

LA BOTÁNICA EN EL ARTE

Las plantas en las colecciones del Museo del Prado

Este documento incluye los textos de la exposición.
Está escrito según las pautas de Lectura Fácil
para facilitar su comprensión.

Textos: Eduardo Barba Gómez

Fotografía cubierta: Taller de Pedro Pablo Rubens,
La diosa Flora, c. 1625 Óleo / Lienzo

Fotografías: © Museo Nacional del Prado. Archivo fotográfico

Adaptación a Lectura Fácil: Gemma Pimenta y Elisabet Serra
(Asociación Lectura Fácil)

Validación: equipo validador de +Tu Fundació de Suport

Maquetación: Carmen Guiral

Sumario

La botánica en el arte	5
Plantas que cuentan historias	6
El Prado es un jardín	12
El gusto por las plantas	14
Las emociones en el paisaje	16
Un murmullo entre las hojas	18

La botánica en el arte

Si nos detenemos un momento a pensar en el mundo vegetal que nos rodea, nos daremos cuenta de que a menudo no somos conscientes de las plantas que hay a nuestro alrededor.

Cada día pasamos por calles donde hay árboles en las aceras, por jardines donde crece el césped o por lugares decorados con flores. Pero nos hemos acostumbrado tanto ello que a menudo no nos damos cuenta.

Las plantas son muy importantes para el planeta y para las personas: tenerlas cerca nos aporta muchos beneficios.

Muchas obras de arte del Museo del Prado muestran la importancia de las plantas. En estas obras, las plantas tienen un papel destacado, como si fueran un personaje más de la historia.

Artistas de todas las épocas han dibujado o pintado plantas para explicar mejor lo que querían decir con sus obras.

Cada planta tiene un significado especial. No están ahí por casualidad.

Esta exposición nos propone un paseo por las plantas pintadas en los cuadros del Museo del Prado, a partir de cuatro ideas: plantas que cuentan historias, plantas de los jardines, plantas que despiertan los sentimientos y plantas que forman los paisajes.

En la primera sala, encontramos un ejemplo de cada idea.

Plantas que cuentan historias

Lucas Cranach el Viejo (1472-1553)
La Virgen con el Niño, san Juan y ángeles
1536
Óleo / Tabla

En esta sección encontramos pinturas que cuentan historias. Las plantas representan ideas que nos ayudan a interpretar el sentido del cuadro. Para poder interpretar la obra, hay que conocer el sentido simbólico de cada planta.

Por ejemplo, en esta pintura de la Virgen con el Niño, la uva representa el sacrificio de Jesucristo. De la uva se elabora vino. Y, como el vino se parece a la sangre, simboliza la sangre del cuerpo de Jesucristo, que murió crucificado para salvar a la humanidad. Por eso, la uva es un símbolo de este sacrificio.

El Prado es un jardín

Jan van Kessel el Viejo (1626-1676)
Bodegón de flores
1633-1666
Óleo / Cobre

Esta sección trata de los jardines,
de las plantas que se cultivan
y de las diferentes maneras de crear jardines.

Los jardines y sus flores son una fuente de belleza
y nos proporcionan placer al mirarlos.
Por ejemplo, en este cuadro encontramos flores de colores
en jarrones, cestos, y también esparcidas por el suelo.
Sobre todo hay tulipanes, rosas y lirios.

El gusto por las plantas

Jan Davidsz de Heem (1606-1683)

Mesa

S. XVII

Óleo / Tabla

En esta sección, la representación de las plantas despierta el sentido del gusto y del olfato, y también otros sentidos, como el tacto.

En este cuadro, el autor ha representado muy bien la textura de las frutas:

Fijémonos bien en la pulpa y la piel cortada del limón: casi la podemos oler, ¿verdad?

Las emociones en el paisaje

Aureliano de Beruete (1845-1912)
Las huertas (Cuenca)
1910
Óleo / Lienzo

En esta sección encontramos pinturas de paisajes. Los paisajes no solo representan lugares, sino también momentos del día, estaciones del año o escenarios en los que transcurre la vida de las personas.

En esta pintura, el paisaje es el protagonista de la obra: se representan los huertos que hay en las afueras de una ciudad y parece que nos inviten a entrar.

Además, en la exposición también hay fotografías de la artista Paula Codoñer, que nos ayudan a reconocer los diferentes tipos de plantas que encontraremos.

Y también hay algunos espacios donde podemos oler los aromas de las plantas que vemos en la sala.

Cuando salgamos de la exposición, ¡seguro que seremos mucho más conscientes de todas las plantas que nos rodean!

Plantas que cuentan historias

Hace miles de años, en el antiguo Egipto, las tumbas se decoraban con pinturas de plantas y flores. De esta manera, representaban que la gente viva deseaba alegría y riqueza a la persona que había fallecido, Ya que creían que había vida después de la muerte.

Además, muchas culturas han relacionado las plantas con símbolos. Hay plantas que representan el poder, otras que representan el pecado, la pureza, el sacrificio o el amor, la vida eterna...

