

Catalan Masters
from the Carmen Thyssen
Collection

P
I
N
T
A
R

L
A

L
U
Z

P
A
I
N
T
I
N
G

L
I
G
H
T

Maestros catalanes
de la colección
Carmen Thyssen

DEL 1 DE JUNIO
AL 17 DE OCTUBRE DE 2021

FROM 1ST JUNE
TO 17TH OCTOBER 2021

10
2011-2021 Museo
Carmen Thyssen
Málaga

Catalan Masters
from the Carmen Thyssen
Collection

P
I
N
T
A
R
L
A
L
U
Z

P
A
I
N
T
I
N
G
L
I
G
H
T

Maestros catalanes
de la colección
Carmen Thyssen

RAMON CASAS

Interior al aire libre, 1892

Óleo sobre lienzo,
161 x 121 cm

Open Air Interior, 1892

Oil on canvas,
161 x 121 cm

Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza, CTB.1997.39

DESTELLOS DE MODERNIDAD

Pensaba Marcel Duchamp que un coleccionista es una suerte de autor de una obra singular y personal; con su elección de unos objetos determinados y no de otros, emulando al artista al escoger asuntos para sus cuadros, «pinta una colección». Apasionada coleccionista de obras llenas de color y emoción que invitan a dejarse cautivar por su belleza, la baronesa Carmen Thyssen parece haber buscado en la creación de su extraordinaria colección de maestros catalanes *pintar la luz*.

Paisajes a pleno sol o melancólicos crepúsculos, en plácidas campiñas o refulgentes costas, interiores en los que se cuele el aire libre, vibrantes luces artificiales en mitad de la oscuridad y la noche, realizados entre Barcelona, Roma, París, Sitges o Mallorca, recorren así, en esta primera sección de la exposición, los numerosos caminos de renovación de la pintura catalana entre mediados del siglo XIX y los albores del XX.

Las obras seleccionadas sintetizan lo mejor de esta parte de la colección Carmen Thyssen, desde Martí Alsina, iniciador de un realismo en continua transformación durante medio siglo bajo el impulso sucesivo de una pintura al aire libre y las primeras apuestas de modernidad introducidas por Meifrèn, Casas y Rusiñol, hasta las experiencias intensamente personales e innovadoras de los artistas del fin de siglo, como Anglada, Nonell o Mir, dominadas por la expresividad del color.

Como reflejo del conjunto de una colección especialmente querida por la baronesa por cercanía sentimental con sus raíces familiares y donde predominan la pintura de paisaje, el costumbrismo y la figura femenina, estos lienzos aparecen unidos por una común aspiración por atrapar la luz, al compás de la evolución del arte europeo contemporáneo, conocido por los artistas catalanes en sus frecuentes viajes y estancias en París, capital entonces del naciente arte moderno.

GLIMMERS OF MODERNITY

Marcel Duchamp thought that collectors were rather like creators of unique and personal works: by selecting certain pieces as opposed to others – in the same way that artists choose subjects for their pictures – they ‘paint a collection’. A keen collector of works full of colour and emotion which captivate viewers with their beauty, Baroness Carmen Thyssen seems to have been concerned with *painting light* when she assembled her extraordinary holdings of Catalan masters.

In this first section of the exhibition sun-drenched landscapes and melancholic dusks in tranquil countryside settings or resplendent coasts, interiors into which the outdoors seeps, and vibrant artificial lights amid darkness and night, executed in Barcelona, Rome, Paris, Sitges and Mallorca, illustrate the many new avenues explored by Catalan painting between the mid-1800s and the dawn of the 1900s.

The chosen works sum up the best of this part of the Carmen Thyssen collection: from Martí Alsina, the founder of a realism that underwent constant transformation for half a century, receiving impetus successively from plein-air painting and the early modernism introduced by Meifrèn, Casas and Rusiñol, to the intensely personal and innovative experiments of fin-de-siècle artists like Anglada, Nonell and Mir, dominated by the expressiveness of colour.

