

Carl Rungius

MAESTRO DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS

Las pinturas en esta galería son de Carl Rungius, el principal pintor de la vida silvestre de América del Norte. Rungius, alemán de nacimiento, llegó a Estados Unidos por primera vez en 1894. Desde su primera década aquí, el cazó, esbozó y pintó cada verano a lo largo del Wind River Range, cerca de Pinedale, Wyoming. Durante este periodo, Rungius también viajó a Nueva Brunswick, un medio ambiente famoso por los alces. En el invierno, Rungius vivió en la Ciudad de Nueva York, creando pinturas en su estudio.

A lo largo de su vida, Rungius conoció figuras prominentes en el mundo de la conservación, incluyendo Charles Sheldon, William Temple Hornaday y hasta Theodore Roosevelt. Él construyó una casa de temporada con estudio en Banff, Alberta, y dejó un legado perdurable que resuena hasta el día de hoy, inspirando generaciones de artistas y admiradores a salir y a experimentar la vida silvestre y la naturaleza directamente.

Esta galería describe la carrera de Rungius y demuestra el desarrollo de su estilo, desde el trabajo académico tempranamente representado en su carrera, hasta su estilo pictórico e impresionista en su madurez.

Los citatorios de Rungius utilizados en esta galería son de *Carl Rungius: Pintor de Caza Mayor, Cincuenta Años con Pincel y Rifle* de William Schaldach, *Carl Rungius: Pintor de la Vida Salvaje del Oeste* de Jon Whyte y E.J. Hart, y *Carl Rungius: Artista y Deportista*, catálogo del Museo Glenbow.

Primeros Años (1888-1910)

Entre 1888 y 1890, Rungius asistió a la Academia de las Artes de Berlín. Además de su trabajo en clase, Rungius embozaba animales en el Zoológico de Berlín y estudiaba cadáveres en la fábrica de pegadura local. En 1894, el aceptó una invitación de su tío para venir a los Estados Unidos para participar en una cacería de alce. Su primera incursión no tuvo éxito, provocando su estancia en Nueva York y volver a tratar la siguiente temporada.

Durante el verano de 1895, Rungius visitó las afueras del rancho Ira Dodge al pie de las Montañas del Wind River en Wyoming. Se enamoró de los bastos espacios abiertos y la abundante población de vida silvestre. Rungius le dijo al biógrafo William Schaldach, "Mi decisión de cortar todas las raíces con el Viejo Mundo y vivir en América para siempre resulta en gran parte a mi primer viaje a Wyoming. Pues mi corazón está en el Oeste."

En 1901 Rungius realizó su primer viaje a Nueva Brunswick en busca de alce. Tres años después, acompañó al naturalista Charles Sheldon en una expedición al territorio Yukón. Este viaje lanzó a Rungius hacia el centro del creciente movimiento de conservación, encabezado por cazadores y políticos como Theodore Roosevelt. En 1910, el viajó a Banff in Alberta, Canada. La gran amplitud del mundo silvestre y la plenitud de fauna en esta región le encantó a Rungius, quien siempre estaba al acecho de nuevo territorio para explorar y nueva vida silvestre para pintar.

Después de traer la caza al campamento, Rungius contó que, "Colgábamos los animales lo más naturalmente posible y yo hacía emboces con lápiz y colores. Después los echábamos a la cazuela, pues vivíamos de la caza."

Rungius le dió un título gracioso a esta pintura.

¿Qué es lo que el describe como "es mejor que tocino"? ¿Lo has probado alguna vez?

Carl Rungius *Mejor que tocino*, c. 1896 Óleo sobre lienzo

Al principio de su carrera, Rungius pintaba estrechamente, usando un pincel delgado y pinceladas pequeñas. Acerca de 1910, tomó lecciones de técnicas para pintar Impresionismo. Siguiendo estas lecciones, empezó usando brochas más gruesas y colores más fuertes, sellos de su maduro estilo.

La salvia mayor es tal vez el arbusto más importante de los pastizales del oeste. Hojas verdosas y producción abundante de semillas proporcionan una fuente de comida excelente a numerosos mamíferos y el invierno, incluyendo ciervos de mula, alces, antílopes, borrego cimarrón y liebres americanas.

Carl Rungius *Salvia de Wyoming*, 1902 Óleo sobre lienzo

Compara esta pintura a la *Salvia de Wyoming*.

¿Qué diferencias sobresalen? ¿Qué parecidos encuentras?

Ahora compara el pincelado en esta pintura con la pintura del chivo montañés a tu derecha, *El Maestro de Peña (The Cragmaster)*. ¿Notas alguna diferencia?

Carl Rungius *Madera perdida*, c. 1905 Óleo sobre lienzo

¿Usando la luz en las piedras como tu guía, a qué hora del día piensas que Rungius estaba trazando esta pintura?

Carl Rungius *Enfrente de ellos estaba precipicio sobre precipicio*, c. 1907 Óleo sobre lienzo

Expandiéndose (1910-1920)

En 1910, Rungius comenzó a aplicar a la prestigiosa Academia Nacional de Diseño, pero ellos se resistían a incluir a un pintor de animales entre ellos. Por suerte, encontró una nueva fuente de inspiración, los Rockies canadienses. Después de presentar únicamente paisajes, como el *Lago O'Hara*, en 1913 Rungius fue elegido como miembro asociado y como académico en 1920.

