

Clásicos **y Modernos**

Obras maestras
de la Colección BBVA

Klasikoak eta Modernoak
BBVA Bildumako maisulanak

Classical and Modern
Masterpieces from the BBVA Collection

Índice *Aurkibidea* Index

Clásicos y Modernos

Obras maestras de la Colección BBVA

- 4 Presentación
- 8 (I) El tiempo de los reyes
y los dioses
- 20 (II) El triunfo de los géneros:
paisajes, bodegones y costumbres
- 30 (III) Los caminos de la modernidad

Klasikoak eta Modernoak

BBVA Bildumako maisulanak

- 5 Aurkezpena
- 9 (I) Erregeen eta jainkoen garaia
- 21 (II) Generoen garaipena: paisaiak,
natura hilak eta ohiturak
- 31 (III) Modernitatearen bideak

Classical and Modern

Masterpieces from the BBVA Collection

- 5 Presentation
- 9 (I) The time of kings and gods
- 21 (II) The triumph of genre painting:
landscapes, still lifes, and customs
and manners
- 31 (III) The paths of modernity

(En cubierta, detalle;
Azalean, xehetasuna;
On cover, detail)

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Carlos III cazador
Carlos III.a ebizaria
Charles III of Spain in Hunting Costume
h. 1787-1788

Clásicos **y Modernos**

Obras maestras
de la Colección BBVA

Klasikoak eta Modernoak
BBVA Bildumako maisulanak

Classical and Modern
Masterpieces from the BBVA Collection

Michiel J. van MIERVELT
Retrato de dama
Damaren erretratua
Portrait of a Lady
1609

Presentación

Aurkezpena

Presentation

La colección artística de BBVA es, sin duda, una de las más ricas del Estado español. Su carácter es ecléctico, pues proviene de la agregación del patrimonio cultural de entidades de implantación geográfica y alcance muy diversos. No obstante, esta diversidad, lejos de restar coherencia al conjunto, lo dota de una extraordinaria riqueza y de una amplitud de miras caleidoscópica. La Colección BBVA se expande cronológicamente desde la Edad Media hasta el arte actual. Sus cerca de nueve mil piezas pueden aglutinarse en dos amplios grupos de peso similar, el correspondiente a lo que se suele considerar arte clásico, por un lado, y el arte de vanguardia y de la segunda mitad del siglo XX, por el otro.

Esta exposición estudia las obras maestras de la colección de arte clásico de BBVA: aquellas pinturas que suelen identificarse como de alta época, del siglo XIX y del período de Entresiglos. Estas piezas, creadas entre los siglos XVI y XX, comparten, pese a la distancia temporal entre ellas, un mismo código formal, el del realismo figurativo tal y como fue definido en Flandes e Italia a principios del siglo XVI. Los pigmentos y los pinceles cambiaron a lo largo de los siglos, como lo hicieron los empastes y las pinceladas, o los temas elegidos por creadores y clientes. No obstante, durante medio milenio, y aún hoy en día, determinados códigos visuales regidos por un omnipresente realismo hicieron de la pintura algo accesible a todos. De Murillo a Zuloaga, de Van Dyck a Goya y de Brueghel a Sorolla, todos estos pintores tuvieron en la naturaleza su principal referente. Así como el lenguaje clásico dominó la arquitectura, el realismo formal fue el medio de comunicación visual de Occidente durante cinco siglos.

BBVAren arte bilduma, zalantzarik gabe, Espainiako estatuko aberatsenetakoa da. Izaera eklektikoa du, ezarpen geografiko eta irismen oso desberdinetako ondare kulturalaren agregaziotik baitator. Hala ere, aniztasun horrek, multzoari koherentzia kendu beharrean, aparteko aberastasuna eta ikuspegi kaleidoskopiko zabala ematen dio. BBVA Bilduma Erdi Arotik hasi eta arte garaikideraino iristen da kronologikoki. Bere ia bederatzita mila piezak pisu bereko bi talde handitan sailka daitezke: alde batetik, arte klasikotzat hartzen dena, eta bestetik, abangoardiako artea eta XX. mendearen bigarren erdiko artea.

Erakusketa honek BBVAren arte klasikoaren bildumako maisulanak aztertzen ditu: Goi Garaiko gisa identifikatu ohi diren pinturak, XIX. mendekoak eta Mendearteko garaikoak. XVI. eta XX. mendeen artean sortutako pieza hauek, euren arteko denbora distantzia gorabehera, kode formal bera partekatzen dute, errealdismo figuratiboarena, Flandesen eta Italian XVI. mendearen hasieran definitu zen bezala. Pigmentuak eta pintzelak aldatu egin ziren mendeetan zehar, enpasteak eta pintzelkadak aldatu ziren bezala, edo sortzaileek eta bezeroek aukeratutako gaiak. Hala ere, milurteko erdi batez, eta gaur egun oraindik ere, errealdismo nonahiko batek gidatutako kode bisual jakin batzuek pintura guztiontzat eskuragarri bihurtu zuten. Murillotik Zuloagara, Van Dycketik Goyara eta Bruegheletik Sorollara, margolari hauek guztiek natura izan zuten erreferentzia nagusi. Hizkuntza klasikoak arkitektura menderatu zuen bezala, errealdismo formalak izan zen Mendebaldeko komunikabide bisuala bost mendez.

BBVA's art collection is arguably one of the finest in Spain. The eclectic nature of the collection is owing to its provenance, the result of the combined holdings of different entities from varied regions and spheres of influence. Nevertheless, rather than compromising the coherence of the collection, this diversity in fact imbues it with a kaleidoscopic range of perspective and incredible wealth. The chronological span of the BBVA Collection extends from the Middle Ages to the present day. Its close to nine thousand works can be broadly divided into two large groups of almost similar weight: on one hand, what is generally considered classical art, and, on the other, avant-garde art and the production from the latter half of the twentieth century.

