flores y frutos

Colección Banco de España

BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema

Sala de exposiciones
Banco de España, Madrid

flores y frutos

Colección
Banco de España

25 OCTUBRE 2022

25 FEBRERO 2023

Flores y frutos en la Colección Banco de España

Los motivos florales y frutales han formado parte de la iconografía del Banco de España desde su fundación en 1782. Simbolizados en la cornucopia o cuerno de la abundancia, estos temas que auspician desde tiempos remotos la prosperidad o celebran la generosidad pueden verse no solo en billetes, acciones o documentos administrativos, sino que se repiten en las decoraciones escultóricas que jalonan las fachadas e interiores de sus edificios o en las vidrieras que cubren algunos de sus espacios. Pero también aparecen en piezas de nuestra colección desde tapices, alfombras o relojes a pinturas, fotografías y esculturas. Y es este, también, el tema que protagoniza la obra que no solo es un bodegón sino una completa alegoría de la naturaleza magnánima y floreciente: *Pomona y Vertumno* (1626), de Juan Van der Hamen, punto de partida de esta exposición que, sin intención exhaustiva, analiza de qué modos han permanecido y se han alterado en el tiempo estos géneros de lo inerte.

Será en las primeras décadas del siglo XVII cuando la representación de frutos, flores y otros objetos inanimados aparezcan liberados de su función ancilar respecto a escenas narrativas. Es entonces cuando tratan de hablarnos, a veces recordarnos, los más nucleares aspectos de la vida y de la muerte. Desde que se forjaran, estos géneros pictóricos fueron el «hermano pobre» en la familia de las grandes clasificaciones académicas, situados en el polo opuesto de lo histórico, lo mitológico o lo religioso; era un arte «de lo pequeño», que miraba a lo insignificante, pero que acabará cobrando tintes revolucionarios para la historia del arte, como demuestra su recuperación por parte del arte moderno y contemporáneo.

En la muestra *2328 Reales de vellón*, con la que abrimos en 2021 esta sala de exposiciones, la figura humana, a través del retrato, y lo que conlleva de narrativo, único o excepcional, constituía el elemento central del relato expositivo. Ahora, estos temas se desplazan para dar paso a la naturaleza, a lo aparentemente intrascendente, a lo anónimo y lo frágil. Porque, siguiendo a Norman Bryson: «La naturaleza muerta es el mundo menos sus narrativas o, mejor aún, el mundo menos su capacidad para generar interés narrativo».

Esta exposición está dedicada a José María Viñuela (1944-2022), conservador del Banco de España entre 1982 y 2015 y figura imprescindible en la historia de su colección. Muchas de las obras aquí reunidas se incorporaron a sus fondos gracias a su conocimiento, curiosidad y sensibilidad hacia el arte de nuestro tiempo.

Flores y frutos para pensar la imagen: bodegones inimaginables

La combinación de obras del pasado con otras más recientes es lo que singulariza esta exposición, que trata de indagar de qué modos ha permanecido y se ha transformado el género del bodegón. En ese sentido, este primer grupo de obras contemporáneas nos permite pensar en esa relación que ya establecían los tratadistas barrocos entre la representación de frutos y flores y el estatuto de la imagen: nociones como el debate entre copia y original, el trampantojo o la compleja relación entre realidad y representación, incluso lo que hoy se conoce como apropiacionismo.

En esta sección asistimos a las transformaciones del género en obras relacionadas con el ámbito de la fotografía (el medio por excelencia de la fugacidad). Se trata de bodegones que, en muchos casos, serían inconcebibles como tales para la mentalidad del siglo XVII, momento en que se fraguó este género, pero que, en puridad, sí lo son, si bien nos hablan de otro tiempo y de otras preocupaciones. Los elementos que forman estas composiciones son diversos e inesperados y reflejan dinámicas de uso y desecho en las sociedades de consumo, recogen elementos provenientes de otras latitudes o enuncian sutiles giros temáticos que actualizan el género llevándolo hacia nuevos territorios.

