

MARIANO BENLLIURE (2)

Valencia 1862-Madrid 1947

EL ULTIMO ESCULTOR REALISTA

Viví casi en la miseria y aun sin mentir , podría suprimir el casi . Mi padre fue un pintor decorador modestísimo , un verdadero obrero, y además con varios hijos. Desde bien pequeños, mis hermanos y yo tuvimos que ayudar para sacar la casa adelante y aún así no nadábamos en la abundancia.

Mi padre, eso si, tuvo el gran talento de dejarnos a mis hermanos y a mi completa libertad, no contrariando ni un momento nuestras instintivas inclinaciones. Nos legó poca herencia, pero buena herencia. Aprendimos de él dos virtudes a las que debemos todo: nos enseñó a trabajar y a agradecer. El buen artista ha de ser así, hombre de gran amor propio, devoto y agradecido a cuantos le facilitan los medios con que desarrollar sus ideas artísticas (...).

Creo que los escultores debemos contar con dos cosas esenciales : inspiración artística y conciencia de obrero. La primera Dios me la otorgó y la segunda la aprendí de mi padre.

MARIANO BENLLIURE

- Habilidad en el modelado
- La no asistencia a la Academia de Bellas Artes le ahorro el tedio de una estética clasicista ya en pleno desuso y avivó su propio instinto de observación de la realidad.
- No fue un artista ilustrado, ni brilló por su elocuencia, sino precisamente por su carácter alegre y festivo, su sincera camaradería y su saber mantenerse en su puesto.

Destacan en Benlliure dos personalidades:

- El artista que se forja a si mismo y se enriquece con cuanto acontece a su alrededor.
- El profesional que se esfuerza en buscar, mantener e incluso acostumbrar a una clientela de la que se sabe dependiente pero a la que hace llegar su riqueza imaginativa, materializándola con su extraordinaria capacidad de trabajo y dominio absoluto de todas las técnicas escultóricas.

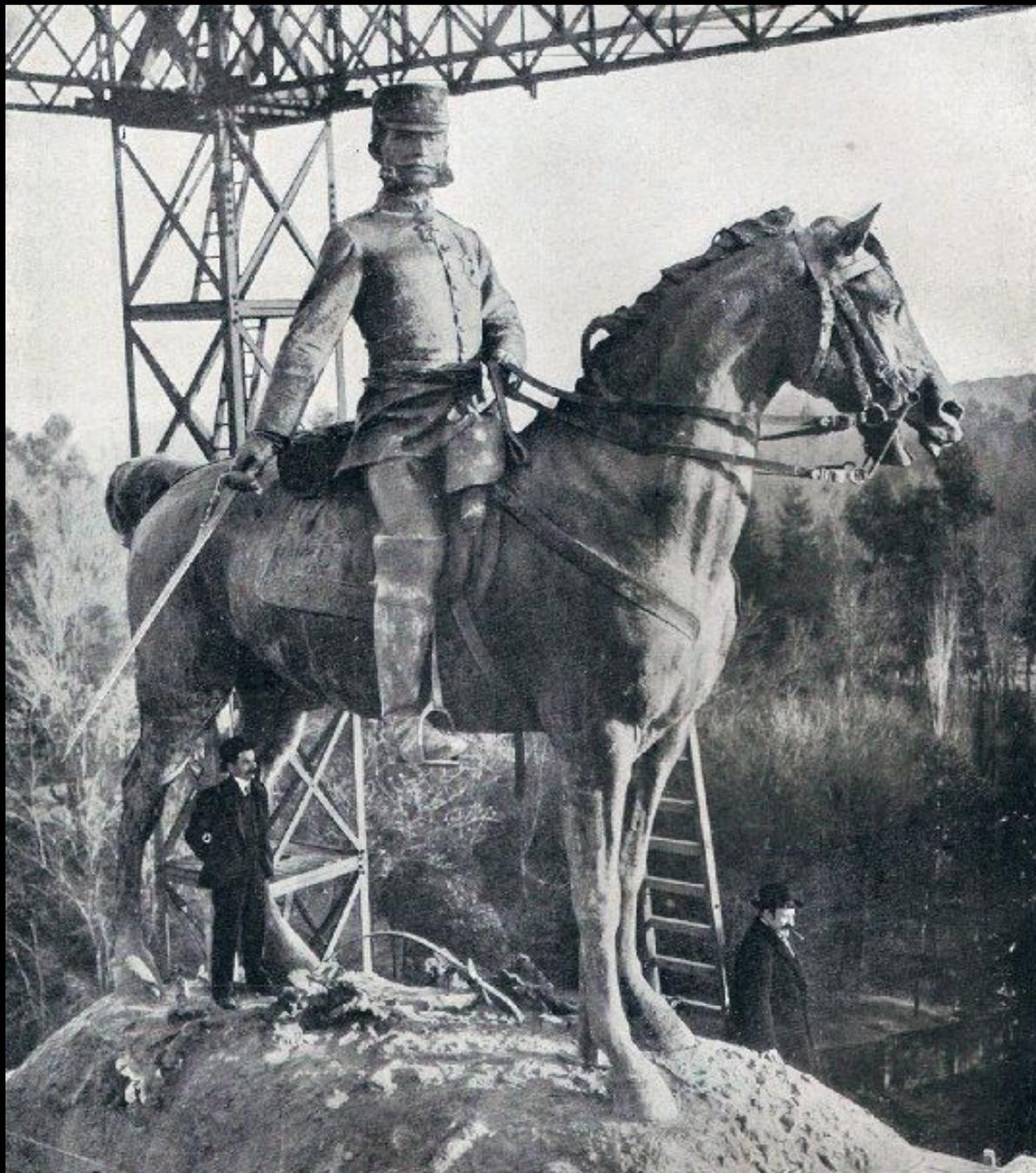

MAQUETA PARA EL MAUSOLEO DE JULIÁN
GAYARRE 1901
Museo Nacional del Teatro, Almagro,
Ciudad Real

MONUMENTO A LA REINA MARIA CRISTINA DE NÁPOLES 1893, Madrid
Maestría en la composición de monumentos urbanos

BENLLIURE JUNTO A LA
ESTATUA ECUESTRE DEL
REY ALFONSO XII

Uno de los artistas más tardíos en ser estudiado en profundidad por distintas razones:

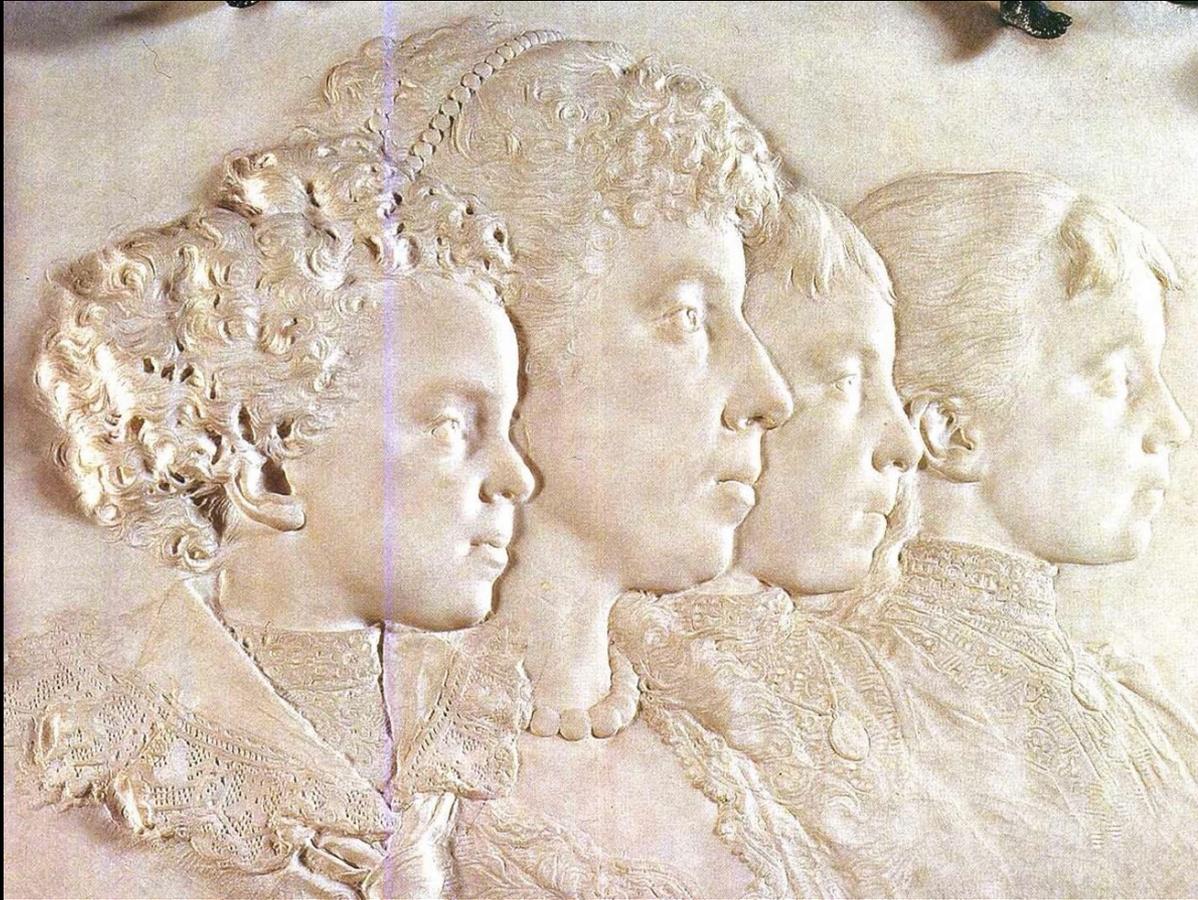
BENLLIURE MODELANDO LA IMAGEN
DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

- La cantidad ingente de figuras, monumentos y obra menor que realizó tan difícil de catalogar
- Su longevidad le permitió convivir con todas las corrientes artísticas del arte contemporáneo.
- La crítica posterior a 1980 le devaluó por motivos políticos y no artísticos por haber trabajado durante el franquismo y especialmente por los temas religiosos.
- Se le calificó de artista repetitivo en el detallismo, encasillándolo como artista taurino, cuando ese género es el menor de su obra.

El carácter popular que le achacaba la crítica oficial era una necesidad de ruptura entre el concepto teórico de la normativa académica y la práctica del Arte, tendencia que ya estaba reforzada por la literatura de Zola, Balzac, Galdós, Blasco Ibáñez, etc. Y por la reactivación del sentimiento regionalista.

- Su obra tiene mucho de pictórico, lleva a cabo un realismo casi pictórico
- En sus obras se encuentran las dos artes pintura y escultura:

- Composición, espacio y dibujo fusionados con el volumen.
- Forma, textura y color se traducen en la combinación de volúmenes, en el logro de las sombras y en la combinación de los materiales (mármol, bronce, terracota patinada, piedra natural y cerámica vidriada)
- Muchas veces contemplando sus relieves da la sensación de contemplar una pintura, un cuadro congelado.
- Sus conjuntos monumentales son como un escenario en donde los protagonistas parece que estuvieran representando una escultura viviente.

Accidente o El Monaguillo 1884
Colección privada.

Benlliure tenía veintidós años, no medió un encargo, se hizo por iniciativa propia . Muestra a un monaguillo que suelta el incensario porque se ha quemado, responde a la escultura italiana de temas anecdóticos. En 1882 hizo la escultura en yeso y ya en Italia sorprende.

1884 Presenta esta exposición en la Exposición Nacional de BB.AA. Que era un gran trampolín para pasar al Museo del Prado si ganaban las primeras medallas o eran compradas y se daban a conocer socialmente. Con esta escultura gana la segunda medalla. La obra es comprada por el Duque de Fernán-Núñez. Desde Roma y Madrid emprende con esta obra una carrera triunfal que tiene una meta que todos los escultores coetáneos comparten: los encargos oficiales

EL REALISMO

Benlliure se vinculó al realismo un movimiento de ruptura con la normativa clasicista ya consagrada en Europa por la pintura de Courbet y sus seguidores.

La escultura oficial aparecía anquilosada en la combinación de la Antigüedad y el Cristianismo o e los valores supremos inmortalizados de la blancura marmórea.

Por otro lado algunos escultores, obedeciendo a los mismos impulsos de pintores y arquitectos trataban de emanciparse de los cánones clásicos con mayor dificultad si cabe, por considerarse la escultura como el reducto de la estatuaria del cuerpo humano, según los cánones del siglo.

1884 Presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes su escultura **El monaguillo** recordando un anécdota de infancia. Con esta obra Benlliure declaraba un rechazo al manierismo clasicista que le rodeaba.bo

- El Monaguillo aun siendo un personaje real no representaba ninguna cualidad política o cultura, no era un noble, un político o un literato, no ofrecía ninguna lección moral ni mucho menos un sentimiento dramático o ennoblecedor. Ahí es donde radica su impacto, en la sorpresa que causaba en el espectador que se sentía atraído por un tema insignificante y humilde, pero dotado de un verismo sorprendente.
- Lo que para la crítica más sesuda y los jurados académicos podía resultar una simple anécdota grotesca, sin valor artístico alguno; para el público resultaba como un alivio en el fatigoso recorrido por la galería de personajes importantes. De ahí los comentarios favorables de los visitantes y el revuelo en la Exposición Nacional de Madrid de 1884
- Este primer éxito le facilitó a Benlliure los favorables contactos para su carrera

