

REAL { ISMOS }
NUEVAS FIGURACIONES
EN EL ARTE ESPAÑOL
ENTRE **1918 Y 1936**
5.04 — — — 4.09.2022

REAL { ISMS } NEW FIGURATIVE TRENDS IN SPANISH ART FROM **1918 TO 1936**

Descargue
la audioguía

Download
the audioguide

Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936 reúne una extensa selección de 86 piezas —pinturas, esculturas, dibujos, estampas y fotografías— con la firma de 52 creadores que representan la primera apuesta decidida y duradera (pese a su breve cronología) por un arte de ruptura con el pasado decimonónico, por el inicio de una verdadera vanguardia española.

Real(isms). New Figurative Trends in Spanish Art from 1918 to 1936 brings together an extensive selection of 86 pieces – paintings, sculptures, drawings, prints and photographs – by 52 artists that represent the first determined and lasting commitment (despite its short time span) to an art that broke away from the nineteenth-century past and marked the start of a true Spanish avant-garde.

4 Con este proyecto de producción propia, y el patrocinio de Fundación “la Caixa” y Soho Boutique Hotels, pretendemos reparar la presencia marginal de estos nuevos realismos en el relato artístico nacional, pues se trata de uno de los episodios menos valorados por la historiografía y escasamente conocido por el gran público. Aunque se han dedicado algunas exposiciones al tema en nuestro país, hasta ahora no se había planteado una visión panorámica tan completa de las figuraciones modernas en los años previos a la guerra civil.

Se muestran casi dos décadas de arte mediante un variado repertorio que carece de afán didáctico, lo que permite a cada espectador articular libremente su propia narración (que puede formular según orígenes, afinidades, cronologías, intereses personales, etc.). En nuestro montaje, presentamos los que consideramos asuntos principales o más innovadores del momento —como los cambios en la iconografía urbana y rural— organizados según los géneros tradicionales de la pintura —espacios (paisajes e interiores), sujetos (retratos) y objetos (naturalezas muertas)—, y ubicamos al ser humano en el centro del discurso. Por ejemplo, son numerosos los retratos en los que el pintor

This exhibition, produced by the Museo Carmen Thyssen Málaga with the sponsorship of Fundación “la Caixa” and Soho Boutique Hotels, sets out to redress the marginal presence of these new realisms in Spanish art history, as they are one of the episodes most undervalued by historians and scarcely known to the general public. Although a few exhibitions have been held on the subject in Spain, none so far has offered such a comprehensive overview of modern figurative trends in the years leading up to the Spanish Civil War.

The show surveys nearly two decades of art through a varied selection that is not designed to be didactic; this enables each viewer to freely create their own narrative (based on origins, affinities, chronologies, personal interests, etc.). The display presents what we consider to be the main or most innovative issues of the time – namely the changes in urban and rural iconography –, organised according to the traditional genres of painting – spaces (landscapes and interiors), subjects (portraits) and objects (still lifes) – and humans are central to the discourse. For example, there are numerous portraits in which the painter dissects his or her models as if they were objects,

JORGE ORAMAS

Rocas y pita | *Rocks and Pita*, c. 1932-1935

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas, 36 × 42 cm

Colección Centro Atlántico de Arte Moderno.
Cabildo de Gran Canaria

6 disecciona a sus modelos como si fuesen objetos, presentándolos hieráticos y aislados, sin capacidad para manifestar sentimientos ni para comunicarse.

Esas nuevas figuraciones son el epítome de un momento histórico y artístico crucial, protagonizado por una generación atrapada en el intervalo de dos guerras mundiales, o entre las llamadas primeras vanguardias y el informalismo. No se trata de un realismo en sentido académico, ya que persigue la representación clara, esencial e inteligible del mundo moderno, y no tanto la copia naturalista. Mientras que en otros países la vuelta a la forma del período de entreguerras ha sido interpretada como un movimiento de repliegue o de reacción, en España, al no enraizar las primeras vanguardias, estas figuraciones significan un capítulo inaugural en la renovación plástica contemporánea. Podemos afirmar que en el medio artístico español no hubo nada tan moderno y transgresor hasta entonces como estos nuevos realismos.

