  
Óleo sobre lienzo,  
158 x 117 cm  
The Hermitage,  
St. Petersburg



**Cena en Emaús**  
1648  
Óleo sobre lienbzo,  
42 x 60 cm  
Musée du Louvre,  
Paris



**Jacob bendice al  
hijo de José**  
1656  
Óleo sobre lienzo,  
173 x 209 cm  
Staatliche Museen,  
Kassel

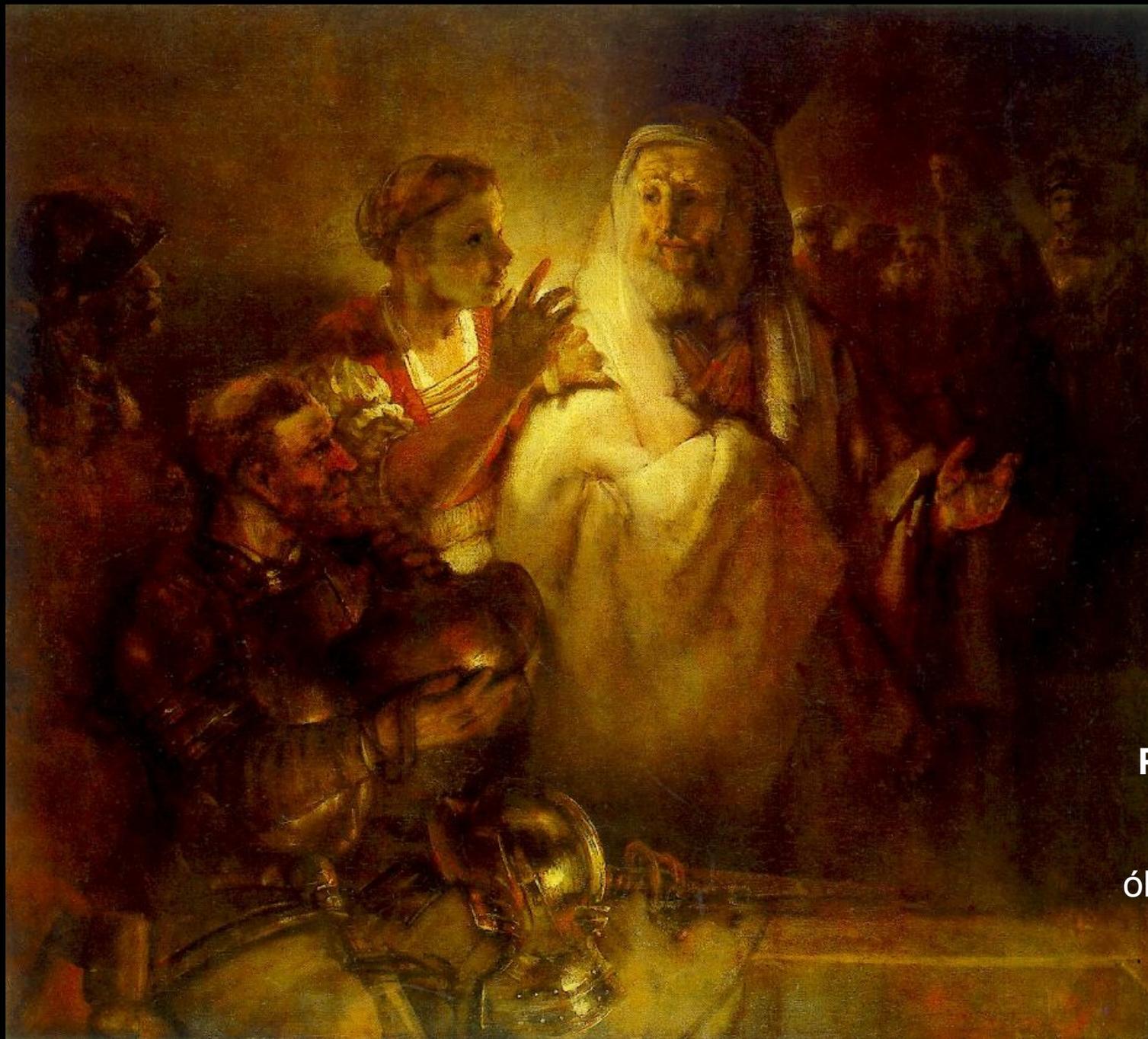


**La resurrección  
de Lázaro**

c. 1630

Óleo sobre panel,  
96.2 x 81.5 cm

Los Angeles County  
Museum  
of Art, Los Angeles



**Pedro negando  
a Cristo**  
1660  
óleo sobre lienzo,  
154 x 169 cm  
Rijksmuseum,  
Amsterdam



**El retorno del hijo  
pródigo**

c. 1669

óleo sobre lienzo,

262 x 206 cm

The Hermitage,  
St. Petersburg



**El retorno del hijo pródigo (detalle)**  
c. 1669- óleo sobre lienzo  
The Hermitage, St. Petersburg

# RETRATOS



**Retrato de Nicolaas  
van Bambeeck**

1641

óleo sobre lienzo,  
105,5 x 84 cm

Musées Royaux des  
Beaux-Arts, Brussels



**La novia judía** c. 1665

óleo sobre lienzo, 121,5 x 166,5 cm

Rijksmuseum, Amsterdam



**Retrato de Saskia  
con una flor**

1641

óleo sobre tabla,

98,5 x 82,5

Gemäldegalerie, Dresden



