

UN DIBUJO DE WILLEM VAN HERP DE LA SERIE DE LOS MONCADA, EN LA GALERÍA NACIONAL DE EDIMBURGO

JAHIEL SANZSALAZAR

ABSTRACT

A drawing in the National Gallery of Scotland (D 1139), representing *Guillermo Raimondo Moncada being entitled Baron of Cerbellio and San Vicente by King Martin* is here to be considered as a preparatory work by Willem van Herp of a painting on copper in a private collection in Madrid. The copper belongs to the series of 20 paintings illustrating the history of the Moncada family extracted from *Ritratti della prosapia, et heroi Moncadinella Sicilia. Opera historica-economastica* (1657) by Agostino della Langaglia, that Van Herp made in collaboration with D. Teniers, L. Primo il Gentile, F. Van der Meulen and J. Van Kessel. They were created as *modelli* for tapestry cartoons that were woven in Albert Auwercx's workshop in Brussels. The copper related with our drawing, dated in 1663, offers the fourth episode of the first series of 12 coppers, from which six are by Willem Van Herp. The tapestry has been traced in 1870, in the sale of Villafranca collection (No. 32) in Paris.

The scene develops before a marine landscape. In the middle stands king Martin with a sceptre in his hand. He has just named Moncada in the presence of the court gentlemen. The Van Kessel's festoon which frames the composition is ornamented with vases, fruit and flowers, baskets, animals, trophies and different work instruments of brilliant execution. Moreover, we can see Moncada family and don Guillermo de Moncada y Aragon's weapons, as well as the inscription illustrating the represented theme. Excepting the festoon and the inscription, the picture reproduces almost with literal faithfulness the scheme of the drawing. The undulating trunks and branches of the preparatory work turn into vertical shapes in the definitive painting, procuring greater space and background width. Van Herp studies in the drawing the light and shadow contrasts which intensify in the characters against the light, on the left side, and the figures of the king and Moncada. We observe in this drawing the lively and restless spirit of his calligraphy, vibrant and determined, his personal taste for expressive and undulating shapes, the typical vivacity of his peculiar models, endowed with a distinction, elegance and stylisation revealing the influence of late mannerism.

La National Gallery of Scotland conserva, con antigua atribución a David Teniers el Joven ⁽¹⁾, un interesante dibujo que identificamos con el episodio de *Guillermo Raimundo Moncada nombrado barón de Cerbellio y de San Vicente, en Cataluña, por el rey Martín*, de la serie dispersa de la historia de los Moncada, y que restituimos, por razones de estilo, al pintor Willem Van Herp (Amberes 1614- 1677), autor de varios de los nobles de dicha serie. Es un valioso documento, testimonio del proceso de elaboración técnica y estilística de Van Herp, que ayuda a comprender la manera nerviosa y vibrante de su factura, el movimiento y la vitalidad de sus pinturas. Esto queda reflejado de manera ejemplar en este estadio de su creación.

Los estudios sobre la producción de este pintor, seguidor de Rubens, Jordaens y Teniers, se han incrementado en fechas recientes. Los historiadores que se han ocupado de su personalidad coinciden en señalar que el artista no ha gozado de la reputación que merece su talento: "*Cet épigone de Rubens et de Teniers —escribe Van Puyvelde— est un excellent peintre, non encore estimé á sa juste valeur [...] excellent connaisseur des ressources du métier*" ⁽²⁾. Legrand ⁽³⁾ alaba su originalidad y señala que "*il donne de la vie familiale et des moeurs bourgeoises une image conventionnelle et plaisante, empreinte de joie de vivre*" ⁽⁴⁾.

Su obra religiosa se localiza mayoritariamente en España, en el patrimonio de la iglesia y en colecciones privadas, habiendo sido estudiada en estas mismas páginas y en Archivo Español de Arte por Valdivieso y Díaz Padrón, probando su presencia en América por la vía comercial con Flandes y el Nuevo Mundo a través de la Casa de Contratación de Sevilla ⁽⁵⁾. Denucé registra encargos de Musson y Fourchoult con destino a la clientela española ⁽⁶⁾. De otra parte, su producción de género gozó en el siglo XVIII de una gran aceptación en Gran Bretaña, donde todavía se conservan muchas de sus obras; prueba de ello son los grabados de las *Alegres Compañías*, encargados por coleccionistas ingleses de la época.

El dibujo que presentamos [fig. 1] corresponde, como ya se ha dicho, al cobre, fechado en 1663, que registra el momento en que *Guillermo Raymond Moncada es*

(1) Cat. D 1139. La antigua atribución a Teniers se debe a una inscripción al dorso del dibujo. Se conserva con el título "A cardinal surrounded by attendant figures".

