

LOS MELÉNDEZ

Una familia de pintores de origen ovetense en el Madrid del siglo XVIII

por GABINO BUSTO HEVIA

1. INTRODUCCIÓN

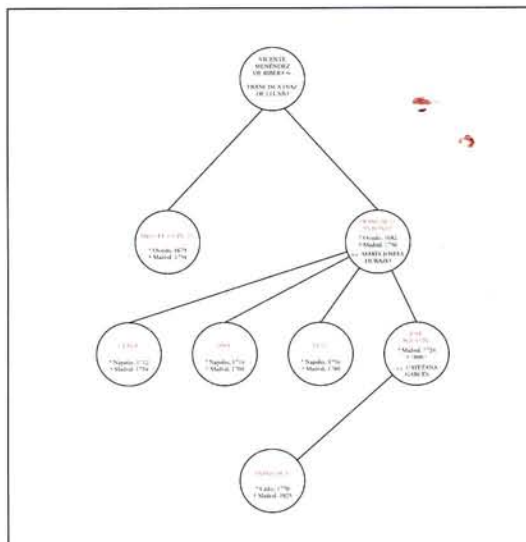
El Museo de Bellas Artes de Asturias, al hilo de la adquisición en 1996 de sendas obras de los pintores Ana Meléndez y José Agustín Meléndez, organiza esta pequeña exposición, en donde se han reunido las nueve pinturas conservadas en el Museo de cuatro de los miembros de la familia Meléndez, importante estirpe de pintores de ascendencia asturiana.

2. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL

El linaje artístico de los Meléndez se extiende a lo largo de más de cien años, centrado en el siglo XVIII. Es éste un siglo marcado en España por la llegada al poder de la dinastía borbónica¹ caracterizada por una serie de medidas reformistas y renovadoras (atención a los problemas agrícolas, creación de industrias, desarrollo del comercio y las comunicaciones, impulso de las artes a través de la creación de la Real Academia², reformas del sistema administrativo, centralismo, despotismo ilustrado³), si bien el conjunto de la sociedad española sigue manteniéndose bajo los esquemas del Antiguo Régimen⁴. El movimiento cultural del siglo es la Ilustración⁵, ideología que en España únicamente es asumida por grupos minoritarios.

3. LOS MELÉNDEZ: UNA FAMILIA DE PINTORES

Miguel Jacinto Meléndez y su hermano Francisco Antonio, ambos nacidos en Oviedo en el último cuarto del siglo XVII, son los iniciadores del ejercicio de la pintura en la familia, que tiene su continuidad en los cuatro hijos del segundo, Clara, Ana, Luis y José Agustín, todos ellos nacidos en el primer cuarto del siglo XVIII, y se remata en la figura de Francisca Meléndez, hija del último de los citados.

MIGUEL JACINTO MELÉNDEZ
Retrato de D. Francisco Antonio Salcedo y Aguirre,
 I Marqués del Vadillo.
 Oviedo. Museo de Bellas Artes de Asturias

ANA MELÉNDEZ
Alegoría de Fernando VI y D.ª Bárbara
de Braganza.
 Oviedo. Museo de Bellas Artes de Asturias

LUIS MELÉNDEZ
Autorretrato, 1746.
 París. Museo del Louvre

A continuación, pasamos a comentar las obras realizadas por Miguel Jacinto, Ana, Luis y José Agustín, que conserva y expone, ahora reunidas, el Museo de Bellas Artes de Asturias.