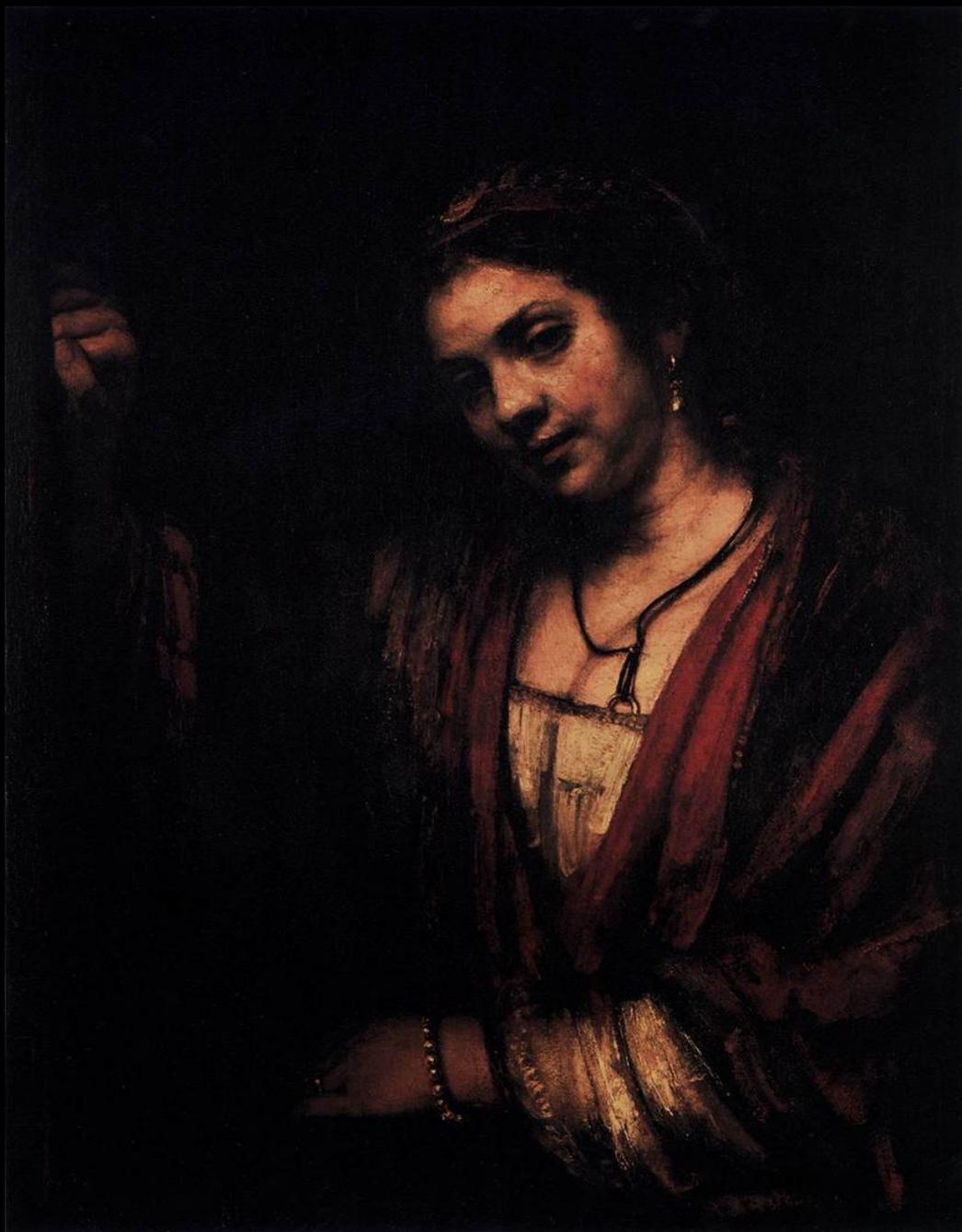
**Retrato de Hendrickje  
Stofells**

1659

óleo sobre lienzo  
National Gallery, London



**Hendrickje bañándose  
en río**  
1654  
óleo sobre panel,  
61.8 x 47 cm  
National Gallery, London



**Hendrickje Stoffels  
en la ventana**  
1656-57  
óleo sobre lienzo,  
86 x 65 cm  
Staatliche Museen, Berlin



**Titus leyendo**  
1656  
óleo sobre lienzo,  
70,5 x 64 cm  
Kunsthistorisches  
Museum, Vienna



**El hijo del artista,  
Titus**  
c. 1657  
óleo sobre lienzo,  
68,5 x 57 cm  
Wallace Collection, London



**Retrato de la joven  
Saskia**  
1633  
óleo sobre roble,  
52,5 x 44,5 cm  
Gemäldegalerie,  
Dresden



**Retrato de Andries  
de Graeff**  
1639  
óleo sobre lienzo,  
199 x 124 cm  
Staatliche Museen, Kassel



**Jan Six**

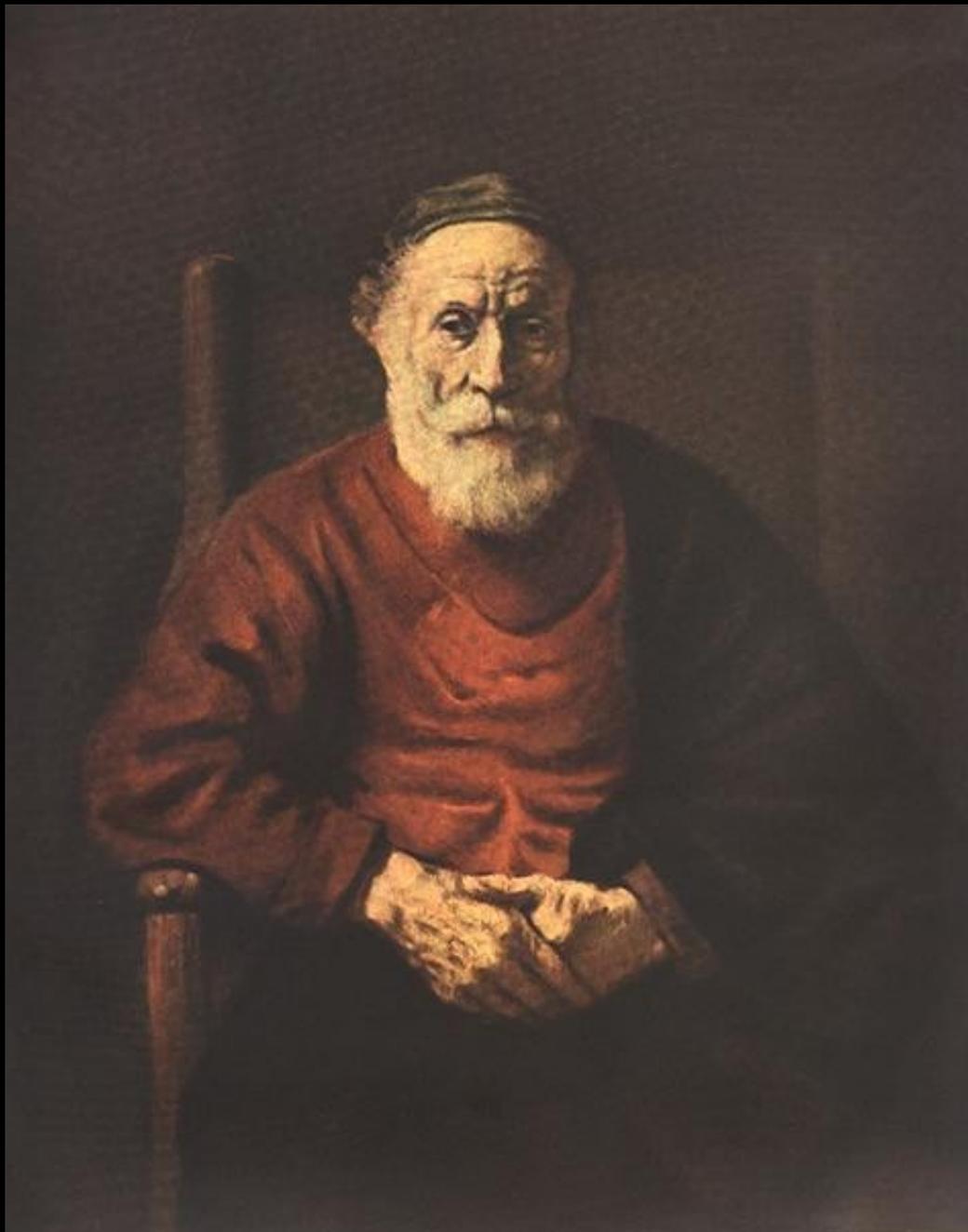
1654

óleo sobre lienzo,

112 x 102 cm

Six Collection,

Amsterdam



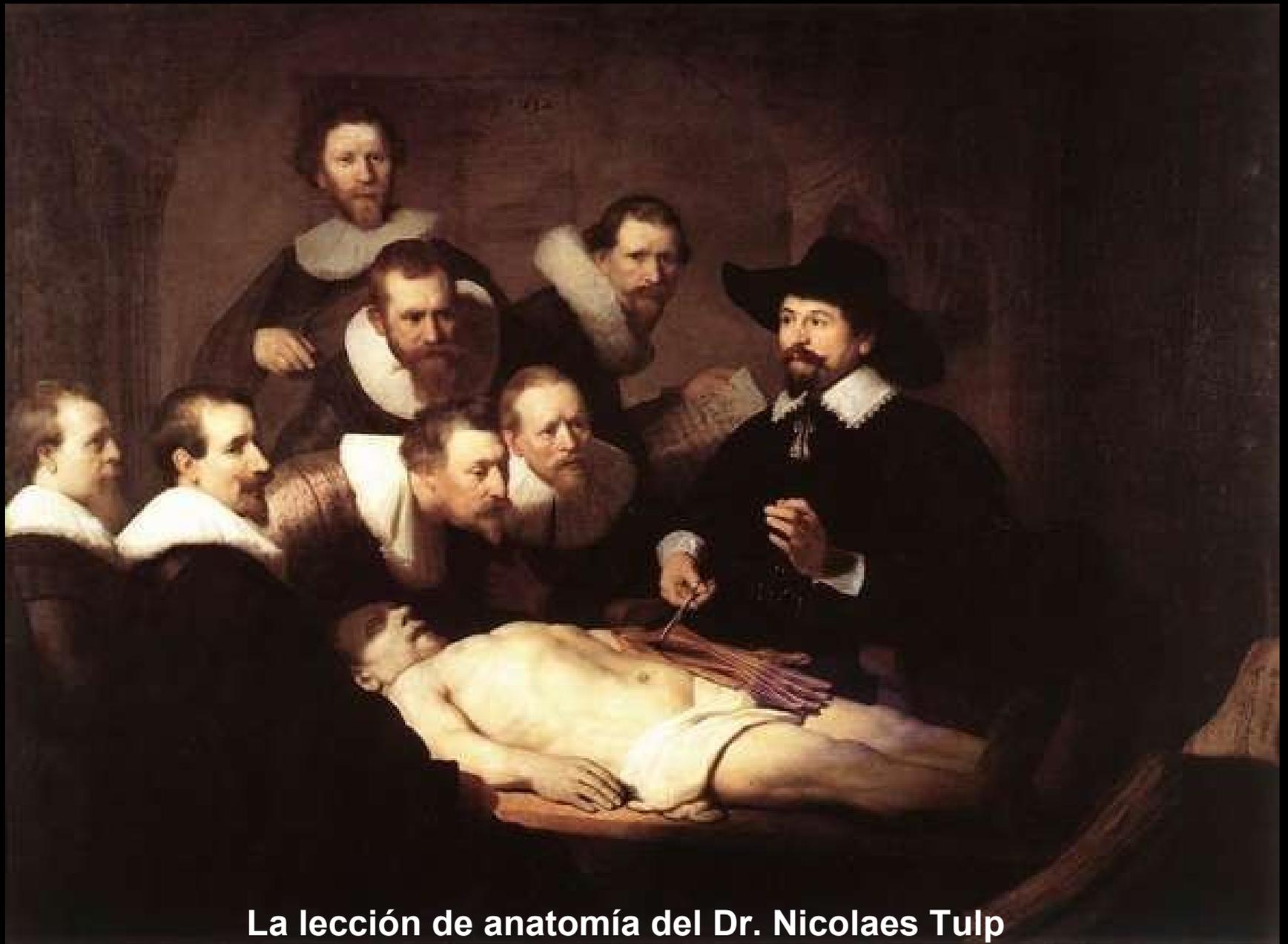
**Retrato de un  
anciano de rojo**  
1652-54  
óleo sobre lienzo,  
108 x 86 cm  
The Hermitage,  
St. Petersburg



**Retrato de un  
anciano de rojo  
(detalle)  
1652-54  
óleo sobre lienzo**

# RETRATOS DE GRUPO, LLAMADOS "DOELEN"





**La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp**  
1632- óleo sobre lienzo, 169,5 x 216,5 cm  
Mauritshuis, The Hague

# La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp

Uno de los primeros encargos públicos importantes que recibió Rembrandt en Amsterdam fue La lección de anatomía del doctor Tulp (1632, Mauritshuis, La Haya), obra que retrata a los miembros del gremio de cirujanos reunidos en una clase práctica de disección. Estos retratos en grupo (doelen) constituyeron un género único en Holanda y proporcionaron abultados ingresos a los artistas en un país en el que ni la Iglesia ni la casa real actuaban como mecenas del arte. Las obras de Rembrandt superan los retratos conmemorativos realizados por otros artistas holandeses, a través de la interesante estructuración piramidal que aporta naturalismo a la escena.



Cada personaje es retratado de forma individual, pero en relación al grupo del cual forma parte. El pintor es muy cuidadoso en la representación de las distintas emociones en los rostros de cada uno de los personajes.



