

Ciclo de conferencias
Francisco Calvo Serraller

Entre el amor y la muerte. Las pasiones en el arte

Del 15 de enero al 5 de febrero de 2025

Fundación Amigos
Museo del Prado

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

Fundación Amigos
Museo del Prado

Universidad
de Navarra | FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS

Ciclo de conferencias
Francisco Calvo Serraller

Entre el amor y la muerte. Las pasiones en el arte

Del 15 de enero al 5 de febrero de 2025

Patrocina:

Colabora:

●●● Museo Universidad de Navarra

Fundación
Diario de Navarra

Programa

15 enero

El arte y los movimientos del alma

Alberto Pancorbo La Blanca
Historiador del Arte

22 enero

“Seras a pocos dias deste mundo passada”.
Imágenes de vida y muerte en el arte medieval

Marta Poza
Profesora de Historia del Arte, Universidad Complutense

29 enero

El deseo en la pintura del siglo XVII, entre la fascinación y la censura

David García Cueto
Jefe de Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800, Museo del Prado

5 febrero

Ubi amor, ibi oculus. La mirada del amor en la creación artística

Noelia García Pérez
Profesora de Historia del Arte, Universidad de Murcia

Introducción

Aristóteles, en su *Ética a Nicómaco*, afirma que las pasiones son “en general, todo lo que va acompañado de placer o dolor”, pero no nos ofrece ninguna otra definición y simplemente nos proporciona un listado: apetencia, ira, miedo, valor, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos y compasión. De la lista de Aristóteles cada uno de nosotros tomaríamos unas y quitaríamos otras, y así lo han ido haciendo con el transcurrir del tiempo pensadores y filósofos. Cicerón distingue cuatro: deseo, placer, miedo y aflicción. Santo Tomás, por su parte, habla de amor, odio, deseo, tristeza, huida, gozo, esperanza, desesperación, temor, audacia e ira. Descartes recoge las cuatro primeras del anterior y añade la admiración y la alegría, y Spinoza las hace nacer todas de tres primigenias: el deseo, la alegría y la tristeza. En todas estas listas y a lo largo de la historia las pasiones se han ido confundiendo y entrelazando con las emociones, siendo todas para Kant enfermedades del alma, algo que se padece. Así define la Real Academia *pasión*: “acción de padecer” o, en otra acepción, “perturbación o afecto desordenado del ánimo”, que la acerca a la definición de *emoción*: “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa”. Descubrir cómo esas pasiones y emociones, tan difíciles de clasificar y definir, se han representado en el arte es el propósito de esta edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller. De la mano de diecinueve especialistas, se abordará el modo en que cuestiones fundamentales de nuestra existencia como el amor, la muerte, la alegría, el humor o el deseo han sido representadas en la pintura y la escultura, pero también en otras disciplinas como la arquitectura y la música. Más allá de iconografías religiosas y mitológicas, más allá de teorías artísticas e ideológicas, el reflejo de todas esas pasiones y pulsiones que padecemos llenan de verdadera vida el arte.

Director: Alberto Pancorbo La Blanca, *Historiador del Arte*

15 enero

El arte y los movimientos del alma

Alberto Pancorbo La Blanca

Historiador del Arte

Semblanza

Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense. En la actualidad es el Responsable del Departamento de Actividades de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Imparte conferencias en instituciones como el Museo del Prado, el Museo e Instituto Camón Aznar, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano y la Universidad de los Andes, de Santiago de Chile. Asimismo, colabora en catálogos de exposiciones del Museo del Prado –de cuya *Guía oficial* es uno de los autores–, del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente y de la Fundación BBVA y publica artículos en las revistas *Arte y Parte*, *Cuadernos del IVAM*, *Descubrir el Arte* o *Claves de la Razón Práctica*, entre otras. Autor del libro *Historia de la Fundación Amigos del Museo del Prado (1980-2020)* y comisario de la muestra *Cuarenta años de amistad. Donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado*.

Bibliografía recomendada

ARISTÓTELES: *Ética a Nicómaco*, Gredos, Madrid, 2014.

BARASCH, Moshe: *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*, Alianza, Madrid, 2012.

DESCARTES, René: *Las pasiones del alma*, Tecnos, Madrid, 2006.

FALOMIR, Miguel y VERGARA, Alejandro (eds.): *Pasiones mitológicas*, cat. exp., Museo Nacional del Prado, Madrid, 2021.

LESSING, Jennifer: *The Expression of the Passions. The Origin and Influence of Charles Le Brun's "Conférence sur l'expression générale et particulière"*, Yale University Press, New Haven y Londres, 1994.

PASTER, Gail Kern et al. (eds.): *Reading the Early Modern Passions: Essays in the Cultural History of Emotion*, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2004.

ROGERSON, Brewster: "The Art of Painting the Passions", *Journal of the History of Ideas*, vol. 14, n.º 1, 1953, pp. 68-94.