3-1. Miguel Jacinto Meléndez (Oviedo, 1679-Madrid, 1734)

El decano de esta familia de pintores se forma en Madrid, probablemente en el taller de García Hidalgo, discípulo de Carreño⁶. La primera parte de su trayectoria artística se centra en la pintura de retratos reales de la nueva dinastía. Esta dedicación le permite obtener de Felipe V el puesto de Pintor del Rey⁷, en un principio a título honorario, sin sueldo, y después, en 1726, con las retribuciones correspondientes al cargo. Miguel Jacinto trabajará también el retrato nobiliario y la pintura religiosa, destinada a iglesias y conventos. En el momento culminante de su carrera y gozando de gran prestigio, muere en Madrid a la edad de 55 años

De este pintor custodia el Museo el *Retrato de D. Francisco Antonio Salcedo y Aguirre*, I Marqués del Vadillo y figura clave en el primer urbanismo borbónico de Madrid. Se trata de un óleo⁸ sobre lienzo, fechable hacia 1729-30, que representa al citado personaje a tamaño natural, de cuerpo entero y de pie, delante de un gran cortinaje recogido que descubre un fondo de arquitectura abierto al paisaje. Sabemos que el retrato es póstumo⁹ por la cartela pintada en la parte inferior izquierda del lienzo, que nos informa de la muerte del personaje, acaecida en 1729. En dicha cartela figuran también sus cargos, entre ellos el de Corregidor¹⁰ de Madrid –de ahí la presencia del bastón en su mano derecha– y la fundación por él mismo de la ermita de la Virgen del Puerto, lugar al que se destinó el cuadro. La severidad del retrato, su realismo, su sobriedad y elegancia, lo conectan con los modelos de la escuela barroca madrileña¹¹, lo que revela el gusto conservador de una gran parte de la sociedad acomodada del momento que, excepción hecha de la Corte, seguía fiel a la antigua tradición pictórica.

Fruto de un encargo de esa clientela anclada al pasado y obra también derivada de la tradición barroca, hasta el punto de ser copia de uno de los prototipos utilizados por Carreño de Miranda, es la *Inmaculada*, fechada en 1734.

Para completar la representación de este artista, el Museo posee otra obra, el *San Antonio de Padua*, cuadro devocional fechable hacia 1732, en el que la suavidad de las facciones del santo, el sentimentalismo de la escena y lo delicado y vaporoso del color, lo vinculan ya a la estética del rococó¹².

3-2. Ana Meléndez (Nápoles, 1714-Madrid, 1760)

Segunda hija de Francisco Antonio, hermano menor de Miguel Jacinto, fue miniaturista¹³, al igual que su padre. En 1759 alcanzó el título de académica supernumeraria de San Fernando. De esa fecha es el temple¹⁴ sobre papel adquirido en 1996 por el Museo. Se trata de un pequeño retrato áulico¹⁵ del monarca Fernando VI y su esposa D.ª Bárbara de Braganza. Están representados en postura sedente y con algunos atributos reales mientras la Victoria los corona con laurel. Es ésta una obra de composición equilibrada y estática, ejecutada con la técnica de la miniatura, en la que el color, de calidades aporcelladas, remite al rococó.

3-3. Luis Meléndez (Nápoles, 1716-Madrid, 1780)

El artista más célebre de la saga de los Meléndez, tercer hijo de Francisco Antonio, nació en Nápoles pero se trasladó de niño a Madrid, ciudad en la que recibe enseñanzas de su padre, de Louis-Michel Van Loo¹⁶ y de la Junta Preparatoria para la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los problemas que su padre, Maestro Director de Pintura de la citada Junta tuvo con ésta, determinaron la expulsión de ambos de la Institución. Entonces Luis inicia un viaje por Italia en el que visita Roma y Nápoles. En 1753 regresa a Madrid para empezar a trabajar en la ilustración de los libros de coro de la Real Capilla, dada su experiencia como miniaturista. Muerto Fernando VI, el pintor comienza a solicitar del nuevo monarca Carlos III su nombramiento como Pintor de Cámara, que no se le concede. Entre 1759 y 1772 Luis Meléndez se especializó en la pintura de bodegones con

destino a la Corte –concretamente para el futuro Carlo IV, entonces Príncipe de Asturias– y a particulares. El pintor no llegó a triunfar en vida y murió en la pobreza.

Prueba de la maestría de Luis en el campo de la retratística, como ya había demostrado en el excelente *Autorretrato* de 1746, hoy en el Museo del Louvre, es la obra *Retrato de un desconocido*, que algunos han considerado también autorretrato del pintor.

