

La Anunciación de Hans Memling

P. Lic. Agustín Spezza, IVE

El Anuncio del Ángel a María, tal como aparece en el Evangelio de San Lucas, (Lc 1, 26-38) plásticamente relatado en la reproducción de nuestra tapa, pertenece al pintor flamenco Hans Memling del año 1490. Es un óleo sobre tabla de 78,8 x 55 cm. Esta obra se encuentra actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York.

Hans Memling nació en Alemania (1440 – Brujas 1494)¹, Residió, sin duda, en Colonia, en el taller del maestro Stefan Lochner. Vivió probablemente en Bruselas, (1450- 1464), en casa de **Roger Van der Weyden**, uno de los más grandes pintores flamencos del siglo, donde conoció su obra y además fue discípulo. Después se trasladó a Brujas, Flandes, actual Bélgica, donde se convirtió en ciudadano y permaneció en este país hasta su muerte en 1491².

Si bien Robert Campin es el padre de los grandes genios de los Países Bajos, como fueron R. Van der Weyden, los hermanos Van Eyck, Hugo Van der Goes, etc. etc., Memling quizá se entusiasmó y se dejó influenciar también por el estilo y los argumentos pictóricos de Jan Van Eyck³.

Hans Memling pertenece al estilo del gótico flamenco que ilustró el arte cortesano de Brujas (Bélgica). «Pertenece al grupo que trabajó en el último tercio del siglo XV y principios del XVI. Hans Memling

¹ Hans Memling nació en Selingenstadt, cerca de Frankfurt, Alemania hacia 1440.

² Fuente: Galería de pintores extranjeros foro de xerbar. <http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=11358>

³ Fuente: Arte-historia, *Hans Memling*.

DIÁLOGO 73

-junto a Gerard David-, pertenece al grupo de pintores que recogen la tradición flamenca y reiteran las formas anteriores»⁴.

Para tener una más ajustada valoración y comprensión de su estilo, podemos decir algo del contexto histórico del realismo burgués del siglo XV según una descripción de Charles Sterling.

«En el siglo XV, busca el realismo su expresión definitiva, hallándola, plena y entera, en Flandes donde domina la burguesía. (...) Una nueva inquietud y una nueva curiosidad se apoderan del pensamiento y le hacen explorar la conciencia y el mundo exterior. La filosofía nominalista anima la observación del mundo lleno de particularidades. Ya se esboza una concepción ampliada del universo. Los tratados de Pierre d'Ailly, escritos hacia 1410, su Imago mundi y sus Meteora inspirarán uno a Cristóbal Colón y otro a Américo Vesputio».

Además, nos encontramos en el tiempo de la «*Devotio moderna*»⁵ y la religión por lo tanto se impregna de sentido práctico.

«El misticismo deja, en la pluma de Gerson, las regiones visionarias para hacerse práctico; [podríamos decir mejor, para ‘encarnarse’ en la vida real], éste es el espíritu de la Imitación de Cristo (de Tomás de Kempis o de Kemppen, de Windesheim (+1471) y de los hermanos de la vida común. De ello resulta un sentimiento nuevo: el hombre y toda la realidad terrestre son

⁴ Fuente: Galería de pintores extranjeros foro de xerbar. <http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=11358>

⁵ Por *devotio moderna* entendemos aquella corriente espiritual que floreció en los Países Bajos, en la segunda mitad del siglo XIV, principalmente por obra de Geert Groote y de su discípulo Florens Radewijns; esta corriente se canalizó en la asociación de los Hermanos y Hermanas de la vida común y en la congregación agustiniana de los canónigos regulares de Windesheim; en el siglo XV y comienzos del XVI la devotio moderna renovó con sus escritos ascético-místicos - especialmente con la Imitación de Cristo -, con su magisterio y con la dirección espiritual, los ambientes de la vida religiosa y del pueblo cristiano. Fuente: http://www.mercaba.org/VocTEO/D/devotio_moderna.htm

NUESTRA TAPA

ahora dignos de atención e incluso de la admiración del cristiano, pues su belleza y su riqueza son de esencia divina»⁶(...)

En la pintura flamenca más concretamente, «salida de la miniatura y fundada en la observación concreta de la realidad, alcanza una superioridad técnica que le vale prestigio europeo»⁷.