This exhibition focuses on masterpieces from BBVA's collection of classical art: paintings usually known as Old Masters, as well as those from the nineteenth century and the *fin de siècle* period. These works, all created between the sixteenth and twentieth centuries, share the same formal code of figurative realism as defined in Flanders and Italy in the early sixteenth century. The pigments and brushes may change throughout the passing of the centuries, as is also the case of impastos and brushwork, or indeed the subject matters chosen by artists and patrons. That being said, over the course of five centuries, and still today, certain visual codes governed by an all-pervasive realism made painting accessible to everybody. For many of these painters, ranging from Murillo to Zuloaga, from Van Dyck to Goya and from Brueghel to Sorolla, nature was their main source of inspiration. Just as the classical language held sway in architecture, formal

La Edad Moderna y el Mundo Contemporáneo fueron también los siglos en los que se definieron la mayoría de los géneros pictóricos tal y como hoy los conocemos. Temáticas como el paisaje, el retrato o el costumbrismo florecieron entonces, mientras que el gran referente ético y filosófico de Europa, la religión, se convirtió en la más visual y artística de las ideologías. Así, a través del arte figurativo y realista puede apreciarse no solo la fijación de unos determinados principios estéticos para todo el continente, sino la fabricación visual del concepto mismo de Europa a través de sus protagonistas, sus creencias y la mirada que los habitantes de este pequeño fragmento de tierra proyectaron sobre los objetos y el mundo natural. Antes de la actual, la población europea asistió a una primera globalización que fue posible, también, gracias a las artes.

A lo largo de los últimos quinientos años los idiomas hablados y escritos fueron muchos, pero durante esta primera mundialización, las artes en Europa se comunicaron empleando un mismo lenguaje que permite definir una cultura común desde Sicilia a Noruega y desde Polonia a Portugal. Este gran período de nuestra historia, que proporcionó al mundo los genios de Descartes, Teresa de Jesús, Shakespeare o Leibniz y vio desarrollarse principios como el humanismo, la democracia o el estado social, puede ser narrado, en gran medida, a través de las obras maestras de la Colección BBVA. Sus tablas y lienzos, poblados de reyes, dioses, campesinas, paisajes y burgueses, narran la construcción de Europa con más claridad que cualquier libro de historia.

Aro Modernoan eta Mundu Garaikidean definitu ziren, halaber, gaur egun ezagutzen ditugun genero piktoriko gehienak. Paisaia, erretratua eta kostunbrismoa bezalako gaiak loratu ziren orduan, Europako erreferentzia etiko eta filosofiko handia, erlijioa, ideologia bisual eta artistikoena bihurtu zen bitartean. Horrela, arte figuratibo eta errealistaren bitartez, kontinente osorako printzipio estetiko jakin batzuen finkapena ez ezik, Europaren kontzeptua bera bere protagonisten, sinesmenen eta lur ingurune txiki horretako biztanleek objektuetan eta mundu naturalean proiektatu zuten begiradaren bidez bisualki eraikitzea ere ikus daiteke. Gaur egungoaren aurretik, Europako biztanleria lehen globalizazio baten lekuko izan zen, eta hori ere arteei esker posible egin zen.

Azken bostehun urteotan, ahozko eta idatzizko hizkuntza asko egon dira, baina hasierako globalizazio hartan, Europako arteak hizkuntza bakar bat erabiliz komunikatu ziren, Siziliatik Norvegiara eta Poloniatik Portugalera kultura komun bat definitzen duena. Gure historiaren aldi handi hau, Descartes, Teresa Jesusena, Shakespeare edo Leibnizen jeinuak munduari eskaini zizkiona eta humanismoa, demokrazia edo estatu soziala bezalako printzipioak garatzen ikusi zituen, BBVA Bildumako maisulanen bidez kontatu daiteke, neurri handi batean. Errege, jainko, nekazari, paisaia eta burgesez betetako ohol eta mihiseek Europaren eraikuntza edozein historia liburuk baino argiago kontatzen dute.

realism was the primary means of visual communication in the Western world for five hundred years.

The Modern and Contemporary ages were also the period during which the majority of painting genres as we know them today were defined. Themes such as landscape, portraiture and customs and manners flourished, while religion, Europe's major ethical and philosophical point of reference, became the most visual and artistic of ideologies. And so, in figurative and realist art one can appreciate not just the consolidation of basic aesthetic principles for the whole continent, but the visual construction of the very concept of Europe through its protagonists, its beliefs and the gaze that the inhabitants of this small fragment of the globe cast over the objects and the natural world around them. Long before the current globalization, Europe witnessed a similar process in which the arts played a major role.

There have been numerous spoken and written languages over the last five hundred years, but during the world's first globalization, the arts in Europe communicated through a common language that allowed it to define a shared culture ranging from Sicily to Norway and from Poland to Portugal. This great period in our history gave the world geniuses of the stature of Descartes, Teresa of Avila, Shakespeare or Leibniz and gave birth to such principles as humanism, democracy and the social state. Fortunately, this history can be narrated, to a large extent, through the masterpieces from the BBVA Collection. Whether depicting kings or gods, peasants or bourgeoisie, interiors or landscapes, these boards and canvases tell the story of the construction of Europe more vividly than any history book.

(I) El tiempo de los reyes y los dioses *Erregeen eta jainkoen garaia* The time of kings and gods

Las artes, desde la Antigüedad, fueron un vehículo privilegiado para marcar las jerarquías sociales y construir y fortalecer las estructuras de poder. El Imperio Romano fue siempre el referente ideológico de Europa, pero, en el otoño de la Edad Media, un pequeño estado, Borgoña, sintetizó una nueva manera de utilizar las artes como ejercicio del poder del soberano. Los duques borgoñones, con un escasísimo poder político y militar, asentaron su prestigio en la cuidadosa fabricación de su imagen artística que difundieron a lo largo y ancho de Europa. A partir de ellos las dinastías europeas, Trastámara, Valois, Tudor o Jagellón, entendieron que muchas veces la imagen era más potente que la espada.

El retrato es, probablemente, la mayor reivindicación del ser humano de ocupar su lugar en el centro del universo. Se trata de un acuerdo entre retratista y retratado mediante el cual se reclama el derecho del segundo a ser conocido, reconocido y recordado. La consolidación de este género en el Occidente europeo coincidió con el nacimiento del Humanismo y la pujanza económica de dos regiones del continente, Italia y Borgoña. En ambos territorios floreció el deseo de los patronos y los artistas de representar fielmente las facciones de la persona efigiada y en muchos casos se miró hacia la Roma antigua como modelo, algo evidente en los estrictos perfiles casi numismáticos de algunos de los primeros retratos del Renacimiento.

