

Ciclo de conferencias
Francisco Calvo Serraller

Los fastos del gótico. El arte de la última Edad Media

Del 24 de enero al 14 de febrero de 2024

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

Los fastos del gótico. El arte de la última Edad Media

Del 24 de enero al 14 de febrero de 2024

Patrocina:

Colabora:

●●● Museo Universidad de Navarra

Programa

24 enero

Entre la realidad y el sueño. El arte de corte en el crepúsculo de la Edad Media

Joan Molina Figueras

Jefe de Departamento de Pintura Gótica Española, Museo del Prado

31 enero

El ocio cortesano en *Las muy ricas horas de Jean de Berry*

Josefina Planas

Catedrática de Historia del Arte, Universidad de Lérida

7 febrero

Reyes y nobles. Una mirada a la pintura gótica del Museo del Prado

Fernando Gutiérrez Baños

Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Valladolid

14 febrero

La fascinación por la Baja Edad Media en la pintura del siglo XIX

Javier Barón

Jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX, Museo del Prado

Introducción

En torno a 1400, las cortes europeas alumbraron algunas de las más brillantes manifestaciones del arte medieval. A partir de ese momento y durante todo el siglo XV, artistas activos en toda Europa, desde París hasta Florencia, hicieron gala de un acentuado gusto por la elegancia formal y por la extravagante moda de la época. El resultado fueron creaciones fascinantes que aún hoy nos sorprenden por su sofisticación visual, resultado de una particular combinación de elementos realistas y decorativos. La sublimación visual de los valores de la aristocracia tardomedieval, y en especial de los códigos caballerescos, fue el objetivo principal de la mayoría de las obras. Con este curso proponemos el viaje a un universo estético extraordinario, fundamento en gran medida del imaginario construido en torno al arte medieval.

Director: Joan Molina Figueras, *Jefe de Departamento de Pintura Gótica Española, Museo del Prado*

24 enero

Entre la realidad y el sueño. El arte de corte en el crepúsculo de la Edad Media

Joan Molina Figueras

Jefe de Departamento de Pintura Gótica Española,
Museo del Prado

Semblanza

Doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular de Arte Medieval en la Universidad de Gerona desde 1997. Es profesor invitado en las universidades de Viterbo y Nápoles, en el Kunsthistorisches Institut de Florencia y el EHESS de París. En 2020 se incorpora al Museo del Prado como Jefe de Departamento de Pintura Gótica Española. Se dedica fundamentalmente a estudiar los significados y funciones de la arquitectura y las artes visuales en la España de época tardogótica, con especial atención a las relaciones en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo. Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar los libros *Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica catalana* (1999) y *La memoria de Carlomagno. Culto, liturgia e imágenes en la catedral de Gerona* (2018). Asimismo, es comisario de las exposiciones *Bernat Martorell y el otoño del gótico catalán*, *El obispo Margarit y su época* y *El espejo perdido. Judíos y conversos en la España medieval*.

Resumen conferencia

Unos pocos años antes de la eclosión de los renacimientos italiano y flamenco, un último lenguaje plenamente medieval triunfó en las cortes de toda Europa. Con una propuesta estética que aunaba en una extravagante alianza naturalismo y fantasía, el llamado gótico internacional fue capaz de traducir el imaginario de la aristocracia tardomedieval mediante obras e imágenes sofisticadas y brillantes que, aún hoy, nos sorprenden por sus múltiples contrastes visuales y sus innovadoras propuestas técnicas. Desde representaciones naturalistas al servicio de composiciones esencialmente decorativas hasta la evocación de los mitos de la cultura caballeresca, las creaciones del gótico internacional nos ofrecen un universo visual fascinante donde la elegancia y la *joie de vivre* conviven con la crudeza de la realidad y la muerte. Un crepúsculo artístico exuberante e iridiscente que contemplaremos a través de las emociones, liturgias y códigos de los espectadores tardomedievales, personajes en muchos casos violentos y decadentes, pero al mismo tiempo cultos, refinados y piadosos: los protagonistas de una época con olor a sangre y a rosas.

Bibliografía recomendada

BIALOSTOCKI, Jan: *El Arte del siglo XV. De Parler a Durer*, Akal, Madrid, 1998.

HUIZINGA, Johan: *El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos* [1927], Alianza, Madrid, 1978.

PANOFSKY, Erwin: *Los primitivos flamencos* [1953], Cátedra, Madrid, 2016.

TABURET-DELAHAYE, Elisabeth (ed.): *Paris 1400. Les arts sous Charles VI*, cat. exp., Musée du Louvre, París, 2004.