**La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (detalle)**

La ronda de noche (1642), óleo sobre lienzo, 363 x 437 cm - Rijksmuseum, Amsterdam



# SOBRE EL TÍTULO DE “LA RONDA DE NOCHE” Y LO QUE REPRESENTA.... O CÓMO UN EQUÍVOCO PUEDE CAMBIAR LA PERCEPCIÓN DE UNA OBRA

El título del lienzo como *La ronda de noche*, está históricamente consolidado, aunque su nombre original fue ***La compañía militar del capitán Frans Banning Cocq y el teniente Willen van Ruytenburg***. Éste, que quizá fuese su verdadero título, fue descubierto gracias a la inscripción hallada en un boceto preparatorio:

***Boceto de la pintura en la cual el joven Heer van Purmerlandt (Banning Cocq), como capitán, ordena a su lugarteniente Heer van Vlaerderdingen (Willem van Ruytenburch), que ponga en marcha la compañía cívica.***



La escena transcurre de día, en el interior de un portalón en penumbra, en el que penetra un potente rayo de luz

El cuadro fue llamado en el siglo XIX *Patrouille de Nuit* por la crítica francesa y *Night Watch* por Sir Joshua Reynolds, de ahí el nombre por el que se le conoce popularmente. El origen de este título surge de una equivocación de interpretación debido a que, en esa época, el cuadro estaba tan deteriorado y oscurecido por la oxidación del barniz y la suciedad acumulada, que sus figuras eran casi indistinguibles, y parecía una escena nocturna. Después de su restauración en 1947, donde se eliminó este barniz oscurecido, se descubrió que el título no se ajustaba a la realidad, ya que la acción no se desarrolla de noche sino de día, en el interior de un portalón en penumbra al que llega un potente rayo de luz que ilumina intensamente a los personajes que intervienen en la composición.



## ASPECTOS CLAVES DE ESTA OBRA:

- La Milicia que encarga el “**retrato colectivo**” y que paga, a escote, la obra. Los 18 personajes representados. La jerarquía que se establece entre ellos rompe las convenciones de este tipo de retrato.
- **La composición “cuidadosamente caótica”** de este lienzo de grandes dimensiones, en el que los personajes no se sitúan de forma convencional, sino atendiendo sólo a criterios plásticos. La composición sigue **tres ejes**: horizontal, donde se sitúan las figuras que rodean a los dos personajes principales; el eje vertical que conforman los dos personajes centrales y el diagonal que forman las banderas y las lanzas, que termina por encuadrar toda la escena. **El espacio es el resultado de una composición en varios niveles**, sin que sepamos exactamente dónde están ubicados algunos de los personajes retratados en el lienzo. La sensación de espacio que obtenemos en diferentes niveles: el de la penumbra del portalón, el de la calle radiante de sol y el del observador, crea una ilusión óptica de profundidad típicamente barroca.
- El dibujo, apenas esbozado, queda disminuido por la importancia del **color y la luz**, siendo poco nítidos los contornos de las figuras. El **tenebrismo** de la obra oculta, a pesar de su verosimilitud, **la irrealidad de la iluminación**, ya que ésta incide sobre las figuras de un modo caprichoso, bañándolas u oscureciéndolas según el énfasis que el pintor quiere darles. La atmósfera que se crea es, en cualquier caso, de un gran efectismo. **Los colores dominantes son cálidos, tierras y ocre**s, con la excepción del rojo del capitán y del soldado situado a su izquierda. Los **contrastes cromáticos** acentúan el carácter mágico de la escena, su instantaneidad.

# ¿Quién encargó la obra?

(se trata de un “doelen” o retrato de grupo)

- La obra fue un encargo de la Corporación de Arcabuceros de **Ámsterdam** para decorar la *Kloveniersdoelen*, sede de la milicia. Debido a esto, Rembrandt usó **monumentales dimensiones** para el lienzo.
- *En ella aparece la milicia del capitán Frans Banning Cocq en el momento en el que éste da la orden de marchar al alférez Willem van Ruytenburch.* Detrás de ellos aparecen los 18 integrantes de la **Compañía, que pagaron una media de cien florines al pintor por aparecer en el cuadro**, una suma más que considerable para la época. Los dos oficiales probablemente pagaron más, por el lugar privilegiado que ocupan en el cuadro. En total, Rembrandt cobró 1600 florines por este cuadro. Al ser la compañía de arcabuceros una institución municipal, *La ronda de noche* sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Ámsterdam, que la cede al Rijksmuseum en préstamo de uso sin contraprestación económica.
- El pago del trabajo se retrasó debido a que *no cubrió las expectativas de los miembros de la milicia, por no estar perfectamente definida la presencia de la mayoría de ellos.* A pesar de su calidad, también pasó desapercibida para la crítica en su día.

*POR QUÉ LAS  
COMPARACIONES SON  
ODIOSAS.....*

*La flaca compañía o Compañía del  
capitán Reynier Reael  
(F. Hals)*

La ronda nocturna  
(Rembrandt)







**La ronda de noche  
(detalle de los personajes centrales)**



La sombra de la mano del capitán Cocq sobre el alférez o teniente Ruytenburch, subraya la instantaneidad del momento “pintado” por Rembrandt



La ronda de noche (**detalles**)

El arcabucero de rojo y la niña constituyen dos figuras claves de la composición, ya que contrastan, en color y luz, con el resto de las figuras.

En la red es posible hallar un buen análisis de esta obra maestra de Rembrandt:

[http://es.wikipedia.org/wiki/De\\_Nachtwacht](http://es.wikipedia.org/wiki/De_Nachtwacht)

<http://www.liceus.com/cgi-bin/gba/20041.asp>





Representación en bronce de los personajes de *La ronda de noche* donde se demuestra su composición "cuidadosamente caótica". Esculturas de Alexander Taratynov y Mikhail Dronov para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de Rembrandt (2005).

