
Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà, ed. Morselli, Raffaella con la colaboración de Paolini Cecilia, catálogo de la exposición, Mantua, Palazzo Te, 7 octubre 2023-7 enero 2023, (Venecia: Marsilio Arte, 2023), 223 páginas (ISBN 9791254631485)

El número monográfico de la revista *Philostrato* dedicado a la memoria del recordado Matías Díaz Padrón (1935-2022), uno de los grandes expertos en la producción de Peter Paul Rubens, ha coincidido en el tiempo con una exposición temporal dedicada al insigne flamenco. En este sentido, la posibilidad que me han brindado de asistir a la inauguración del evento tanto la profesora Raffaella Morselli (Universidad La Sapienza, Roma) como Stefano Baia Curione, director del Palazzo Te, me ha permitido recordar las conversaciones sobre pintura mantenidas con el maestro de varias generaciones de historiadores del arte españoles a lo largo de los años. Al mismo tiempo, me ha entristecido pensar en su ausencia y en cuánto habría disfrutado de la exposición inaugurada en Mantua, ideada para uno de los emplazamientos más sugestivos del Renacimiento en Europa, análoga a la que él mismo comisarió en la vecina Ferrara con el título "Rubens y su siglo" (1998). A pesar del doloroso abandono de Díaz Padrón, su magisterio ha estado muy presente a través de la selección de varias pinturas que conocía a la perfección y este homenaje, a mi modo de ver, le habría llenado de orgullo y satisfacción. En este sentido, habría reconocido en Ana, una de sus discípulas, su gran capacidad para seguir tejiendo redes de trabajo entre expertos de reconocida valía internacional. A la vez, habría aplaudido también esta iniciativa, dado que uno de sus objetivos siempre fue potenciar entre los más jóvenes, alumnos/as de Máster y Doctorado, la continuidad de sus investigaciones acerca de la producción pictórica, los viajes y el papel como diplomático de Rubens.

La exposición que ha comisariado la profesora Morselli junto con Cecilia Paolini en Mantua forma parte de un ambicioso proyecto titulado *Rubens! La nascita di una pittura europea* promovido por tres instituciones de reconocido prestigio internacional: la *Fondazione Palazzo Te*, el *Palazzo Ducale*, situado en la misma ciudad lombarda, y la *Galleria Borghese* de Roma. Francesca Cappelletti, Stefano Baia Curione y Stefano L'Occaso, directores de todas ellas han puesto a disposición los espacios que dirigen con el objetivo de poner en evidencia el protagonismo de Rubens en la pintura de la Europa de su tiempo. Para establecer un primer diálogo acerca de cómo se pretendía articular el discurso expositivo y qué tipo de aspectos se deseaba enfatizar se ha celebrado un seminario en formato webinar (30 de mayo del 2023) con el título: *Lo sguardo di Rubens su Palazzo Te. Costruendo*

l'Europa della pittura, encuentro científico en el que han participado especialistas flamencos, italianos y españoles, entre otras nacionalidades.

Mantua con sus dos sedes constituye, por tanto, uno de los lugares elegidos para mostrar una selección de obras de arte del conocido artista nacido en el norte de Europa y de otros pintores de la época. La elección de Palazzo Te ha posibilitado la creación de un diálogo único entre las piezas expuestas y el magnífico aparato decorativo de los frescos de varias dependencias ideados, entre otros, por Giulio Romano. Esta circunstancia constituye precisamente uno de los hilos conductores de la exposición, tal y como ha recordado Raffaella Morselli en el ensayo que abre el catálogo después de la reflexión de Stefano Baia Curioni sobre el papel de los Gonzaga en su ciudad y la creación de un espacio creativo de gran libertad e hibridación a partir de 1600, es decir, coincidiendo con la fecha de llegada del flamenco al municipio lombardo. Contemplar a Rubens a partir de los ojos de Giulio Romano solo es posible en Mantua y este rasgo de distinción se ha visto reforzado con la elección para el evento expositivo, entre otros, de un magnífico dibujo del artífice del norte de Europa con la representación de las cinco ninfas, propiedad de la Fondation Custodia (París), así como a través de un boceto conservado en el Louvre que describe el triunfo de un emperador romano, una obra en la que demuestra conocer – y copiar- a Giulio Romano a través del retoque y el colorido.

