

Aux origines de Don/m Juan? La charité comme vertu fondatrice dans deux tableaux de Valdés-Leal (Séville 1622-1690)

**Rafaèle Audoubert Moreno,
D^{re} en Langues et Littératures Hispaniques,
Institut d'Histoire des Représentations et des
Idées dans les Modernités,
Université Jean Monnet**

Eglise de San Isidro el Real, 1° ½ XVII² s, Madrid

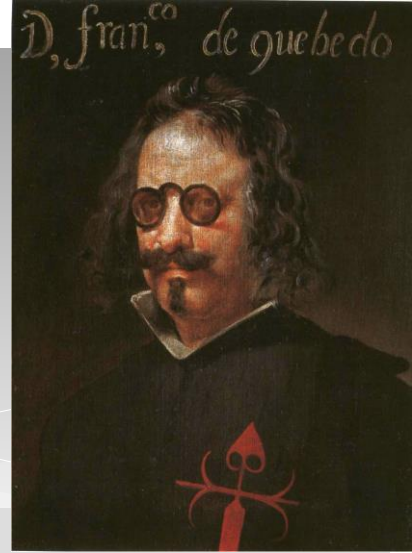
“Le Caravage”, *La vocation de Saint Matthieu*, 322 × 340 cm, 1599-1600

Diego de Velázquez,
1599 (Séville)
-1660 (Madrid)

la famille de Philippe IV
("Les Ménines"),
318x276 cm, ~1657,
Musée du Prado, Madrid

Francisco de Quevedo, 1580-1645

*Ayer se fue; mañana no ha llegado;
Hoy se está yendo sin parar un punto:
Soy un fue, y un será, y un es cansado.
(Hier s'en est allé; demain n'est pas arrivé;
Aujourd'hui s'enfuit sans s'arrêter un instant:
J'incarne un passé, et un futur, et un présent
épuisé.)*

« Le Greco », 1541 (Crète) -1614 (Tolède)

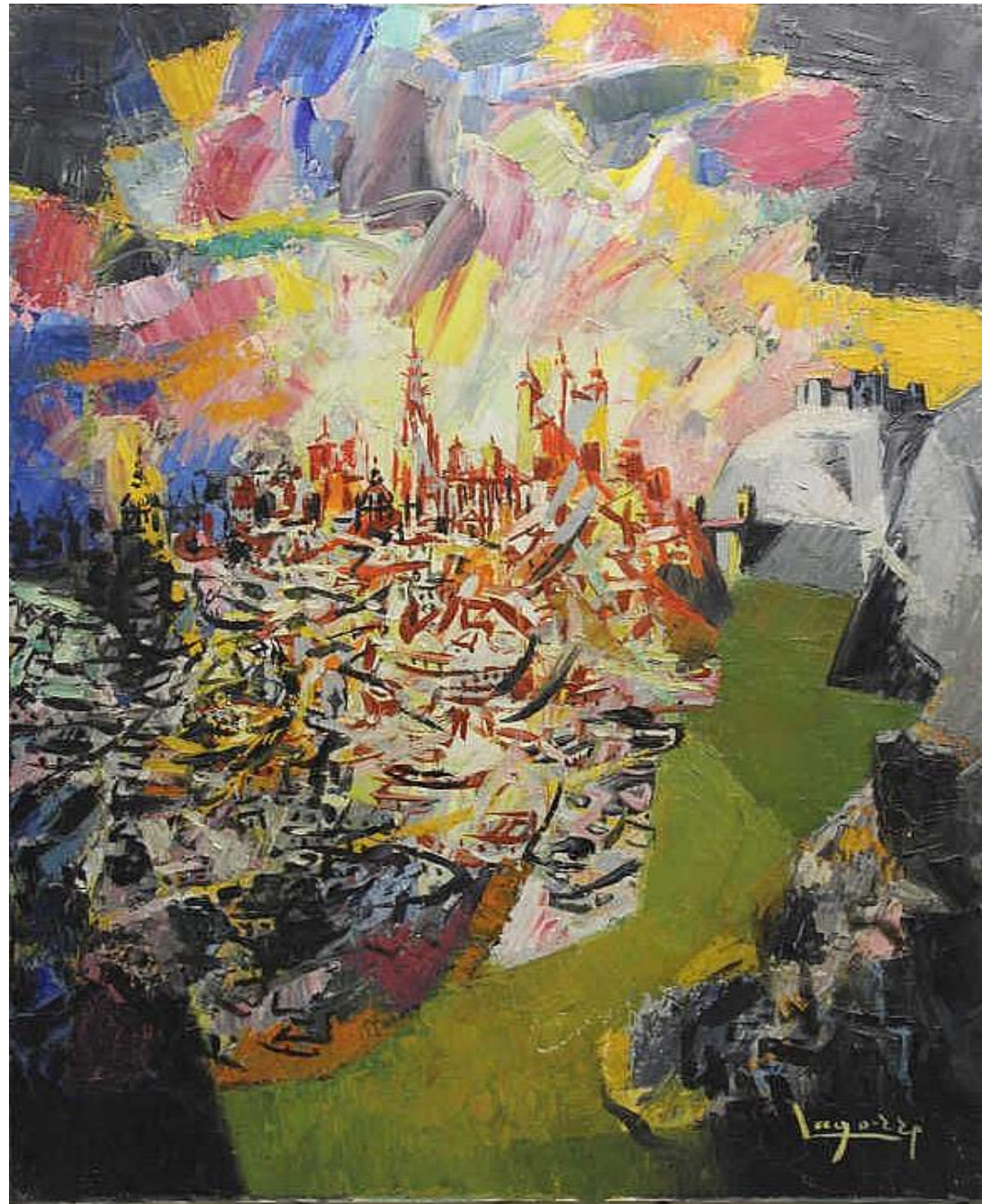

Le gentilhomme à la main sur la poitrine, ~1580, 82x66 cm, Musée du Prado, Madrid

Vue de Tolède, ~1598, 121x106 cm, MET, New York

**“Le Gréco”,
Vue de Tolède, ~1598,
121x106 cm, MET, New York**

**René Gaston-Lagorre (New
York, 1913 – Paris, 2004),
Tolède**

Diego de Velázquez, 1599 (Séville) -1660 (Madrid)

Arachnée/Les Fileuses, ~1657,
220x289 cm, Musée du Prado,
Madrid

Mars, ~1640, 179x95 cm,
Musée du Prado, Madrid

Diego de Velázquez, 1599 (Séville) -1660 (Madrid)

*Mars, ~1640, 179x95 cm,
Musée du Prado, Madrid*

Diego de Velázquez, 1599 (Séville) -1660 (Madrid)

Philippe IV à cheval, ~1635, 303x317
cm, Musée du Prado, Madrid

*Gaspar de Guzmán, comte-
duc d'Olivares à cheval*,
~1636, 313x243cm,
Musée du Prado, Madrid

Diego de Velázquez,
1599 (Séville)
-1660 (Madrid)

*Le prince Baltasar Carlos
à cheval, ~1635, 211x177 cm,
Musée du Prado, Madrid*

**Diego de Velázquez,
1599 (Séville)
-1660 (Madrid)**

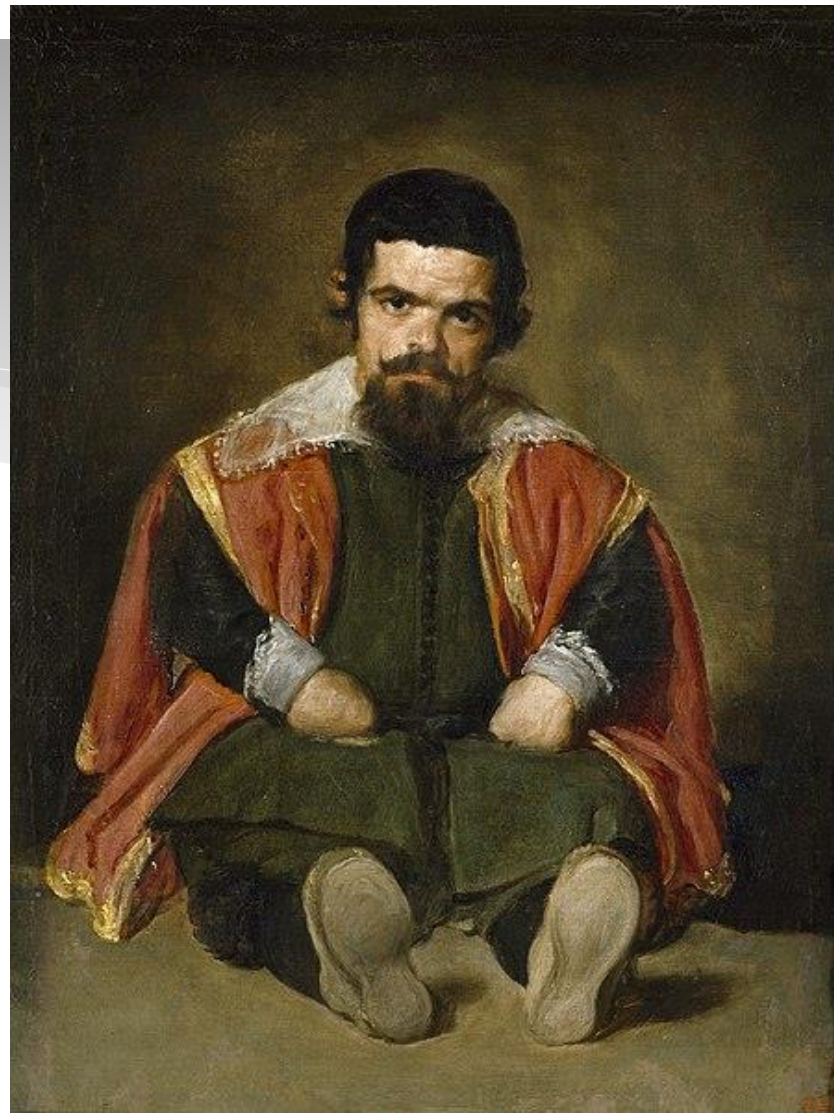

***Portrait de Juan de Pareja,
~1660, 81x70 cm, MET, New
York***

Diego de Velázquez, 1599 (Séville) -1660 (Madrid)

*Le bouffon Calabacillas, ~1636,
106x83 cm, Musée du Prado,
Madrid*

*Le bouffon Sebastián de Morra,
~1644, 106x82cm,
Musée du Prado, Madrid*

Diego de Velázquez,
1599 (Séville)
-1660 (Madrid)

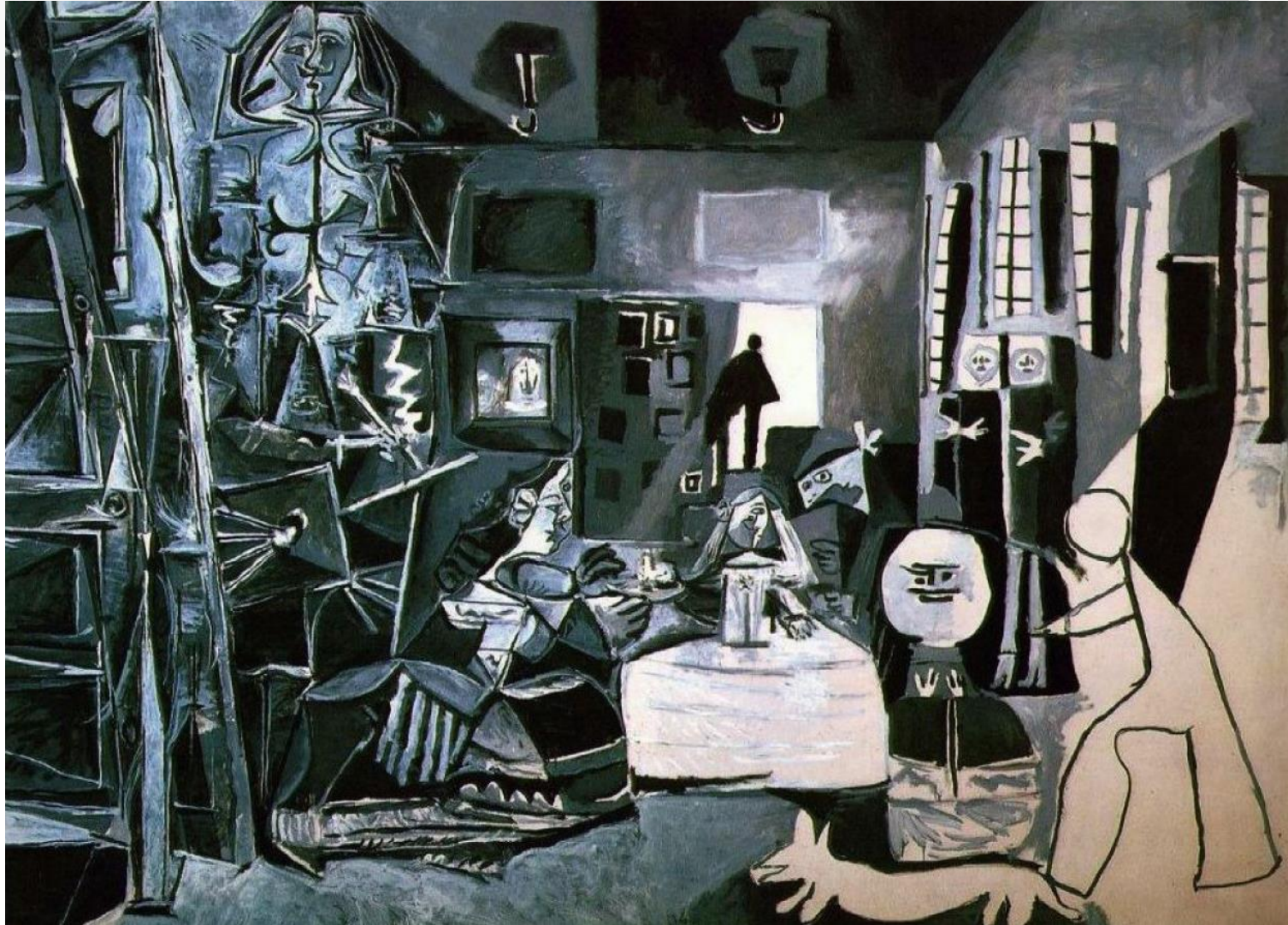
la famille de Philippe IV
(“Les Ménines”),
318x276 cm, ~1657,
Musée du Prado, Madrid

Diego de Velázquez,
1599 (Séville)
-1660 (Madrid)

Pablo Ruiz Picasso,
1881 (Málaga)
-1973 (Mougins),
Les Ménines

Equipo Crónica,
Valencia, (binôme
d'artistes
actifs entre
1965 et 1981),
Les Ménines

Francisco de Zurbarán, 1598 -1664 (Madrid)

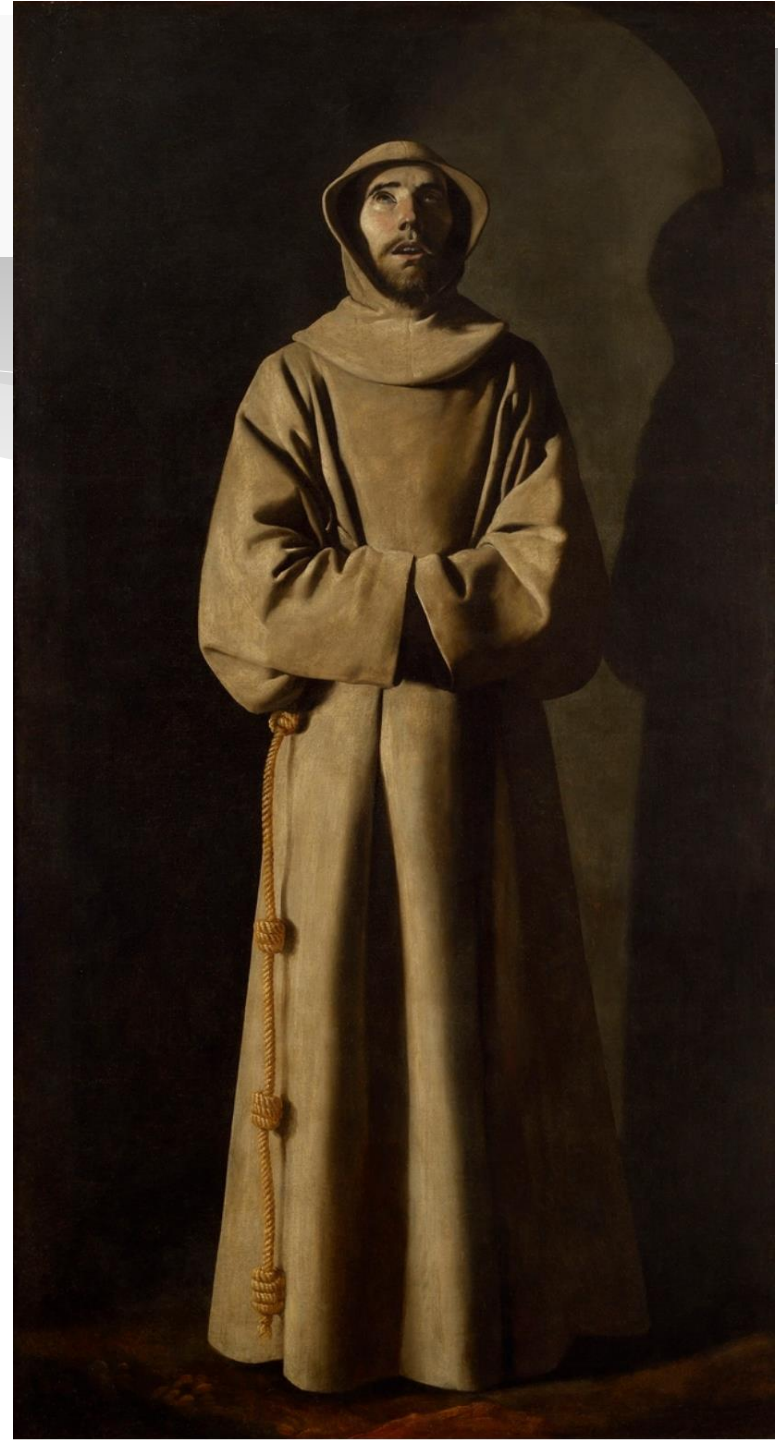

Agnus Dei, ~1635, 37x62cm,
Musée du Prado, Madrid

Annonciation,
~1658, 266x184cm,
Musée de Grenoble

Francisco de Zurbarán, 1598 -1664 (Madrid)

*Saint François debout
momifié, 1659,
209 × 110 cm
Musée des Beaux-
Arts de Lyon*

*Danse Macabre (détail), c. 1600,
Eglise Saint-Germain,
La Ferté Loupière*

*Jour des Morts, 1923-24,
Diego Rivera, 4,22 x 3,78,
Ministère de l'Education,
Mexico*

*Halloween, 2016,
Bo Bartlett,
2,08 x 2,54, coll. priv.
New York*

*Allégorie de la Vanité, 1634,
Antonio de Pereda,
139,5 x 174 cm,
Musée des Beaux Arts,
Vienne*

*Vanité aux livres, manuscrits et tête de mort, 1663, Edwaert Collier,
56,5 x 70 cm, Musée National d'Art
Occidental, Tokyo*

"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes ; vanitas vanitatum, et omnia vanitas. [...] Vidi cuncta quæ fiunt sub sole, et ecce universa vanitas et afflictio spiritus."

« Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, tout est vanité [...] J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil et voici : tout est vanité et poursuite de vent. »

(*Ecclésiaste*, I, 2 puis 14)

œuvres de Juan de
VALDES LEAL
 (Séville 1622-1690)

Aux origines de Don/m Juan? La charité comme vertu fondatrice dans deux tableaux de Valdés-Leal (Séville 1622-1690)

La chapelle de
l'Hôpital de la
Charité, à Séville

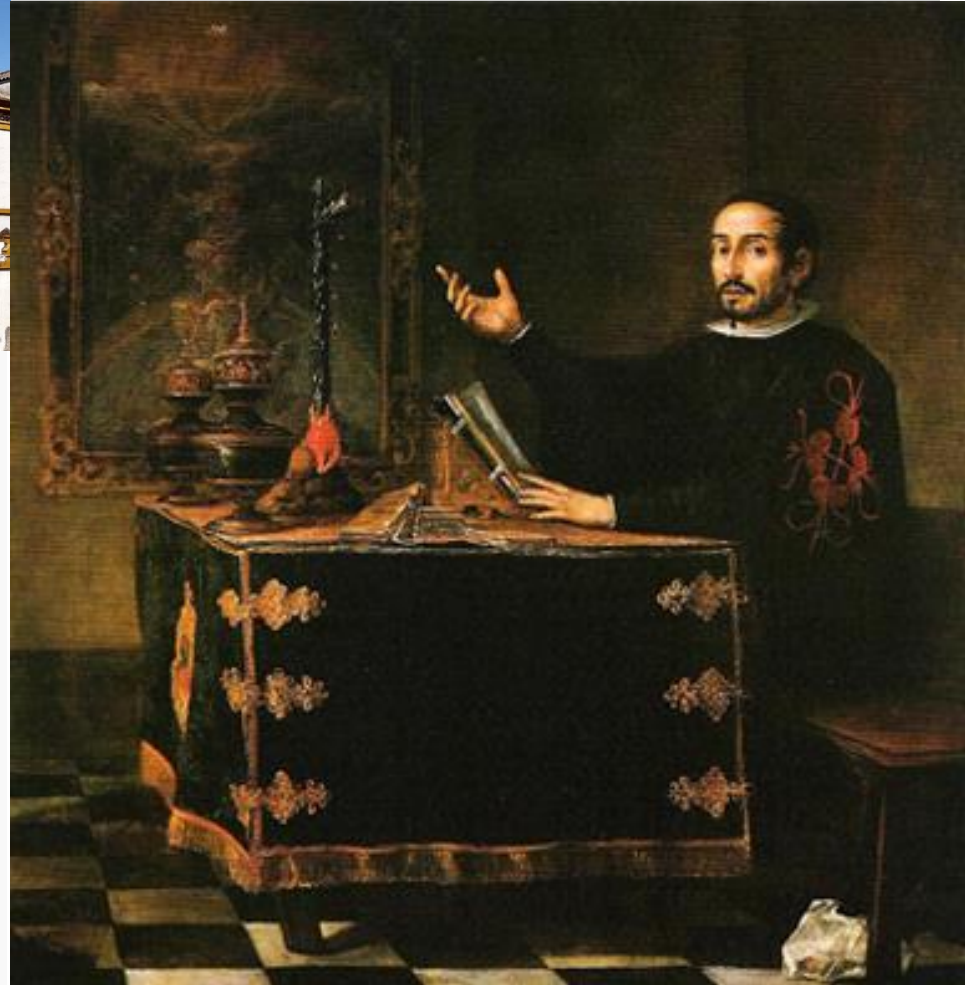

Miguel de Marañón Vicentelo de Leca
(1627-1679)

El burlador de Sevilla y el convidado de piedra
(Tirso de Molina, 1630)

Dom Juan ou le Festin de pierre
(Molière, 1665)

...

- * su natural fue demasiado vivo, su entendimiento claro, su valor intrépido; que acompañadas estas partes con sus pocos años y la mucha riqueza de sus padres, no hubo mocedad que no ejecutase y travesura a que no se atreviese. Y en tanto grado era peligroso, que los amigos se retiraban de acompañarlo, temiendo sus arrojos y los riesgos en que los ponía.
- * son naturel fut vif à l'excès, son intelligence claire, son courage intrépide ; et ces éléments, associés à sa grande jeunesse et à la fortune de ses parents, firent qu'il n'y eut pas d'extravagance qu'il ne commît, ni de malice qu'il n'osât. Et il était si audacieux que ses amis renonçaient à l'accompagner, craignant ses coups d'éclat et les risques qu'il leur faisait courir.

- * Antes de su conversión fue el más soberbio, intrépido y colérico que se puede decir; borrascosísimo, pues cada día no se oía otra cosa que pendencias y lances que había tenido.
- *
- * Avant sa conversion, c'était l'homme le plus orgueilleux, intrépide et colérique que l'on puisse imaginer ; particulièrement tempétueux puisque chaque jour parvenaient à nos oreilles les récits de nouvelles bagarres et querelles auxquelles il avait pris part.

- * Serví a Babilonia y al demonio, su príncipe, con mil abominaciones, soberbias, adulterios, juramentos, escándalos y latrocinios
- *
- * J'ai servi Babylone et le démon son prince, par mille abominations, l'arrogance, l'adultère, le sacrilège, le scandale et le vol, qui m'ont fait commettre des péchés et des crimes sans nombre

Les deux tableaux de Juan de VALDES LEAL: *In ictu oculi* et *Finis gloriae mundi* (1671)

*In ictu oculi
et
Finis gloriae mundi (1671)*

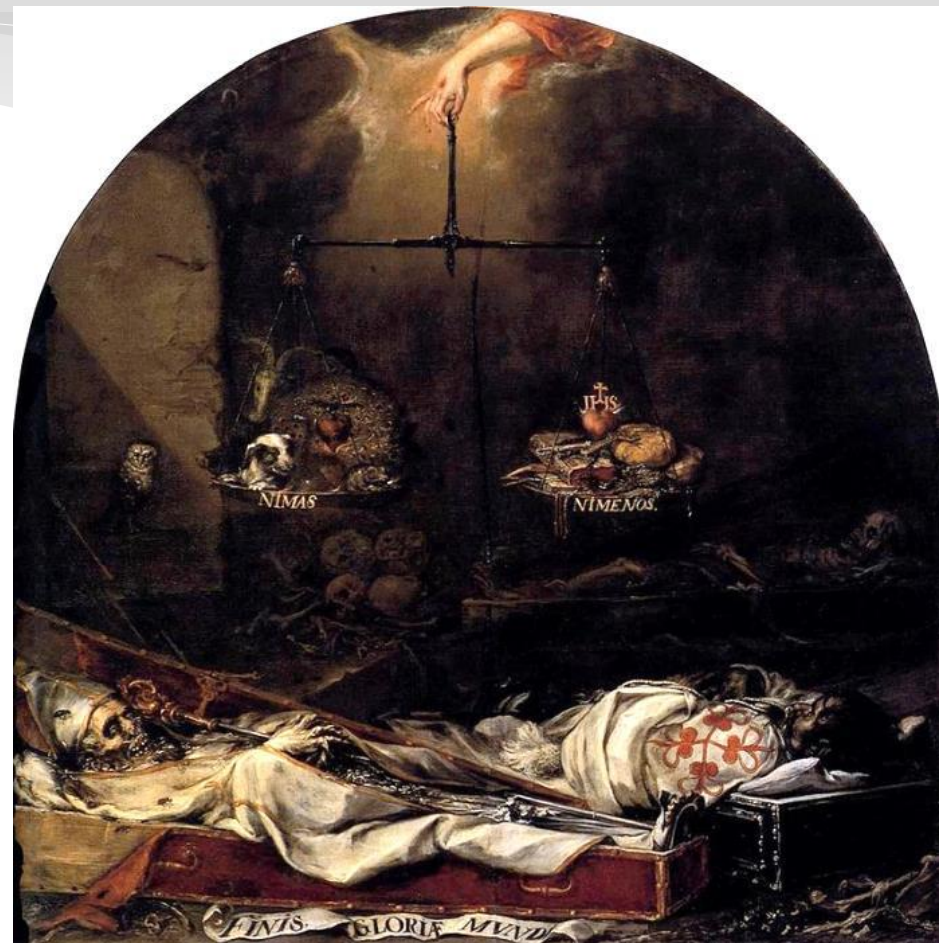

- * « Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. »
- * "Tunc dicet rex his qui a dextris ejus erunt: Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi:
- * esurivi enim, et dedistis mihi manducare ; sitiivi, et dedistis mihi bibere ; hospes eram, et collegistis me ; nudus, et cooperuistis me ; infirmus, et visitastis me ; in carcere eram, et venistis ad me."

- 1-thèmes et symboles
- 2-une véritable mise en scène
- 3-la conscience aiguë d'un public

