Zurbarán

et le paradigme de l'artiste dévot

Colloque international

Francisco de Zurbarán, *Christ en croix avec un peintre*, v. 1650, 84 x 105 cm, huile sur toile, Museo Nacional del Prado © Photographic Archive, Museo Nacional del Prado, Madrid

Organisé par Charlotte Chastel-Rousseau et Cécile Vincent-Cassy, assistées de Francisco José Martínez Martínez

18-20 janvier 2027
Paris

Musée du Louvre
Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie
Institut national d'histoire de l'art (INHA)

LUNDI 18 JANVIER — Musée du Louvre, Auditorium Michel Laclotte

14h00-14h15 — Ouverture du colloque

14h15-14h30 — Introduction générale

Charlotte Chastel-Rousseau, musée du Louvre et Cécile Vincent-Cassy, CY Cergy Paris Université

Session 1 — L'artiste dévot dans la littérature artistique et apologétique

Présidence : Fernando Marías — Universidad Autónoma de Madrid / Real Academia de la Historia

14h30-15h00
Juan Sánchez Cotán y el divino artista
Benito Navarrete Prieto — Universidad Complutense, Madrid

15h00-15h30
« La Vérité et la Justice en toutes choses ». Philippe de Champaigne (1602-1672), du peintre dévot au peintre théologien
Frédéric Cousinié — Université de Rouen Normandie

15h30-16h00
Le cercle la mimésis/*imitatio Christi*. Pathos de la peinture et ethos du peintre dévot dans littérature d'art post-tridentine
Ralph Dekoninck — UCLouvain

16h00-16h35 — Discussion

16h35-17h00 — Pause

Session 2 — Figures, modèles et pratiques de la dévotion

Présidence : Paula Mues — Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, INAH

17h00-17h30
De la religión de Berruguete (y las vidas minúsculas de los artistas)
Bruno Escobar — Universidad Autónoma de Madrid

17h30-18h00
Hodie nullam lineam duxi, y mortificando cada día. Sobre la espiritualidad de los artistas en Sevilla (1563-1649)
Elena Escuredo — Universidad de Sevilla

18h00-18h30 — Discussion

19h00-20h00 — Table ronde — Sculpture et peinture dans l'Espagne du XVIIe siècle : concurrence et dialogues des arts

Avec Manuel Arias, Museo Nacional del Prado, Valérie Carpentier-Vanhaverbeke, musée du Louvre, Charlotte Chastel-Rousseau, musée du Louvre et Cécile Vincent-Cassy, CY Cergy Paris Université

MARDI 19 JANVIER — Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, Auditorium

9h00–10h00 — Conférence plénière

De las manos artistas, a los fieles ojos. Crear la devoción en la Nueva España del siglo XVII
Paula Mues Orts — Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, INAH, Mexico

Session 3 — Humilité et prestige

Présidence : Francesca Whitlum-Cooper, The National Gallery, London

10h00–10h30
Self-Censorship and the Virtuous Image Maker in post-Tridentine Italy
Marie-Louise Lillywhite — Keble College, University of Oxford

10h30–11h00
Savoir et savoir-peindre : à propos du Saint Nicolas de Bari de Francisco de Zurbarán
Cécile Vincent-Cassy — CNRS / CY Cergy Paris Université

11h00–11h30 Discussion

11h30–12h00 Pause

Présidence : Lorenzo Pericolo — Florida State University

12h00–12h30
Zurbarán y sus firmas: entre la humildad y el prestigio
Fernando Marías — Real Academia de la Historia / Universidad Autónoma de Madrid

12h30–13h
Un sourire, une signature et un panier d'œufs. L'admonitrice dans l'Adoration des bergers de Zurbarán
Hector Ruiz Soto — CY Cergy Paris Université / ERC JestArt

13h00-13h30— Discussion

13h30–14h45 — Déjeuner

MARDI 19 JANVIER — Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, Auditorium

Session 4 — Matières de l'image

Présidence : Maîté Metz — Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

14h45-15h15
Matière, métier, piété. Le paradigme de la créatrice dévote chez quelques contemporaines de Zurbarán
Agathe Bonnin — CY Cergy Paris Université / ERC JestArt

15h15-15h45
Reni et Zurbarán, l'image religieuse au cœur de deux ateliers
Corentin Dury — INHA

15h45-16h15
Texture de l'image et opacité de l'écriture dans la peinture espagnole du siècle d'or
Jérémie Koering — Université de Fribourg

16h15-16h45 — Discussion

16h45-17h — Pause

Présidence : Valérie Carpentier-Vanhaverbeke — Musée du Louvre

17h-17h30
Materialidad y devoción de las obras de Zurbarán en España y las Américas
Akemi Luisa Herráez Vossbrink et Rocío Bruquetas Galán (Chercheuse indépendante)

17h30-18h00
Verosimilitud y paragone: Zurbarán y la escultura de su época
Miguel Hermoso Cuesta — Universidad Complutense, Madrid