Pero, como quedó indicado, la especialización del pintor fue el bodegón, género del que se muestran aquí tres piezas, dos procedentes de la Colección Pedro Masaveu, depositadas por el Principado de Asturias, en 1996, y una depositada por el Museo del Prado, en 1990. Estas soberbias naturalezas muertas parten de la tradición española del siglo XVII y entroncan con la estética contemporánea de las italianas. De esta manera, podemos apreciar unas representaciones de alimentos y objetos de cocina o comedor, generalmente muy populares, ejecutadas con un tratamiento recio, exacta volumetría, rigurosa composición, gran depuración formal e insistente verismo, lo que las inscribe dentro del clasicismo dieciochesco y hacen de Luis Meléndez uno de los mejores bodegonistas de la historia del arte.

3-4. José Agustín Meléndez (Madrid, 1724-1800?)

El último hijo de Francisco Antonio se dedicó también a la miniatura y colaboró con su padre y hermano en la ilustración de los libros de coro del Palacio Real. Apenas estudiado, se conoce su residencia en Cádiz hacia 1770.

De este pintor se presenta el *Autorretrato a los 18 años*, de busto, dotado de una gran expresividad y en el que destaca el esfuerzo analítico y minucioso en la plasmación de la figura, resuelta con gran objetividad, lo que le relaciona con el arte de su hermano. Es hasta el presente su único lienzo conocido, y debe señalarse el parecido físico con dicho hermano, según el mencionado autorretrato conservado en el Louvre. La obra fue adquirida en el mercado artístico madrileño, y perteneció a los duques de Montpensier.

4. GLOSARIO

¹ **Dinastía borbónica:** Es la que reina en España después de la muerte de Carlos II, en 1700, y la subsiguiente Guerra de Sucesión, en la que se dirimen los derechos sucesorios de las casas de Borbón y Austria. Durante el siglo XVIII reinarán en España, Felipe V (1701-1746), Luis I (menos de 8 meses, en 1724), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808).

² **Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:** Institución cultural destinada principalmente a la formación de artistas. Con varios precedentes en el siglo XVII, es durante el reinado de Felipe V cuando se llevan a cabo las gestiones para crearla, si bien la fundación definitiva tendrá lugar en 1752, ocupando el cargo Fernando VI.

³ **Despotismo ilustrado:** Forma de gobierno de carácter autoritario, variante del absolutismo monárquico, que se dio en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII, caracterizada por un afán reformista resumido en el lema "todo para el pueblo pero sin el pueblo".

⁴ **Antiguo Régimen:** Recibe este nombre la organización política, económica y social existente en Europa desde el Renacimiento (siglo XV) hasta la Revolución Francesa (siglo XVIII). Se caracteriza básicamente por el absolutismo monárquico (el rey asume todos los poderes), la sociedad estamental (nobleza, clero y pueblo llano) y una economía predominantemente agrícola con tendencia al estancamiento.

⁵ **Ilustración:** Movimiento ideológico desarrollado en Europa durante el siglo XVIII y caracterizado por la revisión crítica, a través de la razón, del conjunto de concepciones tradicionales vinculadas al Antiguo Régimen.

⁶ **Juan Carreño de Miranda (Avilés?, 1614-Madrid, 1685):** Artista asturiano, recibe su formación en Madrid y comienza su actividad como pintor religioso. En la década de 1650 establece contacto con Velázquez, el cual le invita a trabajar en la decoración del Alcázar Real. En 1671 obtiene el nombramiento de Pintor de Cámara de Carlos II. Es uno de los pintores más destacados de la pintura barroca española, y clave junto con F. Rizi de la escuela madrileña.

⁷ **Pintor del Rey:** Pintor que trabaja para el monarca y su corte pero que, a diferencia del Pintor de Cámara, comparte el cargo con otros colegas.

⁸ **Óleo:** Técnica pictórica consistente en la utilización de pigmentos mezclados con aceite.

