ROUTE OF THE EXHIBITION

1st part of the route (ground floor)

ROOM 1 · HALL OF HONOURS
ARCHITECTURE AND KNOWLEDGE

ROOM 2 · HALL OF HONOURS
A MONUMENT FOR THE SPANISH HABSBURGS

ROOM 3 · HALL OF HONOURS
FLEMISH PAINTERS

2nd part of the route (first floor)

HALL OF BATTLES

ROOMS 4 AND 5 · CHOIR
SACRED LITURGIES
ANATOMIES OF SAINTS

ROOM 6 · UPPER CLOISTER
THE TAPESTRY SERIES *THE BUILDING OF NOAH'S ARK* BY MICHIEL DE COXCIE

ROOM 7 · SACRISTY OF COPES
JUAN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE THE MUTE, PAINTER OF EL ESCORIAL
THE CEREMONY OF DEATH AND THE CONSECRATION OF THE BASILICA

3rd part of the route (ground floor)

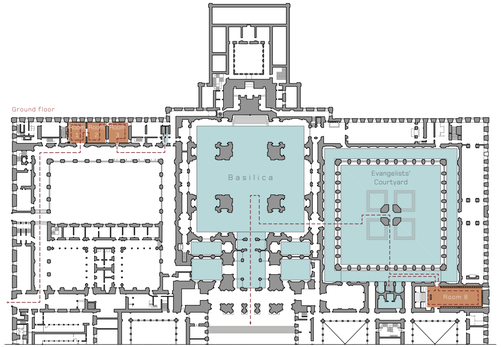
MAIN STAIRCASE

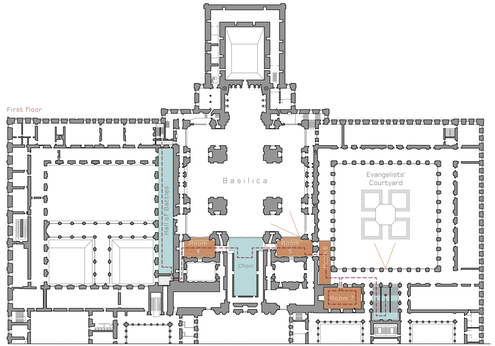
ROOM 8 · OLD CHURCH
TITIAN AND THE FIRST CEREMONIES AT EL ESCORIAL

LOWER CLOISTER

EVANGELISTS' COURTYARD

BASILICA





From Bosch to Titian

ART AND WONDER AT EL ESCORIAL

The construction of the Royal Monastery of San Lorenzo de El Escorial was begun by King Philip II of Spain in 1562 and its first stone was laid in 1563, four hundred and fifty-one years ago. Only twenty-five years later the architecture was almost complete and the decorative work was well on its way. By 1598, the year the king died, it can be said that the undertaking was practically finished.

The process of building such a huge complex is unparalleled in sixteenth-century Europe. This made it possible to achieve matchless unity in the artistic, architectural and decorative language, as underlying this development were the king's firm will and a highly coordinated team of skilled craftsmen headed by architects Juan Bautista de Toledo and Juan de Herrera.

This exhibition focuses on the artistic and cultural significance of the decoration and ornamentation of the building throughout this period of more than forty years. It furthermore stresses some of the architecturally most important parts not normally accessible to visitors, such as the Basilica choir, the Sacristy of Copes and the Evangelists' Courtyard.

The show, designed as a special tour of different parts of the building, draws attention to the monument's powerful architecture while explaining and further enriching it through works of art, many of which – such as the reliquaries, books and prints, and sacred ornaments – are not on public display owing to their special conservation requirements. It provides a unique opportunity to gain in-depth knowledge of the Escorial complex.

THE BUILDING AND ITS FOUNDER The first two rooms show both the monument and its founder King Philip II through the famous plates of the engravings made by Pedro Perret after drawings by architect Juan de Herrera and Juan Pantoja de la Cruz's portraits of the monarch and his father Charles V. There is a magnificent series of paintings by Pantoja featuring the initial design for the bronze statues of the Basilica, which were executed by Pompeo Leoni and can be admired in situ.

