

LOS GRABADOS DE ANTONIO TEMPESTA EN LA REAL BIBLIOTECA DE MADRID –

(Huidobro, Concha)

Antonio Tempesta (Florencia, 1555-Roma, 1630) fue un importante pintor y un excelente y muy prolífico grabador al aguafuerte. Se formó, en un primer momento, con Santi de Tito, con quien aprendió principalmente a dibujar. Su mayor influencia es la del flamenco Jan van der Straet (1523-1605), que se instaló en Florencia, y en Italia es conocido como Giovanni Stradano. De él recibe, sobre todo, su interés por la naturaleza y por los animales. Con él trabaja en la decoración del Palacio Vecchio de Florencia, bajo la dirección de Giorgio Vasari. Pronto va a Roma, donde trabaja en las Logias Vaticanas, para Gregorio XIII, en 1572. Pinta también en la Villa Farnese de Caprarola, en el estilo de Straet y hace unas escenas de la vida de san Juan Evangelista en la iglesia de San Giovanni in Fonte. En Roma, entre otros trabajos, hace los frescos de la Logia del Palacio Borghese, pinta también decoraciones con *Triunfos* en el Casino de la Aurora del Palacio Pallavicini-Rospigliosi, etc., siempre con escenas de caza y de batallas.

Su mayor importancia en la historia del arte es como grabador y dibujante para grabados. Adam von Bartsch describe 1460 estampas de Tempesta, entre 1589 y 1627, en las que se advierte, como se ha dicho, la gran influencia del flamenco Straet, en especial en lo relativo a las escenas de caza. Para sus grabados utiliza siempre la técnica del aguafuerte, que al ser un procedimiento más libre de ejecución es el que mejor se adapta a los pintores-grabadores, y especialmente a los artistas con una especial facilidad para el dibujo, como es el caso de Antonio Tempesta.

Los aguafuertes de Tempesta tuvieron una enorme influencia durante todo el siglo XVII, pero todavía queda mucho que investigar en su obra puesto que su cronología es difícil de situar, ya que muchas estampas suyas no están fechadas. Su obra grabada, como indica Leuschner, dominó el mundo de la imprenta en Roma de 1590 a 1630 (en la Calcografía Nacional de Italia se conservan bastantes de las planchas para esos grabados). Gracias a este autor, que ha sido el responsable de los comentarios del *Illustrated Bartsch* [New York, Abaris Books, 1984-2007, vol. 35, part 1 y part 2], que completan los vols. 35, 36 y 37, editados por Sebastian Buffa y dedicados al artista italiano, es posible identificar muchas de sus obras. Estos volúmenes describen únicamente las obras en que Tempesta es grabador, quedando pendiente todavía un estudio completo de todas las obras que otros grabadores hicieron sobre sus invenciones. Eckhard Leuschner es también el autor de una importante monografía sobre el artista: *Antonio Tempesta. Ein Bahnbrecher des romischer Barok und seine Euripaische Wirkung*, Petersburgo, 2004.

En la mayoría de los casos Tempesta figura como inventor y grabador en sus estampas; otras veces solamente aparece como inventor y en algunas ocasiones graba según dibujos de otros artistas. También en varias ocasiones es el editor de sus propias obras, en la primera edición, que luego suelen volver a publicar otros editores.

Sus aguafuertes destacan por la facilidad para el dibujo y la sensación de movimiento que imprime a sus escenas, como en las batallas y las escenas de caza. Fue un extraordinario animalista. Sigue en este aspecto la estela de Straet y enlaza con otros

Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, XVI, 62 (septiembre-diciembre, 2010)

grandes artistas, que también reprodujeron magníficamente a los animales, como Rubens y Rembrandt. Tanto en las series de animales como en las escenas de caza o de batallas aparecen caballos en movimiento que Tempesta describe en diferentes actitudes, con una gran sensación de fuerza y de realismo, siendo el animal al que mejor conoce y más ha estudiado.

La temática de los grabados de Tempesta es muy variada. Se le conoce principalmente por sus estampas de animales, de escenas de caza y de batallas, pero hizo también muchos grabados religiosos, históricos, mitológicos, alegóricos, arquitectónicos, de vistas de ciudades y monumentos, así como paisajes y grabados grotescos. Muchas de sus obras forman parte de series de estampas y en algunas ocasiones fueron ilustraciones de libros. También, naturalmente, realizó estampas sueltas, aunque al ser sobre todo ilustrador, prefiere las series, que dan mayor continuidad a su discurso.

En la colección de grabados de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid se conserva un amplio conjunto de estampas de Tempesta, que ya dio a conocer en 1986 Fernando A. Martín en su artículo «La obra del grabador Antonio Tempesta en los Reales Sitios» [*Reales Sitios*, 1986, 23 (89), 11-16]. Muchas de estas estampas tienen su firma como inventor y grabador y otras solamente como grabador o solamente como inventor. En varios casos, la Real Biblioteca conserva primeras ediciones de sus series más importantes, como es el caso de *Los doce primeros Emperadores romanos*, publicada por Tomasso Moneta en 1596. También se conserva su retrato, grabado en 1623 por el artista italiano, contemporáneo suyo, Ottavio Leoni (1578-1630).

