

MÁSCARAS

METAMORFOSIS DE LA IDENTIDAD MODERNA
MASKS. METAMORPHOSIS OF MODERN IDENTITY

28.07.2020 — 10.01.2021

Museo Carmen Thyssen Málaga

Esta exposición, conformada por más de un centenar de piezas y comisariada por Luis Puelles y Lourdes Moreno, plantea una reflexión en torno a la máscara como elemento transformador de la representación de la figura humana en el arte moderno. Partiendo de un uso festivo tradicional vinculado al carnaval y al disfraz, que pervive durante las primeras vanguardias en los personajes de la *Commedia dell'arte*, la máscara se identifica con lo grotesco desde la obra de Goya, e irrumpe como referencia para el trabajo del rostro en el arte moderno a partir de la influencia de las máscaras etnográficas de culturas no europeas en los inicios del siglo xx.

Como en la secuencia de una metamorfosis, la muestra indaga en el uso de la máscara por el arte como algo absoluto, más allá de sus connotaciones tradicionales y consabidas asociadas al ritual, a lo mágico, al teatro y al disfraz, evidenciando su mutación de objeto en imagen artística. En una evolución de la máscara como objeto físico, como elemento tangible que se superpone a un rostro al que oculta o reemplaza, para abandonar progresivamente esa presencia detrás de ella, lo que acabará llevando a la pérdida de su materialidad, de independencia del rostro, y, en definitiva, a su fusión en una insólita y ambigua identidad en el retrato moderno.

This exhibition, featuring more than 100 pieces and curated by Luis Puelles and Lourdes Moreno, explores how masks changed the representation of the human figure in modern art. Initially having a traditional, festive use linked to carnivals and fancy-dress costume, which lingered on in early avant-garde art in depictions of characters from the *Commedia dell'arte*, masks came to be identified with the grotesque in Goya's work and emerged as a reference for portraying the face in modern art as a result of the influence of ethnographic masks of non-European cultures in the early 20th century.

Mirroring the sequence of a metamorphosis, the exhibition examines how masks were used in art as something absolute, beyond their well-known traditional associations with rituals, magic, the theatre and costume, showing how they went from being objects to artistic images. It traces the evolution of masks from physical objects – tangible elements placed over faces to conceal or replace them – to the gradual abandonment of the presence behind them, eventually leading to their loss of materiality and independence from the face and, ultimately, to the merging of mask and face into a new and ambiguous identity in modern portraiture.

MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA
Plaza Carmen Thyssen
(Calle Compañía, 10). 29008 Málaga
info@carmenthyssenmalaga.org

HORARIO / OPENING TIMES

De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado
Taquilla abierta hasta media hora antes del cierre
*Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm.
Closed on Mondays
Tickets on sale until half an hour before closing time*

SERVICIO DE INFORMACIÓN / INFORMATION

Tel.: 902 303 131
Catálogo: Disponible en tienda-librería
Catalogue: On sale in the Bookshop-Giftshop
tienda.pedidos@carmenthyssenmalaga.org

SERVICIOS / SERVICES

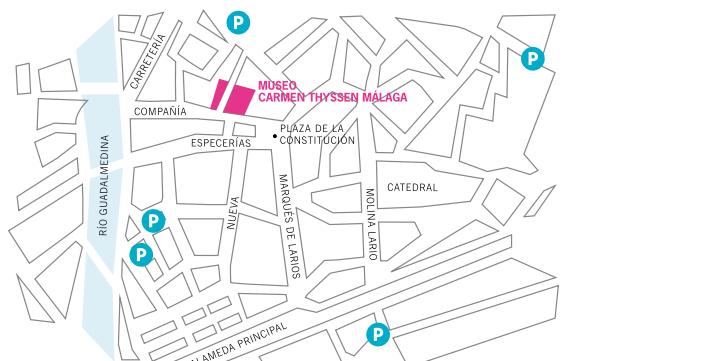
- Cafetería-Restaurante
- Guardarropa
- Edificio con accesibilidad universal. Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa
- Audioguías disponibles en español e inglés
- Visitas guiadas: Martes a sábado a las 13.00 h
- Accessibility. Wheelchairs available in cloakroom
- Audioguides. Available in Spanish and English
- Snack Bar
- Cloakroom
- Guided tours: Tuesdays to Saturdays at 13:00 pm

HAZTE AMIGO DEL MUSEO /
BECOME A FRIEND OF THE MUSEUM
www.carmenthyssenmalaga.org

TARIFAS / TICKET PRICES

- Entrada única: 10 € (válida para visitar todo el museo)
- Reducida (con acreditación): 6 €. Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes de menos de 26 años, familias numerosas, Carné Joven Europeo y residentes en Málaga
- Gratuita (con acreditación): Personas con discapacidad superior al 33%, menores de 18 años, menores de 13 años acompañados, desempleados, profesores y alumnos de BB.AA. o Historia del Arte (enseñanza reglada), estudiantes de la UMA, guías, prensa y miembros del ICOM
- Servicio de Audioguía incluido
- Full-access ticket: €10 (grants full access to the entire museum)
- Reduced (with proof of status): €6. Visitors aged over 65, pensioners, students aged under 26, large families, disabled visitors, European Youth Card holders and residents in Málaga
- Free entry (with proof of status): handicapped visitors (over 33%), young people aged under 18, accompanied children aged under 13, teachers and students of Fine Arts and Art History, students of UMA, tour guides, press and members of ICOM
- Audioguides service included

