

Ciclo de conferencias  
Francisco Calvo Serraller

# Pedro Pablo Rubens

Del 25 de enero al 15 de febrero de 2023



Universidad  
de Navarra

FACULTAD DE  
FILOSOFÍA  
Y LETRAS



Fundación Amigos  
Museo del Prado



Fundación Amigos  
Museo del Prado

Ciclo de conferencias  
Francisco Calvo Serraller

**Pedro Pablo Rubens**

Del 25 de enero al 15 de febrero de 2023

Patrocina:



Colabora:

 Museo Universidad de Navarra



## Programa

25 enero

### La grandeza de Rubens

Alejandro Vergara

*Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1700, Museo del Prado*

1 febrero

### Rubens. La pintura religiosa como Sagrada Conversación

Palma Martínez-Burgos

*Catedrática de Historia del Arte, Universidad de Castilla-La Mancha*

8 febrero

### Del lienzo al telar: diseños de Rubens para tapices

Ana García Sanz

*Conservadora, Patrimonio Nacional*

15 febrero

### Efigie y fábula. Los retratos de Rubens

Jaime García-Máiquez

*Técnico del Gabinete de Documentación Técnica, Museo del Prado*

## Introducción

Pedro Pablo Rubens (1577-1640) es una figura gigantesca, que invita a la hipérbole. Autor de una abundantísima producción, fue el pintor de mayor éxito de su tiempo en Europa. Aunque trabajó fundamentalmente en Amberes, residió durante un largo periodo de tiempo en Italia y recibió asimismo encargos de las cortes de España, Francia e Inglaterra, así como de otros príncipes y personas destacadas. Dominaba al menos cinco idiomas y fue un profundo conocedor de la cultura de la Antigüedad, sobre la que escribió abundantemente. De carácter cosmopolita, afirmó en una ocasión encontrarse en casa en todos los lugares. Estas cualidades le llevaron a trabajar también como diplomático al servicio de la monarquía española, de la que formaban parte los Países Bajos meridionales. Su correspondencia demuestra que se planteó esta labor como una búsqueda de la paz para Europa. Esa misma correspondencia, junto con sus cuadros, nos muestra una personalidad en la que se combinan paradójicamente una actitud estoica con otra epicúrea.

Como pintor, su principal ambición era recrear la grandeza de la Antigüedad, que consideraba una edad dorada del pasado. Su arte se inspira en la escultura griega y romana y en la pintura del alto Renacimiento, a la que dio continuidad. A partir de esos referentes, la pintura de Rubens nos transmite una imagen exaltada de la vida y del mundo, plena de sentimiento. Este curso se ha diseñado con la intención de ofrecer una mirada panorámica que haga justicia a este artista extraordinario.

**Director:** Alejandro Vergara. *Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1700, Museo del Prado*



25 enero

## La grandeza de Rubens

Alejandro Vergara

Jefe de Conservación de Pintura Flamenca  
y Escuelas del Norte hasta 1700, Museo del Prado



### Semblanza

Doctor en Historia del Arte por el Institute of Fine Arts de la New York University, con una tesis doctoral dedicada a la relación de Rubens con España. Es especialista en la obra de este artista y en la pintura flamenca del siglo XVII, y también investiga sobre la producción pictórica holandesa de los siglos XVI y XVII, temas sobre los que escribe numerosas publicaciones científicas. Es profesor en las universidades de California San Diego y Columbia University de Nueva York. Desde 1999 trabaja en el Museo del Prado, institución para la que comisaría numerosas exposiciones entre las que se encuentran: *Veermmer y el interior holandés*, *Rubens. La Adoración de los Magos*, *Patinir y la invención del paisaje*, *Snayers, Callot y la pintura de batallas*, *Rembrandt. Pintor de historias*, *Rubens*, *El joven Van Dyck*, *El arte de Clara Peeters*, *Velázquez*, *Rembrandt*, *Vermeer. Miradas afines y Pasiones mitológicas*. En 2022 publica el libro *¿Qué es la calidad en el arte?*

### Bibliografía recomendada

BELKIN, Kristin Lohse: *Rubens*, Phaidon, Londres, 1998.

LAMMERTSE, Friso y VERGARA, Alejandro (eds.): *Pedro Pablo Rubens. La historia de Aquiles*, cat. exp., Museo Nacional del Prado y Museum Boijmans Van Beuningen, Madrid y Róterdam, 2003.

VERGARA, Alejandro: *Las tres Gracias de Rubens*, TF Editores, Madrid, 2001.

VERGARA, Alejandro (ed.): *Rubens. La Adoración de los Magos*, cat. exp., Museo Nacional del Prado, Madrid, 2004.

VERGARA, Alejandro: "La idea de la belleza en Rubens" en *La historia de la belleza. De Fidias a Picasso*, Fundación Amigos del Museo del Prado y Crítica/Círculo de Lectores, Madrid y Barcelona, 2014, pp. 133-148.

