

SALA: MIRADAS A COHABITANTES

De las personas que pinceles en mano habitan **La Buhaira**, han sido muchas quienes han vuelto la mirada a aquellos compañeros de viaje que conviven con nosotros, tanto en el mundo, como en nuestros hogares. Encontramos en esta sala una diversidad de expresiones relacionadas con el mundo animal, un tema recurrente que permite elegantes metáforas visuales y enternecedoras escenas. En la sala se pueden observar aves como entes libres a las que envidiar, équidos como símbolo de elegancia y nobleza, fidelidad de canes o belleza de las efímeras mariposas. Así desde la afición, la expresión y el aprendizaje de estas pinturas podemos acercarnos al **arte animalista**.

SOBRE EL ARTE ANIMALISTA

Félix López de Silva. Comisario de la exposición

La representación de animales en las artes recibe el nombre de **animalística** o **arte animalista**. Desde siempre, en ese afán humano de jerarquizar todo, se ha posicionado estas representaciones por debajo de la representación humana, equiparándola con los bodegones o incluso participando en los mismos como parte de las naturalezas muertas que mostraban la grandeza de la caza junto al ajuar doméstico. También ha sido tema recurrente para muchos artistas, en especial destaco algunas asociaciones que a mi parecer son muy interesantes.

Comenzando en gran nivel *Feldhase (Liebre joven)* (1502) una acuarela realizada con toques de gouache de **Alberto Durero** (1471-1528), ha sido considerada uno de los máximos exponentes del arte de la observación, aunque exista la duda sobre el proceso de realización. También es una obra mundialmente reconocida *el Rinoceronte de Durero* (1515) que sirvió de ilustración para el espécimen indio hasta casi el S.XIX como una imagen fiable, pese a ser una imagen que Durero creó a partir de las notas, descripciones y un dibujo esquemático de un artista desconocido.

Ya en el S.XIX *el perro semihundido* (1819-1823) de **Francisco de Goya** (1746-1828) presentaba a un can intentando salir de una zona color tierra oscura, hoy en día se aprecia la cabeza del perro y sólo dos grandes zonas de color, la ocre superior y la tierra oscura inferior. Quizás es bueno recordar que en la obra hubo un paisaje lejano, como puede apreciarse en el estudio de Mª Carmen Torrecillas Fernández sobre las fotografías de J. Laurent . Las obras realizadas en las paredes de la *Quinta del Sordo* conocidas como *Las pinturas negras* de Goya, son un grupo de obras murales traspasadas a lienzos con fuerte dosis de expresión. Estas *pinturas negras*, junto a la obra de **Paul Gauguin** (1848-1903), **Vicent Van Gogh** (1853-1890) y movimientos como **El Simbolismo**, además de los precursores más inmediatos como **Edvard**

Munch (1863-1944) y **James Ensor** (1860-1949) son claros y conocidos precedentes de los movimientos expresionistas como **Der Blaue Reiter (el jinete azul)** y **Die Brücke (El Puente)**.

Un ferviente admirador de la naturaleza e incluso la mística de los animales fue el expresionista alemán **Franc Marc** (1880-1910), que con una obra comprimida en pocos años, evolucionó hasta las formas menos definidas y geométricas desde una gran potencia expresiva como en *Perro sentado en la nieve* (1910-11), *la vaca amarilla* (1911), *Tigre* (1912), *Zorros* (1913) o *Caballos azules* (1911), estos últimos que han sido capaces de establecerse como imagen ilustrativa del colectivo **Der Blaue Reiter** (1866-1944).

El pintor francés **Henri Matisse** (1869-1954) es junto a Picasso, uno de los más grandes artistas del Siglo XX. El francés con su serie *Peces dorados* (1912) o *los peces rojos* (1914) con su color llamativo, saturado y bien demarcado, protagonizaron o coprotagonizaron obras donde el francés mostró su interés por liberar el cromatismo de la mimesis y potenciar la pureza mediante el orden, asumiendo la reducción de la forma que su maestro, el simbolista **Gustave Moreau** (1826-1898), tachó de tan simplificada como a punto de dejar de existir. **Pablo Picasso** (1881-1973) trabajó multitud de animales, destacando tanto ovinos como toros, los primeros con recuerdos al tema clásico del Crisóforo y al cristianismo primitivo de la imagen del *Buen Pastor* (Macías Villalobos, 2015:24). Sobre los últimos, no me canso de destacar una escultura que consta un manillar y un sillín de bicicleta fundidos en bronce que sirvieron al malagueño como una alternativa para ir más allá de la imitación de la realidad gracias a la doble vida y significado de las partes (objetos) que componen la pieza, su título *Cabeza de Toro* (1942).