As a reflection of an entire collection of which the baroness is particularly fond for sentimental reasons – its closeness to her family’s roots – and where landscape painting is predominant, these canvases are linked by their shared concern with capturing light. They are in tune with developments in contemporary European art, with which Catalan artists were familiar due to their frequent trips and stays in Paris, then the capital of the emerging modern art.

JOAQUIM SUNYER

Mediterranean, c. 1910-1911
Oil on canvas, 85,5 x 130 cm

Mediterráneo, c. 1910-1911

Óleo sobre lienzo, 85,5 x 130 cm

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, CTB.1996.57

ESPLENDOR MEDITERRÁNEO

A los distintos factores que contribuyen a la prosperidad económica del territorio catalán en los primeros años del siglo XX –preeminencia de la burguesía o inmejorable ubicación geográfica– se suman algunas circunstancias de índole cultural que acentúan su protagonismo en las artes plásticas: una sociedad tolerante, una refinada sensibilidad artística educada en la excelencia tradicional de las artes y oficios o un floreciente mercado para el arte contemporáneo. Así, la pintura catalana vive un período de esplendor del que da buena cuenta la colección.

La experiencia del *noucentisme*, un movimiento autóctono de vanguardia erigido sobre los valores de la tradición mediterránea, la hallamos principalmente en las obras pictóricas de Joaquim Sunyer y en las esculturas de Josep Clarà o Manolo Hugué. La corriente encarna, en el ámbito artístico y literario, las aspiraciones de la burguesía industrial catalana de un proyecto reformista y se presenta como una mirada arcaizante al Mediterráneo en la que, partiendo del paisaje y la vida rural catalanes, el hombre vive en comunión con la naturaleza. Se trata de un canto a la civilización campesina y a la gozosa vida mediterránea.

Además, en la exposición se advierte un universo pictórico heterogéneo, configurado por diferentes sensibilidades figurativas –Togores, Durancamps, Grau, Sacharoff...–, que denotan fundamentalmente una querencia por la pintura colorista, como experiencia sensorial lúdica, por el género del paisaje y una acentuada influencia del arte francés moderno: desde la captación de la luz como valor plástico, a la manera impresionista, hasta el sentido volumétrico de la pintura de Cézanne, el carácter decorativo y lírico de los nabis o el cromatismo rutilante de los fauvistas.

MEDITERRANEAN SPLENDOUR

Aside from the various factors that contributed to Catalonia's economic prosperity in the early twentieth century – a predominant bourgeoisie and matchless geographical location – cultural circumstances accentuated its leading role in the visual arts: a tolerant society, a refined artistic sensibility stemming from the traditional excellence of the arts and crafts, and a flourishing market for contemporary art. Catalan painting thus enjoyed a heyday, as attested by the collection.

Noucentisme, a local avant-garde movement underpinned by traditional Mediterranean values, is represented chiefly by the paintings of Joaquim Sunyer and the sculptures of Josep Clarà and Manolo Hugué. In art and literature, this trend embodied the reformist aspirations of the Catalan industrial bourgeoisie and took the form of a nostalgic look at the Mediterranean where, on the basis of Catalan landscape and country life, mankind lives in communion with nature. It is a celebration of rural civilisation and joyful Mediterranean life.

The exhibition furthermore tells of a diverse pictorial universe shaped by different representational sensibilities: Togores, Durancamps, Grau, Sacharoff... Their works chiefly denote a fondness for colourful painting as a playful sensory experience, for the landscape genre, and for the marked influence of modern French art: from the capturing of light as an expressive device in the Impressionistic manner to Cézanne's sense of volume in painting, the decorative and lyrical style of the Nabis, and the vibrant colours of the Fauvists.