Antzinarotik, arteak hierarkia sozialak markatzeko eta botere egiturak eraikitze eta indartzeko bide pribilegiatua izan ziren. Erromatar Inperioa beti izan zen Europako erreferente ideologikoa, baina, Erdi Aroaren amaieran, estatu txiki batek, Borgoinak, arteak subiranoaren boterea erabiltzeko modu berri bat sintetizatu zuen. Borgoinako dukeek, botere politiko edo militar oso txikia zuten, beren irudi artistikoaren sorkuntza zainduan oinarritu zuten beren ospea, eta irudi hori Europa osoan zabaldu zuten. Haietan oinarrituta ulertu zuten Europako dinastiek —Trastámara, Valois, Tudor edo Jagellon dinastiek— askotan irudia ezpata baino boteretsuagoa zela.

Erretratua da, ziurrenik, gizakiek unibertsoaren erdian beren lekua betetzeko duten aldarrikapen handiena. Erretratatzailaren eta erretratutako pertsonaren arteko akordioa da, zeinaren bidez azken honek ezagutua, aitortua eta gogoratua izateko eskubidea aldarrikatzen duen. Europako mendebaldean genero hori sendotzea Humanismoaren sorrerarekin eta kontinenteko bi eskualderen (Italia eta Borgoina) indar ekonomikoarekin batera gertatu zen. Bi lurraldeetan loratu zen patronoek eta artistek erretratutako pertsonaren aurpegiak leialki irudikatzeko nahia, eta kasu askotan antzinako Erroma hartu zen eredutzat. Nabarmena zen Errenazimentuko lehen erretratuak batzuen profil ia numismatikoko zorrotzetan.

Espanian, habsburgotarrek lehenik eta borboiek gero, arreta handia jarri zuten erretratuaren bidez beren irudia eraikitzean eta proiektatzean. Ez alferrik, Karlos V.a, Espainiako lehen habsburgotarra, Borgoinako Mariaren biloba zen. Harengandik hasita, eta Flandesko erretratu zehatzaren eta veneziar kolorearen arteko bat-egite bikainari esker, Espainiako gorteko erretratuak distira egin zuen Pantoja de la Cruz, Velázquez, Carreño edo Goyaren eskutik. Generoaren bikaintasuna muturreko kasuetan probatu zen, hala nola Karlos II.a argal eta gaixoaren kasuan, adibidez, zeinak, bere ahultasuna gorabehera, bere mendekoak heroi gisa aurkeztu baitzituen artei esker.

Since Antiquity the arts played a key role in defining social hierarchies and in building and reinforcing structures of political power. The Roman Empire was always the ideological reference point for Europe, but in the declining years of the Middle Ages, the small state of Burgundy came up with a new way of using the arts as an exercise of sovereign power. Though lacking any substantial military or political power, the Duchy of Burgundy built its prestige on the meticulous construction of its artistic image which it spread far and wide across Europe. Following its example, the Trastámara, Valois, Tudor and Jagiellon dynasties, among others, also began to understand that in many cases the image could be stronger than the sword.

Portraiture is arguably the most powerful expression of humankind's desire to claim a place for itself at the very centre of the universe. It is a kind of agreement between the portrayer and the portrayed in which the latter claims the right to be known, recognized and remembered. The genre was consolidated in Europe around the same time as the birth of Humanism and the thriving economies of two of the continent's regions, Italy and Burgundy. In both places a strong desire emerged among patrons and artists to faithfully depict the likeness of the sitter and, on many occasions, they looked towards ancient Rome for their models, as can be readily evinced in the austere quasi-numismatic profiles of some of the early Renaissance portraits.

In Spain, the Habsburgs first and then the Bourbons paid deliberate attention to the construction and projection of their image through portraits. It is no accident that Charles V, the first king of the Habsburg dynasty in Spain, was the grandson of Mary of Burgundy. From this moment onwards, and largely owing to the exceptional blend of meticulous Flemish portraiture with the power of Venetian colouring, Spanish court portraiture reached unsurpassed heights through the work of Pantoja de la Cruz, Velázquez, Carreño and Goya. The elasticity of the genre were pushed to the limits in such extreme cases as the feeble and sickly Charles II who, despite his evident frailty, was presented to his subjects as a hero thanks to the arts.

1
Juan PANTOJA DE LA CRUZ
Felipe III
Felipe III.a
Philip III of Spain
 1605
 Óleo sobre lienzo
 N.º. Inv. 417

2
Juan CARREÑO DE MIRANDA
Carlos II
Carlos II.a
Charles II of Spain
 h. 1674
 Óleo sobre lienzo
 N.º. Inv. 445

3
Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Carlos III cazador
Carlos III.a cazador
Charles III of Spain in Hunting Costume
 h. 1787-1788
 Óleo sobre lienzo
 N.º. Inv. 443

En España, los Habsburgo primero y los Borbón después, pusieron un cuidado extremo en la construcción y proyección de su imagen a través del retrato. No en vano, Carlos V, el primer Habsburgo español, era nieto de María de Borgoña. A partir de él y gracias a una excepcional fusión entre el minucioso retrato flamenco y la potencia del colorido veneciano, el retrato cortesano español brilló de la mano de Pantoja de la Cruz, Velázquez, Carreño o Goya. La excelencia del género se puso a prueba en casos extremos como el del enclenque y enfermizo Carlos II quien, pese a su debilidad, fue presentado a sus súbditos como un héroe gracias a las artes.

2

4
Michiel J. van MIERVELT
Retrato de caballero
Zaldunaren erretratua
Portrait of a Gentleman
 1609
 Óleo sobre tabla
 N°. Inv. 454

5
Michiel J. van MIERVELT
Retrato de dama
Damenen erretratua
Portrait of a Lady
 1609
 Óleo sobre tabla
 N°. Inv. 453

6
Claude CORNEILLE DE LYON
Retrato de joven caballero
Zaldun gaztearen erretratua
Portrait of a Young Gentleman
 1535
 Óleo sobre tabla
 N°. Inv. P00057

4

Durante la Edad Moderna, más allá de los príncipes, los individuos objeto del retrato fueron cada vez más numerosos. Así, aunque los monarcas reclamaban su lugar como cúspide de la jerarquía social y miembros de un sólido linaje, entre los siglos XV y XVIII los contenidos del retrato fueron muy variados. Algunos, como los burgueses flamencos efigiados por Mierevelt, parecen exigir el reconocimiento que su pujante economía les garantizaba. Otros, como Torquato Tasso, hablan de la nueva consideración por los intelectuales que llevó aparejado el florecimiento del Humanismo. No obstante, probablemente sea el subgénero del autorretrato, materializado en la fantástica miniatura de Corneille de Lyon de la Colección BBVA, el que tiene implicaciones aún más profundas. Aquí, retratista y retratado se fundieron en uno dando un paso más hacia el reconocimiento del valor único del individuo más allá de sus facciones concretas. Fue el propio pintor, aquel que mejor se conocía a sí mismo, quien decidió pasar a la posteridad y exigir que la memoria de su vida no se desvaneciera.