VV. AA.: *Corpus Rubenianum Ludwig Burchard*, Harvey Miller Publishers, Turnhout, 1968-2022.

### Resumen conferencia

El enorme reconocimiento del que ha gozado Pedro Pablo Rubens (1577-1640) desde el momento mismo en que vivió se fundamenta en numerosas razones: su arte, su personalidad, su éxito económico y social, su labor como coleccionista, su trabajo diplomático al servicio de la monarquía española y su contribución al conocimiento de la cultura antigua. Esta conferencia inicial del curso que la Fundación Amigos del Museo del Prado dedica al pintor busca definir y explicar las virtudes de su arte y su aportación a nuestras vidas. Rubens es un pintor idealista, clasicista y barroco a un tiempo, de gran virtuosismo técnico, con una fuerte personalidad estética. Fue un artista notablemente intelectual y, al mismo tiempo, apasionado y emotivo. Su energía creativa fue hercúlea, y su influencia, decisiva para la pintura de su tiempo. Suscitar estas cualidades es delinear una estrategia para adentrarnos en el arte mismo del pintor, para buscar senderos que nos permitan acercarnos a lo inefable. En última instancia, explicar el arte de Rubens es iluminarlo, hacerlo crecer, gozarlo con mayor intensidad.



1 febrero

## Rubens. La pintura religiosa como Sagrada Conversación

Palma Martínez-Burgos

Catedrática de Historia del Arte,  
Universidad de Castilla-La Mancha



### Semblanza

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha donde ejerce la docencia desde 1993. Sus principales líneas de investigación son los estudios de género, los aspectos de la Ortodoxia, la espiritualidad y la cultura visual del arte de los siglos XVI y XVII con especial atención al proceso de la Reforma y Contrarreforma. Asimismo, estudia la figura del Greco y las relaciones entre pintura y cine. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales y colabora en diversos seminarios, cursos de doctorado y estudios de máster. En el terreno de la museología es miembro de comités científicos y es comisaria de exposiciones como *Erasmus en España. La recepción del Humanismo*, *Celosías* y *La estela del milagro: el entierro del Señor de Orgaz*.

### Resumen conferencia

La producción religiosa de Rubens forma un corpus amplísimo que ha sido definido como el ejemplo de una concepción religiosa triunfante, alejada del mensaje combativo y dogmático que caracteriza la pintura enmarcada en el periodo de la Contrarreforma. Su pintura religiosa, especialmente la concebida como pala de altar, resulta contundente y legible de cara a cumplir con el papel de propaganda, si bien queda lejos del discurso militante anterior. En paralelo, cultiva otra modalidad narrativa que se hace más cercana, en algunos momentos íntima, a modo de una “sagrada conversación”. Como género pictórico típicamente italiano, la sacra conversación siempre está presidida por la Virgen, pero sirve para abordar, a modo de metáfora, un apartado de su creación religiosa más devocional y variopinta en el que conviven temas que tienen en común la amabilidad del enfoque. De este modo, Rubens explora una vía interpretativa muy personal y de enorme belleza con la que se aleja del “disciplinamiento” propio del momento en el que transcurre su obra pictórica.

### Bibliografía recomendada

ALPERS, Svetlana: *La creación de Rubens*, A. Machado Libros, Madrid, 2001.

DÍAZ PADRÓN, Matías: *El siglo de Rubens en el Museo del Prado. Catálogo razonado de pintura flamenca del siglo XVII*, Prensa Ibérica, Madrid, 1995.

JAFFÉ, Michael: *Rubens. Catálogo completo*, Rizzoli, Milán, 1989.

VERGARA, Alejandro: *Rubens and his Spanish Patrons*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

VERGARA, Alejandro: “Rubens, Pedro Pablo” en *Enciclopedia del Museo del Prado*, Madrid, 2006, *ad vocem*.

8 febrero

## Del lienzo al telar: diseños de Rubens para tapices

Ana García Sanz

Conservadora, Patrimonio Nacional



### Semblanza

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en Patrimonio Nacional desde 1987, donde se ocupa del estudio y catalogación de obras de arte y del diseño y montaje de exposiciones. Es conservadora del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y del Monasterio de Santa Clara en Tordesillas. Imparte conferencias y participa en cursos y congresos además de en distintos proyectos de investigación. Es especialista en las mujeres coleccionistas de la Casa de Austria y en los tapices de Rubens, con especial atención a la serie de la Eucaristía. Autora del libro *Iconografía de Santa Clara en el Monasterio de las Descalzas Reales*, colabora en numerosas obras colectivas y publica artículos en revistas especializadas.

### Resumen conferencia

Rubens realizó en cuatro ocasiones pinturas destinadas a convertirse en tapices, tarea que requería un proceso creativo específico sistematizado en varias fases. El primer proyecto data de 1616-1617 y consistió en crear ocho escenas basadas en la heroica historia del cónsul Decio Mus, encargo realizado por unos comerciantes genoveses. En 1622, estando en París, recibió la segunda propuesta, centrada en diseñar una serie de doce paños dedicada al emperador Constantino, al parecer por orden del propio Luis XIII. El tercer encargo, hacia 1625, se debe a la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, en cuya corte Rubens desempeñó un importante papel artístico y político. El tema fue el Triunfo de la Eucaristía y constó de veinte tapices destinados al interior de la iglesia del madrileño monasterio de las Descalzas Reales. Por último, entre 1630 y 1635, afrontó la realización de ocho escenas que relataban la historia de Aquiles, serie en la que estuvo implicado su propio suegro, pero no hay datos de quién realizó exactamente el encargo.