Vik Muniz

Still Life with a Bouquet of Fruit, after Caravaggio, de la serie *Pictures of Magazines 2*

2006

comentario

Wolfgang Tillmans

New L. A. Still Life

2001

Sandra Gamarra

Gabinete N.º 43 (Tillmans)

2006

comentario

Hannah Collins

White Passage

1994

comentario

Maria Loboda

The Ngombo

2016

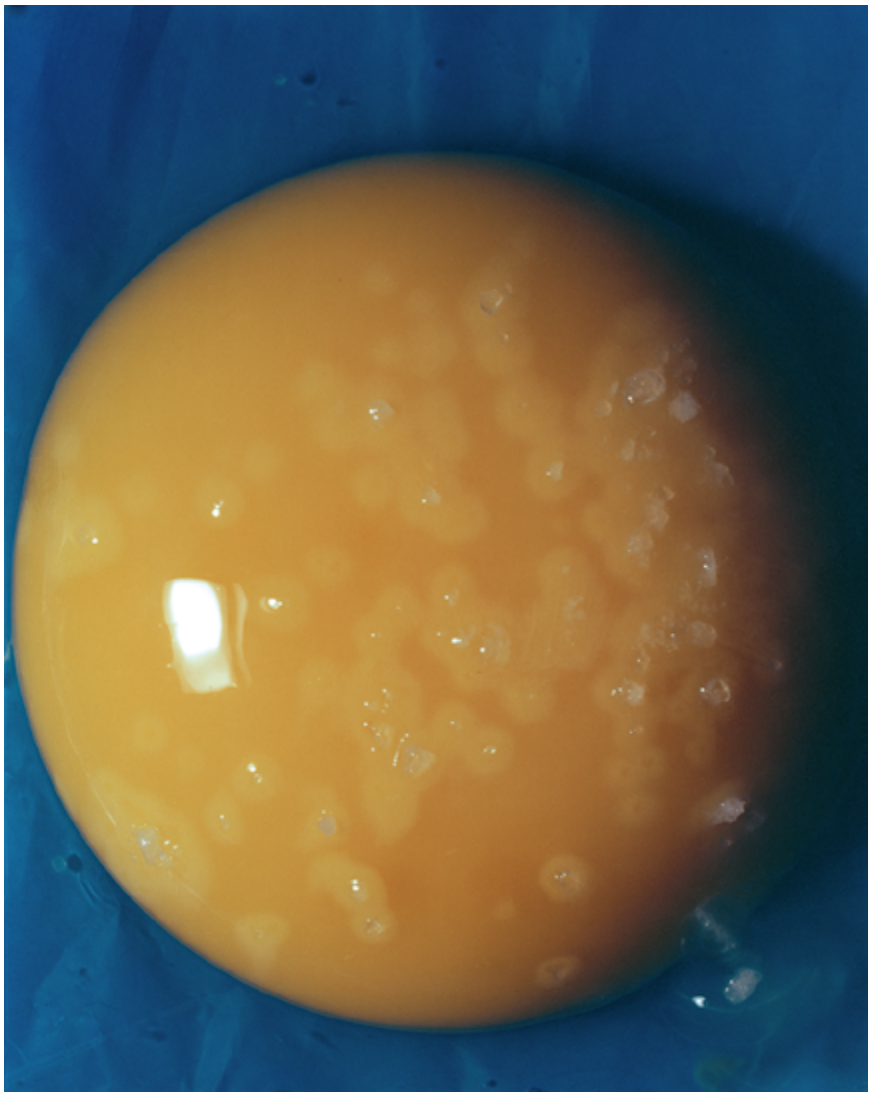
comentario

Gonzalo Puch

Le Corbusier con piña

2005

comentario



João Maria Gusmão y Pedro Paiva

Seasoned Egg

2013

comentario

El bodegón: academia de vanguardia

El nacimiento del bodegón se basa en la concepción extremadamente realista de la pintura que surge en el Barroco. Por eso, sorprende que este género reaparezca con fuerza durante el siglo XX, precisamente cuando la imitación verista del natural se ha resquebrajado. Sin embargo, el desarrollo de las vanguardias y sus réplicas no es ajeno a un género que se recupera, precisamente, por su consideración histórica de *menor*. Hay en numerosos artistas, desde el impresionismo a la abstracción, un acentuado interés por unos motivos que, por ser más descriptivos que narrativos, les abren la senda de experimentaciones formales radicales, algo especialmente visible en los herederos de la Escuela de París. Por otro lado, otro grupo de artistas ven en este género un modo de hacer pervivir la emulación realista de la naturaleza en un sentido más tradicional; así, el género sirve a la generación de los llamados «realistas de Madrid» para poner en marcha una suerte de nuevo academicismo. Tanto la idea de ruptura radical de que se revistieron las vanguardias como esa línea más continuista comparten el declarado influjo de los maestros del pasado, muy en particular del Barroco español. Los juegos especulares y transparencias, la observación obsesiva de las formas naturales o las reflexiones sobre la fugacidad y la inmanencia de todo lo viviente son elementos que permean en estas obras.