En 1913, William Temple Hornaday, director de la Sociedad Zoológica de Nueva York, empezó a comisionar a Rungius para pintar trabajos mayores para la Galería del Zoológico de animales silvestres de Bronx. Los visitantes del zoológico podían mirar animales vivos en jaulas y después mirar las interpretaciones de Rungius de búfalo, oso, lobo y otros animales maravillosos en una sala de exhibición especial. El Museo de Arte de la Vida Silvestre es afortunado en poseer tres obras mayores de esta colección, *Días de Millones de Búfalo* (1917), *Lobo Gris* (1927), y el *Oso Negro Americano* (1929).

Es común encontrar a un chivo montañés colgando del borde de un acantilado, miles de metros a distancia del valle. Las pezuñas especiales les ayudan a agarrarse de las piedras en lugares que los humanos necesitarían sogas para escalar.

Carl Rungius *El maestro de peña*, c. 1920 Óleo sobre lienzo

Para 1915, Rungius estaba pintando escenas de la vida campirana, trenes de carga y paisajes tradicionales además de su trabajo de la vida silvestre. En 1913, después de presentar paisajes hermosos como éste, Rungius se convirtió en un miembro asociado de la Academia Nacional de Diseño. En 1920, fue elegido "académico completo" por la creación en conjunto de la obra llamada *En la Pradera*.

Carl Rungius *Lago O'Hara*, c. 1925 Óleo sobre lienzo

Madurez (1920-1959)

Recordando los lugares que pintó durante su carrera, Rungius mencionó que en Alberta, "con su grandeza escénica y su extraordinaria riqueza de especies mayores, sentí que al fin encontré la tierra que había estado buscando."

En 1922, Rungius construyó un estudio y casa en Banff, y cada año, hasta el 1954, se quedaba abril a octubre. Durante el invierno en Nueva York, Rungius continuaba recibiendo premios por su trabajo, ganando numerosos premios de parte del Club Salmagundi y la Academia Nacional de Diseño. Gracias a lecciones de teoría de color en impresionismo por parte del pintor Gardner Symons, Rungius estaba pintando con más confianza, utilizando pinceles anchos, llenos de colores vibrantes, para expresar su propia visión de la vida silvestre y la naturaleza. Sin embargo, no todos estaban contentos con el desarrollo del estilo de Rungius. En 1925, William Temple Hornaday reprendió a Rungius en una carta, diciéndole que se había convertido en "un Impresionista absoluto." A pesar de esto, Rungius continuó creando pinturas para Hornaday y el Bronx Zoo hasta el 1933.

Esta obra fue creada en los 1930s, basada en bocetos que Rungius hizo muchos años antes en Wyoming. Rungius dijo, "Durante mis primeros días en Wyoming, el alce fue mi interés más grande, pues parecía mucho a la tradición europea-en deporte y arte."

Carl Rungius *En la boca del Rio Verde*, 1930 Óleo sobre lienzo

Posteriormente en su vida Rungius pudo haber sufrido de catarata o degeneración macular. Empezó a enfatizar ciertos colores en maneras que nunca hizo anteriormente. Compare esta pintura con otras en la sala.

¿Qué cambios en color ves? ¿Cuál paleta de colores prefieres, la de antes o después?

Carl Rungius *Stone Sheep*, 1948 Óleo sobre lienzo

Bosquejos Del Paisaje

Cada primavera, verano y otoño, Rungius pasaba una considerable cantidad de tiempo estudiando la pintura de escenas pequeñas al aire libre. Él decía, "Tienes que seguir pintando afuera, si pintas escenas de exteriores en el estudio, tu color invariablemente se convierte muy caliente, demasiado caliente. Únicamente si pintas afuera miras los frescos tonos plateados, que son los colores verdaderos de la naturaleza." Muy temprano en su vida, la rutina de Rungius era la de cazar seis días de la semana y pintar durante el séptimo. Como fue madurando, notó que su rutina había cambiado, "Ahora dedico un día de la semana a cazar, y pinto en los otros seis." Esta sección presenta una muestra de los mejores estudios al aire libre junto con una selección de obras terminadas que estas inspiraron. Algunos de los estudios están relacionados directamente a obras terminadas, otros demuestran a Rungius estudiando rasgos de paisaje similares, horas del día o colores de temporada. El trabajo de pincelada rápida, colores brillantes y la luz natural, los atan directamente al cambio estilístico de Rungius desde el naturalismo clásico al impresionismo.

Un poco arriba y hacia la derecha de *Alturas Barridas por Tormenta* se haya una escena donada por la Sra. Jane Diverty MacFarland y el Sr. Donald C. MacFarland en memoria de Marshall H. Diverty, Esq., compañero de tipi de Carl Rungius en los Rockis canadienses, desde 1935 hasta los 1950s.

¿En la rejilla de estudios cerca de la Pintura del Oso Pardo, puedes mirar el estudio con tipis?

Carl Rungius *Ptarmigan Mountain*, c. 1930 Óleo sobre lienzo

El Alce fue el tema favorito de Rungius. Tuvo temor de que lo reconocieran en la posteridad como, "el hombre que pinta alce."

Alerta en la primera escultura de Rungius fundida en bronce. La única otra escultura que creó en su vida es la escultura del borrego cimarrón que también está aquí en exhibición.

Carl Rungius *Alerta, Alce macho*, 1905 Bronce

Rungius obsequió una fundición de este bronce a su amigo y guía, Jimmy Simpson, como regalo de bodas. Simpson dijo que el animal se parecía a uno de los sujetos de estudio de Carl que colgaba en el campamento – que había perdido el vigor de vida. Rungius aceptó la crítica y exageró la musculatura del borrego en fundiciones posteriores.

¿Puedes encontrar las sutiles diferencias entre ambas fundiciones? Fíjate en los músculos, particularmente alrededor de la cola.

Carl Rungius *Carnero*, c. 1916 Bronce