De sus grabados religiosos se pueden destacar algunas estampas sueltas como *Cristo Crucificado*, *La conversión de san Pablo*, *San Jerónimo meditando*, etc; las series, *Personajes y acciones militares del Antiguo Testamento*, de 25 estampas, que se conserva completa, Cristo, la Virgen y los apóstoles –de la que conservan seis estampas–, con grabados grandes, de imágenes de mucha presencia y *La vida de san Antonio Abad*, completa, de 28 estampas, que fue muy imitada. Se conserva también una obra publicada en Roma en 1587, por Marcello Clodi, sobre la vida de san Bernardo de Claraval, cuyos grabados están firmados por el flamenco Philipp Galle, como grabador, y por Tempesta, como inventor, titulada: *Vita et miracula D. Bernardo Clarevalensis...*

Entre los grabados históricos destacan en esta colección la serie *Los doce primeros Emperadores romanos*, que han sido mucho menos reproducidos que otros grabados suyos. También se conservan diez de los *Retratos de los doce primeros Emperadores a caballo*, con el título: *XII Caesares in equestri forma...*, más una copia de la serie completa, dos series enteras de sus *Escenas de batallas*, alguna estampa de *Las guerras de los romanos y los batavos*, según dibujos de Otto van Veen, *Los más famosos pasos de ejércitos atravesando ríos*, de nueve estampas, etc. También describió acontecimientos de su época, como *Ordine de la Cavalcata del Sommo Pontefice... a Santo Giovanni Laterano*, que describe la comitiva del Papa a san Juan de Letrán con motivo de su nombramiento, formada por siete estampas, y *Ordine che tienen el gran turco quando cavalca*, de cinco estampas. Es interesante también, por su relación con España, el aguafuerte de *La batalla de las Navas de Tolosa*, realizado por el grabador Francisco Villamena (1564-1624), según dibujo de Tempesta y dedicado a Felipe III. También Villamena grabó, según invención de Tempesta, *La Victoria del rey Casimiro II sobre los tártaros*.

Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, XVI, 62 (septiembre-diciembre, 2010)

Realizó también varias series con asuntos mitológicos y alegóricos, como *Paisajes con asuntos mitológicos*, de diez estampas, *Los doce meses del año*, en dos series, I y II, *Las cuatro estaciones*, I y II y *Los cuatro elementos*, todas ellas conservadas completas en la Real Biblioteca.

Así mismo, son muy interesantes las estampas de obras de arte, arquitectónicas y escultóricas. Entre ellas destacan las series, *Las siete maravillas del universo*, de la que la Real Biblioteca conserva *La estatua de Júpiter en Olimpia*, *El Templo de Artemisa en Éfeso* y *Las pirámides de Egipto*.

También trató el género del paisaje, en dos series: la mencionada *Paisajes con asuntos mitológicos* y *Paisajes decorados con figuras*, de diez estampas —ocho se conservan en la Real Biblioteca—, así como paisajes en los fondos de sus escenas literarias, de caza o de batallas, que le servían para situar y componer las escenas.

Sin duda, las estampas que tuvieron más difusión e influencia fueron sus escenas de caza. Realizó hasta once series diferentes con esta temática. En ellas muestra su facilidad para el dibujo y para describir el movimiento y se revela como un extraordinario animalista. El precedente más claro de estas estampas es la obra *Venationes*, dibujada por Jan van de Straet, Stradanus, y grabada por Philipp Galle, Adriaen Collaert y un grupo de grabadores de la Escuela Flamenca. Esta obra de más de cien estampas tuvo una enorme difusión y Tempesta, colaborador de Straet en algunas obras pictóricas, parte de este precedente, creando imágenes totalmente nuevas. Además de los animales que aparecen en las escenas de caza, Tempesta hizo varias series sobre animales, en solitario o peleando unos con otros. Entre éstas, son interesantes las dos series que hizo sobre caballos: *Caballos de diversos países*, de veintisiete estampas, y *Caballos en diferentes posturas*, con veinticuatro, pues el caballo fue el animal que más reprodujo por aparecer, además, en muchas de sus escenas de caza y de batallas.

De grabados de animales y escenas de caza la Real Biblioteca conserva muchas estampas de las tres primeras series, *Escenas de caza, I, II y III*, que constan de doce, cuarenta y una y quince estampas, respectivamente. *Cacerías de diversos animales*, con veintiuna de sus treinta y una estampas; *Diversas formas de caza de aves*, de veinticuatro grabados, casi completa, más bastantes escenas de otras series. Es curioso ver la variedad de animales que aparecen en todas estas imágenes: osos, ciervos, jabalíes, leones, leopardos, toros, elefantes, avestruces, lobos, búfalos, serpientes, cocodrilos, etc, además de muchos tipos de aves. En Palacio se conservan también, aunque incompletas, sus dos series sobre caballos ya mencionadas: *Caballos de diversos países* y *Caballos en diferentes posturas*.