31 enero

El ocio cortesano en *Las muy ricas horas de Jean de Berry*

Josefina Planas

Catedrática de Historia del Arte,
Universidad de Lérida

Semblanza

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona con una tesis titulada *La miniatura gótica catalana del periodo internacional. Primera generación*. A lo largo de su carrera disfruta de becas de investigación en instituciones como la Pierpont Morgan Library de Nueva York o la Bibliothèque nationale de France en París. Desde 2002 es catedrática de Historia del Arte Medieval en la Universidad de Lérida. Es autora de numerosos artículos de investigación, entre los que sobresalen sus estudios sobre el pintor y miniaturista barcelonés Rafael Destorrent, así como de un gran número de artículos sobre manuscritos o miniaturas que se incluyen en publicaciones de ámbito nacional e internacional. Es miembro de la Società della Miniatura desde 1998

Resumen conferencia

Jean, duque de Berry, nacido el 30 de noviembre de 1340 en el castillo de Vincennes, era el tercer hijo del rey de Francia, Juan el Bueno. Jean de Berry, entregado a sus pasiones estéticas pese a los avatares políticos que sacudieron la corte del enloquecido Carlos VI y la funesta guerra contra Inglaterra, fue uno de los promotores artísticos más sobresalientes de los siglos medievales. Como otros magnates de este periodo, promovió la iluminación de libros de horas con un sentido de emulación estética que resulta extraño al contenido devocional del texto. *Las muy ricas horas* (Chantilly, Musée Condé) se erigen en el manuscrito más emblemático surgido del escritorio ducal. Los hermanos Limbourg ilustraron espléndidamente sus folios con un sutil manierismo, quintaesencia del refinamiento aristocrático que potencia el aspecto exótico mediante escenas inspiradas en temas orientales o de la Antigüedad, cualidades que hacen de este códice una de las obras más famosas de la historia del arte.

Bibliografía recomendada

PLANAS, Josefina: "Valence, Naples et les routes artistiques de la Méditerranée: le Psautier-Livres d'Heures d'Alphonse le Magnanime" en *Cahiers du Léopard d'Or*, n.º 17, 2014, pp. 65-102.

PLANAS, Josefina: "Au-delà d'Avignon. Représentations du pape sous la Couronne d'Aragon lors du mandat de Benoît XIII (1394-1417): manuscrits enluminés" en

D'ALBERTO, Claudia (dir.): *Imago Papae. Le pape en images du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, Campisano Editore, Roma, 2020, pp. 167-180.

PLANAS, Josefina: "An Unplished Illuminated Codex from Catalonia in the Vatican Library" en *The Vatican Library Review*, n.º 1, 2022, pp. 41-52.

PLANAS, Josefina: *La luz de la Edad Media en la Corona de Aragón. Códices miniados de la Biblioteca Nacional de España*, Edicions de la Universitat de Lleida, Lérida, 2023.

PLANAS, Josefina y DOCAMPO, Javier: *Horae. El poder de la imagen. Libros de horas en bibliotecas españolas*, Orbis Mediaevalis, Madrid, 2016.

7 febrero

Reyes y nobles. Una mirada a la pintura gótica del Museo del Prado

Fernando Gutiérrez Baños

Catedrático de Historia del Arte,
Universidad de Valladolid

Semblanza

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid con la tesis *Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y corpus de pintura mural y sobre tabla*. Es especialista en Historia del Arte Medieval con especial atención al arte y la pintura de los siglos XIII y XIV, así como a los aspectos relacionados con el patronazgo y la promoción de las artes. A lo largo de su carrera es Frances A. Yates short-term research fellow en el Warburg Institute de la Universidad de Londres (2006) y visiting fellow en la Universidad de Princeton (2013), donde desarrolla su investigación en el Index of Christian Art. En la actualidad forma parte del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid *IDINTAR: Identidad e intercambios artísticos. De la Edad Media al mundo contemporáneo* y de la Red de Excelencia *Ars Mediaevalis*. Es autor de numerosos estudios y artículos en revistas especializadas.

Bibliografía recomendada

FALOMIR, Miguel: “Los orígenes del retrato en España. De la falta de especialistas al gran taller” en PORTÚS, Javier (ed.): *El retrato español. Del Greco a Picasso*, cat. exp., Museo del Prado, Madrid, 2004, pp. 68-89.

OLARIU, Dominic: *La genèse de la représentation ressemblante de l'homme. Réconsiderations du portrait à partir du XIIIe siècle*, Peter Lang, Berna, 2014.

