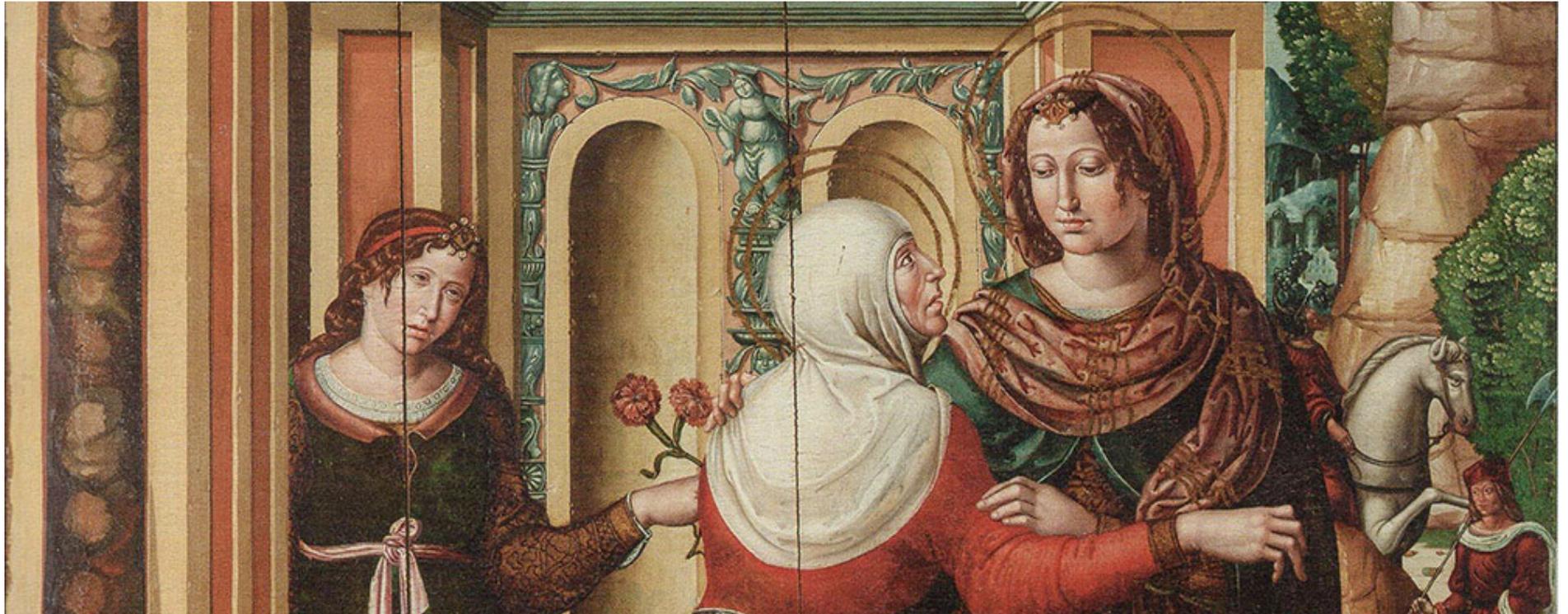

Las pinturas del retablo mayor de Sijena. Nueva publicación del Museo de Huesca

Recibimos hace unos días, remitido por el Museo de Huesca, un ejemplar del magnífico estudio *Las pinturas del retablo mayor de Sijena. Un proyecto del Renacimiento para un monasterio femenino*, editado por el Museo de Huesca-Gobierno de Aragón. La publicación, que en su página final, 271, rinde un homenaje histórico:

Este libro se terminó de imprimir en marzo de 2024, mes en que comenzó a construirse el Real Monasterio de Santa María de Sijena en el año 1188.

