

LA MITOLOGÍA EN EL ARTE

AQUILES descubierto entre las hijas de LICOMEDES

Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes es un óleo sobre lienzo realizado entre **1617 y 1618** por **Pedro Pablo Rubens**. Actualmente lo podemos admirar en el **Museo del Prado**. Llegó a manos del rey **Felipe IV** en **1625**.

Rubens trabajó como diplomático en diversas cortes, entre ellas en **España**, donde recibió el encargo de algunas de sus mejores obras y conoció a **Velázquez**. En su viaje a la corte italiana admiró a los clásicos, de **Miguel Ángel** aprendió la pasión por los cuerpos masculinos musculosos y los cuerpos femeninos carnosos. Descubrió a **Tiziano** y **Tintoretto**: de ellos obtuvo el gusto por el color; conoció a **Caravaggio**: del genio del

tenebrismo asimiló el tratamiento de la luz, introduciéndose en el **Barroco**. Todas estas influencias hacen que Rubens destaque por su arte **colorista y vibrante**.

De esta obra no solo se conserva el cuadro, sino también un tapiz y un boceto, poniendo de manifiesto la relevante importancia de la obra, estudiada desde antaño. Rubens se inspiró para hacerla en la **Ilíada** de Homero, la **Aquileida** de Estacio y el **Ars amatoria** de Ovidio.

En el cuadro Rubens representa el momento en que **Aquiles** se traiciona a sí mismo poniéndose el yelmo y demostrando su masculinidad, mientras se encontraba vestido de mujer camuflado entre las hijas del rey Licomedes, para no ir a la **guerra de Troya** (mito abajo explicado).

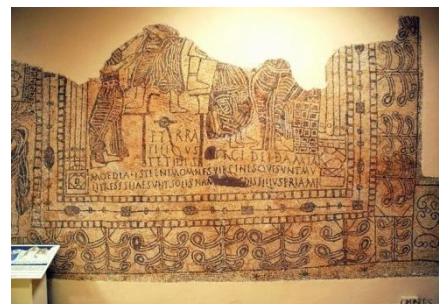
La escena ocurre dentro de un marco arquitectónico **barroco**, como si de una representación teatral se tratara, característica importante de este nuevo estilo. Rubens muestra un grupo de revolucionadas mujeres, dos de ellas arrodilladas, una de ellas en un potente escorzo, y la otra se gira bruscamente hacia Aquiles, sin descuidar los tesoros que rebusca en la cesta. **Deidamía**, la joven de blanco, en el centro del grupo de las mujeres, es la que parece más sorprendida, a la par que asustada. En el centro de la escena, Aquiles se coloca el yelmo, dejando entrever su pierna masculina. A la derecha aparecen dos hombres, uno de ellos, **Ulises**, con turbante, se lleva la mano a la boca como pidiendo algo a alguien que no está en la escena. El otro hombre, **Diomedes**, mira atentamente cómo la estratagema para descubrir a Aquiles ha funcionado.

Al fondo, detrás de la balaustrada, aparece el mar, ya que los acontecimientos están ocurriendo en **Esciros**, una **isla del mar Egeo**. La representación está enmarcada por las figuras de **dos cariátides**. La de la izquierda, una **alegoría del engaño**, debido a que lleva una máscara a un lado del rostro. La de la derecha, la **diosa Atenea**, protectora de **Ulises**, que es el que logra con su astucia descubrir y convencer a Aquiles para que participe en la guerra de Troya. Abajo en un primer plano, entre las cornucopias, un **pequeño altar** con un **corazón** ardiente que resalta el amor de **Aquiles y Deidamía**. Los ángeles con guirnaldas de la parte de arriba son un adorno frecuente empleado por Rubens y muy recurrente en el Barroco.

Obra que reúne todas las características del arte barroco: el gusto por lo elegante, el exceso de ornamento, su sentido del movimiento, la búsqueda y plasmación de las pasiones internas, el dramatismo, el contraste de luces y sombras. **Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes** es una versión más de este mito, pero no una cualquiera, pues fue realizada por uno de los maestros del arte barroco europeo, y además reconocido en vida. Entendió el mercado del arte y creó una

factoría en su taller, produciendo en cadena. Puede decirse que, además de un gran artista, fue un empresario de éxito.

Una de las muchas representaciones de este mito la podemos encontrar en el fragmentario mosaico romano que vemos a la derecha, hallado en **Santisteban del Puerto** (Jaén), muestra de cómo a lo largo de la historia, mitología y arte van de la mano, evolucionando y modernizándose, pero siempre en una simbiosis única y poderosa. Personalmente para Antonio es emotiva esta localidad, donde ejerció la docencia cuatro años.