Resumen conferencia

Aquello que padecemos o que disfrutamos, lo que nos conmueve, perturbaciones del ánimo, afectos desordenados, movimientos del alma o del corazón... No es fácil definir las pasiones, pero, sin embargo, sí lo es encontrar su reflejo en el arte, que ha brillado con diferentes intensidades y matices en cada momento de la historia.

Aunque en el desarrollo de este curso se mostrará de manera individual y con mayor profundidad cómo las pasiones se han representado en diferentes épocas y en distintos estilos artísticos, esta conferencia pretende servir de introducción al tema, trazar un mapa de la presencia de las pasiones en el arte y esbozar un panorama general de la vinculación entre ambos, para lo que también es necesario atender a la pasión de sus creadores y la que las obras causan en quienes las contemplamos.

22 enero

“Seras a pocos dias deste mundo passada”. Imágenes de vida y muerte en el arte medieval

Marta Poza

Profesora de Historia del Arte,
Universidad Complutense

Semblanza

Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, donde defiende su tesis doctoral *La portada historiada en Castilla y León. Del románico pleno al tardorrománico y estilo 1200*. Su labor investigadora se centra en el desarrollo del románico en los reinos peninsulares, atendiendo especialmente a los ámbitos escultórico e iconográfico, así como a los vínculos entre la imagen y el auditorio al que va dirigida. Publica numerosos artículos sobre este tema y participa en los catálogos de varias exposiciones sobre arte hispano medieval, como *Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía o Alfonso X y su época*. Es miembro del Grupo de Investigación Complutense Arquitectura áulica en la España medieval y, desde 1998, también es asesora en materia de arte y patrimonio español del Instituto Cervantes.

Resumen conferencia

En una época marcada por grandes cataclismos demográficos a causa de guerras, hambrunas y epidemias como fue la Edad Media, si hubo algo cotidiano, fue la relación de su sociedad con la muerte. Los penitenciales relatan los ritos y plegarias que acompañaban a los difuntos en su último aliento: instantes postreros que el arte tradujo de manera visual. Iluminaciones de manuscritos, relieves en sepulcros, pinturas murales o vidrieras reproducen este tránsito, en ocasiones de manera amplia, secuenciando cada momento del proceso, en otras de manera más sintética con imágenes escuetas, pero perfectamente codificadas y entendibles por la gente. A través de ellas se ve cómo la muerte a veces se presenta de forma súbita, pero otras es anunciada; cómo duele; cómo es escenificada y hasta cómo puede “ser vestida” a pesar de presentarse desnuda y descarnada. Y, son conscientes de que la muerte iguala todo y a todos, pero, mientras que no faltan ejemplos que ilustran los óbitos de santos, eclesiásticos de alto rango, reyes y nobles, el arte es mucho más rácano a la hora de reproducirlos en el resto de la población. Pero, eso sí, fuera quien fuese el difunto o el soporte elegido para la imagen, en todos los casos subyace una misma preocupación: la del destino último del alma.

Bibliografía recomendada

ARIÈS, Philippe: *Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días*, Acantilado, Barcelona, 2000.

BINSKY, Paul: *Medieval Death. Ritual and Representation*, Londres, British Museum Press, 1996.

GUIANCE, Ariel: *Los discursos sobre la muerte en la Castilla medieval (siglos VII-XV)*, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1998.

LAMIA, Stephen y VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth (eds.): *Decorations for the Holy Dead. Visual Embellishment on Tombs and Shrines of Saints*, Brepols, Turnhout, 2002.

NÚÑEZ, Manuel y PORTELA, Ermelindo (eds.): *La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media*, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2 vols., 1988 y 1992.

29 enero

El deseo en la pintura del siglo XVII, entre la fascinación y la censura

David García Cueto

Jefe de Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800, Museo del Prado

Semblanza

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, institución en la que ejerce como profesor de Historia del arte desde 2009. Asimismo, es profesor invitado en las universidades de Ottawa, Bolonia, Ginebra y Roma, así como en el Collège de France. En 2020 se incorpora al Museo del Prado como Jefe de Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800. Sus estudios se centran, entre otros temas, en las relaciones artísticas entre España e Italia en el siglo XVII, en el arte y la diplomacia en la Edad Moderna y en el arte español del Siglo de Oro, publicando al respecto numerosos estudios, entre los que cabe destacar los libros *Claudio Coello, pintor (1642-1693)* o *Seicento boloñés y Siglo de Oro español. El arte, la época, los protagonistas*.