ANTONI TÀPIES

A, desert. B, solitude, 1950
Oil on canvas, 60 x 81 cm

A, desierto. B, soledad, 1950
Óleo sobre lienzo, 60 x 81 cm

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, CTB.1996.67

LUCES ENTRE TINIEBLAS

En la última sección de la muestra asistimos a la hegemonía, en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, de la pintura catalana como referente del vanguardismo español. En un país marcado por una autarquía reaccionaria y aislada, se desarrolla, paradójicamente, un arte muy conectado con las corrientes internacionales más avanzadas.

Encontramos al uruguayo –aunque formado en Barcelona– Joaquín Torres-García como prefiguración de una pintura rupturista, que se articula mediante símbolos y reduce a su mínima expresión los medios pictóricos y la paleta.

El núcleo de ese nuevo espíritu renovador es Dau al Set (1948-1956), un movimiento artístico pionero en la España de posguerra y formado por

un equipo multidisciplinar, donde se integran los pintores Modest Cuixart, Joan Ponç y Antoni Tàpies. Frente al tedio cultural franquista y al convencionalismo académico, Dau al Set propone una manera radical de representar el mundo, influida por el surrealismo y el dadaísmo, y abre la puerta en Cataluña al arte gestual y espontáneo, basado en la experimentación técnica y en la reivindicación de la materia, donde lo mágico representa una fuerza incontenible.

Su más insigne pintor, Antoni Tàpies, abanderará la potencia plástica del informalismo español y su buena acogida en el extranjero, mediante un estilo severo, evocador y en el que prima la subjetividad. La indagación de la abstracción en clave poética es otra de las bases de la pintura catalana de ese período, como se aprecia en la obra de Albert Ràfols-Casamada o de Antoni Clavé. El uso de materiales y técnicas no convencionales, o la búsqueda de efectivos contrastes materiales y de color, revelan una pintura que alcanza la excelencia en cuanto a refinamiento y suntuosidad plástica.

