

AA. VV. *Alonso Cano. Espiritualidad y modernidad artística* [Catálogo de exposición]. Granada: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2001, 509 pp. y 275 ils.

Coincidiendo con el cuarto centenario del nacimiento de Alonso Cano, la Junta de Andalucía ha organizado una Exposición, importante, no sólo por la categoría de la misma y lo novedoso de su organización, sino porque en ella se han podido contemplar muchas de las más importantes obras del Racionero que se hallan fuera de nuestro país, en los principales museos y colecciones de Europa, constituyendo por esta razón una ocasión única para poder ver y apreciar todas estas obras.

Fruto de esta exposición es el Catálogo objeto de esta reseña, magnífica publicación que pone a disposición del lector los más importantes estudios e investigaciones que sobre Alonso Cano han llevado a cabo relevantes personalidades, tanto nacionales como internacionales.

Esta obra está compuesta por siete series las cuales se titulan: *La reforma de la espiritualidad; La pintura como elocuencia divina; La oración interior; El artista cortesano; Dibujos y diseños arquitectónicos; La belleza espiritual y La expresión de la emoción religiosa.*

Cada una de estas series va precedida de artículos escritos por los mejores especialistas en el tema tanto nacionales como internacionales, y seguida de las fichas de las obras que las componen.

Los autores que aportan sus conocimientos sobre el artista son: Ignacio Henares Cuéllar, Odile Delenda, Enrique Valdivieso, Benito Navarrete Prieto, María José López Azorín, Salvador Salort Pons, José Álvarez Lopera, José Manuel Cruz Valdovinos, Zahira Véliz, Delfín Rodríguez, Francisco Javier Martínez Medina, Antonio Calvo Castellón, José Manuel Rodríguez Domingo, y Miguel Córdoba Salmerón.

El libro es de una calidad extraordinaria, no sólo por el rigor científico de sus textos y la novedad de algunas de sus aportaciones, sino también por su diseño, realizado por Julio Juste, y cuidada edición. Nada más abrir el catálogo, nos llaman la atención la contraportada y primeras páginas con un diseño muy geométrico y de gran modernidad, así como la magnífica calidad de las ilustraciones.

El Catálogo comienza con la presentación de la Exposición realizada por el Presidente de la Junta de Andalucía, Don Manuel Chávez González, a la que sigue la de Doña Carmen Calvo Poyato, Consejera de Cultura de la Junta.

Los textos se inician con el artículo escrito por el Dr. Ignacio Henares Cuéllar: *El pensamiento estético y la práctica moderna del arte en Alonso Cano.* En él, el autor, desde la modernidad de su pensamiento, nos propone una consideración del arte como compromiso personal del sujeto, sublimado en arte y caracterizado en los valores culturales y sociales de su sociedad contemporánea y considera como prejuicio la colonización del pensamiento artístico que haría depender nuestro Siglo de Oro de una decadencia sociopolítica. Desde estos dos parámetros fundamentales, nos invita a reconocer el sujeto del arte como un ser auto expresivo e independiente de su época. Encuentra en Alonso Cano el ejemplo por antonomasia de su hipótesis estética, y a partir del artista, nuestro autor nos propondrá una lectura renovada de la generalidad del barroco, partiendo de la genialidad de Cano y discutiendo el análisis historiográfico tradicional, según el cual este periodo ignoraría el vigor y la realidad de sus contradicciones.

Alonso Cano y los coleccionistas europeos del siglo XIX, es la aportación de Odile Delenda, gran especialista de nacionalidad francesa y estudiosa de la obra del Racionero, en la cual, la autora hace un magnífico estudio de la dispersión que sufrió la obra de Alonso Cano por Europa en la primera mitad del siglo XIX, debido a la desamortización, a la invasión francesa y a la subasta de grandes colecciones por parte de nobles españoles. Hace un estudio exhaustivo del camino seguido por cada una de las obras de Cano desde su salida de España y señala que esta dispersión tuvo una doble

consecuencia: por una parte, el conocimiento en Europa sobre todo en Francia e Inglaterra de la escuela española de pintura, prácticamente desconocida, y en segundo lugar, cómo este conocimiento puso de moda a España, produciéndose un acercamiento literario a la Península por parte de los viajeros ingleses que añadieron nuestro país al gran tour. A través de estas obras del Racionero, la autora hace un estudio del gusto de los coleccionistas europeos del siglo XIX.

