

TO ADDRESS THE TECHNICAL challenge of capturing the changing and fleeting appearance of reality, artists of the various realist movements have made use of light, colour and perspective to produce works that confuse viewers' perception of the real and the represented. For some artists this is a lifelong pursuit. It has been for the Spanish realists of the second half of the 20th century featured in this exhibition, whose works attest to their wish to reflect everyday and intimate environments. Presenting an exchange of gazes between contemporary art and tradition, this exhibition of paintings, drawings and sculptures shows the very diverse contributions these artists have made to exploring the real, their breathtaking mastery of a painstaking technique and their ability to create powerfully evocative images.

Eduardo Naranjo, *Vanesa*, 2001-2002. Óleo sobre lienzo, 210 x 250 cm. Colección del artista

Eduardo Naranjo, *Vanesa*, 2001-2. Oil on canvas, 210 x 250 cm. Collection of the artist

STILL LIFE ALIVE

Still life went from being a lesser genre in the days of the Old Masters to a main subject in contemporary art. In Spain, the contemporary realists have carried on the Baroque naturalist tradition, updating the carefully-studied compositions and surprising trompe l'oeils of their predecessors' masterful, sober still lifes to produce stark, direct images taken from their everyday life. All these artists' works show art's ability to imitate reality using illumination – markedly contrasted in Baroque paintings and full of suggestions of mood in those of today – and textures, reflections and space to convey tactile sensations and hint at what lies beyond the physical bounds of the works.

FIGURATIVE REALITY

Perhaps figure painting has the strongest links with realism, especially when it sets out to reproduce not only a person's appearance but also their spirit and relationship with their environment. The 18th- and 19th-century examples that begin this section play with the illusionism of trompe l'oeil frames from which the figures seem to emerge as if they had come to life. They are part of a tradition that is found in the selected works by 20th-century realists, along with echoes of classical sculpture and Velázquez. The people depicted in them engage with the space around them, seeking the illusion of reality that is conveyed not only by the technique but also by their appearance of flesh-and-blood beings who inhabit a world as real as the spectator's own.

Manuel Franquelo, *Sin título*, 1991. Acrílico y óleo sobre madera, 80,5 x 80,5 cm. Colección Abelló

Manuel Franquelo, *Untitled*, 1991. Acrylic and oil on wood, 80.5 x 80.5 cm. Abelló Collection

INTERIOR LIGHTS

These indoor domestic scenes introduce the observer to intimate spaces of the artists themselves or of unknown or fictitious people, though not everything in them is visible: shadows or closed windows limit our access. Whether they are inhabited, as in 17th-century Dutch painting, or empty, as is usually the case of the 20th-century Spanish realists, the spaces depicted in these works appeal to visual perception, through the perspective and light that construct the settings and create the air inside the picture, as well as to the viewer's sensibility with their air of mystery that hints at presences or absences through still-life arrangements of objects.

OPEN AIR

With 19th-century realism, urban views became a genre with an almost documentary verism due to the precise use of perspective, light, structuring of planes and detail in the description of streets and building. They are a common subject matter for the contemporary Spanish realists, especially Madrid and also combinations of city and landscape. The spaces depicted by these artists are usually empty, but powerfully real as the artists painted them from life, seeking to capture the light at very specific times of day. They were executed by the realists very slowly in different ways but with the same concern to capture light, whether by filling them with atmospheric hints, giving them a photographic appearance or conveying surprising ambiances where the air seems to have disappeared.

Museo Carmen Thyssen Málaga
Plaza Carmen Thyssen
(Calle Compañía, 10). 29008 Málaga
info@carmenthyssenmalaga.org

Opening times
Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm
Closed on Mondays
Tickets on sale until half an hour before closing time

Information
Tel: 902 303 131

Catalogue
On sale in the Bookshop-Giftshop
Tel.: (+34) 952 211 934
tienda.pedidos@carmenthyssenmalaga.org

Services

- Snack Bar
- Cloakroom
- Accessibility. Wheelchair available in cloakroom
- Audioguides. Available in Spanish and English
- Guided tours: Fridays 18:30 pm