5

Aro Modernoan, printzeek haratago, gero eta ugariagoak izan ziren erretratuetakoz gizabanakoak. Horrela, monarkek beren lekua eskatzen bazuten ere gizarte hierarkiaren gailur eta leinu sendo bateko kide gisa, XV. eta XVIII. mendeen artean erretratuaren edukia oso anitza zen. Batzuek, Miereveltek erretratututako flandestar burgesek adibidez, beren ekonomia sendoak bermatzen zien errekonozimendua eskatzen dutela dirudi. Beste batzuek, Torquato Tassok adibidez, Humanismoaren loraldia ekarri zuen intelektuaren kontsiderazio berriaz hitz egiten dute. Hala ere, ziurrenik autorretratu azpigeneroa da, Corneille de Lyonen BBVA Bilduman dagoen miniatura fantastikoan gorpuztua, inplikazio are sakonagoak dituen. Hemen, erretratatzaila eta erretratututako pertsona batu ziren, norbanakoaren ezaugarri espezifikoetatik haratago dagoen balio berezia aitortzeko urrats bat gehiago emanez. Margolaria bera izan zen, bere burua hobekien ezagutzen zuena, historiara pasatzea eta bere bizitzaren oroimena ez desagertzea eskatzea erabaki zuena.

6

During the Modern Age, apart from royalty, the people portrayed in paintings became more numerous. And so, though kings and queens were still at the top of the social hierarchy and the undisputed members of noble lineage, between the fifteenth and eighteenth centuries the elements included in portraits were more varied than ever before. Some, like the Flemish bourgeoisie depicted by Mierevelt, seemed to demand recognition in consonance with their newfound wealth. Others, like Torquato Tasso, speak of the new consideration for intellectuals that came on the back of the emergence of Humanism. However, it would probably be the sub-genre of self-portraiture, as exemplified by the wonderful miniature by Corneille de Lyon in the BBVA Collection, which would have even deeper implications. Here the portraitist and the sitter are fused in one, a step further towards an acknowledgment of the uniqueness of the individual over and above their specific physical features. It was the painter himself, who knew himself better than anyone else, who decided to go down in posterity and try to ensure that their memory would not fade.

7

Nicolas Elias PICKENOT
Retrato de caballero
Zaldunaren erretratua
Portrait of a Gentleman

1623

Óleo sobre tabla

Nº. Inv. 447

8

Francisco de GOYA Y LUCIENTES
Don Pantalcón Pérez de Neri

1808

Óleo sobre lienzo

Nº. Inv. 444

7

8

9
Peter Cocck van AELST
Moisés y Aaron
Moyses eta Aaron
Moses and Aaron
 1540-1550
 Óleo sobre tabla
 N°. Inv. P00195

10
Valentin de BOULOGNE
Sagrada familia
Familia Santua
Holy Family
 h. 1620
 Óleo sobre lienzo
 N°. Inv. 589

11
Bartolomé Esteban MURILLO
San José con el niño
San Jose Haurrarekin
St Joseph with the Child Jesus
 h. 1650-1660
 Óleo sobre lienzo encolado a tabla
 N°. Inv. 2114

El Renacimiento y el Barroco fueron el tiempo de los reyes, pero también el de la religión. En el mundo católico, a partir de la escisión protestante iniciada por Martín Lutero, las artes experimentaron un formidable desarrollo. El Concilio de Trento, primero, y los teólogos como Gabriele Paleotti, después, afirmaron el carácter visual y performativo del cristianismo y las imágenes religiosas se multiplicaron. Cada vez más realistas y emotivos, los retratos de los santos, de la Virgen y del propio Cristo se convirtieron, de la mano de genios como Valentin de Boulogne o Murillo, en el objeto de los afectos de los católicos europeos.

Errenazimentua eta Barrokoa erregeen garaia izan ziren, baina baita erlijioarena ere. Mundu katolikoan, Martin Lutherrek hasitako protestanteen banaketaren ondoren, arteek garapen izugarria izan zuten. Trentoko Kontzilioak, lehenik, eta Gabriele Paleotti bezalako teologoek geroago, kristautasunaren izaera bisuala eta performatiboa berretsi zuten, eta irudi erlijiosoak ugaritu egin ziren. Gero eta errealistago eta hunkigarriagoak ziren santuen, Ama Birjinaren eta Kristoren beraren erretratuak, Valentin de Boulogne eta Murillo bezalako jenioei esker, Europako katolikoek maitasun objektu bihurtu ziren.

The Renaissance and the Baroque were a time of kings and queens, but also of religion. In the Catholic world, following the Protestant Reformation sparked by Martin Luther, the arts received a powerful boost. The Council of Trent, first and later theologians like Gabriele Paleotti, reinforced the visual and performative aspects of Christianity, and the production of religious images increased substantially. Progressively more realist and emotive, portraits of saints, Our Lady and Jesus Christ himself were turned into the object of veneration for European Catholics by geniuses like Valentin de Boulogne and Murillo.

