

REAL ACADEMIA CATALANA DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE

El fuerte poder económico de Barcelona, impulsado sobre todo por su poder marítimo, hará que el rey, Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso (1319-1387), autorice la creación de un espacio donde realizar las transacciones comerciales, así se hará construir la Lonja en un edificio de dos pisos. Barcelona se había convertido en un gran puerto marítimo, y las transacciones comerciales las gestionará el Consulado de Mar en este nuevo edificio. Durante la Guerra de Sucesión (1701-1714) el edificio sufrió mucho. La victoria de los Borbones supuso la derrota de Cataluña y Barcelona. Desde este momento, Barcelona se transformará en una ciudad militarizada y quedará rodeada en la murallas que ya existían. Las consecuencias de la derrota supondrá la construcción de la Ciudadela, la destrucción del barrio de la Ribera, la desaparición de las Universidades de Cataluña y la creación de una nueva universidad a Cervera como premio a su fidelidad, el cierre del comercio directo al puerto de Barcelona y la obligación a pasar por los puertos de Cádiz o Sevilla para poder comerciar. La lonja se convirtió en un cuartel durante la guerra, después tuvo varios usos: pajar ... Pero el poder económico de la ciudad no desapareció, Barcelona era una ciudad de artesanos y comerciantes, y los Borbones deberán aceptar la creación de la Junta de Comercio (1758) que se instalará en la Lonja. El Decreto de Nueva Planta supone la supresión del Consulado de Mar, pero Fernando VI se verá obligado a crear la Junta Particular de Comercio que se instalará en la Lonja.

A finales del siglo XVIII, el rey Carlos III abrirá las fronteras al comercio y Barcelona volverá a renacer. La Junta de Comercio será la encargada de fomentar el comercio interior y exterior, sobre todo con América. Será la encargada de adaptar el edificio de la Lonja a los tiempos que corren, dándole el aspecto Neoclásico que pueden ver hoy, pero respetarán el edificio gótico. La Junta de Comercio para fomentar el comercio catalán impulsará escuelas de enseñanza técnica con el objetivo de hacer productos competitivos como las manufacturas indias. Es un momento en que la industria textil de Barcelona está en alza, pero se encuentran con el problema de que no hay personas preparadas para realizar trabajos cualificados ... porque la universidad estaba en Cervera. Las continuas solicitudes dirigidas al rey por artistas e intelectuales de Barcelona, pidiendo que se creara una Academia de Bellas Artes como la creada en Madrid en 1752 (siguiendo el modelo francés), hará que la Junta de comercio cree en 1775 la Escuela de Dibujo de Barcelona, que se llamará Escuela Gratuita de Diseño y se alojará en la Lonja. Impartirá todo enseñanzas relativas a la estampación de la industria textil de la seda y el algodón y su aplicación a las indianas. Esta es la diferencia con el resto de escuelas del estado que nacen como escuelas de nobles artes, en cambio en Cataluña la formación aplicará directamente a la industria enseñando dibujo de flores para estampar. En 1778, la Junta ampliará las enseñanzas en pintura, escultura y arquitectura y pasará a llamarse Escuela de Nobles Artes.

Las clases eran gratuitas y el material pagado por la Junta de Comercio, así como las becas de los estudiantes que se podían desplazar a Madrid, París o Roma, donde lo que hacían era copiar a los grandes clásicos. Lo primero que harán cuando crean la escuela es formar una colección para que los alumnos puedan hacer sus prácticas. El verano de 1835 con la revolución de las quemadas de conventos y las desamortizaciones, se creará una comisión de profesores de la escuela para ir a salvar obras. La colección también se formará a partir de obras de los mismos propietarios que depositan en la escuela y de los alumnos, de depósitos de difuntos que dan su colección en la escuela. La Escuela se convertirá en el primer museo de la ciudad, que abre un día a la semana para la visita. En 1849, Isabel II hace un Real

