

PINTURA LIBERADA

joven figuración
española de los 80

dosier de prensa

Museo
Carmen Thyssen
Málaga

PATROCINA

Fundación
Unicaja

málaga

Ciudad
de Málaga

01.04 14.09 2025

exposicionpinturaliberada.es

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.

Para los protagonistas de este prolífico episodio del arte contemporáneo español aquella fue una década de reivindicación de la pintura: de su vigencia como medio para la exploración artística renovadora y de su capacidad para ofrecer propuestas creativas originales que reflejaran el tiempo de libertades recién estrenadas. Un período de auténtico placer de la pintura.

Una nueva figuración, liberada y multicolor, hedonista y apolítica en sus temáticas, cargada de expresividad y plasmada en lienzos de grandes formatos, triunfó en manos de jóvenes artistas, activos en algunos casos desde los setenta (como Gordillo, Arroyo o los *esquizos* de la figuración madrileña: Franco, Alcolea, Pérez Villalta, Cobo, Quejido, Molero) o incorporados desde los ochenta a un escenario plural y en plena efervescencia creativa (García Sevilla, Barceló, Patiño, Lamas, Gadea, Ugalde).

Pese a sus procedencias diversas (muchos de ellos de Andalucía), todos compartieron un entorno común –con el Madrid de la «movida» como epicentro geográfico–, y un propósito generacional de crear una pintura nueva que cada uno resolvió de forma personal, en un período de optimismo y entusiasmo, totalmente diferente al precedente de la dictadura.

En el multiforme panorama de aquel momento, donde la figuración convivió con una abstracción también renovada frente al informalismo de los cincuenta y los sesenta y se impuso al arte conceptual, esta exposición aborda la preeminencia de un tipo de pintura sin normas, rebelde y provocadora, que hizo bandera de lo lúdico, lo frívolo y del puro placer de pintar y de mirar; una *pintura liberada* que artistas, críticos, galerías e instituciones convirtieron en espejo de la liberación colectiva de la España de los ochenta.

TEXTO DEL FOLLETO

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 Alcáin 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 vertiente 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.

LISTADO DE ARTISTAS

Juan Antonio Aguirre

Alfonso Albacete

Alfredo Alcaín

Carlos Alcolea

Eduardo Arroyo

Miquel Barceló

Miguel Ángel Campano

Chema Cobo

Pepe Espaliú

Juan Fernández Lacomba

Alfonso Fraile

Carlos Franco

Patricia Gadea

Ferrán García Sevilla

Luis Gordillo

Menchu Lamas

Herminio Molero

Joaquín de Molina

Juan Navarro Baldeweg

Antón Patiño

Guillermo Pérez Villalta

Manolo Quejido

María Luisa Sanz

Juan Ugalde

PRESTADORES

Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales

Asociación Colección Arte Contemporáneo
– Museo Patio Herreriano, Valladolid

Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa”

Colección Banco de España

Colección BBVA

Colección Fundación Chirivella Soriano C. V.

Colección MACBA

Colección Mariano Yera

Colección Museo Helga de Alvear, Cáceres

Colección Pedro Almodóvar

Colección Suñol Soler

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

pepe cobo y cía

PIES DE FOTO

[FOTO 1]

Guillermo PÉREZ VILLALTA
Escena. Personajes a la salida de un concierto de rock, 1979

Acrílico sobre lienzo, 181 x 241 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid

© Guillermo Pérez Villalta, VEGAP, Málaga, 2025

[FOTO 2]

Carlos ALCOLEA
Los borrachos, 1978-1979

Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm
Colección Museo Helga de Alvear, Cáceres

© Carlos Alcolea, VEGAP, Málaga, 2025

[FOTO 3]

Miquel BARCELÓ
Mapa de carne, 1982

Pigmentos y látex sobre lienzo, 195 x 345 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación
"la Caixa"

© Miquel Barceló, VEGAP, Málaga, 2025

[FOTO 4]

Patricia GADEA
Viaje al Monte Negro, 1984

Óleo sobre lienzo, 160 x 180 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid

© Patricia Gadea, VEGAP, Málaga, 2025

Estas imágenes sólo podrán ser utilizadas en la difusión de la exposición *Pintura liberada. Joven figuración española de los 80*. No está permitido cortar, alterar o desfigurar las imágenes en cualquier sentido, sea color, proporción o forma. No se puede escribir, rotular ni sobreponer texto sobre ellas. La reproducción en medios de comunicación online está permitida sólo para la publicidad de la exposición, con una resolución máxima de 72 píxeles y en un formato no descargable. Todas las imágenes deberán ir acompañadas siempre de su correspondiente pie de foto y copyright. El Museo Carmen Thyssen Málaga no se responsabiliza de la gestión de los derechos de reproducción pertinentes.

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

ORGANIZA

Museo Carmen Thyssen Málaga

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Lourdes Moreno

COMISARIADO

Bárbara García Menéndez

Alberto Gil

(Área de Conservación del MCTM)

COORDINACIÓN

Bárbara García Menéndez

Carmen Martínez Mármol

REGISTRO

Clara Ruiz

DISEÑO GRÁFICO

Estudio Ponce Contreras

PRODUCCIÓN GRÁFICA

Último Diseño

MONTAJE

Eduardo Martín Ponce

Rafael Armada del Valle

Daniel Martti Ryyanen

TRANSPORTE

Hasenkamp

SEGUROS

Howden

Museo Carmen Thyssen Málaga

PATROCINA

málaga

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

+34 951 211 905

Museo Carmen Thyssen Málaga

C/Compañía no 10. 29008. Málaga

prensa@carmenthyssenmalaga.org