⁹ **Retrato póstumo:** Es el realizado después de la muerte del retratado.

¹⁰ **Corregidor:** En el Antiguo Régimen, funcionario real que desempeñaba cometidos de carácter judicial o gubernativo en una población o territorio.

¹¹ **Escuela barroca madrileña:** Escuela pictórica del siglo XVII radicada en Madrid que desde un naturalismo tenebrista evolucionó, por influencia de las escuelas flamenca y veneciana, hacia una pintura grandilocuente, de colorido opulento, composición dinámica y técnica fluida.

LUIS MELÉNDEZ
Retrato de un desconocido
Oviedo. Museo de Bellas Artes de Asturias
Depósito del Principado de Asturias.
(Col. Pedro Masaveu)

LUIS MELÉNDEZ
Bodegón: Pan, peras, queso y recipientes
Oviedo. Museo de Bellas Artes de Asturias
Depósito del Museo del Prado

JOSÉ AGUSTÍN MELÉNDEZ
Autorretrato a los 18 años de edad
Oviedo. Museo de Bellas Artes de Asturias

¹² **Rococó:** Movimiento artístico surgido en Francia hacia 1700, que se difundió por todo Europa a lo largo del siglo XVIII. Se caracteriza por un gran refinamiento, ligereza, gracia e intimidad. En pintura son frecuentes los temas frívolos y triviales, realizados generalmente con colores brillantes y tonos pastel.

¹³ **Miniaturista:** Pintor especializado en la realización de obras de pequeño formato, especialmente retratos e ilustraciones de libros y manuscritos.

¹⁴ **Temple:** Técnica pictórica consistente en la utilización de pigmentos mezclados generalmente con agua y yema de huevo o cola

¹⁵ **Retrato áulico:** Dícese del retrato cortesano.

¹⁶ **Louis-Michel Van Loo:** (Tolón, 1707-París, 1771): Recibió la formación de su padre, Jean Baptiste Van Loo. Trabajó para las cortes francesa y española, dedicándose fundamentalmente al retrato.

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

EZQUERRA DEL BAYO, Joaquín: *Exposición de la miniatura-retrato en España. Catálogo General*. Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid, 1916.

TOMÁS, Mariano: *La miniatura retrato en España*. Ministerio de Asuntos Exteriores. Barcelona, 1953.

JUNQUERA, Paulina: *Los libros de coro de la Real Capilla*, en "Reales Sitios", 1965, n.º 6, pp. 12 - 27.

LUNA, Juan J.: *Luis Meléndez. Bodegonista español del siglo XVIII*. Museo del Prado. Madrid, 1982.

TUFTS, Eleanor: *Luis Meléndez. Eighteenth - Century Master of the Spanish Still Life, with a Catalogue Raisonné*. University of Missouri Press. Columbia, 1985.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Obras Maestras de la Colección Masaveu*. Principado de Asturias, Oviedo, 1988.

SANTIAGO PÁEZ, Elena María: *Miguel Jacinto Meléndez. Pintor de Felipe V*. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo, 1989.

SANTIAGO PÁEZ, Elena María: *Miguel Jacinto Meléndez (1679-1734)*. Museo Municipal de Madrid. Madrid, 1990.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Colección Pedro Masaveu. Cincuenta obras*. Consejería de Cultura. Principado de Asturias. Oviedo, 1995.

LUNA, Juan J.: *Los alimentos de España en la pintura. Bodegones de Luis Meléndez*. Mercasa. Madrid, 1995.