Decreto donde crea las Academias provinciales de Bellas Artes con el fin de velar por el patrimonio, fomentar el estudio de las Bellas Artes, y sobre todo dirigir la enseñanza existente en las diferentes localidades del estado , y también como órgano consultivo del Estado en las cuestiones artísticas de las provincias. Entre 1850 y 1900 habrá una Academia de Bellas Artes de Barcelona, que dirigirá la escuela y compartirán sede en el segundo piso de la Lonja. El primer presidente de la Academia será el Marqués de Alfarràs. Se hace un fórmula mixta de académicos profesionales y académicos de prestigio. A partir de este momento la Junta de Comercio pierde todo el poder y desaparece

Las clases eran gratuitas y el material pagado por la Junta de Comercio, así como las becas de los estudiantes que se podían desplazar a Madrid, París o Roma, donde lo que hacían era copiar a los grandes clásicos. Lo primero que harán cuando crean la escuela es formar una colección para que los alumnos puedan hacer sus prácticas. El verano de 1835 con la revolución de las quemadas de conventos y las desamortizaciones, se creará una comisión de profesores de la escuela para ir a salvar obras. La colección también se formará a partir de obras de los mismos propietarios que depositan en la escuela y de los alumnos, de depósitos de difuntos que dan su colección en la escuela. La Escuela se convertirá en el primer museo de la ciudad, que abre un día a la semana para la visita. En 1849, Isabel II hace un Real Decreto donde crea las Academias provinciales de Bellas Artes con el fin de velar por el patrimonio, fomentar el estudio de las Bellas Artes, y sobre todo dirigir la enseñanza existente en las diferentes localidades del estado , y también como órgano consultivo del Estado en las cuestiones artísticas de las provincias. Entre 1850 y 1900 habrá una Academia de Bellas Artes de Barcelona, que dirigirá la escuela y compartirán sede en el segundo piso de la Lonja. El primer presidente de la Academia será el Marqués de Alfarràs. Se hace un fórmula mixta de académicos profesionales y académicos de prestigio. A partir de este momento la Junta de Comercio pierde todo el poder y desaparece

En 1900 se hará efectiva la desvinculación definitiva entre Academia y escuela, planteada por un Real Decreto de 1892. Las enseñanzas pasarán a depender de la Universidad. En 1880 se crea la Cámara de comercio que se instala el segundo piso del edificio de la Lonja. A partir de 1900 la Academia se quedará sin su razón de ser. La Academia era la que mediaba entre la escuela y la administración, y ahora dejará de tener esta función y dejará de recibir subvenciones. Esta problemática dura hasta hoy en día. En 1940 la escuela se fue de la Lonja y se convirtió en Escuela Superior de Bellas Artes, y la Escuela de Artes y Oficios Artísticos lo hizo a finales de los años 60. La Academia se quedó en el edificio y en 1989 se convirtió en Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi. Actualmente, las funciones de la Academia son diversas: Practicar y potenciar la investigación de las Bellas Artes en Cataluña; colaborar en el cumplimiento de la legislación en materia de defensa, conservación y restauración de patrimonio; organizar cursos, conferencias, exposiciones y publicar trabajos para la divulgación de las Bellas Artes; formar parte o mantener relaciones consultivas con la administración pública; conservar, estudiar y difundir su patrimonio; y conservar, catalogar y poner a disposición de los estudiosos la biblioteca y su archivos.

Para llevar a cabo estas tareas, la Academia está formada por 40 académicos brillantes y académicos protectores. Fue el primer museo de arte de Barcelona y hoy es una colección. La Academia dispone de una colección de arte, de un archivo y una biblioteca. La Academia fue heredera del académico Josep Ricart i Matas, por eso creó el Instituto de Musicología Josep Ricart i Matas, que gestiona con la UAB. También se alojan tres fundaciones: la Fundación Güell, que otorga becas a artistas y estudiosos del arte y de la música de las tierras catalanas; Fundación Picasso-

Reventós, que patrocina estudios inspirados en la convicción de que el arte cura; y la Fundación Ynglada-Guillot, que organiza un concurso internacional de dibujo.