Alonso Cano pintor, en su etapa sevillana, es el título del artículo escrito por el Dr. Enrique Valdivieso, en el que este historiador del arte, hace un minucioso estudio de la etapa sevillana de Cano como pintor, desde la llegada de la familia del artista a Sevilla en 1614 hasta su marcha a Madrid en 1638, realizando un magnífico análisis de la formación de Cano y de su producción pictórica en esta etapa. El profesor Valdivieso aporta en este trabajo nuevos datos sobre la obra, *Cristo aguardando la crucifixión*, considerada por los estudiosos como de los últimos años de la etapa sevillana del artista, indicándonos que hay razones, por las características compositivas de la misma para situarla en la primera etapa madrileña, e igualmente hace referencia a una pintura de *La Inmaculada*, aparecida en 1994 y atribuida a Velázquez, señalando como ya advirtió Pérez Sánchez que por sus características compositivas puede ser considerada como de la etapa sevillana del pintor granadino.

A estos tres artículos le siguen la primera serie titulada: *La reforma de la espiritualidad*, de cuyo catálogo destacamos las siguientes obras: *San Jerónimo y el ángel trompetero*, Granada, Museo de Bellas Artes; *Aparición de la Virgen a San Bernardo*, Madrid, Museo Nacional del Prado; *La muerte de San Francisco de Asís*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y *La predicación de San Vicente Ferrer*, Madrid, Colección Central-Hispano. La serie va seguida de las fichas de todas las obras que la componen.

La pintura como elocuencia divina, es el título de la segunda serie, de cuyo catálogo podemos destacar las obras pertenecientes al retablo de Santa Paula. Todas las obras del catálogo de esta serie van seguidas de sus fichas.

El saber de un artista: fuentes formales y literarias en la obra de Alonso Cano, escrito por B. Navarrete Prieto y S. Salort Pons, es un trabajo en el cual sus autores han estudiado cómo las estampas a las que tan aficionado era nuestro pintor, influyeron en la creación de tipos iconográficos concretos desarrollados con gran maestría por el Racionero. Hacen un estudio de la influencia que grabadores como Raffaello Schiaminossi, Alberto Durero, Goltrius, Abraham Bloemaert, Giulio Bonasone, Rubens y Van Dyck tienen sobre Alonso Cano, en la creación de sus tipos iconográficos más característicos como la Inmaculada o la Virgen con el Niño. La tesis del artículo viene refrendada por la aportación de ilustraciones de cada uno de los modelos iconográficos acompañados del grabado del que Cano como decía Palomino «tomaba ocasión».

Hipótesis de reconstrucción de la biblioteca de Alonso Cano, es el título del artículo escrito por los profesores B. Navarrete Prieto, M. J. López Azorín y S. Salort Pons, en el cual han hecho la reconstrucción de la biblioteca de Alonso Cano a partir del inventario post mórtem de Vicente Salvador Gómez, del año 1678, del que han tomado como referencia los libros que fueron decisivos para el desarrollo de la actividad del artista y que se escribieron antes de 1645.

La reconstrucción de la biblioteca es una importante contribución, no solo para conocer la obra de Cano, sino su formación y las fuentes de inspiración del artista.

