

1.04 ~ 14.09 2025

PINTURA LIBERADA

joven figuración
española de los 80

LIBERATED PAINTING

young spanish figurative
art of the 1980s

Una treintena de obras de más de veinte artistas componen este mosaico heterogéneo y colorista de la pintura figurativa que en los años ochenta se convirtió en símbolo de la nueva modernidad nacida con la transición y la llegada de la democracia.

Abren el recorrido Eduardo Arroyo y Luis Gordillo, ejemplos de la pintura narrativa de la década anterior que, especialmente en el caso de Gordillo, sirvió de referente y anuncio de la pintura de los ochenta, colorista, onírica y tremendamente subjetiva.

La figuración de los ochenta en gran parte fue también la consecuencia de lo desarrollado en los setenta por los llamados *esquizos* de Madrid, la radical modernidad de unos jóvenes Carlos Alcolea, Chema Cobo, Carlos Franco, Herminio Molero, Guillermo Pérez Villalta o Manolo Quejido, que plantearon cuestiones inusitadas en el ámbito figurativo contemporáneo, como la intelectualización del hecho artístico o la exigencia de una pintura como parte de la alta cultura.

Así, un personaje fundamental para el desarrollo de la plástica en los ochenta fue Pérez Villalta, el autor de la pintura más singular de todos ellos, significada por una luz matizada, el ritmo sosegado y la importancia de los elementos arquitectónicos, de la narración y de los recursos ópticos.

Otro lugar preeminente lo ocuparon los coloristas más exaltados e irónicos, como Alcolea, maestro en la composición de espacios ilusionistas y la ambigüedad inteligente, Carlos Franco, con un gusto particular por la deformación y la alegoría, o Chema Cobo, interesado por los juegos de perspectiva y la distorsión. La brillantez cromática y la pintura como gozo fueron las señas de identidad de Aguirre, Albacete y Navarro Baldeweg, también presentes en la exposición.

Miguel Ángel Campano fue un caso aparte, un madrileño informalista (seguidor de José Guerrero) que residió en París en los setenta y que en los ochenta también formó parte de la rebelión figurativa. Con una obra esencial y contenida, que mezclaba las referencias clásicas francesas con la pintura gestual contemporánea, la severidad y el encanto.

Alfredo Alcaín ejemplifica la vertiente más irónicamente pop del grupo. En la exposición comparece con uno de sus característicos homenajes a las naturalezas muertas de Cézanne, a base de colores ácidos, saturados y vibrantes. En su caso, la referencia no se halla en la obra original del francés, sino una versión popular bordada en *petit-point*. En una estela similar, pero menos mordaz, el pop colorista de María Luisa Sanz, con

una pintura muy madrileña y alusiones al universo visual del cómic típicamente norteamericano de un Roy Lichtenstein.

Casi toda esta pintura se produjo en Madrid, que funcionó como un imán para las expresiones periféricas, pero, como se advierte en la selección de obras, la denominación de origen andaluza fue fundamental. De Tarifa procedían las figuraciones «manieristas» de Chema Cobo y de Pérez Villalta, en los setenta marcados por el pop de Hockney, Hamilton o Katz. De Málaga, Joaquín de Molina, agitador cultural y militante neoexpresionista tras su paso por Alemania, y Alfonso Albacete, un pintor mediterráneo con un estilo de raigambre abstracta. De Sevilla, además de Manolo Quejido, procedían Alfonso Fraile y Luis Gordillo, exploradores del subconsciente y de una figuración limítrofe con la abstracción. También Pepe Espaliú, quien a su vuelta de París se instaló en la capital andaluza, colaborando en la revista *Figura* y en las actividades de la galería La Máquina Española, y Fernández Lacomba, vinculado a la galería de Juana de Aizpuru.

De Cataluña, donde tuvo mayor predicamento la abstracción y la pintura-pintura propuesta por el grupo Trama, surgió una nueva figuración de carácter expresionista a través de dos mallorquines fundamentales en este relato: Ferrán García Sevilla y Miquel Barceló. El primero, procedente de la escena conceptual barcelonesa, se expresó a través una pintura radical, componiendo imágenes y signos como en un *collage*. Barceló oficializó su imagen de joven prodigio cuando fue seleccionado para participar en la Documenta de Kassel en 1982. El artista, que dominaba la faceta primitivista de la pintura figurativa, alcanzó su consagración en 1985, con su exposición individual en el Palacio de Velázquez del Retiro.

Muy jóvenes fueron también los miembros de Atlántica en los primeros ochenta, los gallegos Antón Patiño y Menchu Lamas. Pintores que concitaron la vertiente expresionista y la conceptual en sus obras, mediante el intenso cromatismo, el esquematismo de las figuras y la potente síntesis entre lo autóctono y lo foráneo. Tan impetuosas como las imágenes mestizas y posmodernas de Patricia Gadea y Juan Ugalde.

En definitiva, en la exposición hemos tratado de confrontar sin prejuicios la reivindicación pictoricista de los artistas mencionados, estableciendo un diálogo muy ilustrativo para el espectador, pues se ponen de manifiesto afinidades y disonancias entre las distintas tendencias figurativas coetáneas. Jóvenes y no tanto poseídos por los dioses de la pintura, por el placer de pintar.

Pepe Espaliú, Juan Fernández Lacomba, Alfonso Fraile, Carlos Franco,
Patricia Gadea, Ferrán García Sevilla, Luis Gordillo, Menchu Lamas,

Some thirty works by more than twenty artists make up this diverse and colourful mosaic of the figurative painting that became a symbol of the new modernity ushered in by Spain's transition to democracy in the 1980s. The tour begins with Eduardo Arroyo and Luis Gordillo, examples of the narrative painting from the previous decade that, especially in the case of Gordillo, served as a point of reference and harbinger of the painting of the 1980s: colourful, dreamlike and tremendously subjective.

