

30 septiembre
2023 /
18 febrero
2024

FIERAMENTE HUMANOS

RETRATOS
DE SANTIDAD
BARROCA

La santidad y su representación artística fueron dos aspectos que caracterizaron la cultura del Barroco en España. Tras el Concilio de Trento (1545-1563), el culto a los santos como mediadores y la definición del catolicismo como una religión decididamente visual fueron ejes de la reacción católica a la Reforma protestante. A partir de finales del siglo XVI, en España, las imágenes pictóricas y escultóricas de la santidad se multiplicaron. Su propósito fue mover a los fieles a la imitación devota de los modelos de virtud que en ellas se mostraban y, para lograrlo de forma eficaz, se intensificó su realismo. El objetivo fue llegar al corazón de los espectadores a través de obras de enorme verismo y gran carga dramática y, así, crear imágenes de fuerte impacto emocional.

Esta exposición, realizada en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Valencia y comisariada por su director, Pablo González Tornel, analiza la santidad barroca a través de una selección de 35 pinturas y esculturas españolas y algunos ejemplos italianos que muestran la comunidad de intenciones en el Mediterráneo del siglo XVII. Al mismo tiempo, se propone una mirada actual a las artes como vehículo de las emociones, mostrando su vigencia en la cultura visual contemporánea. Estas obras poseen un realismo casi fotográfico, cristalizado a través del naturalismo de rostros, cuerpos, tejidos y objetos, una iluminación dirigida y contrastada y unos formatos monumentales. En consecuencia, las imágenes de santidad del Barroco son, al mismo tiempo, instrumentos de propaganda de la fe y plasmación universal y atemporal del dolor y las debilidades de unos seres *fieramente humanos*.

DESCARGUE LA
AUDIOGUÍA

DOWNLOAD THE
AUDIOGUIDE

Portada Cover: Luca Giordano, *Martirio de san Bartolomé Martyrdom of Saint Bartholomew*, c. 1650 (detalle) (detail). Óleo sobre lienzo Oil on canvas, 137 × 96 cm. Museo de Bellas Artes de Valencia

FIERCELY HUMAN

PORTRAITS OF BAROQUE SANCTITY

30th September 2023 / 18th February 2024

Sanctity and its portrayal in art were two aspects that characterised Baroque culture in Spain. Following the Council of Trent (1545–63), the cult of saints as mediators and the definition of Catholicism as a decidedly visual religion were cornerstones of the Catholic reaction to the Protestant Reformation. The late sixteenth century saw an increase in painted and sculpted images of sanctity in Spain. They were intended to move the faithful to devout imitation of the models of virtues shown in them and their realism was intensified in order to achieve this effectively. The aim was to reach viewers' hearts through extremely lifelike works steeped in drama, and accordingly create images with a strong emotional impact.

This exhibition, produced in collaboration with the Museo de Bellas Artes de Valencia and curated by its director, Pablo González Torrel, analyses Baroque sanctity through a selection of thirty-five Spanish paintings and sculptures and a few Italian examples that show the common intentions in the seventeenth-century Mediterranean area. It also offers a modern-day look at the arts as a vehicle for emotions, showing their validity in today's visual culture. These works display an almost photographic realism achieved through a naturalistic portrayal of faces, bodies, fabrics and objects, focused and contrasted lighting and monumental formats. As a result, Baroque images of saintliness are, at once, instruments of propaganda for faith and a universal and timeless representation of the suffering and weaknesses of these *fiercely human* beings.

SER ETERNOS

Santos antiguos y modernos

La imagen de los santos y santas no escapó a la vocación de trampantojo realista del barroco español y lienzos como los que aquí representan al beato Simón de Rojas o al hermano Bernardino de Obregón son retratos verídicos, tomados en el lecho de muerte para capturar las facciones reales del difunto. A partir de esta tendencia, se multiplicaron los verdaderos retratos –«*verae effigies*»–, realizados en vida o a la vista del cadáver de un individuo fallecido en olor de santidad, o basados en descripciones fisonómicas tomadas de fuentes literarias. Este fue el caso de san Francisco de Borja, san Pedro de Alcántara o santa Teresa de Jesús, cuyos retratos los convirtieron en santos de carne y hueso, en todo semejantes a los fieles que les rezaban. Esta voluntad realista se extendió pronto a las imágenes de santos antiguos como san Pedro o san Francisco, para las que se emplearon modelos del natural, haciendo que ellos, que habían vivido siglos atrás, parecieran habitantes de la España del XVII.