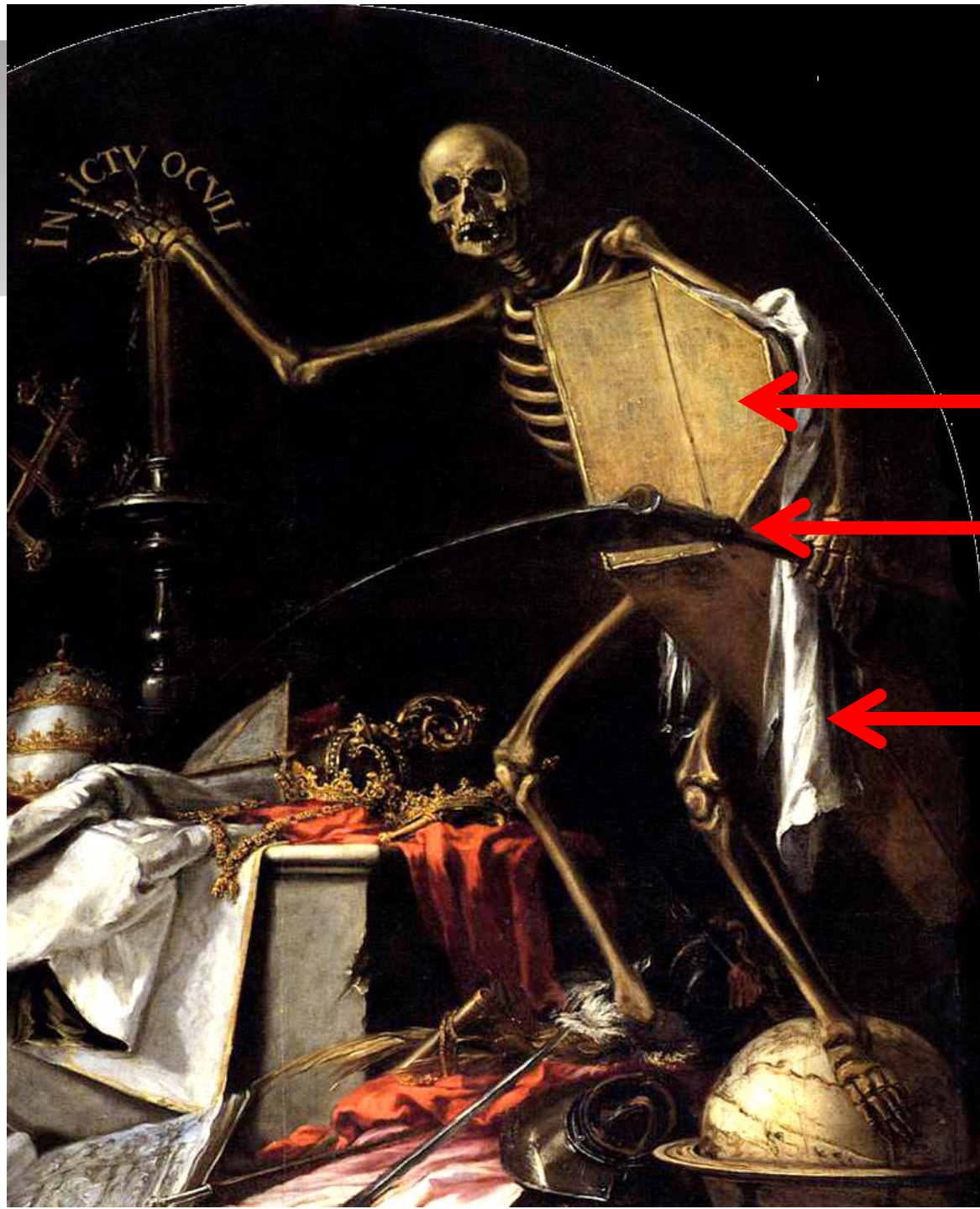

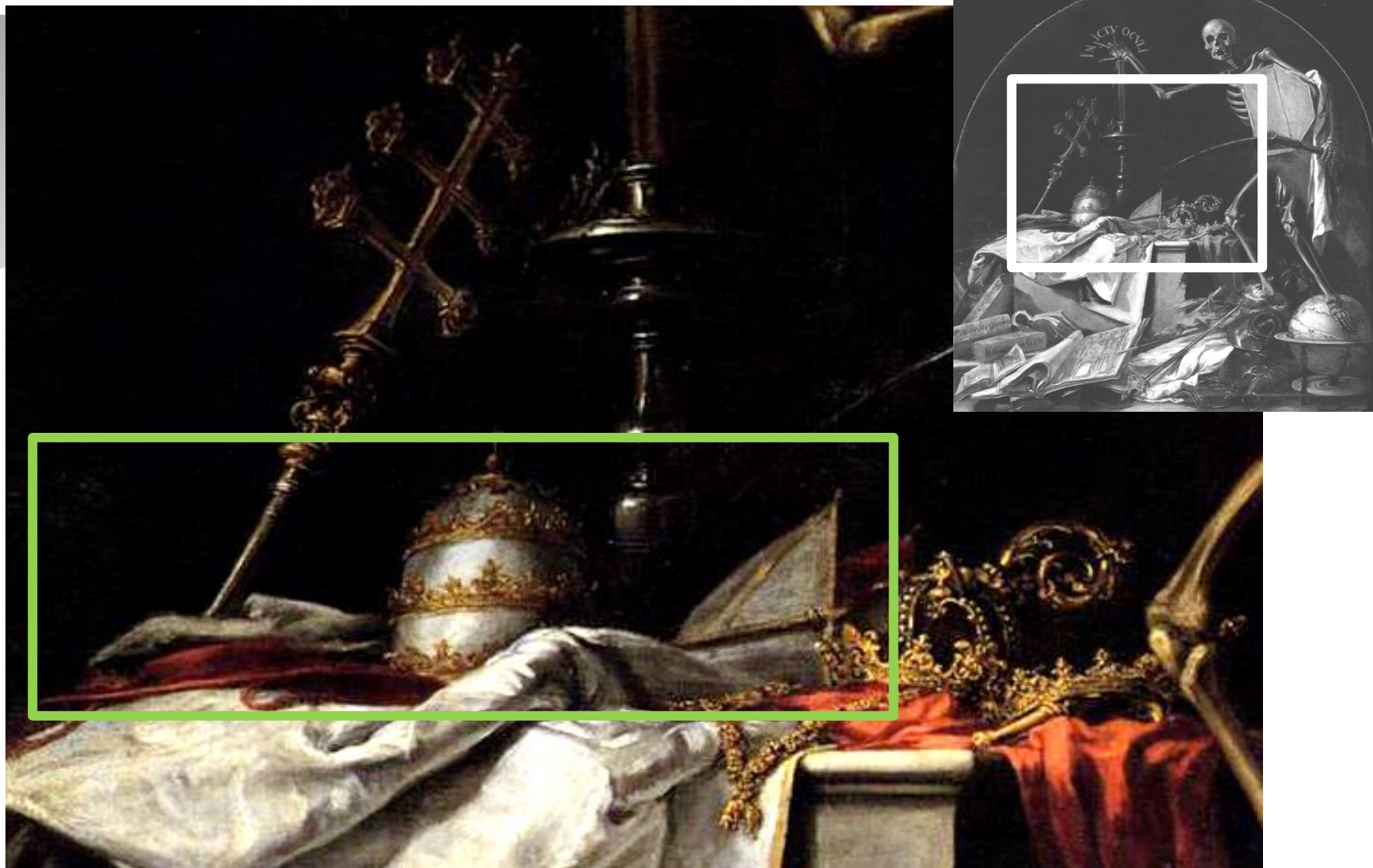

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

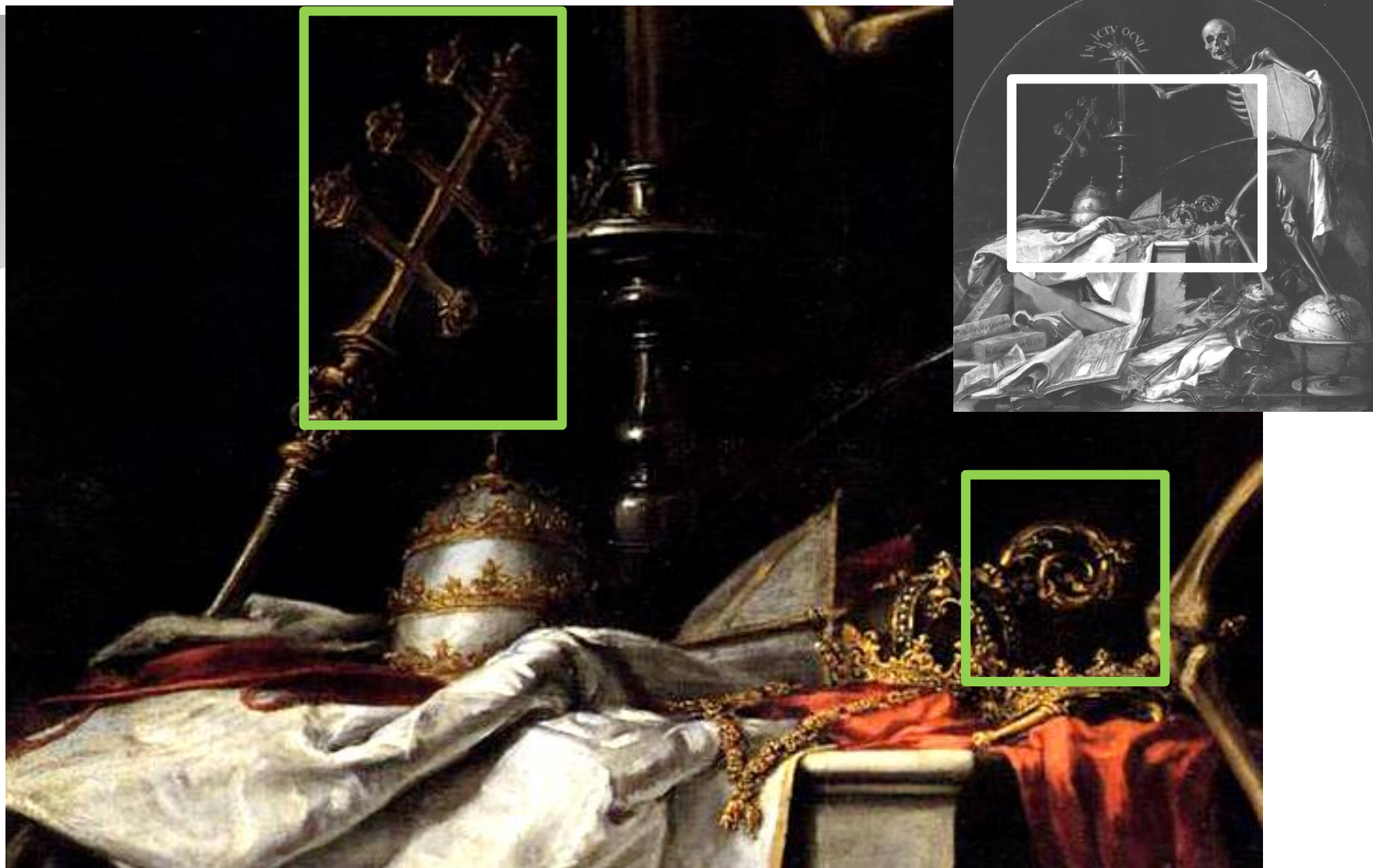

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

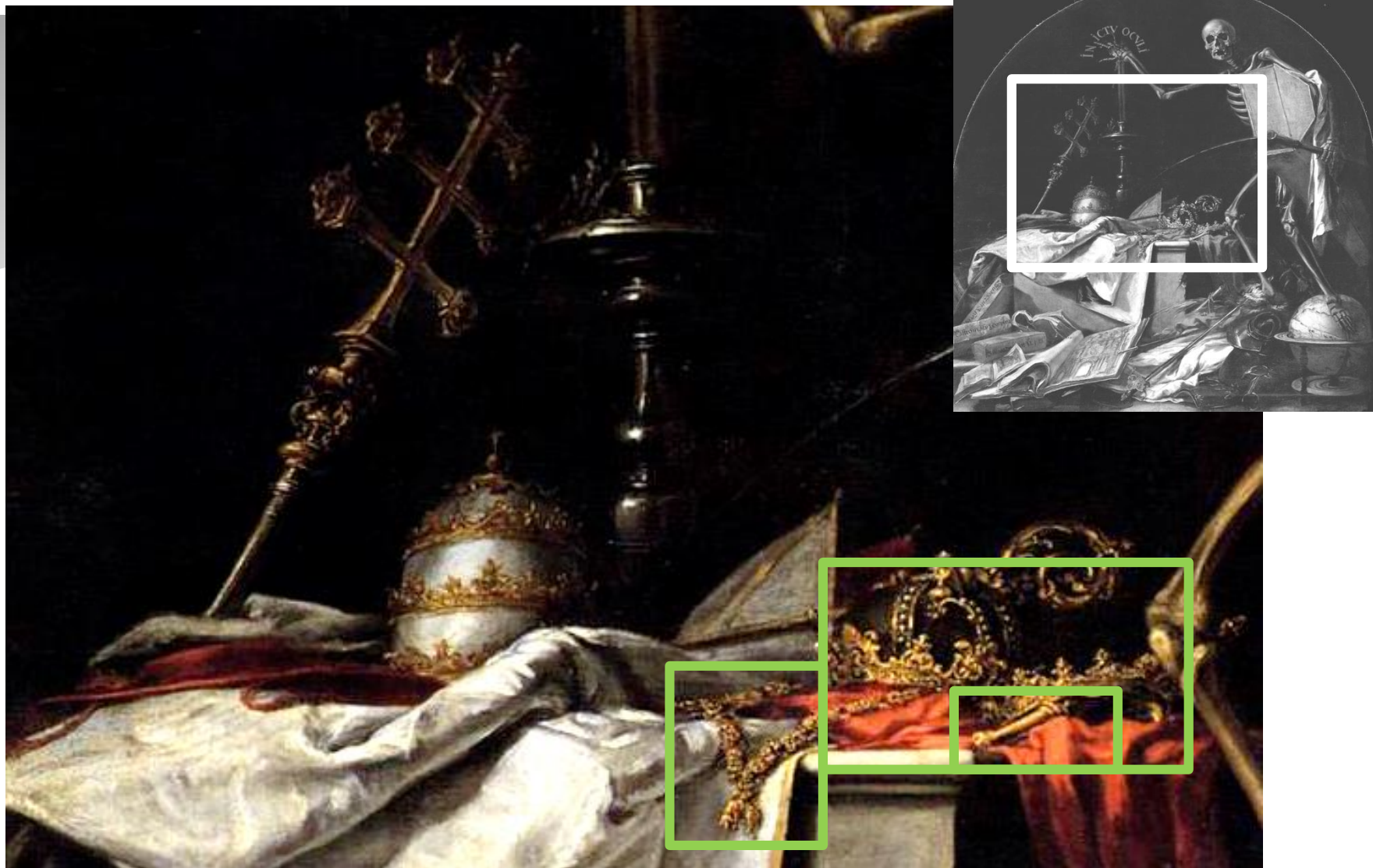

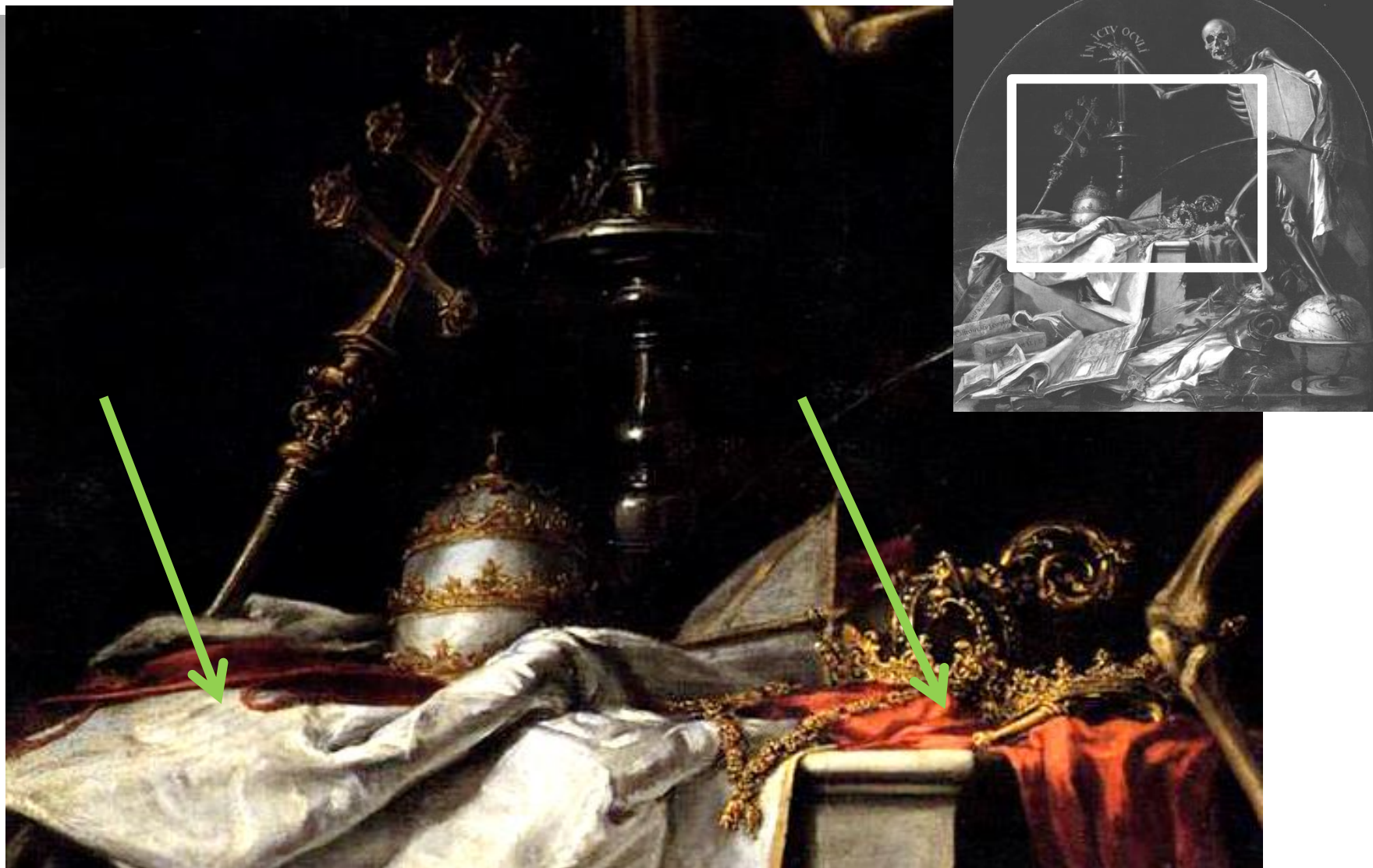
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

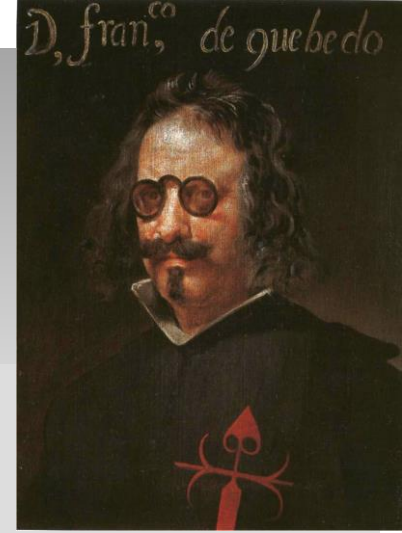

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

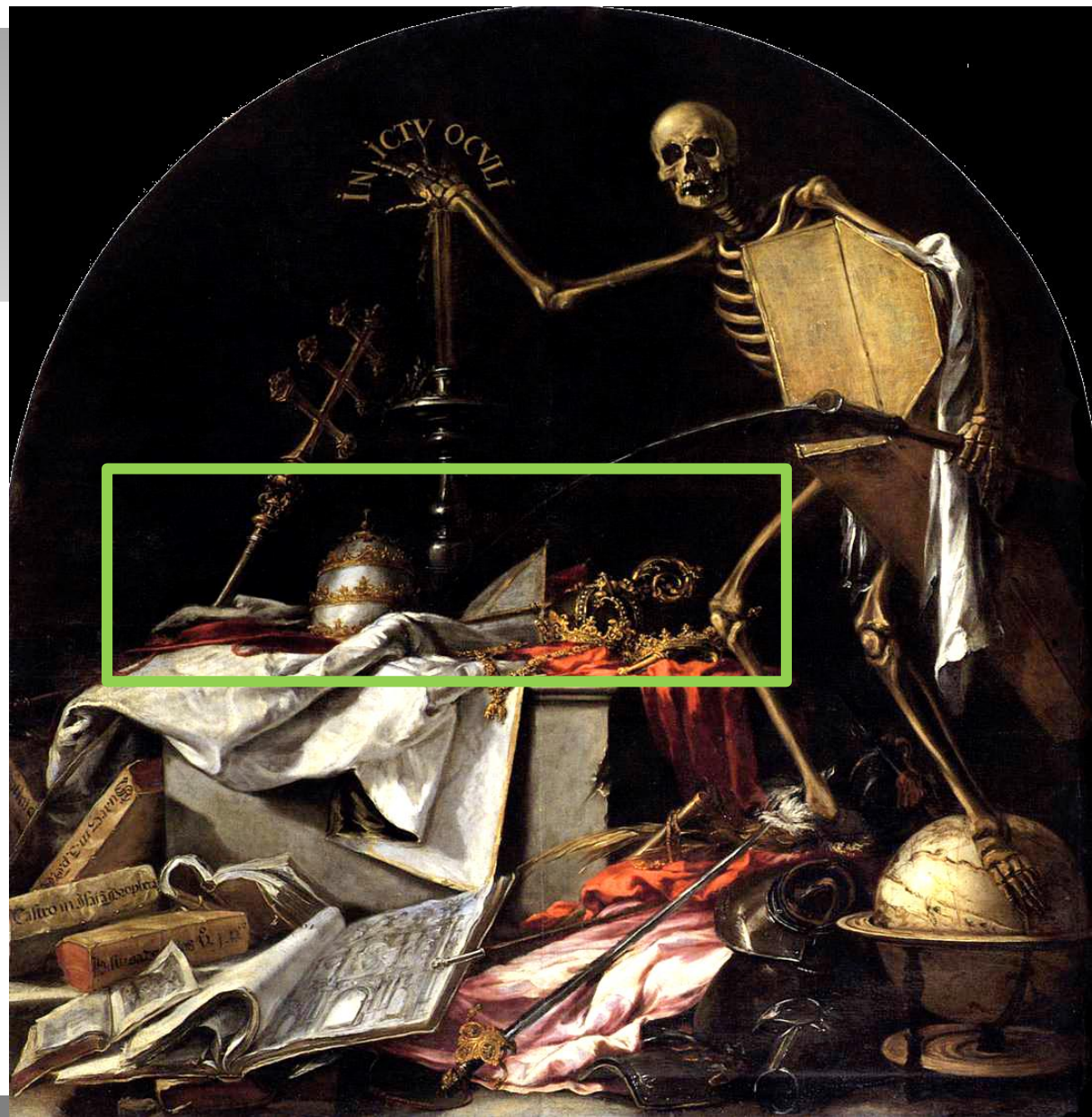
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Francisco de Quevedo, 1580-1645

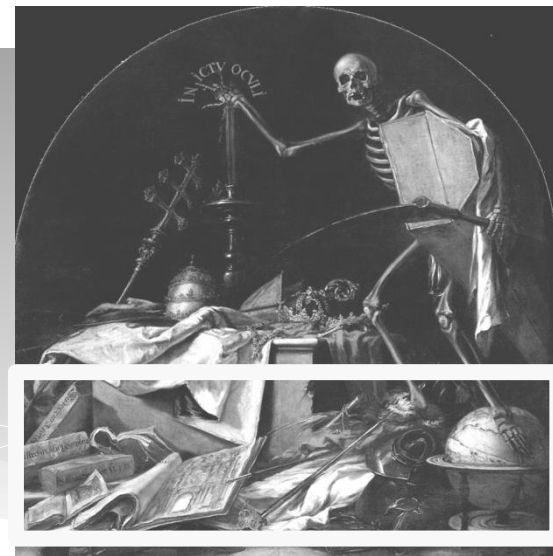

*Falleció César fortunado y fuerte
César, aimé des dieux et fort, a connu la mort*

*Por tal manera Curios, Decios, Fabios,
fueron ; por tal ha de ir cuanto ha nacido
Ainsi s'en sont allés les Curius, Decius, Fabius,
ainsi s'en iront tous ceux qui sont nés*

