

Preguntas de cultura – Español 2

1. Miten Inkavaltakunnassa järjestettiin työt? Miten espanjalaiset hyödynsivät inkojen työjärjestelytapaa ja miten inkojen perintö vaikuttaa töiden järjestämiseen nykyäänkin?
2. Mitkä olivat valtakunnan taloudelliset seuraukset espanjalaisille? (3) Missä seuraukset olivat vakavimmat ja miksi?
3. Ketkä *hidalgot* olivat? Mitkä hidalgo-kulttuurin piirteet ovat?
4. Miten korruptio on erilainen Espanjassa verrattuna moniin Latinalaisen Amerikan maihin ja miksi?
5. Miksi valtakunnan taloudellinen kriisi oli pahimmillaan Kastiliassa? Miksi Kastilian sisällä se oli pahimmillaan Andalusiassa?
6. Uskonpuhdistus: Mihin luterilaisuus pyrkii? Mihin katolisuus pyrkii?
7. Mitkä olivat yksilöllisen vastuun korostamisen seuraukset luterilaisissa maissa? Mitkä olivat kirkon esivallan korostamisen katolisissa maissa?
8. Miten taloudellinen kehitys liittyi noitavainoihin?
9. Espanjan hovi muutti vuonna 1563. Mistä mihin? Miksi?
10. Millainen paikka El Escorial on? Mitä piirteitä sen arkkitehtuuri edustaa? (3)
11. Miten Don Quijoten tulkinta on muuttunut ajan myötä? Millä nimellä tunnetaan myös Espanjan kieli espanjaksi (eli muuta kuin ”español” tai ”castellano”).
12. Milloin vietetään kansainvälinen kirjapäivä? Miksi?
13. Millä tavoilla Velázquezin tyyli poikkesi muista sen ajan maalareista? (2)
14. Mitä kaksi aatelistoon kuuluvaa asiaa Velázquez joutui todistamaan päästääkseen pyhän Jaakon yhdistykseen? Miten hän onnistui siihen?
15. Mitä Katalonia menetti perimyssodassa ja miksi? Saiko koskaan Katalonia nämä asiat takaisin? Mikä vertailukohde tekee tästä asia tuskallinen Kataloniassa ja miksi?
16. Mikä majoneesin alkuperä on ja miten se tuli tutuiksi? Mitä nimiä käytetään Espanjassa sekä nykyiselle (2) että alkuperäiselle majoneesille nykyään?

Apuntes

Etelä-Amerikan rooli

Andien alueella oli suuri Inkavaltakunta (noin 2,5 miljoonaa km2), jonka espanjalaiset (vain 180 miestä alussa) valloittivat 1532–1572 käyttäen hyväkseen vallitsevaa sisällissotaa ja petosta. Inkavaltakunta oli siinä mielessä ”joukkofeodaalivaltio”, että ihmisillä ei ollut velvollisuuksia johtajalle yksilöinä vaan yhteisön jäseninä. Keskeinen siihen liittyvä käsite oli *aillu* (eli ”suku”), jonka ympärille kaikki työt järjestettiin. Jokainen aillu-yhteisö (ei yksilö) maksoi siis veroja johtajalle työpäivillä, sillä rahaa ei ollut ja työ oli yleisesti jaettu kolmeen lajiin – (1.) *mita*, kun aillut lähettivät joitakin miehiä tekemään töitä johtajaa varten, (2.) *minka*, kun aillut auttoivat toisiaan esim. peltojen viljelyssä tai talojen rakentamisessa ja (3.) *aini*, jossa aillun jäsenet hoitivat arkielämän tehtäviä keskenään.

Mita-työn avulla inkat rakensivat kattavan tieverkoston ja sukkulaviestisysteemin, joiden rauniot ovat edelleen matkailunähtävyys (nimeltä *Inca Trail* tai *Camino Inca*) Perussa. Tämä mahdollisti suuren valtakunnan rakentamisen rahan, hevosien tai pyörän puutteesta huolimatta. Inkat olivat muuten taitavia kultaseppiä, tekstiilityön taitelijoita ja maanviljelijöitä. Näistä taidoista ei jäänyt hirveästi fyysisiä esimerkkejä, mutta ruokakulttuuri on edelleen monipuolinen. Esimerkiksi Peru on tuttu kattavasta ruokakulttuurista, sillä samassa maassa on ranta-, vuoristo-, ja viidakkoekosysteemejä, joista tule erilaisia ruokatuotteita ja kokkausperinteitä. Myös Etelä-Amerikan intiaaneilla on nykyäänkin vahva talkookulttuuri, johon viitataan ketšua-kielen sanalla *minga*. Tämä sana ei kuitenkaan käy Espanjassa, sillä siellä sen merkitys on ”kikkeli”.