Resumen conferencia

La relativa libertad que durante el Renacimiento los artistas, mecenas y coleccionistas tuvieron para crear y exhibir pinturas con sensuales desnudos, que protagonizaban en ocasiones escenas de clara intencionalidad erótica, se vio drásticamente interrumpida tras la celebración del Concilio de Trento, que decretó la prohibición de cualquier desnudez no justificada por la interpretación exacta de los textos sagrados. Pese a ello, los creadores y los promotores pudieron en ciertas circunstancias encontrar vías alternativas para seguir expresando a través de la pintura el deseo erótico y sensual desde la óptica de los decenios posteriores al concilio. A través de nuevos enfoques de los temas representados y a veces con la complicidad de modelos que desafiaban las convenciones sociales, tanto la Europa católica como la protestante ofrecieron fórmulas renovadas en el siglo XVII para la expresión artística del deseo. La conferencia explorará algunos casos paradigmáticos de aquel fascinante proceso a través de obras de artistas como Rubens, Velázquez o Rembrandt.

Bibliografía recomendada

CAVAZZINI, Patrizia: “Queste lascive immagini sono altari dell’inferno’: dipinti provocanti nelle dimore romane di primo Seicento” en ALBL, Stefan *et al.* (eds.): *I pittori del dissenso*, Artemide, Roma, 2014, pp. 131–145.

CLARK, Kenneth: *El desnudo*, Alianza, Madrid, 1996.

GARCÍA CUETO, David: “La pintura erótica en las colecciones aristocráticas madrileñas de la segunda mitad del siglo XVII” en MÍNGUEZ, Víctor y RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada (coords.): *Visiones de pasión y perversidad*, Fernando Villaverde Ediciones, Madrid, 2014.

PORTÚS, Javier: *La sala reservada del Museo del Prado y el coleccionismo de pintura de desnudo en la Corte Española 1554-1838*, Museo Nacional del Prado, Madrid, 1998.

SLUIJTER, Eric Jan: *Rembrandt and the Female Nude*, Amsterdam University Press, Ámsterdam, 2006.

5 febrero

Ubi amor, ibi oculus. La mirada del amor en la creación artística

Noelia García Pérez

Profesora de Historia del Arte,
Universidad de Murcia

Semblanza

Profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, sus principales líneas de investigación se centran en el patronazgo artístico femenino y en la relación existente entre arte, poder y género en el Renacimiento. Publica ampliamente sobre estos temas en revistas como *Women's History Review*, *Early Modern Women. An Interdisciplinary Journal*, *Goya*, *The Book Collector*, *ARBOR* o *Culture & History*. Es autora, entre otros títulos, de *Miradas de Mujeres. El patronazgo femenino y el arte del Renacimiento* y *El patronazgo artístico de Mencía de Mendoza*. Es editora de volúmenes colectivos y, a lo largo de su trayectoria, realiza estancias de investigación en el Warburg Institute, el Institute of Fine Arts, la Hispanic Society of New York y los Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales, destacando el promovido por el J. P. Getty Research Institute sobre Mencía de Mendoza. Desde el año 2017 da un impulso decisivo para convertir la Universidad de Murcia en un centro de referencia para el estudio de la promoción artística femenina en la Edad Moderna con la creación y dirección de las Jornadas Internacionales de Investigación Arte, Poder y Género.

Bibliografía recomendada

ALISON, Jane y MALISSARD, Coralie (eds.): *Modern Couples. Art, Intimacy and the Avant-Garde*, cat. exp., Prestel, Londres y Nueva York, 20186.

BAYER, Andrea (ed.): *Art and Love in Renaissance Italy*, cat. exp., Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 2008.

FALOMIR, Miguel y VERGARA, Alejandro (eds.): *Pasiones mitológicas*, cat. exp., Museo Nacional del Prado, Madrid, 2021.

FLÓREZ, Paloma y GONZÁLEZ, Rosario (coords.): *Arte y poesía: el amor y la guerra en el Renacimiento*, cat. exp., Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2003.

KENT, Dale V.: *Friendship, Love, and Trust in Renaissance Florence*, Harvard University Press, Cambridge y Londres, 2009.

MELION, Walter S. et al. (eds.): *Ut Pictura Amor: The Reflexive Imagery of Love in Artistic Theory and Practice, 1500-1700*, Brill, Leiden, 2017.

Resumen conferencia

Esta conferencia analiza cómo las emociones y los sentimientos ligados al amor pueden manifestarse a través de diferentes formas de expresión artística, revelando así la importancia de la conexión emocional en el proceso creativo. Y lo hace resaltando la elocuencia de la mirada para transmitir emociones, sentimientos y vinculaciones entre los personajes.

Ubi amor, ibi oculus nos invita a realizar una travesía a través del tiempo para mostrarnos algunos de los más bellos relatos de amor que nos brinda la historia del arte a través de grandes maestros como Tiziano, Rubens, Velázquez o Goya. Relatos que evidencian cómo el amor ha sido un tema recurrente de la creación artística, fuente de inspiración para artistas de todas las épocas y disciplinas.

La información contenida en esta publicación puede sufrir modificaciones

Fundación Amigos
Museo del Prado

Universidad
de Navarra

FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS