

FRANCISCO DE ZURBARÁN

“Saint Francis in prayer”

FRANCISCO DE ZURBARÁN

(FUENTE DE CANTOS, BADAJOZ, 1598 - MADRID, 1664)

“Saint Francis in prayer”

Oil on canvas
157 x 100.5 cm.

Ca. 1650-55

Provenance:

Luis Pacheco Suárez de Deza.

Alonso Pacheco de Torres, 1st Count of Ibangrande (in 1700).

Pilar Carrillo de Albornoz Dávila, 8th Countess of Ibangrande (ca. 1906).

María Dolores Carrillo de Albornoz.

María Luisa Martínez Carrillo de Albornoz.

Exhibitions:

Gandía, Valencia, *San Francisco de Borja: Grande de España. Arte y espiritualidad en la cultura hispana de los siglos XVI y XVII*. November to December 2010, no. 24, pp. 252-255.

The painting will be included in the forthcoming exhibition *Zurbarán*, to be held at the Palazzo Bianco in Ferrara and at the BOZAR in Brussels from 2013 to early 2014.

Bibliography:

Delenda, O. “Francisco de Zurbarán: los últimos hallazgos”, *Ars Magazine*, 2010, no. 5, pp. 102-115.

Delenda, O. *Francisco de Zurbarán 1598 – 1664*. Catalogue raisonné and critical catalogue, 2009, Vol. 1, no. 231, pp. 640-641.

Delenda, O. *Francisco de Zurbarán. Pintor 1598- 1664*. Arco Libros, 2007, pp. 72 and 73.

Various Authors. *Una mirada singular. Pintura española de los siglos XVI al XIX*. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo, 2006, p. 35.

This oil on canvas by Zurbarán depicts Saint Francis praying in a cave, dressed in the habit of the Franciscan Observants. The kneeling saint with his hands joined is presented as a monumental figure, his powerfully illuminated face charged with spirituality. Particularly notable is the high quality of the still life of the book and skull in the foreground, depicted in the strikingly descriptive manner characteristic of Zurbarán's work as a whole.

Fig. 1

This is a late work by Zurbarán dating from the final years of his Seville period. By this stage in his career the artist had to some extent moved away from the austere tenebrism that characterised his work of the early part of the century and which was influenced by the Counter Reformation, adopting instead a refined, gentle manner of a marked spirituality. Nonetheless, paintings of this period retain the intensity of the figures and expressions, including the characteristic serene, “interior gaze” of his saints, who perfectly convey a sense of ecstasy combined with that serenity. The result here is a youthful Saint Francis of a slightly idealised type who manifests no visible signs of his ascetic existence. These characteristics are also evident in the *Saint Francis* in the Alte Pinakothek in Munich (fig. 1), which depicts the same model. During this period Zurbarán was clearly rethinking his style, moving towards more personal solutions and away from the Sevillian

and Madrid Baroque of the period. The dark brown ground of “Seville earth” is also typical of this phase in his career.

Two studio copies are known of the present *Saint Francis*, which is described as a masterpiece by Dr Odile Delenda in her monograph on Zurbarán. One is in the palace of the Marquis and Marchioness of Legarda in Ábalos (Logroño) and the other is in the Herron Museum of Art, Indianapolis.

The technique and figure of the saint, and in particular the rock, allow this work to be compared to the outstanding “*Hamlet*” *Saint Francis* in the Plácido Arango collection (fig. 2), dated 1659 and thus of the same date as the Munich painting.

Fig. 2

Zurbarán's assimilation of innovations in Baroque art is evident during this period of his career, just before he moved to Madrid. His compositions are more luminous and no longer deploy a pronounced chiaroscuro, while the brushstroke is softer and the artist abandoned the use of pronounced outlines resulting from an incisive line. The extent of this evolution is evident if the present work is compared to *Saint Francis in Meditation* in the National Gallery, London, painted twenty years earlier (fig. 3). The latter reveals an austere and rigorous naturalism that is much closer to the work of Ribera.

