Sierra Rosado

Profesora Recio

ART 3234

20/2/24

La Presentación de El Greco y su obra maestra de “El Entierro del Conde de Orgaz”

 El Greco, también conocido como Doménikos Theotokópoulos, fue uno de los pintores y arquitectos significativos del Renacimiento español, que contribuyó al desarrollo de estilos manieristas en el mundo del arte. Sus figuras artísticas y su uso dramático del color y la luz es realmente lo que lo hizo completamente único de todos los otros artistas de su tiempo. Los aspectos históricos y culturales de la España de finales del siglo XVI y XVII fueron fundamentales para su obra, reflejando la importancia de religión y la historia en ese entonces (Fiore, 2018). El Greco no solo era conocido por sus habilidades únicas sino también por su capacidad para transmitir emocionales y espirituales en su trabajo. “El Entierro del Conde de Orgaz”, una de sus obras maestras, incorpora simbolismo en color y forma para capturar una visualización tanto del mundo material y espiritual.

 El Greco nació en Creta, Grecia en 1541, donde soñaba con seguir una carrera en el arte y crear grandes cantidades de hermosas pinturas. El Greco viajó a Venecia para explorar los detalles y las obras de arte italianas, ya que, en este momento, Venecia era consideraba uno de los mejores lugares para innovaciones artísticas. A lo largo de la estancia de El Greco en Venecia, él perfeccionó sus técnicas de pintura, ya que fue influenciado por varios maestros pintores, como Tiziano y Tintoretto, y descubrió el importante uso del color y la luz que vino a definir su obra más adelante (Christiansen, 2004). Fue en Roma donde El Greco entabló una significative amistad con Giulio Clovio, quien quedó impresionado con su maestría y más tarde le presentó al influyente cardenal Alessandro Farnese. Esta conexión le permitió crear comisiones y abrazar el manierismo, un estilo de arte que desafiaba las formas renacentistas con emoción y expresión. El tiempo de El Greco en Italia le permitió crear un estilo artístico único que luego se difundió en España (Christiansen, 2004).

El Greco heredó una profunda conexión con la ciudad de Toledo, donde tuvo la oportunidad de crear “El Entierro del Conde de Orgaz” para la Iglesia de Santo Tomé. Esta pintura se convirtió en una de sus obras maestras más famosas que también se convirtió en un momento decisivo para la carrera de El Greco, ya que fue demostrando su capacidad para mezclar experiencias humanas y espirituales en un solo lienzo. Si bien esta obra de arte es extremadamente notable, también hay diferentes críticas y comentarios sobre la estructura y los detalles de la pieza en sí (Fiore, 2018).

En el artículo, “El Entierro del Conde de Orgaz, El Greco”, el autor J. Peláez Malagón analiza la importancia de la organización espacial retratada dentro de la obra de arte, ya que enfatiza una distinción entre los reinos terrenal y espiritual (Peláez Malagón, 2012). Por ejemplo, los caracteres en la tierra parecen iguales durante este evento debido a los lados definidos que muestran unificación entre las figuras (Peláez Malagón, 2012). Estos elementos reflejan la estabilidad y el orden de la tierra y proporcionan detalles a la narrativa en la escena terrenal de la obra de arte. En contraste, la zona espiritual contiene más de una apariencia fragmentada y parece como si las personas fueran puestas en una jerarquía de diferentes niveles a medida que cada patriarca, santo, Ángel, y alma se les asignara su lugar designado (Peláez Malagón, 2012). Esto indica la estructura y el orden dentro del mundo espiritual también, pero también retrata la restricción de acceso a este reino, ya que está simbolizado por la observación y no la participación. En general, este autor proporciona un amplio detalle sobre la importancia de la organización espacial entre los dos reinos representados en la obra, ya que este elemento añade complejidad a la narrativa de la pintura (Peláez Malagón, 2012).

“El Entierro del Conde de Orgaz” presenta varios elementos importantes que se suman al intrincado detalle y comprensión de la propia pintura. En el artículo “Proceso de Análisis de Una Obra Pictórica”, autor Isidora Martín destaca las características de la iluminación artificial y el color sobre línea en la composición, que distinguió a El Greco de todos los demás artistas (Martín, 1992). El autor explica que el uso de la iluminación artificial de El Greco fue para crear un sentido de intelectualismo dentro de la pintura y se utilizó principalmente para llamar la atención del espectador. Por ejemplo, el uso de la iluminación dentro de “El Entierro del Conde de Orgaz” puede verse proyectando sobre figuras celestiales para indicar su importancia para los espectadores y mejorar el efecto que planean en la obra de arte también (Martín, 1992). El autor explica el uso del color sobre línea en la composición como una de las características más importantes que no solo se ve dentro de este marco, sino también en varias otras piezas de El Greco. El Greco utiliza este elemento de arte para demonstrar estados de ánimo y narrativas en su obra, ya que integra varios tonos y tonos para crear una composición emocional. El autor explica además que dentro de “El Entierro del Conde de Orgaz” se puede ver que El Greco prefirió usar colores para esculpir la forma en lugar de solo líneas, ya que proporciona una sensación de volumen y profundidad (Martín, 1992).

