

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
Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm
Closed on Mondays

Tarifas / Ticket prices

- General: 2 €
- 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

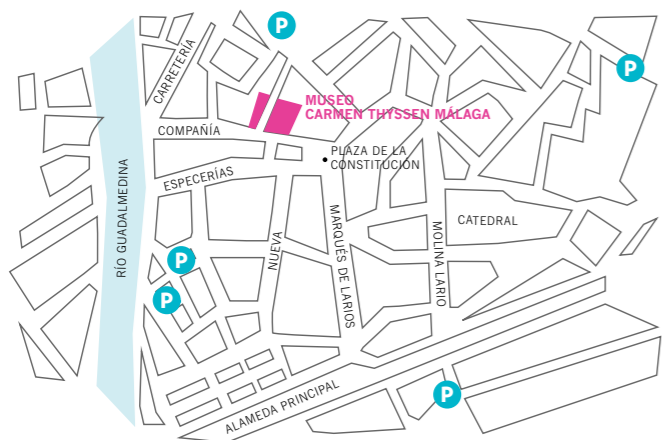
- Cafetería-Restaurante / Snack Bar
- Guardarropa / Cloakroom
- Edificio con accesibilidad universal. Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa / Accessibility. Wheelchair available in cloakroom

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

Imágenes de portada / Cover

Francisco de Goya. *El sueño de la razón produce monstruos* / *The Sleep of Reason Produces Monsters*, 1797-1799. Capricho n.º 43 (detalle / detail). Museo de Bellas Artes de Córdoba
James Ensor. *La muerte persiguiendo al rebaño de humanos* / *Death Pursuing the Human Flock*, 1895 (detalle / detail). Colección particular

© James Ensor, VEGAP, Málaga, 2017

Patrocinado por / Sponsored by

Museo
CarmenThyssen
Málaga

Francisco de Goya (1746-1828)

Francisco de Goya nació en Fuendetodos en 1746. Su formación artística se inició a una edad temprana, primero en la Academia de Zaragoza y después con el pintor Francisco Bayeu. Su carrera profesional se desarrolló en Madrid, donde en 1780 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, diez años más tarde, pintor de cámara del rey.

Aunque desde 1771 había realizado grabados sueltos, sus grandes series se inician con los *Caprichos*, ciclo formado por 80 estampas y cuya edición fue anunciada en el *Diario de Madrid*, en 1799. Los *Desastres de la guerra*, serie compuesta por 82 grabados, fue realizada entre 1810 y 1815, y la *Tauromaquia* en 1816. La serie de los *Disparates*, incompleta y de compleja interpretación, fue ejecutada entre 1815 y 1823, y vio la luz cuando el artista ya había fallecido. El último ciclo de grabados, *Toros de Burdeos*, compuesto por cuatro litografías, lo realizó durante su exilio francés, donde falleció en 1828, a la edad de 82 años.

Francisco de Goya y Lucientes was born in Fuendetodos in 1746. He began his artistic education at an early age at the academy of Zaragoza and furthered his training with the painter Francisco Bayeu. He pursued his career in Madrid, where he was appointed a member of the San Fernando Royal Academy of Fine Arts in 1780 and court painter to the king ten years later.

Although he had been producing single-sheet prints since 1771, his first large series was the *Caprichos*, a cycle of 80 prints whose publication was advertised in the *Diario de Madrid* in 1799. The *Disasters of War*, a series of 82 prints, was made between 1810 and 1815, and the *Tauromaquia* in 1816. The series of the *Disparates*, incomplete and difficult to interpret, was executed between 1815 and 1823, and came out after the artist's death. He produced the last cycle of prints, *Bulls of Bordeaux*, consisting of four lithographs, during his exile in France, where he died in 1828 at the age of 82.

Francisco de Goya. *Francisco Goya y Lucientes, Pintor*, 1797-1799. Aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril. Capricho n.º 1. Museo de Bellas Artes de Córdoba *Francisco Goya y Lucientes, Painter*, 1797-1799. Etching, aquatint, dry point and burin. Print no. 1 from the *Caprichos* series. Museo de Bellas Artes de Córdoba

Francisco de Goya. *Modo de volar*, 1816-1819. Aguafuerte, aguatinta y punta seca. Disparate n.º 13. Museo de Bellas Artes de Córdoba *Way of Flying*, 1816-1819. Etching, aquatint and dry point. Print no. 13 from the *Follies* series. Museo de Bellas Artes de Córdoba

James Ensor (1860-1949)

Nacido en Ostende, en una familia de origen inglés, por vía paterna, y belga –«con algunas gotas de sangre española», en palabras del artista– por la materna, James Ensor desde joven mostró interés por el dibujo, ingresando en la Real Academia de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas. En 1881 participó por vez primera en una exposición y al año siguiente se unió al grupo L'Essor, donde contribuyó a la creación del círculo de Les XX. En estos años su obra estuvo siempre rodeada de polémica.