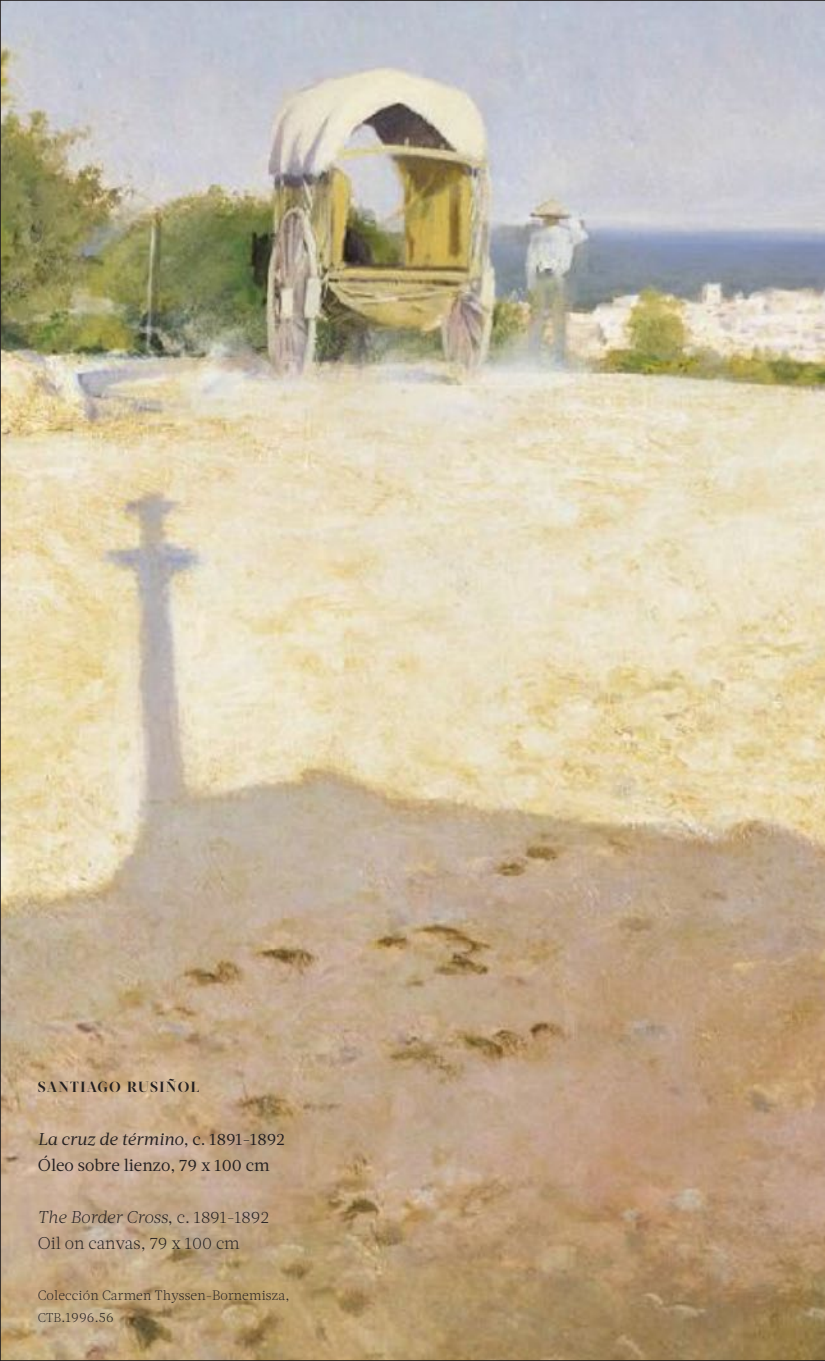
LIGHT AMONG DARKNESS

The last section of the exhibition shows the predominance of Catalan painting as a point of reference for the Spanish avant-garde at the start of the second half of the 1900s. It is paradoxical that a country marked by a reactionary and isolated autarchy should have witnessed the development of an art closely connected with the most cutting-edge international trends.

The Uruguayan – but Barcelona-trained – artist Joaquín Torres-García can be regarded as a forerunner of a groundbreaking type of painting that was based on symbols and reduced pictorial media and the palette to a minimum.

This spirit of renewal was spearheaded by Dau al Set (1948-56), a pioneering artistic movement in post-war Spain made up of a multidisciplinary team including painters Modest Cuixart, Joan Ponç and Antoni Tàpies. In contrast to the cultural tedium of the Franco regime and academic conventionalism, Dau al Set proposed a radical way of representing the world. In Catalonia their ideas, influenced by Surrealism and Dadaism, paved the way for a gestural and spontaneous art based on experimenting with technique and advocating the use of materials where the magical is an irrepressible force.

The most famous of these painters, Antoni Tàpies, championed the visually impactful Spanish Art Informel and its favourable reception abroad, espousing a severe, evocative and primarily subjective style. Exploring abstraction from a poetic approach is another of the key features of Catalan painting of the period, as can be seen in the work of Albert Ràfols-Casamada and Antoni Clavé. The use of unconventional materials and techniques and the pursuit of dramatic contrasts in materials and colours reveal a painting which achieved excellence in its refinement and rich expressiveness.