Rafael Zabaleta

Bodegón de la ventana

1944

comentario

Francisco López Hernández

Bodegón

1964

comentario

Pancho Cossío

Naturaleza muerta con as de trébol

1955

comentario

Pancho Cossío

Bodegón

1962

comentario

Francisco Bores

Nature morte au pichet

1961

comentario

Antonio Saura

Cabeza

1958

comentario

Joan Hernández Pijuan

Pequeño bodegón azul

1969

comentario

Carmen Laffón

Armario de bronce I

1995

comentario

El Barroco: florecimiento y fructificación

Pomona y Vertumno de Van der Hamen, obra capital de su producción, constituye el núcleo central de esta exposición, junto con su *pendant*, cedido por el Museo del Prado: *Ofrenda a Flora*, compuesta de modo análogo, aunque en disposición simétrica especular. Probablemente, ambas obras colgaron, junto a otras también presentes en la muestra, en el palacio de Jean de Croy, personaje clave en la corte española del momento. Las recepciones en su residencia tenían como objetivo promover la lealtad de las elites flamencas al nuevo rey de España, Felipe IV, lo que requería de un alarde de hospitalidad para los ilustres viajeros que pasaban por Madrid. De este modo, el bodegón contribuyó a la creación de una cultura aristocrática urbana distinta en el Madrid del siglo XVII, por una parte creando una ficción de abundancia que maquillaba las realidades económicas de la capital y, por otra, demostrando la prosperidad de la que los flamencos, como Jean de Croy, seguirían disfrutando bajo el nuevo orden político.

No obstante, el auge del bodegón y la representación de flores en el Barroco no impidió que mantuvieran una consideración baja dentro de las categorías académicas, ya que no se consideraba ni tan complejo técnicamente como el retrato ni tan elevado moralmente como la pintura religiosa o de historia; todo ello a pesar de que, tras esas flores y frutos, los artistas supieron ocultar poderosas metáforas de carácter filosófico o especulativo, así como reflexiones sobre conceptos como la hospitalidad, el misticismo o la fragilidad.

Manufactura de Gerard Peemans, según cartones de David Teniers III

Los meses de mayo y junio

C. 1679

comentario

Manufactura de Gerard Peemans, según cartones de David Teniers III

Los meses de septiembre y octubre

C. 1679

comentario

Juan van der Hamen y León (Taller)

Bodegón de melones, cardo, dulces, carne y pescado

1625

comentario

Juan van der Hamen y León (Taller)

Bodegón de frutas y cabeza de cabra (Bodegón de cocina)

C. 1625

comentario

Juan van der Hamen y León

Bodegón de frutas y dulces

C. 1621

comentario

Juan van der Hamen y León

Pomona y Vertumno

1626

comentario

Juan de Arellano

Florero

C. 1668-1670

comentario

Juan de Arellano

Florero

C. 1668-1670

comentario

Gabriel de la Corte

Florero

C. 1687-1690

comentario

Gabriel de la Corte

Florero

C. 1687-1690

comentario

Anónimo (posible atribución a Karl August Kuntsch)

Jarrón de la manufactura Carl Thieme de Potschappel, Dresde (Historia de Servio Tulio)

C. 1890

comentario

Gabinete botánico I: flores de otro mundo

En la Edad Moderna, precisamente cuando se desarrollaba el género del bodegón, las expediciones coloniales y el encuentro con nuevas especies potenciaron prácticas entre lo científico y lo artístico, tales como el registro visual y clasificación de plantas, flores y frutos. Estas disciplinas, desarrolladas desde las poderosas metrópolis europeas, han dejado su poso en los discursos de numerosos artistas que, en las últimas décadas, han lanzado una mirada decolonial hacia aquellas prácticas cuyas rémoras se sienten en la actualidad.