Otra cosa interesante es que, de parte de los fundadores de la escuela flamenca (R. Campin, Tournai, los hermanos Van Eyck), renunciando al fondo clásico de oro, «crean la forma moderna del cuadro de caballete». «Sin ser su inventor, Jan Van Eyck perfecciona la pintura al óleo y este procedimiento le permite una representación casi ilusionista de la realidad y una transparencia de color desconocida hasta entonces»⁸, etc.

Como es de esperar, este propósito del realismo no se logró en todas partes de la misma manera. En Florencia, Italia, revolucionó el arte un joven llamado Masaccio, cuyo propósito era «rehacer a Giotto sobre la naturaleza». El cuerpo y el espacio se reconstituyen cuidadosamente a partir de su estructura interna, según las leyes de la anatomía y de la perspectiva científica. Era el realismo, pero un realismo puramente cerebral. [Y así,] la pintura de Uccello encanta no por su semejanza con la vida, sino por el margen que la separa de ella⁹.

No así en Flandes, donde, exactamente en idéntica época, **Robert Campin** y los **hermanos Van Eyck** «nos ponen frente a un mundo que no es menos poético. Pero éste nos hace soñar porque es de una

⁶ Cf. RENÉ HUYGHE, *El Arte y el hombre*, Ed. Planeta, Barcelona 1974, séptima edición, 341.

⁷ RENÉ HUYGHE, *El Arte y el hombre...Pintura. La pintura flamenca*. 361.

⁸ RENÉ HUYGHE, *El Arte y el hombre...Pintura. La pintura flamenca*. 361. Hay que aclarar que la pintura al óleo ya había sido inventada en la Edad Media, lo que hizo Jan Van Eyck es perfeccionarla y difundirla.

⁹ RENÉ HUYGHE, *El Arte y el hombre...*,341-342.

verdad tan intensa, tan total y tan ferviente que lo sentimos impregnado por el espíritu. (...) No construyen el mundo, sino que lo registran por los sentidos. Reproducen su epidermis, visible y palpable, pero no la estructura oculta». Leen el volumen de un cuerpo en el efecto de una superficie modelada por la luz¹⁰.

Memling se nutre, sin duda, de estos grandes maestros, pero, «en los Países Bajos, la tradición principal que prevaleció durante medio siglo derivó del arte de **Robert Campin**, que fue consolidado y exaltado por su discípulo, el tercer gran flamenco, **Roger Van der Weyden**»¹¹.

Y si bien, como dijimos más arriba, Hans Memling se formó en la escuela de Van Der Weyden, no alcanzó la grandiosidad austera de su maestro, no fundó ninguna escuela, pero entre sus seguidores tuvo Memling el mérito de ser el «más dotado y el más seductor». Además, acentuó «todo lo que había de tierno en Roger» y reunió «en una especie de amable academicismo todas las fórmulas de estilo del maestro»¹². Su estilo es tan personal que, aunque no están firmadas la mayoría de sus obras, son fácilmente catalogadas¹³.

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

Ingresemos ahora en la atmósfera amable, luminosa de la Anunciación de Memling.

Aquí, en esta composición que vamos a analizar, no se puede disimular la influencia de **Jan van Eyck**, especialmente si lo comparamos

¹⁰ RENÉ HUYGUE, *El Arte y el hombre...*, 342.

¹¹ RENÉ HUYGHE, *El Arte y el hombre...*, 346.

¹² RENÉ HUYGHE, *El Arte y el hombre...*, 351.

¹³ No se puede decir lo mismo de su datación, ya que su estilo se mantuvo siempre igual, aunque con una cierta variación en la etapa final de madurez, como el ligero estiramiento elegante de sus figuras humanas: Fuente <https://arteinternacional.blogspot.com/2010/06/pintura-gotica-flamenca-hans-memling.html>

NUESTRA TAPA

con el *Retrato de Arnolfini y su esposa* (entre 1385 y 1441) que tuvo gran incidencia en los pintores del *cuatrocento* flamenco¹⁴.

Además, el arcángel está inspirado por completo en los ángeles de van Eyck, con el lujoso manto de brocados dorados y el cabello de melena rizada.