Ticket prices

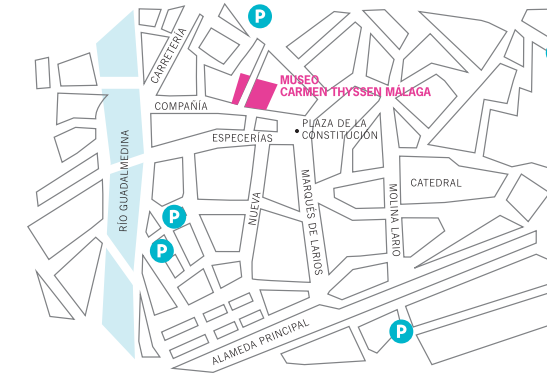
- General: €4.50
- General + Audioguide: €5.50
- Combined (Permanent Collection + Temporary Exhibition): €9
- Combined + Audioguide: €11
- Reduced (with proof of status): general €2.50, combined €5
- Visitors aged over 65, pensioners, students aged under 26, large families, disabled visitors, European Youth Card
- 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 on the exhibition in the Espacio ArteSonado (first floor)

Become a Friend of the Museum
www.carmenthyssenmalaga.org

Cover: Isabel Quintanilla, *Still Life with Quinces*, 1984 (detail). Private collection

© Antonio López, Isabel Quintanilla, Eduardo Naranjo, Manuel Franquelo, VEGAP, Málaga, 2017

Museo
CarmenThyssen
Málaga

With the collaboration of

Museo CarmenThyssen Málaga

LA APARIENCIA DE LO REAL

CINCUENTA AÑOS DE ARTE REALISTA EN ESPAÑA (1960-2010)

DEL 6 DE ABRIL
AL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

PARA CAPTURAR EN SUS OBRAS la cambiante y efímera apariencia de la realidad, los artistas de los diversos movimientos realistas han convertido el trabajo con la luz, el color y la perspectiva en un desafío técnico, capaz de confundir al espectador en su percepción de lo real y lo representado, y que para algunos creadores se ha convertido en una búsqueda vital. Éste es el caso de los realistas españoles de la segunda mitad del siglo xx que protagonizan esta exposición, cuyas obras reflejan su deseo de atrapar entornos cotidianos e íntimos. En un cruce de miradas entre el arte contemporáneo y la tradición, y a través de pinturas, dibujos y esculturas, esta exposición muestra sus aportaciones, muy diversas, a la exploración de lo real, su dominio extraordinario de una técnica minuciosa y su capacidad de generar imágenes con un gran poder evocador.

NATURALEZAS VIVAS

De género menor entre los maestros antiguos, la naturaleza muerta o bodegón pasó a ser una de las temáticas principales del arte contemporáneo. En España, la tradición naturalista barroca llega hasta los realistas contemporáneos, quienes actualizan los contenidos de aquellos magistrales bodegones de estudiadas composiciones, sobrios y con sorprendentes trampantojos, convirtiéndolos en imágenes despojadas y directas, tomadas de su vida diaria. Sus obras muestran la capacidad del arte para imitar la realidad, sirviéndose para ello de la iluminación, muy contrastada en los pintores barrocos, y llena de sugerencias atmosféricas en los actuales, y de un trabajo con las texturas, reflejos y espacios, buscando sensaciones táctiles y sugerencias espaciales más allá de los límites físicos de las obras.

REALIDAD FIGURADA

La pintura de figuras es acaso la que tiene un mayor anclaje realista, sobre todo cuando pretende reproducir no solo la apariencia humana sino también su espíritu y su relación con el entorno. Los ejemplos de los siglos XVIII y XIX que abren esta sección juegan con el trampantojo de unos marcos fingidos, que las figuras desbordan como si acabaran de cobrar vida. Son parte de una tradición que, junto con ecos de la escultura clásica o de Velázquez, están en las obras seleccionadas de los realistas del siglo xx. En ellas, los personajes dialogan con el espacio que les rodea, buscando ese ilusionismo de realidad que reposa no sólo en la técnica, sino en su propia condición de seres mundanos, habitantes de un mundo tan real como el del espectador.