La coordinación científica de la publicación corrió cargo de Carmen Morte García y Fernando Sarría Ramírez, y en sus páginas reúne las colaboraciones de distintas firmas que clarifican y enriquecen diferentes aspectos. La siguiente página incluye en índice de contenidos de autoras y autores que con sus estudios hacen de esta obra un material imprescindible para profundizar en el retablo y, por extensión, en el mundo del monasterio de Sijena. Agradecemos a Belén Egea el detalle de enviarnos desde el Museo de Huesca a esta fundación esta joya que sucintamente pasamos a referiros.

Índice

Prólogo	5
<i>Jorge Azcón Navarro..Presidente Gobierno de Aragón</i>	
Introducción	7
<i>Carmen Morte García y Fernando Sarría Ramírez</i>	
Recreación del retablo mayor de Sijena	9
<i>Carmen Morte García y Fernando Sarría Ramírez</i>	
El retablo (1514-1519): del mecenazgo de la priora María de Urrea al trabajo artístico del pintor Rodrigo de Sajonia y su equipo	31
<i>Carmen Morte García</i>	
Estudio de las pinturas	51
<i>Carmen Morte García, Ana Ágreda Pino, Carolina Naya Franco y Elisa Ramiro Reglero</i>	
Crónica de la dispersión del patrimonio pictórico del retablo de Sijena	121
<i>Carmen Morte García</i>	
La iconografía y su relación con la <i>Vita Christi</i> de sor Isabel de Villena y el movimiento espiritual de la <i>devotio moderna</i>	139
<i>Ana M. Ágreda Pino</i>	
Las artes textiles representadas en el retablo	153
<i>Ana M. Ágreda Pino</i>	
Adornos para el cabello, firmals y otras suntuosidades pintadas	165
<i>Carolina Naya Franco</i>	
Cerámica y muebles en las pinturas	177
<i>Elisa Ramiro Reglero</i>	
Las inscripciones latinas y pseudohebraicas del retablo	185
<i>Alberto Montaner Frutos y Diego Navarro Bonilla</i>	
La botánica de Rodrigo de Sajonia en el Museo de Huesca	211
<i>Eduardo Barba Gómez</i>	

La huella documental de las tablas renacentistas del retablo en las colecciones del Museo de Huesca	219
<i>Fernando Sarría Ramírez</i>	
Anexos	231
El retablo de Sijena, contribuciones técnicas a un estudio historiográfico	233
<i>Rafael Romero Asenjo y Adelina Illán Gutiérrez</i>	
<i>La Natividad</i> a través de la radiografía y el dibujo subyacente	239
<i>Jaime García-Máiquez</i>	
Estudio técnico de la tabla <i>Jesús entre los doctores de la Ley</i>	244
<i>Núria Pedragosa García</i>	
Reverso de las tablas	248
Bibliografía	255
Créditos fotográficos	269

Las pinturas del retablo mayor de Sijena

Un proyecto del Renacimiento para un monasterio femenino

Introducción

Carmen Morte García Universidad de Zaragoza

Fernando Sarría Ramírez Museo de Huesca

El jueves 5 de abril de 1923 recogía la *Gaceta de Madrid*, antecesora del *Boletín Oficial del Estado*, en su edición de ese día la declaración del monasterio de Santa María de Sijena como monumento histórico-artístico atendiendo a la solicitud de la Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de Huesca.¹ Con ella se dotaba de la máxima figura de protección legal que la legislación del momento contemplaba a ese conjunto y se protegía a ese importante centro monástico vinculado a la realeza aragonesa, cuyo relevante patrimonio mueble había sufrido una dispersión anterior debido a las vicisitudes históricas y la mala situación económica que arrastraba desde la segunda mitad del siglo XIX.

Afortunadamente cuatro de las tablas procedentes del antiguo retablo mayor renacentista, desmontado en el siglo XVIII, habían formado parte de la dotación fundacional del Museo de Huesca que cincuenta años antes había impulsado con un destacado protagonismo el erudito, bibliófilo y coleccionista oscense, Valentín Carderera, quien donó parte de su colección particular para el arranque de la institución, entre las que se encontraban las cuatro tablas mencionadas. Desde entonces estas obras han estado vinculadas de forma continua a esa institución durante sus 150 años de andadura, convirtiéndose en unas de sus conjuntos artísticos más relevantes.

