

*Soraya
Cartategui*

AMBROSIUS BENSON

(Lombardía, 1495 - Brujas, 1550)

“San Jerónimo en oración”

Óleo sobre tabla

77 cm x 59 cm.

c. 1545

Agradecemos a los siguientes profesores la confirmación de la autoría y la calidad de la obra, todos ellos de forma independiente afirman que esta obra está realizada por Ambrosius Benson: Didier Martens, Alexandre Dimov, Catheline Perier-D'Ieteren, Peter van den Brink, Maximiliaan Martens.

*Soraya
Cartategui*

AMBROSIUS BENSON

(Lombardía, 1495 - Brujas, 1550)

“San Jerónimo en oración”

Óleo sobre tabla

77 cm x 59 cm.

c. 1545

Ambrosius Benson es uno de los mayores representantes de la escuela primitiva de Brujas, en el periodo tardío. Activo a mediados del siglo XVI, Benson es conocido por su propio estilo, por su sensibilidad para la luz y el color, así como su capacidad de retratar temas con profunda fuerza e incansable inventiva. Nacido presumiblemente hacia 1495 en Lombardía, el lugar exacto de su nacimiento sigue siendo objeto de debate entre los historiadores del arte. Sin embargo fue en la ciudad flamenca de Brujas donde Benson pasó la mayor parte de su vida, y alcanzó la cima de su carrera artística. Su formación en el arte tuvo lugar probablemente bajo la influencia de los maestros primitivos flamencos de su época. Sería Gerard David, quien derivó un interés por el realismo detallista y la disposición compositiva de gusto arcaico.

La obra de Benson se distingue por su capacidad para fusionar elementos de la tradición flamenca con influencias italianas, especialmente lombardas y de Leonardo, gracias a los contactos comerciales y culturales entre Flandes e Italia durante el Renacimiento, pero probablemente también a través de una asimilación directa del arte italiano, aspecto aún no debidamente explorado por los historiadores del arte, ya que se sabe muy poco de su periodo en Italia.

*Soraya
Cartalegui*

Esta fusión se refleja en su estilo distintivo, que se caracteriza por la precisión de los detalles y la riqueza del color, acompañados de un peculiar uso de la sombra a menudo muy difuminada, que confiere profundidad y tridimensionalidad a sus composiciones: una especie de estilo leonardesco en clave nórdica.

Entre las obras más famosas de Benson figuran sus pinturas religiosas que reiteran el estilo de Brujas en una amalgama de severidad y delicadeza, con atmósferas intemporales en las que las figuras permanecen inmóviles, dentro de escenas que parecen «no-lugares» evocadores de sabor casi mitológico; eco nostálgico de los Maestros del siglo XV, ya sean bosques, jardines, patios de iglesias o laderas con vistas a claros, todos juntos conforman el ideal artístico que se ha definido como «Brujas eterna».

*Soraya
Cartalegui*

En particular, su serie de Madonas con Niño pone de relieve su capacidad para infundir a sus obras un sentido de devoción e intimidad, que ha hecho que sus composiciones sean queridas por generaciones de coleccionistas. En las últimas décadas, sus cuadros han sido revalorizados y apreciados por su originalidad e importancia en el panorama artístico del Renacimiento flamenco, convirtiendo a Benson en uno de los artistas con mayor crecimiento en el mercado.

Nuestro San Jerónimo que recientemente hemos redescubierto y estudiado en profundidad, también forma parte de estas obras. La tabla, que se encuentra en excelente estado de conservación, nos muestra la figura de San Jerónimo enmarcada en un rico y vívido paisaje boscoso. El anciano de espesa barba cuidadosamente retratado hasta el más mínimo detalle, sostiene en su mano rígida y geométrica (típica del autor) la piedra con la que hace sus penitencias. La mirada se dirige al crucifijo que

cuelga del árbol que hace de telón de fondo teatral a la izquierda. La corteza está representada con atención científica, al igual que las plantas esparcidas a los pies del santo. El crucifijo muestra el singular recurso (también utilizado por Benson en otras ocasiones) de representar el cuerpo de Cristo como si no fuera una escultura de madera, sino como un cuerpo vivo, verdaderamente humano.

*Soraya
Cartategui*

Se trata de un recurso iconográfico derivado de la “*devotio moderna*”, esa particular corriente espiritual que a finales del siglo XVI había traído una renovación religiosa a Flandes, razonando sobre la relación de comunión que debe existir entre Cristo y los fieles. El león muestra un rostro casi humano, de rasgos caricaturescos y agradablemente expresivos, en un juego de espejos con la figura de San Jerónimo: ¡obsérvese cómo se parecen la barba del santo y la cabellera humana y suelta del león!

El elemento está tomado de la Leyenda Aurea (célebre colección de vidas de santos, muy mitificada) y hace referencia a la leyenda según la cual Jerónimo curó a un león aparentemente enfurecido, pero que en realidad sólo sufría una espina clavada en la pata. El fuerte simbolismo de la escena (un aspecto siempre presente al arte flamenco) se explica por el concepto del pecado original (la espina) del que el hombre puede liberarse por la Salvación Eterna y salir así de una condición natural a una espiritual.