Inició su actividad en el ámbito del grabado cuando se encontraba en la cima de su carrera artística, en 1886. Su producción gráfica completa se compone de unos 200 grabados, en su mayor parte realizados en los últimos años del siglo XIX. En 1901, la ciudad de Ostende le compró todos sus aguafuertes y poco después su casa natal fue convertida en museo. Ensor falleció en 1949, contaba entonces 89 años.

Born in Ostend into a family of English origin on his father's side and of Belgian descent – 'with a few drops of Spanish blood', in the artist's own words – on that of his mother, James Ensor showed an interest in drawing at an early age and enrolled at the Belgian Royal Academy of Fine Arts in Brussels. He took part in his first exhibition in 1881 and the following year he joined the group L'Essor, where he took part in establishing the circle of Les XX. During these years his work was always shrouded in controversy.

He started out in the field of printmaking at the height of his artistic career, in 1886. His entire graphic production consists of about 200 prints, most of them made during the last years of the 19th century. In 1901 the city of Ostend bought all his etchings and shortly afterwards his childhood home was converted into a museum. Ensor died in 1949, aged 89.

James Ensor. *Mi retrato esqueletizado*, 1889. Aguafuerte y punta seca. Segundo estado. Colección particular *My Portrait as a Skeleton*, 1889. Etching and dry point. Second State. Private Collection

James Ensor. *La entrada de Cristo en Bruselas en 1889*, 1898. Aguafuerte. Tercer estado. Colección particular *Christ's Entry into Brussels in 1889*, 1898. Etching. Third State. Private Collection

GOYA / ENSOR

Sueños al vuelo
Dreams in Flight

27.10.2017 – 28.01.2018
Sala Noble

Museo
CarmenThyssen
Málaga

Goya / Ensor. Sueños al vuelo

Distanciados en el tiempo por más de siglo y medio, y también por su ámbito geográfico y social, Francisco de Goya y James Ensor compartieron, sin embargo, una mirada ácida sobre el mundo que les rodeaba. *Sueños al vuelo* muestra el diálogo de dos grandes creadores unidos por la visión crítica, irónica y despiadada de la sociedad de su época, mostrando un apego por las representaciones grotescas y macabras y la presencia de escenas violentas. Aunque fueron grandes pintores, Goya y Ensor desataron su alma a través de la obra gráfica. En este medio se mostraron libres y poseídos de una verdad cruda y punzante, ausente de todo deseo de complacencia. Del aragonés pueden verse en esta exposición una selección de cuarenta grabados, del pintor belga doce aguafuertes y una litografía.

Las estampas de Goya pertenecen a dos de sus series más reconocidas, los *Caprichos* y los *Disparates*. Los temas son variados, siendo los más comunes la brujería, el cortejo, las convenciones sociales y la muerte, junto a otros de difícil interpretación. Goya logra una ambientación nocturna en las escenas mediante el uso del aguafuente, técnica con la que modernizó el procedimiento del aguafuerte y que le permitía sugerir escenarios oscuros y atmósferas misteriosas, donde las pesadillas cobran vida e inundan de temor la mente del hombre.

James Ensor no sólo sintió una profunda admiración por Goya, sino que encontró un paralelismo en su producción. Conoció la obra del aragonés en el Museo de Bellas Artes de Lille –«las obras maestras del Museo son los Goya», diría–, y llegó incluso a versionar algunos de sus grabados, como *Se repulen* (Capricho n.º 51). Aficionado a los cuentos de Edgar Allan Poe, la atracción de Ensor por el mundo fantástico le vincula con la imaginación desbordada que se percibe en las estampas goyescas.

Los numerosos autorretratos del pintor aragonés, realizados a lo largo de su vida, nos

muestran a un personaje con determinación. En el que grabó para introducir la serie de los *Caprichos*, Goya se presenta como un caballero elegante con sombrero de copa, con una mirada sagaz y recelosa, de soslayo, a la que nada escapa. Sin embargo, Ensor, que también realizó sesenta autorretratos en diferentes técnicas, valiéndose en ocasiones de fotografías, aparece en el que figura en la exposición como un esqueleto. El artista belga se identificó con uno de los personajes de pesadilla que él mismo había creado.