Monjas orando. Monasterio Sijena .Foto, en blanco y negro. Fondo Juan Mora Insa. AHPz

La importancia del Real Monasterio de Santa María de Sijena entronca con su fundadora la reina Sancha de Castilla (U 1208), reina de Aragón y esposa del rey Alfonso el Casto, y la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. El conjunto monástico comenzó a construirse en marzo de 1188, fundándose la comunidad de monjas hospitalarias en abril de ese mismo año. Como han señalado distintos investigadores, la finalidad de esta nueva fundación femenina era la de acoger a las damas nobles del reino en un ambiente de oración y realización de obras piadosas.² El potencial económico del monasterio durante la Edad Media se tradujo en una serie de magníficas obras artísticas y las prioras del siglo XVI quisieron continuar con el espléndido pasado renovando el patrimonio mueble. Uno de los primeros proyectos fue el retablo mayor de la iglesia para seguir la práctica iniciada en España en la segunda mitad del siglo XV de levantar monumentales obras y así cubrir el ábside principal.³ Fue la priora María de Urrea (1510-1521) quien financió el retablo iniciado en 1514, terminado posiblemente en 1519 y realizado por un grupo de pintores bajo la dirección del denominado Maestro de Sijena, que en 2019 se identificó con Rodrigo de Sajonia.⁴ La priora era miembro de una de las grandes familias de la nobleza aragonesa, perteneciente a la casa de Aranda y vinculada al monasterio desde los tiempos de su fundadora. El retablo estuvo ubicado en el lugar para el que fue creado hasta que se sustituyó por otro de escultura dedicado a la *Asunción de la Virgen*, realizado por el escultor Juan Fita (ca. 1761-1765). Con este retablo del siglo XVIII (quemado en 1936), la comunidad de Sijena se adaptaba de nuevo al gusto artístico imperante. Cuando se desmontó el retablo renacentista, las tablas se desperdigaron por distintas dependencias del monasterio y en el siglo XIX algunos autores que se ocuparon de describir el monumento las mencionan sobre todo en el palacio prioral. La venta de las tablas de pintura comenzó también en ese siglo y continuó en las dos primeras décadas del siguiente.

En el año 2018, alguno de los autores de este estudio: Carmen Morte García, Ana M. Ágreda Pino, Carolina Naya Franco y Elisa Ramiro Reglero, por aquel entonces miembros del grupo de investigación ARTÍFICE de la Universidad de Zaragoza, a día de hoy desmembrado y ya desaparecido, decidieron retomar la investigación que en su día se inició sobre el artista que la historiografía conocía como "Maestro de Sijena", recogida en diferentes publicaciones. El objetivo era realizar una investigación en la que se tuvieran en cuenta los aspectos de los escenarios pictóricos que ayudaran a definir la figura de este artista, responsable del diseño de las distintas tablas, así como su posible origen, características o influencias. Cada una de las integrantes había de estudiar los aspectos propios de su campo de investigación y aquellas cuestiones de interés que ayudaran a comprender mejor un mueble litúrgico, este retablo mayor del monasterio de Sijena, de gran riqueza y complejidad. Fruto de ese trabajo son los distintos capítulos firmados que recoge esta publicación. También lo es el análisis de las tablas del retablo, resultado de un trabajo conjunto y a la vez diferenciado, en el que cada una se ha responsabilizado de las mismas cuestiones que aborda en los capítulos de su autoría.

Esta obra conjunta se ha visto enriquecida con otros estudios, el dedicado al análisis de las numerosas inscripciones que aparecen en las distintas escenas de este retablo, realizado por Alberto Montaner y Diego Navarro y el escrito por Eduardo Barba, que examina las especies botánicas representadas en las mismas.