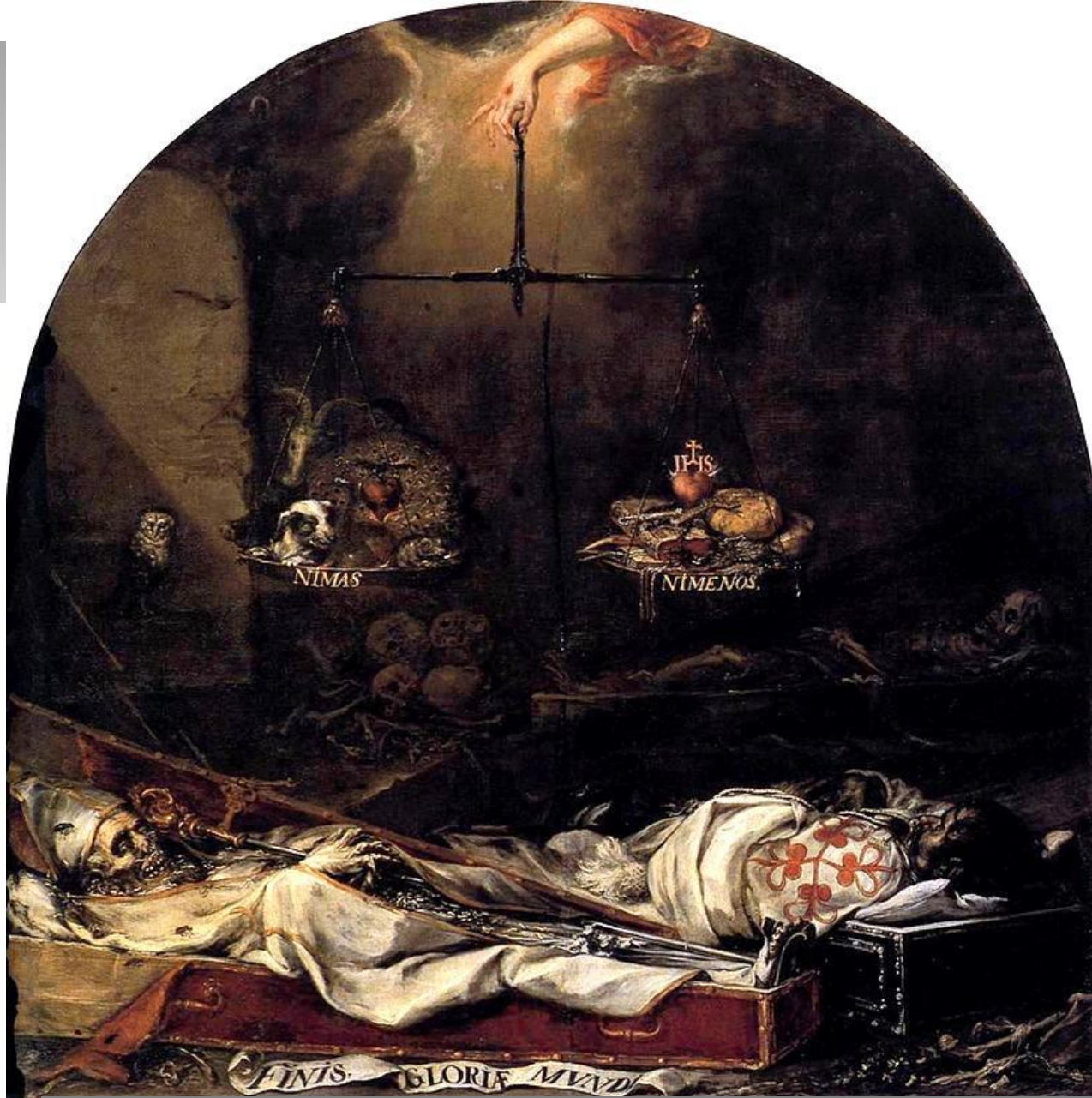
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

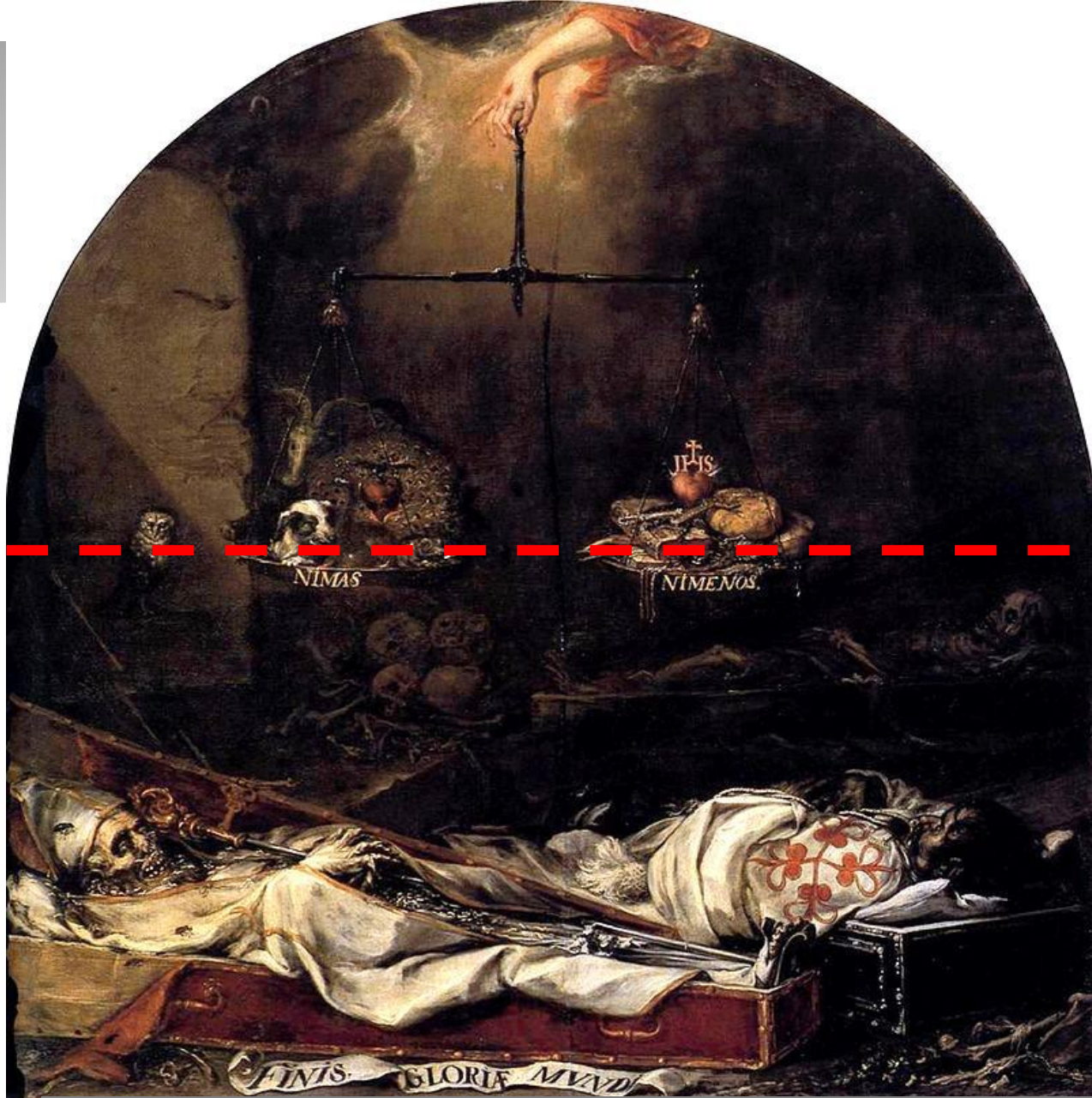
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

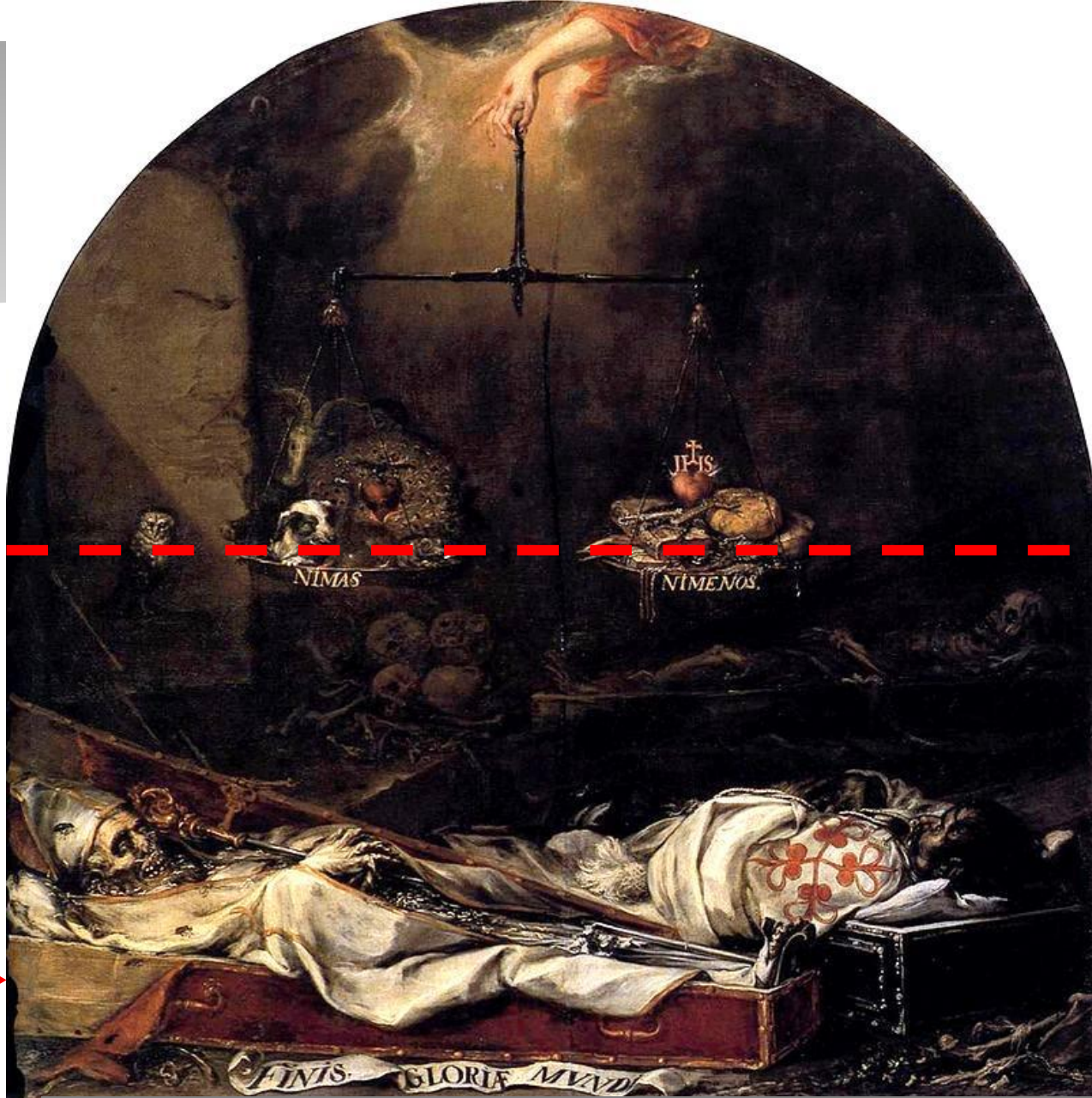
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

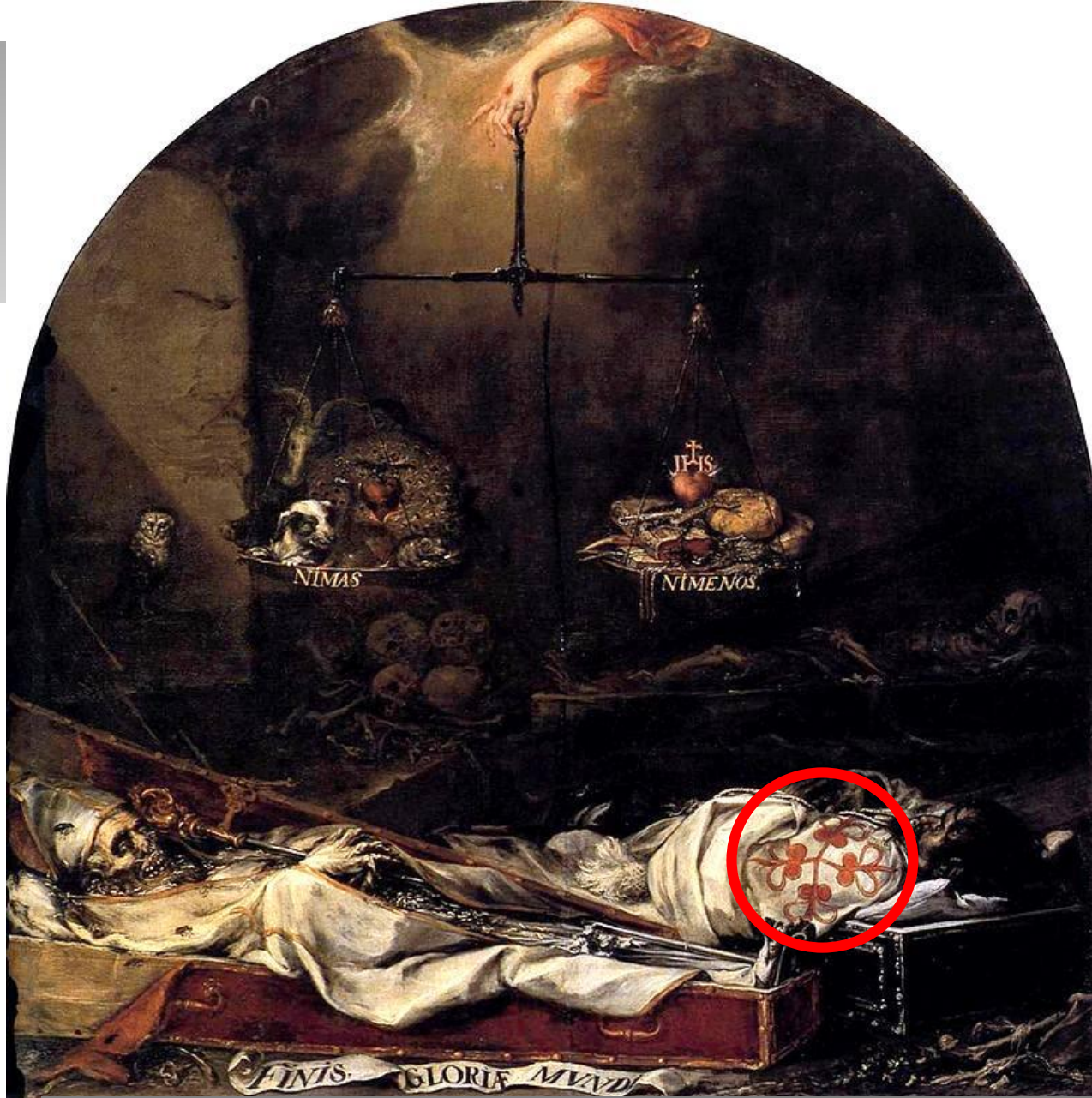
Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Francisco de Quevedo,

1580-1645

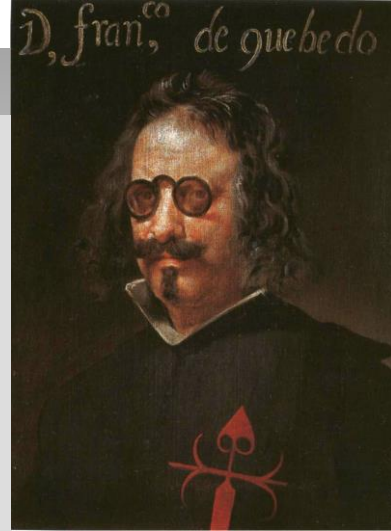
Constance de l'amour au-delà de la mort

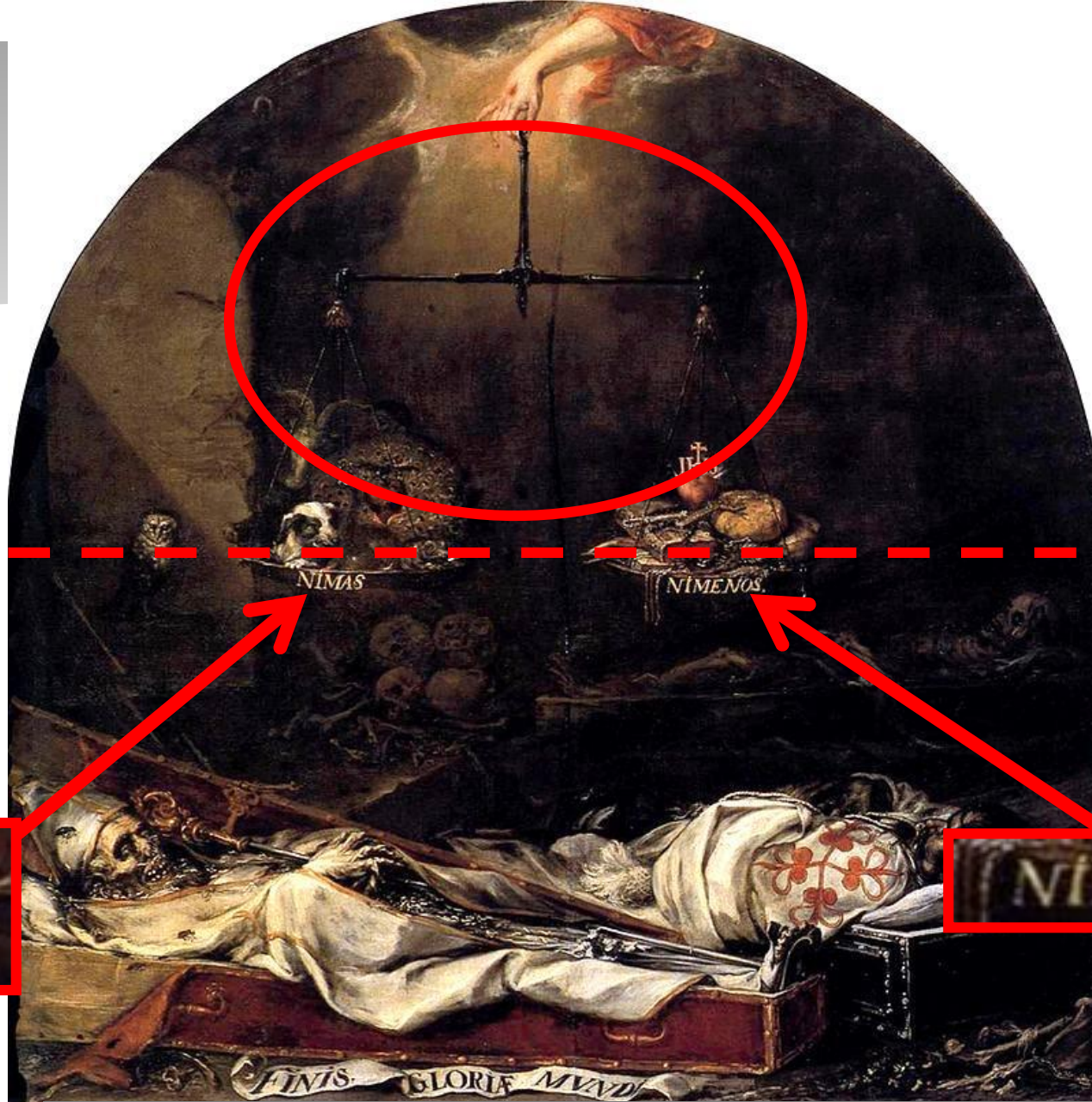
Voiler pourra mes yeux l'ombre dernière
Qu'un jour m'apportera le matin blanc,
Et délier cette âme encore mienne
L'heure flatteuse au fil impatient;

Mais non sur cette rive-ci de la rivière
Ne laissera le souvenir, où il brûla :
Ma flamme peut nager parmi l'eau froide
Et manquer de respect à la sévère loi.