Fig. 3

In 1649 a serious outbreak of the plague ravaged Seville, reducing its population by half, while the following years saw a profound economic depression that left the city impoverished. Monks, friars and religious confraternities became extremely active in charitable work, focusing on helping the large numbers of the poor and needy rather than on commissioning works of art. Francisco de Zurbarán's son Juan was one of the victims of the plague but despite this tragedy Zurbarán continued to maintain good relations with clients from the local nobility and to work for the South American market. Nonetheless, he eventually opted to go to Madrid, as recorded by Palomino, in search of other professional opportunities. The precise date of his permanent departure for the Court is not known but it must have been around 1658 when he acted as witness for his friend Velázquez's entry into the Order of Santiago.

Among the artist's most important works of this period are: The beautiful *Annunciation* (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art), painted for the Count of Peñaranda, which confirms the presence of the aristocratic elite among the artist's clients. A signed and dated work of 1653 is the expressive *Christ bearing the Cross* in Orléans cathedral, for which the artist was inspired by processional images, specifically by Juan de Mesa's celebrated *Jesús del gran poder*. Particularly interesting for its late date of 1655 is the magnificent *Crucified Christ with Saint John, Mary Magdalen and the Virgin*, which was first published in 1998 on the occasion of the 400th anniversary of the artist's birth. It is one of the most important additions to the artist's oeuvre in recent years. Around the same date are the *Immaculate Virgin as a Child* from the Arango collection and another *Immaculate Conception* in a South American private collection. Professor Delenda has dated the two important, identical *Still lifes* in the Museo del Prado and the Museo Nacional de Arte de Cataluña to ca.1650 to 1655. They are comparable to the present *Saint Francis in prayer* due to the exceptional descriptive powers of the still life in the latter. As Delenda has noted, few artists attained this level of mastery in the representation of inanimate objects. Again in 1655 the artist painted the *Saint Peter Altarpiece* for Seville cathedral and the celebrated paintings of *Saint Hugo in the Refectory* and *The Virgin of the Carthusians* (Seville, Museo de Bellas Artes).

FRANCISCO DE ZURBARÁN

(FUENTE DE CANTOS, BADAJOZ, 1598 - MADRID, 1664)

“San Francisco en oración”

Óleo sobre lienzo.

157 x 100,5 cm.

Pintado hacia 1650-55

Procedencia:

Luis Pacheco Suárez de Deza.

Alonso Pacheco de Torres, I conde de Ibangrande (año 1700).

Pilar Carrillo de Albornoz Dávila, VIII condesa de Ibangrande (hacia 1906).

María Dolores Carrillo de Albornoz.

María Luisa Martínez Carrillo de Albornoz.

Exposición:

Gandía, Valencia. *“San Francisco de Borja: Grande de España. Arte y espiritualidad en la cultura hispana de los siglos XVI y XVII”*. Noviembre – Diciembre 2010. N° 24. Págs. 252-255

Se incluirá en la próxima exposición “Zurbarán” que se celebrará en el Palazzo Bianco de Ferrara y en el BOZAR de Bruselas de finales del 2013 a principios del 2014.

Bibliografía:

Delenda, O. *“Francisco de Zurbarán: los últimos hallazgos”* Ars Magazine N° 5

Pág. 102-115. Año 2010

Delenda, O. *“Francisco de Zurbarán 1598 – 1664”* Catálogo razonado y crítico. Vol. 1. N° 231.

Pág. 640-641. Año 2009.

Delenda, O. *“Francisco de Zurbarán. Pintor 1598- 1664”*. Arco Libros. Págs. 72 y 73. Año 2007.

VV.AA. *“Una mirada singular. Pintura española de los siglos XVI al XIX”*. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo, 2006. Pág. 35.

Esta obra de Zurbarán representa a San Francisco rezando en una gruta, vistiendo el hábito de los Franciscanos Observantes. El Santo aparece arrodillado, con las manos juntas, formando una figura monumental. El rostro muy iluminado y cargado de espiritualidad. Destaca la gran calidad del bodegón formado por el libro y la calavera que aparece en primer término, con un alto nivel descriptivo, constante en la obra del extremeño.