COLECCIÓN DE LA ACADEMIA

El Museo de la Real Academia Catalana de Bellas Artes es continuador directo de uno de los primeros museos de arte que existieron en Cataluña, el de la escuela Lonja, que creó un museo con fines pedagógicos, reuniendo obras que sirvieran de modelos a los estudiantes, como ejercicios de los profesores o los alumnos pensionados (Madrid, Roma, París) y premiados. También amplió el fondo con las obras procedentes de las iglesias y conventos afectados por la guerra del francés y las desamortizaciones. Para las aportaciones de los académicos cuando hacen su ingreso. Todos los artistas de Cataluña han pasado por la Academia para formarse. La colección está formada por un arte muy académico y muy normativo, pero a la vez imprescindible para la formación de los artistas. De hecho, en la Academia encontramos el arte catalán de los siglos XVIII y XIX.

La colección está formada por 750 pinturas, 266 piezas de escultura, medallas y varias artes; más de 5000 dibujos; unos 1.500 planos y dibujos de arquitectura; unos 1000 estampas, y más de 3000 fotografías. Con la creación de la Junta de museos en 190 las mejores obras de la Academia marchan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Actualmente hay depositadas en el MNAC las 92 mejores obras de la colección de la Academia, entre ellas las pinturas de Caracci procedentes de la iglesia de St. Giacomo de Roma o las pinturas de San Francisco de Asís de Viladomat. En total se exponen 388 obras.

En el salón de actos encontramos la obra más institucional (presidentes de la Academia y directores-profesores de la Escuela):

- Joan Giralt (1772-1814), retrato de Pascual-Pere Moles, grabador del rey de Francia, fue el primer director de la escuela Llotja. Es una copia de un original de Vicente Lopez que se conserva en el MNAC

- Joan Giralt, retrato de Pedro Pablo Montaña, es uno de los principales pintores del setecientos catalanes, fue profesor de pintura de la Escuela de Nobles Artes de Barcelona desde 1775, y ejerció su dirección hasta su muerte en 1797. Artífice de muchas de las restauraciones del edificio. Joan Giralt estudió en La Lonja y se casó con la hija de Pedro Pablo Montanya

- Antonio Caba (1838-1907), Retrato de la Reina Mª Cristina de Habsburgo y Alfonso XIII (retrato central de la sala). La retratada es la viuda de Alfonso XII que ejerció de regente durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII. Son retratos debido a una visita que realizan en Barcelona con motivo de la exposición Universal de 1888. El paisaje del fondo aparece Montjuïc. Antoni Caba estudió en la Lonja con profesores como Claudia Lorenzale o Pau Milán. Después fue pensionado por la Diputación a estudiar a la Academia de San Fernando de Madrid, donde uno de los su profesores fue Federico Madrazo. Después marchó a París. En 1874 obtuvo la plaza de catedrático de la Lonja, escuela que dirigió entre 1887 y 1901. Su trabajo se centra sobre todo en pintura decorativa y retrato. Fue requerido para retratar a la alta burguesía y los círculos oficiales. Sus obras son de inspiración romántica, movimiento surgido a finales del s. XVIII que tiene gran influencia en Cataluña, nace contra el neoclasicismo, el arte académico. Los óvalos de los lados son de unos artistas valencianos realizados por la capilla de la Lonja.

• Antonio Caba (1838-1907), Retrato del Marqués de Alafarràs, 1884. Hecho por encargo para iniciar una galería de presidentes de la Academia. El retrato es Joaquim Desvalls Sarriera, primer presidente de la Academia entre 1850 y 1877.

• Vicente Rodés Aries (Alicante 1783-bcn 1858), Retrato de Damià Campeny (Mataró 1771-BCN 1885) Gran escultor neoclásico catalán, discípulo de Pedro Pablo Montanya, ingresó en la Llotja y fue becado en Roma (1799). Fue profesor de la escuela. Detrás de su figura aparecen varias de sus esculturas (La Lucrecia muerta, Aquiles herido ...), nacido en aunque es considerado el gran escultor neoclásico, sus esculturas ya muestran rasgos de romanticismo.