Las tendencias que exhibimos se yerguen desde la individualidad de sus intérpretes y desde el soporte recibido por parte de los críticos, escritores e intelectuales afines en sensibilidades. Todos ellos compartieron la necesidad

presenting them as hieratic and isolated, incapable of expressing feelings or communicating.

These new figurative trends epitomise a crucial historical and artistic period involving a generation caught between two world wars, or between the so-called first avant-gardes and Art Informel. They are not realism in the academic sense, as they pursue a clear, essential and intelligible representation of the modern world as opposed to a naturalistic copy. Whereas in other countries the return to form of the interwar period has been interpreted as a regressive or reactive movement, in Spain, where the first avant-gardes did not take root, these figurative movements ushered in a new chapter in the renewal of contemporary visual art. It is true to say that never before had the Spanish art scene witnessed anything as modern and transgressive as these new realisms.

The trends shown here stem from the individuality of their artists and from the support they received from critics, writers and intellectuals with similar sensibilities. They all shared the same need to renew the country's obsolete

MARIANO DE COSSÍO

Retrato de Santiago Pérez-Jáuregui
Portrait of Santiago Pérez-Jáuregui, 1931

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas, 100 × 78 cm

Colección particular | Private collection

8 de renovar el obsoleto panorama cultural del país a través de la representación prístina y objetual, por la primacía de la línea o por la necesidad de dotar a la pintura de un sentido volumétrico. La idea común de un nuevo orden en la década de 1920 tiene, sin embargo, diferentes ascendientes: el *noucentisme* catalán, Picasso y la «*rappel à l'ordre*» en Francia, los movimientos italianos *Valori Plastici* y *Novecento*, la nueva objetividad alemana (*Neue Sachlichkeit*) a través de la publicación del libro *Realismo Mágico* (1927) de Franz Roh... Tiempo después, durante los años treinta, esas tendencias evolucionarán hacia realismos imbuidos de un mayor compromiso político, más alejados de las experimentaciones formales y del subjetivismo desmedido.

Con **Real(ismos)** ofrecemos una propuesta estética basada en la disparidad y en la calidad de la selección. Los realismos de nuevo cuño fueron el resultado de un clima propicio y acontecieron por toda la geografía española, tanto en los centros de irradiación de la modernidad como en los focos periféricos. Además, estas corrientes tienen una clara conexión con otras análogas en Europa —que resulta especialmente claro en el campo de la nueva fotografía

cultural landscape by means of pure, objectual representation, through primacy of line or through the need to endow painting with a sense of volume. The common idea of a new order in the 1920s nevertheless had different influences: Catalan Noucentisme, Picasso and the 'rappel à l'ordre' in France, the Italian Valori Plastici and Novecento movements and German New Objectivity (*Neue Sachlichkeit*) through the publication of the Spanish translation of Franz Roh's book on *Magical Realism* (1927). Later on, during the 1930s, these trends evolved towards realisms imbued with greater political commitment, further removed from formal experimentation and excessive subjectivism.

Real(isms) offers an aesthetic display based on the varied nature and quality of the selected works. The new realisms were the result of a favourable climate and emerged all over Spain, both in the main centres from which modern ideas spread and in peripheral hubs. In addition, these trends are clearly connected to similar movements in Europe – especially in the field of the new photography (Antoni Arissa, Pere Català Pic, Gabriel Casas and Carlos Nyssen). In the prolific realm of the visual arts we find young creators making