Löydettyään Potosí-hopeakaivoksen vuonna 1545 espanjalaiset kiinnostuivat vahvasti mita-työn mahdollisuuksista ja laajensivat järjestelmäänsä suuresti. Potosí oli niin rikas, että se pystyi ajamaan hopean maailmanlaajuisen hinnan alas, mutta kysyntä oli myös suurta, sillä Ming-dynastian Kiina oli siirtynyt hiljattain hopeakantaan ja mikään määrä ei riittänyt. Koka-lehden pureskelu oli ollut Inkavaltakunnassa aateliston etuoikeus, mutta espanjalaiset alkoivat antaa kokaa mita-työläisille, sillä he huomasivat, kuinka intiaanit kestivät väsymystä ja nälkää paljon paremmin pureskeltuaan lehtiä. Nykyään koka-lehden pureskelu on suosittu perinne Boliviassa, Perussa ja Ecuadorissa. Kokaa käytetään varsinkin *sorochen-*nimisen vuoristotaudin ehkäisemiseen.

Potosí-kaivoksen käyttöönoton aikana Espanjan valtakunta oli sodassa samaan aikaan Englantia, Ranskaa, Alankomaita ja Osmanien valtakuntaa vastaan. Samalla se valloitti Latinalaisen Amerikan sekä joitakin Tyynen meren saaria (mm. Filippiinit, joiden nimi tulee kuninkaasta Filip II). Espanjassa asui vain muutama miljoona ihmistä, mutta valtio pystyi silti ylläpitämään maailmanlaajuista imperiumia suuren velan ja Amerikan hopean avulla. Hyperinflaatio tuhosi varsinkin Kastilian tuotantokyvyn ja Espanjan valtio meni konkurssiin seitsemän kertaa vuosina 1500–1700. Sillä välin Euroopan pankkiirit rikastuivat.

Euroopan suurimmat maat ja myöhemmin Yhdysvallat ryöstivät intiaanien aarteet ja estivät valloitettujen alueiden kehityksen. Maailman talousjärjestelmä riippui enemmän ja enemmän siitä, että köyhät maat toimittivat raaka-aineita lähes ilmaiseksi rikkaille maille, jotka kilpailivat valmistamillaan tuotteilla globaaleilla markkinoilla. Taiteen aarteet olivat myös ryöstetty esimerkiksi Machu Picchussa. Yhdysvaltalainen tutkimusmatkailija ”löysi” raunioita vuonna 1911, ja vei tuhansia sieltä löydettyjä esineitä Yhdysvaltioihin. Peru sai ne takaisin vasta vuonna 2005. Tosin jotkut aarteet eivät olleet varastettavissa. Etelä-Perussa on ikivanhoja maahan piirrettyjä suuria kuvioita nimeltä Nazcan viivat. Ne näkyvät parhaiten ilmasta ja niistä tiedetään todella vähän, silla ne tehtiin noin 1000 vuotta ennen Kolumbuksen saapumista. Viivat tehnyt sivilisaatio katosi noin 500 vuotta ennen espanjalaisten tuloa, mutta kuviot ovat säilyneet mainiosti alueen kuivuuden avulla.

Eurooppalainen perintö näkyy puolestaan kaupunkien siirtomaalaisarkkitehtuurissa. Latinalaisen paras siirtomaalaisarkkitehtuurikeskus on Havannassa, koska sinne perustettiin Espanjan valtakunnan kauppayhtiö vuonna 1740. Kaikkien kauppalaivojen oli lähdettävä sieltä Espanjaan samaan aikaan kerran vuodessa välttääkseen merirosvoja, ja kaupunki rikastui sen ansiosta. Kuubassa oli jo silloin suuria sokeriruokoviljelyjä, joiden avulla keksittiin *mojito*. Se oli juoma, jossa käytettiin sokeriruo’osta tehtyä rommia sekä limettiä. Tästä tuli merimiesten lempijuoma, silla limetin C-vitamiini auttoi keripukkia vastaan.

Espanjan valtakunnan perintö

Espanjan valtakunnan hopealouhinta sekä hopean turvallinen kuljetus vaati suuren armeijan, ja suuri armeija puolestaan vaati loputtoman määrän hopea. Se oli sota- ja louhintaspiraali, josta hyötyi vain aatelisto, kirkko ja joitakin onnistuneita valloittajia. Espanjan alaluokka oli kuitenkin yli 85 % väestöstä ja köyhtyi suuresti 1500- ja 1600-luvuilla. Tämä johtui (1.) valtakunnan aiheuttamista suurista välillisistä veroista (2.) valtion ulkomaanvelasta (pankkiirien toiminta oli käytännössä kielletty Espanjassa juutalaisten karkottamisesta lähtien) ja (3.) hyperinflaatiosta.