Fernando Sarría, recoge la huella documental, presente en el rico archivo histórico del museo, con las vicisitudes vividas por las cuatro tablas de Sijena pertenecientes a las colecciones del Museo de Huesca que han dejado en sus 150 años de estancia ininterrumpida en esa institución.

Además, se han realizado estudios técnicos y analíticos de algunas de las tablas, tarea acometida por Jaime García Máiquez, Núria Pedragosa, Rafael Moredro y Adelina Illán, que han quedado recogidos en la *addenda* final de este libro.

San Andrés y Santiago el Mayor. AHPHU.

San Juan y Santo Tomás. AHPHU.

Santiago el Menor y la reina doña Sancha con santo protector. AHPZ. Fondo Mora Insa.

San Bartolomé y San Mateo. AHPHU.

San Simón y San Matías. AHPHU.

Sirvan las felices coincidencias vividas en el 2023, como fue el centenario de la declaración del monasterio de Santa María de Sijena y el 150 aniversario de la fundación del museo oscense, para poner en valor y reivindicar con los estudios que recoge esta publicación ese imponente conjunto, que vio la luz gracias a la conjunción de unas circunstancias favorables como fue el empeño personal y patrocinio de la priora María Ximénez de Urrea y la presencia de un grupo de artistas dirigidos por una figura de la talla de Rodrigo de Sajonia. Desmembrado el retablo desde el siglo XVIII, dispersadas sus tablas, y desgraciadamente destruidas algunas de ellas, es posible rastrear e intuir lo que tuvo que significar esta obra capital del primer renacimiento aragonés a través de las tablas conservadas presentes en diversas instituciones internacionales y nacionales, como es el caso de las cuatro que forman parte de las colecciones del Museo de Huesca: *El Abrazo ante la Puerta Dorada, El Nacimiento de la Virgen, La Anunciación y La Visitación*. □

1. *Gaceta de Madrid*, n.º 95, 5 de abril de 1923, p. 107.

2. CABAÑERO SUBIZA (2000:17). UTRILLA UTRILLA (2004: XLIII-LXXXI). LALIENA CORBERA (2023: 17-26).

3. Mariano de Pano escribe que los muros del ábside [...] cubiertos de pinturas al fresco son muy semejantes por su estilo y ejecución a las de la Sala Capitular, y había una inscripción debajo de la cornisa a la parte del Evangelio: en 13201a priora María Teresa Ximénez de Urrea costeó un retablo anterior al del siglo XVI: P..xo }- Ru YT--y (1883: ~74-75).

4. Morte García, Ágreda Pino, Naya Franco y Ramiro Reglero (2019: 421-473).

Pinturas desaparecidas en 1936.

Recreación retablo mayor de Sijena. A izda con imágenes y a dcha con títulos de las tablas.

