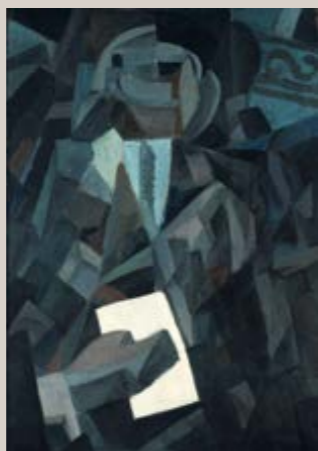

Cubismos

Aunque la historiografía del arte ha establecido dos grandes momentos del cubismo, el de Picasso y Braque y el de Gris y sus afines, no hubo un movimiento único, sometido a una evolución lineal, sino tantos cubismos como artistas lo interpretaron. Así, aunque desde 1916 Gris encabezó la búsqueda de un objetivo común, tanto él como Blanchard, Gleizes, Metzinger y Lipchitz, siguieron caminos propios y originales. Sus relaciones personales, de amistad y camaradería, y su marchante común durante la guerra, Léonce Rosenberg, estimularon los intercambios y sintonías. Desde mediados de los años diez y durante parte de los primeros veinte, es posible encontrar esa unidad en la diversidad y observar como nexo común la «arquitectura de planos», que Gris entrelazará en unas magistrales rimas plásticas, y que perseguía dotar de unas leyes propias a la creación pictórica y escultórica, en paralelo a la experimentación literaria de poetas como Vicente Huidobro.

Jean Metzinger, *Naturaleza muerta*, 1919. Museo de Bellas Artes de Bilbao
Jacques Lipchitz, *Hombre con mandolina*, 1917. Centre Pompidou, París (Donación de la Fundación Jacques y Yulla Lipchitz, 1976)

Salvador Dalí, *Retrato cubista de García Lorca*, c. 1923
Fundación Gala-Salvador Dalí

Benjamín Palencia, *Bodegón del sifón*, 1924
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Jean Metzinger, *Still Life*, 1919. Museo de Bellas Artes de Bilbao
Jacques Lipchitz, *Man with Mandolin*, 1917. Centre Pompidou, París (Gift of the Jacques and Yulla Lipchitz Foundation, 1976)

Salvador Dalí, *Cubist Portrait of García Lorca*, c. 1923
Fundación Gala-Salvador Dalí

Benjamín Palencia, *Still Life with Siphon*, 1924
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Cubismos y Arte Nuevo

Los principales representantes del llamado arte nuevo español (la primera generación vanguardista del siglo xx) tuvieron su primer contacto con la modernidad europea en los años veinte en Madrid, a través de los ambientes renovadores de la Residencia de Estudiantes, de las tertulias de Rafael Barradas y Daniel Vázquez Díaz, que habían estado en París, y de las revistas internacionales que llegaban a sus manos. Aquellos jóvenes artistas iniciaron entonces su acercamiento a la vanguardia desde el cubismo (de Picasso y, sobre todo, de Gris), que convivirá en sus trayectorias con la nueva figuración de entreguerras y otros movimientos modernos. La inmersión posterior de muchos de ellos en la Escuela de París, gracias a sus estancias en la capital francesa, reforzarán su conocimiento de las novedades. Tanto los temas, naturalezas muertas y figuras, como el sentido constructivo a base de planos serán sus referentes de modernidad.

Cubisms and New Art

The main practitioners of Spain's so-called New Art (the first avant-garde generation of the twentieth century) first came into contact with European modernity in the 1920s in Madrid through the progressive environment of the Residencia de Estudiantes, the discussion groups of Rafael Barradas and Daniel Vázquez Díaz, who had lived in Paris, and the international magazines they were able to get their hands on. These young artists approached avant-garde art through Cubism (that of Picasso and, in particular, that of Gris), which they combined with the new interwar figurative art and other modern trends. Many of them subsequently espoused the ideas of the Paris School during their stays in the French capital, furthering their knowledge of the newest trends. Cubist subject matter – still life and figures – and planar construction were their points of reference for modern art.