# LA RONDA DE NOCHE... DE DÍA



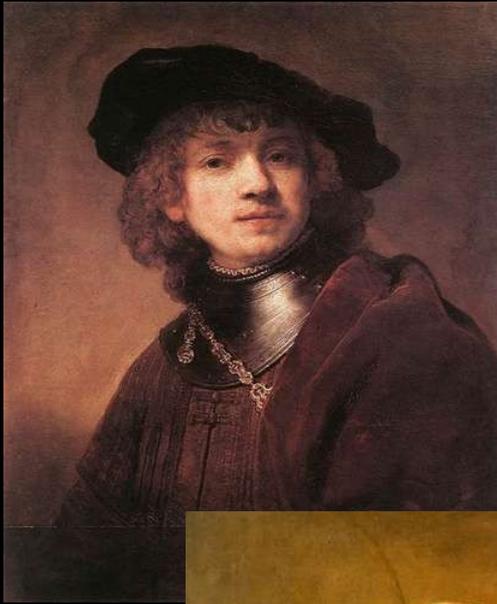


**Los síndicos del gremio de pañeros (1662) - óleo sobre lienzo, 191,5 x 279 cm**  
Rijksmuseum, Amsterdam



AUTORRETRATOS

# EL AUTORRETRATO COMO INTROSPECCIÓN PSICOLÓGICA





**autorretrato**  
1629  
óleo sobre panel,  
15,5 x 12,5 cm  
Alte Pinakothek,  
Munich



**Autorretrato como  
hombre joven**

1634

óleo sobre lienzo

61 x 52 cm

Galleria degli Uffizi,  
Florence



**Autorretrato**  
1640  
óleo sobre lienzo,  
102 x 80 cm  
National Gallery,  
London



**Pequeño autorretrato**

1656-58

óleo sobre madera,

48,5 x 40,5 cm

Kunsthistorisches Museum,  
Vienna

“Este el rostro de Rembrandt en los últimos años de su vida. No era un bello rostro, y el autor no trató nunca, ciertamente, de disimular su fealdad. Se contempló con absoluta sinceridad en un espejo, y a esta misma **sinceridad** se debe el que dejemos de preocuparnos en seguida de la belleza o del aspecto exterior. Este **es el rostro de un verdadero ser humano**; no hay en él el menor rastro de “pose” ni de vanidad, sino sólo la penetrante mirada de un pintor que escruta sus propias facciones, siempre dispuesto a aprender más acerca de **los secretos del rostro humano**. Sin esta profunda comprensión, Rembrandt no habría podido pintar sus grandes retratos, como el de su amigo y cliente Jan Six.”

**Gombrich**





**Autorretrato**  
1658  
óleo sobre lienzo,  
133,5 x 104 cm  
Frick Collection,  
New York



## **Autorretrato**

1659

óleo sobre lienzo,

84,5 x 66 cm

National Gallery of Art,  
Washington

“En los retratos de Rembrandt nos sentimos frente a verdaderos seres humanos, sentimos su calor, su necesidad de comprensión y también su soledad y sufrimiento. Esos ojos fijos y penetrantes (...) debían de saber mirar dentro del corazón humano”

**Gombrich**



**Autorretrato del  
artista  
en su taller**  
1660  
óleo sobre lienzo,  
111 x 90 cm  
Musée du Louvre, Paris



**Autorretrato**

1661

óleo sobre lienzo,  
114 x 94 cm

English Heritage,  
Kenwood House,  
London



**Autorretrato**  
1669  
óleo sobre lienzo,  
86 x 70.5 cm  
National Gallery,  
London



**Autorretrato**  
1668-69  
óleo sobre lienzo,  
82,5 x 65 cm  
Wallraf-Richartz  
Museum, Cologne

# REMBRANDT: UNA MISCELÁNEA





**Filósofo reflexionando**

1632

óleo sobre madera,  
28 x 34 cm

Musée du Louvre, Paris



**Danae**

1636-47

óleo sobre lienzo,

165 x 203 cm

The Hermitage,

St. Petersburg



**El rapto de  
Proserpina**  
1631-32  
óleo sobre roble,  
85 x 80 cm  
Staatliche Museen,  
Berlin



**El jinete polaco**

1655

óleo sobre lienzo,

114,9 x 135 cm

Frick Collection, New York



**Paisaje con tormenta, c. 1638**  
óleo sobre madera, 52 x 72 cm  
Herzog Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig



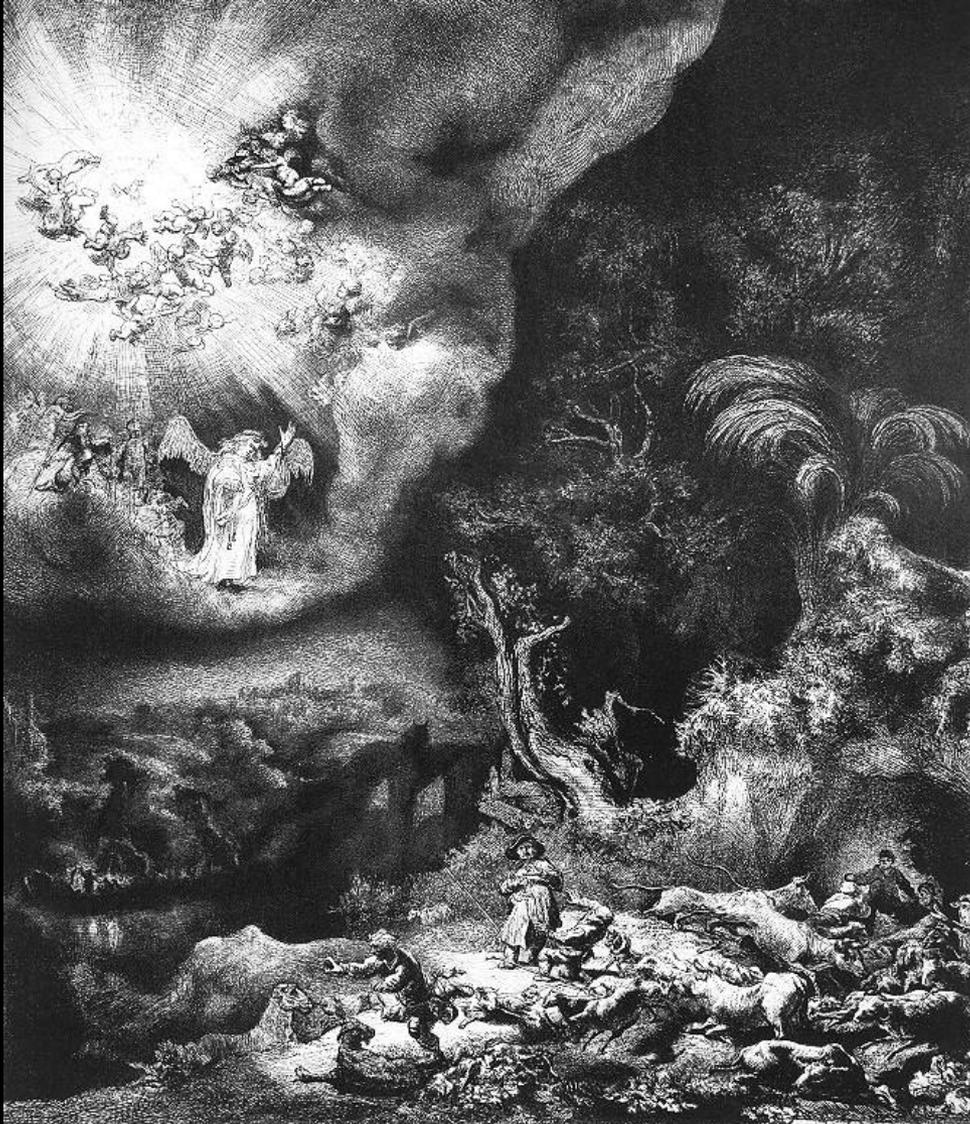
**El buey desollado**  
1655  
óleo sobre madera,  
94 x 69 cm  
Musée du Louvre, Paris