En pleno 2020, muchas han sido las miradas que se han centrado en los otros habitantes de nuestro planeta, se ha mirado con añoranza a los que vuelan, por hacer uso de una libertad de movimientos que hemos tenido, en nuestro caso, limitada durante un largo periodo, a los que vuelan y están tan acostumbrados a que seamos su fuente de alimentación, que, como las palomas, prácticamente atacaban en busca de su sustento cuando las vacías calles eran transitadas por quien salía en busca de víveres; hemos visto como gatos, jabatos, cabras, pavos reales o incluso corzos y osos ocupaban las silenciosas y vacías calles de algunos municipios cambiando algunos de sus hábitos, porque como recuerda Jesús Oliveros, profesor del departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la UMA:

“Estaban ahí, de forma más sutil, y ahora se atreven más porque las carreteras han estado vacías, han disminuido los ruidos y las personas deambulando, estas especies lo perciben y deciden entrar” (citado en Fernández, 2020)

De acuerdo con Oliveros, es ahora que los hemos tenido más cerca, incluso los hemos recordados como símbolos o metáfora de lo que perdíamos, cuando debemos intentar un mejor medio ambiente. Incluso, destaca el profesor, que sería una señal inequívoca de entorno saludable la inclusión de especies silvestres en nuestros contextos tan humanos.

Ahora que hemos salido de nuestros confinamientos domiciliarios podríamos reflexionar sobre el confinamiento en el que han vivido y viven muchos de los animales de compañía, durante el estado de alarma sanitaria. Concha García destaca cómo las adopciones han caído un 40% según una encuesta de la Fundación Affinity a 103 protectoras, J. A. Sánchez refleja cómo el desconocimiento en la transmisión del virus ha provocado el aumento de abandonos por miedo al contagio (Sánchez, 2020), mientras que Paula Boira Nacher ha asociado el confinamiento con el aumento de adopciones de animales en Bélgica, y ha subrayado la pérdida de fondos que recaudan debido al parón de las actividades. Ahora más que nunca, además de ser inspiración y tema pictórico podrían ser algo más.

Referencias Bibliográficas

BOIRA NACHER, Paula, 2020. “El confinamiento hace aumentar las adopciones de animales en Bélgica”. Agencia EFE. 7 de junio de 2020. Disponible en: <https://www.efe.com/efe/america/destacada/el-confinamiento-hace-aumentar-las-adopciones-de-animales-en-belgica/20000065-4265307>

CRESPO GARAY, Cristina y NATIONAL GEOGRAPHIC, 2020. “Así impacta el confinamiento del ser humano sobre la conducta de los animales”, *National Geographic, animales*, 27 de abril de 2020. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.es/animales/2020/04/asi-impacta-el-confinamiento-del-ser-humano-sobre-la-conducta-de-los-animales>

FERNANDEZ, Cristina, 2020. “Coronavirus en Málaga: Los animales y el confinamiento” *Málagahoy.es*, 8 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.malagahoy.es/malaga/I-D-i-UMA-coronavirus-Malaga-animales-confinamiento_0_1462354224.html

GARCÍA, Concha, 2020. “Animales en centros de acogida, un confinamiento interminable”. *La Razón, Sociedad*, 11 de julio de 2020. Disponible en: <https://www.larazon.es/sociedad/20200711/mcmvosdwovdapiulnngxib273be.html>

MACÍAS-Villalobos, Cristóbal. “El simbolismo de la oveja y su presencia en la obra de Picasso” Universidad de Málaga. Disponible: <http://hdl.handle.net/10630/10521> y también en: <https://core.ac.uk/download/pdf/62899537.pdf>

MUSEO PICASSO MÁLAGA, s/f. “Cabeza de Toro”. Disponible en: <https://www.museopicassomalaga.org/obras-seleccionadas/cabeza-de-toro>

SÁNCHEZ, J.A., 2020. “¿Se pueden adoptar perros durante el estado de alarma por el coronavirus?”. Cadenaser.com, radio Murcia, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://cadenaser.com/emisora/2020/04/03/radio_murcia/1585906810_446343.html

TORRECILLAS FERNÁNDEZ, Mª Carmen, 1992. “Las Pinturas de la Quinta del Sordo fotografiadas por J. Laurent”, boletín del Museo del Prado, Tomo 13, pp. 57-69. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/recurso/las-pinturas-de-la-quinta-del-sordo-fotografiadas/3fd690e6-de57-4854-82ce-b47d8134949f>