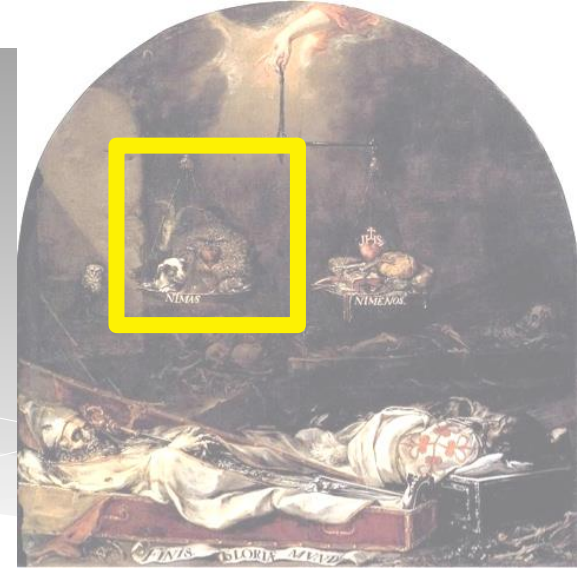
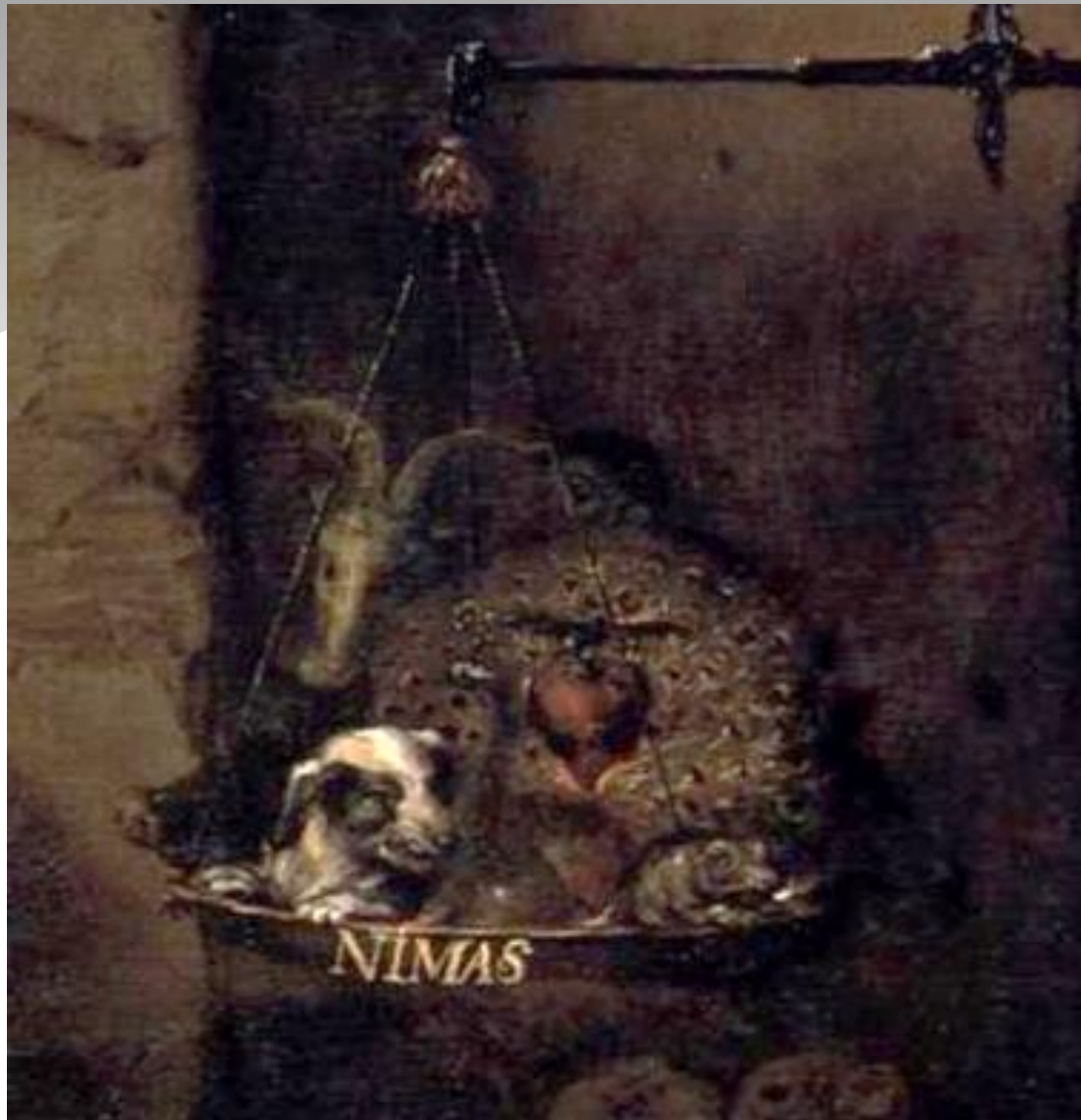
Âme, à qui tout un dieu a servi de prison,
Veines, qui à tel feu avez donné vos sucs,
Moelle, qui glorieuse avait brulé,

Vous laisserez le corps, non le souci ;
Vous serez cendre, mais sensible encore ;
Poussière aussi, mais poussière amoureuse.

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

2-une véritable mise en scène

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

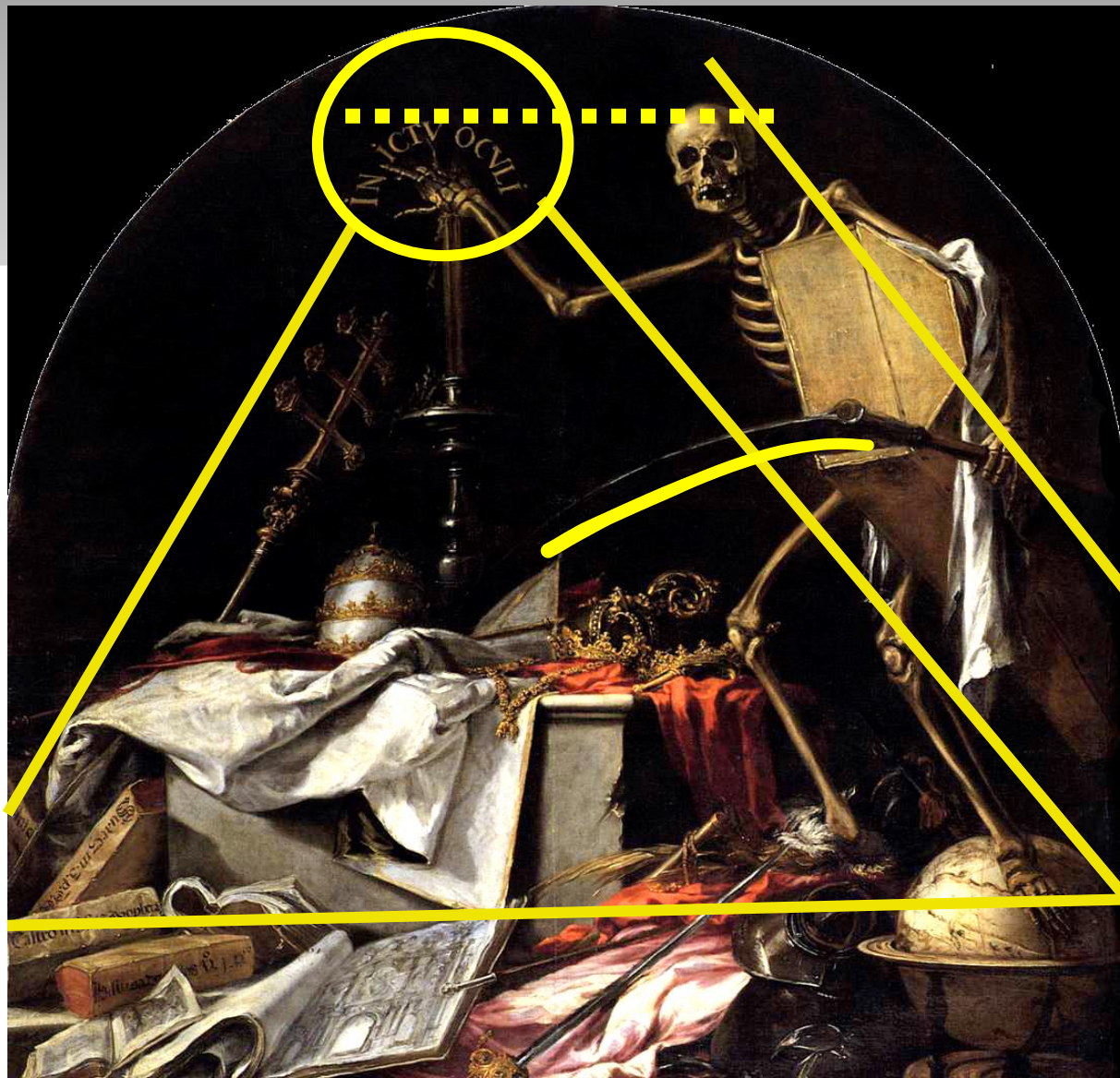
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

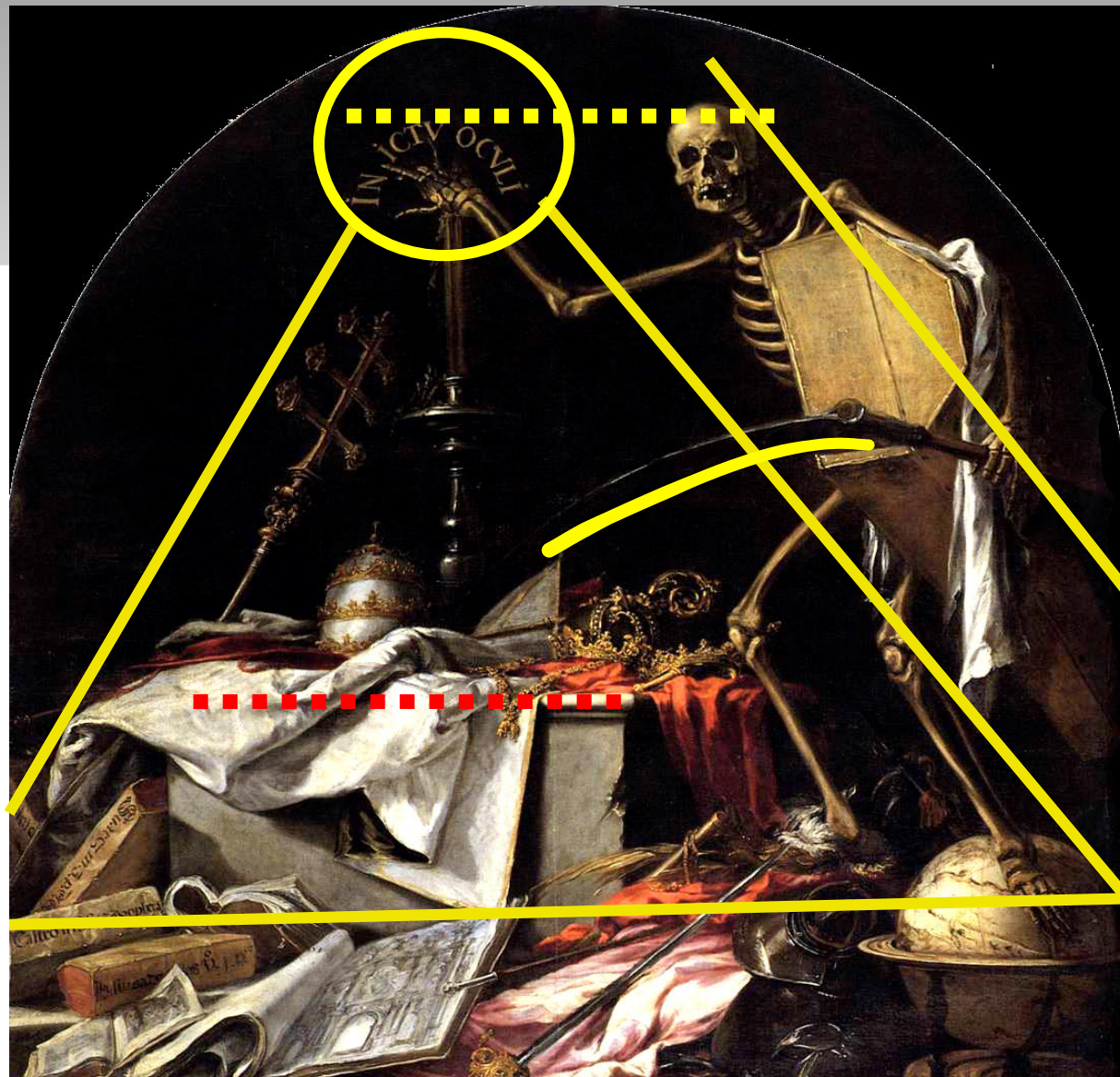
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

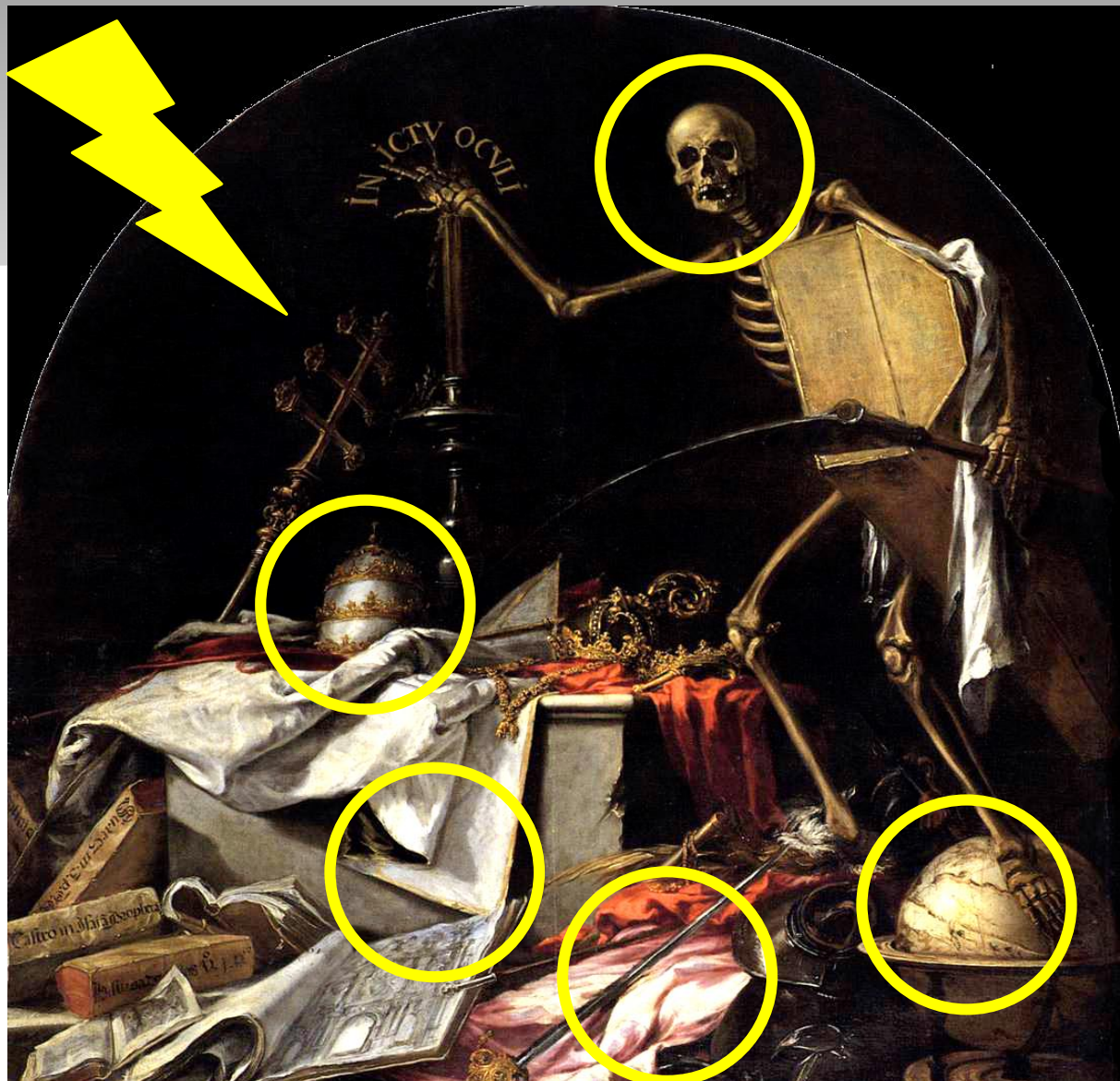
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