• Vicente Rodés Aries, Retrato de FERAN VII, 1834. Neoclasicismo, representa el movimiento nacionalista de carácter conservador. El neoclasicismo devuelve a los elementos de la antigüedad en oposición al barroco, es un movimiento muy académico.

• Josep Arrau Barba (1802-1872), Retrato de Fernando VII, 1832. Es un retrato institucional que nos muestra la influencia del Romanticismo en Cataluña. Este movimiento se diferenciará del resto de España ya que se inspirará en el modelo alemán que da importancia al contenido y no a la forma. Es un movimiento que reivindica la tierra, la lengua ... y reivindica la que consideran la mejor época de Cataluña: la edad media (recuperación del gótico)

-Josep Bover (1802-1866), Gladiador herido. Enviada por José Bover en la Academia, pensionado en Roma. La quería presentar a la Exposición Universal de Londres de 1862

-Francisco Lacoma (1784-1812), Copia del Descendimiento de la Cruz de Meng, 1807

-Damià Campeny, Sacrificio de Calirroe. Depósito de Real Academia de San Fernando de Madrid. Campeny la presentó en Madrid al rey Fernando VII para ingresar a la Academia. La obra quedó en Madrid, y tras una reforma del edificio la obra se rompió. Gracias a la intervención de Frederic Marès, presidente de la RACBA, la obra se llevó a Barcelona y se restauró. Representa una escena mitológica. pasillo

- Benito Espinós (Valencia, 1748, 1808), Ram de Azahar, 1789. Cuando se crea la RACBA se pide en Valencia muestras de pintura floral para los estudiantes. Benito Espinós era profesor de flores y ornamentos de la Real Academia de San Carlos de Valencia y enviará muestras. Al final del pasillo hay algunas copias de alumnos de la Lonja.

-Pelegrí Clavé (BCN 1811-1880), Retrato de Josep Valls y Navidad. Pastel sobre tela. pintura en seda, la puso de moda Vicente Rodés. -Salvador Molet (BCN 1173 hasta 1836), pinturas de Flores. Salvador Molet comenzó su formación en la Llotja, luego fue pensionado en Valencia para seguir las clases de Benito Espinós en la Escuela de flores y adornados. Volvió a BCN y fue profesor de la Lonja de la clase de flores hasta su muerte. Sala de juntas

-Pelegrí Clavé (BCN 1811-1880), El Buen Samaritano. Pelegrí Clavé ingresó en la Llotja con 11 años, esta obra la envió cuando estuvo pensionado en Roma. Se mueve dentro del academicismo romántico, ya que en Roma estuvo en contacto con el nazarenos. Fue llamado a México para reorganizar la Academia de San Carlos,

después volvió a BCN y fue nombrado miembro numerario. Excelente retratista, y pintor de temática histórica y religiosa.

-María Fortuny (Reus 1838-Roma 1874) Dibujos enviados desde Roma donde fue pensionado. La Diputación de Barcelona le envió a Marruecos para realizar el seguimiento gráfico de la guerra y se convirtió en el máximo exponente del orientalismo.

-Claudio Lorenzale (BCN 1815-89), Origen del escudo del condado de Barcelona. Es un manifiesto del romanticismo pictórico catalán. Representa la escena de la creación del escudo del condado de Barcelona con Wifredo el Velloso herido y el 4 dedos mojados de sangre pasando por encima del escudo de oro. El cuarto guerrero de la izquierda es Lorenzale, que es uno de los representantes de la escuela de los Nazarenos, grupo formado en Roma pero muy influenciado por el romanticismo alemán. La estética no tiene importancia, sino el contenido o mensaje.

- Francesc Cerdà, Ganimedes arrebatado por Júpiter en forma de águila, 1834. Presentada por Cerdá para conseguir la pensión para ir Roma. Tema mitológico hablar con Victoria.

-Simon Gómez (BCN 1845-1880), Arrepentimiento de Judas. Fue la obra que presentó para ocupar un puesto de profesor en la Lonja, pero no ganó, quedó en segundo lugar por detrás de Antoni Caba. Es uno de los grandes representantes del Realismo catalán, la pintura como documento histórico.