Empatía y simpatía fueron los mecanismos empleados por el artista para hacer que sus imágenes de santidad se convirtieran en seres casi cotidianos cuyo sufrimiento y aflicciones podían ser fácilmente entendidos y vividos por cualquier mortal. Este realismo que acercó al espectador los retratos de la santidad barroca en el siglo XVII tiene hoy la misma fuerza, y su atemporalidad sigue cautivando los sentidos gracias a la profunda humanidad de unas imágenes en la que aún reconocemos a nuestros semejantes, consumidos, entonces como ahora, por las tribulaciones de la vida.

BEING ETERNAL

Early and Modern Saints

Images of male and female saints did not escape the realistic trompe l'oeil approach of Spanish Baroque, and canvases such as those depicting the Blessed Simón de Rojas and Brother Bernardino de Obregón are true portraits, taken on their deathbeds in order to capture the real features of the deceased. Following the appearance of this trend, seventeenth-century Spain saw an increase in the number of true portraits – *verae effigies* – made during the lifetime, or taken from the corpse, of an individual who had died 'with the odour of sanctity' or based on physiognomic descriptions drawn from literary sources. This was the case of Saint Francis Borgia, Saint Peter of Alcántara and Saint Teresa of Jesus, whose portraits converted them into flesh and blood saints similar in all respects to the faithful who prayed to them. This realistic approach soon spread to images of early saints such as Saint Peter and Saint Francis, for which life models were used. As a result, these people, who had lived centuries earlier, resembled inhabitants of seventeenth-century Spain.

Empathy and sympathy were the mechanisms employed by artists to turn their images of sanctity into almost everyday beings whose suffering and affliction could be easily understood and experienced by any mortal. This realism, which brought Baroque saintly portraits closer to viewers in the seventeenth century, still has the same power. Its timelessness continues to appeal to the senses through the profound humanity of images in which we still recognise our fellow humans, burdened, then as now, by life's trials and tribulations.

Pedro Orrente, *Magdalena penitente* Penitent Magdalen, c. 1625.

Óleo sobre lienzo Oil on canvas, 105 × 83 cm. Museo de Bellas Artes de Valencia

ARAÑAR LAS SOMBRAS

Mártires y penitentes

Como ejemplo supremo de las renunciaciones y padecimientos para alcanzar la redención, las imágenes de la pasión de Cristo proporcionaron un referente de aceptación resignada del sacrificio. Durante el Barroco, la imagen sufriente y sangrante del Hijo de Dios, su versión puramente humana, fue relanzada con gran potencia gracias al recién conquistado realismo figurativo y los santos, como cualquier ser humano, no hicieron sino imitar a Cristo.

La imagen de la penitencia y el martirio permitió a los artistas explorar el realismo visual descarnado a través de la descripción minuciosa de los estragos físicos y mentales que esta lucha había causado en los hombres y mujeres santos. Mártires como san Sebastián o san Pedro mostraron, de la manera más cruel, cómo el ejemplo de Cristo podía ser vivido y actualizado por los creyentes. También los modelos extremos de expiación de los pecados ocuparon un lugar primordial dentro del catolicismo reformado. Los santos y santas penitentes y anacoretas (san Jerónimo, san Onofre, santa María Magdalena, santa María Egipciaca), aislados en parajes inhóspitos de amenazantes sombras, se mortifican para alejar las tentaciones y debilidades que les separan de la perfección espiritual y de la divinidad, resaltando, no obstante, la decrepitud de sus cuerpos.