Por último, el artículo “El Entierro del Conde de Orgaz”, escrito por el autor Miguel Santos, ofrece un análisis detallado sobre el dominio artístico de las mitades separadas que aparecen en la pintura de El Greco. El autor explica que la parte inferior sirve como un reino terrenal ya que las figuras centrales de San Esteban y San Agustín y los personajes circundantes añaden un sentido de realismo a la escena misma. El autor indica que esto permite que la escena se vuelva más confiable para el espectador y elogia la composición como uno de los mejores retratos grupales en la historia del arte, ya que el artista fue capaz de captar tal diversidad dentro de este evento (Santos, 2022). Por otro lado, el autor explica que la porción superior representa el reino celestial como él transmite a la Virgen María, Jesucristo, santos, y ángeles. El autor destaca el uso de proporciones alargadas por parte de El Greco, ya que representan esencias espirituales y distinguen a estas figuras de las del real terrenal. Además, el autor discute cómo la parte superior fue significativa para contribuir a la pieza de arte, ya que evoca varias emociones e invita a los lectores a reflexionar sobre su significado. La parte superior sirve para dejar a los espectadores con un impacto duradero después de haber visto la pintura también (Santos, 2022).

En mi opinión, “El Entierro del Conde de Orgaz” de El Greco es una obra de arte que permite a los espectadores admirar y contemplar el profundo significado histórico y religioso detrás de su obra. Mi crítica personal de esta obra maestra gira en torno a la capacidad de El Greco para manipular varios colores y matices dentro de su obra. Por ejemplo, los tonos más oscuros que se ven en la parte inferior de la pintura terrenal demuestran luto y duelo, lo que indica a los espectadores que hay un fuerte sentido de emoción en este evento. Sin embargo, el color oro también se puede ver a lo largo del retrato, especialmente en San Esteban y San Agustín. El color oro se utilizó no solo para demostrar su significado de autoridad espiritual, sino también para simbolizar la narrativa espiritual dentro de este trabajo (Fiore, 2018). El uso de estos diferentes colores fue realmente fascinante para mí dentro de la obra de El Greco, ya que me permitió reflexionar más sobre los intrincados detalles y el significado que El Greco puso en esta pintura.

Además, mi crítica personal reflexionó sobre las diferencias entre las partes inferior y superior de la pintura y crearon una respuesta emocional para mí. La deposición del entierro en sí crea una atmósfera triste, ya que refleja realmente la realidad de la muerte y la pérdida de alguien. Las cifras en la parte inferior realmente señalan expresiones emocionales precisas y sentí que pueden conectarse con los espectadores a nivel personal también. Por otro lado, la parte superior de la pintura crea una especie de cambio emocional de la parte inferior porque, personalmente, crea una sensación de asombro y maravilla de la vida después de la muerte. El uso de la luz y el color demuestran una vida prometedora después de la muerte que hace que el luto de alguien sea algo más ligero para los espectadores también. En conjunto, siento como si El Greco dominara la unión de estos dos reinos y me permitió, y a otros espectadores, reflexionar profundamente sobre los temas incrustados en la pintura.

En conclusión, “El Entierro del Conde de Orgaz” de El Greco destaca como una obra de arte sobresaliente, ya que es capaz de conectar reinos terrenales y espirituales a través de sus habilidades artísticas. Esta pintura por sí sola se erige como un artefacto importante que abarca tanto contextos religiosos como históricos de los siglos XVI y XVII. Además, esta pintura trae luz a las habilidades artísticas únicas de El Greco que le permitieron conectarse con los espectadores y continuar resonando con el público de hoy. En total, la pintura en sí misma es más que un espectáculo visual, ya que crea un viaje espiritual para los observadores reflexionen sobre el significado detrás de la obra en sí y también sobre sus propias creencias personales.

Bibliografía

Christiansen, K. (2004). El Greco (1541-1614). *The Met.* https://www.metmuseum.org/toah/hd/grec/hd_grec.htm

Fiore, J. (2018). Cómo las expresivas pinturas de El Greco Inspiraron a Artistas desde Velázquez hasta Van Gogh. *Art*. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-el-grecos-expressive-paintings-inspired-artists-velazquez-van-gogh

Martín, I. (1992). Proceso de Análisis de Una Obra Pictórica, El Entierro Del Conde De Orgaz de El Greco. *Dialnet*. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/95247.pdf

Peláez Malagón, J. (2012.). The Entierro del Conde de Orgaz El Greco. *Clío*. http://clio.rediris.es/fichas_arte/orgaz1.htm

Santos, M (2022). El Entierro del Conde de Orgaz. *HA!.* https://historia-arte.com/obras/el-entierro-del-conde-de-orgaz