LA MITOLOGÍA EN EL ARTE

Cuando Aquiles tuvo nueve años y los griegos preparaban su expedición contra Troya, el adivino **Calcante** anunció que la ciudadela troyana no podía ser tomada sin el concurso de Aquiles. Entonces su madre **Tetis**, que sabía que su hijo estaba destinado a morir ante las murallas de Troya, lo llevó a la isla de **Esciros**, a la corte del rey **Licomedes** y lo ocultó entre sus hijas, vistiéndolo con ropajes femeninos para pasar desapercibido. Allí adoptó el nombre de **Pirra** (la **Rubia**, la del pelo del color del fuego: *pýr* en griego).

Durante los años que Aquiles pasa en Esciros haciéndose pasar por niña tiene lugar el romance entre él y **Deidamía**, una hija del rey Licomedes. Ambos adolescentes tienen un hijo al que llamarán **Pirro** (o **Neoptólemo**).

De nada le va a servir a Aquiles su travestismo, pues **Odiseo** (o Ulises) y **Diomedes** acuden en su busca a la isla. El astuto Odiseo lo descubre mediante una hábil estratagema: se disfrazó de mercader y se presentó en el palacio de Licomedes vendiendo telas y bordados mezclados con algunas armas, y Aquiles, atraído por ellas, puso en evidencia su verdadera naturaleza masculina. Odiseo mandó tocar un clarín de guerra y Aquiles, creyendo que se trataba de una incursión enemiga, se abalanzó sobre las armas, rasgando sus vestiduras femeniles, y así se delató a sí mismo ante los emisarios griegos.

Una vez descubierta su identidad, Aquiles no pudo sustraerse a su destino y fue a la guerra de Troya al mando de su ejército de **mirmidones** (los hombres hormiga), convertido en “el mejor de los aqueos”, el personaje central de la *Ilíada* de Homero. Aquiles tuvo que elegir: si iba a Troya su fama sería inmensa, pero su vida breve; si se quedaba, viviría mucho tiempo, pero sin gloria. ¡E ironías del destino! Cuando Ulises, según vemos en la *Odisea*, visita el Hades y encuentra allí vagando la sombra del héroe, éste dice que preferiría ser criado del más humilde campesino de la tierra que rey de los muertos.

Tetis le prohibió ser el primero en desembarcar en la costa troyana, ya que el primer héroe que pusiera pie en tierra debía también caer el primero (fue **Protesilao** el desdichado). Le dio armas, y después de la muerte de Patroclo, pidió a Hefesto que le fabricase otras. Trató de disuadirlo de que matase a Héctor, sabiendo que su hijo debía morir poco después.

En la *Ilíada* no se narra la guerra de Troya completa, sino sólo un episodio de la misma, la **cólera** (*ménis* en griego) del pelida Aquiles, en el décimo año del asedio. Los griegos habían raptado a **Criseida**, hija de Crises, un sacerdote de Apolo; cuando se repartió el botín, Criseida le tocó en suerte a **Agamenón**. Entonces la peste asoló el campamento griego. El adivino **Calcante** aclaró que tal peste había sido enviada por Apolo para vengar al padre de Criseida, por lo que Aquiles obligó a Agamenón a devolvérsela a su padre Crises; en compensación, Agamenón exigió a Aquiles su lote en el reparto: la bella **Briseida**. Entonces Aquiles, ultrajado, se retiró a su tienda, renunciando a participar en el combate. A duras penas resistían los griegos los ataques troyanos y nada conseguía apaciguar la cólera de Aquiles. En un momento de máximo peligro, **Patroclo**, el fiel amigo de Aquiles sólo consiguió de éste que le prestara su armadura; los troyanos lo tomaron por Aquiles y alejó así el peligro. Pero Patroclo muere a manos de **Héctor**. Sólo entonces Aquiles, en medio de un inmenso dolor por la pérdida de su amigo, consiente en volver al combate una vez reconciliado con Agamenón. Hizo retroceder a los troyanos y vengó a Patroclo dando muerte a Héctor, cuyo cadáver ultrajó arrastrándolo atado a su carro y dándole siete vueltas en torno a los muros de Troya. Permutó el cadáver por un copioso rescate que le trajo **Príamo** en persona, el rey de Troya y padre de Héctor.

Aquiles murió por obra de **Paris**, quien le alcanzó con una flecha en el talón, su único punto vulnerable. Caída Troya, la joven **Políxena**, hija de Príamo, fue inmolada sobre la tumba de Aquiles, en un sacrificio dirigido por Neoptólemo (o Pirro), el hijo de Aquiles.