

Venus y Marte sorprendidos por Vulcano

Joachim Anthonisz Wtewael ca. 1610

ES

Venus y Marte sorprendidos por Vulcano es una pintura al óleo sobre placa de cobre, realizada ca.1610. La obra está firmada y datada: "j. wte wael fe t/ Anno 16..1", presenta una medida de 40,4 cm por 55,5 cm. Esta pintura es una de las cuatro representaciones de esta escena que Joachim Wtewael realizó sobre cobre - de las cuales solo tres son conocidas - siendo esta la de mayor tamaño. Las otras versiones conocidas de la misma escena se encuentran en el Mauritshuis de La Haya, datado de 1601, y en el Getty Museum de Los Ángeles, datado de 1606-1610. Esta pintura representa una escena mitológica, inspirada en una de las historias presentes en las *Metamorfosis* de Ovidio: Venus y Marte sorprendidos por Vulcano.

Venus, diosa del amor, era conocida por su belleza, sin embargo estaba casada con el dios considerado como el más feo, Vulcano, dios del fuego. Venus mantiene una relación amorosa con Marte, dios de la guerra; esta unión representa dos fuertes pasiones humanas: el amor y la guerra. Fruto de su unión nació Eros.

Apolo, dios del sol y protector de las artes, descubrió esta relación adúltera y se lo comunicó a Vulcano y al resto de los dioses. Vulcano decidió forjar una red de hierro en la que atrapar a los amantes siendo descubiertos en plena relación amorosa.

Joachim Wtewael representa en esta pintura dos momentos de la historia. En el primer plano descubrimos el descubrimiento de la relación entre Venus y Marte. La esta escena en un interior ricamente orientado al gusto de la época con mobiliario contemporáneo. Destaca la cama con baldaquino en la que yace la pareja de dioses, similar a la que encontramos en otras representaciones de la misma escena de Wtewael. Varias divinidades están presentes en la escena: Sobre la cama encontramos a Venus y a Marte, desnudos, sorprendidos in fraganti. A los pies de la cama se encuentran las armas de Marte. Sobre ellos vuela el fruto de su unión, Eros, quien apunta con su flecha a Vulcano. En primer plano, escondido detrás de la cariátide del baldaquino de la cama y ataviado de ricas vestimentas se encuentra Mercurio, reconocible gracias al célebre caduceo y a sus sandalias aladas. A su izquierda encontramos a Vulcano, representado como un hombre mayor pero vigoroso, contrariado por la escena que descubre, se prepara para lanzar la red de hierro sobre los amantes. Sobre el dios del fuego vuela Apolo, reconocible por su lira, quien descubre la cortina y muestra a todos los dioses el acto adúltero. En segundo plano tres personas, entre las que reconocemos a Cronos, parecen abrir una cortina tras la cual el artista representa otra escena perteneciente a la misma historia. Podemos identificar a varias personas trabajando en una forja, esto hace referencia al momento en que Apolo se presentó en la forja de Vulcano, para comunicarle la noticia de la relación entre Venus y Marte. La historia se representa así de manera inversa a como aconteció. Wtewael representó esta escena en tres ocasiones. La exuberancia y riqueza de la representación, así como el estilo manierista propio al artista muestra una representación con un cierto comunismo, opuesto al carácter moralizante que podemos encontrar en otras representaciones más severas.

Joachim Anthoniszoon Wtewael fue un pintor neerlandés, oriundo de la ciudad de Utrecht, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Nacido en 1566, estuvo activo hasta su muerte en 1638. Considerado como un gran artista durante su vida, la obra de Wtewael representa el culmen del manierismo neerlandés. La obra artística de Joachim Wtewael está caracterizada por la representación de

escenas mitológicas, religiosas y escenas de género. A diferencia de otros artistas contemporáneos, Wtewael no realizó retratos para la creciente burguesía neerlandesa. Las escenas mitológicas están caracterizadas por una exuberancia y un erotismo explícito. Aunque estuvo claramente influido por el arte veneciano, no emuló las técnicas venecianas. Su soporte preferido, sobre todo en las pequeñas pinturas eróticas, era el cobre, popular también entre otros pintores del norte que trabajaban en Italia por el alto acabado que posibilitan la superficie. Después de 1612, fecha del último cobre de su obra conocida y cuando dejó de pintar pequeñas mitologías eróticas, el panel de madera fue su elección preferida para los cuadros de tamaño medio, mientras que a lo largo de su carrera también pintó a gran escala sobre lienzos de tejido fino.

La vida de Joachim Wtewael discurrió en un periodo de gran importancia en la historia de los Países Bajos. El pintor vivió toda su edad adulta en el contexto de la guerra de los 80 años, enfrentando a los españoles y a las provincias rebeldes del norte de los Países Bajos. El artista fue testigo de la creación de la República de las Provincias Unidas - un hecho singular en la historia moderna europea - así como de la vertiginosa prosperidad de este nuevo estado, a pesar de luchar contra la monarquía hispánica por su independencia. Igualmente, Wtewael vivió el viraje hacia el protestantismo de las élites, en particular en la ciudad de Utrecht, donde la catedral - una de las célebres de los Países Bajos - fue convertida en iglesia protestante.

Joachim Wtewael no era ajeno a la situación política, el artista tomó partido por la independencia de la dominación española de las provincias septentrionales de los Países Bajos, como muestra la serie de grabados representando la liberación de la doncella holandesa y la glorificación de los príncipes de Orange.