11

12

12

José de ÓBIDOS**Sagrada familia****Familia Santua****Holy Family**

h. 1660

Óleo sobre lienzo

Nº. Inv. 32064

13

Anton van DYCK**Cristo y la mujer adúltera****Kristo eta emakume adültcroa****Christ and the Adulteress**

h. 1620-1622

Óleo sobre lienzo

Nº. Inv. 581

13

(II) El triunfo de los géneros: paisajes, bodegones y costumbres *Generoen garaipena: paisaiak, natura bilak eta obiturak* The triumph of genre painting: landscapes, still lives, and customs and manners

Paisaje, bodegón y costumbrismo son las temáticas que suelen englobarse dentro de la pintura de género. De hecho, el género surgió para definir aquellas artes carentes de uno concreto como pueden ser el retrato, la pintura religiosa, la mitológica o la de historia. Se trata de aquellas obras de arte en las que los personajes no son nadie en concreto y no sucede nada en particular. La singularidad de esta ingente producción pictórica es que suele carecer de cliente y ubicación predeterminados, su destino puede ser cualquier lugar y su comprador todo aquel que pueda costear su precio. La pintura de género es, por lo tanto, potencialmente comercial y se vincula de manera natural con el mercado del arte y el ascenso de la burguesía. Así se entiende que, cuando los géneros se establecieron con fuerza a finales del siglo XVI, Flandes y Holanda protagonizaron cualitativa y cuantitativamente el florecimiento de esta nueva manera de entender la actividad pictórica.

El nivel de especialización de los pintores flamencos y holandeses fue tal que ciudades como Amberes se convirtieron una gran factoría que suministraba pintura al resto de Europa. Tal y como Rubens, Jordaens y Van Dyck se convirtieron en afamados pintores de escenas, Jan Philip van Thielen se especializó en pintar flores, Paul de Vos en composiciones de animales, y Jan Brueghel en paisajes poblados por personajes anónimos. Pese a que la historiografía tendió a considerarlos como actores secundarios, estos pintores gozaron en vida de tanta fama como sus compañeros artífices de figuras, con los que frecuentemente colaboraron en composiciones complejas. Así, muchas veces bodegones y pasajes muestran la firma de sus autores, que reclaman con orgullo su capacidad inigualable para captar la esencia del mundo natural con un realismo tal que casi puede tocarse con la punta de los dedos.

Paisaia, natura hila eta kostunbrismoa dira genero pinturan sartu ohi diren gaiak. Izan ere, generoa genero espezifikorik ez zuten arteak definitzeko sortu zen, hala nola erretratua, pintura erlijiosoa, pintura mitologikoa edo pintura historikoa. Hauek artelanak dira, non pertsonaiak ez diren inor zehatza eta ez den ezer zehatzik gertatzen. Pintura ekoizpen zabal honen berezitasuna da normalean bezero edo kokapen aurrez zehazturik ez duela; edozein lekutan jartzeko balio du, eta eroslea bere prezioa ordaindu dezakeen edonor izan daiteke. Beraz, genero pintura potentzialki komertziala da eta, naturalki, arte merkatuarekin eta burgesiaren gorakadarekin lotuta dago. Horrela ulertzen da, XVI. mendearen amaieran generoak indar handiarekin ezarri zirenean, Flandes eta Holanda izan zirela, kualitatiboki eta kuantitatiboki, jarduera piktorikoa ulertzeko modu berri honen loraldiaren protagonistak.

Landscapes, still lifes and customs and manners are the subject matters generally included within genre painting. In fact, the name came about in an effort to encompass all those themes that lacked their own individual classification, unlike the cases of portraiture, religious, mythological and history painting. In this type of artwork the characters are not famous people and no specific event is taking place. What makes this vast output of paintings so unique is that it had no prefixed client or destination, as they could be sold anywhere and to anyone who could afford the price. Accordingly, genre painting was potentially very commercial and with the rise of the bourgeoisie it found a ready place within the art market. By the time genre painting was firmly established in the late-sixteenth century, Flanders and the Netherlands were the leading forces, both qualitatively and quantitatively, behind the flourishing of this new way of understanding painting.

14

14
Jan WILDENS
Paisaje
Paisaia
Landscape
Primera mitad del siglo XVII
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. 452

15
Jan van der MEER
(Vermeer De Haarlem, El Vicio)
Paisaje
Landscape
 h. 1648-1650
 Óleo sobre tabla
 Nº. Inv. P01090

16
Jacopo FABRIS
Vista del puente de Rialto en Venecia
Venesiako Rialto zubiarren ikuspegia
View of the Rialto Bridge in Venice
 Primera mitad del siglo XVIII
 Óleo sobre lienzo
 Nº. Inv. P00061

17
Bartholomcus BREENBERGH
Paisaje con río
Paisaia ibaiarekin
Landscape with River
 h. 1630-1650
 Óleo sobre tabla
 Nº. Inv. P01088

15

16

17

Flandesko eta Holandako margolarien espezializazio maila hain handia izan zen, non Anberes bezalako hiriak Europako gainerako lurraldeak pinturaz hornitzen zituzten lantegi handi bihurtu ziren. Rubens, Jordaens eta Van Dyck eszena margolari ospetsu bihurtu ziren bezala, Jan Philip van Thielen loreak margotzen espezializatu zen, Paul de Vos animalien konposizioetan, eta Jan Brueghel figura anonimoz betetako paisaietan. Historiografiak bigarren mailako aktoretzat hartzeko joera izan zuen arren, margolari horiek beren kideek bezainbesteko ospea izan zuten bizitzan zehar, eta maiz lagundu zuten haiekin konposizio konplexuetan. Horrela, askotan natura hilek eta pasarteek egileen sinadura erakusten dute, eta harrotasunez erreklamatzeko dute beren gaitasun paregabea mundu naturalaren esentzia atzemateko, hatz puntekin ia uki daitekeen errerealismoarekin.

The degree of specialization of Flemish and Dutch painters was such that cities like Antwerp became major centres of production that supplied paintings to the rest of Europe. Just as Rubens, Jordaens and Van Dyck were celebrated as scene painters, Jan Philip van Thielen specialized in flower painting, Paul de Vos in compositions with animals, and Jan Brueghel in landscapes teeming with anonymous people. Even though art history tended to consider them secondary actors, genre painters enjoyed as much fame in their lifetime as many of their peers who painted figures, with whom they often collaborated on more complex compositions. As a result, still lifes and landscapes were frequently signed by the artists, who proudly laid claim to their unmatched ability to capture the essence of the natural world with such realism that you could almost touch it with your fingertips.

