bilbao museoa

BBKateak
Bonheur – Cárdenas

Arte Ederren Bilboko Museoa
Museo de Bellas Artes de Bilbao

bbk

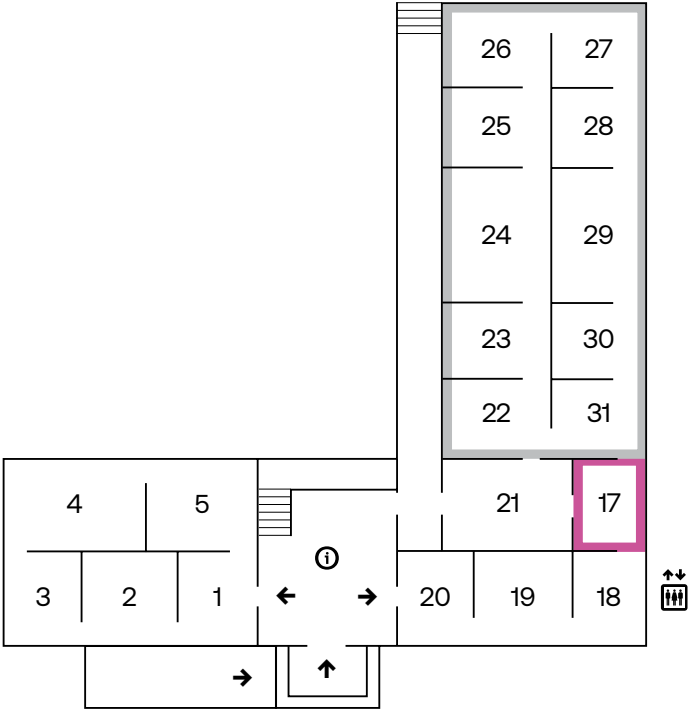
Bonheur – Cárdenas

Sala 17
Edificio antiguo
Planta baja

Animalario

Cuando era niña, Bonheur aprendió el alfabeto con animales que dibujaba asignando la inicial de su nombre a cada letra. Cultivó toda su vida la pasión por el dibujo y los animales, y conservó numerosos estudios que servían como “vrais instruments de travail” para sus cuadros, célebres por plasmar, individualizada y noble, la expresión animal. Cuando era niña, Cárdenas jugaba en cabañas situadas en árboles y, en medio de la naturaleza, aprendió a mirar la elegancia flexible de un gato o la estructura rupestre de una vaca para captar el mundo vivo con la inaudita precisión de su trazo caligráfico.

0 Edificio antiguo
Planta baja



Rosa Bonheur

1822-1899

Se formó con su padre, fundador de una escuela femenina de dibujo en París, donde la familia se trasladó desde Burdeos en 1828. Pronto orientó su talento a la pintura de animales, pero para estudiarlos hubo de sortear las limitaciones académicas de las mujeres de su tiempo acudiendo como oyente a clases universitarias de veterinaria, al Louvre para copiar a Poussin, Rubens o Géricault, al bosque de Boulogne y al matadero de Roule, con un permiso para vestirse de hombre. En la granja que instaló en su residencia también pudo componer del natural. En la década de 1840 obtuvo sus primeros galardones en el Salón de París, donde alcanzó su mayor éxito en 1853. Su fama se extendió internacionalmente y recibió innumerables encargos y distinciones: fue la primera mujer artista condecorada con la Legión de Honor, en 1865.

La pastorcilla sentada

c. 1849. Acuarela sobre papel

Esta escena pudo ser contemplada por Bonheur desde algún alto pastizal en un viaje a los Pirineos en 1849. Allí trabajó incesantemente al aire libre y dibujó numerosos estudios de las cimas de las montañas, los animales o los lugareños, que posteriormente utilizaría para sus composiciones pictóricas. También realizó pastorales, en las que, frente a las representaciones tradicionales que reflejaban una vida bucólica, la vegetación y los animales concentran el protagonismo por encima de cualquier acción humana.

