

Raíces Europeas

La evolución del arte de la fauna

Durante siglos, en el arte europeo los animales se ilustraban en narrativas familiares, como escenas de caza, historias de la mitología clásica o en pasajes bíblicos. Los artistas a menudo confiaban únicamente usar como modelos el espécimen mostrado en colecciones de historia natural, o en los animales en zoológicos.

Durante la era del descubrimiento (1500-1900), los europeos exploraron y colonizaron partes del globo, volviendo a casa con colecciones masivas de especímenes. Los científicos clasificaban y catalogaban estas colecciones, de acuerdo con la era de la Ilustración del tiempo. El periodo de iluminación sostuvo la razón y la racionalidad como la principal forma de entender el mundo. En el arte, exactitud anatómica que ilustraba características específicas de diferentes especies fueron altamente valoradas.

El romanticismo surgió como una reacción a la Ilustración. La era del romanticismo valoraba la emoción sobre la racionalidad, el corazón sobre la cabeza. Artistas románticos creían que la naturaleza era una fuente de sentimientos profundos, desde el terror hasta el éxtasis. La famosa línea de Alfred Lord Tennyson, Nature (Naturaleza), roja en dientes y garras, y las sinuosas esculturas de Antoine-Louis Barye, personificaron esta forma romántica de visualizar a la naturaleza.

En medio de estas fuerzas sociales competitivas surgió Charles Darwin, cuya teoría de la evolución a través de la selección natural combinó elementos tanto de la Ilustración como del pensamiento romántico. Mientras Darwin enfatizó la importancia de observar animales científicamente, también demostró que observarlos en su hábitat natural era de importancia crítica. Añadiendo un elemento romántico, vio la vida como una batalla constante, una lucha por la existencia. Para los artistas, esto hizo que el trabajo de campo fuera importante, pero también fomentó una visión del mundo dramático que abarca la noción de la supervivencia del más apto y más fuerte.

En la década de 1650, pintar a una criatura en su hábitat natural rara vez era la preocupación principal de un artista. En cambio, los artistas a menudo representaban escenas de la Biblia, pero no todo es pacífico en este Jardín de Edén. Miren como caninos, de ojos rojos, persiguen a los animales. Algunos de los animales aparecen en parejas, lo que indica que el Arca de Noé también pudo haber sido una inspiración (para esta obra). Mire de cerca esta pintura. Aparece una figura nebulosa en el centro de la composición donde el artista pintó un elefante, pero luego lo corrigió. Con el tiempo, el exceso de pintura tiende a volverse transparente, revelando el elefante borrado. Esta ocurrencia se conoce como *pentimenti*.

Paul DeVos (seguidor de) *En el Jardín de Edén*, c. 1650 Óleo sobre lienzo

En el 1066, Guillermo el Conquistador construyó la Torre Blanca (también conocida como la Torre de Londres). A principios del siglo 13, la torre se convirtió en una casa de fieras, incluso la vivienda de un oso polar que pescaba en el río Támesis. La pintura de James Northcote representa a dos niños que visitan la casa de fieras. *¿Cuántos tigres ves? ¿Qué historia ves en esta pintura?*

James Northcote *Una Guarida de Tigres*, 1816 Óleo sobre lienzo

Durante el periodo de la Ilustración, fue importante representar cuidadosamente las características de los animales para que las diferencias entre ellos pudieran ser apreciadas. Muchas ilustraciones de esta época muestran una vista frontal y lateral más severa, pero estas impresiones del artista De Lairese, agregan un elemento de movimiento al trabajo.

Gerard de Lairese *Sin Título*, 1729 Plato de cobre grabado en papel laminado

Antes de finales de 1800, pocos artistas occidentales estudiaban animales salvajes. Mientras que muchos artistas visitaban a los zoológicos para encontrar inspiración, Géricault visitó el Museo del Louvre. Esta obra de arte, *Dos Leones*, copia una porción de la pintura de Peter Paul Rubens de su ciclo de Marie de Medici. Los artistas que copiaban a otros artistas de esta manera eran comunes en ese momento. Géricault a menudo usaba grandes felinos para sugerir el poder indomable de la naturaleza, un tema recurrente en el romanticismo francés.