18
Melchior de HONDECOETER
Paisaje con aves de corral
Etxeko begaztien paisaia
Landscape with Fowl
 h. 1660
 Óleo sobre lienzo
 N°. Inv. P05689

19
Frans van MIERIS "EL VIEJO"
Bodegón (con figura humana)
Natura bila gisa irudiarekin
Still Life with Human Figure
 1667
 Óleo sobre tabla
 N°. Inv. P00123

20
Tomas YEPES
Bodegón en un paisaje (sandía)
Natura bilaren irudia paisaian (sandia)
Still Life in Landscape (Watermelon)
 h. 1650-1660
 Óleo sobre lienzo
 N°. Inv. P02138

21
Carel van HULLEGARDEN
Bodegón con liebre y hortalizas
Natura bila erbiarekin eta baraskickin
Still Life with Hare and Vegetables
 1647
 Óleo sobre tabla
 N°. Inv. P00080

18

19

20

21

22
Jan Philip van THIELEN
Florero
Lorontzia
A Vase of Flowers
h. 1650-1660
Óleo y cobre sobre tabla
Nº. Inv. 2117

23
Aelbert CUYP
Mercurio
Merkurio
Mercury
h. 1650-1660
Óleo sobre cobre
Nº. Inv. 449

24
Pieter SNAYERS
Fiesta de los ballesteros ante la iglesia de Nuestra Señora de Sablon
Balestaricn festa Sablongo Andre
Mariaren elisaren aurtean
Festival of the Guild of Crossbowmen outside the Church of Our Lady of Sablon
h. 1651
Óleo sobre tabla
Nº. Inv. 473

25
Gillis van TILBORGII
A la puerta de la posada
Ostatuko atean
At the Door to the Inn
Tercer cuarto del siglo XVII
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. P00194

26

26

Jan Havicksz STEEN***Las apariencias engañan******Beltz guztia ez dira ikatzak, ezta zuria***
guztiak irinak ere***Appearances can be Deceiving***

1672

Óleo sobre lienzo

Nº. Inv. P01990

27

Gerrit LUNDENS***El amor venal******Venial Love******Bena-maitasuna******Venial Love***

h. 1660-1670

Óleo sobre tabla

Nº. Inv. P00116

27

(III) Los caminos de la modernidad *Modernitatearen bideak* The paths of modernity

El siglo XIX fue un tiempo de cambios. Tras la sacudida de la Revolución Francesa en 1789 y la invasión de Europa por Napoleón, el Antiguo Régimen vio tambalearse sus cimientos. Poco a poco, las revoluciones liberales de 1830, 1848 y 1868 y los movimientos sociales fueron desplazando a la monarquía y a la Iglesia y una nueva clase social, la burguesía, comenzó a situarse en el centro de un nuevo orden mundial. En las artes, el academicismo se disolvió empujado por las demandas de una sociedad cada vez más urbana, la clientela creció notablemente y se afianzó con fuerza el mercado del arte. En este contexto, se multiplicaron los salones y los certámenes artísticos y la pintura de género experimentó un nuevo florecimiento. Tras unas primeras décadas dominadas por el Romanticismo, en España el Realismo dominó la pintura del Novecientos. Raimundo de Madrazo, Carlos de Haes, Ramón Martí i Alsina, Francisco Domingo Marqués o Joaquín Sorolla se convirtieron, cada uno con un estilo personal, en cronistas visuales que buscaron siempre la verdad en sus lienzos.

28

28
Dionís BAIKERAS
*Retrato de la esposa del pintor
en los bosques de Camprodón*
*Margolariaren emaztearen erretratua
Camprodóneko basoetan*
*Portrait of the Painter's Wife
in the forests of Camprodón*
1885
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. CX00627

29
Modest URGELL
Paisaje con iglesia
Paisaia elizarekin
Landscape with Church
h. 1880-1910
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. CX00091

29

XIX. mendea aldaketa garaia izan zen. 1789ko Frantziako Iraultzaren ondotik eta Napoleonek Europa inbaditu ondoren, Antzinako Erregimenaren oinarriak kolokan jarri ziren. Pixkanaka, 1830, 1848 eta 1868ko iraultza liberalak eta mugimendu sozialak monarkia eta Eliza baztertzen joan ziren, eta klase sozial berri bat, burguesia, mundu ordena berri baten erdian kokatzen hasi zen. Arteetan, akademizismoa gero eta hiritarragoa zen gizarte baten eskariak bultzatuta desegin zen, bezeroak nabarmen hazi ziren eta artearen merkaturak indarrez sendotu zen. Testuinguru honetan, arte aretoak eta lehiaketak ugartu egin ziren, eta genero pinturak loraldi berri bat izan zuen. Erromantizismoa nagusi izan zen lehen hamarkada batzuen ondoren, Espainian Errealismoa izan zen nagusi Bederatziehuneko pinturan. Raimundo de Madrazo, Carlos de Haes, Ramón Martí i Alsina, Francisco Domingo Marqués edo Joaquín Sorolla, bakoitza estilo pertsonal batekin, kronikagile bisual bihurtu ziren, beren mihiseetan beti egia bilatu zutenak.

The nineteenth century was a time of change. Following the upheaval of the French Revolution in 1789 and Napoleon's invasion of Europe, the foundations of the *ancien régime* began to crumble. Little by little, the liberal revolutions of 1830, 1848 and 1868 and social movements gradually corroded the power of the monarchy and the church and a new social class, the bourgeoisie, moved to the centre of the new world order. Driven by an increasingly urban society, Academicism lost its stranglehold on the arts. The clientele base broadened considerably, firmly establishing the art market. Against this backdrop, art salons and events flourished and genre painting witnessed a true boom. After the opening decades of the century dominated by Romanticism, Realism came to dominate nineteenth-century painting in Spain. Each with their own personal style, Raimundo de Madrazo, Carlos de Haes, Ramón Martí i Alsina, Francisco Domingo Marqués and Joaquín Sorolla became visual chroniclers of their time, always seeking the truth in their paintings.

La gran renovación realista de la pintura española convivió, ya a principios del siglo XX, con la eclosión de las Vanguardias, aunque pocos pintores españoles se decantaron por la abstracción. No obstante, junto al realismo canónico de Joaquín Sorolla, en Cataluña se desarrolló un elegante modernismo que miraba hacia París, y pintores como Ramón Casas, Joan Llimona o Santiago Rusiñol dieron luz a un período de enorme sofisticación.