Antonio López, *El Campo del Moro*, 1990-1994. Óleo sobre lienzo adherido a tabla, 190 x 245 cm. Colección particular

Antonio López, *Campo del Moro*, 1990-94. Oil on canvas mounted on panel, 190 x 245 cm. Private collection

LUCES INTERIORES

Estos interiores domésticos introducen al observador en espacios de intimidad, de desconocidos, de los propios artistas o de personajes inventados, pero en los que no todo es visible, sombras o ventanas cerradas limitan el acceso. Ya sean lugares habitados, como en el caso de la pintura holandesa del siglo XVII, o vacíos, como suele ser habitual entre los realistas españoles del siglo XX, la realidad espacial representada en estas obras apela tanto a la percepción visual, a través de la perspectiva y la luz, que construyen los escenarios y los dotan de aire dentro del cuadro, como a la sensibilidad, por el halo de misterio que sugiere presencias o ausencias, a través a veces de bodegones de objetos.

A PLENO SOL

Con el realismo del XIX la pintura de vistas urbanas se convirtió en un género de verismo casi documental, gracias a un uso preciso de la perspectiva, la luz, la estructuración de planos y el detalle en la descripción de calles y edificios. Para los realistas españoles contemporáneos será tema recurrente, centrado sobre todo en Madrid y combinando también ciudad y paisaje. Los espacios pintados por estos artistas suelen estar vacíos, pero cargados de realidad pues han sido tomados del natural, buscando capturar la luz de momentos muy concretos del día. Son obras de ejecución muy lenta que los realistas resuelven de formas distintas, desde su común preocupación por pintar la luz, bien llenándolas de sugerencias atmosféricas, dotándolas de aspecto fotográfico o con sorprendentes ambientes en los que el aire parece haber desaparecido.

Isabel Quintanilla, *Habitación de costura*, 1974. Óleo sobre tabla, 100 x 82 cm. Colección de la artista
Isabel Quintanilla, *Sewing Room*, 1974. Oil on panel, 100 x 82 cm. Collection of the artist

Museo Carmen Thyssen Málaga
Plaza Carmen Thyssen
(Calle Compañía, 10). 29008 Málaga
info@carmenthysseomalaga.org

Horario
De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h
Lunes cerrado
Taquilla abierta hasta media hora antes del cierre

Servicio de información
Teléfono: 902 303 131

Catálogo
Disponible en tienda-librería
Tel.: (+34) 952 211 934
tienda.pedidos@carmenthysseomalaga.org

Servicios

- 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

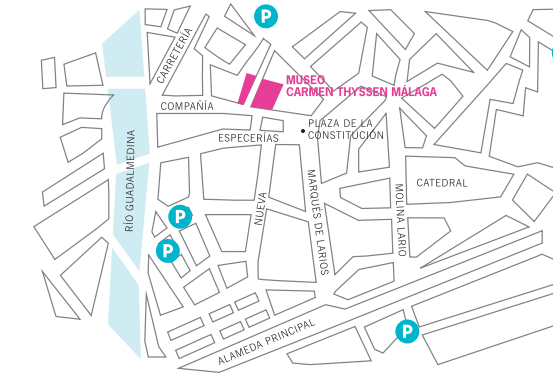
Tarifas

- 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

Vídeo sobre la exposición en el Espacio ArteSonado (primera planta)

Hazte Amigo del Museo
www.carmenthysseomalaga.org

Imagen de portada:
Isabel Quintanilla, *Bodegón del membrillo*, 1984 (detalle). Colección particular, Madrid
© Antonio López, Isabel Quintanilla, Eduardo Naranjo, Manuel Franquelo, VEGAP, Málaga, 2017

Museo
CarmenThyssen
Málaga

Con la colaboración de:
Unicaja
Fundación

Museo CarmenThyssen Málaga

THE APPEARANCE OF THE REAL

FIFTY YEARS
OF REALIST ART
IN SPAIN (1960-2010)

FROM 6 APRIL
TO 10 SEPTEMBER
2017