

The Virgin In Prayer, Tempera On Wood Panel - Italian School, Second Half Of The 16th Century

2 200 EUR

Signature : École italienne du XVIe siècle

Period : 16th century

Condition : Très bon état

Material : Other

Width : 29 cm

Height : 39 cm

Description

An exceptional devotional painting executed in tempera on a wood panel, depicting the Virgin Mary in prayer--a work belonging to the great pictorial tradition of the Italian Renaissance during the second half of the 16th century. The Virgin is portrayed in a half-length view, her head gently inclined and her gaze lowered in an attitude of deep meditation. Her hands, crossed over her chest, convey humility, acceptance of the divine will, and inner contemplation. This iconography relates both to the Virgin of the Annunciation and the *Mater Dolorosa*--two major representations of Catholic spirituality during the Renaissance. Her face, possessing remarkable gentleness, reveals great mastery of draftsmanship. The delicately modeled features, pearlescent skin tones, slightly lowered eyelids,

Dealer

Arte Collection

Medieval and Haute-Epoque Art

Tel : TÃ©l. : +33 (0)7 44 44 81 02

13 LES ARENES

Névian 11200

and almost imperceptible smile testify to a painter thoroughly trained in the Italian aesthetic canons of the era. The blue-grey mantle, softly draped around her head, harmoniously frames the composition, while the vermilion red dress--accented with elegant gold trim at the neckline and cuffs--adds a perfectly balanced, luminous touch. The deliberately restrained palette prioritizes spiritual expression over decorative effect. To the left appears a subtle, softly rendered landscape; executed with great finesse, it gently opens up the composition and evokes the atmospheric backgrounds developed by Italian workshops from the Renaissance onwards. The painting retains the full transparency and luminosity characteristic of the tempera technique, where very fine glazes allow for extraordinary softness in the transitions of skin tones.

Stylistic Analysis This work sits firmly within the tradition of Italian workshops active during the second half of the 16th century. Several elements support this attribution: remarkable softness in the modeling of the face; extremely precise rendering of the hands; delicately blended skin tones; ample drapery with soft folds; elegance of proportions; a pursuit of restrained emotion that favors contemplation. The work naturally evokes certain Lombard workshops influenced by Bernardino Luini, while also displaying affinities with the religious painting of Central Italy--heir to the traditions of Perugino and Raphael. Although a precise attribution cannot be proposed, the painting undeniably demonstrates the craftsmanship of a high-quality Italian workshop.

Technique The painting is executed in tempera on joined wooden panels, using a traditional technique widely employed in Italy throughout the 16th century for works intended for private devotion. The reverse retains its original cradle (*parquetage*), evidence of an early restoration designed to stabilize the support.

Condition The work is in an excellent state of preservation. It retains: its original painted surface; a beautiful overall patina; a natural

network of age-related craquelure; some discreet, early restorations along the edges; slight wear consistent with more than four centuries of existence. The face, hands, and key compositional elements are particularly well-preserved, contributing significantly to the work's overall aesthetic quality.

Historical Context

Following the Council of Trent (1545-1563), religious imagery became a primary vehicle for personal meditation. Italian workshops produced numerous small-format panels intended for private chapels, domestic oratories, and aristocratic homes. These depictions of the Virgin were designed to foster silent prayer and spiritual elevation. Their intimate scale accounts for the exceptional care lavished on facial expression and delicate detail. This work belongs squarely to the tradition of private devotional painting, which stands today as one of the most moving testaments to the Italian Renaissance.

Characteristics

Origin: Italian School. **Period:** second half of the 16th century (circa 1570-1600). **Technique:** tempera on wood panel. **Support:** assembled from several planks. **Dimensions:** 39 × 29 cm. **Condition:** very good overall condition; early restorations; well-preserved.

A collector's piece. This painting captivates through the perfect balance between the quality of its execution, the deeply human tenderness of its expression, and the timeless elegance of its composition. Rare in its authenticity and state of preservation, it stands as a remarkable example of Late Renaissance Italian devotional painting and would make a natural addition to a collection of Old Masters or sacred art.

Why this work is of particular interest: its authenticity and age (over four centuries); the remarkable quality of the modeling and flesh tones; a traditional tempera-on-panel technique that has become rare on the market; a universal, highly sought-after iconographic subject; an excellent overall state of preservation; strong decorative appeal combined with genuine historical and heritage value.

Exceptionnelle peinture de dévotion exécutée à la tempera sur

panneau de bois représentant la Vierge Marie en prière, oeuvre appartenant à la grande tradition picturale de la Renaissance italienne de la seconde moitié du XVIe siècle. La Vierge est figurée à mi-corps, la tête doucement inclinée et le regard abaissé dans une attitude de profonde méditation. Les mains croisées sur la poitrine traduisent l'humilité, l'acceptation de la volonté divine et la contemplation intérieure. Cette iconographie peut être rapprochée de la Vierge de l'Annonciation autant que de la Mater Dolorosa, deux représentations majeures de la spiritualité catholique de la Renaissance. Le visage, d'une remarquable douceur, révèle une grande maîtrise du dessin. Les traits délicatement modelés, les carnations nacrées, les paupières légèrement baissées ainsi que le sourire presque imperceptible témoignent d'un peintre parfaitement formé aux canons esthétiques italiens de son temps. Le manteau bleu-gris, souplesment drapé autour de la tête, encadre harmonieusement la composition tandis que la robe rouge vermillon, rehaussée d'un élégant galon doré à l'encolure et aux poignets, apporte une note lumineuse parfaitement équilibrée. La palette, volontairement sobre, privilégie l'expression spirituelle plutôt que l'effet décoratif. À gauche apparaît un discret paysage estompé, traité avec beaucoup de finesse, qui ouvre subtilement la composition et rappelle les arrière-plans atmosphériques développés par les ateliers italiens à partir de la Renaissance. La peinture conserve toute la transparence et la luminosité caractéristiques de la technique de la tempera, dont les glacis très fins permettent d'obtenir une extraordinaire douceur dans les passages des carnations.