Legado de don Laureano de Jado en 1927

Rebaño de ovejas en el establo

1860. Lápiz sobre papel cebolla

Bonheur basó su educación artística en la observación directa del mundo animal. Ajena a la formación académica oficial de la época, vetada para las mujeres, en su práctica artística fueron fundamentales los viajes por los pueblos de Francia y las visitas a las ferias de ganado y los mataderos de París. En este dibujo, en el que prima la instantaneidad, capta con maestría un grupo de ovejas moviéndose dentro de un establo. Puede considerarse una rareza dentro de la producción de la artista, que en pocas ocasiones plasmó escenas de interior.

Legado de don Laureano de Jado en 1927

Estudio de caballo para “Le Duel”

c. 1895. Lápiz sobre papel cebolla

Este caballo contrahecho y de trazo vibrante es uno de los numerosos estudios en papel de calco que Bonheur dibujó para *Le duel (El duelo)*, un cuadro de grandes dimensiones realizado en 1895 a partir de un relato del escritor francés Eugène Sue y que representa la lucha encarnizada entre dos purasangres. Este animal, protagonista también de la pintura con la obtuvo su mayor reconocimiento –*Feria de caballos*–, fue uno de los predilectos de la artista. En este caso, debió de tener muy presente el apunte para la composición final del cuadro, pues en las esquinas se observan las marcas de haber estado clavado en su célebre estudio en el *château* de By, en Fontainebleau.

Legado de don Laureano de Jado en 1927

Leona sentada

c. 1890-1899. Lápiz sobre papel

En 1860 Bonheur, siendo ya una de las artistas más célebres de su época, adquirió un *château* en el bosque de Fontainebleau rodeado de tres hectáreas que convirtió en su residencia y lugar de trabajo. Allí reunió animales salvajes y domésticos –caballos, perros, un ciervo, un cordero, un mono, una gacela, un león y una leona– que utilizó como modelos en muchas de sus obras. Fathma era una cría de leona que la pintora compró en 1885 y por la que llegó a sentir un gran afecto. Le permitía correr libremente por el castillo e, incluso, en ocasiones jugaba con ella. Como en este dibujo, hasta su muerte fue objeto de numerosas representaciones.

Legado de don Laureano de Jado en 1927

Familia de leones

c. 1890-1899. Lápiz sobre papel

Ejemplo de las excelentes dotes como dibujante de Bonheur, este estudio, realizado con trazo firme, recoge la majestuosidad de una familia de animales salvajes. La escena está recreada con naturalidad, a pesar del esfuerzo que suponían las muchas horas de paciente trabajo necesarias para captar el movimiento de los felinos. El interés de la artista por estos animales hizo que su marchante, Ernest Gambart, le ayudara a comprar una pareja de leones hacia 1880, aunque a los pocos meses los entregó al Jardin des Plantes de París.

Legado de don Laureano de Jado en 1927

Rebeco echado

c. 1890-1899. Óleo sobre lienzo

A diferencia de la gran mayoría de los artistas coetáneos que incorporaban el mundo animal en sus obras, Bonheur no trivializó el tema abordándolo desde un punto de vista costumbrista, ligado a lo pintoresco. Al contrario, en sus pinturas el animal mantiene el protagonismo por encima de cualquier acción o presencia humana. En este caso, ha captado con gran realismo y naturalidad la belleza de un rebeco enmarcado por colores luminosos entre los que destaca el verde de los pastos.

Legado de don Laureano de Jado en 1927

Buey

Acuarela y lápiz sobre papel

Esta acuarela es buen ejemplo del tipo de obra que caracterizó la producción de Bonheur, en la que los animales, descritos de forma realista y minuciosa, son presentados en un espacio natural. Aquí, el imponente buey, de penetrante mirada, centra la composición ensalzado por el cromatismo vibrante del pasto. Parece evidente que la pintora no pretende únicamente representar a un animal, sino a un ejemplar más de la naturaleza, en un acto de exaltación de su ser. Este rasgo distintivo de la pintura de la artista se extendió también a su práctica escultórica.