La reunión de Marie de Medici y Enrique IV en Lyons, 1622-1625

Theodore Gericault *Dos Leones, luego de Peter Paul Rubens*, c. 1810 Óleo sobre lienzo

Esta obra muestra a un bohemio (de la región que rodea a Praga) entrenando a un oso cachorro, probablemente para un acto de circo. *¿Qué aspecto de la interacción humana / animal explora el artista en esta escultura? ¿Hay otros trabajos en esta sala que representen una relación similar entre humanos y animales?*

Paul Wayland Bartlett *Bohemio Oso Domador*, 1887 Bronce

Gérôme hizo muchos viajes al Mediterráneo oriental, lo cual era un lugar exótico para un francés a mediados del siglo XIX. Esta obra es completamente fantástica, creada a partir de la imaginación del artista. Aunque esta escena haya sido fabricada, Gérôme le dio un sentido de autenticidad por medio de su estilo de pintura altamente naturalista. La intención era evocar un reino de otro mundo. *¿Qué es lo que hace que este gato parezca más doméstico que salvaje?*

Jean-Léon Gérôme (y estudio) *Tigres Observando Grullas*, c. 1890 Óleo sobre lienzo

Dionisio, el dios griego del vino, tendió una trampa con leopardos para matar al próximo mortal que se cruzara en su camino. Una mujer inocente cayó en la trampa y le oró a Artemisa, diosa de la caza, para salvarla. Artemis la transformó en una piedra Blanca. Cuando Dionisio vio lo que había pasado, lloró lágrimas de vino, teñiendo a la piedra de púrpura. El nombre de la mujer era Amethystos y la piedra se conoce hoy como amatista.

Otra forma de leer a esta obra es considerarla como una alegoría del poder del Imperio Británico de la reina Victoria, representada por la mujer, sobre sus colonias, representada por los leopardos.

Arthur Wardle *La Encantadora*, 1901 Óleo sobre lienzo

Una de las primeras defensoras de los derechos de las mujeres, Rosa Bonheur también fue una de las primeras féminas en obtener reconocimiento por su talento como artista. Incluso hasta recibió un permiso especial de la policía para usar pantalones, porque había dicho que usar "ropa de hombre" hacía observar animales mucho más fácilmente.

Rosa Bonheur *Rey del Bosque*, 1897 Tiza pastel en lino

Charles Darwin

En 1831, Charles Darwin se unió a una circunnavegación del mundo durante cinco años en el HMS *Beagle*. El viaje inspiró sus ideas revolucionarias sobre la evolución, el comportamiento animal y la selección natural. Según Darwin, los animales y las plantas que se adapten más adecuadamente a su ambiente, tendrían más probabilidades de sobrevivir y poder reproducirse. Estas características de sobrevivencia luego se pasan a sus descendientes. Con el tiempo, estas adaptaciones cambian por completo a la especie. Luego de que Darwin conociera sobre otro naturalista, Alfred Russel Wallace, quien también había desarrollado ideas muy similares, los dos hicieron un anuncio conjunto a su teoría en 1858. En 1859 Darwin publicó un libro, *Sobre el Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural*.

El libro fue extremadamente popular y polémico. En escritos posteriores, Darwin desarrolló sus ideas y presentó más evidencia, estableciendo la evolución por selección natural como una fuerza explicativa central y un eje de la ciencia moderna. Después de Darwin, ninguna de las ilustraciones científicas ni las representaciones de batallas épicas desaparecieron. En su lugar, lo mejor de ambos mundos se fusionó en un campo que valoraba la precisión, así como el drama, haciendo hincapié en las teorías de Darwin de la lucha por la existencia y la interconexión de la vida.

La cetrería se refiere a la caza del juego por halcones entrenados o un gavilán. ¿Ves evidencia de que este trabajo representa halcones entrenados en lugar de halcones salvajes?

Joseph Wolf *Gerifaltes atacando una cometa*, 1856 Óleo sobre lienzo

Los Cuatro Grandes

Al explicar cómo crear un fondo natural, Paul Meyerheim, de la Academia de Arte de Berlín, aconsejó a sus alumnos: "Haz lo que hago. Coloca trozos de carbón en el tablero, esparce arena en el medio, y tienes el desierto perfecto".

En la era posterior a Darwin, esta actitud arrogante hacia el hábitat animal pronto desaparecería. A finales del siglo XIX y principios del XX, se desarrolló una nueva escuela de artistas que llevó las lecciones aprendidas en las academias de arte europeas al campo. En esta era, la confianza en los montes taxidermizados o en los animales del zoológico no sería suficiente. La experiencia de campo se convirtió en una necesidad como una forma de representar fielmente a un animal en pintura o en escultura. Estar en el campo se convirtió mucho más accesible a pesar de que las condiciones y viajar eran complicadas. Las vidas de Richard Friese, Wilhelm Kuhnert, Carl Rungius y Bruno Liljefors florecieron durante estos años. Hoy en día, son conocidos como los Cuatro Grandes gracias a la profunda influencia que su trabajo ha tenido en los artistas que siguen sus pasos.

Esta pintura representa a Pascha, un gran ciervo matado por el Kaiser Wilhelm II en 1910. El Kaiser encargó a Friese que pintara a Pascha como el Kaiser lo había observado por última vez: pateando el suelo, preparando una cama para la noche. El énfasis en registrar el ciervo en su hábitat, realizando un comportamiento natural tiene vínculos muy claros con las teorías de Darwin, que muestra cuán profundo su visión de la naturaleza se había convertido a principios de 1900.