Analyse stylistique Cette oeuvre s'inscrit pleinement dans la tradition des ateliers italiens actifs durant la seconde moitié du XVIe siècle. Plusieurs éléments permettent ce rapprochement : remarquable douceur du modelé du visage ; dessin extrêmement précis des mains ; carnations délicatement fondues ; drapés amples aux plis souples ; élégance des proportions

;recherche d'une émotion contenue privilégiant la contemplation.L'ensemble évoque naturellement certains ateliers de Lombardie, influencés par Bernardino Luini, tout en présentant également des affinités avec la peinture religieuse de l'Italie centrale, héritière de Pérugin et de Raphaël.Sans qu'une attribution précise puisse être proposée, cette peinture témoigne incontestablement du savoir-faire d'un atelier italien de grande qualité.TechniqueLa peinture est exécutée à la tempera sur plusieurs planches de bois assemblées, selon une technique traditionnelle largement employée en Italie durant tout le XVIe siècle pour les oeuvres destinées à la dévotion privée.Le revers conserve son ancien parquetage, témoignant d'une restauration ancienne destinée à stabiliser le support.État de conservationL'oeuvre est présentée dans un très bel état de conservation.Elle conserve :sa surface picturale ancienne ;une belle patine générale ;un réseau naturel de craquelures d'âge ;quelques discrètes restaurations anciennes en périphérie ;de légères usures compatibles avec plus de quatre siècles d'existence.Le visage, les mains et les principaux éléments de la composition sont particulièrement bien préservés, ce qui contribue largement à la qualité esthétique de l'ensemble.Contexte historiqueÀ partir du Concile de Trente (1545-1563), l'image religieuse devient un instrument privilégié de méditation personnelle. Les ateliers italiens réalisent alors de nombreux panneaux de petit format destinés aux chapelles privées, aux oratoires domestiques ou aux demeures aristocratiques.Ces représentations de la Vierge devaient favoriser la prière silencieuse et l'élévation spirituelle. Leur format intimiste explique le soin exceptionnel apporté à l'expression du visage et à la délicatesse des détails.Cette oeuvre appartient pleinement à cette tradition de peinture de dévotion privée qui constitue aujourd'hui l'un des témoignages les plus émouvants de la Renaissance italienne.CaractéristiquesOrigine : École italienne.Époque : seconde moitié du XVIe siècle

(vers 1570-1600).Technique : tempera sur panneau de bois.Support : plusieurs planches assemblées.Dimensions : 39 × 29 cm.État : très bon état général, restaurations anciennes, belle conservation. Une oeuvre de collection Cette peinture séduit par l'équilibre parfait entre la qualité de son exécution, la douceur profondément humaine de son expression et l'élégance intemporelle de sa composition. Rare par son authenticité et son état de conservation, elle constitue un remarquable témoignage de la peinture de dévotion italienne de la Renaissance tardive et trouvera naturellement sa place dans une collection consacrée aux maîtres anciens ou à l'art sacré. Pourquoi cette oeuvre présente un intérêt particulier Le prix demandé se justifie par plusieurs critères essentiels : son authenticité et son ancienneté (plus de quatre siècles) ; la qualité remarquable du modelé et des carnations ; une technique traditionnelle de tempera sur panneau devenue peu courante sur le marché ; un sujet iconographique universel, particulièrement recherché ; un excellent état général de conservation ; un fort pouvoir décoratif allié à une véritable valeur historique et patrimoniale. Informations sur l'expédition et l'assurance : Le conditionnement de tous nos colis est confié à la société MBE (Mail Boxes Etc.) Narbonne, garante d'un emballage soigné et parfaitement sécurisé. L'acheminement est ensuite assuré par UPS, ou FedEx, ou GLS permettant une livraison fiable et suivie dans le monde entier. Pour tout achat supérieur à 4 000 EUR, un contrat d'assurance ad valorem est systématiquement souscrit auprès de la société Trans-Pass, offrant ainsi une couverture optimale de votre acquisition durant l'intégralité de son transport. #PeintureAncienne #RenaissanceItalienne #TemperaSurPanneau #ViergeEnPrièrè #ÉcoleItalienne #XVIeSiècle #XVIIeSiècle #ArtReligieux #PeintureReligieuse #IconographieChrétienne #ArtSacré #PanneauDeBois #MaterDolorosa #RenaissanceArt #BaroqueArt

#OldMasterPainting #ItalianSchool

#DevotionalArt #ArtDeCollection #Proantic

#AntiquitésReligieuses #PatrimoineChrétien

#ArtAncien #CollectionPrivée

#OeuvreAuthentique