TORMO, Elías: *Las viejas series icónicas de los reyes de España*, Blass, Madrid, 1916.

YARZA LUACES, Joaquín: “La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo XV castellano” en RUCQUOI, Adeline (ed.): *Realidad e imágenes del poder. España a finales de la Edad Media*, Ámbito, Valladolid, 1988, pp. 267-291.

YARZA LUACES, Joaquín: “El retrato medieval: la presencia del donante” en VV. AA.: *El retrato*, Fundación Amigos del Museo del Prado y Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Madrid y Barcelona, 2004, pp. 66-97.

Resumen conferencia

El desarrollo del arte gótico coincidió con la consolidación y la definitiva configuración de las distintas monarquías hispánicas, así como con la redefinición del papel que, en el marco de las mismas, había de jugar la nobleza. Reyes y nobles se entregaron al encargo de obras de arte de todo tipo que reflejasen sus ideales y aspiraciones, y encontramos en las colecciones del Museo Nacional del Prado un puñado de pinturas que nos han transmitido la imagen que quisieron proyectar de sí mismos. En el caso de los monarcas, el museo atesora tres obras particularmente icónicas que serán objeto de especial atención: las Vírgenes de Tobed, del monasterio de San Benito el Real de Valladolid y del convento de Santo Tomás de Ávila (la conocida *Virgen de los Reyes Católicos*). Además, trascendiendo obras eminentemente devocionales como estas, la presencia regia y nobiliaria se extiende a géneros como el retrato, el criptorretrato –siempre controvertido– o la representación retrospectiva. Las colecciones del Museo nos permitirán recorrer todas estas facetas.

14 febrero

La fascinación por la Baja Edad Media en la pintura del siglo XIX

Javier Barón

*Jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX,
Museo del Prado*

Semblanza

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, donde ejerce como profesor titular durante doce años. Ingresó en el Museo del Prado en 2003 como jefe de Departamento de Pintura del Siglo XIX. Es autor de numerosas publicaciones y comisario de exposiciones acerca de la pintura de los siglos XIX y XX, destacando entre ellas las celebradas en el Museo del Prado: *El siglo XIX en el Prado*, *Joaquín Sorolla (1863-1923)*, *Turner y los maestros*, *El paisajista Martín Rico (1833-1908)*, *El Greco y la pintura moderna* y *Fortuny (1838-1874)*. Forma parte del consejo asesor del *Archivo Español de Arte* y del consejo de redacción del *Boletín del Museo del Prado*. Es caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República francesa y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos y correspondiente de la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, del Patronato de la Fundación Museo Sorolla y de la Junta de Valoración de Obras de Arte del Ayuntamiento de Madrid.

Resumen conferencia

La vida de las ciudades y cortes del final de la Edad Media ejerció una especial fascinación sobre los pintores del siglo XIX. En cada una de las naciones europeas comenzó a verse en esa época la seducción de una vida cargada de emoción religiosa y sentimental y el ejemplo de un arte refinado y bello. Ambos aspectos se convirtieron en poderosos estímulos para los artistas del siglo XIX en su deseo de encontrar un dominio histórico y visual más sugestivo que su propio presente, percibido como algo prosaico y sin interés. La importancia de la reflexión histórica vinculada con los nacionalismos, el inicio del conocimiento científico de los monumentos y las obras de arte medievales, y la exaltación imaginativa propia de la inspiración romántica y simbolista favorecieron a los artistas, a veces asociados con escritores y músicos en el redescubrimiento y la explotación de una amplia variedad de temas. El fenómeno, que se desarrolló inicialmente en Francia, gozó de gran fortuna en toda Europa, incluida España, a lo largo del siglo.

Bibliografía recomendada

ARGAN, Giulio Carlo et al.: *El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro*, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

BRIAT-PHILIPPE, Magali (ed.): *L'invention du passé. Gothique, mon amour*, cat. exp., Musée des Beaux Arts de Lyon y Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse, 2014, 2 vols.

HASKELL, Francis: *History and its Images. Art and the Interpretation of the Past*, Yale University Press, New Haven, 1991.

HONOUR, Hugh: *El romanticismo*, Alianza, Madrid, 1994.

VAUGHAN, William: *Arts of the 19th Century*, Abrams, Nueva York, 1998, 2 vols.

VENTURI, Lionello: *El gusto de los primitivos*, Alianza, Madrid, 1991.

La información contenida en esta publicación puede sufrir modificaciones

Fundación Amigos
Museo del Prado

Universidad
de Navarra | FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Y LETRAS