6. RELACIÓN DE OBRAS

MIGUEL JACINTO MELÉNDEZ
(Oviedo, 1679 - Madrid, 1734)

1. *Retrato de D. Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, I Marqués del Vadillo*. L. 200 x 140 cm.
Inscripción: "+EL SEÑOR D. FRANCISCO/ ANTONIO DE SALCEDO Y A=/ GUIRRE, MARQUÉS DEL VADILLO/ DEL CONSEJO DE S.M. EN/ EL R.º DE LAS YNDIAS, Y SU CO/ REXIDOR DE MADRID, FUN/ DADOR DE ESTA HERMITA/ DE NUESTRA SEÑORA/ DEL PUERTO, FALLECIÓ/ EN 24 DE JUNIO AÑO/ DE 1729 A LOS 84/ DE SU HEDAD".
Bibliografía: E. Santiago Páez, 1989, n.º 51.
2. *San Antonio de Padua*. L. 65 x 55 cm.
(ca. 1732)
Bibliografía: E. Santiago Páez, 1989, n.º 66
3. *Inmaculada*. L. 215 x 148 cm.
Firmado: "ME' P⁸ R⁵ Fat. 1734".
Bibliografía: E. Santiago Páez, 1989, n.º 72

ANA MELÉNDEZ
(Nápoles, 1714 - Madrid, 1760)

4. *Alegoría de Fernando VI y D.ª Bárbara de Braganza*.
Temple sobre papel avitelado, 241 x 187 mm.
Inscripción al dorso: "De D.ª Ana Melendez/ Académica supernumeraria en 2 de setiembre de / de 1759"
Bibliografía: *Historia de España*, Instituto Galdach, t. V, p. 76, 1943; E. Tufts, p. 20

LUIS MELÉNDEZ
(Nápoles, 1716 - Madrid, 1780)

5. *Retrato de un desconocido*. L. 89 x 60 cm.
Depósito del Principado de Asturias (Col. Pedro Masaveu)
Bibliografía: *Obras maestras de la Colección Masaveu*, n.º 30; *Colección Pedro Masaveu. Cincuenta obras*, n.º 20.
6. *Bodegón: Pan, peras, queso y recipientes*.
(ca. 1760) L. 49 x 37 cm.
Firmado: "L. M²"
Bibliografía: Luna, n.º 7; E. Tufts, n.º 15; Luna, 1995, n.º 11
Depósito del Museo del Prado, 1990.

7. *Bodegón: Jarra, queso, roscas, sandía y otras frutas*.
(ca. 1770) L. 48 x 34,5 cm.
Firmado: "L. M²"
Bibliografía: E. Tufts, n.º 92; *Colección Pedro Masaveu. Cincuenta obras*, n.º 22; Luna, 1995, n.º 21
Depósito del Principado de Asturias (Col. Pedro Masaveu).
8. *Bodegón: Botella, jarra, empanadas y cuchillo*. (ca. 1772) L. 48 x 34,5 cm.
Depósito del Principado de Asturias (Col. Pedro Masaveu)
Bibliografía: E. Tufts, n.º 91; *Colección Pedro Masaveu. Cincuenta obras*, n.º 21; Luna, 1995, n.º 20.

JOSÉ AGUSTÍN MELÉNDEZ
(Madrid, 1724 - 1800?)

9. *Autorretrato*. L. 39,2 x 31,3 cm.
Inscripción a tinta sobre papel pegado al bastidor, con letra de la época: "D.º Joseph Melendez, Año de 1 (borrado), hecho p.º su mano, de 18 años/ de edad".
Bibliografía: Catálogo de Fernando Durán. Subastas, Madrid, 6 de junio 1996, n.º 75.
Adquisición, 1996

* * *

En la "Colección Pedro Masaveu", del Principado de Asturias, se conservan otros cuatro bodegones de Luis Meléndez:

- a. 47 x 33,5. Firmado: L. M². (muy perdida).
Bibliografía: E. Tufts, n.º 64; *Obras Maestras de la Colección Masaveu*, n.º 31
- b. 36,5 x 50. Firmado: L. M².
Bibliografía: Luna, pág. 30; *Obras Maestras de la Colección Masaveu*, n.º 32.
- c. 36,5 x 50. Firmado: ?
Bibliografía: Luna, pág. 36. *Obras Maestras de la Colección Masaveu*, n.º 33.
- d. 41,5 x 35,5. Firmado: L. M².
Bibliografía: E. Tufts, n.º 84.