Richard Friese *Ciervos en un claro del bosque (Pascha)*, 1912 Óleo sobre lienzo

Esta pequeña pintura es un estudio de la pintura a su derecha. Muchos visitantes se preguntan sobre el parche brillante e iridiscente en el ala del pato mallard, lo cual es llamado *espéculo*. Este morado y blanco toque de color es extremadamente visible durante la noche y se cree que juega un papel muy importante en el cortejo. Liljefors, un entusiasta observador de pájaros, eligió resaltar el brillante color visto cuando los patos mallards baten sus alas en vuelo.

Bruno Liljefors *Gräsand (Pato Mallard)*, c. 1925 Óleo sobre lienzo

Este es un ejemplo de un estudio en campo, un dibujo creado en el lugar, con el sujeto a la vista. Los pintores impresionistas a finales de los 1800 enfatizaron capturar la luz y la atmósfera mientras se pintaba *en plein air*, o pintar al aire libre. Mientras que ciertos impresionistas se enfocaban en paisajes, artistas como Kuhnert y Rungius se enfocaron en las criaturas que habitan la tierra.

Wilhelm Kuhnert *Studie eines Kafferbuffels (Estudio de Búfalos)*, 1901 Óleo sobre lienzo

Kuhnert fue uno de los primeros pintores europeos en estudiar los animales africanos en su hábitat. Tomó su primer safari en 1891 en el Alemán del este de África. En 1905, hizo otro viaje a África, y luego navegó hacia el este hasta la India, donde pudo estudiar tigres. Kuhnert tomó su último safari en África en el 1911. Los dibujos que hizo en estas expediciones le proporcionaron suficiente material para crear pinturas hasta su muerte, en 1926.

Wilhelm Kuhnert *Un búfalo africano al atardecer*, 1909 Óleo sobre lienzo

Carl Rungius llegó por primera vez a los Estados Unidos en 1894. Durante su primera década aquí, fue un cazador y dibujaba y pintaba cada verano en el Wind River Range de Wyoming. En 1910, viajó a Banff en Alberta, Canadá, y decidió quedarse y pasar el resto de sus veranos allí. Cada invierno, Rungius regresaba a su estudio en Nueva York, usando sus estudios de campo para crear y completar pinturas.

Carl Rungius *Tres Billies*, c. 1940 Óleo sobre lienzo

Las batallas entre el alce macho son muy comunes durante la temporada del otoño cuando compiten por las hembras. Por lo general, las batallas son pequeña y con el choque de un cuerno contra otro cuerno, el alce más débil siempre huye de la batalla.

Georges Gardet *Combat de Cerfs (Dos Alces de Lucha)*, 1910 Bronce

El primer escultor en especializarse en materia animal, Barye perteneció al Movimiento Romántico, el cual celebraba el mundo natural. Durante la "Era de la Razón", los románticos elevaban la naturaleza sobre la civilización y la emoción sobre el intelecto. Los animales llegaron a ser sujetos útiles para poder expresar estos ideales artísticos. Esta pieza es agresiva y violenta, pero también es exquisita en su composición y líneas ondeadas que reflejan el poder y la belleza de la naturaleza.

Antoine-Louis Barye *Jaguar devorando una liebre*, 1851 Bronce

Esta escultura enfrenta a un felino contra un reptil, dos criaturas diferentes con grandes contrastes en textura, escala, y forma. El león es un símbolo de coraje y fortaleza. La serpiente, por otro lado, es muy conocido en el judeocristianismo como un símbolo del mal. Después de la Revolución Francesa, en 1830, el nuevo rey Louis-Philippe encargó una versión más grande de este trabajo para conmemorar su tomo al trono bajo las constelaciones de Leo (el león) e Hidra (la serpiente marina). La escultura, por lo tanto, simboliza la aprobación celestial de su reinado y sirvió como un endoso de la escultura de animales dentro del mundo artístico.

Antoine-Louis Barye *León aplastando una serpiente*, modelado 1832; cast c. 1899 Bronce

Aunque estudió anatomía con el escultor romántico Antoine-Louis Barye, Rodin es mejor conocido por su estilo impresionista. Compara este trabajo con el del León aplastando una serpiente de Barye. La superficie del león de Rodin está menos adornada, mostrando la forma principal sin dar muchos detalles. Esta es la influencia del Impresionismo. Este trabajo también fue profundamente personal para Rodin; el león encarnaba su tristeza por la muerte de uno de sus seguidores, Madame Turquet.

Auguste Rodin *Le Lion Qui Pleure (El León Llorando)*, modelado 1881, moldeado 1955 Bronce