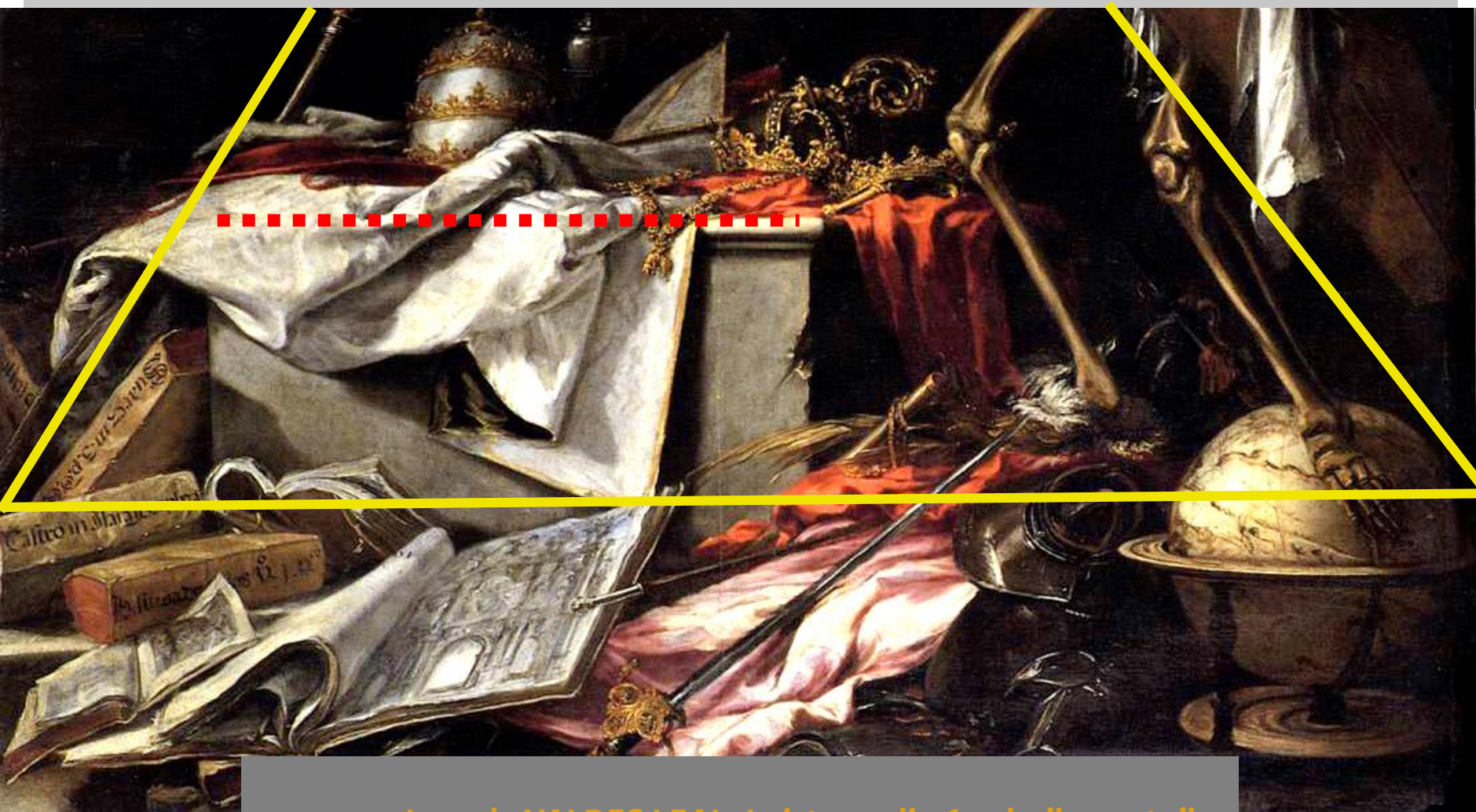
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

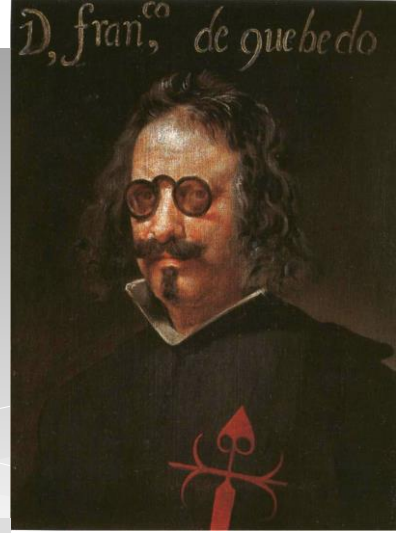
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

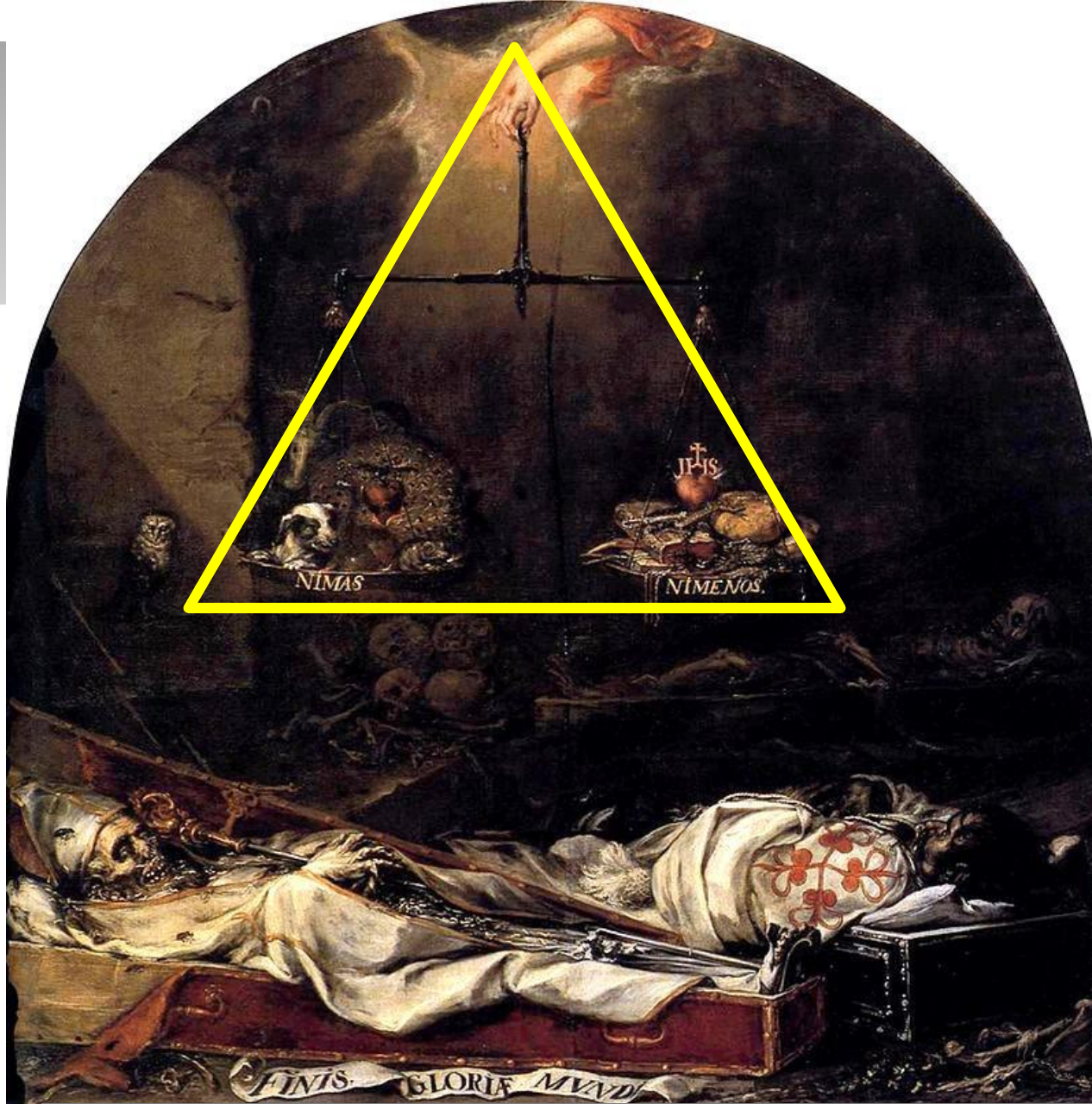
Francisco de Quevedo,

1580-1645

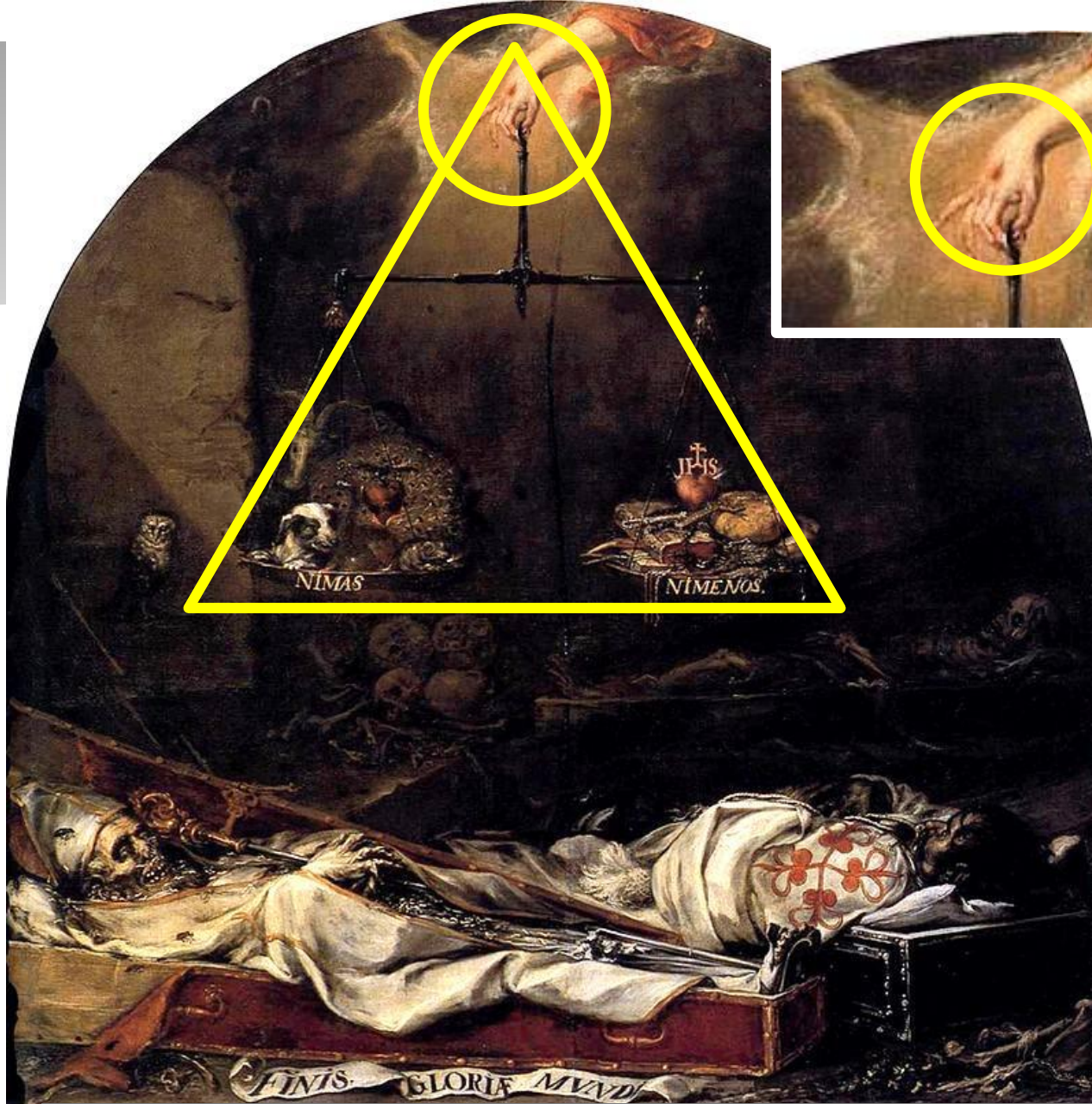

"Ya no es ayer, mañana no ha llegado;
hoy pasa, y es, y fue, con movimiento
que a la muerte me lleva despeñado."

"Hier n'est plus; demain s'annonce à peine;
Le jour passe, il est, il fut, mouvement
qui vers la mort précipité m'entraîne."

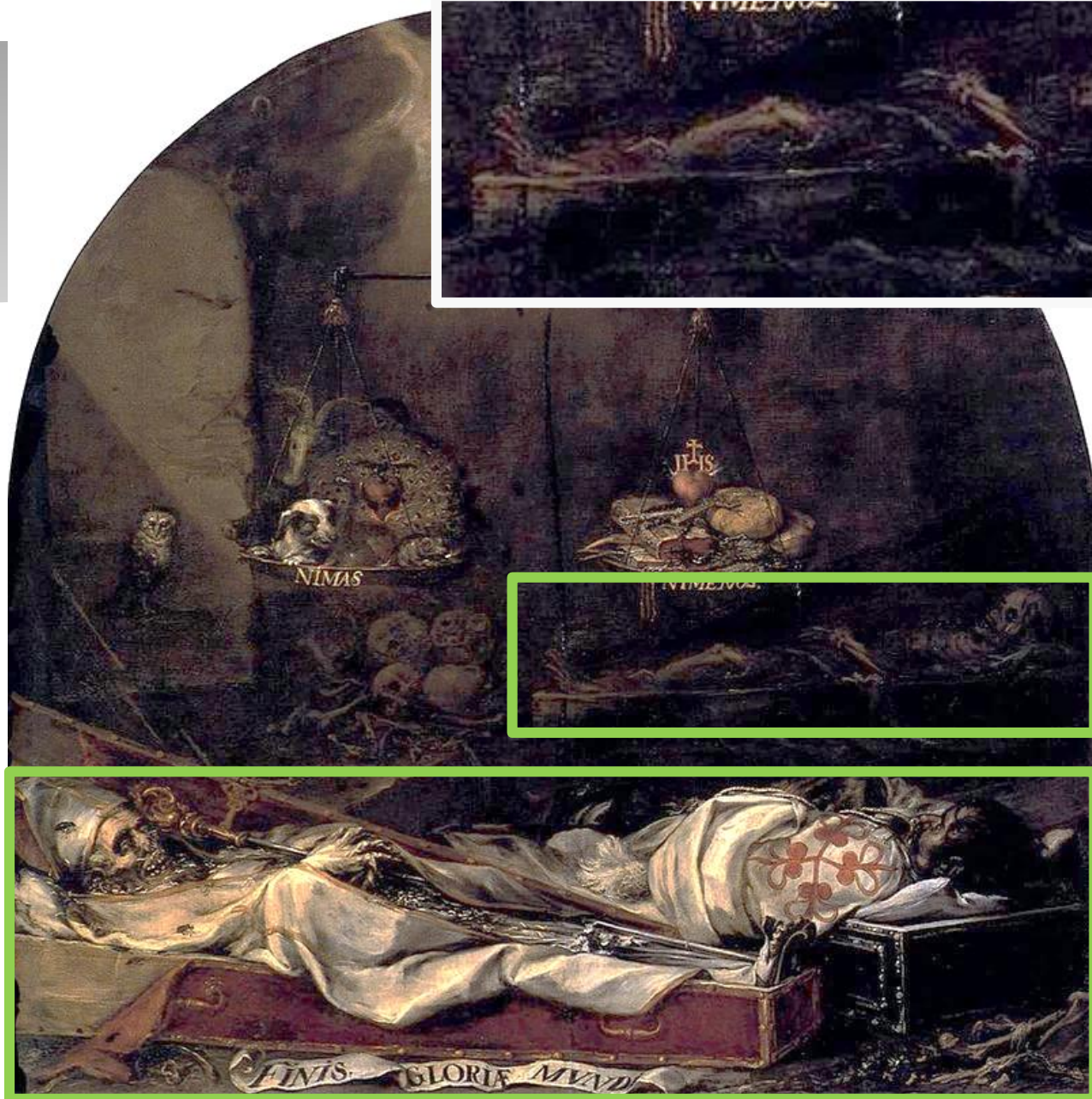
Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