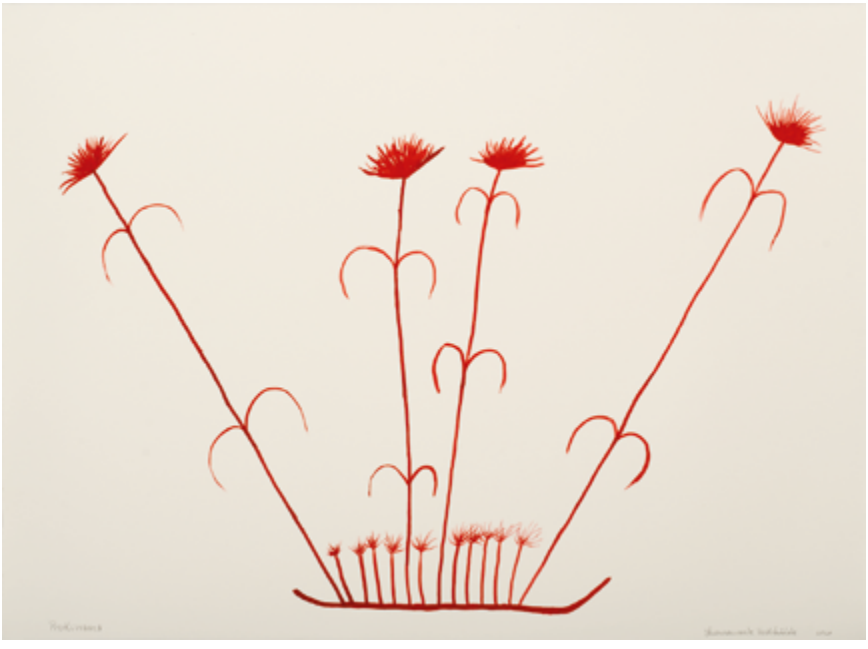
Entre la crítica a lo exotizante y la recuperación de esa mentalidad taxonómica con fines diversos, esta sección reúne a una serie de creadores que se adhieren a las críticas a las dinámicas de desigualdad y abuso nacidas en aquel periodo colonial y nos invitan también a replantearnos las fronteras entre disciplinas y la relación de estas con el poder. Las plantas y flores, las semillas y frutos, sirven a menudo como metáfora de los seres humanos: entre las hojas que forman este raro gabinete botánico, se despliegan sugerentes reflexiones en torno a migraciones forzadas y contra toda voluntad, comunidades en riesgo de desaparición o formas de vivir y convivir con la naturaleza resistentes a la explotación masiva de los recursos y sus consecuencias.

Lothar Baumgarten

Pilgrim

1969

comentario

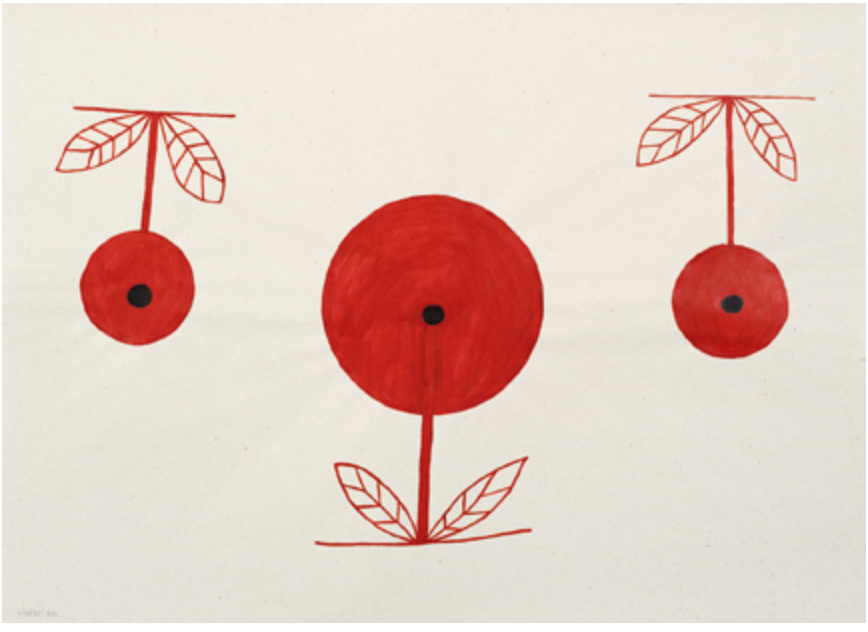


Sheroanawe Hakihiiwe

Prukunama

2019

comentario



Sheroanawe Hakihiiwe

Wakari (Fruto dulce de la selva)

2019

comentario

Sheroanawe Hakihiiwe

Warimahi akataju
(Árbol de ceiba visto de costado)

2019

comentario

Fritzia Irízar

Sin título *(Paisajes selva yucateca en peligro de extinción)*

2020-2021

comentario

Fritzia Irízar

Sin título *(Paisajes selva yucateca en peligro de extinción)*

2020-2021

comentario

Fritzia Irízar

Sin título *(Paisajes selva yucateca en peligro de extinción)*

2020-2021

comentario

Federico Guzmán

Theobroma cacao

2000

comentario

Alberto Baraya

Frutas de bodegón.
Expedición Sicilia (lámina 27)

2018

comentario

Antoni Muntadas

Exercises on Past and Present Memories. Malas hierbas

2021

comentario

Gabinete botánico II: mirar sin oler

Los géneros abordados en esta exposición ponen sobre la mesa aspectos relacionados con la percepción humana, la ilusión y la representación de la realidad. La escenificación y la artificialidad son, desde su inicio, elementos centrales del bodegón. Así, esta última sección se adentra en el papel *artificioso* de la fotografía, en cómo este medio revivifica el componente de puesta en escena que había en el bodegón pictórico tradicional.