**El molino, c. 1650**

óleo sobre lienzo, 87.5 x 105.5 cm  
National Gallery of Art, Washington

# REMBRANDT GRABADOR. AGUAFUERTES.



## La aparición del ángel a los pastores

1634

261 x 218 mm

Staatliche Graphische  
Sammlung, Munich

### La técnica del aguafuerte

le permite trabajar con libertad y rapidez. Se basa en dos principios muy sencillos: en lugar de hacer laboriosas incisiones sobre la plancha, el artista cubre ésta con barniz y dibuja sobre él con una aguja. En los trazos de la aguja desaparece el barniz y la lámina queda al descubierto; y ya lo único que hay que hacer es introducir ésta última en un ácido que atacará las partes libres del barniz, transfiriendo así el dibujo a la lámina. Después el aguafuerte puede imprimirse como otro grabado cualquiera.



**Desnudo de hombre sentado y una pierna extendida**

1646

Etching, 97 x 168 mm



**Anciano con barba,  
mirando  
a la izquierda**

1631  
Etching



**El retorno del hijo pródigo**  
1636  
Etching, 156 x 136 mm



**El tributo de la moneda**

c. 1635

Etching, 71 x 103 mm

# EPÍLOGO

*“Nada estaría más lejos de la verdad que suponer que este gran maestro fue un rebelde aislado, cuya magnitud no fue reconocida en la Europa de su tiempo. Es cierto que su popularidad como pintor de retratos disminuyó cuando su arte se volvió más profundo y libre de compromisos. Pero sean cuales sean las causas de su tragedia personal y de su hundimiento, su fama como artista fue muy grande. La verdadera tragedia, entonces como ahora, es que la fama por sí sola no es suficiente para ganarse la vida”.*

**Gombrich**



# OTROS ARTISTAS DE LA ESCUELA HOLANDESA



**Frans Hals**



**Vermeer de Delft**



**Frans Hals** (Amberes, 1580? ó 1585? – Haarlem, 26 de agosto de 1666), pintor holandés de la escuela barroca flamenca. Es uno **de los grandes maestros en el arte del retrato**. Despierta gran admiración por la brillantez en la representación de la luz y la libertad en el manejo de los pinceles.



*Caballero sonriente*, 1624,  
óleo sobre lienzo, 83 x 67 cm,  
Colección Wallace, Londres.



*Hombre con coraza*, c.1639,  
óleo sobre lienzo, 86 x 69 cm,  
Galería Nacional de Arte,  
Washington



*El alegre bebedor* –  
Óleo sobre lienzo,  
81,5 x 66,5 cm,  
Rijksmuseum, Ámsterdam.



*La milicia cívica de San Jorge de Haarlem* (1616)  
-Óleo sobre lienzo, 179 x 257,5 cm,  
-Museo Frans Hals, Haarlem.



*La milicia cívica de San Adrián de Haarlem –  
Óleo sobre lienzo, 183 x 266,5 cm,  
Museo Frans Hals, Haarlem.*



*La flaca compañía o Compañía del capitán Reynier Reael*  
- Óleo sobre lienzo, 209 x 429 cm, Rijksmuseum, Ámsterdam.



*Rectores del asilo de ancianos de Haarlem –  
Óleo sobre lienzo, 172,5 x 256 cm,  
Museo Frans Hals, Haarlem.*



*Rectoras de asilo de ancianas de Haarlem –  
Óleo sobre lienzo, 170,5 x 249,5 cm,  
Museo Frans Hals, Haarlem.*



VERMEER ES LA QUIETUD Y EL  
SILENCIO, IMPREGNADOS DE UNA  
SUAVE LUZ NÓRDICA

**Johannes Vermeer (Delft; 1632 - ídem; 1675)**, pintor holandés, considerado uno de los más importantes de la edad de oro de la pintura holandesa.

Se le conoce bajo varios nombres: **Jan Vermeer** (*Jan* es el diminutivo de *Johannes*), **Vermeer de Delft** o **Johannes van der Meer**. **Se especializó en escenas interiores cotidianas de la vida doméstica burguesa**. Pasó toda su vida en la ciudad de Delft. En vida fue un pintor de provincias con un éxito moderado. No fue nunca especialmente rico, quizá debido al escaso número de pinturas que producía, y a su muerte dejó deudas a su esposa y once hijos. Es posible que sólo fuera pintor a tiempo parcial y que su fuente principal de ingresos fuera la de marchante de obras de arte.

En la red: <http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vermeer/index.html>  
(SE TRATA DE UNA PÁGINA EXCELENTE PARA PROFUNDIZAR)



La alcahueta  
(1656)



*Militar y muchacha riendo*  
(Colección Frick, Nueva York)  
(1657-1659)



Vermeer recrea como nadie el ambiente de un país pequeño como es Holanda. Rechaza todo lo que implique grandeza, él es pintor de las pequeñas cosas. De pronto sus ojos, y después su pincel, son capaces de captar el encanto de un cabello, el brillo de un pendiente o la melancolía de una pequeña calle. Su amor hacia el detalle mínimo hace que se le compare con los primitivos flamencos.

La atmósfera de sus interiores nos hablan del cuidado con que trata lo cotidiano. La luz que emplea, tanto en interiores como en exteriores, es de suprema sutileza y se convierte en un fiel compañero de los solitarios personajes.

*Muchacha leyendo una carta  
en una ventana abierta  
(1657-1659)*



*La callejuela*  
(1657-1661)

Vermeer es también **un maestro de la perspectiva**, siempre tan meticulosa que se ha llegado a **considerar la posibilidad de que el pintor emplease una cámara oscura**, un instrumento (en el que también se ha basado la fotografía tradicional) mediante el que se pueden proyectar imágenes sobre una superficie plana, tal como debe hacerse también en un cuadro. Pero si eso fuese así, ¿cómo hubiese podido Vermeer pintar esa obra de exterior, tan asombrosa, que es su "vista de Delft"?





