STEFAN LOCHNER (círculo)

Meersburg, h. 1410 – Colonia, 1451

María Magdalena y San Juan

Pareja de pinturas · Óleo sobre tabla · 42 × 14 cm



STEFAN LOCHNER (círculo) · *María Magdalena y San Juan*

Iconografía

Las dos tablas presentan, de cuerpo entero y en pie, a dos de los testigos de la Pasión de Cristo, identificados por las inscripciones en letra gótica de la parte inferior, «S. Iehan» y «M. Madelaine». San Juan Evangelista, joven e imberbe, de cabellos rizados, sostiene la corona de espinas y los clavos de la Crucifixión, instrumentos de la Pasión que aluden a su presencia al pie de la cruz. María Magdalena, ricamente vestida, porta el tarro de ungüentos con el que acudió al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Cristo, su atributo habitual. Ambos inclinan la cabeza y dirigen la mirada hacia el centro, lo que indica que probablemente flanqueaban una imagen principal dedicada a la Pasión, como una Crucifixión o un Cristo de Piedad, dentro de un conjunto devocional mayor.

Análisis formal y estilístico

Cada figura se sitúa bajo una tracería gótica pintada en dorado, rematada por una flor de lis, que imita los doseles de la arquitectura y la escultura de los retablos. Las figuras se destacan sobre un fondo oscuro y se apoyan en un estrecho suelo que sirve de peana, con la inscripción en un zócalo fingido; el marco, pintado de rojo, enmarca el conjunto. El formato alto y estrecho acentúa la esbeltez de los santos, cuyos cuerpos se curvan suavemente bajo amplios mantos de pliegues largos y blandos. El color se basa en armonías de rojos, rosas y violetas, con toques de verde y blanco, mientras los nimbos dorados aportan luz y preciosismo. Los rostros, de rasgos finos, expresión serena y mirada baja, transmiten un recogimiento contenido, propio de la pintura devocional del gótico tardío.

Contexto pictórico

Colonia fue en el siglo XV uno de los principales centros artísticos del Imperio. Su escuela de pintura, conocida como «pintura de la antigua Colonia» (Altkölner Malerei), alcanzó su apogeo con Stefan Lochner, cuya influencia se prolongó durante décadas en los talleres de la ciudad y de su entorno. Los pintores de su círculo repitieron sus tipos femeninos, su gusto por el color intenso y el oro y sus composiciones devocionales, fundiendo la tradición del llamado «estilo blando» del gótico internacional con el naturalismo procedente de los Países Bajos. Las tablas de santos en pie bajo doseles, destinadas a alas y predelas de retablos, fueron frecuentes en esta producción.

El autor: biografía y estilo

Stefan Lochner es considerado el mayor representante de la escuela de Colonia del gótico tardío. Probablemente nacido hacia 1410 en Meersburg, junto al lago de Constanza, está documentado en Colonia desde 1442, cuando compró una casa en la ciudad; en 1447 obtuvo la ciudadanía y fue elegido miembro del concejo municipal, cargo para el que fue reelegido en 1450. Murió en 1451, durante una epidemia de peste. Su obra más célebre es el retablo de los Santos Patronos de la ciudad (Dombild), hoy en la catedral de Colonia, que Alberto Durero visitó en 1520; a ella se suman la Virgen del rosal del Wallraf-Richartz-Museum y la Presentación en el Templo de 1447. Su pintura se distingue por la riqueza del color y de los motivos decorativos, el uso del oro, la dulzura de expresión de sus figuras, en especial las femeninas, y una delicada asimilación del naturalismo flamenco. La atribución a un «círculo» indica que la obra procede del ámbito artístico del maestro, realizada por pintores que conocieron y siguieron su estilo.

Bibliografía de referencia

J. Chapuis, Stefan Lochner. Image Making in Fifteenth-Century Cologne, Turnhout (Bélgica), Brepols, 2004. F. G. Zehnder, Katalog der Altkölner Malerei, Colonia, Wallraf-Richartz-Museum, 1990.

Bibliografía complementaria

O. H. Förster, Stefan Lochner. Ein Maler zu Köln, Fráncfort del Meno, Prestel, 1938. G. Goldberg y G. Scheffler, Altdeutsche Gemälde. Köln und Nordwestdeutschland, Múnich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 1972. Vor Stefan Lochner. Die Kölner Maler von 1300 bis 1430, catálogo de la exposición, Colonia, Wallraf-Richartz-Museum, 1974. F. G. Zehnder, Gotische Malerei in Köln. Altkölner Bilder von 1300 bis 1550, Colonia, Wallraf-Richartz-Museum, 1989. F. G. Zehnder (ed.), Stefan Lochner, Meister zu Köln. Herkunft – Werke – Wirkung, catálogo de la exposición, Colonia, Wallraf-Richartz-Museum, 1993. Die Sprache des Materials. Die Technologie der Kölner Tafelmalerei vom «Meister der heiligen Veronika» bis Stefan Lochner, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 26, 2012.