

VANGUARDIA DIBUJADA [1910 — 1945]

COLECCIONES FUNDACIÓN MAPFRE

2 octubre 2020 / 17 enero 2021

A TRAVÉS DE CASI UNA TREINTENA de obras sobre papel procedente de las Colecciones Fundación MAPFRE, y de mano de algunos de los más destacados creadores del arte de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, esta exposición en la Sala Noble del Museo Carmen Thyssen Málaga nos permite adentrarnos en el fascinante universo del dibujo. Una expresión que, aparte de su importancia histórica en la enseñanza artística, alcanzó como género independiente en las primeras décadas del pasado siglo un inusitado protagonismo y contribuyó, subvirtiendo los hasta entonces imperantes códigos interpretativos de base realista, al desarrollo de los lenguajes de la modernidad.

De este modo, se presentan en la muestra magníficos ejemplos que expresan una dualidad intencional. Por una parte, la dimensión privada del dibujo, como medio experimental en el ámbito creativo –compositivo, estructural, cromático o estilístico– o como ejercicio previo para la elaboración de una obra mayor. Por otra, su dimensión pública, como obras autónomas que manifiestan el resultado final del proceso artístico.

En cuanto a los dibujos procedentes del entorno íntimo de los artistas, éstos proponen una sugerente identificación con sus autores, permitiéndonos ver a través de sus ojos y comprender mejor un proceso plástico que constituye la base de la pintura y de la escultura. A pesar de presentar imprecisiones o descuidos, son la expresión del auténtico pensamiento visual y de la subjetividad del artista, traduciendo y proyectando sus ideas.

Sin embargo, los dibujos «terminados» nos muestran el valor explícito y emancipado de la creación artística, el concepto plástico asociado a unas corrientes determinadas y convenientemente preparado para su difusión. Es el dibujo como género que, mediante determinados signos gráficos, compite en pie de igualdad con la pintura y la escultura.

Al margen de disquisiciones sobre la génesis de estas obras, la exposición permite confrontar visualmente las diferentes tendencias que configuraron el arte de las vanguardias internacionales y de nuestro país. Así, en el panorama foráneo encontramos las soluciones deconstrutivas del cubismo ortodoxo de Pablo Picasso, Juan Gris o Albert Gleizes; las ideas en torno al clasicismo moderno en la obra de André Lhote; la experimentación con el color y la abstracción del simultaneísmo de Sonia Delaunay; las transposiciones abstractas dadaísticas de Francis Picabia; la indagación sobre las formas y los volúmenes de la escultura experimental de Alexander Archipenko o Julio González; las originales soluciones de los maestros de la Bauhaus, como László Moholy-Nagy y Lyonel Feininger; la acentuación grotesca y satírica del expre-

RAFAEL BARRADAS
Zíngaras, 1917
Gouache sobre cartón
Colecciones Fundación MAPFRE

AVANT-GARDE DRAWINGS [1910 — 1945]

COLECCIONES FUNDACIÓN MAPFRE

2nd October 2020 / 17th January 2021

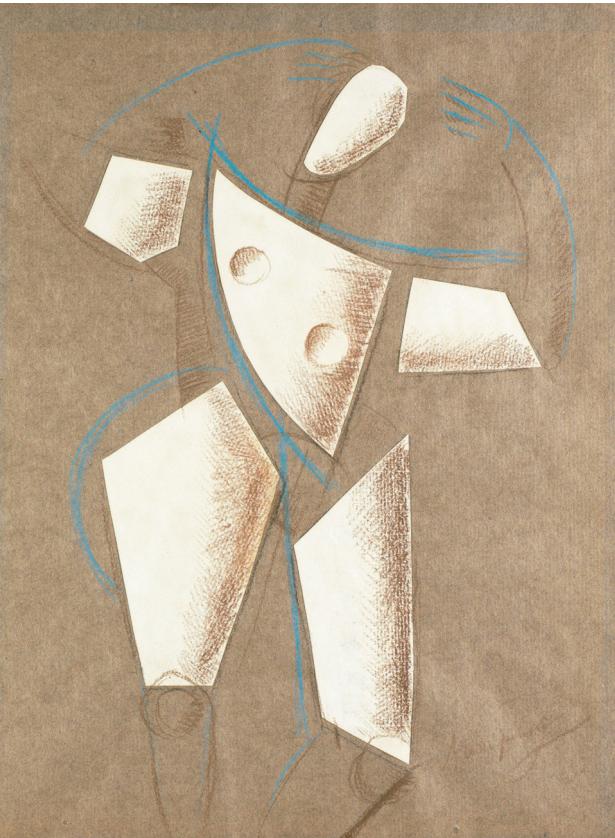
THIS EXHIBITION IN THE GRAND HALL of the Museo Carmen Thyssen Málaga offers an insight into the fascinating world of drawing through nearly thirty works on paper from the Colecciones Fundación MAPFRE executed by some of the leading names in avant-garde art of the first half of the twentieth century. Historically an important aid in the teaching of art, this form of expression attained unusual prominence in the first decades of the 1900s as an independent genre and contributed to the development of modern artistic languages by subverting the realistic codes of representation which had prevailed until then.

