

JUAN CARREÑO DE MIRANDA

(AVILÉS (SPAIN), 1614 - MADRID, 1685)

“The Madonna and Child appearing before Saint Francis in the Porziuncola”

Oil on canvas

148 x 90 cm

Painted in 1666

Provenance:

Manuel Blasco Teresa Collection, Madrid (after 1977)

Exhibited:

Madrid, “*Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo (1650-1700)*”, Palacio de Villahermosa, Prado Museum. January - March 1986. No. 29 (pages 45-120-211 in the catalogue by A. E. Pérez Sánchez)

Literature:

Pérez Sánchez, A. E. “*Juan Carreño de Miranda (1614-1685)*. Avilés-Madrid, 1985, page 66, plate 46

Juan Carreño de Miranda, like many other major painters in the Madrid school, learnt his trade in the studio of the enigmatic painter Pedro de las Cuevas, and then continued his apprenticeship with a painter from Cordoba renowned for his archangels, Bartolomé Román. Carreño, as an outstanding disciple, collaborated with Bartolomé Román on the latter's more significant commissions in Madrid, which was where he was professionally active.

As can be seen throughout Carreño's entire pictorial output, the virtual masters that truly influenced him were Titian and Rubens. Carreño merged the Venetian tradition with the novel Flemish language informed by Rubens and Van Dyck, either through illustration or through the numerous paintings that at the time were hanging both in the Court and in noble homes, and to which the painter had access. It was in this way that he forged his vibrant, bright and colourist personal style.

Thanks to the excellent condition of this painting on the life of Saint Francis of Assisi we can marvel at each and every one of those features of Carreño's style.

The depth of colour can be admired in all its splendour, offset solely by the inevitable brown of the Franciscan habit, which has so many nuances that imbue it with a superb texture and extremely tactile feel.

In turn, the kneeling saint and the circle of cherubs highlight and lend greater beauty still to the divine presence of the Madonna and Child.

In terms of its composition, it follows the traditional diagonal arrangement of great importance in the art of the Counter Reformation, which was much disputed within the sphere of Bologna and even in Flemish circles. The vertical format of the canvas suggests that it belonged to the lateral panel on an altarpiece.

Fig. 1 (detalle).

The Guadalajara Museum has another version with some variations, being signed and dated (fig. 1). Regarding the painting in the museum, there was some doubt as to whether the Franciscan saint was St. Anthony of Padua or St. Felix of Cantalice. The issue is resolved in the painting presented here by the presence of the wounds on the hands produced during stigmatisation.

With the same compositional scheme, but very different chromatic treatment, due to the diversity of habits, are kept two versions of “The lactation of Saint Bernard”, one dated in 1667 in a private collection Neguri (Vizcaya), and a larger one dated in 1668 in the Museo Parroquial of Pastrana (Fig. 2).

(Fig. 2)

JUAN CARREÑO DE MIRANDA

(AVILÉS, 1614 - MADRID, 1685)

“Aparición de la Virgen y el Niño Jesús a San Francisco en la Porciúncula”

Óleo sobre lienzo.

148 x 90 cm.

Pintado en 1666.

Procedencia:

Colección Manuel Blasco Teresa, Madrid (después de 1977).

Exposición:

Madrid, “*Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo (1650-1700)*”, Palacio de Villahermosa, Museo del Prado. Enero-Marzo de 1986. Nº 29 (págs. 45-120-211 del catalogo por A. E. Pérez Sánchez).

Bibliografía:

Pérez Sánchez, A. E. “*Juan Carreño de Miranda (1614-1685)*”. Avilés-Madrid, 1985, pág. 66, lám. 46.

Juan Carreño de Miranda como muchos otros importantes pintores de la escuela madrileña se forma en el taller del misterioso pintor Pedro de las Cuevas, mas tarde, continua su aprendizaje con el pintor cordobés conocido por sus arcángeles, Bartolomé Román. Carreño, como discípulo destacado, colaboró con Bartolomé Román en sus encargos más significativos de Madrid, ciudad donde se desarrolló profesionalmente el cordobés.

Como se puede ver en toda la producción pictórica de Carreño, los maestros virtuales que realmente le marcaron fueron Tiziano y Rubens. Carreño funde la tradición veneciana y el novedoso lenguaje flamenco que viene de la mano de Rubens y Van Dyck, bien mediante estampas o las cuantiosas pinturas que por aquella época había tanto en la Corte como en las casas nobiliarias, donde el pintor tenía acceso. De esta manera, configura su personal estilo, vibrante, luminoso y colorista.

Gracias al excelente estado de conservación de esta obra sobre la vida de San Francisco de Asís podemos deleitarnos de todas estas características del estilo de Carreño.

Con todo su esplendor se aprecia la riqueza del color, solo distorsionada por el inevitable marrón del hábito franciscano, éste con tal cantidad de matices que le proporciona una optima textura y gran sensación táctil.

A su vez, el santo arrodillado y el círculo que forman los querubines destacan y embellecen aun más la presencia divina de la Virgen y el Niño.

Compositivamente sigue el tradicional esquema en diagonal de gran trascendencia en el arte de la contrarreforma, muy recurrido en el ámbito boloñés e incluso en el mundo flamenco. El formato vertical del lienzo hace suponer que perteneciera a la calle lateral de un retablo.

El museo de Guadalajara posee otra versión con variantes, firmada y fechada (Fig. 1). Sobre la pintura del museo se dudaba si el santo franciscano podía ser San Antonio de Padua o San Félix de Cantalicio. En la obra aquí presentada queda aclarada la duda por la presencia de las llagas en las manos producidas durante la estigmatización.

Con idéntico esquema compositivo, pero muy diverso tratamiento cromático, obligado por la diversidad de hábitos se conservan dos versiones de “El premio lácteo a San Bernardo”, una fechada en 1667 en colección particular Neguri (Vizcaya), y otra de mayor tamaño fechada en 1668 en el Museo Parroquial de Pastrana (Fig. 2).

Galería Caylus

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