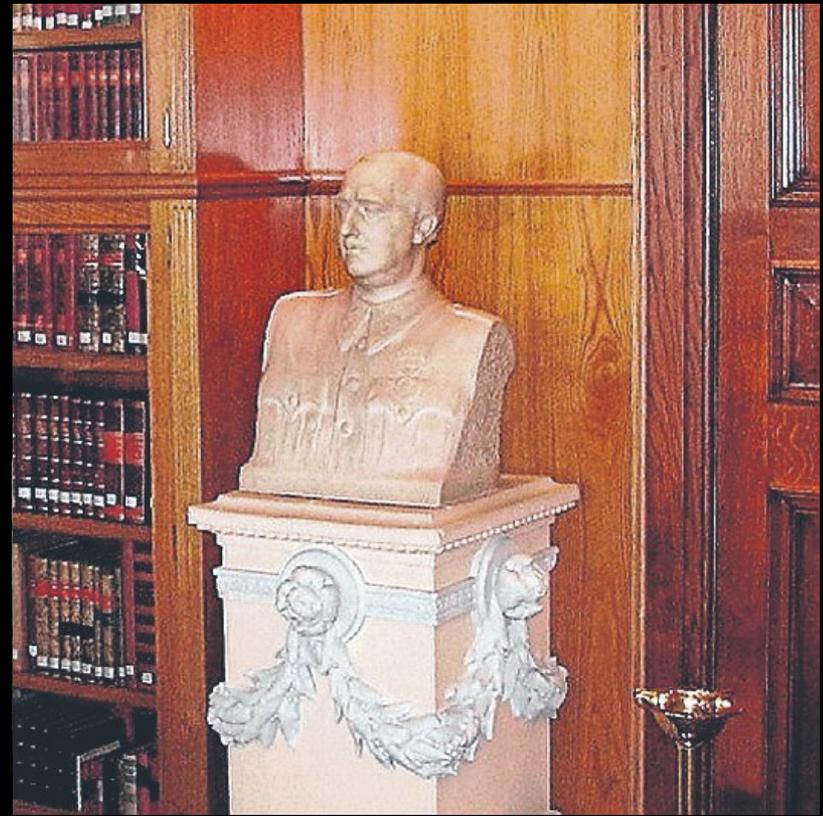

Boceto en escayola de la Dolorosa
para Paso de Semana Santa.
Museo Mariano Benlliure, Crevillente
(Alicante)

- El Monumento a Emilio Castelar y otros repercuten en la demanda de los países de Hispanoamérica, los que una vez independizados tratan de emular a Europa glorificando a sus héroes.
- Se revaloriza al mismo tiempo el tema español en el exterior en pintura (Sorolla en The Hispanic Society)- como en escultura lo que conlleva el encargo de Bailaoras (Buenos Aires, Montevideo) o temas taurinos (La Habana).
- La crítica contemporánea le reprocha que no entrara en las Vanguardias y le calificaron de rémora y de obstáculo para la auténtica escultura que para este sector de la crítica era la escultura abstracta.
- Lo cierto es que Benlliure militó contra la tendencia académica y encabezó la revolución realista de las últimas décadas del siglo XIX.
- Pero también es cierto que no abandona ni su estilo, ni sus temas, ni su forma de entender el arte de la escultura llevada a todas las manifestaciones posibles.
- .

Mariano Benlliure trabajando en un busto del general Miaja, defensor del Madrid republicano

Busto del general Franco en el Casino NH Rotary Club de Madrid

Cuando sobrevino la guerra Civil estaba modelando el busto del General Miaja , que sería el defensor republicano de Madrid. El escultor con 74 años y casi ciego la opción del exilio . Los Benlliure siempre dejaron vislumbrar una tendencia proletaria, pero siempre se manifestaron apolíticos, aunque fuese por estabilidad profesional. Esto ha sido motivo de descalificación de su obra desde los años 80

En la posguerra aparece una demanda extraordinaria de figurillas de tema taurino que le hace remontar las más altas cotas de su producción y al que final de su vida parece querer borrar toda su obra anterior.

Con esta última parte de su obra, la crítica ha enmascarado aun más la valoración de una producción ingente, quedando el eco de los temas taurinos como lo más relevante de su personalidad artística , cuando en realidad es el género menor de su obra.

Las mulillas o El arrastre.

Bronce

1942-1943

- El hecho que de fuese imitado y nunca igualado provocó la envidia de muchos de sus competidores y después ha sido en gran parte un elemento negativo para los que han juzgado su obra desde una perspectiva abstraccionista una dilatada obra que, anclada en su estilo y aceptada siempre por una parte de la sociedad, ha dado pie a que se le incluya despectivamente en el lote de la “pléyade de escultores anecdóticos y popularizantes”.
- Es incuestionable que tuvo una incansable vocación plástica que mantuvo toda su vida, lo cual produce una sensación de dificultad cuando intentamos hacer coincidir los límites estilísticos con los cronológicos.

JEAN BAPTISTE CARPEAUX

1868. La Danza. Teatro de la Ópera de París

En Benlliure no hay estilos sino una amalgama de coincidencias, según Julián Gallego Mariano Benlliure es:

- Romántico como **Carpeaux** en sus niños, guirnaldas y composiciones históricas
- Impresionista al jugar con los efectos de luz sobre las superficies con destellantes detalles minúsculos.
- Expresionista porque nos habla de emociones y sentimientos.
- Simbolista porque en toda su producción pervive la idea de la vida y de la muerte.
- Modernista por sus ritmos ondulantes que recogen el suave movimiento.
- Fidiaco en sus detalles realistas.
- Helenístico en sus figurillas menudas de terracota.
- Primitivista en sus relieves de gruesos trazos.
- Pero sobre todo un enamorado de la naturaleza y de la vida que pretende aprisionar en el barro.

Palacio Bauer de Madrid (España), el n.º 44 de la Calle de San Bernardo, edificio fue construido en el siglo XVIII y adquirido por el banquero de origen húngaro-judío Ignacio Bauer en el XIX, representante de los Rothschild en España.

Actual Escuela Superior de Canto

En el Palacio Bauer un salón del palacio fue diseñado por Benlliure. El edificio es ocupado durante la guerra civil y en 1940 lo compra el Ministerio de Educación actualmente es la Escuela Superior de Canto, aunque hoy no conserva la Salita Bauer si algunas zonas del palacio.

OBRAS DEL
SALÓN BAUER

Imágenes
bucólicas de
temática
romántica
pero de clara
influencia
modernista.

CANTO DE AMOR
Museo del Prado 1899. Mármol

IDILIO
Colección Villar Mir

CANTO DE AMOR

Fundación Museo Benlliure

1898. Mármol, 126 x 60 cm. Museo del Prado

Alegoría del recuerdo del primer encuentro de una joven con su amado, mientras un corro de niños juega a su alrededor.

Se completa el conjunto con la serena belleza idealizada de la joven y su recatado desnudo, que se lleva las manos al rostro en una actitud traviesa, sonriendo ante la danza de los niños de su alrededor, representando, en definitiva, una escena de amor juvenil.