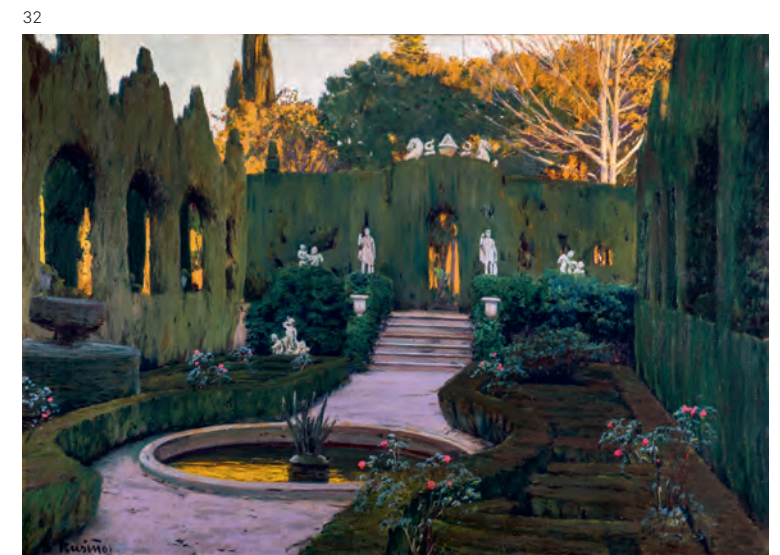
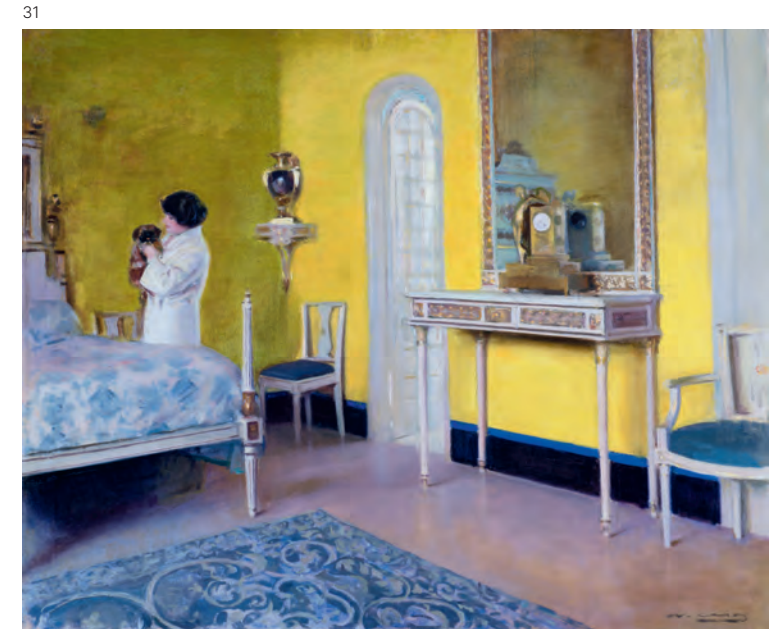
30
Joaquín SOROLLA
Retrato de Antonio García Peris, suegro del artista
Antonio García Peris erretratua, artistaren aitaginarreba
Portrait of Antonio García Peris, artist's father-in-law
h. 1908
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. P00886

31
Ramón CASAS
Interior
Barrualdea
Interior
h. 1924
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. CX00717

32
Santiago RUSIÑOL
Jardines de Monforte IV
Monforte IV.eko lorategiak
Gardens of Monforte IV
h. 1917
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. 128

Espainiako pinturaren berrikuntza errealista handia, XX. mendearen hasieran, Abangoardien eklosioarekin batera gertatu zen, margolari espainiar gutxi batzuk abstrakzioaren alde egin bazuten ere. Hala ere, Joaquín Sorollaren errealismo kanonikoarekin batera, Katalunian Parisera begira zegoen modernismo dotorea garatu zen, eta Ramón Casas, Joan Llimona edo Santiago Rusiñol bezalako margolariek sofistikazio handiko garai bat sortu zuten.

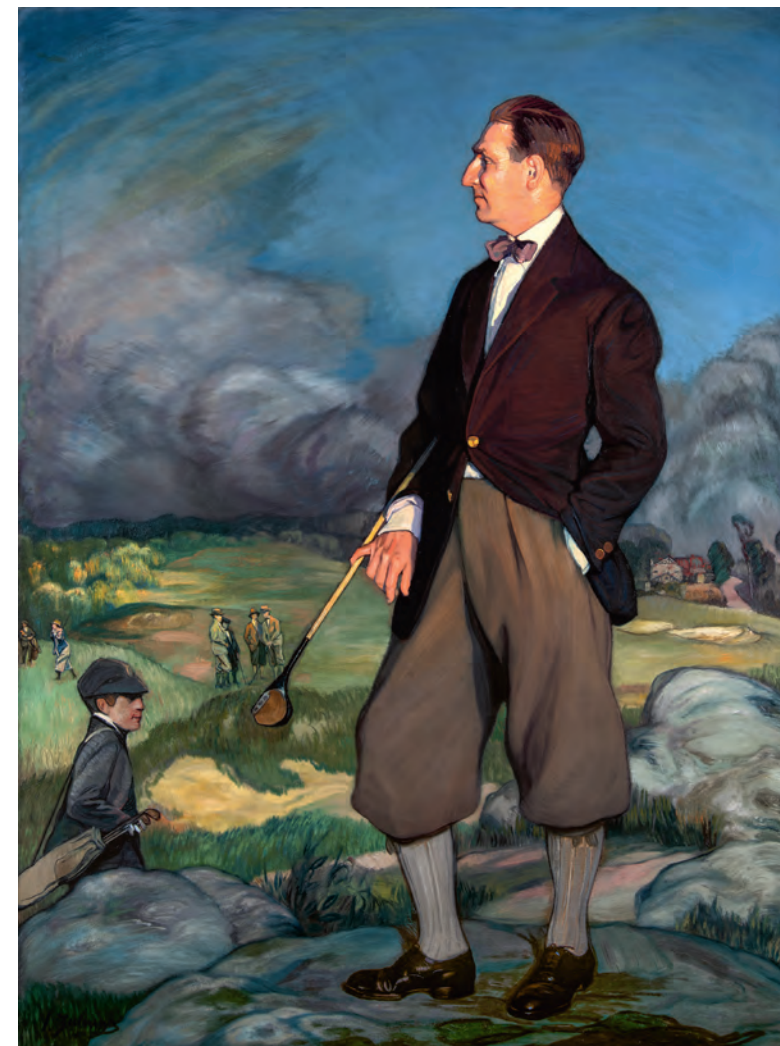
At the beginning of the twentieth century, the all-pervasive revival of realism in Spanish painting coexisted alongside the rise of the avant-gardes, though it has to be said that few Spanish painters openly embraced abstraction. That being said, besides the canonical realism of Joaquín Sorolla, in Catalonia an elegant *modernisme* that looked towards Paris began to emerge, and painters like Ramón Casas, Joan Llimona and Santiago Rusiñol ushered in a period of heightened sophistication.