The show features magnificent examples that reveal an intentional duality: the private realm of drawings as means of experimenting in the creative field – with composition, structure, colour or style – or as preliminary stages in producing a larger work; and their public side as works in themselves, the end result of an artistic process.

Artists' intimate drawings encourage a thought-provoking identification with their makers; they allow us to see through their eyes and gain a better understanding of the artistic process that is the basis of painting and sculpture. Despite displaying imprecisions or carelessness, they are an expression of artists' genuine visual thought and subjectivity as they translate and convey their ideas.

'Finished' drawings, in contrast, show us the explicit value of artistic creation in its own right, the artistic concept associated with particular trends and appropriately prepared for dissemination. They exemplify drawing as a genre, which competes on an equal footing with painting and sculpture through certain graphic signs.

Aside from how these works were created, the exhibition allows visitors to visually compare the various international and Spanish avant-garde art trends. On the international scene we find the deconstructive orthodox Cubism of Pablo Picasso, Juan Gris and Albert Gleizes; ideas based on modern classicism in the work of André Lhote; experimentation with colour and abstraction in the Simultanism of Sonia Delaunay; the Dadaist abstract works of Francis Picabia; exploration of forms and volumes in the experimental sculpture of Alexander Archipenko and Julio González; the original solutions of the masters of the Bauhaus, such as László Moholy-Nagy and Lyonel Feininger; grotesque and satirical exaggeration in George Grosz's Expressionism; the undulating lines and voluptuousness of Henri Matisse in his prime; and the proposals of the two leading Uruguayan artists of the twentieth century – Rafael Barradas's personal espousal of avant-garde trends through Vibrationism and

ALEXANDER ARCHIPENKO

Collage No. 2, 1913

Collage, graphite and pencil on paper

Colecciones Fundación MAPFRE
© Alexander Archipenko, VEGAP,
Málaga, 2020

Joaquín Torres-García's pursuit of a constructive art through a geometric and symbolic repertoire.

Particularly illustrative of the art produced by Spanish artists are the pieces linked to Surrealism, ranging from Joan Miró's characteristic ideograms and the expressive devices of Salvador Dalí's liberated unconscious to the personal works of Maruja Mallo, Remedios Varo, José Caballero, Luis Fernández and Óscar Domínguez. And the output of the practitioners of the new art grouped together under the so-called School of Paris is represented by Ismael González de la Serna's interpretation of Cubism, Francisco Bores's original lyrical figuration, and the surrealistic creations of Manuel Ángeles Ortiz and Benjamín Palencia.

For all the above reasons this magnificent selection of works on paper is a feast for the senses. It gives visitors the opportunity to compare the founding movements of modern art and discover, as well as the honesty that always underlies drawing, that art with a capital A is possible in small format.

MUSEO CARMEN THYSSSEN 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

Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm

Closed on Mondays

- Entrada libre a la exposición con cualquiera de los tickets del museo / Any museum admission ticket provides access to the exhibition
- Gratuita (con acreditación) / Free entry (with proof of status)

SERVICIO DE INFORMACIÓN / INFORMATION

Tel.: (+34) 902 303 131

SERVICIOS / SERVICES

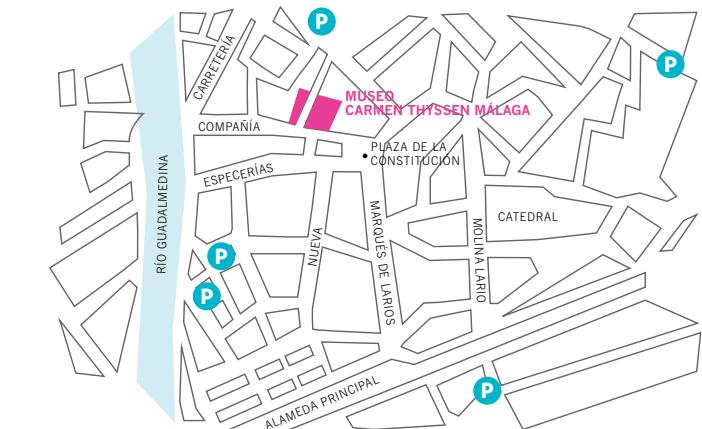
- Cafetería-Restaurante / Snack Bar
- Guardarropa / Cloakroom
- Edificio con accesibilidad universal. Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa / Accessibility. Wheelchair available in cloakroom

Hazte amigo del Museo
Become a Friend of the Museum
www.carmenthyssenmalaga.org

IMAGEN DE PORTADA / COVER

Sonia Delaunay. *Disque, Portugal*, 1915
Témpera (aguada) sobre papel
Colecciones Fundación MAPFRE
© Sonia Delaunay. L&M Services B.V., La Haya

Museo Carmen Thyssen Málaga

COLABORA Fundación MAPFRE

PATROCINA Ayuntamiento
de Estepona