### Bibliografía recomendada

BAUMSTARK, Reinhold y DELMARCEL, Guy: *Corpus Rubenianum Ludwig Burchard*, parte XIII, vol. 2, *Subjects from History. The Decius Mus Series*, Harvey Miller Publishers, Turnhout, 2019.

LAMMERTSE, Friso y VERGARA, Alejandro: *Rubens. Pintor de bocetos*, cat. exp., Museo Nacional del Prado y Museum Boijmans Van Beuningen, Madrid y Róterdam, 2018.

VERGARA, Alejandro y WOOLETT, Anne T.: *Rubens. El Triunfo de la Eucaristía*, cat. exp., Museo Nacional del Prado y J. Paul Getty Museum, Madrid y Los Ángeles, 2014.

HELD, Julius: *The Oil Sketches of Peter Paul Rubens. A Critical Catalogue*, Princeton University Press, Princeton, 1980, 2 vols.

15 febrero

## Efigie y fábula. Los retratos de Rubens

Jaime García-Máiquez

Técnico del Gabinete de Documentación Técnica,  
Museo del Prado



### Semblanza

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Cádiz donde prepara la tesis doctoral *El vino en la pintura barroca del Museo del Prado*. Trabaja como investigador en el Gabinete de Documentación Técnica del Área de Restauración del Museo del Prado, donde lleva a cabo un análisis científico de las obras de arte mediante las técnicas de la reflectografía infrarroja y la radiografía. Publica numerosos artículos sobre la técnica de los grandes maestros y colabora en los catálogos razonados de las colecciones del Museo del Prado, entre los que se encuentran los dedicados al Bosco, el Greco, Tiziano, Velázquez y Goya. Asimismo, imparte conferencias sobre el estudio técnico de las obras de arte en diversas instituciones culturales. Destaca también su faceta como poeta, siendo autor de varios libros de poemas destacando los premiados *Vivir al día* y *Otro cantar*.

### Resumen conferencia

La imagen de Rubens es la de un pintor dedicado a la narración de historias. Lo hacía con un lenguaje de tipo épico, de ahí que su obra más personal sea la mitológica, que invade lo histórico y lo religioso. Esta sensibilidad narrativa repercutió en el Rubens retratista de una manera especial, y desde esa perspectiva sus retratos alcanzan intensidad y grandeza.

La narratividad es evidente en aquellos retratos en los que se utiliza la mitología como pretexto teatral, o en aquellos que aparecen insertos en escenarios históricos. También la simbología de los retratos de aparato real o cortesano es un instrumento para contar una historia dinástica o familiar. Lo que sorprende en Rubens es que incluso en las efigies de busto más sencillas es capaz de transmitir sentimientos que provocan en el espectador una respuesta narrativa, ya sea fruto de la emoción estética o del diálogo con el retratado.

Algunas de estas pinturas cuentan con análisis técnicos. Estudiar el proceso creativo de estos retratos puede llegar a constituir una herramienta para entender lo que significó para Rubens cada retrato.

### Bibliografía recomendada

MASSON, Raphaël: *Rubens. Portraits princiers. Familles régnautes au temps de Marie de Médicis. L'album de l'exposition*, Musée du Luxembourg y Réunion des musées nationaux, París, 2017.

MORÁN TURINA, Miguel: "Felipe IV, Rubens y Velázquez. Un rey y dos pintores, que fueron caballeros, a la sombra de Tiziano" en PORTÚS, Javier (ed.):

*Velázquez y el siglo de oro*, cat. exp., Museo Nacional del Prado y Fundación Bancaria "la Caixa", Madrid y Barcelona, 2018. Disponible en: <https://www.academia.edu/37855239>.

MULLER, Jeffrey M.: "Rubens's Theory and Practice of the Imitation of Art" en *The Art Bulletin*, vol. 64, n.º 2, 1982, pp. 229-247.

VERGARA, Alejandro (ed.): *Rubens. Dibujos para el retrato ecuestre del duque de Lerma*, cat. exp., Museo Nacional del Prado, Madrid, 2001.

VLIEGHE, Hans: *Corpus Rubenianum Ludwig Burchard*, parte XIX, vol. 2, *Portraits of Identified Sitters Painted in Antwerp*, Harvey Miller Publishers y Oxford University Press, Londres y Nueva York, 1987.



La información contenida en esta publicación puede sufrir modificaciones



Fundación Amigos  
Museo del Prado



Universidad  
de Navarra

FACULTAD DE  
FILOSOFÍA  
Y LETRAS