Imagen de portada / Cover:
Walt Kuhn, *Chico con chistera*, 1948 (detalle).
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, en depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, Madrid, 2020

Museo
Carmen Thyssen
Málaga

CON EL
PATROCINIO DE

Fundación
Unicaja

Disparates de carnaval. A lo largo de la historia, los artistas han recurrido al empleo de máscaras y disfraces como estrategia para construir nuevas identidades. La fiesta del carnaval representa un ejemplo paradigmático de liberación colectiva de lo irracional a través de la máscara. Una forma de subvertir las normas y dar rienda suelta a los instintos más básicos. Estrategias afines las hallamos también en el ámbito del teatro, donde los personajes se enmascaran y protegen por una frontera física entre la realidad y la apariencia, en un universo que aúna lo grotesco, lo cómico y lo caricaturesco.

FRANCISCO DE GOYA
La filiación, 1799 (Capricho n.º 57)
The Filiation, 1799 (Capricho no. 57)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel, 5ª tirada
Etching and aquatint on paper, 5th edition
33 x 23,5 cm
Museo de Bellas Artes de Córdoba

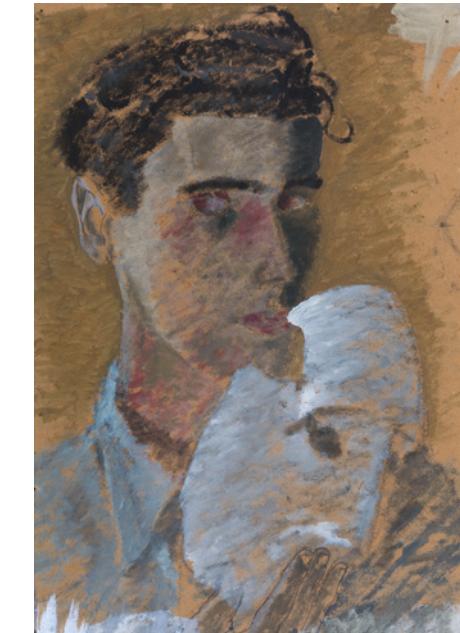
Carnival follies. Over the course of history artists have turned to masks and fancy-dress costume as strategies for shaping new identities. Carnival celebrations are a paradigmatic example of the collective release of irrational urges through masks. They are a means of subverting the rules and giving free rein to the most basic instincts. We find similar strategies in the theatre, where characters wear masks and are protected by a physical barrier between reality and appearance, in a universe that combines the grotesque, the comic and caricature.

Máscaras sobrenaturales. Durante las primeras vanguardias se advierte el creciente interés de los artistas por las máscaras rituales no occidentales como fuente de inspiración para quebrantar los códigos de representación figurativos y dotar a las obras de nuevos significados y variadas interpretaciones. La asimilación de principios estéticos asociados a lo «primitivo» –simplicidad, tosquedad, espiritualidad, hieratismo– supone en el arte moderno el abandono de las convenciones académicas de belleza y armonía, actuando la máscara a partir de entonces como una moderna síntesis del rostro humano.

Supernatural masks. The artists of the early avant-garde period became increasingly interested in non-western ritual masks as sources of inspiration for shattering the codes of figurative representation and imbuing works with new meanings and varied interpretations. Modern artists' espousal of the aesthetic principles associated with the 'primitive' – simplicity, coarseness, spirituality, a hieratic appearance – marked the abandonment of the academic conventions of beauty and harmony and from then onwards the mask acted as a modern synthesis of the human face.

PABLO PICASSO
Estudio para «Trois femmes», primavera de 1908
Study for "Three Women", spring 1908
Gouache sobre papel
Gouache on paper
62,9 x 48,2 cm
Musée Picasso París

NICOLÁS DE LEKUONA
Autoretrato, c. 1935
Self-Portrait, ca. 1935
Óleo y lápiz sobre cartón
Oil and pencil on card
48,5 x 35 cm
Colección particular
Private collection

Rostros transfigurados. Como último eslabón en la genealogía enmascarada de la compleja identidad moderna encontramos los retratos en los que los rostros funcionan como máscaras «inhumanas», sin profundidad comunicativa. El triunfo de la subjetividad, la ausencia de dogmas y el escaso interés por la búsqueda del parecido, propician un repertorio de identidades ambiguas, fragmentadas, desfiguradas, alienadas o encubiertas bajo el maquillaje. Son estos retratos «sin rostro» el paradigma adecuado para manifestar la contradicción sociedad contemporánea.

Transfigured faces. As the last link in the genealogical chain of the presence of masks in the complex modern identity, we find portraits where faces function as 'inhuman' masks, with no communicative depth. The triumph of subjectivity, the absence of dogmas and loss of interest in achieving likeness gave rise to a repertoire of identities that were ambiguous, fragmented, disfigured, alienated or concealed by makeup. These 'faceless' portraits are an appropriate expression of today's contradictory society.