Obra tardía de Zurbarán pintada en los últimos años del periodo sevillano. En esta época, el pintor se ha alejado un tanto del severo tenebrismo que dominó su obra en los primeros años del siglo XVII influido por la Contrarreforma, dejando paso a un arte más refinado y dulce, de fuerte espiritualidad. Mantiene la intensidad de las figuras y expresiones con la característica “mirada interior” de sus santos, que expresan acertadamente el arrobamiento unido a la quietud de las mismas. Así vemos a un San Francisco joven, un tanto idealizado, y sin apenas marcas visibles de su vida ascética. Estas mismas singularidades son apreciables igualmente en el *San Francisco* de la Alte Pinakothek de Múnich (fig. 1) para el que utiliza el mismo modelo. Sin duda Zurbarán está en este periodo renovando su estilo hacia elementos más peculiares, alejándose del barroco sevillano y madrileño de esta época. La preparación marrón oscura realizada con “Tierra de Sevilla” es también característica de esta etapa.

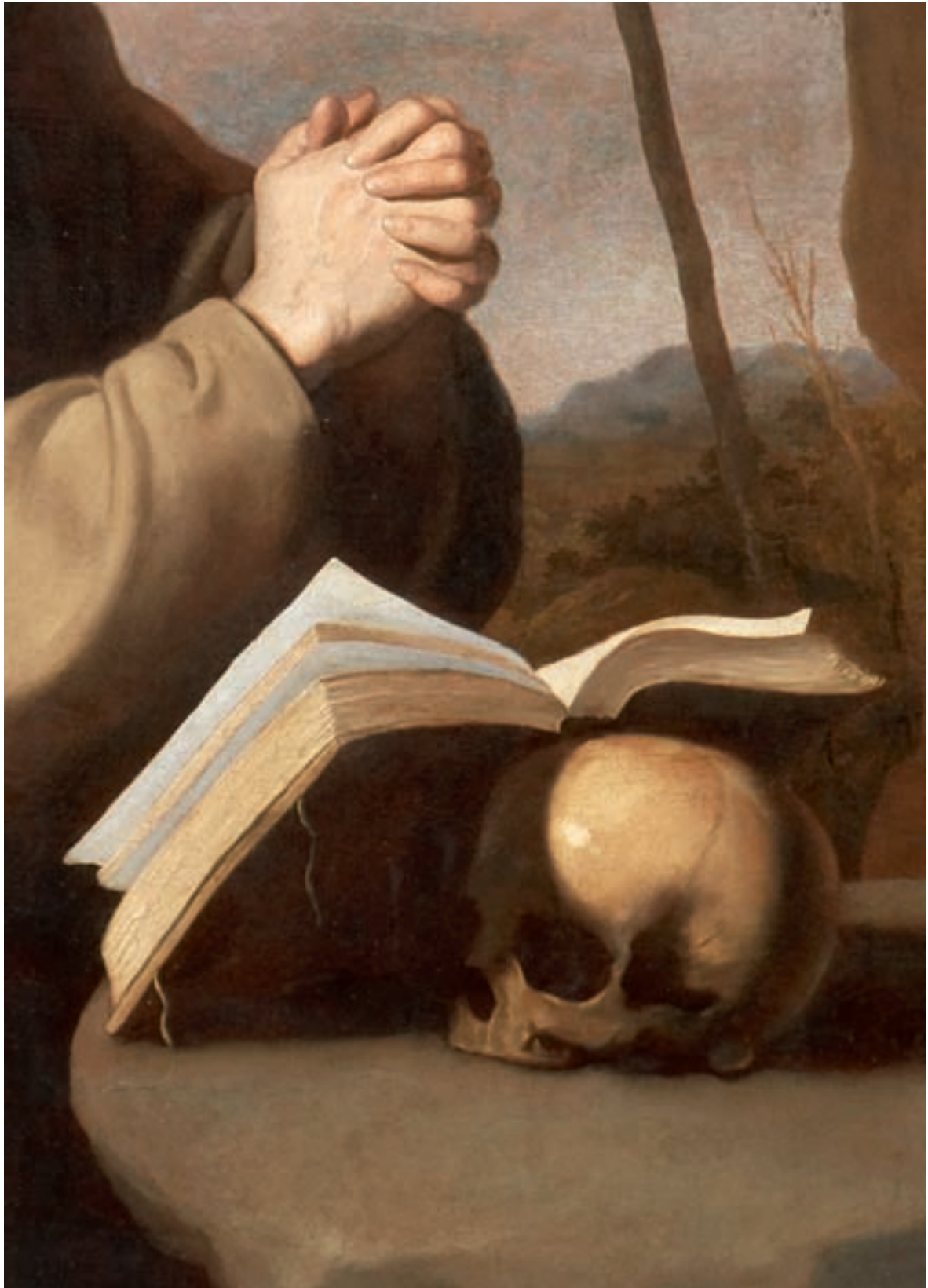
De este San Francisco, obra maestra de Zurbarán según lo califica la Dra. Odile Delenda en su monografía sobre el artista, se conocen dos copias del obrador, una en el palacio de los marqueses de Legarda en Ábalos (Logroño) y la otra en el Herron Museum of Art de Indianapolis.