JOSÉ MARÍA UCELAY

Naturaleza muerta | *Still Life*, 1938-1949

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas, 71,8 × 92,3 cm

Museo de Bellas Artes de Bilbao

10 (Antoni Arissa, Pere Català Pic, Gabriel Casas o Carlos Nyssen)—. En el prolífico universo de las artes plásticas encontramos a los jóvenes creadores en sus primeros tanteos (Joan Miró, Salvador Dalí, Maruja Mallo o Benjamín Palencia), a los maestros consagrados en plenitud de facultades (Pablo Picasso, Joaquim Sunyer, Daniel Vázquez Díaz o Pablo Gargallo), a los neorrealistas más recalibrantes (Roberto Fernández Balbuena, Josep de Togores, Alfonso Ponce de León o Mariano de Cossío) e incluso a varias figuras ignoradas por la posteridad (Jorge Oramas, Ángel López-Obrero, Helios Gómez o Santiago Pelegrín).

Aunque estos fugaces *ismos* realistas fueron superados pronto por las soluciones estéticas más libres y audaces de la figuración lírica o del surrealismo, y condenados por ello a la indiferencia, no podemos soslayar su importancia histórica como agentes dinamizadores de la modernización plástica española ni pasar por alto sus formidables méritos artísticos, que el complejo y variado recorrido de esta exposición desea reivindicar.

their first forays (Joan Miró, Salvador Dalí, Maruja Mallo and Benjamín Palencia), established masters then in their prime (Pablo Picasso, Joaquim Sunyer, Daniel Vázquez Díaz and Pablo Gargallo), the staunchest neorealists (Roberto Fernández Balbuena, Josep de Togores, Alfonso Ponce de León and Mariano de Cossío) and even several figures forgotten by posterity (Jorge Oramas, Ángel López-Obrero, Helios Gómez and Santiago Pelegrín).

Although these short-lived realist *isms* were soon superseded by the freer and bolder aesthetics of lyrical figuration and Surrealism, and accordingly doomed to indifference, we cannot overlook their historical importance as catalysts of the modernisation of Spanish art or ignore their marvellous artistic merits, which the complex and varied path traced by this exhibition sets out to highlight.

ANDREU { ÁNGELES ORTIZ { ARISSA { RAMIRO
ARRÚE { ARTETA { ARTIGUES { BARRADAS
BATLLES { BERDEJO { BLANCHARD { BORES
CASAS { CATALÀ PIC { COSSÍO { DALÍ
DOMINGO { DURANCAMPS { ELIAS
FERNÁNDEZ BALBUENA { FERRANT
FERRER { FRAU { GARGALLO { GAYA
HELIOS GÓMEZ { JULIO GONZÁLEZ { GRANYER
HUGUÉ { LAGAR { LÓPEZ-OBREIRO { MALLO
MIRÓ { NYSSSEN { OLASAGASTI { ORAMAS
PALENCIA { PELEGRÍN { PELLICER
PÉREZ RUBIO { PICASSO { PONCE DE LEÓN
PRUNA { REBULL { RICART { SANCHA
SANDALINAS { SANTOS { SOUTO { SUNYER
TOGORES { UCELAY { VÁZQUEZ DÍAZ

Museo Carmen Thyssen Málaga

COLABORAN

HORARIO | OPENING TIMES

De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h

Lunes cerrado (excepto festivos)

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.: 952 21 75 11

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

Snack Bar

Cloakroom

Accessibility: Wheelchairs available in cloakroom

Audioguides. Available in Spanish and English

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

Gratis (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, European Youth Card holders and residents in Málaga

Free entry (with proof of status): visitors with a disability rating of over 33%, young people aged under 18, accompanied children aged under 13, unemployed people, teachers and students of Fine Arts and Art History, students of UMA, tour guides, press and members of ICOM

Audioguides service included

Hazte Amigo del Museo

Become a Friend of the Museum

www.carmenthyssenmalaga.org

Imagen de cubierta | Cover: Salvador Dalí, *Retrato de Anna Maria* | *Portrait of Anna Maria*, 1924 (detalle | detail). Óleo sobre lienzo, 102 x 76 cm. Ars Casacuberta Marsans © Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Málaga, 2022