*La Lechera* (Rijksmuseum,  
Amsterdam) (c. 1658)

Sus cuadros suelen ser de pequeño tamaño, presentándonos una paleta de **escasos colores, pero muy brillantes y claros**, con los que consigue reflejar como nadie la luz sobre los objetos. Por lo demás, su temática es también muy interesante: le atraía representar sobre todo interiores, en los que aparecen frecuentemente personajes femeninos. Muchas veces **estas mujeres de los cuadros de Vermeer están solas** o, mejor dicho, **acompañadas de la luz que entra por una ventana** (siempre a la izquierda) y las sitúa en el cuadro, captándolas en relación con la tarea en la que se ocupan.



*La joven y el vaso de vino*  
(1659-1660)



***Vista de Delft***, hacia 1660-1661, óleo sobre lienzo, 98,5 x 117,5 cm, Mauritshuis, La Haya





*La lección de música (1662)*



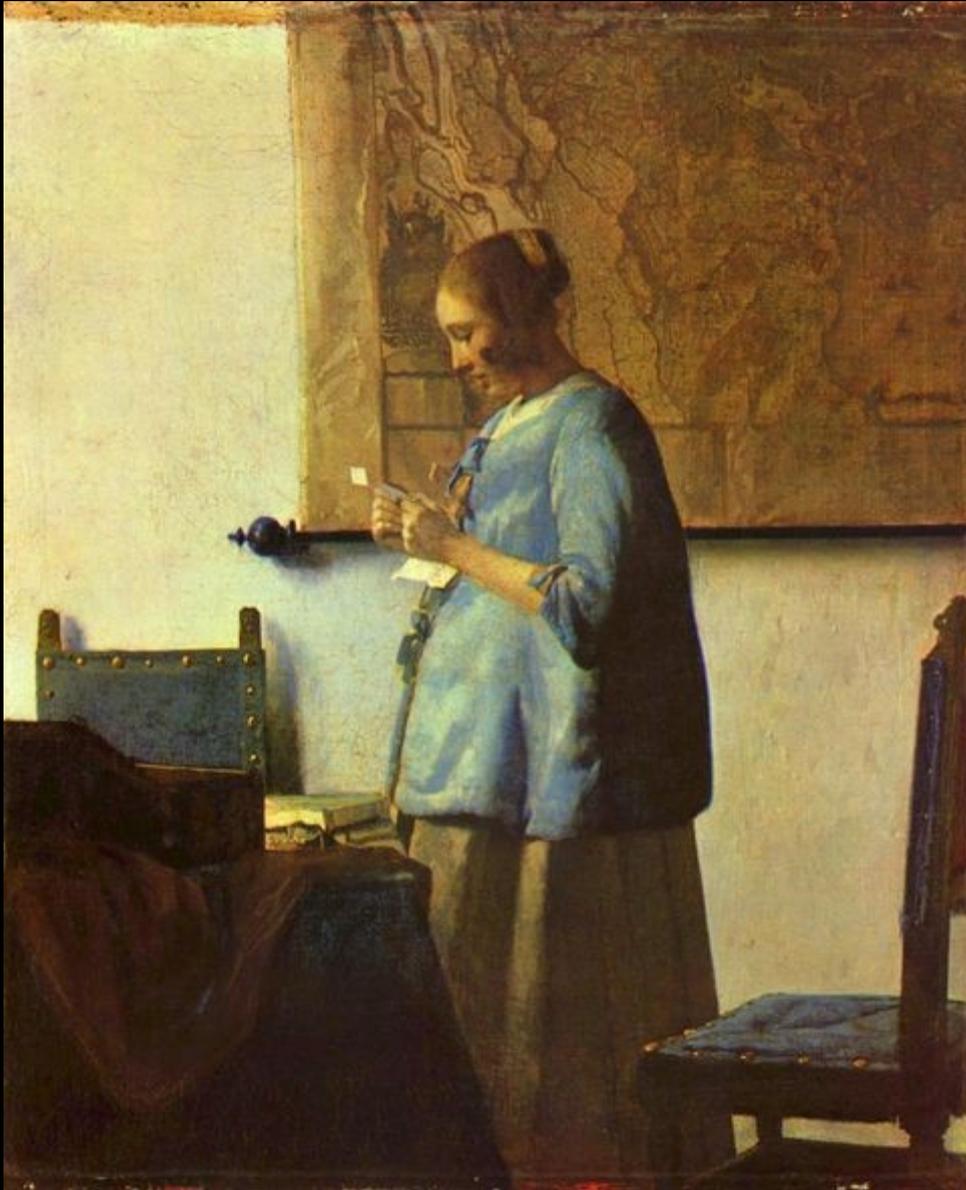
*Muchacha con una jarra de agua*  
(1662-1663)



*La encajera*  
(1664)



*La muchacha del collar de  
perlas (1664)*



*La muchacha de azul  
leyendo una carta  
(Rijksmuseum,  
Amsterdam) (1664)*



La tasadora de perlas  
(1665)



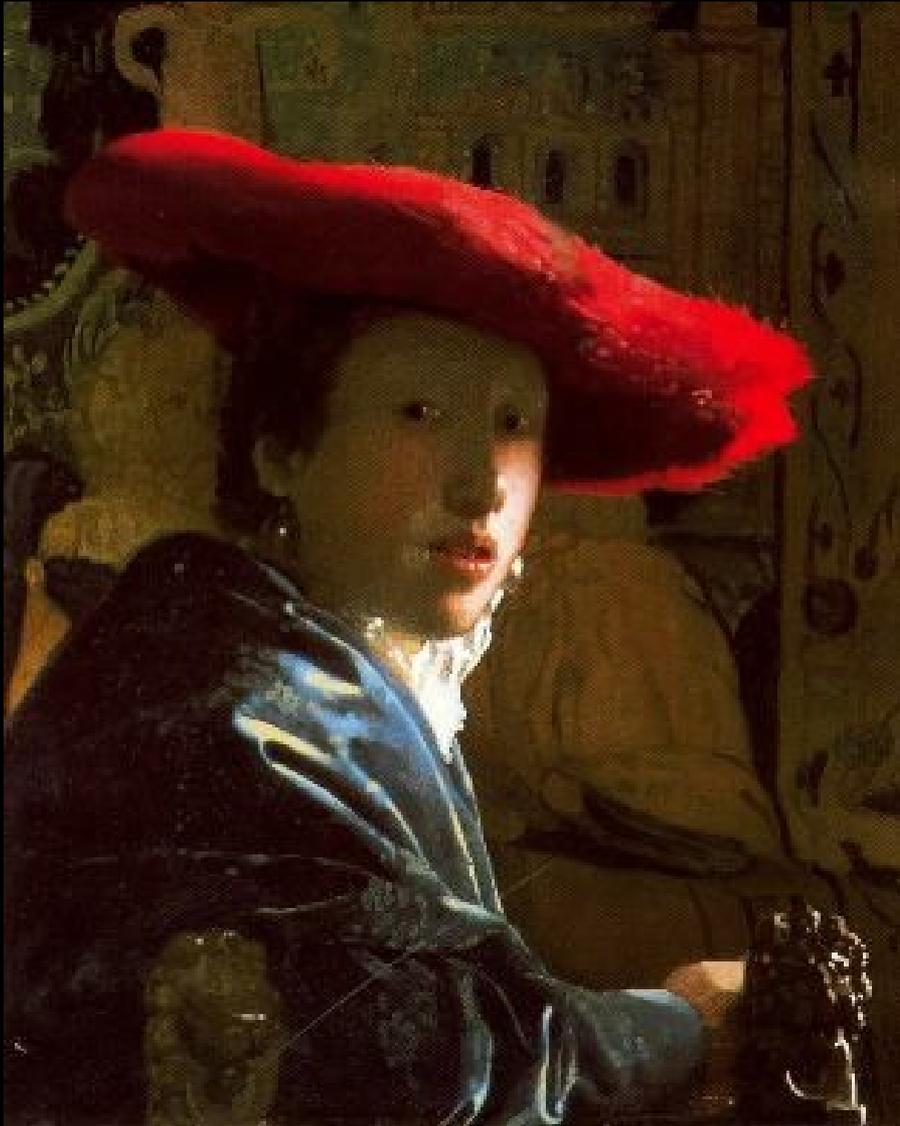
La joven de la perla  
(1665)