A pesar de ser autores de sentimientos universales, cada uno es representativo de su época. Goya fue el pintor del individuo, de sus temores y del enfrentamiento entre iguales; Ensor de la turba y la multitud. En el aragonés la masa suele tener un papel como público y espectador, pero en Ensor es protagonista. Los rostros de los personajes de Goya, embrutecidos por la guerra y la maldad, se convierten en máscaras, pero las máscaras de Ensor tienen vida propia y suplantando los rostros.

Para el maestro español la intención de estos grabados era didáctica, pretendía combatir los vicios humanos mostrándolos de forma descarnada. En el pintor belga hay, sin embargo, un deseo de provocación y una complacencia, a veces con un matiz tragicómico, por mostrar lo macabro y escatológico, el desorden y la locura colectiva como paradigma de los nuevos tiempos.

Por su crudeza, los grabados de Francisco de Goya y James Ensor hoy siguen siendo capaces de conmover y sorprender al espectador. Y como muestra, esta invocación al sombrío mundo de los sueños por parte de ambos maestros, con su indudable magisterio técnico en la estampación –portentoso dominio del dibujo y de los efectos lumínicos–. Una vehemente claridad al alcance de pocos artistas.

Lourdes Moreno
Directora Artística

Goya / Ensor. Dreams in Flight

Separated by more than a century and a half, as well as by their geographical and social contexts, Francisco de Goya and James Ensor nonetheless shared the same mordant approach to the world around them. *Dreams in Flight* shows the dialogue between two great artists united by their critical, ironic and merciless view of the society of their time and with a fondness for grotesque and macabre subjects and violent scenes. Although they were superb painters, Goya and Ensor let their imagination run wild in their graphic work. In this medium, they expressed themselves freely, in possession of a harsh and unpleasant truth devoid of any desire to please. The exhibition features a selection of forty prints by the Spaniard, and twelve etchings and one lithograph by the Belgian.

Goya's prints belong to two of his most famous series, the *Caprichos* and the *Disparates*. The themes are varied, though the most common are witchcraft, courtship, social conventions and death, as well as others that are difficult to interpret. Goya creates a nocturnal atmosphere for his scenes using aquatint, a technique with which he modernised the etching procedure enabling him to hint at dark settings and mysterious atmospheres where nightmares come to life and instil fear in people's minds.

James Ensor not only deeply admired Goya but found his work to be similar to his own production. He became acquainted with the Spaniard's work at the art museum in Lille – 'the museum's masterpieces are the Goyas', he stated – and even made versions of some of his prints, such as *They spruce themselves up* (Capricho no. 51). Ensor was fond of the stories of Edgar Allan Poe, and his attraction to the world of fantasy links him to the boundless imagination found in Goya's prints.

Goya's numerous self-portraits, executed throughout his lifetime, show him to be a man with determination. In the etched like-

ness that served as an introduction to the series of the *Caprichos*, Goya depicts himself as an elegant gentleman in a top hat whose shrewd, wary, sidelong gaze misses nothing. In contrast, Ensor, who also made sixty self-portraits in various media, sometimes using photographs, appears as a skeleton in the one featured in the exhibition. The Belgian artist identified with one of his own nightmarish creatures.

Despite being artists with universal concerns, they are each representative of their own time. Goya was the painter of the individual and his fears, and of confrontation between peers; Ensor of the mob and the crowd. In the Spaniard's work, the multitude usually has the role of audience and spectator, but in Ensor's it is the main subject. The faces of Goya's figures, hardened by war and evil, turn into masks, whereas Ensor's masks have a life of their own and take the place of faces.

For the Spanish master these prints carried a message: he aimed to combat human vices by exposing them in all their crudeness. In contrast, the Belgian painter wished to provoke and please, sometimes with a tragicomic air, by presenting the macabre and the scatological, disorder and collective madness as a paradigm of the new times.

Such is the bluntness of the prints of Francisco de Goya and James Ensor that they remain capable of moving and surprising viewers even today. And a good example of this ability is both masters' invocation of the sombre dream world with an indisputable mastery of printmaking techniques – a superb command of drawing and light effects. Few artists are capable of such vehement clarity.

Lourdes Moreno
Artistic Director