Nämä seuraukset olivat suurempia vanhassa Kastilian kuningaskunnassa, koska se maksoi enemmän veroja ja lähetti paljon enemmän sotilaita Amerikkaan kuin vanha Aragónin kuningaskunta. Kastilian sisällä talouskriisi oli vakavin Andalusiassa, minne tulivat kaikki inflaatiota aiheuttavat hopealaivat ja mistä tuotteiden valmistussektori katosi lähes kokonaan. Tästä lähtien Koillis-Espanja on aina ollut Etelä-Espanjaa kehittyneempi. Sevilla on hyvä esimerkki –keskusta on todella kaunis, osittain Amerikan hopeasta johtuen, mutta kaupungin ulkoreunalla ovat monet Espanjan köyhimmistä naapurustoista.

Koko maan talous oli menossa huonompaan suuntaan. Aateliston alimmainen arvonimi oli *hidalgo*, joka tulee *hijo de algo* -lausekkeesta ja vastaa jotenkin suomalaiseen talonpoikaan. *Hijo de algo*, eli ”jonkun lapsi” tarkoitti käytännössä, että jonkun perhe oli ”vanha kristitty” (eli ilman juutalaisia tai muslimeja edeltäjiä) ja se, että perhe omisti vielä jonkin verran maata. Hidalgot pelkäsivät koko ajan putoamista alakansaan kansallisen köyhentymisen seurauksena, ja halusi siksi näyttää tasoeroa selvästi. Hidalgo-kulttuuriin kuului siis (1.) ylpeys, (2.) maineen tärkeys ja (3.) luokkatietoisuus. Siksi suomeksikin sanotaan ”Olla herra ja hidalgo” silloin, kun joku käyttäytyy ylpeänä herrasmiehenä. Nykyään kenties vain härkätaistelijat edustavat hidalgo-kulttuurin ihanne. Hidalgo-kulttuurin suosion vähentyessä sekä tietoisuuden eläinten oikeuksista lisääntyessä härkätaistelun suosio on kuitenkin tippunut dramaattisesti viime vuosina.

Hidalgo-kulttuuri näkyy kuitenkin vielä joidenkin varakkaiden ihmisten ylimielisyydessä (sama ihmisryhmä pitää härkätaistelusta tilastojen mukaan enemmän). Ja se näkyy myös korruptiossa (!). Korruptiossa voidaan tunnistaa kolme eri tasoa: (1.) valtion tasolla, (2.) sosiaalisen piirin tasolla ja (3.) arkielämän tasolla. Ensimmäinen on yleinen esim. niissä maissa, joissa on ollut julmia diktatuureja ja vallankaappauksia. Tämä on ollut lähes jokaisen espanjankielisen maan tapaus viimeisen sadan vuoden aikana. Toinen taso on yleinen esim. katolisissa yhteiskunnissa, sillä perhe ja sosiaalinen piiri ovat näissä yhteiskuntaa tärkeämpiä. Kolmas taso on kuitenkin ristiriidassa hidalgo-kulttuurin kanssa, sillä ihmiset ovat liian ylpeitä ottaakseen pieniä tai keskikokoisia lahjuksia. Tämä on suuri ero Espanjan ja monien Latinalaisen Amerikan maiden välissä, koska hidalgo-kulttuuri on Espanjan erikoisuus.

Uskonpuhdistus

1500-luvulla alkoi uskonpuhdistus, johon katolinen kirkko vastasi kiihkeästi. Luterilaisuus yritti **korostaa yksilön vastuutta katolisen kirkon esivallan kustannuksella**, mikä aiheutti:

1. **Työmoraalia:** Yksilön menestys maallisessa elämäsää edusti Jumalan hyväksyntää.
2. **Lukutaito:** Yksilöllisen vastuun korostaminen edellytti sen, että jokainen osaisi lukea Raamattua itsenäisesti.
3. **Sosiaalinen paine:** Jos jokaisen mielipiteen tai tulkinnan oli otettava huomioon, yhteisön sosiaalinen paine oli paljon voimakkaampi. Tämä selittää osittain luterilaisten stereotypiallisen ujouden.

 BONUS: Vaikka Luther itse ei ollut lainaamisen puolesta, katolisen kirkon vaikutusvallan heikkeneminen aiheutti sen, että **pankkiala ja koko porvaristo voisivat kukoistaa**. Tosin taloudellinen kehitys vei työvoimapulaan, mikä aiheutti **noitavainoja** Keski-Euroopassa, silla tähtäyspisteenä oli perheettömiä köyhiä ihmisiä ja varsinkin naisia, jotka tekivät abortteja ja osasivat ehkäisymenetelmistä.