Propuesta de Carmen Morte y Fernando Sarría

Recreación del retablo mayor de Sijena

Propuesta realizada por
Carmen Morte García
Fernando Sarría Ramírez

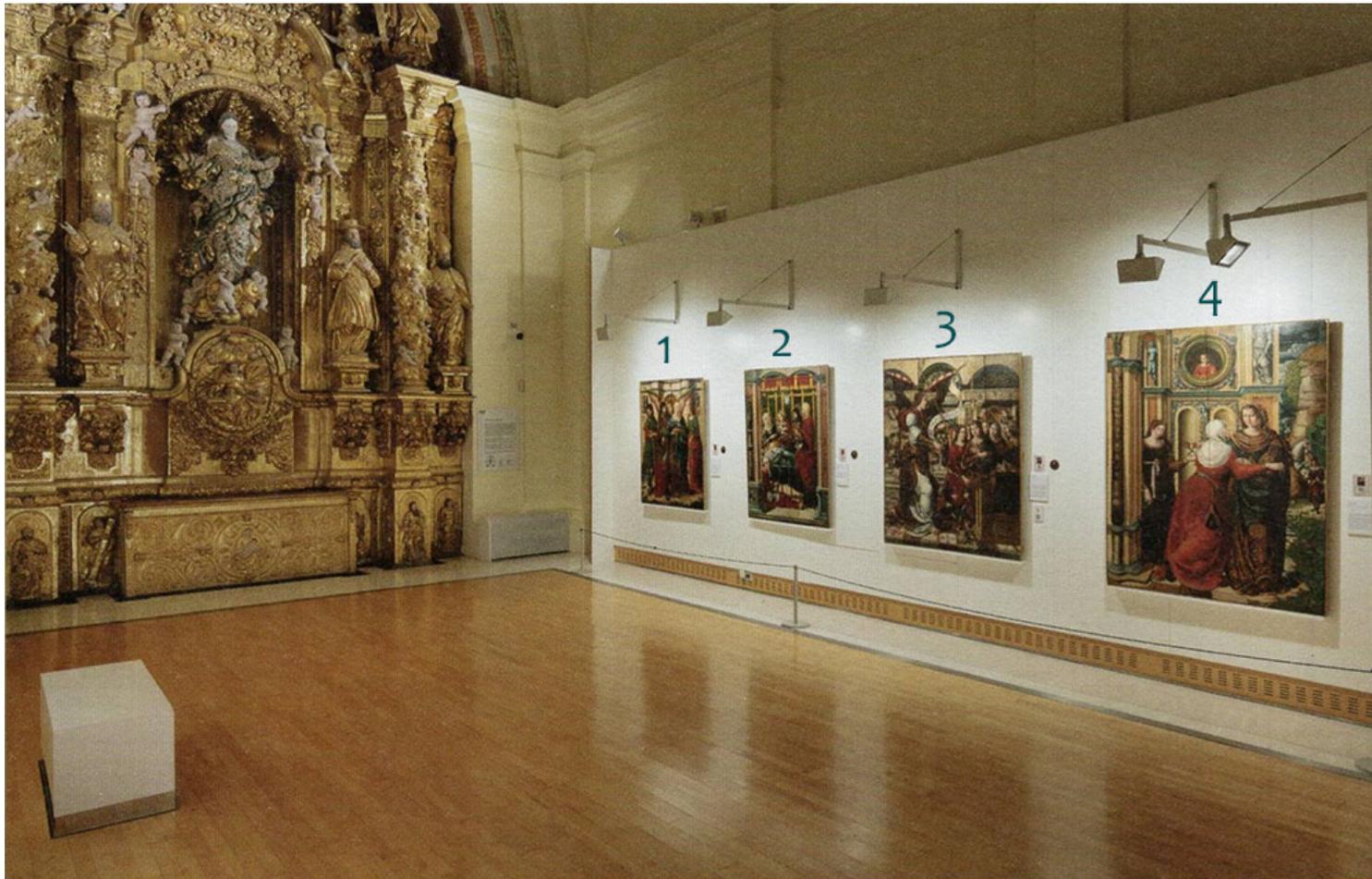
This diagram shows the layout of the altarpiece with titles and dimensions for each panel. The central panel features a cross and a circle. The panels are labeled with titles and dimensions in centimeters. The layout is symmetrical around a central vertical axis.

S. Gregorio 110 x 76 cm	El Abrazo ante la Puerta Dorada 141 x 114 cm	La Anunciación 156 x 130 cm	La Adoración de los Reyes Magos 157 x 130 cm	¿Resurrección? 141 x 114 cm	S. Agustín 110 x 76 cm
S. Jerónimo 110 x 76 cm	El Nacimiento de la Virgen 150 x 113 cm	La Visitación 174 x 132 cm	La Presentación del Niño Jesús en el Templo 169 x 128 cm	Noli me tangere 150 x 113,5 cm	S. Ambrosio 110 x 76 cm
¿S. Lucas?	La Presentación de la Virgen Niña en el Templo 149 x 113 cm	La Natividad 171,5 x 130 cm	Jesús entre los doctores de la Ley 173 x 130 cm	La Ascensión de Jesús 153,3 x 113,6 cm	¿S. Juan?
S. Mateo	Entrada de Jesús en Jerusalén 68 x 80 cm	¿Oración en el huerto? 68 x 80 cm	Cristo ante Herodes 68 x 80 cm	Cristo camino del Calvario 68 x 80 cm	Llanto ante Cristo muerto 68 x 80 cm
S. Pedro 156 x 76 cm	S. Andrés Santiago el Mayor 90 x 90 cm	S. Juan St. Tomás 90 x 90 cm	Santiago el Menor La reina doña Sancha con santo protector 90 x 90 cm	¿S. Juan Bautista? S. Felipe 90 x 90 cm	S. Bartolomé S. Mateo 90 x 90 cm
	S. Simón S. Matías 90 x 90 cm	S. Pablo 156 x 76 cm			