Legado de don Laureano de Jado en 1927

Marta Cárdenas

1944

Tras iniciarse en la Asociación Artística de Guipúzcoa, continuó su formación en Bournemouth (Reino Unido) y en Madrid, siempre ligada a la figuración y el realismo. En 1969 acudió a París becada por el gobierno francés y comenzó entonces una intensa trayectoria expositiva. De 1975 a 1978 residió en Ottawa (Canadá) y desde allí realizó numerosos viajes por Europa en los que el cuaderno de dibujo se convirtió en el soporte de su trabajo. En la década siguiente, su obra se volvió gestual y sintética, con un claro interés por el Zen que la llevó a visitar Japón; y en los noventa, un viaje a la India hizo irrumpir el color. Pintora y grabadora, su cuidada técnica, tanto en su obra más instantánea como en la que resulta de procesos más elaborados, la define como una de las creadoras más importantes del panorama actual.

Zoo

1983-1984. Tinta sobre papel

La constante evolución artística de Marta Cárdenas se basa, en buena medida, en la intensa exploración de los temas que han ido captando su atención. El interés que en los años ochenta desarrolló por la naturaleza y el mundo animal no se limitó a un acercamiento a lo cercano o doméstico. La artista recorrió bosques y espacios naturales para realizar obras y apuntes caracterizados por la fluidez del movimiento y la instantaneidad del gesto, condicionada por la actividad de los animales.

Donación de la artista en 2014

Gata siamesa al acecho (cinco estudios)

c. 1987. Tinta china sobre papel

Estos apuntes pertenecientes a una misma libreta captan en diferentes secuencias las actitudes y los gestos de un animal en un breve espacio de tiempo. Están realizados mediante una técnica muy suelta, en la que la gestualidad se consigue mediante el empleo con fluidez de la tinta china. Además, prescinde del color o de los fondos para ceder el protagonismo a la imagen sintética del animal. La búsqueda de la esencialización mediante el trazo espontáneo, más evidente aún en sus obras de los noventa, derivó en un interés por el arte Zen y el *shodō* (caligrafía japonesa) que llevó a Cárdenas a viajar al país nipón en varias ocasiones.

Donación de la artista en 2014

Bosque en La Herrería

1988. Acuarela y témpera sobre papel de estraza

A finales de la década de 1980, Cárdenas se interesó por la representación informalista del paisaje, tanto en su característico blanco y negro como en obras en las que emplea el color. El resultado de esta exploración se distingue por el desarrollo de una técnica depurada y por la cuidada elección de los materiales, pues utiliza todo tipo de pinceles, ceras, pigmentos, tintas o papeles.

Donación de la artista en 2014

Vaca en claroscuro

1989. Acuarela sobre papel verjurado

La obra sobre papel que Cárdenas desarrolló en los años ochenta y noventa se reconoce por la gestualidad de las formas y por representar fundamentalmente animales y figuras humanas del natural. Los dibujos reflejan la instantaneidad del momento de la ejecución. A pesar del esquematismo de muchas de sus obras, a menudo son el resultado de largos procesos de trabajo, tanto conceptuales como físicos.

Donación de la artista en 2014

BBKateak

BBKateak es una propuesta expositiva que pretende ofrecer nuevas narrativas a la colección mientras duren los trabajos de ejecución del proyecto de ampliación. A través de un programa dinámico de presentaciones que se actualiza periódicamente, cada una de las salas del edificio antiguo muestra un cara a cara inesperado entre dos artistas y sus obras; nombres que pueden ser lejanos en el tiempo y/o en su procedencia cultural y geográfica, para sugerir una mirada al arte transformada y en construcción. La metamorfosis del museo se refleja de este modo en una colección en permanente cambio.

Inaugura el programa *Trece a Centauro*, un proyecto escultórico del artista Sergio Prego surgido a partir del vaciamiento de las salas.

Arte Ederren Bilboko Museoa
Museo de Bellas Artes de Bilbao

bbk