Tosin katolisissa maissa **kirkko tiukensi otettaan yksilön liikkumisvaran kustannuksella**, mikä aiheutti:

1. **Hierarkia:** Kirkko määräsi, mitä seurakuntalaisten oli ajateltava ja jokainen niistä yleensä rukoili pyhimykselle tai neitsyelle, joka puolestaan toisi rukoilijan asiat puheeksi Jumalan kanssa silloin, kun olisi sopiva hetki. Rinnakkaisesti esim. miesten, vanhojen tai rikkaiden mielipiteiden oli otettava ensisijaisesti huomioon.
2. **Välinpitämättömyys:** Katoliset eivät protestoinut yhtä helposti vääryyksistä eivätkä myöskään ottanut vastuutta asioista yhtä helposti, kun käytännössä päätösvalta kuului aina muulle henkilölle.
3. **Heimokulttuuri:** Täytyi auttaa omaisia ja ystäviä; epäiltiin muita. Täytyi päästää jonkun sosiaalisen piirin sisään ennen, kun voisi saada mitään tehtyä. Siksi sosiaaliset suhteet olivat äärimmäisen tärkeä.

 BONUS: Taloudellinen kehittämättömyys esti noitavainojen syntymistä katolisissa maissa, mutta katolinen kirkko halusi edelleen pitää naiset kurissa. Siksi kirkko alkoi **palvoa Neitsyt Mariaa** kohtuuttomasti ja teki siitä ideologinen ase, josta kaikki naiset voisivat ottaa mallia. Kirkko (eikä porvaristo) oli Espanjan valtion perustaja, ja **kannatti henkisyyttä** porvariston edistämän työmoraalin kustannuksella. Hierarkiat johtuivat Jumalan tahdosta, mutta vallanpitäjien oli esitettävä säästäväisyyttä. Tosin parin vuosisadan jälkeen, kulutuskeskeinen taloussysteemi vei maailman katoliset luopumaan säästäväisyysihanteesta.

Kun otetaan nämä piirteet huomioon, on helppo ymmärtää monia väärinkäsityksiä eri kulttuurien ihmisten välissä. Uskonnosta riippumatta katolisessa yhteiskunnassa syntynyt henkilö yrittää aina päästä nopeasti muiden sosiaaliseen piiriin, eli sellaiseen tilaan, jossa ihmisillä on oikeasti väliä. Luterilaisessa yhteiskunnassa syntynyt henkilö ihmettelee, mitä katolinen tavoittelee ja voi jopa jäähtyä, jos hän pelkkää sanovansa tai tekevänsä jotakin typerää. Samalla luterilainen voi joustavasti tulla toimeen monien ihmisten kanssa, sillä väliin kun katolinen vain hakee uskollisesti omaa piirinsä seuraa.

Nyt palataan vuoteen 1563, jossa Espanjan Hovi muutti Toledosta Madridiin. Pääkaupunkikäsitettä ei edes ollut olemassa ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyttä ja Ranskan vallankumousta, joten puhuttiin vain ”hovista”. Toledon keskusta on nykyään kaunis keskiajan kaupunki, josta on tullut suosittu matkailukohde Espanjan keskellä. Tosin Madrid oli pieni merkityksetön kylä, jossa oli hyviä metsästysalueita kuninkaalle. Kuningas muutti sinne osittain paetakseen aatelisista ja piispoja, jotka halusivat aina puuttua politiikkaan tai pyytää palveluksia. Pikkuhiljaa Madridiin alettiin rakentaa lukusia palatseja, ja nykyään se on suuri kaupunki.

Vuosien 1563 ja 1584 välissä rakennettiin Madridin lähelle suuri luostaripalatsi nimeltä El Escorial (tai oikeasti ”San Lorenzo del Escorial”, joka sijaitsee kylässä nimeltä ”El Escorial”). Se on grillinmuotoinen rakennus (grillatun Lorenzo-pyhimyksen kunniaksi), johon kaikki Espanjan kuninkaat ja kuningattaret on haudattu. Rakennus edustaa hyvin vastauskonpuhdistuksen arvot, mm. (1.) järjestystä (siksi se on täynnä vaakaviivoja), 2. säästäväisyyttä (siksi on vain vähäisesti koristeltu) ja 3. auktoriteettia (siksi se on valtavan suuri). Rakennuksen ”maallinen” osa on vähän synkkä, mutta hautakammio on paljon koristeellisempi, sillä kirkon mukaan kärsimys puhdisti sielun ja palkinto tuli vasta taivaassa. On mielenkiintoista, että hautakammio on nykyään täynnä, eikä nykyiselle kuninkaalle ole enää tilaa. Espanjassa on ollut kaksi yritystä perustaa tasavalta, ja gallupin mukaan hiukan yli puolet väestöstä haluaisi perustaa kolmannen tasavallan.

Kultainen vuosisata kirjallisuudessa

Vuonna 1440 Johannes Gutenberg oli keksinyt painon. Sen jälkeen kirjat yleistyivät pikkuhiljaa Euroopassa, mikä yhtenäisti kieltä kussakin maassa. Vuonna 1492 (samana vuonna, jolloin Kolumbus saapui Amerikkaan) julkaistiin espanjankielen ensimmäinen kielioppi, jonka jälkeen ilmestyivät jotkin espanjalaisen kaunokirjallisuuden suurimmista teoksista. Tämän ajan nimi on – talouskriisistä huolimatta – *Siglo de Oro* eli kultainen vuosisata. Todellisuudessa se kesti yli puolitoista vuosisataa (1492–1659). Tänä aikana tehtiin monet Espanjan parhaista kirjoista ja maalauksista.