Alrededor de la figura del santo se despliega un exquisito paisaje de marcado sabor flamenco. El gran árbol detrás del Anciano es casi un protagonista aparte, mientras que altas montañas delimitan la escena arriba a la derecha, donde podemos ver al león aterrorizando a un viajero en el umbral de la entrada a una aldea: una perspectiva temporal, de modo que los acontecimientos del pasado se desarrollan a lo lejos en el paisaje, puntúa la secuencia de la historia, permitiéndonos comprender cómo el paisaje es a la vez un elemento natural y mental.

*Soraya
Cartategui*

En el lado opuesto el claro se abre a un río serpenteante en cuyo fondo se extiende una ciudad sobre un arco natural, mientras que la perspectiva atmosférica difumina los contornos orográficos, creando la sensación de surrealista que es la firma estilística de la Escuela de Brujas en el siglo XVI.

Por último, en el centro del cuadro y en primer plano se aprecia el mejor detalle de la obra: una calavera representada en perspectiva escorzada con total dominio de los volúmenes, así como del claroscuro, y de los detalles anatómicos símbolo de la vanidad terrenal, pero también soberbia escena de naturaleza muerta, una referencia “Memento Mori” en todo su esplendor.

Benson alcanzó una posición destacada en el mercado español, hasta el punto de que durante mucho tiempo su corpus pictórico pasó bajo la denominación de 'Maestro de Segovia' en relación con un complejo retablo hoy conservado en Madrid procedente de la Catedral de Segovia y que lleva la firma AB. En nuestro caso concreto realizamos una reflectografía de la obra, para poder estudiar detenidamente el dibujo y compararlo con las obras más genuinas del maestro. Si a esto añadimos la ausencia de réplicas/versiones y/o derivaciones directas, nuestro San Jerónimo parece ser una obra genuina, hija de la pura inventiva del propio maestro. Nuestra convicción ha sido confirmada desde entonces por no menos de cinco eruditos diferentes, todos los cuales coinciden en que la calidad de la obra, la atención al detalle y la frescura de la composición como el manejo del claroscuro apuntan a una sólida prueba autógrafa.

*Soraya
Cartategui*

Además, la comparación de la obra con otro cuadro del mismo tema pintado por Benson, pero resuelto por el autor de manera totalmente distinta, resulta más que convincente. La comparación es fundamental en dos aspectos: tanto como ilustración de la genuina inventiva que distingue una obra de la otra, como por los puntos de contacto estilísticos e iconográficos que también resultan muy claros y evidentes.

BIBLIOGRAFIA:

- **"The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini"** de Keith Christiansen y Stefan Weppelmann.
- **"Flemish Art and Architecture, 1585-1700"** de Hans Vlieghe.
- **"Le Maître au livre d'heures de Bruges et Ambrosius Benson: portrait d'une communauté d'artistes flamands au XVIe siècle"** de Nicole Reynaud.
- **"The Flemish Primitives: The Masterpieces"** editado por The Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA).
- **"Ambrosius Benson: un peintre des Pays-Bas espagnols"** de Dominique Marechal.
- **"Early Netherlandish Painting"** de Erwin Panofsky.
- **"From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in The Metropolitan Museum of Art"** por Maryan W. Ainsworth y Keith Christiansen.
- **"Masters of Flemish Art"** de J. R. Jansen.
- **"Brujas y el Renacimiento: Memling, Benson y la pintura flamenca del siglo XVI"** de Miguel Falomir.
- **"Ambrosius Benson: L'identité retrouvée"** de Maximilien Marty.
- **"The World of Netherlandish Painting"** de Neil MacGregor.
- **"The Antwerp Mannerists, Adriaen Ysenbrant"** "Early Netherlandish painting" **Max J. Friedländer**. Vol 11. Pag . 238.

*Soraya
Cartategui*

PROVENENCIA:

Colección Privada, Italia

MUSEOS:

Existen obras de Ambrosius Benson en las colecciones de los museos de varias ciudades, entre otras: Museo del Prado - Madrid, España, Museo Groeninge - Brujas, Bélgica, Museo Thyssen-Bornemisza - Madrid, España, Museo de Bellas Artes de Bilbao - Bilbao, España, Museo de Bellas Artes de Estrasburgo - Estrasburgo, Francia, Museo de Bellas Artes de Lyon - Lyon, Francia, Museo de Bellas Artes de Sevilla - Sevilla, España, Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) - Barcelona, España, The Courtauld Gallery - Londres, Reino Unido, Metropolitan Museum of Art, New York, USA, Museo del Louvre (París), Galería Nacional de Canadá (Ottawa), National Gallery, Londres, Palacio Correr (Venecia), Museo Curtis (Lieja), Catedral de Santa María, Segovia, Galería Franchetti (Venecia), Museo Nacional de Varsovia (Varsovia), Carneige Museum of Art (Pittsburgh), Catedral de Burgos, Museo de Arte de San Luis (Misuri), Galería de Arte de Nueva Gales del Sur (Sidney), Museos Reales de Bellas Artes (Bruselas), Museo Real de Bellas Artes (Amberes), Museo de Artes decorativas (París), Museo Diocesano de Arte Sacro (Las Palmas de Gran Canaria), Museo e Bellas Artes de la Universidad (Utah), Museo de Arte (Filadelfia), Galería Nacional (Edimburgo), Museo Ashmolean (Oxford), Vizcaya Museums and Garden