El juego de paños es también un destacado ejercicio de modelado, hacen de este grupo una composición plástica muy emotiva y de excelente calidad.

El pedestal también es obra de Benlliure con las cuatro caras presentando relieves alegóricos a la manera de la tradición griega: el amor, con una escena de una joven desnuda acompañada por un Cupido, un grupo de las tres Gracias, la alegoría de la música instrumental y una pareja de jóvenes simbolizando el amor y la juventud, representado también por las flores que aparecen entre las dos figuras. La escultura fue tallada teniendo como modelo, muy probablemente, a su primera esposa Leopoldina Tuero.

Presentada a la Exposición Bional del Círculo de Bellas Artes de 1898, en el Palacio de Cristal de Madrid, y se conservan fotografías que permitieron a Lucrecia Enseñat Benlliure identificar la obra presentada como la versión que conserva el Museo del Prado.

No se puede explicar este grupo escultórico sin detenerse en el que hacía pareja con él en el Saloncito Bauer, El Idilio (Fondo Cultural Villar Mir, Madrid), pues Benlliure hizo un juego de espejos entre ambas esculturas: en el pedestal de Idilio, el bajorrelieve parece aludir al corro de niños de Canto de Amor y en el pedestal de Canto de Amor hay un bajorrelieve con las figuras del grupo Idilio.

Ejemplo de virtuosismo técnico de Benlliure

Reflejo de su especial gusto
por el tema infantil de niños
jugueteadando

Audacia por el estudio del
movimiento en un instante
preciso,

Materialización del ritmo,
marcado por los inquietos,
gráciles y espontáneos
movimientos de los niños,
testimoniando, además, el
temperamento del escultor.

Pedestal de Canto de amor, con cuatro caras en bajorrelieve

Pedestal, 102 x 60 cm.

Las cuatro caras presentan relieves alegóricos a la manera de la tradición griega:

- El amor, con una escena de una joven desnuda acompañada por un Cupido
- Un grupo de las tres Gracias
- Alegoría de la música instrumental
- Una pareja de jóvenes simbolizando el amor y la juventud, representado también por las flores que aparecen entre las dos figuras.

CANTO DE AMOR

Detalle

La modelo era la primera mujer del escultor Leopoldina Tuero O'Donnell, sobrina del marqués de Tetuán, con la que tuvo dos hijos, el matrimonio termina separándose ante la diferencia de ámbitos sociales de ambos. En 1895 se le concede la separación civil con un acuerdo que él se queda con la tutela del hijo y Leopoldina con la de la hija.

Canto de amor es una alegoría del primer amor

IDILIO

Mármol de Carrara, 1896

Colección Villar Mir

Proyecto para la decoración del Saloncito
Bauer

Obra exquisitamente romántica,
un trabajo muy sutil y cálido a la
vez, una alegoría del amor puro,
joven, inocente y bucólico

1900 EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS

Medalla de Honor en la Exposición Universal de París donde presentó piezas que abarcaban todos los géneros, tipos, tamaños, materiales y estilos. A su regreso de París, Valencia celebró con grandes fiestas el triunfo de Benlliure y de Sorolla, a los cuales se les nombro “Hijos Predilectos de la Ciudad” y se dio el nombre de dos calles a los dos artistas valencianos

“Para la Exposición de París pienso reunir todos los estilos: Trueba y el Infierno de Dante para los modernistas, la figura de Velázquez para los académicos, el mausoleo de Gayarre para los idealistas... Me parece que voy bien ¿No te parece?”

Mariano Benlliure en una carta a su hermano José

Proceso creativo

- Antes de ponerse a modelar, empezaba por realizar bocetos muy esquemáticos en cuadernos de notas que poco a poco iba afinando y detallando y que utilizaba como punto de partida para el modelado del primer boceto en barro.
- Para Benlliure el dibujo era una importante herramienta de trabajo y pocas veces un fin en sí mismo

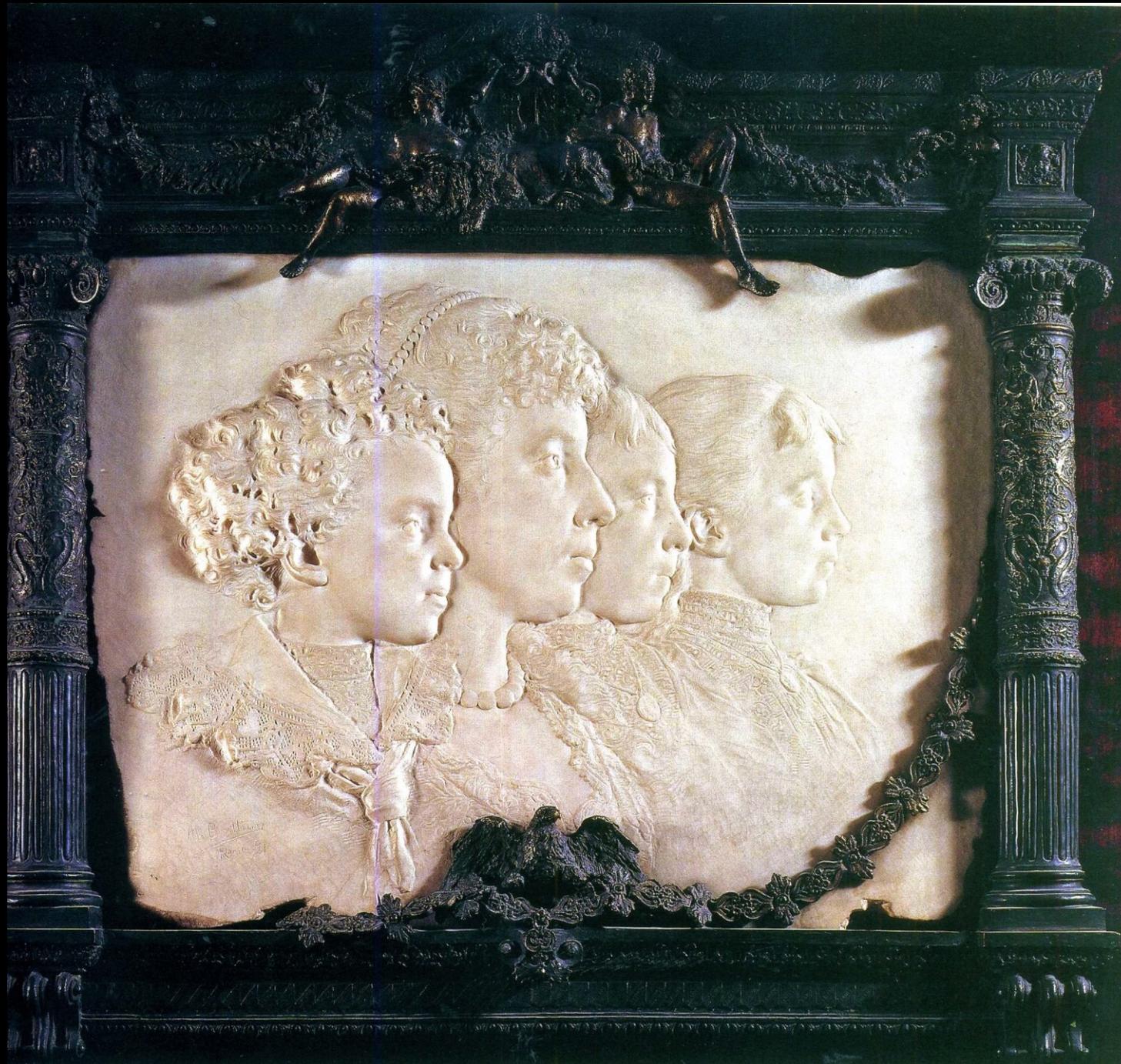
“El instrumento y la materia con que primeramente ha de trabajar el escultor son sin duda antes que el palillo y el barro, el lápiz y el papel. El escultor necesita del dibujo más que el pintor, y quizás aunque parezca paradójico, más que el mismo dibujante, pues no solo ha de dibujar los primeros esbozos de sus obras y tomar apuntes del natural cuando se trata de figuras en movimiento, sino que la propia operación de modelar comprende, dentro de una mayor amplitud y complejidad la de dibujar ya que en la escultura han de ir todas las líneas de la figura, todos los contornos, proporciones y dimensiones.”