(2) L. van Puyvelde, "Guillaume van Herp, bon peintre et copiste de Rubens", *Zeitschrift fur Kunstgeschichte*, XXII, 1959, pp. 46-48.

(3) F.C. Legrand, *Les peintres flamands de genre au XVIIème siècle*, Bruxelles, Editions Meddens, 1963, pp. 167-175.

(4) F.C. Legrand, *Ibidem*, p. 167.

(5) M. Díaz Padrón, "Obras de Guillaume van Herp en España", *Archivo Español de Arte*, T.L y LI, n. 200 y 201, Madrid, 1977, 1978; idem, "Nuevas pinturas de Guillaume van Herp", *Miscelánea de Arte*, Madrid, 1982; idem, "Nuevas pinturas de satélites de Rubens inéditas o mal atribuidas en colecciones españolas y extranjeras: Van Lint, Van Herp, Bosschaert y Van Balen", *Archivo Español de Arte*, n. 241, Madrid, 1988; E. Valdivieso, "Obras ineditas de William van Herp", *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, Universidad de Valladolid, 1973, p. 487

(6) J. Denucé, *Na Peter Pauwel Rubens, Documenten in Kunsthandel te Antwerpen in de XVII eeuw van Matthisjs Musson*, Antwerpen, 1949, y *Sources pour l'Histoire de l'Art flamand. Exportation d'oeuvres d'Art au XVIIème siècle á Anvers. La firme Fourchoult*, Anvers, De Sikkel, 1931.

nombrado Barón de Cerbellio y de San Vicente por el rey Martín en Cataluña, y que figuró, recientemente, en catalogo de venta Sotheby's⁽⁷⁾ [fig. 2]. Se trata del cuarto episodio de la primera serie de doce cobres, de los cuales seis son de W. Van Herp⁽⁸⁾.

Componen la primera serie, doce escenas de la vida de Guillermo Raymondo de Moncada; seis encargadas a Van Herp, cinco a Louis Primo il Gentile y, una, a Adam Frans van der Meulen, poco antes de 1663, dado que la mayoría están fechados en este año⁽⁹⁾, y David Teniers el Joven pinta, entre 1663 y 1664, las hazañas de Antonio de Moncada en los ocho cobres del segundo ciclo.

Los veinte cuadros están enmarcados por una cenefa decorativa, como el que tratamos, diseñada por Jan van Kessel el Viejo, con las armas de la familia Moncada, las de don Luis Guillermo de Moncada y d'Aragona, con inscripción relativa al episodio pintado; los ornamentos seleccionados están en concordancia con el tema tratado en cada escena, generando un diálogo entre el interior y el exterior.

Los cobres fueron concebidos como cartones para tapices, tejidos en Bruselas, en el taller de Albert Auwercx. Sólo se conocen seis de la primera serie (400 x 660 cm), y el correspondiente al que hoy nos ocupa, que figuró con el número 32 en venta del marqués de Villafranca en 1870. Una antigua etiqueta, al dorso de dicho cobre, informa de su traslado a tapiz: "Cette composition de Van Herp a été reproduite en belle tapisserie de Flandres"⁽¹⁰⁾. El conjunto llega íntegro al marqués de Villafranca por medio de los Vélez y, según don José de Hoyos, archivero de la casa de Villafranca, pertenecía a la colección del marqués desde el siglo XVII⁽¹¹⁾. Aun-

(7) Sotheby's, Madrid, Jueves 22 de abril de 1999, lote n. 10

(8) Vid. M. Díaz Padrón, *op. cit.*, AEA, n. 201, p. 22, fig. 57 (el título del cuadro es erróneo y corresponde al de la fig. 56).

(9) Las historias de Van Herp son las siguientes: Guillermo Raymondo Moncada transporta a la reina y a su séquito en un navío, tras la toma de ciudadela de Catania; Guillermo Raymondo Moncada entrega la reina a Roger; Guillermo Raymondo Moncada abastece las tropas del rey Martín, que prepara la expedición a Sicilia; Guillermo Raymondo es nombrado barón de Cerbellio y de San Vicente en Cataluña por el rey Martín; Guillermo Raymondo recibe las insignias de gran condestable de Sicilia y gran maestro de la justicia; El rey Martín vuelve a España y confía el reino y su hijo a Guillermo Raymondo Moncada. Vid. M. Díaz Padrón, *op. cit.*, AEA, 1978, p. 20-27.