La villa renacentista construida a petición del marqués Federico II Gonzaga (1500-1540) ha permitido articular doce secciones en diversas dependencias y, para ello, se ha buceado en los aspectos más fascinantes y sugestivos del pensamiento de Rubens. Se han priorizado temas como la relación e imitación de la naturaleza en las artes; el aprendizaje de la historia romana y de la filosofía clásica a través de la contemplación del legado de Giulio Romano y sus discípulos, así como los desafíos culturales que el flamenco afrontó a su llegada a la península italiana en 1600. Todo ello ha permitido la cuidadosa selección de más de cincuenta obras cedidas por museos públicos, fundaciones y colecciones privadas. Ente los préstamos destacan más de quince obras de Rubens, entre ellas, dos realizadas sobre tabla muy conocidas entre el gran público y propiedad de instituciones públicas españolas. Me refiero a *Heráclito y Demócrito* (Museo Nacional de Escultura de Valladolid) y *Aquiles descubierto por Ulises entre las hijas de Licomedes* (Museo del Prado). Otras obras de la producción del maestro depositadas en diferentes emplazamientos europeos se han expuesto junto a una serie completa de grabados con temática mitológica del *Istituto della Grafica* (Roma), así como varios dibujos que formaron parte de la colección de Rubens, ideados por Giulio Romano (*Musée del Louvre*). El objetivo ha sido intensificar el diálogo entre la pintura y otras fuentes visuales, así como el legado literario y filosófico del mundo clásico que, como se ha demostrado, vehiculó la producción del artífice flamenco y su generación.

Uno de los desafíos más importantes era explicar el método de trabajo que el maestro y su taller pusieron en marcha en diferentes enclaves europeos, para ello

un coleccionista particular ha prestado una pintura que reproduce la conocida escena de *Las Tres Gracias*. Esta obra, con una iconografía análoga a la famosa tabla expuesta en el Museo del Prado, pero en este caso ideada sobre lienzo, se ha colocado en un emplazamiento emblemático por su significado: la sala de Amor y Psique descrita por Apuleio en las *Metamorfosis* y pintada al fresco por Giulio Romano. Al mismo ámbito de producción, es decir, a Rubens y sus discípulos, pertenece una impactante representación de la caza del tigre, del león y del leopardo conservada en Gallerie Nazionali d'Arte Antica (Roma).

El planteamiento expositivo se ha abierto también al diálogo de Rubens con otros artistas de su tiempo para poner en evidencia su papel como creador e interlocutor en el proceso de conformación del lenguaje figurativo europeo del Barroco. Para ello, el Instituto Moll (Epiarte S.L.) ha cedido tres pinturas al óleo sobre tela; la primera de Jacob Jordaens con la representación de *Pan y la ninfa Siringa*; la segunda de David Teniers "El joven" con el tema de *El baño de Betsabé* y, por último, la obra de Jan Ykens con la narración del episodio de *Alejandro y Hefestión con la familia de Darío*. Este préstamo ha fortalecido el diálogo artístico con otras propuestas artísticas introduciendo múltiples matices a un espacio muy singular como es el *Palazzo Te*, modificado sustancialmente antes de la llegada de Rubens a Mantua con un magnífico programa decorativo que pone de manifiesto el conocimiento del mundo clásico entre los artistas del primer Renacimiento italiano.

Especialmente llamativa es la última sala del recorrido expositivo dado que aquí se ha reconstruido el planteamiento decorativo original ideado por Jacob Jordaens para su propia residencia de Amberes. Así, las diferentes pinturas sobre lienzo que el maestro realizó, hoy propiedad de la Phoebus Foundation, se han trasladado al *Palazzo Te* de Mantua y se han dispuesto como un puzle gigante en uno de los techos. Su contemplación obliga al espectador a desplazar la mirada hacia la parte superior de tal modo que la propuesta, articulada a partir de una moderna estructura en hierro construida a medida, permite contemplar las historias de amor de Psique pintadas por Jordaens de una forma análoga a cómo se ubicaron originalmente en su casa. La serie de pinturas, con su emplazamiento temporal en la villa italiana, cobran un nuevo significado puesto que Jordaens las creó inspirándose en obras maestras de Rubens, quien a su vez recibió una notable influencia de Giulio Romano para la realización de un aparato ornamental de temática mitológica.

El catálogo realizado para el evento expositivo, publicado en italiano por Marsilio Arte, reúne diferentes ensayos escritos por especialistas en la materia de Stefano Baia Curioni, Raffaella Morselli, Maria Giulia Rinaldi, Cecilia Paolini, Iliaria Miarelli Mariani, Pietro Costantini, Luca Siracusano, Massimo Moretti, Giovanni Pacini, Belinda Granata y Leen Kelchtermans. En las últimas páginas del volumen se ha publicado una relación de las obras expuestas indicando su autor, título, soporte artístico, procedencia y la bibliografía esencial relativa a cada una de ellas. La visita a la exposición constituye, por tanto, una oportunidad única para acercarse a la

trayectoria de Peter Paul Rubens y a otros compañeros de generación en Mantua, una de las ciudades que más importancia tuvieron en la formación del joven artífice flamenco.

Macarena Moralejo¹
Universidad Complutense
Diciembre 2023

---

¹ <https://orcid.org/0000-0003-0581-6183>