The selection of reliquaries in the display cases – miniature architectural structures not usually on show – is designed to highlight this magnificent collection in the Escorial holdings, which echoes the building's classical architecture.

Hieronymus van Aeken Bosch, *El Bosco, Cristo camino del Calvario*, 1505-1507. Óleo sobre tabla, 142,5 x 104,5 cm. Patrimonio Nacional

Hieronymus van Aeken Bosch, *Christ on the Way to Calvary*, 1505-7. Oil on panel, 142.5 x 104.5 cm. Patrimonio Nacional

PHILIP II AND FLEMISH PAINTING Paraphrasing an idea of Ambrosio de Morales, royal advisor to Philip II, we might say that the king intended El Escorial to be a veritable Parnassus. The finest artists of the period were involved in decorating it. The next room focuses on the main Flemish painters whose works adorned the building's walls: Bosch, Joachim Patinir, Antonis Mor and Michiel de Coxcie, some of whose finest paintings – such as Mor's *Portrait of Philip II* and Bosch's *Christ Crowned with Thorns* and *Christ on the Way to Calvary* – can be admired here.

The magnificent Hall of Battles with frescoes depicting the battle of Higueruela, the wars of Flanders and the battle of Terceira leads to the grand choir of the Basilica.

THE CHOIR AND THE SACRISTY OF COPES The monastery's architecture, painting and decorative arts are steeped in ceremony, which was essential to a king who himself was described as "pure ceremony". The exhibition features a broad selection of these works, many of them unpublished, which make up a veritable "Escorial style". On display for the first time are the seven illuminated books of highest artistic value executed at the Escorial workshop (the three *Passionaries*, the *Antiphonary*, the *Liber Missarum*, the *Evangelistary* and the *Epistolary*), open at the pages containing the most exquisite miniatures. Visitors can also admire the almost complete set of vestments of the *Skulls*, the *Life of Christ* and *St Laurence*, which are unarguably among the finest textile pieces produced in Renaissance Europe.

Juan Fernández de Navarrete, *Martirio de Santiago*, óleo sobre lienzo, 346 x 210 cm. Patrimonio Nacional

Juan Fernández de Navarrete, *Martyrdom of St James*, oil on canvas, 346 x 210 cm. Patrimonio Nacional

All this is possible in the choir, which provides the best view of the Basilica including the high altar (architecture by Juan de Herrera, sculptures by the Leoni, paintings by Federico Zuccaro and Pellegrino Tibaldi) adorned with magnificent frescoes by Romulo Cincinnato and Luca Cambiaso, and in the Sacristy of Copes where, among other outstanding works, Juan Fernández de Navarrete the Mute's famous paintings can be seen, the finest example of Counter-Reformation art in Spain.

Several of the tapestries and one of the preparatory cartoons from the *Noah's Ark* series, executed by Michiel de Coxcie, are on view in the Upper Cloister.

MAIN STAIRCASE, OLD CHURCH, EVANGELISTS' COURTYARD AND ROYAL BASILICA The exhibition ends with a visit to three of the most important parts of the complex: the Evangelists' Courtyard, the principal courtyard in the monastery area, with its famous *tempietto* by Juan de Herrera; the main staircase and its frescoes by Luca Giordano dating from the late sixteenth century; and the Old Church or Small Church.

In this part of the building, the first to be inhabited by Philip II, two works by Titian can be viewed in situ: the *Martyrdom of St Lawrence*, the main painting executed by this artist for El Escorial and a masterpiece of his late period, and *The Adoration of the Magi*, which Philip had brought here. They are accompanied by tapestries from the series known as the *paños de oro* ('gold cloths') or *Life of the Virgin*,

Joachim Patinir, *Paisaje con san Cristóbal y el Niño*, *ca.* 1521. Óleo sobre tabla, 125 x 170 cm. Patrimonio Nacional

Joachim Patinir, *Landscape with St Christopher and the Child*, c. 1521. Oil on panel, 125 x 170 cm. Patrimonio Nacional

which are among the oldest and finest in the Patrimonio Nacional collection and were hung in this area on Philip II's orders.