El Dr. J. Álvarez de Lopera en su artículo: *Cano desconocido. Sobre conjuntos dispersos y pinturas desaparecidas*, hace un estudio de las obras de Cano de las que existe documentación, pero que están desaparecidas, aunque de algunas de ellas, como el Ciclo de la Vida de la Virgen de Castre, hallan aparecido algunos cuadros. Las obras desaparecidas que se estudian en este artículo son: *El*

retablo de la Capilla de la Inmaculada Concepción del Colegio Imperial de Madrid; El ciclo de la vida de la Virgen del Convento del Ángel Custodio; Otros cuadros para el Ángel Custodio, San Antonio y San Diego; El retablo del convento de San Antonio y San Diego; El apostolado de Santa Catalina de Zafra; Más composiciones religiosas desaparecidas y un cuadro identificado; un cuadro conocido y otro desaparecido: el descenso al Limbo; Mitologías Retratos y Floreros.

Las etapas cortesanas de Alonso Cano, es la aportación del profesor J. M. Cruz Valdovinos, es un artículo en el cual el autor lleva a cabo un estudio exhaustivo de la producción pictórica de Cano durante sus dos estancias madrileñas, a través de los encargos reales recibidos y las obras realizadas para el Conde Duque y para los personajes relacionados con él. En él, el autor hace importantes aportaciones respecto a la cronología de las obras de Cano, *El Cristo flagelado que recoge su túnica* de la Real Academia de San Fernando y el *Cristo muerto en brazos de un ángel* del Museo Nacional del Prado, obras consideradas tradicionalmente de la segunda etapa madrileña, 1646-1652, y sobre las que nuestro autor aporta datos documentales que le permiten situarlas en la primera etapa madrileña, o sea entre 1638-1644.

La oración Interior, es el título de la tercera serie de cuyo catálogo destacan las siguientes obras: *Cristo atado a la columna*, perteneciente a una colección particular; *El Cristo de la Clemencia*, Madrid, Iglesia de San Gines; *Cristo Crucificado*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; *Cristo a la Columna*, Bucarest, Museo Nacional de Arte Rumano y *Las Ánimas del Purgatorio*, Sevilla, Museo de Bellas Artes. Todas las obras del catálogo seguidas de su correspondiente ficha.

El artista cortesano. Con este título comienza la cuarta serie de cuyo catálogo destacamos las siguientes obras: *Noli me tangere*, Budapest, Szépművészeti Museum; *San Isidro y el milagro del pozo*, Madrid, Museo Nacional del Prado; *Juno*, Madrid, colección particular y *Primera labor de Adán y Eva*, Glasgow, Pollok House. El catálogo va seguido de sus fichas correspondientes.

El artículo de la doctora Zahira Véliz titulado: *El dibujo en el arte de Alonso Cano*, es un trabajo en el que su autora analiza la influencia que el dibujo tiene en la obra de Cano, el cual a pesar de ser un gran dibujante, como lo demuestran los bocetos que se conservan del mismo, capaz de realizar rápidamente un dibujo sobre cualquier cosa que quisiera plasmar en su pintura, utilizó siempre para efectuar su trabajo grabados e imágenes de otros artistas. Esta forma de trabajar del Racionero, para la autora, es fruto de las circunstancias de su época, e igualmente su forma de afanarse reciclando imágenes del pasado, a las que con su capacidad creadora adaptaba al uso de la España de la contrarreforma, se debe fundamentalmente por un lado, a razones prácticas, debido a la falta de tradición académica del dibujo en España hasta finales del XVII y a la dependencia de los artistas españoles de las tendencias importadas de fuera, y por otro lado, a razones culturales, ya que la pintura debía servir para mostrar el espíritu contrarreformista, señalando igualmente como son éstas las causas por las cuales nuestro artista apenas realizó obras del estudio del natural.

El profesor D. Rodríguez, en su trabajo titulado: *Alonso Cano y la Arquitectura*, realiza un magnífico estudio de Cano como arquitecto, tomando como referencia para el mismo el dibujo *Desnudo Femenino*, conservado en el Museo del Prado y otro de la misma época —primera etapa madrileña— que en palabras del autor «parece representar una fuente para un proyecto mural», que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, a través de estos dos dibujos, el profesor Rodríguez, considera la capacidad del Racionero como arquitecto, en primer lugar porque en ambos dibujos conviven dos tipos de trazos, el del pintor, reflejando los elementos figurativos, y el del arquitecto, con el que traza los elementos arquitectónicos, realizados con regla y compás y en proyección ortogonal; en segundo lugar, porque se trata de obras de construcción, especialmente la del segundo