Estos simulacros de la santidad se muestran tan atractivos sensorialmente hoy como en el siglo XVII. Si algo entendieron bien los artistas del Barroco fue cómo los sentidos conectan la realidad sensible con la mente y el corazón del ser humano, y los santos y santas de madera, lienzo y óleo fabricados entonces siguen siendo hoy *fieramente humanos*, tan reales como quienes los miraron y los siguen mirando.

SCRAPING THE SHADOWS

Martyrs and Penitents

As supreme examples of renunciation and suffering for the sake of redemption, images of the Passion provided a reference for resigned acceptance of sacrifice. During the Baroque, the suffering and bleeding image of the Son of God – his purely human version – was powerfully re-launched thanks to the newly achieved figurative realism and saints, like any human beings, merely imitated Christ.

Images of penance and martyrdom enabled artists to explore stark visual realism by painstakingly depicting the physical and mental devastation that this struggle had wreaked on saintly men and women. Martyrs such as Saint Sebastian or Saint Peter showed, in the cruelest way, how Christ's example could be followed and updated by believers. Extreme models of atonement for sins also occupied a prominent place in Reformed Catholicism, which, as with the Eucharist and the worship of the body of Christ, made penance the centrepiece of its doctrine. The penitent saints and anchorites (Saints Jerome, Onuphrius, Mary Magdalene and Mary of Egypt), portrayed in isolation in inhospitable places with menacing shadows, mortify themselves in order to ward off the temptations and weaknesses that separate them from spiritual perfection and divinity, while highlighting the decrepitude of their bodies.

Those simulacra of saintliness are as sensorially appealing today as they were in the seventeenth century. If there was one thing that Baroque artists understood well, it was how the senses connect perceptible reality with the human mind and heart. The saints produced back then out of wood, canvas and oil paint are still *fiercely human* today, as real as the people who viewed and continue to view them.

Bartolomé Esteban Murillo, *Ecce Homo*, c. 1670-1680.

Óleo sobre lienzo Oil on canvas, 156 × 106 cm. Museo de Bellas Artes de Murcia

HORARIO OPENING TIMES

De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h

Lunes cerrado (excepto festivos)

Taquilla abierta hasta media hora antes del cierre

Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm

Closed on Mondays

Tickets on sale until half an hour before closing time

SERVICIO DE INFORMACIÓN INFORMATION

Tel.: 952 21 75 11

Catálogo: Disponible en tienda-librería

Catalogue: On sale in the Bookshop-Giftshop

tienda.pedidos@carmenthyssenmalaga.org

SERVICIOS SERVICES

Cafetería-Restaurante

Guardarropa

Edificio con accesibilidad universal. Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa

Audioguías disponibles en español e inglés

Snack Bar

Cloakroom

Accessibility: Wheelchairs available in cloakroom

Audioguides. Available in Spanish and English

Plaza Carmen Thyssen,
(Calle Compañía, 10),
29008 Málaga

info@carmenthyssenmalaga.org

TARIFAS TICKET PRICES

Entrada única: 10 € (válida para visitar todo el museo)

Reducida (con acreditación): 6 €. Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes de menos de 26 años, familias numerosas, Carné Joven Europeo y residentes en Málaga

Gratuita (con acreditación): Personas con discapacidad superior al 33%, menores de 18 años, menores de 13 años acompañados, desempleados, profesores y alumnos de BB.AA. o Historia del Arte (enseñanza reglada), estudiantes de la UMA, guías, prensa y miembros del ICOM

Servicio de Audioguía incluido

Full-access ticket: €10 (grants full access to the entire museum)

Reduced (with proof of status): €6. Visitors aged over 65, pensioners, students aged under 26, large families, European Youth Card holders and residents in Málaga

Free entry (with proof of status): visitors with a disability rating of over 33%, young people aged under 18, accompanied children aged under 13, unemployed people, teachers and students of Fine Arts and Art History, students of UMA, tour guides, press and members of ICOM

Audioguides service included

Hazte Amigo del Museo

Become a Friend of the Museum

www.carmenthyssenmalaga.org

Museo
Carmen Thyssen
Málaga

MUSEU
BELLES ARTS
VALÈNCIA

Colabora