Las historias de Louis Primo il Gentile son cinco: Guillermo Raymondo Moncada se acerca a la reina prisionera y dormida (*Cat. Col. Villafranca*, 1870, n. 9); Guillermo Raymondo embarca hacia España (n. 12); Guillermo Raymondo se presenta al rey de Aragón en la sala del trono (n. 13); el rey Martín nombra marqués de Malta a Guillermo Raymondo (n. 19) y Guillermo Raymondo Moncada sometiendo a los rebeldes (n. 20).

Por último la escena de Van der Meulen corresponde al episodio de La liberación de la reina del castillo de Aosta.

(10) *Catalogue des Tableaux Anciens, porcelaines de Sévres, de Saxe et de Chine, Bonheur du jour, Tapisseries provenant de feu M. le marquis de Villafranca...*, París, Hotel Drouot, 21 avril 1870, salle I, lot. 32.

Cf. A. Wauters, *Les tapisseries bruxelloises*, Bruxelles, 1878, p. 339.

(11) "Como guarda de la casa de su Excelencia, he examinado los documentos que prueban el origen de los cuadros y tapices de Moncada en la familia. Resulta que, por el casamiento de D. Fernando de Aragón y Moncada, VII duque de Montalto y Bivona, príncipe de Palermo, celebrado en el año 1664, con doña María Teresa Fajardo, VII marquesa de los Vélez, VI marquesa de Ribera, Molina y Martorell, los cuadros y tapicerías de los Moncada llagan a casa de los marqueses de los Vélez. Su hija, doña Catalina

Figura 1. Willem van Herp, *Guillermo Raimundo Moncada nombrado barón de Cerbellio y de San Vicente en Cataluña por el rey Martín*, Edimburgo, National Gallery of Scotland.

que se pusieron en venta en París en 1870⁽¹²⁾, quedaron en la misma familia, repartidos en las colecciones de los marqueses de Villafranca, Miraflores y Fernán Núñez, duque de Medinasiona y Peña Ramiro Slafani.

Ceán Bermúdez conoció la serie a finales del siglo XVIII y cita los nombres de Teniers y Van Kessel⁽¹³⁾, pero omite los otros colaboradores, incluido Van Herp, a pesar de su importante participación.

de Aragón, Moncada, Fajardo y Ribera, VII de los Vélez, VII marquesa de Molina y IX duquesa de Montalto, desposa con don Fadrique Álvarez de Toledo y Osorio, VIII marqués de Villafranca, V duque de Ferdinanda, III marqués de Valeruego. En el testamento de D. Antonio Alvarez de Toledo, marqués de Villafranca, datado de febrero de 1774, ante el escribano público Miguel Tomás París, declara que su agente, doña Catalina de Aragón y Moncada, le ordena que los cuadros y tapices de Moncada fueran conservados en el mayorazgo de la familia, donde han estado hasta hoy”.

(12) *Catalogue des Tableaux Anciens, porcelaines de Sévres, de Saxe et de Chine, Bonheur du jour, Tapisseries provenant de feu M. le marquis de Villafranca...*, París, Hotel Drouot, 21 avril 1870, salle lot. 10-18.

(13) *Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España*, 1800, t. I, p. XXIII.

Figura 2. Willem van Herp, *Guillermo Raimundo Moncada nombrado barón de Cerbellio y de San Vicente en Cataluña por el rey Martín*, óleo sobre cobre, 54 x 68 cm. Madrid, colección privada.

Se cree que la serie fue encargo de Luis Guillermo de Moncada y d'Aragona, príncipe de Paternó, con motivo del matrimonio de su hijo, Fernando de Aragón y Moncada, con doña María Teresa Fajardo de Mendoza, hacia 1664-1665. Probablemente, Luis Guillermo los donó a su hijo como regalo de boda, con el fin de inmortalizar las proezas de sus ancestros. Gaskell planteó que la serie de David Teniers pudo ser encargada por Ignacio de Moncada, gobernador de Flandes, hermano menor de Luis Guillermo, con intención de completar la ideografía de la primera serie⁽¹⁴⁾.

La historia de la familia —*Ritratti della prosapia, et heroi Moncadinella Sicilia. Opera historica-economiastica* (1657)— que don Luis Guillermo de Moncada confía al padre Giovanni Agostino della Langaglia, es la fuente literaria que informó ambas series.

(14) J. Gaskell, *The Thyssen-Bornemisza Collection. Seventeenth Century Dutch and Flemish painting*, 1990, p. 529, n. 125 y 126.