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
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
Tel.: (+34) 952 211 934
tienda.pedidos@carmenthyssenmalaga.org

- Servicios / Services**
- Cafetería-Restaurante
 - Guardarropa
 - Edificio con accesibilidad universal. Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa
 - Servicio de audioguía disponible en español e inglés
 - Visitas guiadas: Viernes a las 18.30 h
 - Accessibility. Wheelchairs available in cloakroom
 - Audioguides. Available in Spanish and English
 - Snack Bar
 - Cloakroom
 - Guided tours: Fridays 18:30 pm

© Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Málaga, 2017

© Jean Metzinger, Benjamín Palencia, VEGAP, Málaga, 2017

Imagen de portada
Juan Gris, *Mujer sentada* (detalle), 1917, óleo sobre tabla. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
Juan Gris, *Mujer sentada* (detalle), 1917, óleo sobre tabla. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

- Tarifas / Ticket prices**
- General: 4,50 €
 - General + Audioguía: 5,50 €
 - Combinada (Colección Permanente +Exposición Temporal): 9 €
 - Combinada + Audioguía: 11 €
 - Reducida (con acreditación): General 2,50 €, combinada 5 €.
 - Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes de menos de 26 años, familias numerosas, personas con discapacidad, Carné Joven Europeo
 - Gratuita (con acreditación): Menores de 18 años, menores de 13 años acompañados, profesores y alumnos de BB.AA. o Historia del Arte (enseñanza reglada), miembros del ICOM
 - General: €4,50
 - General + Audioguía: €5,50
 - Combined (Permanent Collection + Temporary Exhibition): €9
 - Combined + Audioguía: €11
 - Reduced (with proof of status): General €2.50, combined €5.
 - Visitors aged over 65, pensioners, students aged under 26, large families, disabled visitors, European Youth Card holders
 - Free entry (with proof of status): Young people aged under 18, accompanied children aged under 13, teachers and students of Fine Arts and Art History, members of ICOM

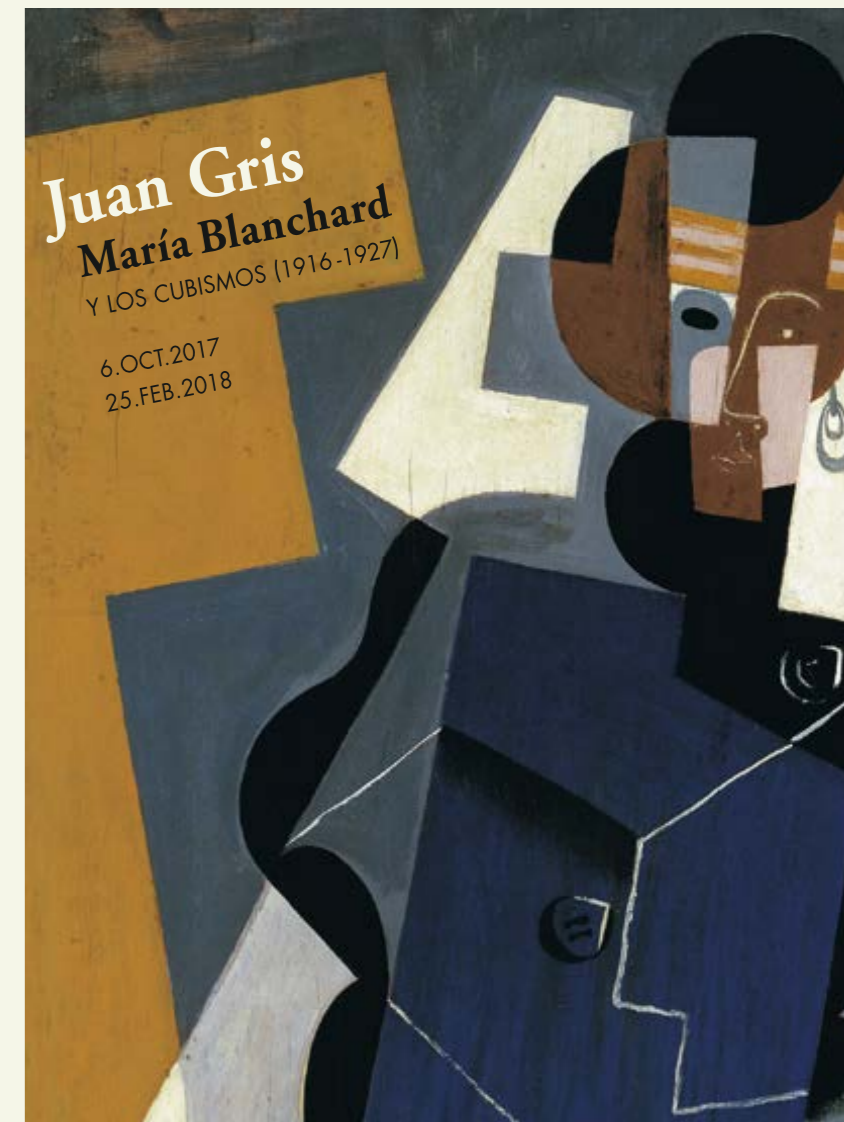
Video sobre la exposición en el Espacio ArteSonado (primera planta)
Video on the exhibition in the Espacio ArteSonado (first floor)