Kirjallisuuden osalta täytyy muistaa nimi Cervantes (koko nimi oli Miguel de Cervantes Saavedra), joka kirjoitti Don Quijoten kaksi romaania, joista ensimmäinen on nimeltään ”Neuvokas ritari don Quijote Manchalainen” (Se oli siis kotoisin La Mancha-alueelta kuten *queso manchego*). Se ilmestyi vuonna 1605, ja kertoo hidalgosta, joka tulee hulluksi seikkailuromaanien lukemisesta. Don Quijote saa taivuteltua punaniskanaapurinsa nimeltä Sancho aseenkantajan rooliin, ja yhdessä he lähtevät seikkailemaan typerästi maailmalle. Kyseessä on kirja, joka (1.) tekee pilaa kaikista aikaisemmin julkaistuista seikkailuromaaneista. Samalla se on ensimmäinen kirja, jossa (2.) kerrotaan tarinaa erilaisista näkökulmista sekä samaan aikaan (3.) kirjoitetaan ”kirjallisuutta kirjallisuuden sisällä”. Esimerkiksi jotkin henkilöhahmot lukevat kirjaan sisältyvän novellin, jonka henkilöhahmot kirjoittavat myös runoja. Näistä syistä ensimmäistä Don Quijotea pidetään maailman ensimmäisenä modernina romaanina.

Vuosisatojen ajan sitä pidettiin ainoastaan hirveän hauskana kirjana. Myöhemmin romantiikan aikana 1800-luvulla erilaiset eurooppalaiset tutkijat kuitenkin ehdottivat uutta tulkintaa – don Quijote oli tragikoominen tarina, jossa idealismi törmää todellisuuteen. Se on tarina miehestä, joka ei oikeastaan koskaan ollut hullu, vaan ei vain voinut hyväksyä maailmaa. Päähenkilöhahmot on myös laadittu monipuolisesti, ja heidän ystävyydestään tulee yksi kirjan tärkeimmistä aiheista. Siksi kirjan jatko-osassa näkyy, kuinka don Quijotesta tulee pikkuhiljaa järkevä Sanchon tapaan, ja Sanchosta tulee pikkuhiljaa idealistisempi don Quijoten tapaan. Lopuksi idealismi häviää todellisuuden haasteille, mutta elää silti Sanchon sydämessä.

Ensimmäisen don Quijoten suuren suosion jälkeen kirjalle ilmestyi väärennetty jatko-osa. Cervantes suuttui tästä, ja kirjoitti nopeasti oman jatko-osansa vuonna 1615. Kirjassa päähenkilöhahmot tekevät koko ajan päinvastoin kuin väärässä jatko-osassa. Don Quijote ja Sancho tapaavat aatelisia, jotka ”lukivat” jo heistä ensimmäisessä osassa ja haluavat tehdä pilaa heistä. Tarinassa huomataan, että ”mieleltään terveet” aateliset eivät oikeastaan ole niin terveitä yrittäessään koko ajan nauraa päähenkilöille yhtä epäempaattisesti kuten nykyään somessa tehdään. Hullu seikkailupari osoittaa puolestaan olevan todella järkevä (vaikkakin naiivi) ja heissä näkyy, että heillä on suuri sydän. Kuka on hullu loppujen lopuksi? Miksi jalo ihminen ei sovi tähän maailmaan?

Vuonna 2002 Nobel-instituutiossa järjesti kyselyn, jossa 100 maailman kirjailijaa valitsi don Quijoten kokonaisuuden (1. ja 2. osa) maailman parhaaksi kaunokirjalliseksi teokseksi. Cervantes ja Shakespeare kuolivat samana päivänä 23.4., ja heidän kunniakseen vietetään kansainvälistä kirjan päivää koko maailmassa. Don Quijote on päässyt jopa kieleen. Esimerkiksi espanjan kielen nimet ovat *español*, *castellano* tai *la lengua de Cervantes*. Silloin kun joku on turhaan idealisti, häntä kutsutaan nimellä *quijotesco* (quijotemainen). Mahdottomista haasteista puolestaan sanotaan – myös suomeksi – että ”se on kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan”. Tämä tulee siitä, että ensimmäisessä kirjassa don Quijote luulee La Manchassa olevia tyypillisiä tuulimyllyjä julmiksi jättiläisiksi ja syöksyy niiden kimppuun hevosellaan sekä törmää niihin, koska ei pysty myöntämään olevansa väärässä.