dibujo, y finalmente porque en estos dibujos se puede apreciar la formación clásica de nuestro artista, que a pesar de no haber estado en Italia, recibió de sus maestros en su formación sevillana, a través de la arquitectura de la corte, o por el uso de estampas y grabados. Formación clásica que adaptó en la práctica a los usos arquitectónicos de la España del Barroco. Igualmente, el doctor en Historia del Arte, analiza la cultura y los lenguajes arquitectónicos de Cano en otros dibujos conservados del artista, uno de ellos *La puerta salomónica*, de la Biblioteca Nacional, el cual además del dibujo propio de un arquitecto, presenta innovaciones ornamentales alejadas de los modelos clásicos, y los dibujos copiados por Cano del *álbum D.Z.*, en los cuales se pueden apreciar muchos datos que nos hablan de la formación clásica de Cano como arquitecto y, pese a esta formación el carácter moderno de su arquitectura.

De la quinta serie titulada *Dibujos y diseños arquitectónicos*, destacamos las siguientes obras: *Cristo flagelado recoge sus vestiduras*, Madrid, Museo Nacional del Prado; *Bautismo de Cristo*, Londres, The Apelles Collection; *Asunción de la Virgen*, Londres, The Apelles Collection; *La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo*, Madrid, Museo Nacional del Prado y *Dos ángeles sosteniendo un cortinaje*, Madrid, Biblioteca Nacional.

En esta serie, las fichas no son de los dibujos que forman el Catálogo sino de los siguientes dibujos: *Proyecto de fuente*, Córdoba, Museo de Bellas Artes; *Estudio para retablo*, Córdoba, Museo de Bellas Artes. N° R°. DJ 0049 D; *Proyecto retablo de la Virgen con el Niño*, Córdoba, Museo de Bellas Artes. N° R°. E 1060 D; *Proyecto de Retablo con San Miguel*, Córdoba, Museo de Bellas Artes. N° R°. E 1038 D. *Proyecto de una urna para el Santo Entierro*, Córdoba, Museo de Bellas Artes. N° R°. E 1055 D.

Expresividad y emoción en el arte de Alonso Cano es el título de la aportación realizada por el Dr. F. J. Martínez Medina. En este artículo, nuestro autor hace un estudio pormenorizado de la obra de Alonso Cano en su etapa granadina, dedicando especial atención al *Ciclo de la Vida de la Virgen* de la Capilla Mayor de la catedral, magníficamente estudiado por el autor, el cual hace un estudio de las pinturas de esta capilla como demostración de la capacidad de Cano como pintor, escultor y arquitecto, estudiando la gran compenetración existente entre las pinturas y la arquitectura, su adaptación al espacio dado, al carácter litúrgico ritual del mismo y al programa iconográfico, además del carácter escultórico de las mismas.

Desde el punto de vista iconográfico, el profesor Martínez Medina establece el carácter cristológico de este ciclo, clave para interpretarlo en el conjunto arquitectónico, cómo un programa iconográfico centrado en la Redención y no en la vida de la Virgen, cómo podía pensarse por la advocación del templo, dedicado a la Encarnación, indicando que en este ciclo de pinturas, la Virgen como intercesora, es el camino para llegar a Cristo. El autor hace también la distinción iconográfica entre la Anunciación y la Encarnación e igualmente realiza un estudio de dos características de la pintura de Alonso Cano que ilustran el carácter litúrgico y su interpretación desde el pensamiento teológico, el simbolismo del color y, el carácter simbólico doctrinal de un atributo iconográfico presente en muchas de sus obras, la presencia del haz luminoso sobre la cabeza de la Virgen simbolizando al Espíritu Santo. Completa este trabajo un análisis de las restantes obras que Cano realizó para la catedral de Granada, deteniéndose en *La Inmaculada* realizada para el facistol, como ejemplo máximo de la espiritualidad del artista y culminación de un modelo iconográfico que creará escuela. Finaliza con el estudio de las obras realizadas para el convento del Santo Ángel, fundamentalmente el *Ciclo de Castres*, comparándolo con el *ciclo de la Vida de la Virgen* de la Capilla Mayor de la catedral, y la *Sagrada Familia* del mismo convento, muestra de la espiritualidad de Alonso Cano.