EN

Venus and Mars Surprised by Vulcan is an oil painting on copper plate, executed ca.1610. The work is signed and dated: "j. wte wael fe t/ Anno 16..1", and measures 40.4 cm by 55.5 cm. This painting is one of four depictions of this scene by Joachim Wtewael on copper - of which only three are known - this being the largest. The other known versions of the same scene are in the Mauritshuis in The Hague, dated 1601, and in the Getty Museum, Los Angeles, dated 1606-1610. This

painting depicts a mythological scene, inspired by one of the stories in Ovid's *Metamorphoses*: Venus and Mars surprised by Vulcan.

Venus, goddess of love, was known for her beauty, yet she was married to the god considered the ugliest, Vulcan, god of fire. Venus had a love affair with Mars, god of war; this union represented two strong human passions: love and war. Eros was born as a result of their union. Apollo, god of the sun and protector of the arts, discovered this adulterous relationship and told Vulcan and the rest of the gods. Vulcan decided to forge an iron net in which to trap the lovers when they were discovered in the midst of their lovemaking.

Joachim Wtewael depicts two moments in history in this painting. In the foreground we see the discovery of the relationship between Venus and Mars. This scene is set in an interior richly oriented to the taste of the period with contemporary furnishings. Of particular note is the canopied bed on which the pair of gods lie, similar to those found in other depictions of the same scene by Wtewael. Several divinities are present in the scene: on the bed we find Venus and Mars, naked, caught in the act. At the foot of the bed are Mars' weapons. Above them flies the fruit of their union, Eros, who points his arrow at Vulcan. In the foreground, hidden behind the caryatid on the canopy of the bed and dressed in rich garments, is Mercury, recognisable by the famous caduceus and his winged sandals. To his left is Vulcan, depicted as an older but vigorous man who, displeased by the scene he discovers, prepares to throw the iron net over the lovers. Above the god of fire flies Apollo, recognisable by his lyre, who uncovers the curtain and shows all the gods the adulterous act. In the background three people, among whom we recognise Cronus, appear to open a curtain behind which the artist depicted another scene from the same story. We can identify several people working in a forge, a reference to the moment when Apollo appeared at Vulcan's forge to tell him the news of the relationship between Venus and Mars. The story is thus represented in reverse to the way it happened.

Wtewael depicted this scene on three occasions. The exuberance and richness of the composition as well as the Mannerist style of the artist's style suggest a certain communism, as opposed to the moralizing character found in other, more severe depictions.

Joachim Anthoniszoon Wtewael was a Netherlandish painter from Utrecht, where he spent most of his career. Born in 1566, he was active until his death in 1638. Considered a great artist during his lifetime, Wtewael's work represents the pinnacle of Netherlandish Mannerism. Joachim Wtewael's work is characterized by the depiction of mythological, religious and genre scenes. Unlike other contemporary artists, Wtewael did not paint portraits for the growing Dutch bourgeoisie. The mythological scenes are characterized by exuberance and explicit eroticism.

Joachim Wtewael's life took place in a period of great importance in the history of the Netherlands. The painter lived his entire adult life in the context of the Eighty Years' War, which pitted the Spanish against the rebellious provinces of the northern Netherlands. The artist witnessed the creation of the Republic of the United Provinces - a unique event in modern European history - as well as the rapid prosperity of this new state, despite fighting against the Spanish monarchy for its independence. Wtewael also experienced the shift towards Protestantism among the elites, particularly in the city of Utrecht, where the catholic cathedral - one of the most famous in the Netherlands - was converted into a Protestant church.

Joachim Wtewael was not oblivious to the political situation; the artist took the side of independence from Spanish domination of the northern provinces of the Netherlands, as shown in the series of engravings depicting the liberation of the Dutch maiden and the glorification of the princes of Orange.

References

Bibliographie

CLIFTON James, HELMUS Liesbeth M. et al. *Pleasure and Piety: Joachim Wtewael*, National Gallery of Art, Washington, D.C. 2015.

LIEDTKE Walter, "'The Golden Age" by Joachim Wtewael", in *Metropolitan Museum Journal*, vol. 40, 2005, pp. 93-104.

LOWENTHAL Anne W. "Wtewael's Netherlandish History reconsidered" in *Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek*, vol. 38, 1983, pp. 215-225.

LOWENTHAL Anne W. *Joachim Wtewael: Mars and Venus Surprised by Vulcan*, Getty Museum, L. A., 1995.

LOWENTHAL Anne W in *European Paintings - From 1600-1917. Baroque, Rococo, Romanticism, Realism, Futurism*, London and New York, Matthiesen 2001.

MATTHIESEN P. "Joachim Wtewael" in *An Art Odyssey 1500-1720. Classicism, Mannerism, Caravaggism and Baroque*, London, 2001, pp. 170-177.

PRICE J. L., *The Dutch Republic in the 17th Century*, Macmillan, London, 1998.

Sitographie

Venus and Mars Surprised by Vulcan - Mauritshuis

<https://www.mauritshuis.nl/ontdek-collectie/kunstwerken/223-mars-en-venus-betrapt-door-vulcanus/>

Venus and Mars Surprised by Vulcan - Getty Museum

<https://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/0892363045.html>

- Acknowledgement and thanks to Dr. Liesbeth M. Helmus, senior Curator of Old Master Paintings and Drawings, Centraal Museum in Utrecht for her kindness and help in our research.