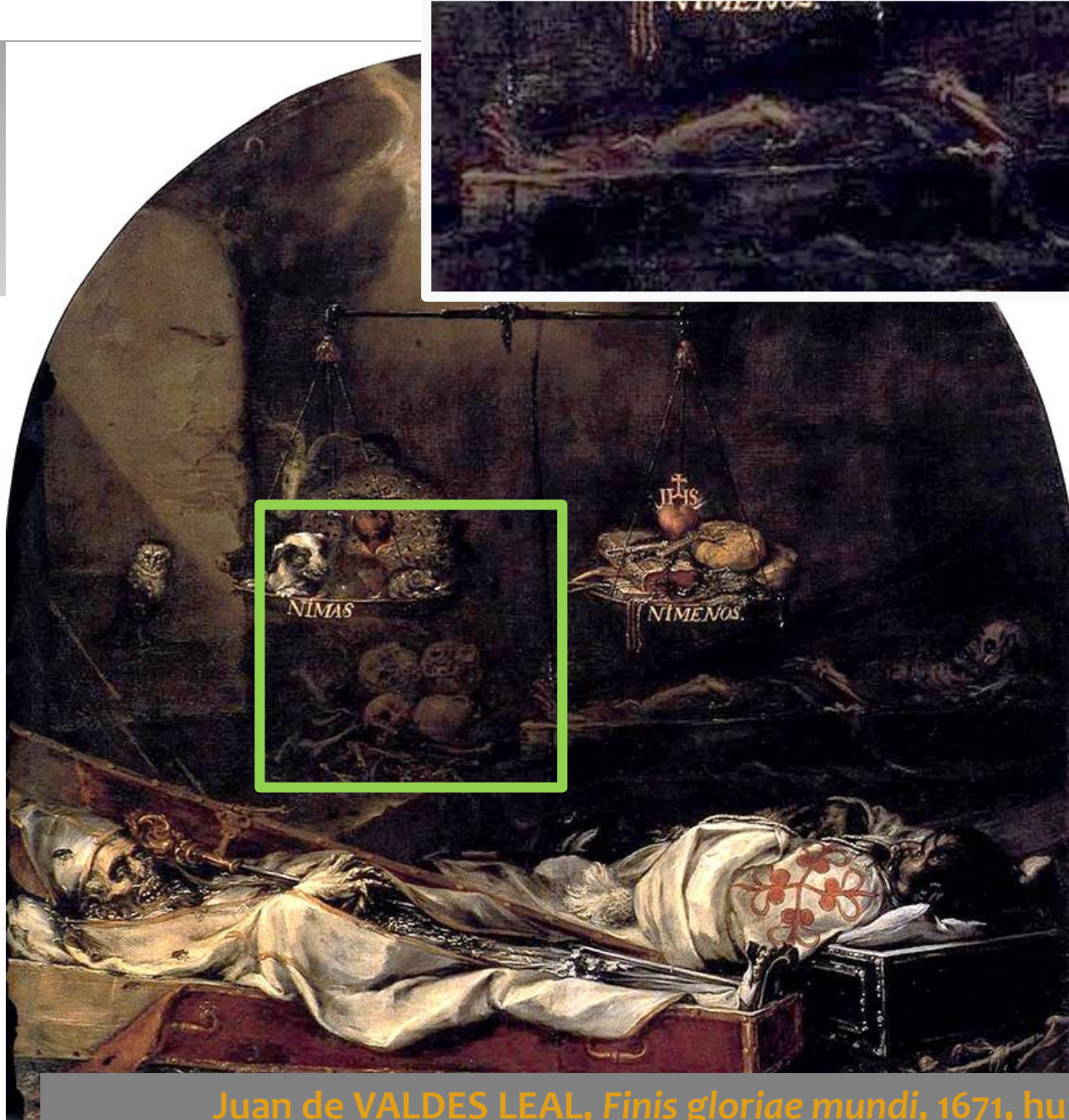
Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

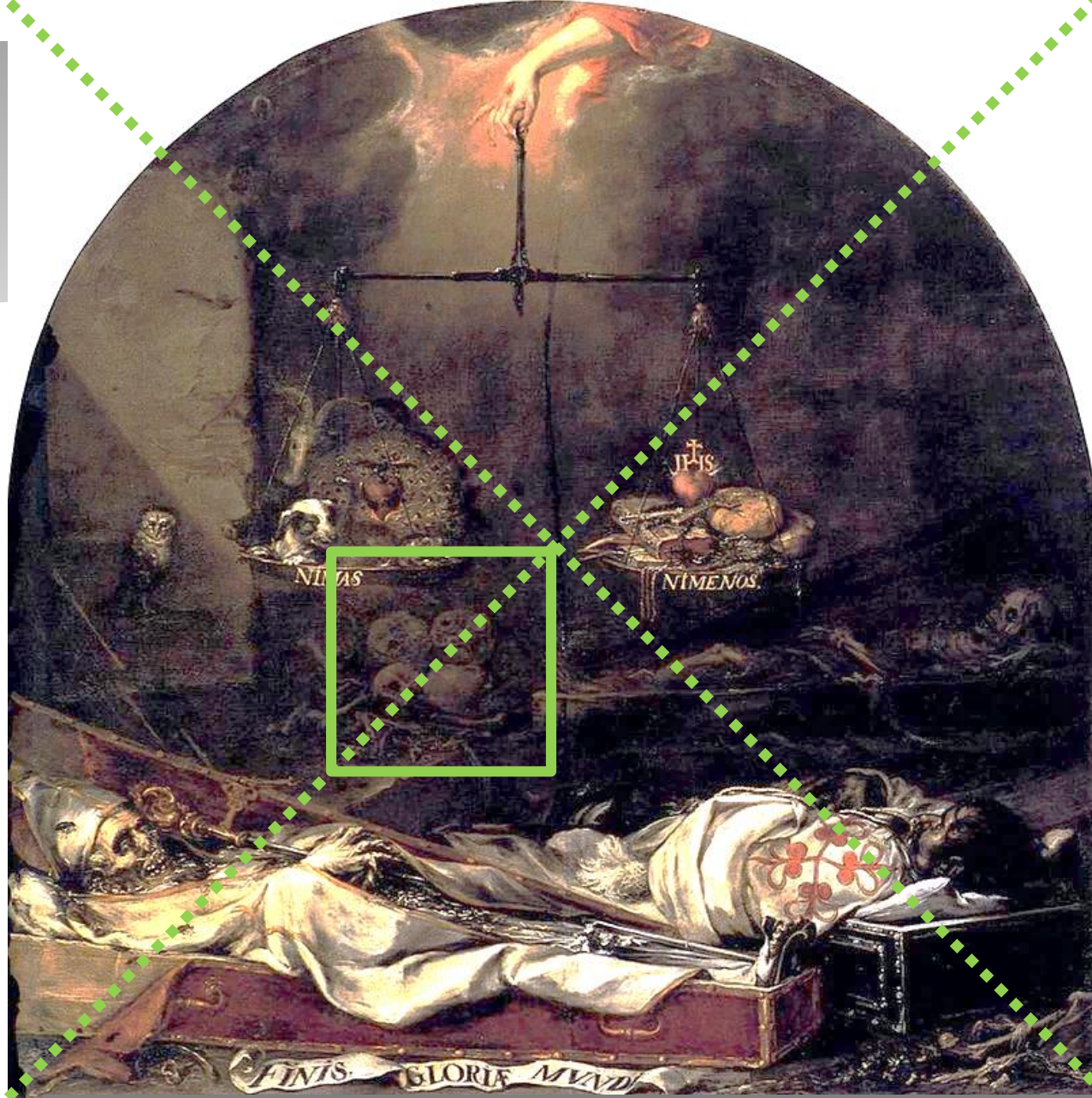
Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

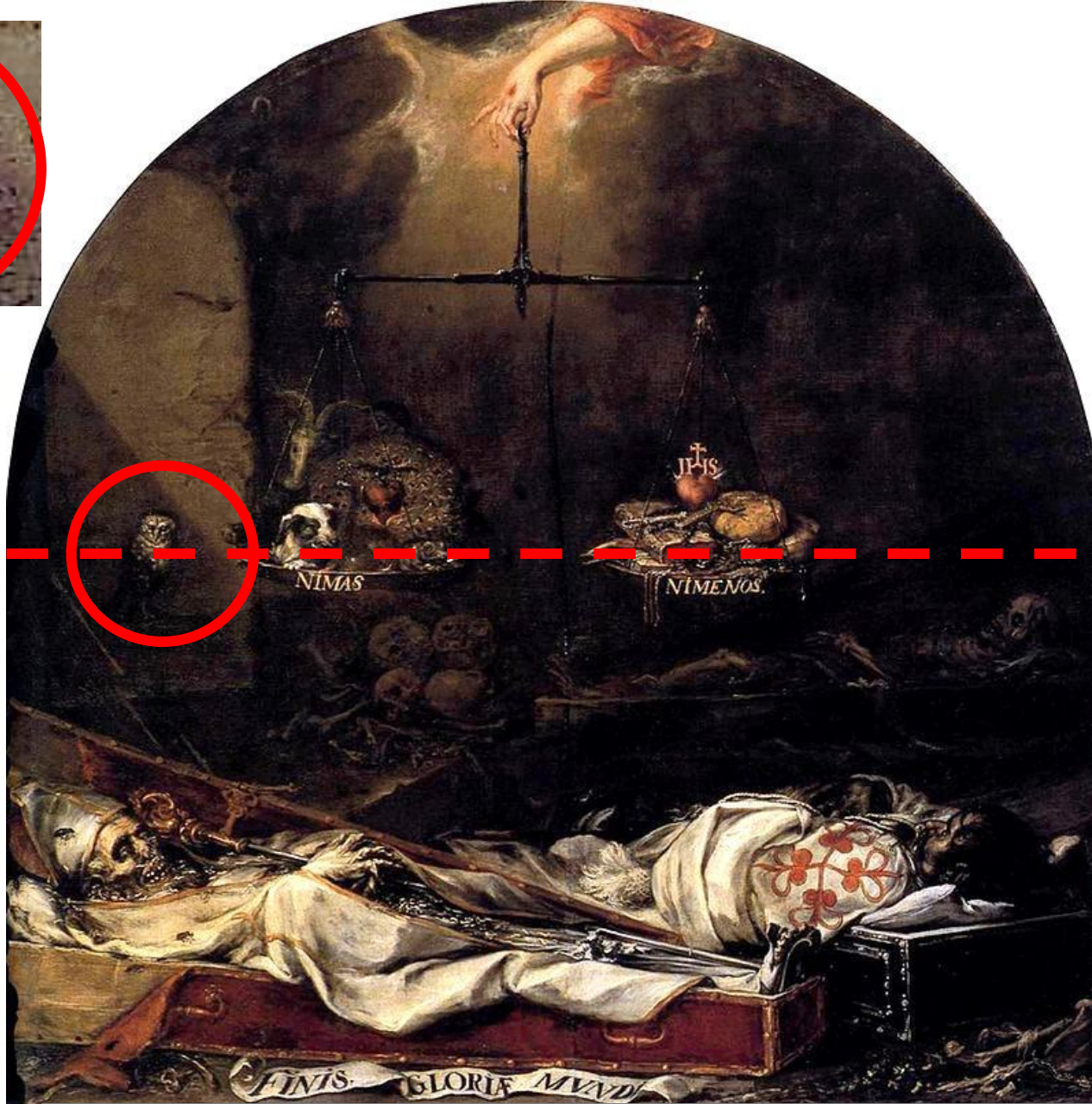
Antonio de PEREDA, *Vanité*, c. 1660, huile sur toile,
33x 39,5, Saragosse

Antonio de PEREDA,
Vanité, c. 1660, huile sur toile, 33x 39,5, Saragosse et
Vanitas, 1634, huile sur toile,
139,5 x 174, Kunsthistorisches Museum, Vienne