Cervantes kirjoitti muita kirjoja renessanssin ja barokin välissä. Ja oli myös muita kirjailijoita. Esimerkiksi Quevedo oli conceptismo-liikettä edustava runoilija ja Góngora culteranismo-liikkeen edustaja. Conceptismossa pyritään välittämään mahdollisimman paljon merkitystä mahdollisimman pienellä sanamäärällä, esim. tuplamerkityksen avulla. Culteranismon mukaan piti välittää yksinkertaisia ideoita mahdollisimman kauniisti ja monimutkaisesti. Heidän lisäksi Lope de Vega oli aikanaan suosituin teatterinäytelmien kirjailija. Ja saman aikakauden erilaiset kirjailijat loivat Don Juanin henkilöhahmon, josta tuli kansainvälisesti kuuluisa silloin, kun Molière kirjoitti oman versionsa Ranskaksi puoli vuosisataa myöhemmin. *Don Juan* tarkoittaa nykyään ”hurmuri”.

Velázquez ja muut kultaisen vuosisadan maalarit

Espanjalaiset kuninkaat olivat maailman suurimpia taidekeräilijöitä 1500- ja 1600-luvuilla. Osittain sen takia Espanjassa on monia maalaustaiteen mestariteoksia, etenkin Madridin museoissa. Espanjassa on ollut kolme maailmanlaajuisesti tärkeää maalaria: Velázquez, Goya ja Picasso. Esimerkiksi Barcelonassa tunnetuimmat Dalí tai Miró olivat suuria taitelijoita, mutta heitä ei pidetä samantasoisina kuin näitä kolmea kaikkien aikojen suurinta maalausmestaria.

(Diego) Velázquez oli suurien maalareiden ryhmään kuuluvista ainoa, joka eli kultaisen vuosisadan aikana. Hänen taiteensa oli ainutlaatuinen kolmesta syistä – (1.) hän oli paras sekä tilan että valon hallinnassa, (2.) hän otti aina mallia todellisuudesta, mikä oli yllättävän harvinaista hänen aikanaan, ja (3.) impressionismin edelläkävijä, sillä hän maalasi pensseli-iskuilla. Läheltä katsottuna hänen maalauksensa ovat täynnä paksuja pensseli-iskuja, mutta hiukan kauempaa samat kuvat näyttivät poikkeuksellisen todellisilta. Monet samaan aikaan eläneet maalarit eivät pitäneet hänen tyylistään, mutta Velázquez pyrki koko elämänsä todistamaan, että maalaus on jumalan inspiroima taidelaji.

Velázquez kävi Italiassa oppimassa maalaustekniikkaa, joka oli todella harvinainen etuoikeus silloin. Hän maalasi lukuisia muotokuvia, kuten Italian aikana tehty Innocentius X -Paavin kuuluisa muotokuva, jossa punaisen värin sävelasteikon käyttö on hämmästyttävä. Hän maalasi myös suuria mytologisia ja historiallisia aiheita, mikä oli vain muutamille sallittu kunnia. Esimerkiksi Bredan antautuminen maalauksessa (*La rendición de Breda* tai *Las lanzas*, eli ”keihäät”) hollantilaisen kaupungin hallitsija antautuu Espanjan armeijan kenraalille antamalla kaupungin avaimen hänelle. Kaupungin hallitsija meinaa kaatua polvilleen, mutta kenraali pysäyttää hänet ystävällisesti. Ideana on, että oikea hidalgomielinen ihminen ei halua nöyryyttää ketään (ei itseään, eikä myöskään muita). Espanjalaisten keihäät kuvan oikealla puolella ovat voittoisasti pystyssä, ja kuvan ihmiset muodostavat ympyrän, mikä on tyypillistä Velázquezin maalauksissa.

Mielenkiintoisempaa on se, että tämä taulu oli tarkoitettu vanhaan Retiro-palatsin suureen saliin (Palatsia ei enää ole olemassa, vaan alueesta on tullut Retiro-puisto, joka on Madridin keskuspuisto). Vastapäätä olevaan seinään oli tarkoitus laittaa kilpailevan maalarin taulu. Tämä maalari allekirjoitti aina taulunsa pitkillä lauseilla tyyliin ”Tämän taulun maalasi hänen majesteettinsa maalari Vicente Carducho, jumalamme X päivänä” ja niin poispäin. Tosin Velázquez maalasi tyhjän paperilapun oman kuvansa oikean alakulmaan tahallaan. Viesti oli ”Minun ei tarvitse signeerata töitäni, vaan taiteeni puhuu puolestani”, mikä oli oikean hidalgoasenteen esimerkki.