The Evangelists' Courtyard, among the finest examples of architecture in the building, has one of the most beautiful gardens and houses the famous *tempietto* designed by Juan de Herrera featuring Antonio Monegro's sculptures of the evangelists that preside over four ponds laid out around this small construction.

Across the courtyard, the Lower Cloister decorated with Pellegrino Tibaldi's frescoes of New Testament scenes leads into the Royal Basilica, which marks the end and the highlight of the exhibition, as the place to which Philip II devoted greatest artistic attention.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
June 24 – September 14, 2014

www.patrimonionacional.es
www.fundacionbancosantander.com

PATRIMONIO NACIONAL

FUNDACION Banco Santander

De El Bosco a Tiziano ARTE Y MARAVILLA EN EL ESCORIAL

RECORRIDO
DE LA EXPOSICIÓN

1ª parte del recorrido (planta baja)

SALA 1 · SALA DE HONORES
ARQUITECTURA Y SABIDURÍA

SALA 2 · SALA DE HONORES
UN MONUMENTO PARA
LA CASA DE AUSTRIA

SALA 3 · SALA DE HONORES
PINTORES FLAMENCOS

2ª parte del recorrido (planta primera)

SALA DE BATALLAS

SALAS 4 Y 5 · CORO
LITURGIAS SAGRADAS
ANATOMÍAS SAGRADAS

SALA 6 · CLAUSTRO ALTO
LA SERIE DE TAPICES
LA CONSTRUCCIÓN
DEL ARCA DE NOÉ,
DE MICHEL DE COXCIE

SALA 7 · SACRISTÍA DE CAPAS
JUAN FERNÁNDEZ DE
NAVARRETE EL MUDO,
PINTOR DE EL ESCORIAL

LA CEREMONIA
DE LA MUERTE Y
LA CONSAGRACIÓN
DE LA BASÍLICA

3ª parte del recorrido (planta baja)

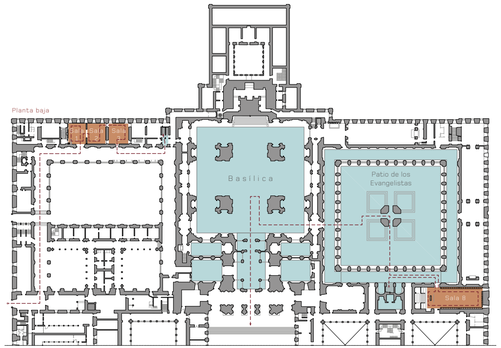
ESCALERA PRINCIPAL

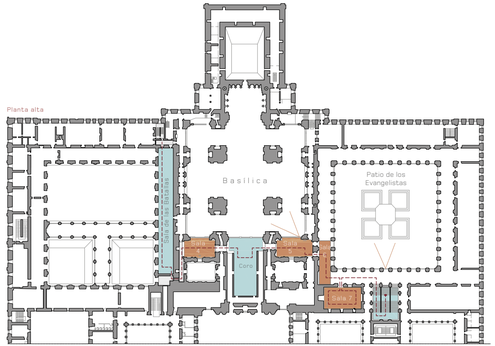
SALA 8 · IGLESIA VIEJA
TIZIANO VECELLIO
Y LAS PRIMERAS
CEREMONIAS
EN EL ESCORIAL

CLAUSTRO BAJO

PATIO DE LOS EVANGELISTAS

BASÍLICA





De El Bosco a Tiziano

ARTE Y MARAVILLA EN EL ESCORIAL

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial fue comenzado a construir por el rey de España Felipe II en 1562 y su primera piedra se colocó en 1563, hace ahora cuatrocientos cincuenta y un años. Apenas veinticinco años después, la obra arquitectónica estaba terminada en su casi totalidad y las labores decorativas iban por buen camino. En 1598, fecha de la muerte del rey, puede decirse que la tarea había prácticamente concluido.