Por ejemplo, en las pinturas religiosas cristianas, a veces se pintan cardos para representar la corona de espinas que le pusieron a Jesucristo, porque la planta del cardo también tiene espinas.

Jacopo Amigoni (c. 1680/82-1752)
La infanta María Antonia Fernanda de Borbón
c. 1750
Óleo / Lienzo

El Prado es un jardín

Los jardines suelen ser lugares bonitos, tranquilos y agradables. Por eso a menudo se relacionan con el Paraíso, el lugar donde las personas tienen todo lo que necesitan para vivir y ser felices, y donde solo pueden ocurrir cosas buenas.

En las obras de arte, a menudo aparecen dioses y diosas relacionados con el mundo vegetal, como Flora, la diosa romana de las flores. También aparecen jardineros, que son las personas que cuidan las plantas.

Pieter Brueghel el Joven (1564/65-1637/38)
Obra copiada de: Jan Brueghel el Viejo (1568-1625)
El Paraíso terrenal
c. 1626
Óleo / Cobre

Hay diferentes maneras de crear jardines.
Algunos jardines son clásicos y ordenados,
con líneas rectas y formas geométricas.
Otros tienen formas más libres
y las plantas crecen de manera más natural.

En las obras de arte, los jardines se han representado
de muchas maneras diferentes y con materiales diferentes.
Se pueden ver con materiales como la piedra,
la porcelana, el papel o la tela.
Muchas obras de arte son como jardines llenos de belleza.

El gusto por las plantas

Los colores, los olores, los gustos, las formas y las texturas de las plantas despiertan nuestros sentidos, como la vista, el olfato y el gusto.

Muchos y muchas artistas han representado frutas y plantas para mostrar la riqueza que nos da la tierra.

Uno de los géneros artísticos más importantes relacionados con los sentidos es el bodegón.

Los bodegones son pinturas que representan objetos, como flores, frutas y verduras sobre una mesa o alrededor de un recipiente.

Autoría desconocida
*Placa con taza
que contiene frutas y mariposa*
Finales del s. xvii - principios del s. xviii
Taracea de piedras duras
en relieve

No siempre importa que todo sea realista,
y, por eso, a veces se representan juntas frutas
de diferentes épocas del año.

Las plantas también han despertado la curiosidad
de las personas.

Algunas, como los naranjos y los limoneros,
antes eran muy desconocidas.

Otras se han utilizado para elaborar bebidas,
como la cerveza, o productos como el tabaco.

Muchas plantas y frutas que aparecen en las obras de arte
proviene de tierras lejanas.

Por eso, también representan viajes y tierras exóticas.

Las emociones en el paisaje

Los paisajes ayudan a crear el ambiente de una obra de arte. Muchos pintores no utilizan el paisaje solo como fondo, sino como una parte importante de la obra.

Los paisajes pueden mostrar lugares reales, con muchos detalles, pero también pueden ser inventados. A veces representan lugares que están lejos y que el artista nunca ha visto. En estos casos, las plantas ayudan a crear un ambiente imaginario o misterioso.

Simon de Vlieger (1600/01-1653)
Bosque
1640-1645
Óleo / Tabla

Los paisajes también sirven para expresar sentimientos.
Un bosque con viento puede transmitir nervios o miedo.
En cambio, unas plantas quietas pueden transmitir calma.

Los artistas también se inspiran en las estaciones del año.
En primavera, los árboles tienen muchas hojas.
En invierno, los árboles no tienen hojas
y el paisaje puede estar cubierto de nieve.
Desde las plantas pequeñas hasta los árboles grandes,

Un murmullo entre las hojas

Aquí termina nuestro paseo por las plantas pintadas en los cuadros del Museo del Prado.

Cuando paseamos por un jardín, cada paseo es diferente: un día nos fijamos en el color de una flor, otro día observamos la textura de unos pétalos, otro día nos sorprendemos con las ramas enormes de un árbol. Cuando visitamos un museo, pasa lo mismo: cada día tenemos una experiencia diferente.

En la última obra de esta exposición vemos un jardín. En primer plano, hay un camino que nos invita a entrar. A ambos lados del camino, hay unos arbustos con rosas blancas, rosadas y rojas, y dos grupos de personas cerca de las flores. A la izquierda hay una estatua que parece que está observando a las personas que están enfrente. Fijémonos en los árboles de la parte superior izquierda: el segundo árbol tiene un aspecto un poco fantasmal, ¿verdad?

Casi podemos sentir la brisa que mueve las hojas de los árboles, el sonido suave del agua que mana de la fuente, y los olores de las flores y del césped húmedo. Mirar esta obra es como pasear por un jardín, se despiertan todos los sentidos.

Esta exposición es como una semilla
que se ha sembrado en nuestro interior.
A partir de ahora, nos fijaremos mucho más
en las plantas de nuestro alrededor.
Y si volvemos a visitar estas salas
y volvemos a mirar estas obras,
las veremos de un modo diferente y nuevo.

Giovanni Battista Colombo
(1717-1793)
Escenas en un jardín
c. 1765
Óleo / Lienzo

