

LA MITOLOGÍA EN EL ARTE

La fragua de VULCANO

La fragua de Vulcano es una obra pictórica realizada por Diego Rodríguez de Silva y **Velázquez**, uno de los mayores exponentes de la pintura barroca española y de fama universal. Autor de obras como las *Meninas*, las *Hilanderas* o la *Vieja friendo huevos*, cultivó todos los géneros y su pintura fue evolucionado en cuanto al tratamiento de la luz, profundidad o color.

Esta obra data de 1630, realizada durante su primer viaje a Italia. Es un óleo sobre lienzo. Su género es mitológico. El tema procede de las *Metamorfosis* de Ovidio y refleja el instante en el que el dios Apolo revela a Vulcano que su

esposa, Afrodita, está cometiendo adulterio con Marte, el dios de la guerra, para quien Vulcano está realizando unas armas. Al mismo tiempo se trata de una escena de género, pues se representa una escena de trabajo en la fragua con gran detallismo.

La composición describe una elipse en el centro del cuadro, formada por cuatro personajes, entre ellos Apolo y Vulcano, en torno al hierro incandescente y el yunque. Detrás de Apolo, un vano prolonga la escena al exterior, y fuera de la elipse, un artesano en escorzo, ambos elementos dan profundidad a la escena.

En la obra se introduce el desnudo, probablemente por el estudio que realizó Velázquez de la estatuaria grecolatina y de la obra de Miguel Ángel. Hay un gran contraste entre la idealización del cuerpo de Apolo y el naturalismo del cuerpo de los trabajadores de la fragua (que no son otros que los tres cíclopes), en especial de Vulcano, representado con sus defectos (su cojera se disimula al colocarlo detrás del yunque, pero su postura la evidencia), pero no por ello con menos dignidad.

La obra es un claro exponente del arte Barroco por la teatralidad en las expresiones de los personajes y el estudio psicológico en los rostros de los mismos (mirada de ira de Vulcano y de sorpresa de los demás artesanos), el gran detallismo y realismo del espacio representado y de los objetos (herramientas, resplandor del fuego...), el tratamiento de la luz (modelando los cuerpos y creando zonas de claroscuro), predominio de colores terrosos, tonos de azules y los anaranjados (de influencia veneciana).

El significado de esta obra encierra varias interpretaciones, desde el deseo de expresar el mundo como instante (captando las diferentes expresiones y reacciones humanas ante la noticia del adulterio) al contraste entre la belleza ideal (representada en el dios Apolo) y el naturalismo (Vulcano y los artesanos) pasando por la idea de enmascarar en una escena mitológica una escena de género y viceversa.

Velázquez realiza esta obra en un momento de crisis en el reino de España, como consecuencia de la Guerra de los Treinta Años, la sucesión de malas cosechas y la epidemia de peste. El hambre, la muerte y la desolación marcaban el ritmo de la vida en el reino de España. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, es el Siglo de Oro, en el que entre otros brillan escritores como Quevedo o Calderón y pintores como Murillo o Zurbarán, además del propio Velázquez.

LA MITOLOGÍA EN EL ARTE

VULCANO

Los antiguos localizaron **la fragua de Vulcano** ya sea en la isla griega de Lemnos, ya sea en el interior del volcán Etna, en Sicilia. Vulcano es el nombre latino de **Hefesto**, el herrero de los dioses, el dios del fuego y de los volcanes. Era considerado **patrono de los artesanos**, junto con Atenea; se le adoraba en la industriosa Atenas, donde aún queda en pie su templo, el *Hefesteion* (mal llamado *Teseion* por algunos).

Los atributos de Vulcano son sus herramientas: el **yunque**, el **martillo** y las **tenazas**. Sus ayudantes son los **tres cíclopes**, hijos de Urano (el Cielo) y Gea (la Tierra), con un solo ojo en mitad de la frente: Arges (resplandor), Estéropes (relámpago) y Brontes (trueno), forjadores del rayo divino de Zeus, del tridente de Poseidón y del casco de la invisibilidad de Hades. Vulcano lleva en su cabeza el típico **bonete** redondo que usaban los artesanos.

La genealogía de Vulcano es doble: según Homero es hijo de Zeus (o Júpiter) y de su esposa Hera (o Juno); según Hesíodo es hijo de la diosa Hera, que lo concibió ella sola, sin intervención de varón, celosa porque Zeus había hecho nacer de su cabeza a la diosa Atenea. Lo cual resulta incongruente, ya que, según una versión, fue Hefesto el que le partió de un hachazo la cabeza a Zeus para que naciera de allí Atenea ya adulta y con todas sus armas.

Pero el niño nació feo y tullido, por lo que su madre Hera, avergonzada por su imperfección, lo arrojó desde el Olimpo, yendo a parar al mar cerca de la isla de Lemnos, donde fue criado por las Nereidas durante nueve años. A causa de la caída Vulcano resultó cojo. La cojera era un atributo de los herreros, pues en las sociedades primitivas este oficio lo solían ejercer hombres con alguna minusvalía física, incapacitados para la guerra. La habilidad técnica de Vulcano suponía una compensación por su discapacidad física: es inteligente, astuto, hábil y casi un mago. Es un dios bienhechor, próximo a los humanos.

Cuando creció, en venganza, fabricó un trono de oro como regalo para su madre, quien quedó aprisionada por unas ligaduras invisibles al sentarse en él. Dioniso (o Baco) lo emborrachó para traerlo al Olimpo y consiguió que liberara a su madre. Vulcano puso una sola condición para liberar a Hera: su casamiento con Afrodita (o Venus), a lo que Zeus accedió. De este modo, el más feo de los dioses se casó con la diosa de la belleza, matrimonio que no tuvo éxito ya que Afrodita engañó a su marido con otros dioses, sobre todo con el apuesto y descerebrado Ares (o Marte), el dios de la guerra.

La historia de su adulterio con Ares se cuenta en la *Odisea*. Helio, el Sol que todo lo ve, descubrió a Afrodita y a Ares juntos y se lo dijo a Vulcano (escena que reproduce el cuadro de Velázquez), quien fabricó una red prodigiosa, fina como una telaraña, la dejó caer sobre los amantes y los capturó en pleno adulterio. Vulcano convocó a los dioses para que fueran testigos de aquel escándalo, pero ellos se rieron, y Hermes y Apolo comentaron que valía la pena sufrir aquel bochorno con tal de acostarse con Afrodita.

A pesar de su aspecto zafio y brusco, Vulcano es un habilidoso artesano, sobre todo crea con sus manos obras maravillosas de metal, entre otras la armadura de Aquiles, descrita por Homero en la *Ilíada*, o las armas de Eneas, descritas por Virgilio en la *Eneida*. También modeló en barro a Pandora, la primera mujer.