

TREASURES OF SPANISH
RENAISSANCE SCULPTURE
THE ORIGIN OF THE SPANISH MANNER

INSTITUTE OF OLD MASTERS RESEARCH

Nueva publicación del
IOMR. Septiembre 2019

Treasures of Spanish Renaissance Sculpture. The origin of the Spanish manner.

Publicado en 2019

Inglés

Rústica con solapas, 22 x 30 cm

352 pp., 340 ils.

Precio: 80 €

• SCHOOL OF CASTILE

2. ALONSO BERRUGUETE.

The Saint Peter and Saint Paul sculptures

Jesús María Parrado del Olmo

"Whoever says art, must firstly say emotion"
(Herrero de Starkie, Berruguete and his Work, p. 14)

The two sculptures presented here confront us with an important and recurring problem when initiating a basic analysis to determine the plastic structure of an artwork in a conceptual manner. In the first place, there is the first impression of the expert or connoisseur, which is influenced by memories of other works by the master, with their emotional impact and the specific formal features determined to be typical for a particular artist. Eliminating the possibility that the work of art could belong to a follower of the master's style implies a profound analysis of each of the master's clearest artistic forms and the personal ways of making them, as well as details of the execution itself.

This process was followed when these sculptures of Saint Peter and Saint Paul, part of the IOMR collection, were studied, and before they have passed the analysis with the absolute conviction that they can be fully attributed to Alonso Berruguete.¹⁶

The two sculptures give a first impression of expository emotion full of sentimental sobriety, manifesting highly identified with his way of working. He compares the two sculptures with movement that is particularly evoked by means of the sharp foreshortening in Saint Peter and the unstable helical movement in Saint Paul, together with the latter's typically curved legs. This is very characteristic of his personal style, in which his mannerism emerges as a meditative and fully artistic subjectivism, due to his transcendence beyond stereotypical formulas. This is what the spectator notices on viewing this pair of sculptures: a special kind of aesthetic attraction that can only be compared with observing works of truly great art. Berruguete's masterly is present here, with his characteristic way of interpreting the role-giving progression, the movement of the human body and his especially personal manner of rendering the disposition of a human body, especially its limbs and head.¹⁶

Fig. 1. Alonso Berruguete. *San Pedro y San Pablo* (1581). *Un par de esculturas. Serie Escultura del Renacimiento español. Patrimonio Histórico Español*. Madrid: IOMR, 2019. 340 páginas. ISBN 978-84-9048-100-0. www.iomr.es

Ed.: Carlos Herrero Starkie. **Prólogo:** Patrick Lenaghan. **Textos:** Carmen Morte García, Margarita Estella Marcos, Jesús María Parrado del Olmo, René Jesús Payo Hernanz, Carlos Herrero Starkie.

Coincidiendo con la exposición sobre Alonso Berruguete en la National Gallery of Art de Washington (Octubre 2019, Febrero 2020) y en el Museo Meadows de Dallas (Marzo/Julio 2020), el IOMR tiene el placer de presentar la publicación del primer libro monográfico sobre la Escultura del Renacimiento Español traducido al inglés, desde que el Prof. Manuel Gómez Moreno publicase su emblemático libro, "Renaissance sculpture in Spain" (Hacker Art Books, 1971) El objetivo del libro es sacar del olvido a este periodo del Arte español en el que se asentaron las bases del genio artístico español.

El libro esta magníficamente introducido por Patrick Lenaghan de la Hispanic Society of América y cuenta con dos partes claramente diferenciadas.

En la primera parte, integrada por cinco ensayos generales, sus autores repasan como floreció la escultura policromada en la península ibérica, configurándose como una de las grandes aportaciones de España al Arte europeo y como los artistas españoles o españolizados supieron integrar la influencia italiana y flamenca, interpretando sus modelos de una forma totalmente original.

En sus respectivos textos, Carlos Herrero Starkie, director del IOMR y editor del libro, proyecta a Alonso Berruguete como el primer genio artístico moderno propiamente Español, cuyos modelos se anticipan a El Greco, Bernini, Goya, Münch o Picasso; Jesús María Parrado del Olmo de la Universidad de Valladolid analiza como Alonso Berruguete fue fruto de un periodo de ebullición artística en el que afloraron otros genios, muchos de ellos influenciados por su excepcional impronta, como Juan de Valmaseda, Francisco Giralte, Isidro de Villoldo, Arnao de Bruselas, Gabriel Joly, todos ellos nombres hoy en día un tanto olvidados y que el libro pretende darles una dimensión internacional; Margarita Estella del CSIC explica en que medida el Arte Español para florecer necesitaba refinarse y para ello se dejó influenciar por el canon italiano recogido por nuestras "Águilas del Renacimiento" en su viaje a Italia o traído por artistas extranjeros como Domenico Fancelli, Giovanni da Nola, Pietro Torrigiano o Jacopo Florentino; René Payo Hernanz de la Universidad de Burgos en su magnífico estudio demuestra como el genio de Alonso Berruguete supo unir de forma indisoluble el diseño, la talla y la pintura en sus esculturas policromadas, demostrando una mente de lo mas avanzada para su tiempo. Por último Carmen Morte, de la Universidad de Zaragoza, se centra en desarrollar como Aragón fue un hervidero de genios tan importantes como Damián Forment o Gabriel Joly.

La segunda parte del libro está reservada para la catalogación de las obras que componen la colección del IOMR, clasificadas por escuelas: castellana, aragonesa y andaluza. En ella los autores analizan con detalle los descubrimientos realizados por el IOMR, mediante estudios comparativos de un material fotográfico cuidadosamente seleccionado por el editor, deteniéndose en las características de cada obra y demostrando el por qué de su atribución a un determinado escultor. Sobresalen, la expresividad, finura y magnífico estado de conservación de la pareja de esculturas, San Pedro y San Pablo, de Alonso Berruguete, la fuerza del San Jerónimo de Juan Valmaseda, auténtica obra Maestra del Renacimiento Español, el movimiento contenido del profeta de Gabriel Joly, el carácter mayestático de la Virgen y el niño Jesús de Juan Bautista Vázquez el Viejo y el rico colorido con mesuradas formas del impactante relieve de Arnao de Bruselas, entre otras esculturas de Isidro de Villoldo, Manuel Álvarez y Roque Balduque.

Sin duda el lector disfrutará y comprenderá mejor el análisis pormenorizado de cada pieza de esta colección después de haber leído los textos generales, en la medida que cada una de las obras es un magnífico ejemplo del Arte del Renacimiento Español, de la escuela específica a la que pertenecen y de las características peculiares de cada artista. El recorrido visual de sus 340 imágenes agudizará el ojo de los expertos, "connoisseurs" y amantes de la escultura, transportándoles a un mundo pletórico de modernidad totalmente particular, como es la escultura del Renacimiento español.

INSTITUTE OF OLD MASTERS RESEARCH

Cell: 00 34 616496920

info@iomr.art

www.iomr.art