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

COLABORAN

Fundación | Cajasol | Obra Social "la Caixa"

Museo Carmen Thyssen Málaga

JUAN GRIS, MARÍA BLANCHARD Y LOS CUBISMOS (1916-1927)

Con esta nueva exposición, comisariada por Eugenio Carmona y Lourdes Moreno, el Museo Carmen Thyssen Málaga aborda, a través de más de 60 obras, uno de los capítulos más fascinantes de las vanguardias históricas.

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 no puso fin al cubismo, creado en 1907 por Picasso y Braque en París, ni al nuevo sistema de representación de la realidad que este movimiento, revolucionario para el devenir del arte del siglo xx, había planteado. Pero sí marcó el inicio de una nueva vida para él, distinta y con otros protagonistas. Con la guerra como telón de fondo, a partir de 1916 comenzó, principalmente en manos de los pintores Juan Gris, María Blanchard, Jean Metzinger, Albert Gleizes y el escultor Jacques Lipchitz, una nueva etapa de redefinición del cubismo, intensa y plena de creatividad. Esta segunda experiencia cubista, aunque compartida y auspiciada por su marchante común Léonce Rosenberg, no fue resultado de un esfuerzo colectivo consciente, sino de diversas búsquedas individuales que acabaron convergiendo en un mismo camino. Gris, que será figura clave de este período, y los artistas mencionados, con los que mantuvo sintonía creativa y amistad, desarrollaron en sus obras una reflexión sobre la pintura pura: un arte sintético, de formas geométricas planas y en el que convivieron abstracción y figuración. Sus propuestas pervivieron hasta finales de los años veinte, consagrándose el cubismo como un lenguaje de la modernidad que, en el caso de España, ejerció un papel fundamental en la primera generación vanguardista, presente asimismo en la muestra.

JUAN GRIS, MARÍA BLANCHARD AND THE CUBISMS (1916–1927)

In this new exhibition curated by Eugenio Carmona and Lourdes Moreno, the Museo Carmen Thyssen Málaga surveys one of the most fascinating periods in avant-garde art through more than 60 works.