MARIANO BENLLIURE

RETRATOS ESCULTÓRICOS

- Género sujeto a unas premisas muy concretas que exigen la verosimilitud de los protagonistas – clientas para su mayor satisfacción.
- Junto a la exigencia del parecido demuestra su virtuosismo técnico en indumentarias y accesorios, joyas y condecoraciones al ser detalles en los que reside el prestigio y condición social de los clientes que encargan y pagan su retrato
- Destinados al ornato de interiores.
- Encargos de los estamentos políticos y oficiales, de la realeza, la aristocracia y de la burguesía adinerada de su tiempo.
- Realizados casi siempre en busto.
- Con ellos consolidó su fama y prestigio entre las élites garantizándole estabilidad económica durante toda su carrera.

**La Reina María
Cristina de
Habsburgo con sus
tres hijos: Alfonso
XIII, María de las
Mercedes
(princesa de
Asturias) y la
infanta María
Teresa.**

Encargo de la Reina
Regente 1891.

Mármol y bronce
72 x 79 cm /
195 x 106 cm con
marco.

Patrimonio
Nacional

Benlliure dejó algunos de sus más interesantes retratos en forma de relieve, bien como obras exentas o en placas conmemorativas, consiguiendo en esta modalidad cotas de especial refinamiento y atractivo en el tratamiento del retrato de riguroso perfil, a la clásica, en relieves.

En esta placa retrato de La Reina y sus hijos, en la que de nuevo juega con la combinación de materiales, haciendo contrastar la delicada lisura del tallado en mármol de las efigies reales con un elaborado marco en bronce.

EL REY ALFONSO XIII POSANDO PARA MARIANO BENLLIURE
Fue manifiesta la cercanía entre la Familia Real y el escultor valenciano.

Como en todos los escultores de su generación, la mayor excelencia de Benlliure fue el retrato, supo captar en el modelo aquello que es constante que constituye su expresión, el reflejo externo de su vida interior. El retrato que obliga a ceñirse a lo natural, le permite ostentar la habilidad prodigiosa en el modelado.

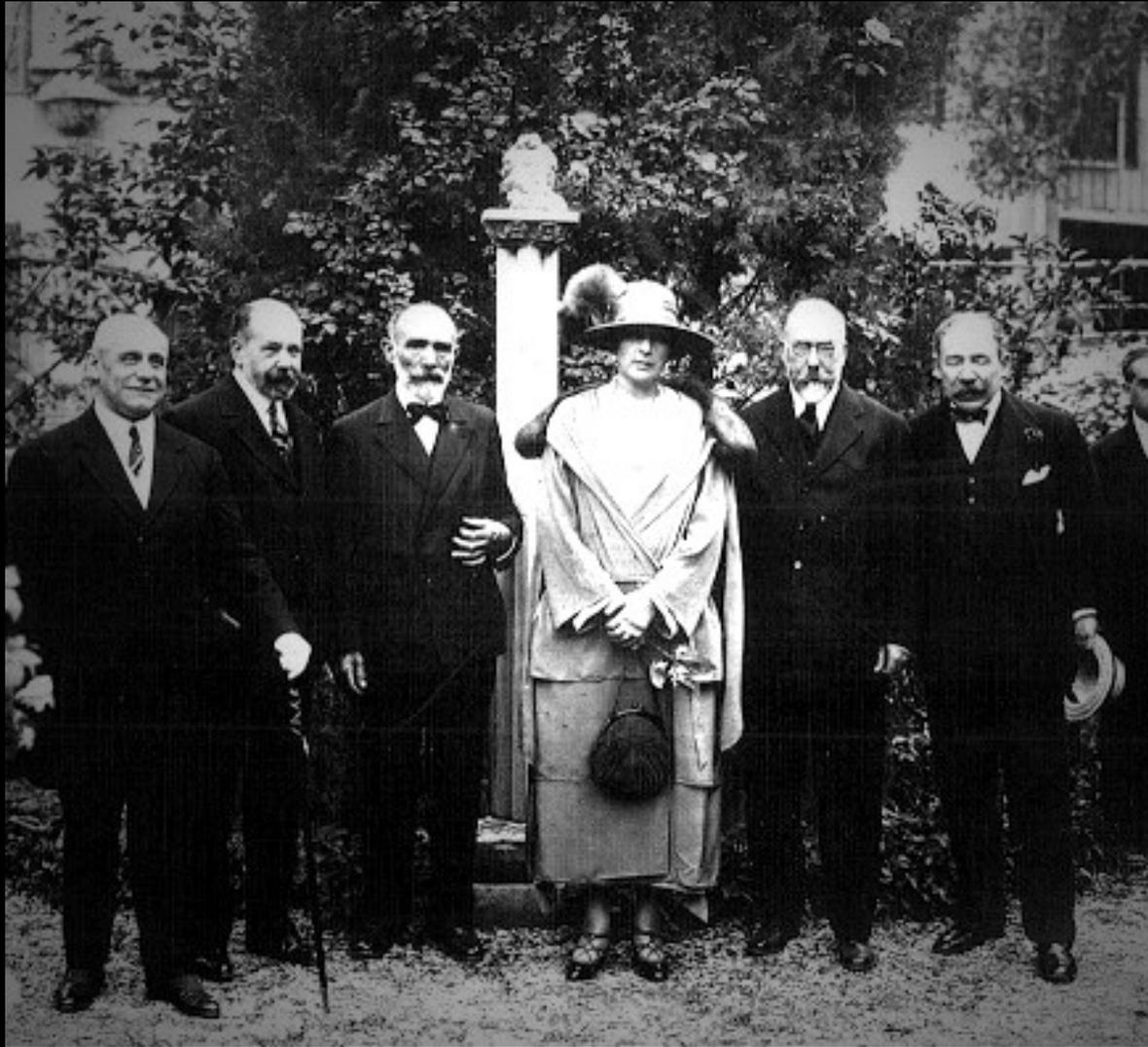
ALFONSO XIII

Bronce taller de los Hermanos
Codina, Madrid 1919

102 x 75 x 47 cm.; Peso: 79,6 Kg.