Los doce cobres de la primera serie narran la vida del tercero de los Moncada, Guillermo Raymondo, conde de Aosta (1384) en su lucha por el casamiento de la reina María de Sicilia con Martín de Aragón, hijo de Pedro el Ceremonioso, y su enfrentamiento con el conde Artal, que proponía al duque Visconti de Milán. Artal de Aragón hace prisionera a la joven reina, y Guillermo Raymondo la libera, la esconde en el castillo de Aosta y la presenta en España, a Martín de Aragón. Vuelve a Sicilia, donde recibe todos los honores por su valor y su destreza política.

En la segunda, Teniers narra la vida de Antonio Moncada, general de Blanca de Sicilia y conde de Alermo (1410), en su lucha contra Bernardo Cabrera, conde de Modises y capitán del ejército rebelde que sitió el castillo de Palermo. Describe la liberación de la reina, su paso por Siracusa, la pacificación de Sicilia y la recompensa por las hazañas del general ⁽¹⁵⁾.

Todos los cobres miden 54 x 68 cm y están elaborados siguiendo un mismo esquema. Reflejan un ambiente caballeresco y de leyenda, una apología triunfalista de coraje, fidelidad y galantería. Sin embargo, los artistas no renuncian a sus propias maneras, y describen estos episodios en paisajes naturales y urbanos con arquitecturas cortesanas, fondos idílicos y pintorescas escenas.

La escena del cobre correspondiente al dibujo que damos hoy a conocer, se desarrolla ante un paisaje marino. En el centro figura el rey Martín que, con el cetro en la mano, nombra a Moncada barón, en presencia de los gentilhombres de la corte. El festón de Van Kessel que enmarca la composición está adornado con jarrones, cestos de flores y frutas, animales, trofeos y diversos instrumentos de brillante ejecución. Además, figuran las armas de la familia Moncada y las de don Guillermo de Moncada y Aragona, junto con inscripciones explicativas del tema representado ⁽¹⁶⁾. En la parte superior izquierda se leen, en uno de los pergaminos, la fecha y la firma, en caracteres capitales: "J.V. KESSEL/ Fecit 1663".

W. Van Herp representa la escena central del cobre en el dibujo pero, evidentemente, no incluye la cenefa con la que Van Kessel enmarca la composición definitiva. Precisa, con rigor y exactitud, matices y pormenores en actitudes y paisajes, que indican con evidencia que se trata del dibujo preparatorio del cobre, y lo diferencian del carácter, abocetado y espontáneo de otros dibujos de Van Herp, que estudiaremos próximamente con detalle ⁽¹⁷⁾.

El cobre, en colección particular de Madrid, reproduce con fidelidad literal la composición del dibujo. Los troncos y ramas ondulantes del trabajo preparatorio se

(15) Dos de los cobres de Teniers fueron adquiridos por Thyssen: La presentación de Antonio de Moncada a la reina de Sicilia y El sometimiento del rebelde a Antonio Moncada (n. 2 y 7 del catálogo de la colección Villafranca de 1870). *Vid. op.Cit.* J. Gaskell, 1990, p. 529, n. 125 y 126. Otro episodio, que representa a Antonio Moncada haciendo retroceder a las tropas de Cabrera, apareció en la Xscheidwimmer Kunsthandel. El paradero del resto de las escenas es desconocido.

(16) En el centro de la parte superior: "GVILIELmvs RAYMUNDVS/ MONCATA HVJVS NOMINIS/ III AVGVSTAE COMES"; y abajo: "Cerbillionis ac Sto. Vicente Baro/ in Cathalunia a Martino Rege Creatur".

(17) En preparación.

transforman en formas verticales en la pintura definitiva, procurando mayor espacio y amplitud de fondo. Van Herp estudia en el dibujo los contrastes de luz y sombra que se intensifican en los personajes, a contraluz, en el extremo izquierdo, y en las figuras del rey y de Moncada. En los personajes del segundo término, Van Herp se limita a tenues toques de luces y sombras acuareladas.

Observamos en el dibujo el espíritu inquieto y nervioso de su caligrafía, vibrante y decidida, el gusto por las formas ondulantes y expresivas, la típica vivacidad de sus personales modelos, dotados de una distinción, elegancia y estilización, que delatan la influencia del manierismo tardío.

A pesar del carácter convencional de este encuentro, en el que el eje de atención se concentra en el diálogo del rey con el general, varios personajes entablan un diálogo divergente, como los grupos de la derecha y del segundo término, prueba de la tendencia del pintor a la variedad, sin el conformismo limitado a un único centro de atención, como es usual en las pinturas de carácter ceremonial.

Es interesante señalar los rasgos individualizados del personaje que, cortado u omitido en el dibujo, mira al espectador en el extremo izquierdo del cobre. Es posible imaginar, con las reservas oportunas, que un encargo de esta índole, fuera para el pintor estímulo suficiente para reproducir su imagen.