

LA PIEZA INVITADA
**ALEGORÍA
DE LA VANIDAD**
segunda mitad S. XVII

2018

20 MARZO - 17 JUNIO

La Casa Museo Lope de Vega continúa con **La pieza invitada**, el programa que acerca al visitante una obra perteneciente a otra institución con el objetivo de generar un diálogo entre la colección permanente del Museo y dicha pieza.

En esta ocasión, gracias a la colaboración de Patrimonio Nacional, se muestra una imagen que nos remite a la vida teatral y literaria del Madrid de Lope de Vega: *La Alegoría de la Vanidad* o *El supuesto retrato de La Calderona*, procedente del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid.

María Inés Calderón fue una famosa actriz a la que se atribuyen amores con Felipe IV. De ser este su retrato, sería una de las escasas representaciones pictóricas conocidas de actores del Siglo de Oro.

La obra se expone en el Estudio, lugar de trabajo y de lectura de Lope, de donde salieron algunos de sus títulos más conocidos.

GUEST PIECE
**ALLEGORY
OF VANITY**

second half of the 17th century

2018

MARCH 20TH - JUNE 17TH

*The Lope de Vega House Museum continues with its **Guest piece** programme bringing visitors a work belonging to another institution in order to generate a dialogue between that item and the Museum's permanent collection.*

*On this occasion, thanks to the collaboration of "Patrimonio Nacional", Spain's National Heritage Institution, we are displaying an image that takes us back to the theatrical and literary life of Lope de Vega's Madrid, namely *La Alegoría de la Vanidad* o *El supuesto retrato de La Calderona* ("The Allegory of Vanity or the alleged portrait of La Calderona"), from the Royal Monastery of the Discalced Carmelites in Madrid.*

María Inés Calderón was a famous actress with whom King Philip IV was rumoured to have had an affair. If this is indeed her portrait, it would be one of the scant pictorial representations known of any Golden Age actors.

The work is on display in the Studio, Lope's reading room and workplace, where he wrote some of his best known plays.

PATRIMONIO NACIONAL NO PERMITE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE ESTA OBRA. THE NATIONAL HERITAGE INSTITUTION DOES NOT ALLOW ANY PHOTOGRAPHY OF THIS WORK

LOPE
de Vega

Casa
Museo

ESPACIOS PARA EL ARTE
MUSEOS

PATRIMONIO
NACIONAL

ALEGORÍA DE LA VANIDAD ALLEGORY OF VANITY

Anónimo español / *Anonymous, Spanish*

En esta escena de interior, se representa a una mujer acompañada por su sirvienta en el momento en que peina su larga melena. La dama, vestida con un rico traje cortesano se encuentra sentada en un sillón frailer, hecho que denota su elevado rango social. Junto a ella, una mesa en la que apoya su brazo y en donde se encuentran numerosas joyas.

Esta iconografía ha sido interpretada de diferentes maneras. Considerando la diferente actitud y rango de cada una de las mujeres, se ha identificado como una matrona dando consejos a una mujer para lograr un buen parto, debido a que la mujer noble muestra un vientre abultado. Incluso, se ha identificado como una escena religiosa en la que Marta exhorta a su hermana María para que actúe correctamente.

En la pintura, principalmente en las escuelas italiana y flamenca de los siglos XVI y XVII, son numerosos los ejemplos de las escenas llamadas de tocador, en las que se muestra a una mujer realizando sus rituales de belleza. En estas imágenes, aparentemente cotidianas, se repite la presencia de una dama ricamente ataviada, sentada en un sillón, acompañada de su sirvienta a la vez que sus joyas aparecen dispuestas sobre una mesa. Muchas de estas pinturas han sido interpretadas como alegorías de la vanidad. Al pintor Jacob Jordaens (1593-1678) se debe la obra "Conócete a ti mismo" (Museo de Bellas Artes, Rennes) que fue difundida por las estampas de Jacobus Neeffs (1610- c.1660). En esta pintura, una dama, acompañada por el vicio y la virtud, aparece sentada en un sillón, y peinando sus cabellos de forma muy similar a la protagonista del cuadro de las Descalzas Reales.