Dentro de los casi dos centenares de retratos que Benlliure esculpió, cuya elaborada composición y la gran maestría técnica de su ejecución sacan a al luz la ambición del escultor por alcanzar la excelencia, y testimonian los estrechos vínculos de amistad y colaboración que le unían con el retratado.

La Reina Victoria Eugenia con los hermanos Benlliure

Benlliure era el artista más afamado y de mayor aceptación social en España . Su producción fue copiosa e intensa.

Se le identifica como el artista oficial del Rey Alfonso XIII, pero lo fue de políticos, aristócratas, intelectuales, artistas, toreros, etc.

Benlliure pudo mantener la amistad de una clientela interesada en obtener su obra, a la que sabía mimar con sus detalles y atraer con el ambiente de salón, escaparate, exposición permanente y tertulia artística que lograba crear en su estudio-taller.

Supo aprovechar muy bien las relaciones sociales en su beneficio y en el de su familia.

Los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia 1906. Palacio Real de Aranjuez. Bronce patinado y mármol. Encargo que los españoles que viven en Buenos Aires para hacer un regalo al Rey y le piden al escultor que guarde el secreto. Combina los materiales con gran capacidad utilizando el mármol para transmitir la sensualidad de la reina y el bronce como material más duro para mostrar al rey.

Mariano Benlliure Gil,
Miguel Blay y Fábrega,

MEDALLA CONMEMORATIVA EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES
1915 Museo del Prado – Oro. Diámetro : 50 mm. ; Peso : 54,99 g. ; Grosor : 3 mm.

La Reina Victoria Eugenia de Battenberg a caballo

1922. Bronce, 117 x 44 cm.
Museo del Prado.

La Reina viste uniforme del Regimiento de Cazadores que había nombrado a la reina Coronel Honorario.

Victoria Eugenia monta a lo amazona su yegua favorita, modelado el conjunto con una excepcional perfección y naturalismo.

La figura ecuestre se apoya sobre una base narrativa, como haría Benlliure en otras ocasiones de retratos a caballo, lo que le permitía ampliar la información sobre la figura retratada. En este caso, diseñó un desfile de honor del Regimiento que llevaba el nombre de Victoria Eugenia, a la manera de los frisos clásicos de figuras ecuestres.

MARIA DEL ROSARIO DE SILVA Y GUTURBAY,
Hija de los duques de Aliaga. 1902 Palacio de
Liria, Madrid. Con el tiempo sería duquesa
consorte de Alba y madre de Cayetana de Alba.

Destaca la calidad de los detalles de este retrato infantil de una niña de apenas dos años.

Benlliure tuvo el apoyo de una clase adinerada no muy exigente y de base tradicional que le refrendó siempre, lo cual justificaba que siguiera ofreciendo su obras mientras había demanda. Todos los escultores coetáneos intentaron lo mismo , pero no tuvieron la suerte de que se les valorase como a él, lo cual se debía a su sensibilidad y a su magnífica técnica .

Benlliure gozó de la clientela del Madrid acomodado y especialmente aristocrático que encontró en él el artista que supo llenar sus ansias de novedad a tenor de las nuevas modas.

CAYETANA DE ALBA

Palacio de Liria. Hacia 1928 Futura XVIII Duquesa de Alba

La mayor parte de la obra de Benlliure está dirigida a una clientela particular, necesariamente capaz de adquirir escultura, desde un simple retrato, piezas de adorno para jardines e interiores, hasta la decoración completa de los salones de un palacio y es aquí donde su fantasía y creatividad están más libres de condicionantes.

Elaborada composición y gran maestría técnica de su ejecución trata de sacar a la luz la ambición del escultor por alcanzar la excelencia.

El duque de Alba tuvo una estrecha amistad con el escultor con el que compartió tareas de política cultural cuando Benlliure fue Director General de Bellas Artes con la ayuda del Duque de Alba se hizo en 1918 la exposición de pintores impresionistas en España y de pintores españoles en Paris .

JACOBO FITZ-JAMES STUART. X DUQUE DE BERWICK Y XVII DUQUE DE ALBA
Palacio de Liria, 1918 Bronce 101 x 68 x 50,3 cm

PALACIO DE LAS DUEÑAS. SEVILLA.

Una escultura de bronce de Mariano Benlliure (primer tercio del siglo XX) preside el llamado Salón de la Gitanilla.

D. PRAXEDES MATEO SAGASTA
Bronce 1902. Congreso de los Diputados

Uno de los mejores retratos de Benlliure que capta los rasgos cansados del político liberal. Sagasta, político y fundador del partido liberal, fue varias veces Presidente del Consejo de Ministros

El periodista y escritor Natalio Rivas le convence al político para este retrato. Mientras Sagasta posaba para Benlliure, en el estudio que el escultor tenía en Madrid, Rivas aprovechó para profundizar en la vida del prócer, del que escribió la biografía titulada 'Sagasta, conspirador, tribuno y gobernante'.

El propio Rivas escribió en el diario 'ABC': *«El busto resultó, como era de esperar, digna producción del insigne maestro. Una verdadera joya artística» que «Sagasta contemplaba encantado».*

Busto conmemorativo de Goya

La obra se basa en un retrato de Goya anciano pintado por Vicente López en 1826.

La obra resultante tiene claros vínculos con la estatua de Goya que se encuentra frente a la fachada norte del edificio del Museo del Prado (la “ Puerta de Goya ”o“ Entrada Goya) ”

La estatuilla actual de los Premios Goya es una reproducción a partir de un vaciado en escayola original del busto realizado por Mariano Benlliure en 1902, conservado por la familia “cesión de forma altruista” de la Fundación Benlliure.

GOYA , Museo del Prado

Bronce 1902; 1911 . 57 x 40 x 38 cm. ; Peso : 32 Kg

La faceta de Benlliure como pintor, poco desarrollada profesionalmente, está presente en toda su obra.

Mediante el juego del claroscuro y un modelado pictoricista imprimía a sus obras cualidades casi táctiles, fuertemente expresivas.

Prestaba igual atención al detalle, que ejecutaba con gran soltura y un virtuosismo alejado de todo manierismo, como al equilibrio armónico de sus composiciones.