33
Darío de REGOYOS
Derribos (Granada)
Eraispinak (Granada)
Demolitions (Granada)
 1911
 Óleo sobre lienzo
 N.º. Inv. P00140

34
Ignacio ZULOAGA
Retrato de Mr. Halley-Schmidt
Mr. Halley-Schmidt en jaunaren erretratua
Portrait of Mr. Halley-Schmidt
 1923
 Óleo sobre lienzo
 N.º. Inv. P00180

Mientras tanto, pintores como Darío de Regoyos o Ignacio Zuloaga proyectaron sobre España una visión muy particular y crítica que se relacionó con la crisis del 98 y que fue teorizada por escrito por el propio Regoyos y por José Gutiérrez Solana. Su visión dura del mundo rural español, continuada por maestros como Valentín de Zubiaurre, sirvió como contrapunto a las luminosas y sofisticadas creaciones de Valencia y Cataluña y mostró el vigor poliédrico del clasicismo moderno de los pintores del siglo XX. La mirada inquisidora de la pintura española sobre el mundo se mostró tan potente que, de hecho, sigue viva en el siglo XXI.

Bien bitartean, Darío de Regoyos edo Ignacio Zuloaga bezalako margolariek ikuspegi oso berezi eta kritiko bat proiektatu zuten Espainian, 98ko krisiarekin lotu zena eta Regoyosek berak eta José Gutiérrez Solanak idatziz teorizatu zutena. Espainiako landa munduari buruzko bere ikuspegi gogorrak, Valentín de Zubiaurre bezalako maisuek jarraituak, Valentziako eta Kataluniako sorkuntza argitsu eta sofistikatuak kontrapuntu gisa balio izan zuten, eta XX. mendeko margolarien klasicismo modernoaren indar poliedrikoa erakutsi zuten. Espainiako pinturak munduarekiko zuten begirada inkisidorea hain izan zen indartsua, ezen XXI. mendean bizirik jarraitzen baitu.

Meanwhile, painters like Darío de Regoyos and Ignacio Zuloaga cast a highly personal and critical vision over Spain, rooted in the crisis of 1898 and theorized in writings by Regoyos himself and José Gutiérrez Solana. This harsh vision of the Spanish rural world, continued by masters like Valentín de Zubiaurre, stood in contrast to the light-filled, sophisticated creations being made in Valencia and in Catalonia and showed the strength and breadth of modern classicism of twentieth-century Spanish painters. The inquisitive gaze cast by Spanish painting over the world was so powerful that, in fact, it is still alive and well in the twenty-first century.

35

35
Francisco ITURRINO
Mujer con abanico
Emakumea abanikoarekin
Woman with Fan
h. 1910
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. P01473

36
Xesús Rodríguez CORREDOYRA
Schola Cantorum Compostellanae
1916
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. P00735
37
Valentín de ZUBIAURRE
Ofrenda en una ermita
Eskaintza ermita batean
Offering at a Shrine
h. 1910
Óleo sobre lienzo
Nº. Inv. P00181

36

37

38
Fernando Álvarez de SOTOMAYOR
Mariñana
Mariñasko emakumea
Women of Las Mariñas
 1920
 Óleo sobre tabla
 Nº. Inv. P00153

39
Aurelio ARTETA
La Perza y el Trabajo
Nagia eta Lana
Slot and Work
 h. 1909-1910
 Óleo sobre lienzo
 Nº. Inv. P00381

38

39

Exposición *Erakustea* Exhibition

Exposición organizada por BBVA en colaboración
 con el Museo de Bellas Artes de Valencia /
 BBVAk Valentziako Arte Ederren Museoarekin
 elkarlanean antolatutako erakusketa /
 Exhibition organized by BBVA in collaboration
 with the Museum of Fine Arts of Valencia

Comisariado / Komisariotza / Curator
 Pablo González Tornel

Dirección / Zurendaritza / Direction
 María Luisa Barrio Maestre

Coordinación / Koordinazioa / Coordination
 María Sanz Pérez

Textos / Testuen / Texts
 Pablo González Tornel

Corrección de textos / Testuen zuzenketa / Proofreading
 Inés Casas Olivie

Traducción / Itzulpena / Traduction
 Lambe & Nieto (english)
 Lionbridge (euskera)

Restauración / Zaharberritzea / Restoration
 Alizaría Arte, S.L.
 María Álvarez Recuero

Producción y diseño museográfico / Museoen ekoizpena
 eta diseinua / Production and exhibition design
 Jesús Moreno y Asociados

Transporte y montaje / Garraioa eta muntaia /
 Transport and assembly
 InteArt, S.L.

Seguros / Aseguruak / Insurance
 BBVA Broker. Correduría de Seguros y Reaseguros

Diseño, maquetación y producción editorial / Diseinua, maketazioa
 eta ekoizpen editoriala / Design, layout and editorial production
 Jesús Moreno y Asociados / gráfica futura

Impresión y encuadernación / Inprimaketa eta koadernaketa /
 Printing and binding
 Brizzolis

© de la edición / edizioarena / this edition: BBVA
 © del texto / testuarena / text: Pablo González Tornel
 © de las obras / obrena / works:
 © Zuloaga, VEGAP, Bilbao, 2025
 © Valentín Zubiaurre, VEGAP, Bilbao, 2025

Créditos fotográficos / Argazki kredituak / Photo credits
 ©Colección BBVA ©David Mecha Rodríguez

DL: M-12477-2025

Más información / Informazio gehiago /
 More information

Ignacio ZULOAGA
Retrato de Mr. Halley-Schmidt
Mr. Halley-Schmidt en jauraren erretratua
Portrait of Mr. Halley-Schmidt
1923
© Zuloaga, VEGAP, Bilbao, 2025

BBVA