The outbreak of the First World War in 1914 did not put an end to Cubism or to the new means of representing reality advocated by this revolutionary movement, which was created in Paris in 1907 by Picasso and Braque and influenced the development of twentieth-century art. But it did mark the start of a new, different life for Cubism, in which other artists took over the leading role. With the war as a backdrop, an intense, new, highly creative stage of redefinition began in 1916, spearheaded by the painters Juan Gris, María Blanchard, Jean Metzinger and Albert Gleizes and the sculptor Jacques Lipchitz. This second Cubist experience, although supported and encouraged by their dealer Léonce Rosenberg, was not the result of a conscious joint effort but of various individual journeys that led them along converging paths. Gris, a key figure in this period, and the abovementioned artists, to whom he was bound by a creative rapport and friendship, reflected on pure painting in their works, producing a synthetic art of flat geometrical planes which brought together abstraction and figuration. Their ideas lingered on until the end of the 1920s, and Cubism became established as a language of modernity which played an essential role among the first generation of avant-garde artists in Spain, who are also represented in the exhibition.

Juan Gris / María Blanchard

Entre 1916 y 1918, los años que aborda esta sección, Juan Gris alcanza una cumbre en su pintura. En ese período de reflexión sobre su obra, su búsqueda personal, coincidente con la emprendida por Blanchard, Lipchitz, Metzinger o Gleizes, se convierte en paradigma del segundo cubismo. Apuesta por la esencialidad, por una pintura construida con formas geométricas puras, planas y coloreadas que, por sus relaciones y disposición, sus efectos cromáticos o transparencias, evocan desde la abstracción los objetos y el espacio, sin usar referencias realistas ni perspectiva. *Mujer sentada* (1917) es ejemplo soberbio del punto de partida de esa investigación que culmina en obras maestras como *Guitarra y frutero* (1918).

Para María Blanchard es el momento de su plena inmersión y su madurez creativa dentro del cubismo, que abandonará, sin embargo, a partir de 1920. Muy próxima a Gris, su obra recoge la común aspiración de pureza y síntesis, si bien con un estilo marcadamente personal y original, de formas más dinámicas e intensos colores, como muestran las magníficas naturalezas muertas aquí expuestas.

- 1 Juan Gris, *Frutero y periódico*, 1916
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
- 2 María Blanchard, *Sé buena / Juana de Arco*, 1917
Centre Pompidou, París. (Adquisición, 1951)
- 3 María Blanchard, *Botella y frutero sobre una mesa*, c. 1917-1918
Colección Zorrilla Lequerica
- 4 Juan Gris, *Guitarra y frutero*, 1918.
Kunstmuseum Basel (Donación Dr. Raoul La Roche, 1952)

Juan Gris / María Blanchard

Between 1916 and 1918, the years this section spans, Juan Gris's painting reached a peak. During this period of reflection on his work, his personal quest, which coincided with that embarked on by Blanchard, Lipchitz, Metzinger and Gleizes, became a paradigm of the second Cubism. He embraced the bare essentials, advocating a type of painting constructed from pure, flat and coloured geometric forms whose relationships and arrangement, chromatic effects and transparencies evoke objects and space through abstraction, dispensing with realist references and perspective. *Seated Woman* (1917) is a superb example of the starting point for this exploration, which culminated in masterpieces such as *Guitar and Fruit Bowl* (1918).

For María Blanchard, this was a time of creative maturity and full immersion in Cubism, which she nevertheless abandoned in 1920. Her work, very close to that of Gris, reflects their shared desire for purity and synthesis, though with a markedly personal and original style characterised by more dynamic forms and intense colours, as illustrated by the magnificent still lifes on view here.

- 1 Juan Gris, *Fruit Bowl and Newspaper*, 1916
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
- 2 María Blanchard, *Be Good / Joan of Arc*, 1917
Centre Pompidou, París (Acquisición, 1951)
- 3 María Blanchard, *Bottle and Fruit Bowl on a Table*, c. 1917-18
Zorrilla Lequerica collection
- 4 Juan Gris, *Guitar and Fruit Bowl*, 1918
Kunstmuseum Basel (Gift Dr Raoul La Roche)