La pervivencia de la poética de Cano en la pintura granadina, es un magnífico trabajo, escrito por el Dr. Antonio Calvo Castellón, en el cual este especialista en pintura, hace un estudio en profun-

didad del panorama de la escuela granadina de pintura a la llegada del Racionero en 1652, analiza los rasgos de dicha escuela, sus fuentes de inspiración así como los principales representantes de la misma. Realiza igualmente una importante aportación estableciendo la hipótesis de la existencia del magisterio de Cano, no cómo la presencia de un taller en el sentido ortodoxo del concepto, sino que la influencia de Alonso Cano se hizo patente en la pintura granadina fundamentalmente después de su muerte a través de sus seguidores principalmente Juan de Sevilla y Pedro Atanasio Bocanegra, y cómo esta influencia llega a través de estos pintores y sus discípulos hasta el siglo XVIII.

Belleza espiritual, es el título de la sexta serie de cuyo catálogo destacan las siguientes obras: *Santa Catalina*, Béziers (Francia), Musée des Beaux-Arts; *Santa Inés*, París, colección particular; *La Virgen*, Budapest, Szépművészeti Museum; *Virgen con el Niño en un paisaje*, Madrid, Museo Nacional del Pardo; *Cristo y la Samaritana*, Madrid, Real Academia de San Fernando e *Inmaculada*, Granada, colección particular. Todas las obras del catálogo seguidas de sus correspondientes fichas.

La Expresión de la emoción religiosa, es la última serie, de la que destacan fundamentalmente los *Cuadros del ciclo de la Vida de la Virgen de Castres*, Museo de Castres. Todas estas obras como en las demás series están seguidas de sus correspondientes fichas.

El texto continúa con una detallada *Cronología* del artista y de la época, realizada por el doctor J. M. Rodríguez Domingo. Finaliza el Catálogo con un magnífico trabajo realizado por el joven investigador Miguel Córdoba Salmerón, una *Bibliografía* completamente actualizada sobre Alonso Cano en la que se recogen todas las referencias sobre el artista aparecidas en libros, en revistas, artículos y demás publicaciones, hasta la fecha de la publicación del Catálogo. Este exhaustivo y minucioso trabajo es una importante aportación ya que facilita la labor a los investigadores que quieran trabajar sobre nuestro pintor.

Para finalizar, dar la enhorabuena al Ministerio de Cultura por haber editado esta magnífica obra, en la que se han reunido los trabajos de los mejores especialistas sobre Alonso Cano y un gran número de obras que es difícil ver reunidas ya que en su mayoría se encuentran en el extranjero.

MARÍA DE LA ENCARNACIÓN CAMBIL HERNÁNDEZ
Grupo de Investigación *Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Andalucía*
Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada

LÁZARO GILA MEDINA. *Cabra de Santo Cristo (Jaén). Arte, Historia y el Cristo de Burgos*. Granada: Arte Impresores, 2002. 199 pp. y 38 ils.

La villa de Cabra del Santo Cristo, perteneciente al antiguo reino de Jaén cuenta con uno de los centros de peregrinación más importantes del Barroco que hizo que dicha población saliera del anonimato. En esta obra se analiza de forma definitiva, su historia y su rico patrimonio histórico artístico.

Su autor, Lázaro Gila Medina, es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y uno de los más importantes conocedores de los archivos. Este incansable investigador, natural de la mencionada villa, culminará con este libro su extenso número de publicaciones sobre el Santo Cristo cuya dimensión histórica de permanencia en esta localidad rebasa en palabras del autor: «el ámbito de lo estrictamente local y constituye uno de los capítulos más importantes de la religiosidad Andaluza».