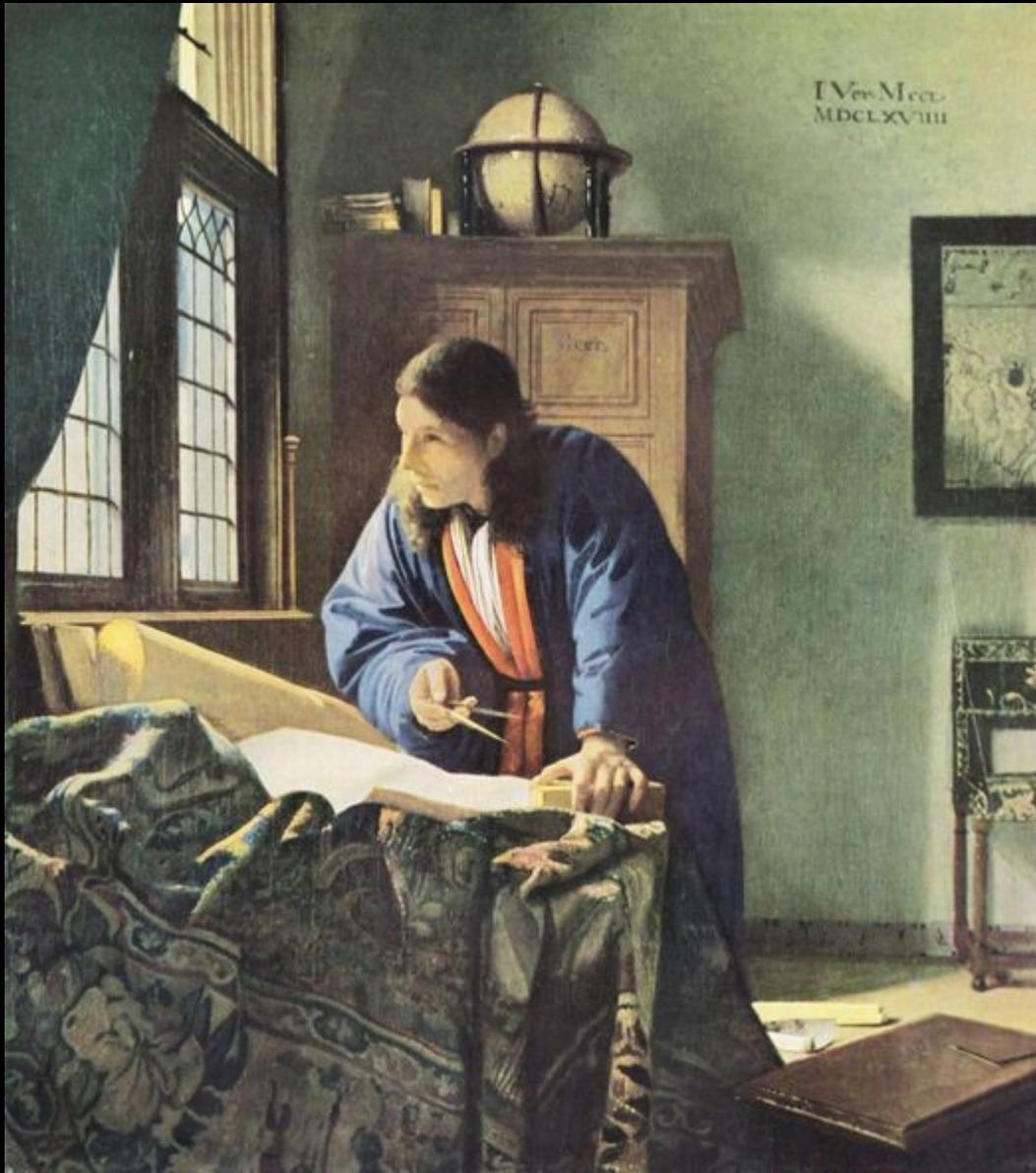
Alegoría a la pintura  
(1666-67)



Dama con su sirvienta  
sosteniendo una carta  
(1667)



Joven con sombrero rojo  
(1666-67)



El geógrafo  
(1669)



La carta de amor  
(1670)



Dama escribiendo una  
Carta con su criada  
(1670)



*Dama parada cerca del  
clavicordio (1670-1673)*



# LA TENDENCIA REALISTA: HOLANDA (REMBRANDT).

Gran desarrollo de la **PINTURA DE GÉNERO** (pequeño formato: caballete)



EL modelo es la **"realidad tangible"**, observable, que es trasladada al cuadro de manera fiel (texturas, calidades cromáticas, detallismo)



Frans Hals (1580-1666)



Rembrandt (1606-1669)



Vermeer de Delft (1632-1675)

Espejo de una **sociedad, la holandesa, opulenta y vitalista.**



**Costumbristas o festivos**



La mirada del pintor puede ser crítica o amarga, o complaciente.

**Retratos colectivos (doelen)**



**Paisajes**



**Bodegones y floreros**



Variedad temática



Los valores que refleja esta pintura son los de una sociedad burguesa y protestante, capitalista (reflejo del triunfo social a través del trabajo y el dinero)