

**Escola de
pintura de
Godella**

1916
any Pinazo
2016

"Una de las cosas que más influyen en el curso del Arte son las exigencias de la sociedad". I Pinazo (1896)

"UNA DE LES COSES QUE MÉS INFLUEIX EN EL CURS DE L'ART SÓN LES EXIGÈNCIES DE LA SOCIETAT", (PINAZO)

DIFICULTATS HUMANISTES EN EL RENAIXEMENT

Tots els medievalistes n'estan d'acord: aquella societat europea era jeràrquica per damunt de tot. "El deber del hombre medieval era permanecer donde Dios le había situado. Elevarse era señal de orgullo, rebajarse pecado vergonzoso. Había que respetar la organización de la sociedad querida por Dios y ésta respondía al principio de la jerarquía". La societat medieval era conservadora. El Renaixement fou un primer pas per a superar aquella ordenació rígida i jeràrquica.

Però no tot foren postures d'obediència submissa. Un "jo poètic nou" desempegat de la fe apareix en Ausiàs March que pateix i experimenta en la seua pròpia carn els efectes neguitosos del dubte i de la rebel·lia interna a principis del segle XV:

*"Catòlic só, mas la Fe no m'escalfa,
que la fredor llenta dels senys apaga"*

I per suposat ningú no ha d'oblidar-se del gran paper desenvolupat per la Inquisició tot al llarg de l'Edat Mitjana i del Renaixement. Era el famós tribunal eclesiàstic o Sant Ofici creat pel papa Luci III en 1184. Ordenava els bisbes que nomenaren persones honorables que, sota jurament, es comprometien a donar a conèixer els noms (50) dels heretges. El 1232 s'instaurà a la Corona d'Aragó, d'on passà a Navarra, Castella i després a Amèrica. La Inquisició a Espanya fou suprimida per Napoleó el 1808, però encara es restablí el 1814 i es perllongà fins a 1834, a Itàlia en 1870.

Potser la forma més penetrant de copsar la seua enorme influència fóra escoltar un fragment de la carta que el valencià Joan-Lluís Vives envià a Erasme de Rotterdam el 1529:

"Estic molt desanimat, no vull publicar res més; aquesta gent m'amoïna i, un cop acabat el llibre que he compost per a la reina d'Anglaterra, em lliuraré a l'oci en absolut".

I en un to molt semblant va expressar-se l'humanista Rodrigo Manrique quan el 9 de desembre de 1533, de París estant, escriví a Lluís Vives el següent:

"Cada vez resulta más evidente que ya nadie podrá cultivar las buenas letras en España sin que al punto se descubran en él un cúmulo de herejías, de errores, de taras judaicas. De tal manera es esto así que se les ha impuesto silencio a los doctos; y a aquellos que corrían a la llamada de la erudición les ha inspirado, como dices, un enorme terror."

FLANDES EN EL SEGLE XVI. CONTEXT HISTÒRIC

L'any 1526, Francesc I de França cedí el comtat de Flandes a Carles I pel Tractat de Madrid, ratificant aquesta cessió l'any 1529 amb la Pau de les Dames.

El **Tractat de Madrid** (1526) fou un tractat entre l'emperador Carles V i Francesc I de França firmat a la ciutat de Madrid, on Francesc I estava capturat després d'haver estat derrotat a la Batalla de Pavia de l'any anterior. França renunciava en ell als seus drets sobre Itàlia i Flandes en favor de l'emperador Carles d'Habsburg. Així mateix, Francesc I es comprometia a casar-se amb la germana gran de Carles, la reina vídua de Portugal Elionor d'Habsburg, i a enviar dos dels seus fills a Castella com a garantia de compliment del tracte. Francesc I, només travessar la frontera dels Pirineus, va denunciar el tractat per haver estat firmat sota coacció.

La **Pau de les Dames** va ser el tractat signat a la ciutat de Cambrai entre Espanya i França el 1529. Va ser signada entre Lluïsa de Savoia, en nom del seu fill Francesc I de França, i Margarida d'Àustria, en nom de seu nebot l'emperador Carles V, per això se'l coneix com la **Pau de les Dames**. Amb ella es pretenia posar fi a la segona guerra entre ambdós monarques. L'emperador renunciava als seus drets sobre el Ducat de Borgonya i altres territoris, mentre Francesc I feia el mateix sobre les regions de Flandes i Artois, abandonant a més les seves pretensions sobre Itàlia.

També es va negociar l'alliberament dels infants reials, fills del rei de França, Francesc i Enric (que després seria Enric II de França), que estaven com a ostatges a Madrid en compliment del Tractat de Madrid (1526) a canvi del pagament de dos milions d'escuts.

ERASME DE ROTTERDAM I LA REFORMA LUTERANA

Erasme de Rotterdam (1466 -1536) va ser un filòsof, filòleg i teòleg holandès, autor d'importantes obres en llatí i el creador del moviment humanista. Erasme va desenvolupar un sentiment de rebuig davant l'Església catòlica i va arribar a la conclusió que tant les escoles com les universitats i, en general, aquesta Església, impedié pensar lliurement. Des de llavors, es va oposar a qualsevol tipus d'autoritat i va buscar més llibertat llegint els escriptors de Grècia i Roma, ja que ells van viure en els temps en què encara el cristianisme no havia triomfat

Les 95 tesis de Luter, publicades el 1517, van tenir un profund efecte als Països Baixos. Entre els rics comerciants d'Anvers, les creences luteranes dels comerciants hanseàtics alemanys van trobar atractiu, potser en part a causa de raons econòmiques. La difusió del protestantisme en aquesta ciutat es va veure ajudada per la presència d'un claustre agustinià (fundat el 1514) al barri de St. Andries. Luter, ell mateix un agustinià, havia ensenyat a alguns dels monjos, i les seves obres estaven impreses el 1518. Carles V va ordenar que es tanqués aquest claustre al voltant dels anys 1525. Els primers màrtirs luterans van venir d'Anvers. La Reforma va donar com a resultat en ones consecutives de reforma que se superposaven: una **luterana**, seguida per una militant **anabaptista**, després una **mennonita** i finalment el moviment **calvinista**. Aquests moviments van existir cadascun amb independència de la resta.