Un aspecto muy importante de la obra de Tempesta, quizá menos conocido, lo constituyen sus ilustraciones para obras literarias. El carácter descriptivo de sus aguafuertes se adaptaba muy bien a la ilustración de obras de creación pues le daba la oportunidad de crear nuevas escenas que nunca habían sido descritas. Realizó tres series sobre *La Jerusalén libertada*, de Torcuato Tasso; la primera con pequeñas ilustraciones y las otras dos, la II y la III, con estampas de mayor tamaño. En la Real Biblioteca se conservan estas dos últimas completas con veinte y veintiuna estampas, respectivamente. La obra de Tasso tuvo mucho éxito y sus escenas fueron descritas en obras ilustradas y en estampas sueltas. Otra obra muy interesante, relacionada con España, con ilustraciones, según dibujos del pintor flamenco Otto van Veen (1566-1629), maestro de Rubens, con aguafuertes de Tempesta, es *Los siete infantes de Lara*,

Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, XVI, 62 (septiembre-diciembre, 2010)

que en Palacio se conserva completa, a falta de la portada. Este cantar tomado de crónicas medievales, que narra la venganza entre dos familias castellanas, ha sido muy pocas veces ilustrado y los aguafuertes de Tempesta la desarrollan en cuarenta y una estampas, que narran la historia con mucho detalle.

Otra faceta original de los grabados de Tempesta son sus aguafuertes de carácter grotesco. Hizo dos series, que se conservan completas en la Real Biblioteca, *Figuras grotescas*, de cuatro estampas y *Ornamentos grotescos*, de diez grabados. En la primera aparecen personajes con rostros distorsionados, que pudieran recordar a algunos dibujos de Leonardo, que se hicieron muy populares en esa época. Posteriormente, José de Ribera, *El Españolito*, también realizó unos aguafuertes con rostros grotescos de similar intención caricaturesca.

La popularidad de los grabados de Tempesta provocó que se hicieran varias ediciones de sus series más características, por lo que fueron muy divulgadas e hizo que muchos artistas copiaran sus aguafuertes. En la Real Biblioteca, junto a las obras originales de Tempesta, se conservan varias estampas creadas por él y copiadas por otros artistas y otras en las que aparece su monograma, aunque no es segura la colaboración del artista florentino. Entre ellas la copia muy exacta realizada por el italiano Raffaello Schiaminossi (1572-1622) de *Los doce primeros Emperadores romanos*, en 1606, que se conserva completa. Existe también una copia anónima de calidad de *Los doce primeros Emperadores romanos a caballo*, probablemente italiana. Por otra parte, el grabador de la Escuela alemana, Matthaeus Merian (1593-1650), copió varias escenas de caza y de batallas, como *La historia de Escipión el Africano*. También en Alemania, Johann Friedrich Greuter (ca. 1590-1662), copió algunas de sus escenas de batallas. En Francia, el importante grabador Philipp Thomassin (1562-1622) copió algunos de sus grabados, especialmente religiosos, como *La conversión de san Pablo*, de 1598. Copias, todas éstas conservadas en Palacio.

Un grupo interesante son algunas xilografías en las que aparecen las iniciales de Tempesta en unos casos acompañadas del monograma P. M. y en otros del formado por las letras G. P. El primero, cuyas iniciales no han sido identificadas con ningún grabador, aparece principalmente en una serie sobre San Antonio Abad, inspirada en la de Tempesta, y el otro se identifica con la grabadora en madera Geronima Parasole (1601-1650). En Italia en los siglos XVI y XVII hay varias mujeres que hacen grabados de calidad, como Diana Scultori (ca. 1535-post. 1588), Elisabetha Siriani (1638-1665) y Teresa del Po (m. 1716), por lo que no era muy extraño, en esa época, el que una mujer trabajara como grabadora. En ambos casos los grabados en madera mencionados son de muy buena calidad y las creaciones de Tempesta tienen una característica diferente al utilizarse la xilografía, técnica muy diferente del aguafuerte.

Todas estas estampas, originales y copias de grabados de Tempesta, más las que llevan sus iniciales pero no se sabe bien su función, por no haber sido identificadas en los repertorios, se conservan en la Real Biblioteca de Madrid, en dos grandes álbumes, encuadernados en el siglo XIX, con un total de trescientas setenta y seis y sesenta y seis estampas, respectivamente –las del segundo álbum de mayor tamaño–, con los títulos en el lomo: ANTONIO / TEMPEST. 1 (X/M/127) y ANTONIO / TEMPEST. 2 (X/M/128). Más dos grabados en otros álbumes: VIII/M/19 (12) y IX/M/113 (94).

Estos grabados conservados en esos álbumes han sido recatalogados recientemente e incorporados sus registros al catálogo on line, IBIS, de la Real Biblioteca, donde pueden

Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, XVI, 62 (septiembre-diciembre, 2010)

ser consultados por los investigadores. Estos nuevos registros forman parte de un amplio proyecto de catalogación automatizada de los fondos de dibujos y grabados de la Real Biblioteca, comenzado en el año 2009, que ya cuenta con un número importante de registros.

Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, XVI, 62 (septiembre-diciembre, 2010)