18h00-18h30
Making Humility: Material, Collaboration, and Devotional Licence in Seventeenth-Century Polychromed Sculpture
Maite Alvarez — J. Paul Getty Museum / USC-UNAM International Museum Institute

18h30-19h00 — Discussion

MERCREDI 20 JANVIER – Institut National d'Histoire de l'Art, salle Giorgio Vasari

9h00–10h00 — Conférence plénière

L'artiste dévot dans la littérature artistique : l'invention d'un paradigme au XVIIe siècle ?
Olivier Bonfait — Université de Bourgogne / Institut Universitaire de France

Session 5 — Fabrication, apparition, miracle

Présidence : Marion Boudon-Machuel — Institut National d'Histoire de l'Art

10h00–10h30
From Estampa to Bosquexo: Francisco de Zurbarán's Santa Faz as Iteration and Reversion
Lorenzo Pericolo — Florida State University

10h30–11h00
La dévotion au tableau. Peintres, dévots et publics dans les arts des mondes ibériques
Alessandra Russo — LAIC/Columbia University

11h00–11h30 — Discussion

11h30–11h50 Pause

Présidence : Rebecca Long — Art Institute of Chicago

11h50–12h20
El artista y la imagen-milagro en el Virreinato del Perú: más allá de Tito Yupanqui
Escardiel González Estévez — Universidad de Sevilla

12h20–12h50

15h45–16h15
Hacer visible al Venerable: Zurbarán y la fabricación devocional de Alonso Rodríguez
Ricardo García Jurado — Universidad Complutense, Madrid

12h50–13h20 — Discussion

12h35–14h05 — Déjeuner

MERCREDI 20 JANVIER – Institut National d'Histoire de l'Art, salle Giorgio Vasari

Session 6 — Réception, canon artistique et postérité

Présidence : Itay Sapir — Université du Québec à Montréal

14h05-14h35
"Di un realismo che alle volte ti spaventa". El tópico de la imaginería policromada como arte genuinamente español
José Riello et Carla Martín Amor — Universidad Autónoma de Madrid

14h35-15h05
Repensar la devoción. Luis de Morales y la recepción de la imagen religiosa en la España del siglo XVI
Claudia Lozano — Universidad Autónoma de Madrid

15h05-15h35
El tópico del artista napolitano devoto: Giovan Bernardino Azzolino (1572-1645) entre mito e historia
Gioele Scordella — Scuola Normale Superiore, Pisa

16h05-16h35 — Discussion

16h35-17h — Pause

Présidence : Daniel Sobrino Ralston — The National Gallery, London

17h00-17h30
Zurbarán ¿primer murillista? Cuestiones abiertas en torno al giro empático de la imagen
Francisco José Martínez Martínez — Universidad Complutense, Madrid

17h35-17h55
"...intérprete de anhelos muy hondos actuales": Zurbarán, le dévot du franquisme
Itay Sapir — Université du Québec à Montréal

17h55-18h30 — Discussion

18h30-18h45 — Conclusion générale

Charlotte Chastel-Rousseau et Cécile Vincent-Cassy

L'histoire de l'art moderne a fait de l'Espagne le lieu des artistes dévots. Elle a établi que le principe de sa production artistique, à l'exception de celle de Velázquez, était le culte catholique, tandis que d'autres territoires explorèrent l'expression de la beauté. Or, l'immense majorité de la production picturale en Europe à l'époque moderne fut religieuse. Dans le contexte post-tridentin, où le culte des images représentait une frontière entre catholiques et protestants, les artistes durent affronter le défi d'un art qui ne pouvait pas entrer en concurrence avec la puissance créative de Dieu, mais dont l'usage était dans le même temps réaffirmé comme un indispensable outil de médiation entre les fidèles et le divin.

L'exigence d'un accord entre la parfaite dévotion et l'expression artistique fut une constante de la littérature artistique dans toutes les langues européennes, tout comme elle fut une exigence des commandes les moins ou les plus prestigieuses de Bruxelles à Palerme, de Munich à Séville, de Lima à Rome, de Gratz à Lisbonne, de Naples à Manille, de Venise à Mexico. S'est cependant forgé un paradigme de l'artiste dévot espagnol dont on a retenu que Zurbarán était le principal représentant.

Nous éprouverons l'expression de ce paradigme et de cet exemple à celui des autres peintres de l'époque moderne. Nous confronterons également leurs figures et leurs œuvres à celles des sculpteurs, dont les techniques et les matériaux varièrent tout autant que les dimensions de leurs œuvres, du bois au marbre en passant par le bronze ou la terre cuite, et que les lieux d'expositions.

CANON HISPÁNICO: identidades, circulaciones y apropiaciones en la Edad Moderna (PID2024-158217NB-I00) [CANHISPÁNICO]. Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades (1/9/2025-31/8/2029)