JOOS VAN CLEVE

Cleves, 1485 – Amberes, 1541

Virgen con Niño

Hacia 1525 · Monogramada «DB» en el plato del bodegón · Óleo sobre tabla · 46 × 33,5 cm · Marco original de la época

> *Expuesta en «Joos van Cleve. Leonardo des Nordens», Suermondt-Ludwig-Museum, Aquisgrán, 2011 (cat. n.º 31)*

JOOS VAN CLEVE · *Virgen con Niño*

Iconografía

La Virgen, de medio cuerpo, sostiene al Niño dormido, que apoya la cabeza sobre su hombro y aferra una fruta en la mano. María, con el pecho descubierto tras amamantarle, señala con el índice un libro abierto, alusión a las profecías que anuncian el destino de su Hijo. Ante ellos, sobre un paño blanco, se dispone un pequeño bodegón: un plato de peltre con uvas, media naranja, una nuez abierta, otra fruta, un cuchillo y una copa de vino tinto. Uvas y vino evocan la Eucaristía y la Pasión, y el sueño del Niño se interpretaba como presagio de su muerte. La ternura doméstica de la escena encierra así una meditación sobre el sacrificio de Cristo.

Análisis formal y estilístico

La tabla, de remate en arco, presenta a las figuras tras un antepecho que actúa como umbral entre el espacio del espectador y el sagrado. La composición se construye en diagonal, desde la cabeza inclinada de la Virgen hasta su mano sobre el libro, mientras el cuerpo del Niño traza una curva que enlaza ambos extremos. Un dosel de brocado rojo cierra el fondo a la derecha; a la izquierda, una ventana se abre a un paisaje de río y montañas azuladas que se pierden en la distancia. El modelado de las carnaciones, suave y luminoso, contrasta con la blancura de las tocas, con los rojos del manto y con el verde oscuro del vestido. La minuciosa descripción de los objetos —el brillo del peltre, la transparencia de la copa, la corteza de la nuez— prolonga la tradición del detalle iniciada por Jan van Eyck. En ese mismo bodegón el pintor inscribió su firma: las iniciales «DB», trazadas en el borde del plato de peltre. El monograma se integra con discreción en la superficie pintada, como un elemento más de la composición, conforme a la costumbre de Joos van Cleve de situar sus iniciales en lugares poco visibles de la obra.

Contexto pictórico

La obra pertenece al momento de esplendor de Amberes en las primeras décadas del siglo XVI, cuando la ciudad se convirtió en el gran centro artístico y comercial de los Países Bajos. Sus talleres producían en gran número pinturas devocionales de pequeño y mediano formato, como esta Virgen con el Niño, destinadas a la oración privada y exportadas a toda Europa, también a España. En ellas se funden la herencia de los primitivos flamencos y las novedades del Renacimiento italiano.

El autor: biografía y estilo

Joos van Cleve, documentado en Amberes como Joos van der Beke, alias van Cleve, nació probablemente hacia 1485 en la ciudad renana de Cleves. Tras formarse en el entorno de Jan Joest de Kalkar y, probablemente, una estancia en Brujas, se estableció en Amberes, donde fue admitido como maestro del gremio de San Lucas en 1511 y llegó a ser su decano. Dirigió un taller de gran éxito y trabajó para clientes de Colonia y retrató a Francisco I de Francia. Durante siglos se olvidó su nombre y sus obras se agruparon bajo el de «Maestro de la Muerte de la Virgen», hasta que en 1894 se identificó su monograma con las iniciales de Joos van der Beke. Su estilo combina el colorido intenso y la precisión de la tradición flamenca con el sfumato y la dulzura de los modelos de Leonardo da Vinci, influencia que dio título a la gran exposición monográfica celebrada en Aquisgrán en 2011, en la que figuró esta obra. Fue también uno de los primeros en introducir amplios paisajes panorámicos en los fondos de sus composiciones. Las Vírgenes con el Niño y las Sagradas Familias, a menudo acompañadas de pequeños bodegones de frutas y vino, figuran entre sus creaciones más apreciadas y repetidas.

Historial expositivo

Aquisgrán, Suermondt-Ludwig-Museum, Joos van Cleve. Leonardo des Nordens, 17 de marzo – 26 de junio de 2011, cat. n.º 31. La pintura formó parte de la primera gran exposición monográfica dedicada al artista, que reunió alrededor de sesenta obras —retablos, pinturas devocionales y retratos— procedentes de museos y colecciones de todo el mundo. En el discurso expositivo se le concedió un lugar preferente: fue presentada en la entrada de la muestra, junto a una obra de la Colección Thyssen-Bornemisza, a modo de introducción a la producción del maestro. Su selección y catalogación en esta exposición, junto con su inclusión en el estudio de M. Leeflang, respaldan su pertenencia al corpus de Joos van Cleve y el reconocimiento de su calidad por parte de la crítica especializada.

Bibliografía referente a este autor

Elisa Bermejo, «Una Virgen con Niño monogramada de Joos van Cleve», Archivo Español de Arte, CSIC, tomo LXIV, n.º 255, julio-septiembre de 1991. Peter van den Brink (ed.), Joos van Cleve. Leonardo des Nordens, catálogo de la exposición, Aquisgrán, Suermondt-Ludwig-Museum; Stuttgart, Belser, 2011, pp. 174–175, n.º 31. Micha Leeflang, Uytnemende schilder van Antwerpen. Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden, Rijksuniversiteit Groningen, 2007, p. 244, n.º 54.