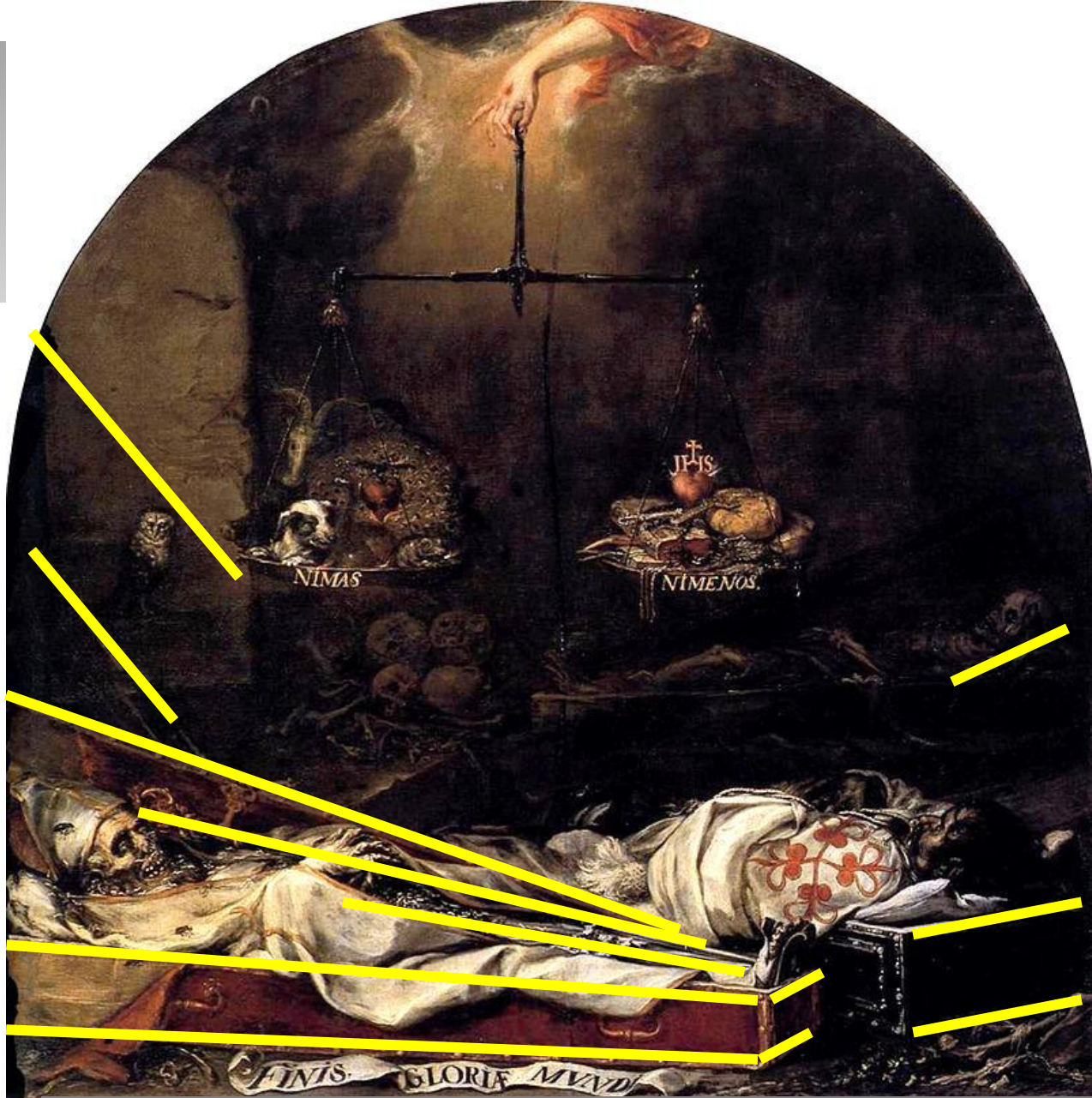

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

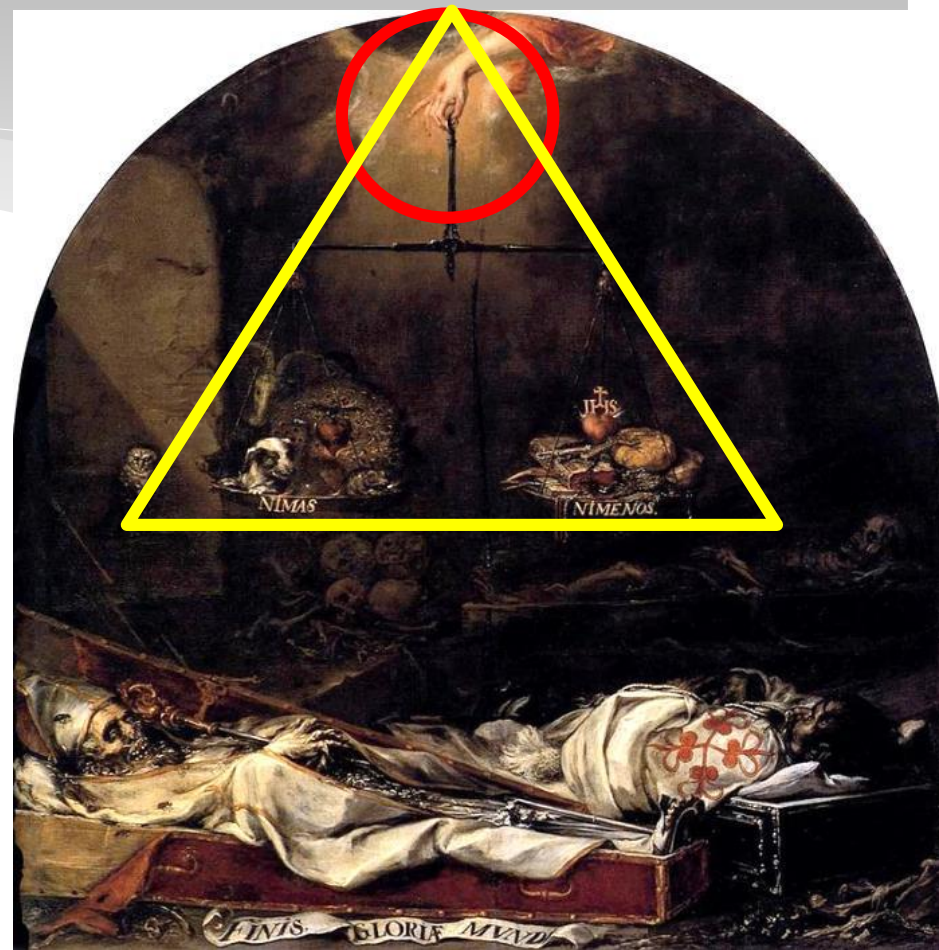
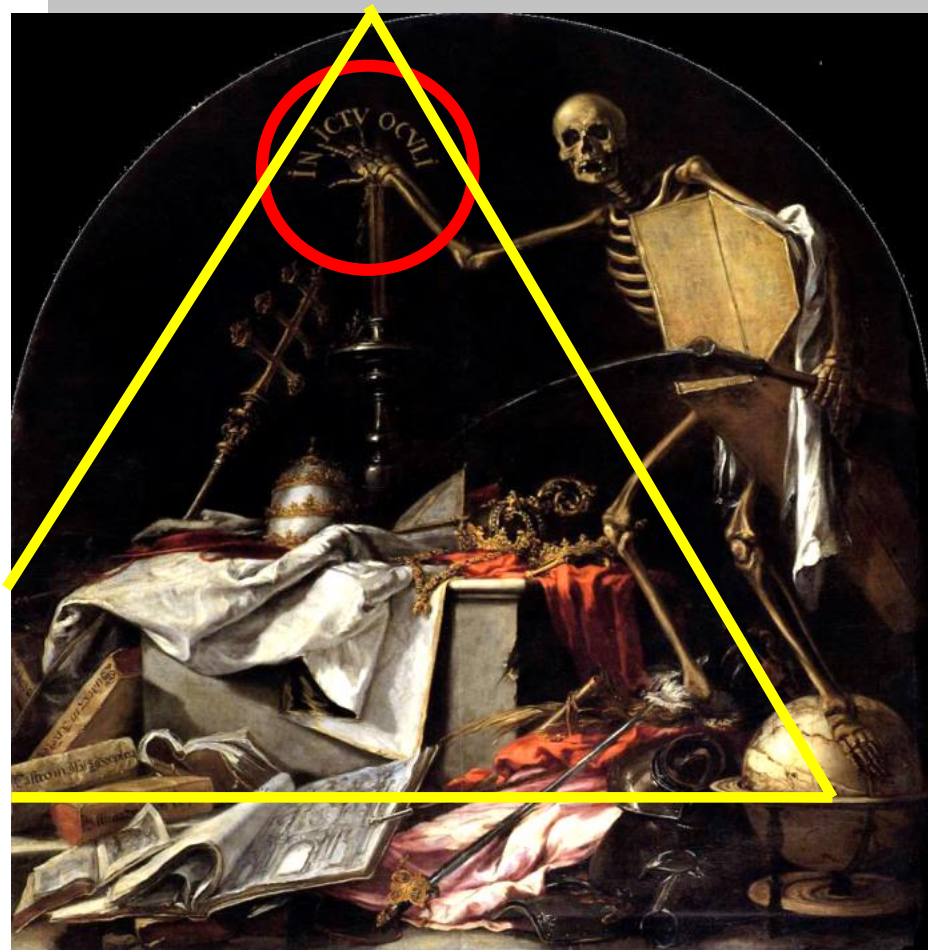

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

In ictu oculi et Finis gloriae mundi (1671)

3-la conscience aiguë d'un public

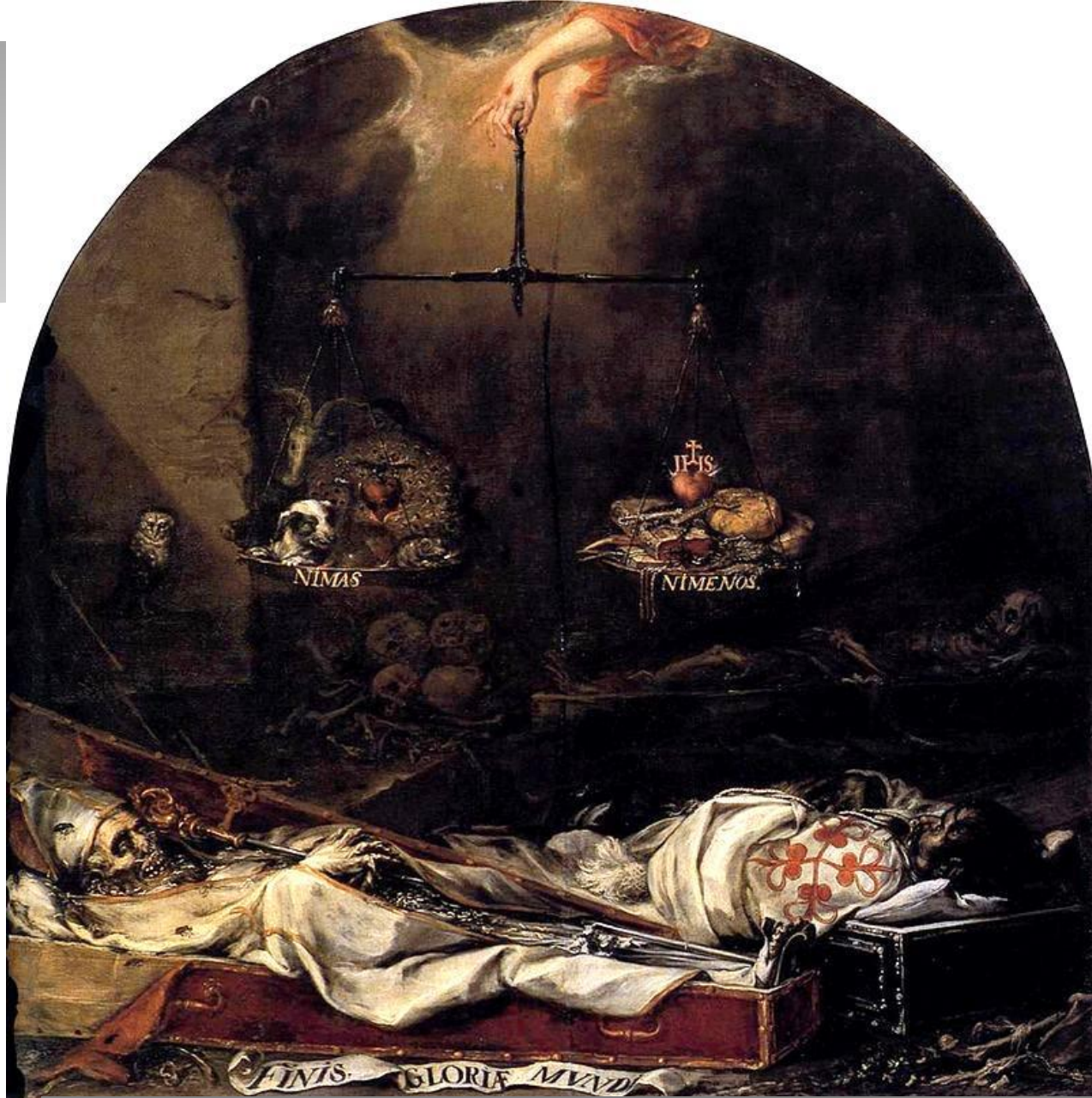

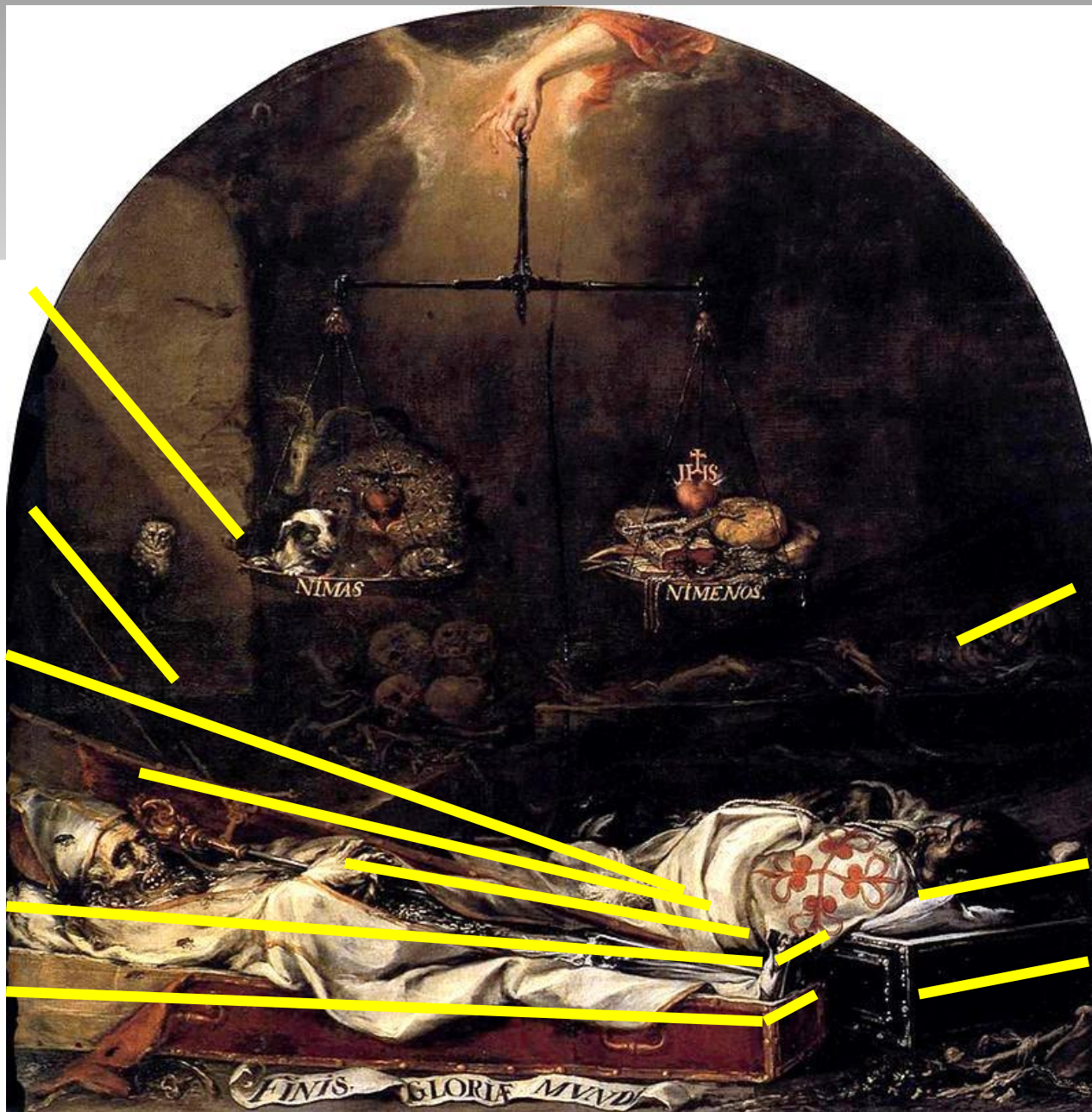
Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *In ictu oculi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

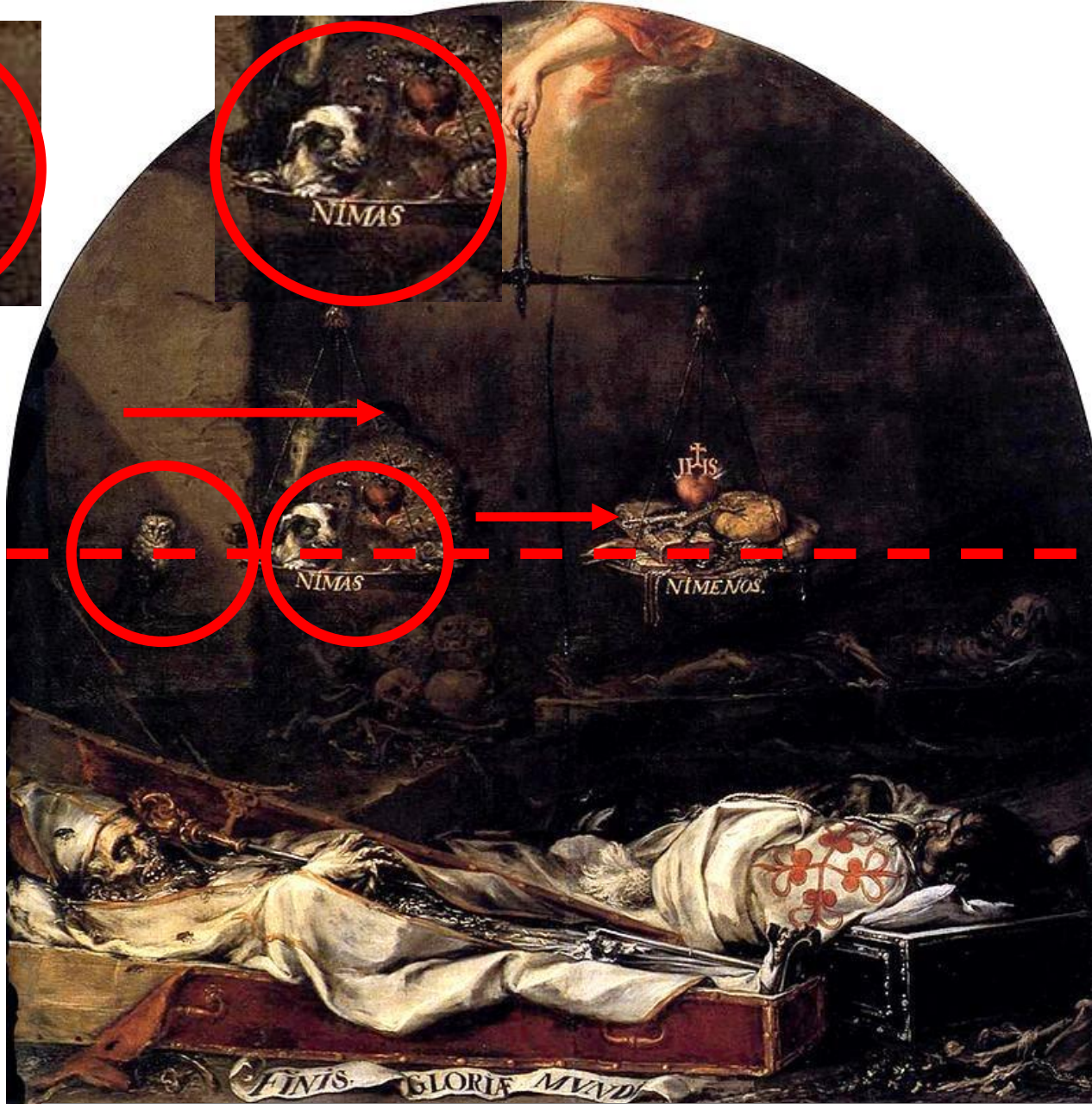
Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

J. de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile,
220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Juan de VALDES LEAL, *Finis gloriae mundi*, 1671, huile sur toile, 220x 216, Hôpital de la Charité, Séville

Diego de Velázquez,
1599 (Séville)
-1660 (Madrid)

la famille de Philippe IV
(“Les Ménines”),
318x276 cm, ~1657,
Musée du Prado, Madrid

*In ictu oculi
et*

Finis gloriae mundi (1671)

In ictu oculi et Finis gloriae mundi (1671)

Finis gloriae mundi et In ictu oculi (1671)

Miguel de Marañón

1627-1679

"Cristo nos dice: quien es de este mundo, no es de Dios "
(Le Christ nous dit : celui qui appartient à ce monde
n'appartient pas à Dieu)

Discurso de la Verdad –Discours de la Vérité - 1671

vers une conclusion

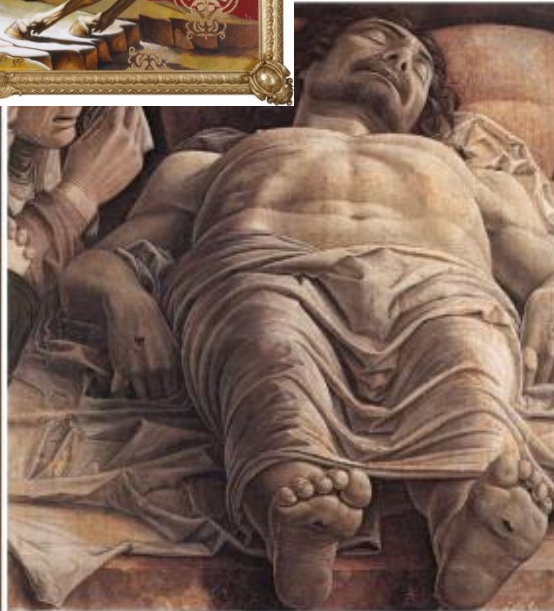

permanence et transformation

permanence et transformation

Œuvres de Kehinde Wiley (né en 1977)

permanence et transformation

colloque international Réécrivains et reflets d'artistes

L'auteur et ses représentations
dans les réécritures et
les continuations d'œuvres
espagnoles des XVIe et XVIIe siècles

DU 11 AU 13 OCTOBRE 2023 | UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE

ERLIS
ÉQUIPE DE RECHERCHE SUR LES LITTÉRATURES,
LES MÉDIAS ET LES SÉRIÉS - IHRIM

SÉM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Campus Manufacture | CSI-Bâtiment des Forges
11 rue Dr Rémy Annino | 42000 Saint-Étienne
Amphithéâtre L219

Contacts | rafaele.audoubert@univ-st-etienne.fr | morgane.kappes@univ-st-etienne.fr

permanence et transformation

Quevedo me fecit

Une histoire de réception
mondiale : éditeurs, traducteurs
et lecteurs de Quevedo.

Colloque international
UJM – Campus Manufacture
2-3-4 juin 2025

conférence inaugurale du
Pr Roger Chartier (en esp.)
(EHESS / Collège de France) :
« Mobilidad y materialidad de los
textos. Obras del Siglo de Oro »

