

NAVARRETE EL MUDO

Nuestro Apeles español en El Escorial

Juan Fernández de Navarrete (Logroño, h. 1538-Toledo, 1579) fue un pintor de una extraordinaria personalidad, ya que su discapacidad sordomuda no le impidió desarrollarse como artista. De hecho, se convirtió en el pintor español más importante que trabajó para Felipe II en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ya que su opción estética era la que mejor se adscribía a los ideales contrarreformistas que el rey quería que se cumplieran en su magna obra.

Juan Fernández de Navarrete, *La Virgen y San Juan*, h. 1570-1580. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *The Virgin and Saint John*, c. 1570-80. Royal Collections. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *San Jerónimo penitente*, 1569. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *Penitent Saint Jerome*, 1569. Royal Collections. Patrimonio Nacional

En vida del pintor ya contó con el aprecio de Felipe II, pero fue fray José de Sigüenza quien logró consolidar su fama gracias a sus grandes elogios. Gaspar Gutiérrez de los Ríos fue el primero que lo elevó a la categoría de «nuestro Apeles español», con la que Francisco Pacheco también lo ensalzó. Por la valentía y brillantez de su colorido, Antonio Palomino lo designó como el «Tiziano español».

Según el padre Sigüenza, fray Vicente de Santo Domingo, del monasterio jerónimo de la Estrella, fue su maestro y quien recomendó a sus padres que le enviaran a Italia. A su regreso

Juan Fernández de Navarrete, *San Pedro y san Pablo*, 1577. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *Saint Peter and Saint Paul*, 1577. Royal Collections. Patrimonio Nacional

a España en torno a 1565, Navarrete se estableció en El Escorial, dedicándose a restaurar y a copiar pinturas, como las imágenes de la Virgen y san Juan extraídas del famoso *Calvario* de Rogier van der Weyden (h. 1399-1464), todas presentes en la exposición. El 6 de marzo de 1568 consiguió el nombramiento de pintor del rey y, a partir de ahí, toda su actividad se centró en la realización de grandes encargos pictóricos para El Escorial. Primero pintó los ocho cuadros para las sacristías de prestado del Convento y del Colegio, de los que hoy solo se conservan *San Jerónimo penitente*, *La decapitación de Santiago el Mayor*, *La adoración de los pastores*, *La Sagrada Familia* y *La Flagelación*, todos ellos reunidos en la muestra.

Navarrete fue el artista elegido para desarrollar el importante programa iconográfico de parejas de santos para la Basílica de El Escorial. El 28 de enero de 1579 se le encomendó también la pintura del retablo mayor de la Basílica, obra que no pudo empezar por su pronta muerte en marzo de ese año. Solo le dio tiempo a terminar ocho magníficas parejas de santos, que todavía hoy se pueden admirar en las capillas formadas junto a la cabecera de la Basílica.

En el memorial de «lienzos y cosas» de 1580 que dejó Navarrete a su muerte en El Escorial, se pueden reconocer varias obras pictóricas de la colección escorialense, presentes en la exposición, como la *Aparición de Cristo a su madre*, *El entierro del cuerpo de san Lorenzo* y un pequeño *Nacimiento de Cristo*, hasta ahora inédito, que presenta una relación directa con la ya mencionada *Adoración de los pastores* de gran formato.

REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Salones de Honor y Basílica

De abril a octubre de 2017

www.patrimonionacional.es

 PATRIMONIO NACIONAL

Juan Fernández de Navarrete, *San Jacón y san Marcos* (detalle), 1578. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *Saint Luke and Saint Mark* (detail), 1578. Royal Collections. Patrimonio Nacional

NAVARRETE EL MUDO

*Our Spanish Apelles
at El Escorial*

NAVARRETE EL MUDO

Our Spanish Apelles at El Escorial

Juan Fernández de Navarrete (Logroño, c. 1538–Toledo, 1579) was a painter with an extraordinary personality whose deafness did not prevent him from developing his artistic skills. In fact, he became the most important Spanish painter to work for Philip II at the Royal Monastery of San Lorenzo de El Escorial,

Juan Fernández de Navarrete, *The Beheading of Saint James*, 1571. Royal Collections. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *La decapitación de Santiago el Mayor*, 1571. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

as his style was best suited to the Counter-Reformation ideals the king wished his major undertaking to embody.

The painter was appreciated by Philip II during his lifetime, but it was Fray José de Sigüenza's enthusiastic praise that earned him his fame. Gaspar Gutiérrez de los Ríos was the first to raise him to the status of 'our Spanish Apelles', as Francisco Pacheco also called him. And Antonio Palomino described him as the 'Spanish Titian' because of his bold, vivid colours.

According to Padre Sigüenza, it was Navarrete's master, Fray Vicente de Santo Domingo of the Hieronymite monastery of La Estrella, who recommended that his parents send him to Italy. On returning to Spain around 1565, Navarrete established himself at El Escorial, where he restored and copied paintings such as the images of the Virgin and Saint John from the famous *Crucifixion* by Rogier van der Weyden (c. 1399–1464), all of which are included in the exhibition. Following his appointment as

Juan Fernández de Navarrete, *Christ appearing to his Mother*, 1578-79. Royal Collections. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *Aparición de Cristo a su madre*, 1578-1579. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

painter to the king on 6 March 1568, his activity became focused on major commissions for El Escorial. His first assignment was for the eight paintings for the provisional sacristies of the monastery and college. The only surviving works from this commission – *Penitent Saint Jerome*, *The Beheading of Saint James*, *The Adoration of the Shepherds*, *The Holy Family* and *The Flagellation* – are featured in the exhibition.

Juan Fernández de Navarrete, *The Adoration of the Shepherds*, 1575. Royal Collections. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *La adoración de los pastores*, 1575. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *Birth of Christ*, 1578-79. Royal Collections. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *Nacimiento de Cristo*, 1578-1579. Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

Navarrete was the artist chosen to develop the important iconographic scheme of pairs of saints for the Basilica of El Escorial. On 28 January 1579, he was also commissioned to produce the paintings for the high altarpiece of the Basilica, but he died unexpectedly in March before he could start on them. He only had time to complete eight magnificent pairs of saints, which can still be admired today in the chapels at the east end of the Basilica.

Several paintings from the Escorial collection on show in the exhibition can be recognised in the record of 1580 listing the 'canvases and things' Navarrete left at El Escorial at his death, such as *Christ appearing to his Mother*, *The Burial of Saint Lawrence* and a small *Birth of Christ* which has never been exhibited before and is directly linked to the large *Adoration of the Shepherds*.

REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Salones de Honor and Basilica
From April to October 2017
www.patrimonionacional.es

NAVARRETE EL MUDO

*Nuestro Apelles español
en El Escorial*