Kuuluisin Velázquezin taulu on kuitenkin *Las meninas* (”Hovinaiset”). Kuvassa näkyy kuninkaanlinnassa asuvia ihmisiä, jotka katsovat meitä päin. Vasemmalla seisoo Velázquez itse maalaamassa (Mitä hän maalaa?), ja vaaleahiuksisen tytön takana näkyy peili, jossa kuningaspari heijastuu. Taulua katsova henkilö seisoo paikalla, jossa oletettavasti seisoisi peilistä heijastuva kuningaspari. Velázquez on siis maalaamassa taulun katsojia. Tämä oli aikamoisen edistyksellistä aikana, jona tärkein ihminen oli aina kuvan keskellä. Velázquez palasi muutama vuotta myöhemmin maalaamaan Santiagon ristin oman muotokuvansa rinnalle, silla hän oli vihdoinkin saanut sen.

Santiagon risti oli aatelisille varattu kunniamerkki. Velázquezin piti todistaa, että jopa hänen isovanhempansa olivat kuuluneet aatelistoon. Tämä oli epäselvää, mutta (1.) kuninkaan avulla hän sai poikkeusluvan Paavilta. Maalari (2.) joutui väittämään todistajien avulla, että hän ei koskaan myynyt maalauksiaan. Toisin kuin luterilaisissa maissa, Espanjassa työnteko oli köyhälistölle tarkoitettu likainen kuorma. Siksi Velázquez näki vaivaa vakuuttaakseen kaikki siitä, että maalaaminen ei ollut palkkatyötä, vaan Jumalan inspiroimaa taidetta.

Yksi hänen viimeisistä maalauksistansa on Kutojat (*Las hilanderas*, myös nimellä *La fábula de Aracne*, eli ”Arakhnen faabeli”), joka on kenties hänen kaikkien aikojen paras teoksensa. Kuva esittää kreikkalaiseen mytologiaan kuuluvan Arakhnen faabelin. Faabeli kertoo taitavasta kutojatytöstä nimeltä Arakhne, joka luuli olevansa jopa Atheneaa (tieteen ja taiteiden jumalatar) taitavampi. Athenea muuttui vanhaksi naiseksi varoittaakseen Arakhnea siitä, että hänen ylimielisyytensä voisi loukata jumalia, mutta uhmakas Arakhne haastoi kutomiskisaan jokaisen, joka uskalsi epäillä häntä. Athenea paljasti identiteettinsä ja kilpailu alkoi. Lopulta Arakhne voitti, mutta hänen teoksensa oli ryijysarja, jossa näkyy Zeuksen (eli Athenean isän) rakkausseikkailuja. Tämä oli todella loukkaavaa Athenealle, ja siksi jumalatar muutti Arakhnen hämähäkiksi, joka joutuisi kutomaan ikuisesti. Arakhnen nimi tulee siis samasta kreikkalaisesta sanasta kuin espanjankielinen sana *araña*, joka tarkoittaa ”hämähäkki”.

Velázquezin maalauksessa koko tarina näkyy, kun vasemmalla oleva tyttö laittaa verhot syrjään. Oikealla puolella on taitava kutoja, joka tekee töitä vanhan naisen vieressä. Kyseinen nainen ei kuitenkaan ole oikeasti vanha, vaan hänellä näyttää olevan nuori jalka. Taustalla yksi nainen kääntyy meitä päin ja saa huomiomme sillä välin, kun toinen katsoo seinällä olevaa ryijyä. Ryijyssä näkyy, kuinka Athenea aikoo juuri silloin muuttaa Arakhnen hämähäkiksi, mutta molemmat henkilöhahmot ovat ryijyn sisällä ja ulkopuolella samaan aikaan. Sillä välin, kun koko tarina kehittyy silmiemme edessä, yksi tyttö tekee vaatimattoman työn ja kerää villatyön jäänteet varjossa. Hän on keskellä kaikkea, muta silti huomaamaton. Ja sillä välin rukinlavan pyörä näyttää oikeasti pyörivän.

Velázquezin lisäksi oli toki joitakin erittäin hyviä maalareita. Esimerkiksi *El Bosco* (Jheronimus Bosch) maalasi mysteerisen, mutta kuuluisan kuvan nimeltä ”Maallisten ilojen puutarha”. Saksalainen (Peter Paul) Rubens maalasi sensuelleja pulleita ihmisiä kauniisti. (Diego) Rivera maalasi vanhuksia uskomattoman todenmukaisesti. Ja kreikkalainen ”El Greco” (tämän lempinimen takana oleva oikea nimi oli Doménikos Theotokópulos) täytti kuviaan pitkillä ihmisillä, jotka käyttivät värikkäitä tunikoja ja elivät taustattomassa hengellisessä maailmassa. Hänen pääteoksensa on ”Orgazin kreivin hautajaiset” ja se on espanjalaisen hovin vanhassa kaupungissa eli Toledossa.