Un proceso semejante para una obra de tan vastas dimensiones no se volverá a encontrar en toda Europa a lo largo del siglo XVI. Ello posibilitó una unidad de lenguaje artístico, arquitectónico y decorativo sin igual, ya que detrás de todo este desarrollo nos encontramos con la voluntad férrea del rey y de un equipo muy coordinado de artífices encabezado por los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera.

Esta exposición se centra en el significado artístico y cultural del alhajamiento y ornato del edificio a lo largo de estos más de cuarenta años, resaltando, además, algunos de sus espacios arquitectónicos capitales habitualmente no mostrados en la visita pública como, por ejemplo, el coro de la Basílica, la Sacristía de Capas o el Patio de los Evangelistas.

La muestra, presentada como un recorrido singular por distintas partes del edificio, a la vez que resalta la poderosa arquitectura del monumento, la explica y enriquece a través de la presentación de obras de arte que, en muchas ocasiones, no se muestran al público debido a sus específicas necesidades de conservación, como son los relicarios, los libros y grabados y los ornamentos sagrados. Se trata de una ocasión única de conocer el conjunto escurialense en toda su profundidad.

EL EDIFICIO Y SU FUNDADOR Las dos primeras salas presentan tanto el monumento como a su fundador el rey Felipe II, a través de las célebres láminas de las estampas realizadas por Pedro Perret sobre dibujos del arquitecto Juan de Herrera y de retratos del monarca y su padre Carlos V, obras de Juan Pantoja de la Cruz. Destaca la serie de pinturas de este último con el proyecto inicial de las estatuas en bronce de la Basílica, cuya realización definitiva, que podemos admirar in situ, corrió a cargo de Pompeo Leoni.

La selección de relicarios de las vitrinas, auténticas microarquitecturas, habitualmente no expuestos, trata de resaltar este magnífico conjunto de las colecciones escurialenses en su relación con la propia arquitectura clasicista del edificio.

Tiziano Vecellio,
Martirio de san Lorenzo, 1564-1567.
Óleo sobre lienzo,
441 x 327 cm.
Patrimonio Nacional

Titian, *Martyrdom of St Lawrence*,
1564–67.
Oil on canvas,
441 x 327 cm.
Patrimonio Nacional

Pedro Perret, sobre dibujo de Juan de Herrera, *Séptimo diseño, perspectiva general de todo el edificio*, 1587. Grabado calcográfico, 511 x 728 mm. Patrimonio Nacional

Pedro Perret, after drawing by Juan de Herrera, *Seventh Design, General Perspective of the Whole Building*, 1587. Chalcographic print, 511 x 728 mm. Patrimonio Nacional

Taller milanés. *Reproducción del antiguo Duomo de Milán*,
segunda mitad del siglo XVI.
Hierro y oro, 70 x 156 x 64 cm.
Patrimonio Nacional

Milanese workshop, *Replica of the Old Cathedral of Milan*,
second half of the sixteenth century.
Iron and gold, 70 x 156 x 64 cm.
Patrimonio Nacional

Hieronymus van Aeken Bosch,
El Bosco, Cristo coronado de espinas (detalle), primer cuarto del siglo XVI. Óleo sobre tabla,
157 x 194 cm, Patrimonio Nacional

Hieronymus Bosch, *Christ Crowned with Thorns* (detail), first quarter of the sixteenth century.
Oil on panel, 157 x 194 cm,
Patrimonio Nacional

FELIPE II Y LA PINTURA FLAMENCA Parafraseando una idea del consejero aúlico de Felipe II Ambrosio de Morales, podemos decir, además, que el rey pensó El Escorial como un auténtico Parnaso. Los mejores artistas de su época contribuyeron a su ornato. La sala siguiente de la exposición se centra en los principales pintores flamencos cuyas obras adornaron los muros del edificio: El Bosco, Joachim Patinir, Antonio Moro y Michel de Coxcie, algunas de cuyas mejores pinturas, como el *Retrato de Felipe II* de Moro o *Cristo coronado de espinas* y *Cristo camino del Calvario* de El Bosco, podemos admirar aquí.