MIGUEL ANGEL BUONARROTI (1475-1564)

El pintor miniaturista Francisco de Holanda, enviado por el rey de Portugal en misión artística a Italia, fue durante unas tardes romanas el testigo de Miguel Ángel Buonarroti: pudo hacerle preguntas y registrar sus respuestas como un reportero avant la lettre; pudo por unas horas tocar cimas a pocos reservadas y transmitirnos el mensaje de una de las grandes figuras de la Historia del Arte.

“La Pintura de Flandes -respondió despacio el Pintor- son trapos, mazonerías, verduras de campos, sombras de árboles, y ríos y puentes a los que ellos llaman paisages, y muchas figuras hacia acá, y muchas acia acullá; y todo esto, aunque parece bien a algunos ojos, en verdad está hecho sin razón y sin arte, sin simetría, ni proporción, sin advertencia de escoger y sin desembarazo y, finalmente, sin ninguna sustancia ni nervio.”

PIETER BRUEGEL (1525 – 1569) Y SU OBRA “CAMINO AL CALVARIO”

Pieter Bruegel es el pintor más importante de la escuela flamenca del siglo XVI. Bruegel, al contrario que otros pintores, no trata de mostrar una belleza ideal, sino, más bien al contrario, procura reflejar a las personas de forma bastante realista. El sujeto de sus temas es el colectivo y no un personaje aislado o un grupo pequeño. Con frecuencia el tema principal de sus obras son los campesinos y sus costumbres, entre quienes le gusta mezclarse, por lo que recibe el apodo de “Bruegel el campesino”.

Fue un gran estudioso de El Bosco (1450-1516) y su influencia se puede apreciar fácilmente en su obra. “Camino al Calvario” está poblada por un gran número de personajes que desarrollan una actividad frenética en un paisaje repleto de negros presagios: los vendedores ofrecen sus mercancías a los caminantes, unos hombres se pelean, otro grupo juega entretenido, los soldados pasean erguidos en sus caballos, la procesión. Casi todo se ha convertido en una feria, la crucifixión en un ritual más para el pueblo. No resulta fácil localizar el tema principal de la obra y a su protagonista.

Hacia 1564, año en que pinta el cuadro “Camino al calvario” la situación política y religiosa en Flandes comienza a complicarse, pero Bruegel se beneficia de la protección del consejero del rey español en los Países Bajos españoles, Antonio Perrenot de Granvela, quien colecciona sus obras. Alcanzó la fama en vida y su influencia sobre la pintura flamenca posterior fue muy destacada. Sus dos hijos, Pieter el Joven y Jan, fueron también reconocidos pintores, aunque no discípulos suyos porque su padre muere siendo ellos niños

LECH MAJEWSKI

Uno de los artistas contemporáneos más osados e inspirados, Lech Majewski, transforma una obra pictórica tan importante como CAMINO AL CALVARIO en una obra cinematográfica, invitando al espectador a vivir dentro del universo estético de la pintura, a la que observamos en el momento de su creación, mientras vemos a sus personajes y somos testigos de sus desesperadas historias.

Al mismo tiempo que vemos a la Inquisición Española ejercer una represión sangrienta sobre la reforma protestante en los Países Bajos, el film ofrece una meditación dinámica sobre el arte y la religión intercalando diversas líneas narrativas y distintas reinterpretaciones.

Tres años tardó Majewski en acabar *El molino y la cruz*, un trabajo que requería paciencia e imaginación así como el uso intensivo de las nuevas tecnologías y los efectos 3D. Protagonizada por Charlotte Rampling, Michael York y Rutger Hauer como Bruegel, se estrenó en el Festival de Sundance y llegó a España en el 2012 tras ser exhibida en más de 50 países.

No es la primera vez que Majewski dirige películas basadas en obras de arte y en la vida de sus pintores. Fue él quien escribió el guion de *Basquiat* y también quien dirigió *El jardín de las delicias*, película sobre la famosa pintura de El Bosco.

28/04/2015 – Cineuropa. Hablamos con el director polaco Lech Majewski

Empleas mucho las nuevas tecnologías digitales y los efectos especiales. ¿Podrías ahora prescindir de estos recursos?

No, la verdad es que no porque son indispensables para mostrar todo lo que hay más allá de lo real, lo que ocupa sin descanso mi ánimo. Sería imposible realizar las visiones, como las que están presentes en *Onirica*: una cascada inmensa en una catedral, dos bueyes trabajando el suelo de un supermercado...

Sartre dijo que el surrealismo era la realidad de un nivel superior, la realidad total. ¿Compartes este punto de vista, tú cuyas películas hacen referencia explícita y constante al surrealismo?

Sí, me gusta mucho. Y, efectivamente, me considero un auténtico realista. Estoy contra el enfoque comportamentalista del ser humano y contra la dictadura de esta visión en el cine. Lo que se impone actualmente en el cine, lo que importa más, es mostrar la acción, lo que hace y dice el personaje... pero lo humano no se limita a la proyección exterior sino que dispone de una estructura muy compleja. Somos una verdadera mezcla de delirio, imaginación, voluntad, deseo, sueño y tarjetas postales que llenan nuestras cabezas... Tenemos una naturaleza muy complicada y así es como quiero presentar al ser humano.