Kuningasdynastiat

Katolisten majesteettien (eli Espanjan valtion perustaneen pariskunnan) jälkeen Espanjassa on ollut kaksi kuningassukua – ’Habsburgit (espanjaksi *los Habsburgo* tai *los Austrias*) ja Bourbonit (*los Borbones*). Habsburgeilla oli tapana mennä naimisiin oman sukunsa jäsenten kanssa välttääkseen omaisuutensa pilkkomisen, ja heidän sukulinjansa tyrehtyi vuonna 1700. Eurooppalaisissa monarkioissa oli kaksi mahdollista ehdokasta, ja alueen maat yrittivät vaikuttaa valintaan niin, että uusi kuningas olisi niiden kauppaetujen mukainen. Tästä käynnistyi maailmanlaajuinen sota nimeltä Perimyssota, jossa taisteluja käytiin myös siirtomaissa.

Aragónin kuningaskunta ja Ison Britannian johtama liitto kannattivat ehdokasta, joka suhtautui hiukan avoimemmin vanhojen kuningaskuntien itsehallitukseen. Kuitenkin Ranskan ja muun Espanjan ajama ehdokas voitti, ja hänestä tuli Filip V, eli ensimmäinen Bourbon. Filip V kumosi Aragónin (1.) johtorakenteet, (2.) lait ja (3) verollisen itsenäisyyden, sillä kuningaskunta oli ollut epälojaali. Tämä on syy, jonka takia Bourbonit ovat systemaattisesti epäsuosittuja Kataloniassa, joka oli Aragonin kuningaskunnan osa, toisin kuin vanhan Kastilian alueilla. Katalonia sai itsehallintonsa takaisin vasta vuonna 1983, mutta ei koskaan saanut täyttä verollista itsenäisyyttä. Tämä aiheuttaa suuria ristiriitoja nykyäänkin, koska Baskimaalla ja Navarralla oli samanlaiset oikeudet ennen perimyssotaa ja molemmat ovat saaneet pitää näistä oikeuksista kiinni nykypäiväänkin saakka, koska he tukivat ”oikeaa” ehdokasta.

Sodan päättyessä tyytymätön Iso-Britannia sai Gibraltar-”rantavuoren” ja Menorca-saaren lohdutuspalkinnoksi. Vuosien aikana Menorca siirtyi edestakaisin Ison-Britannian ja Ranskan välillä, mutta lopulta se päättyi takaisin Espanjaan samalla vuosisadalla. Ranskalaiset tutustuivat erään paikalliseen öljy-, kananmuna- ja valkosipulikastikkeeseen ollessaan saarella ja veivät sen Ranskaan, jossa valkosipuli katosi reseptistä. Koska Menorcan pääkaupungin nimi on Mahón, niin kastike oli ”mahonilainen”. Siitä tulee nykyinen majoneesi (espanjaksi *mayonesa* tai *mahonesa*). Espanjassa käytetään myös vanhaa valkosipulimajoneesia, Katalonian kielen nimellään *alioli*.

Vaikka Menorca palasi Espanjaan, Gibraltar jäi siitä lähtien osaksi Iso-Britanniaan. Se jopa käytti myöhemmin Espanjan sisällissodan antaman tilaisuuden hyväkseen ja otti lisää maata rakentaakseen lentokentän. Koska Gibraltarilla ei ole viljelymaata eikä se saa kaloja jyrkänsyvältä rannikoltaan, se on perinteisesti selviytynyt Espanjan diplomaattisesta ja taloudellisesta piirityksestä turvautumalla veroparatiisiasemaan, tupakan salakuljetukseen ja viime aikoina hyvin saastuttavaan suurten laivojen tankkaamiseen. Monet espanjalaiset kokevat Gibraltarin merentakaisen alueen olemassaolon törkeänä, mutta britit yleensä muistuttavat Afrikassa olevista Ceutan ja Melillan espanjalaisista kaupungeista (jotka eivät muuten ole veroparatiiseja).

Muuten uusi kuningassuku toi uuden käsityksen arkkitehtuurista Espanjaan, mikä näkyi jo alusta asti Madridissa. Sinne rakennettiin suuria puistokatuja, jotka vaikeuttivat barrikadien rankentamisen mielenosoituksissa, ja uusi mahtipontinen kuninkaanlinna tulipalossa tuhoutuneen vanhan linnan raunioiden päälle. Ei tiedetä, kuka aiheutti tulipalon, mutta kuningas Filip V ei tietojen mukaan pitänyt vanhasta linnasta, koska se oli hänen mielestään liian vaatimaton verrattuna Versaillesiin. Hänen poikansa Kaarle III rakennutti lukuisia virallisia rakennuksia Madridiin, sekä kaupungin viemäristön. Kaiken lisäksi hän valitsi uuden lipun laivoille, koska Bourbonien hallitsemilla mailla – varsinkin Ranskalla ja Italian eteläpuoliskolla – oli samanlainen lippu, ja tämä vaikeutti laivojen tunnistamista kaukaa. Myöhemmin Napoleonin sodissa espanjalaiset alkoivat käyttää uusia värejä myös maassa ja uusi lippu jäi voimaan. Myös nykyinen punainen ja keltainen lippu perustuu siihen.