Tanto en la técnica como la figura de San Francisco y especialmente en la roca, esta obra se relaciona con el espléndido *San Francisco Hamlet* de la colección Plácido Arango (fig.2) fechado en 1659 coetáneo con la obra de Munich.

En este periodo de Zurbarán, poco antes de su traslado a Madrid, se nota la asimilación por el pintor de los nuevos componentes del arte barroco. Las composiciones son más luminosas, abandona el fuerte claroscuro, suaviza la pincelada y elimina los contornos tan marcados debido a un incisivo dibujo. Esta evolución estilística de Zurbarán supone un avance notable si lo comparamos con el *San Francisco en meditación* de la National Gallery de Londres, realizado veinte años antes (fig. 3). En éste percibimos una *realidad* severa de riguroso naturalismo mucho más afín a las obras de Ribera.

En 1649 una gran epidemia de peste asoló la ciudad hispalense reduciendo su población casi a la mitad. Como consecuencia y en los años ulteriores se produjo una profunda depresión económica, dejando la ciudad empobrecida. Los monjes, frailes y las cofradías empezaron a desarrollar una intensa actividad caritativa y se preocuparon mas por asistir a los pobres y mendigos, que se habían multiplicado, que de encargar obras a los artistas. A causa de la fatal peste murió su hijo Juan de Zurbarán. A pesar de este infortunio, Zurbarán tenía buenas relaciones con la clientela aristocrática local, además de trabajar para el mercado americano. Aun así, Zurbarán decide hacer un eventual viaje a Madrid, mencionado por Palomino, para intentar buscar otras salidas. No está claro cuando es su marcha definitiva a la Corte, debió de ser hacia 1658, cuando Zurbarán testifica a favor de su amigo Velázquez para su admisión en la Orden de Santiago.

Entre las obras que realiza durante este periodo destacan: la bella *Anunciación* del Museo de Filadelfia, pintada para el conde de Peñaranda, esto confirma que Zurbarán tuvo clientes entre la alta nobleza. Firmado y fechado en 1653 es el emotivo *Cristo con la cruz a cuestas* de la catedral de Orleans donde Zurbarán se inspira en los pasos procesionales y más concretamente en el célebre *Jesús del gran poder* de Juan de Mesa. Resulta particularmente interesante por su fecha tardía de 1655 el magnífico *Cristo crucificado con San Juan, la Magdalena y la Virgen*, cuadro dado a conocer durante el IV Centenario del pintor en 1998. Es una de las aportaciones más importantes al catalogo de Zurbarán de los últimos años. Por estos mismos años, es la *Inmaculada Niña* de la colección Arango y otra *Purísima* de una colección particular americana. La profesora Delenda fecha hacia 1650-55 los importantes e idénticos bodegones del Museo del Prado y del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Coinciden con este *San Francisco orante en una gruta* por la inmensa calidad descriptiva de los objetos de naturaleza muerta, que como cita Delenda, pocos pintores alcanzaron tanta destreza para representar los objetos inanimados. Igualmente hacia el 1655 pinta el *Retablo de San Pedro* de la Catedral de Sevilla y los famosos cuadros de *San Hugo en el refectorio* y *la Virgen de los Cartujos* del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Detalle

Lagasca, 28
Tel. 91 578 30 98
28001 Madrid
www.galeriacaylus.com
info@galeriacaylus.com