Están en esta obra todas las características del renacimiento. Toda la composición, en primer lugar, se apoya en la clásica perspectiva de las baldosas; el foco de luz que ingresa por la ventana a través de cristal; símbolo tradicional de la Iglesia: «*Virgen antes, durante y después del parto*», Virgen en el parto y Virgen después del parto. Así como un rayo de luz atraviesa el cristal y en nada lo altera, así Jesucristo, la Luz del mundo fue dado a luz por la Virgen sin alterar en lo más mínimo su virginidad. Un segundo foco de luz, más fuerte todavía, que parece venir de arriba e ilumina a los personajes, y una tercera fuente de luz, que es la que parece originarse desde el interior de las figuras, como alusión a la interioridad luminosa del alma en Gracia, especialmente de la Virgen, *la Llena de Gracia*, como le dijo el Ángel. Consideremos que María contiene y ya transfigura desde su interior al que se manifestará como la Luz del mundo. A esto podemos agregar las transparencias de la botella de Cristal, que tienen un significado análogo y recuerdan el estilo de Van Eyck.

La obra golpea por su cromatismo luminoso y diáfano, que, al mejor estilo de los flamencos, se entrelazan las sombras y las luces recíprocamente de modo admirable. Así Sterling lo decía de Van Eyck: «la sombra está en todas partes, incluso en las claridades y la luz está en todas partes, incluso en las sombras»¹⁵. Nada está al azar ni es puramente decorativo. Por el contrario, la funcionalidad de cada uno de

¹⁴ Fuente: <https://www.artehistoria.com/es/obra/anunciaci%C3%B3n-30>

¹⁵ RENÉ HUYGHE, *El Arte y el hombre...*, 342.

DIÁLOGO 73

los elementos cumple una función simbólica de los personajes allí representados.

El fondo está diagramado en una perfecta armonía de formas y colores, alojada en una composición perfectamente equilibrada y simétrica. El cromatismo de rojos y tierras siena tostada, en su blanda gama de medias tintas, dan tal realce a los protagonistas del episodio, que los traslada a una atmósfera de sacralidad, intimidad del alma y calidez hogareña al mismo tiempo.

Los delicados objetos domésticos están llenos de un contenido espiritual. La botella con agua cristalina sobre el mueble representa a una de las prerrogativas de la Virgen Madre, como es llamada en las letanías lauretanas: *María Vaso espiritual*, por contener en su seno virginal al divino Salvador. El candelabro, aún sin la vela encendida quiere simbolizar que todavía no ha nacido la Luz del mundo. El clásico ejemplo de las flores de lirio sobre el jarrón representan la pureza inmaculada de la Virgen, puede hacer también alusión a la Santísima Trinidad y a las dos naturalezas de Cristo, o bien los dos lirios pueden simbolizar, lo que decía San Bernardo, la doble corona de la Virgen como son la Virginidad y la Maternidad. En El Arcángel Gabriel con su fino brocado de oro y los otros ángeles, al mejor estilo de Van Eyck, o también del arte italiano, acompañan el movimiento de la Virgen.

La figura de María, totalmente estilizada, etérea, llena de Gracia, «es un ejemplo más del gusto de Memling por alargar las figuras, haciéndolas más monumentales», semejantes a las de Roger. es el procedimiento que usa el pintor para representar la espiritualidad de la Virgen¹⁶.

El Espíritu Santo, verdadero Esposo de la Virgen, que se hace presente con la clásica y graciosa figura de la paloma que apareció en el

¹⁶ Fuente: <https://arteinternacional.blogspot.com/2010/06/pintura-gotica-flamenca-hans-memling.html>

NUESTRA TAPA

Génesis aleteando sobre las aguas para comunicar la Vida divina, anunciando la esperanza de una nueva creación en el Arca de Noé, se posa ahora sobre María para producir la Nueva Creación, la Encarnación del Verbo en las entrañas purísimas de María, el Nuevo Paraíso del Nuevo Adán, Jesucristo el Salvador.

Por último, la Biblia abierta, «como imagen del cumplimiento de la Promesa»¹⁷. El Beato Fray Angélico pintará en su Anunciación sobre el arco de entrada de la casa de Nazaret la figura en bajorrelieve del Profeta Isaías con el rollo abierto de su profecía en sus manos.

¹⁷ Fuente: <https://arteinternacional.blogspot.com/2010/06/pintura-gotica-flamenca-hans-memling.html>