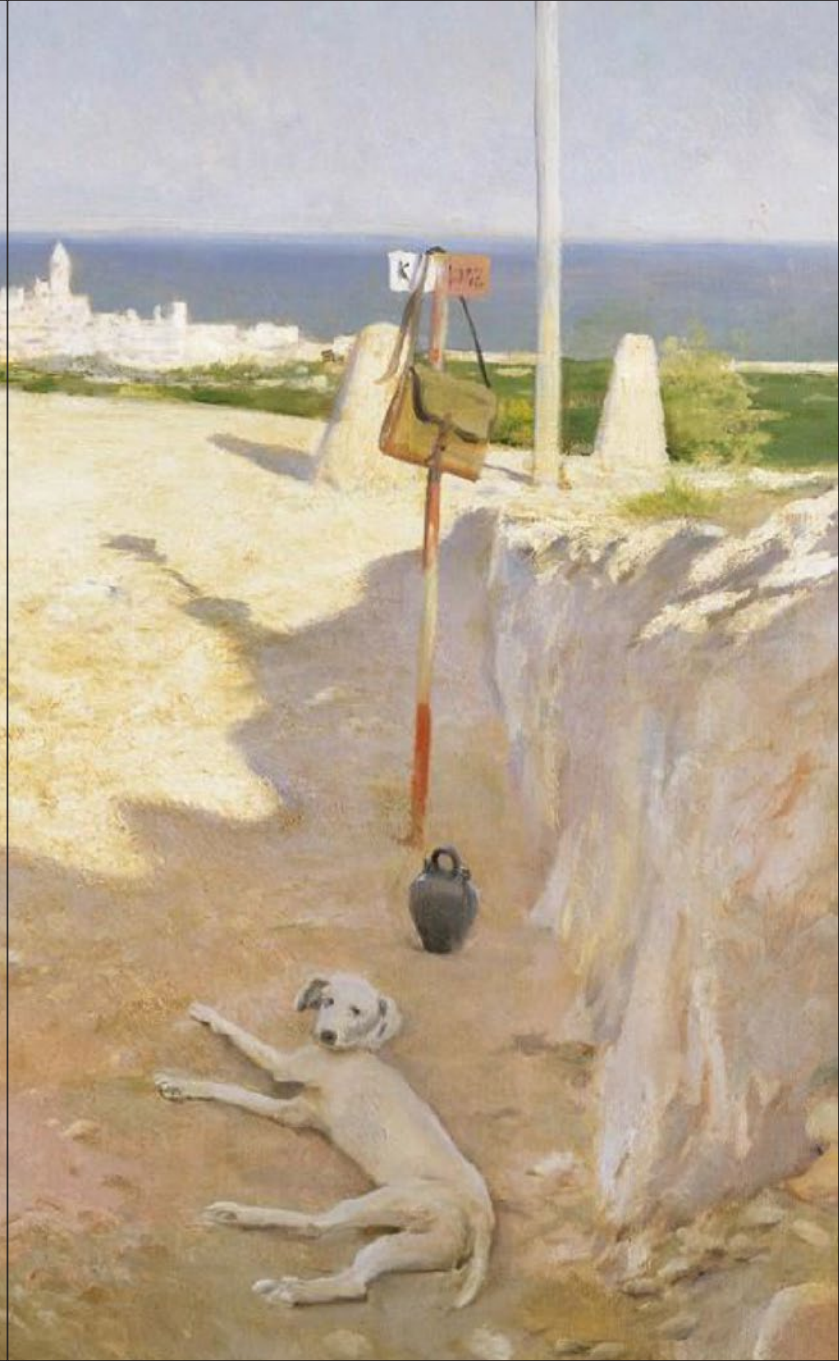

SANTIAGO RUSIÑOL

La cruz de término, c. 1891-1892
Óleo sobre lienzo, 79 x 100 cm

The Border Cross, c. 1891-1892
Oil on canvas, 79 x 100 cm

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza,
CTB.1996.56

Museo CarmenThyssen Málaga

Plaza Carmen Thyssen
(Calle Compañía, 10)
29008 Málaga
info@carmenthysenmalaga.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@carmenthysenmalaga.org

Servicios / Services

Cafetería-Restaurant

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

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, 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.carmenthysenmalaga.org

CON LA COLABORACIÓN DE

Fundación "la Caixa"

Imagen de portada / Cover: Lluís Graner, *Niñas a la luz de un farol*, c. 1899 (detalle). Óleo sobre lienzo, 90 x 94 cm. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, CTB.1995.101 / Lluís Graner, *Girls by the Light of a Lantern*, c. 1899 (detail). Oil on canvas, 90 x 94 cm. Carmen Thyssen-Bornemisza Collection, CTB.1995.101 © Joaquin Sunyer, Comissió Tàpies, VEGAP, Málaga, 2021