Las medidas son aproximadas. Véanse los capítulos "El retablo (1514-1519)..." y "Estudio de las pinturas" en este libro.

Las cuatro tablas numeradas que Valentín Cardedera adquirió y cedió –junto a otras obras de su colección- para la creación en 1873 del Museo de Huesca.

Número 1

San Joaquín y santa Ana abrazándose y unidos por un ángel: en las puertas doradas colaterales se ven un anciano apoyado en un bastón; al lado opuesto una joven con su mano izquierda lleva una cesta de fruta: tiene sobre el arco de la puerta un escudo con estas iniciales IEN, es creíble que eran las del nombre del que pintor esta bella tabla que revela ser italiana de nación y muy inspirada en las obras de los primeros italianos de fines del siglo XV y principios del siguiente.

Alto 1 m, 45.

Ancho 1 m, 14.

Número 2

El Nacimiento de la Virgen Santísima: su santa Madre reincorporada en la cama; una hermosa doncella parece acaba de tomar a la niña recién nacida a quien acaricia tiernamente. En primer término, una doncella sentada en el pavimento vestido de color de carmín y con mangas de brocado de oro extiende con las dos manos sobre sus rodillas unos pañales blancos. En segundo término y junto a la cama una grave matrona en pie, con tocas y vestida de encarnado presenta a santa Ana una taza de alimento; junto a esta se descubre parte de 1a figura de san Joaquín que trae un ajustador o ropilla de brocado.

Alto 1 m, 50.

Ancho 1 m, 14.

Número 3

La Anunciación de Nuestra Señora sobre un rico fondo de arquitectura enriquecido con bellísimos adornos del renacimiento italiano, figurando tres apartamientos, se ve al arcángel san Gabriel con rico traje de brocado, túnica blanca y estola dando a la Virgen María la solemne embajada. Esta señora ante su reclinatorio, en humilde actitud, se ve rodeada de hermosísimas doncellas representado las virtudes teologales y otra que indica la teología; asómense más o menos estas con graciosas y variados adornos de cabeza, abundando los adornos y brocados en los trages de las figuras.

Alto 1 m, 54.

Ancho 1 m, 32.

Número 4

La Visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Es la santa vestida de encarnado con tocas blancas y con grande expresión abraza a la Virgen que la recibe con gran modestia escuchando la gloriosa salutación.

El continente de la Virgen es magestuoso y su semblante de singular hermosura. Viste túnica de brocado de oro matizado de color carmín oscuro; su manto azul y abrochando ante el pecho. Una doncella detrás de santa Ana y vestida de verde alarga a la Virgen un clavel. En el lado opuesto este fondo de paisaje montañoso asoma un caballero con carro y más adelante con lanza y vestido de rojo y gorra, todo exactamente como las figuras del Peregrino. Todo el fondo del cuadro es de un gusto y riqueza arquitectónico comparable a lo mejor que se trabajaba en el siglo de León X.

Alto 1 m, 54.

Ancho 1 m, 32.

*Este libro se terminó de imprimir
en marzo de 2024 mes en el que comenzó a construirse
el Real Monasterio de Santa María de Sijena
en el año 1188.*