Sin embargo, este tipo de composición ha sido utilizada igualmente para retratar a damas de la nobleza. Un ejemplo es el supuesto retrato de la Duquesa de Éboli (Museo de la Colegiata, Pastrana), que muestra a la duquesa antes de profesar en el monasterio de carmelitas de San José, acompañada por su criada y depositando sus joyas sobre una mesa. En esta misma línea se encuentra la identificación de este cuadro de las Descalzas Reales, realizada por Elías Tormo a principios del siglo XX, quien expresó que podría tratarse de un retrato de María Calderón, la actriz con la que Felipe IV había tenido a Juan José de Austria. Tormo situó igualmente esta escena en el momento previo a la entrada de María en el convento de benedictinas de Valfermoso de las Monjas en Guadalajara, afirmación que por ahora carece de respaldo documental. Aunque sí podría tratarse del retrato de alguna dama que profesara en el monasterio madrileño del que procede el cuadro, extremo que aún está por estudiar. En este sentido, existe en la Colección Abelló una obra muy cercana, en factura y composición, al cuadro de las Descalzas Reales, en la que la dama viste incluso un traje similar, coincidencia que hace pensar que ambas obras podrían ser retratos de la misma mujer o interpretaciones de una misma iconografía.

ANA GARCÍA SANZ
CONSERVADORA DEL MONASTERIO DE LAS DESCALZAS REALES
PATRIMONIO NACIONAL

Óleo sobre lienzo, 116 x 85 cm
Monasterio de las Descalzas Reales,
Patrimonio Nacional, Madrid
Inv. N.º 00610746

Oil on canvas, 116 x 85 cm
Royal Monastery of the Discalced Carmelites,
National Heritage Institution, Madrid
Inventory N.º 00610746

This indoor scene depicts a woman accompanied by her serving maid as she has her long hair combed out. The lady, dressed in a rich courtly dress, is seated on a missionary-style chair, a circumstance denoting her elevated social standing. Next to her is a table on which she rests an arm among the many jewels strewn there.

This iconography has been interpreted in different ways. Considering the respective attitudes and ranks of each of the women, they have been identified as a midwife instructing a woman in how to achieve a good labour, since the noblewoman displays an enlarged belly. It has even been identified as a religious scene in which Marta is urging her sister Mary to act correctly.

In painting, mainly in the Italian and Flemish schools of the sixteenth and seventeenth centuries, there are numerous examples of so-called dressing-room scenes, in which a woman is shown engaging in her beautifying rituals. These images, apparently showing everyday settings, repeat the presence of a richly attired woman sitting on a chair and accompanied by a serving maid while at the solely and exclusively time her jewellery is shown scattered on the table. Many of these paintings have been interpreted as allegories of vanity. The artist Jacob Jordaens (1593-1678) is responsible for the work entitled "Know thyself" (Fine Art Museum in Rennes), later dissemination in the prints made by Jacobus Neeffs (1610- c. 1660). In his work, a lady accompanied by vice and virtue is shown sitting on a seat, combing her hair in a manner very similar to the protagonist in the painting from the Royal Monastery of the Discalced Carmelites.

Nonetheless, this kind of composition has also been used to portray female members of the nobility. An example would be the portrait presumed to be of the Duchess of Éboli (in the Museum of Collegiate in Pastrana), depicting the Duchess shortly before taking her vows and entering the Carmelite Nunnery of Saint Joseph, accompanied by her handmaiden as she places her jewellery on a table. A similar line can be seen in the identification of this painting from the Discalced Carmelite Nunnery by Elías Tormo at the beginning of the 20th century. This art critic indicated that it might be a portrait of María Calderón, the actress on whom King Philip IV fathered Juan José de Austria. Tormo also placed this scene at the moment prior to María's admission into the Valfermoso Convent of Benedictine Nuns in Guadalajara, a statement that as yet lacks any documentation to back it up. Although it could just as easily be the portrait of a fine lady taking her vows at the monastery in Madrid the painting has been loaned from, a notion that is still pending study. In this sense, the Abelló Collection has another work that is very similar, in composition and technique, to the one from the Discalced Carmelites, in which the lady in question is even wearing a similar dress, a coincidence that leads to thoughts that both works could be portraits of the same woman or interpretations of a similar iconography.

ANA GARCÍA SANZ
CURATOR OF THE ROYAL MONASTERY OF THE DISCALCED CARMELITES
NATIONAL HERITAGE INSTITUTION