A través de la magnífica Sala de Batallas y sus frescos, que representan la batalla de la Higueruela, las guerras de Flandes y la batalla de las Islas Terceras, accedemos al grandioso coro de la Basílica.

EL CORO Y LA SACRISTÍA DE CAPAS Las ceremonias, imprescindibles para un rey que fue calificado él mismo como una «pura ceremonia» impregnan la arquitectura, la pintura y las artes decorativas del monasterio. La exposición muestra una amplia selección de estas obras, muchas veces inéditas, que conforman un auténtico «estilo escurialense». Por primera vez se muestran completos los siete libros miniados de mayor valor artístico realizados en el taller escurialense (los tres *Pasionarios*, el *Antifonario*, el *Liber Missarum*, el *Evangelistero* y el *Epistolero*), abiertos por sus miniaturas más exquisitas. Igualmente será el momento de admirar en su práctica totalidad los ternos de las *Calaveras*, de la *Vida de Cristo* y de *San Lorenzo*, que se encuentran, sin duda, entre las mejores obras textiles de la Europa del Renacimiento.

Todo ello podrá hacerse en el coro, lugar desde donde se goza la mejor visión posible de la Basílica, incluido el altar mayor (arquitectura de Juan de Herrera, esculturas de los Leoni, pinturas de Federico Zuccaro y Pellegrino Tibaldi), adornado con los magníficos frescos de Rómulo Cincinnato y Luca Cambiaso, y en la Sacristía de Capas, donde, entre otras obras singulares, podrán verse las famosas pinturas de Juan Fernández de Navarrete el Mudo para El Escorial, el mejor ejemplo posible del arte de la Contrarreforma en España.

En el Claustro Alto se muestran varios de los tapices y uno de los cartones preparatorios de la serie *El Arca de Noé*, obra de Michel de Coxcie.

ESCALERA PRINCIPAL, IGLESIA VIEJA, PATIO DE LOS EVANGELISTAS Y REAL BASÍLICA La exposición termina con la visita a tres de los espacios más importantes del monasterio: el Patio de los Evangelistas, el principal del convento, y su famoso templete, obra de Juan de Herrera; la gran escalera y sus frescos de Luca Giordano, ya de finales del siglo XVII; y la Iglesia Vieja o Iglesia Pequeña.

En este espacio, el primero que Felipe II habitó en el edificio se pueden admirar in situ dos obras de Tiziano: el *Martirio de san Lorenzo*, la principal pintura de este autor realizada para El Escorial, obra máxima de su período tardío, y *La Adoración de los Reyes*, que Felipe II colocó en este lugar. A ello se unen los tapices de la serie llamada de los «paños de oro» o *Vida de la Virgen*, de entre los más antiguos y de mayor calidad en las colecciones de Patrimonio Nacional y que Felipe II ordenó colocar en este espacio.

El Patio de los Evangelistas posee uno de los jardines más bellos del edificio, una de sus mejores arquitecturas y el famoso templete de Juan de Herrera, con las esculturas de los evangelistas, obra de Antonio Monegro, que presiden cuatro estanques alrededor de esta pequeña construcción.

Una vez atravesado el Patio, y a través del Claustro Bajo, adornado con los frescos con escenas del Nuevo Testamento obra de Pellegrino Tibaldi, entramos en la Real Basílica, final y momento culminante de la exposición, sin duda el lugar al que mayores atenciones artísticas dedicó Felipe II.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
24 junio – 14 septiembre 2014

www.patrimonionacional.es
www.fundacionbancosantander.com

PATRIMONIO NACIONAL

FUNDACIÓN Banco Santander

From Bosch to Titian ART AND WONDER AT EL ESCORIAL