Goya. Museo del Prado, bronce, 1902

29 de noviembre de 1919, siendo Director General Mariano Benlliure los restos de Goya fueron trasladados desde el cementerio de San Isidro a la ermita de San Antonio de la Florida, un trayecto de apenas tres kilómetros que él, en vida, conoció muy bien

En la reinhumación, cuentan que se introdujo en la sepultura un pergamino, firmado por Alfonso XIII, con el siguiente texto: ***'Falta en el esqueleto la calavera, porque al morir el gran pintor, su cabeza, según es fama, fue confiada a un médico para su estudio científico sin que después se restituyera a la sepultura ni, por tanto, se encontrara al verificarse la exhumación en aquella ciudad francesa'***.

El marqués de Torrecilla, en representación del Rey Alfonso XIII; el ministro de Instrucción Pública, el alcalde de Madrid (Luis Garrido Juaristi), Eduardo Dato, el Conde de Romanones y Joaquín Sorolla asistieron a la sepultura, según recogen los periódicos de la época.

RETRATO DE CLEO DE MERODE, 1910.

Bailarina francesa que vino a España en 1907 y actuó en el Teatro de La Zarzuela, fue cuando Benlliure pudo tomar apuntes de este retrato.

Un trabajo de gran delicadeza con un peinado que en la época se llamo “de Cleo de Merode”.

En esta obra comparte con Rodin la idea de la figura que emerge del bloque de mármol.

Si en el desarrollo de la estética modernista late un rechazo de los productos del progreso industrializado como se puede ver en el modernismo catalán, en el Madrid de principios del siglo XX se alentaba una búsqueda de liberación frente a la herencia histórica que aún dominaba en las Artes desde el patronazgo de las Academias.

El espíritu de innovación, de snobismo y de goce tan característicos de la sociedad europea y que con matices se vive en la sociedad acomodada española fue traducido por este escultor a partir de 1900 cuando se convierte en el escultor del todo Madrid, el más representativo de la larga etapa de la Restauración.

GIOVANNI BOLDINI. Cléo de Merode, 1901

Óleo / lienzo 97,8 x 81,3 cm

Colección particular

Uno de los más fascinantes retratos de la madurez de Boldini. Como de costumbre el pintor omite de manera deliberada la descripción de los atributos o del entorno a excepción de las butacas o divanes en que posan sus modelos.

Destaca la expresión a través del lenguaje corporal. Considerada por algunos autores como La Gioconda del siglo XX

La figura es más esbozada que detallada y el pintor capta la sensualidad de la modelo que deja al descubierto el hombro izquierdo

Lucrecia López de Arana

Museo de BBAA de Valencia.

Muestra a su segunda mujer con un triple retrato donde además de ella aparece en el cuello un autorretrato del escultor y en la parte inferior de perfil el hijo de ambos José Luis Mariano Benlliure. Su amigo Joaquía Sorolla se refería con ironía a este conjunto como “La Trinidad”.

Lucrecia muere en 1927 de una embolia cerebral.

ESCULTURA FUNERARIA

La obra de Benlliure es prácticamente inabarcable, incluso si solo tuviéramos que analizar su escultura funeraria en:

- Madrid. Panteón de Hombres Ilustres, Cementerio de La Almudena, Cementerio de San Isidro
- Roncal, Navarra. Panteón de Julián Gayarre
- Valencia, Cementerio General . Mausoleo de la familia Moroder
- Sevilla, cementerio de San Fernando. Túmulo de José Gómez Ortega, "Joselito"
- Escoriaza, Guipúzcoa. Tumba de José Arana y Elorza
- Ciudad Rodrigo, Salamanca, Iglesia del Sagrario. Mausoleo de los marqueses de Cerralbo.
- La Habana, Cuba. Panteón de la familia Falla Bonet

- La construcción de Panteones, es producto entre otras cosas de una moda que se extendió por toda Europa, basada en el culto a los muertos.
- La sacralización de la tumba, la búsqueda de perpetuar el recuerdo de la Dinastía Familiar, a través de la perennidad de la propia edificación funeraria, convirtiéndose esta en la morada familiar definitiva en la "Ciudad de los Muertos"
- En la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX se produce un cambio de mentalidad que pasa de pensar en la muerte como una descomposición del cuerpo, a ser un paso más después de la vida
- El sepulcro no es solo parte del culto al antepasado fallecido, sino que deriva en la creación de un pasado mítico que justifica un mayor o menor estatus social de la familia, una ostentación de clases que se pone de manifiesto durante los diferentes ritos fúnebres y la creación de un sistema jerarquizado de preeminencia, así como en la manifestación de la preeminencia social de la familia.

MAUSOLEO DE JULIAN GAYARRE, Roncal 1900

Con esta obra consiguió el Gran Premio en la Exposición Universal de París

Julián Gayarre
Roncal 1844-Madrid 1890

El sarcófago dispone de una danza de cantores llevando filacterias o cintas, con los nombres de los grandes éxitos operísticos del Tenor, aunque en la actualidad su lectura es compleja al estar al exterior y bajo las inclemencias del clima.

Benlliure presentó el Panteón, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1898 y en la Universal de París de 1900, en la que logró la Medalla de Honor en escultura.

- José Gómez Ortega, llamado “Gallito III” y más tarde también “Joselito”, el menor de los hermanos Gallo fue un célebre matador de toros . Nació el 8 de mayo de 1895 en Gelves, en la Huerta de El Algarrobo, y falleció el 16 de mayo de 1920 en la plaza de toros de Talavera de la Reina tras la cogida del toro “Bailaor”.
- El cuerpo del torero fue llevado a Madrid y de allí a Sevilla donde tuvo un entierro multitudinario que presenció Benlliure y en el que se inspiró para hacer la composición del monumento funerario.
- Todos los 16 de mayo, en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, las cuadrillas hacen el paseíllo “desmonterados” (con la montera en la mano).

MAUSOLEO DE JOSELITO, 1926 Sevilla, cementerio de San Fernando. Bronce y mármol

Fundido el conjunto en bronce, la representación del cortejo fúnebre está interpretada con un realismo excepcional. El dramatismo, en este caso, viene caracterizado en el pesar del pueblo, y se acentúa por el contraste que ofrece el mármol blanco con el que Benlliure cinceló el cuerpo yacente del torero.

Monumento funerario de Joselito, el Gallo. M. Benlliure. Bronce. Sevilla. 1924

El Rey Alfonso XIII visitando el taller de Mariano Benlliure, para ver el mausoleo del torero José Gómez Ortega; Joselito El Gallo; Gallito III; el rey de los toreros. El luto es tal en el mundo del toro que el 16 de mayo cuando hay toros en Madrid siempre hay un minuto de silencio.

La novia del torero llevando la imagen de la Virgen de la Esperanza, el Duque de Veragua que era el ganadero, su mozo de estoque al fondo, los miembros de su cuadrilla vestidos con los trajes de lidia, así como tipos populares entre los que se destaca un gitano, un trabajador con blusa y otros con chaqueta a los cuales acompañan mujeres y niños, un total de dieciocho figuras , todas ellas transidas por el dolor y el silencio, apiñadas bajo el féretro.

PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES

Panteón de los Hombres Ilustres. Un proyecto llevado a cabo en el siglo XIX, año 1890, que pretendía convertirse en una especie del Panteón de París.

Edificio neobizantino de Fernando Arbós y Tremanti

JOSÉ CANALEJAS

EDUARDO DATO

PRÁXEDES MATEO
SAGASTA

1837 Se propuso la creación del Panteón de los Hombres Ilustres, en el antiguo terreno que ocupaba la iglesia de San Francisco El Grande. Tras la desamortización de Mendizábal, el espacio debía pasar de propiedad sacra a gestión civil y se propuso cambiar el culto a Dios por un tributo a los cuerpos que albergaron las mejores mentes del país. Para ello, se iban a trasladar cadáveres de ilustres al mausoleo.

El Panteón de los Hombres Ilustres se inauguró junto a la basílica de Atocha. El conjunto, con esculturas de Benlliure, se llenó de políticos

Los encargos de monumentos funerarios en diversos cementerios, junto con cenotafios únicos como los tres conservados en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, transmitieron una novedosa visión que combinaba el realismo, el naturalismo, y un dominio de la materia que le han hecho merecedor del reconocimiento unánime en vida y tras su fallecimiento, desde la Familia Real, a la nobleza, artistas, científicos, escritores, etc.

MAUSOLEO DE PRÁXEDES MATEO SAGASTA
1904. Panteón de Hombres Ilustres, Madrid

El conjunto de mármol reproduce la figura yacente del político acompañado de las alegorías:

En su cabecera la Historia representada por una mujer que cierra un libro.

A los pies una alegoría del Trabajo con la imagen de obrero, descansa apoyado sobre los Evangelios, como símbolo de la verdad. Lleva en la mano derecha una espada con la Justicia esculpida en la empuñadura y una rama de olivo, símbolo de la paz, sobre la hoja.

Realizado en mármol, el cuerpo yacente del político, con el Toisón de oro.

Sobre un podio se alza el túmulo donde descansa la figura del político, esculpida con acusado realismo, vestido con la levita, tan tradicional en el político. Cubierto por una capa con el escudo de España enmarcado por el Toisón de Oro. A sus pies, un obrero como alegoría del Pueblo que, con actitud pensativa está apoyado sobre los Evangelios, mientras sostiene con la mano derecha una espada con la empuñadura muy ornamentada con una pequeña cabeza de mujer, posible alegoría de la República, la balanza de la justicia, y una rama de olivo símbolo de la paz en su hoja.

ESCULTURA YACENTE DE SAGASTA CON EL TOISÓN DE ORO

Político, orador e Ingeniero de Caminos (Torrecilla en Cameros 1827, Madrid 1903) fundador del partido liberal en 1880, fue varias veces presidente del Consejo de Ministros. Es el ejemplo más sobrio de los grupos escultóricos que tiene Benlliure en el Panteón de Hombres Ilustres. Tallado todo en mármol de Carrara.

Sentada detrás de Sagasta, una figura de mujer (se supone como alegoría de la Historia), de gran belleza y sensualidad, evocadora del mundo clásico, cierra el libro de la vida del ilustre político

Detalle de la alegoría de la Historia en el túmulo de Práxedes Mateo-Sagasta

MAUSOLEO DE JOSÉ CANALEJAS 1915. Gran escenografía en mármol muestra tres figuras que portan el cadáver del político liberal que fue asesinado siendo Presidente del Consejo de Ministros por un anarquista en la Puerta del Sol el 12 de noviembre de 1912

Dos hombres y una mujer bajan el cuerpo del político asesinado hacia su sepulcro, de manera similar a como en algunas obras se representa el traslado de Cristo. Sobre el dintel de acceso a la cripta, un gran bloque de mármol con Cristo Redentor, que se dibuja con suavidad sobre un fondo con un potente abujardado, que recibe al difunto con los brazos semiabiertos. En la parte posterior del bloque, aparece tallada una cruz latina y dos guirnaldas de hojas de laurel y roble símbolo de la inmortalidad.

Conjunto en el que se combinan mármoles blanco y gris, para configurar el acceso de escaleras a una cripta subterránea, por la que descienden dos jóvenes atléticos, parcialmente cubiertos por túnicas, que portan el cuerpo de Canalejas envuelto en un sudario, ayudados por una joven.

José Canalejas y Méndez (Ferrol, 1854 – Madrid, 1912),

Abogado, intelectual y político liberal, fue uno de los personajes más destacados durante el reinado de Alfonso XIII como ministro de Fomento, de Hacienda, de Gracia y Justicia, de Agricultura, Industria y Comercio y presidente del Consejo de Ministros, cargo que ocupaba cuando fue asesinado en la Puerta del Sol, por un disparo en un atentado terrorista

Destaca el estudio y perfección anatómica y el cuidado estudio del plegado, evoca la composición del Descendimiento de Cristo

MAUSOLEO DE EDUARDO DATO
1928 Panteón de Hombres Ilustres

Eduardo Dato e Iradier (La Coruña 12 de agosto de 1856, Madrid 8 de marzo de 1921) . Abogado y político conservador, español varias veces ministro y presidente del Congreso, presidente del Consejo de Ministros durante el período de la Restauración. Bajo su Gobierno se creó el Ministerio de Trabajo.

Cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, en 1914, Dato en aquel entonces Presidente del Gobierno, decretó la neutralidad española en el conflicto.

Obra en mármol que se acompaña de una mujer enlutada, alegoría de la Fe y ángeles niños de bronce.

El 8 de marzo de 1921 fue asesinado en la Puerta de Alcalá por tres militantes catalanes de la CNT.

Benlliure combina mármol de Carrara y bronce para crear un conjunto muy equilibrado y de composición sobria.

En la cabecera se dispone erguida una alegoría de la Fe en bronce, encarnada por una mujer con expresión serena y tranquila, cubierta por un amplío manto, que con las mangas recogidas alza con las dos manos un crucifijo con la imagen de Cristo en bronce dorado sobre el difunto.

A sus pies en bronce, dos ángeles niños, sostienen el escudo de España, ensalzado entre roleos y hojas de acanto, que discurre adaptándose a los distintos niveles y salientes del conjunto.

MADRID. EN EL PANTEON DE HOMBRES ILUSTRES

DOÑA MARIA DE LA CONCEPCION DATO DE ZULUETA, HIJA DEL INOLVIDABLE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, CON SU ESPOSO, ANTE EL MAUSOLEO QUE CONSERVA LOS RESTOS DE SU ILUSTRE PADRE, OBRA DEL INSIGNE BENLLIURE, CUYO DESCUBRIMIENTO SE VERIFICARA HOY SOLEMNEMENTE. (FOTO V. MURO)

1928 La hija de Dato ante el mausoleo de su padre

La figura yacente del político en mármol, con los rasgos de su rostro muy marcados, está cubierta por un sudario que deja ver las manos cruzadas del político sobre su pecho.