Nos encontramos en el momento de la llamada postfotografía, cuando la fotografía tradicional se ha convertido *en otra cosa*, es decir, en un instrumento que cuestiona su propia veracidad, en un elemento de producción y consumo masivo gracias a su desarrollo digital, en un gran interrogante acerca de las implicaciones de nuestra relación con la realidad y su imagen. Las representaciones florales han resultado tener una importante presencia en este nuevo contexto fotográfico y sociológico en el que la realidad y sus simulacros deben ser interpelados, acaso por el peso que estas representaciones tienen ya en la historia de nuestra mirada. En la obra de estos artistas se suscitan aspectos como la relación entre la fotografía, la verdad y la verosimilitud o el debate entre la naturaleza y el artificio en una sociedad que se muestra devota de lo biológico al tiempo que lo destruye.

Joan Fontcuberta

Herbarium

1982-1985

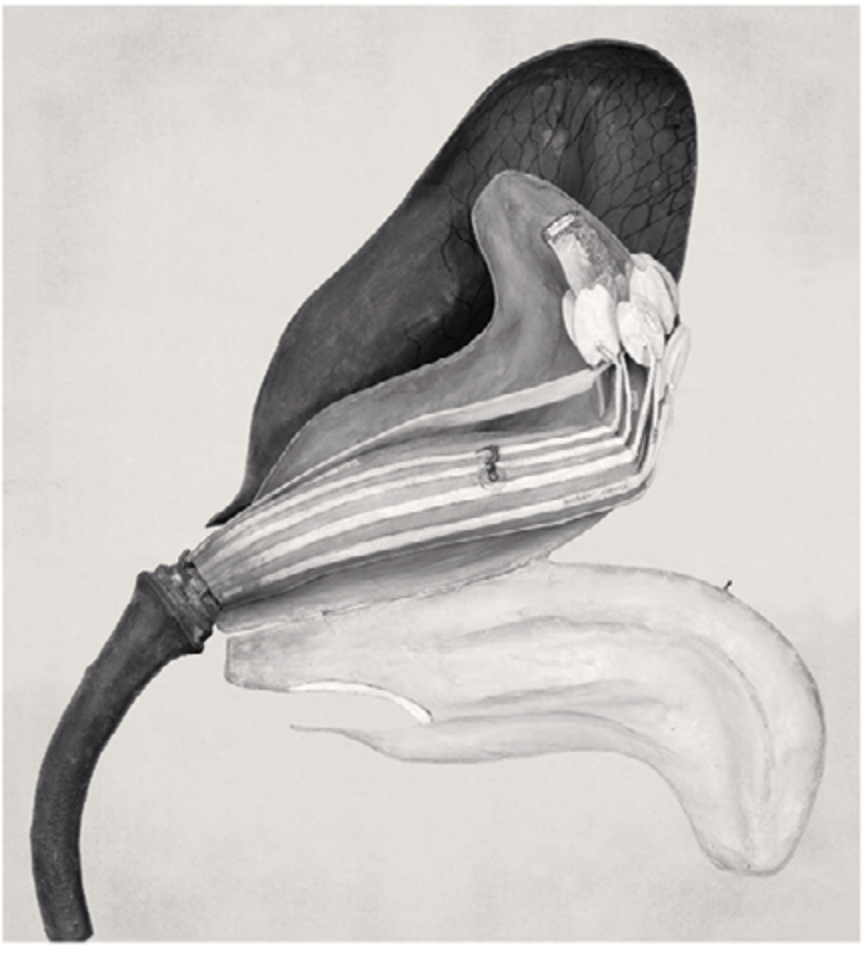
comentario

Linarejos Moreno

Art Forms in Mechanism XX

2016-2022

comentario



Linarejos Moreno

Art Forms in Mechanism XXVI

2016-2022

Paula Anta

Busán 02, de la serie *Paraísos artificiales*

2008

comentario

Hans-Peter Feldmann

De la serie *Blumenbild*

2007-2017

Miguel Ángel Tornero

Sin título *(La noche en balde)*

2019

comentario

Xavier Ribas

Sin título *(Flores)*, de la serie *Domingos*

1994-1997

comentario