The figurative art of the 1980s was also largely the consequence of that produced a decade earlier by the so-called Madrid *Schizos*, the radical modernity of the young Carlos Alcolea, Chema Cobo, Carlos Franco, Herminio Molero, Guillermo Pérez Villalta and Manolo Quejido, who raised unusual questions in the contemporary figurative sphere, such as the intellectualisation of the artistic act or the assertion of painting as part of high culture.

So, a key figure in the development of art in the 1980s was Pérez Villalta, who produced the most extraordinary paintings, characterised by a nuanced light, a calm rhythm and the importance of architectural elements, narration and optical devices.

Another prominent place was occupied by the more passionate and ironic colourists such as Alcolea, a master of composing illusionistic spaces and clever ambiguity; Carlos Franco, who had a particular taste for deformation and allegory; and Chema Cobo, who was interested in effects of perspective and distortion. Brilliant colours and painting as enjoyment were the hallmarks of Aguirre, Albacete and Navarro Baldeweg, also represented in the exhibition.

Miguel Ángel Campano was a special case: a Madrid-born practitioner of Art Informel (a follower of José Guerrero) who lived in Paris in the 1970s and was also part of the figurative rebellion in the 1980s. His work was essential and restrained, mixing classical French references with contemporary gestural painting, severity and charm.

Alfredo Alcáin exemplifies the group's most ironically Pop side. He is represented in the exhibition by one of his characteristic homages to Cézanne's still lifes, based on acid, saturated and vibrant colours. In his case, the reference is not to the original work by the French artist but to a popular version embroidered in petit point. In a similar vein, but less scathing, is the colourful Pop Art of María Luisa Sanz, very Madrilenian with allusions to a typically American comic-strip visual universe reminiscent of Roy Lichtenstein.

Almost all these paintings were produced in Madrid, which acted as a magnet for peripheral art expressions, though, as can be seen in the selection of works, their Andalusian background was fundamental. From Tarifa came the 'mannerist' figurative works of Chema Cobo and Pérez Villalta, marked by the Pop Art of Hockney, Hamilton and Katz in the 1970s. From Málaga, Joaquín de Molina, a cultural agitator and militant Neo-Expressionist after his stint in Germany, and Alfonso Albacete, a Mediterranean painter with a style rooted in abstraction. From Seville, in addition to Manolo Quejido, came Alfonso Fraile and Luis Gordillo, explorers of the sub-conscious and of a figurative art bordering on abstraction. Also Pepe Espaliú, who settled in the Andalusian capital after returning from Paris, contributing to the magazine *Figura* and the activities of the gallery La Máquina Española; and Fernández Lacomba, who was linked to Juana de Aizpuru's gallery.

Catalonia, where abstraction and the painting-painting proposed by the Trama group were most prevalent, gave rise to a new expressionist figurative art through two Mallorcans who are fundamental to this story: Ferrán García Sevilla and Miquel Barceló. The former, who hailed from Barcelona's conceptual scene, expressed himself through a radical style of painting by composing images and signs as in a collage. Barceló officialised his image as a young prodigy when he was selected to take part in Documenta in Kassel in 1982. The artist, who mastered the primitivist side of figurative painting, made a name for himself in 1985 with his solo exhibition at the Palacio de Velázquez in the Retiro.

The Galicians Antón Patiño and Menchu Lamas were also very young members of Atlántica in the early 1980s. They were painters who brought together their expressionist and conceptual sides in their works through intense colours, schematic figures and a powerful blend of local and foreign. They are as impetuous as the hybrid and postmodern images of Patricia Gadea and Juan Ugalde.

In conclusion, the exhibition sets out to address in an unprejudiced way the abovementioned artists' vindication of painterly painting, establishing a dialogue that is highly illustrative for spectators as it reveals affinities and dissonances between the different figurative trends of the time. Young and not so young artists, possessed by the gods of painting, by the pleasure of painting.

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

Escena. Personajes a la salida de un concierto de rock

Scene. Figures Leaving a Rock Concert

1979

Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas

181 × 241 cm

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid

MIQUEL BARCELÓ

Mapa de carne

Map of Flesh

1982

Pigmentos y látex sobre lienzo

Pigments and latex on canvas

195 × 345 cm

Colección de Arte Contemporáneo
Fundación «la Caixa»

CARLOS ALCOLEA

Los borrachos

The Drunks

1978-1979

Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas

200 × 200 cm

Colección Museo Helga
de Alvear, Cáceres

HORARIO OPENING TIMES

De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h

Lunes cerrado (excepto festivos)

Último acceso a las 19.30 h

Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm

Closed on Mondays (except on public holidays)

Last access at 7.30 pm

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

Tienda-Librería

Snack Bar

Cloakroom

Accessibility. Wheelchairs available in cloakroom

Audioguides. Available in Spanish and English

Bookshop-Giftshop

Hazte Amigo del Museo

Become a Friend of the Museum

www.carmenthyssenmalaga.org

TARIFAS TICKET PRICES

Entrada única: 12 €* (válida para visitar todo
el museo)

Reducida (con acreditación): 8 €. 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

*Precios vigentes en abril de 2025

Full-access ticket: €12* (grants full access to the
entire museum)

Reduced (with proof of status): €8*. 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

*Prices valid in April 2025

Plaza Carmen Thyssen,
(Calle Compañía, 10), 29008 Málaga

info@carmenthyssenmalaga.org

Museo
Carmen Thyssen
Málaga

PATROCINA

málaga

