

Exposiciones

2023

THYSSEN-
BORNEHISZA
MUSEO NACIONAL

EL
MUSEO
DE TODOS

Paseo del Prado, 8. Madrid
(+34) 917911370
www.museothyssen.org

En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930

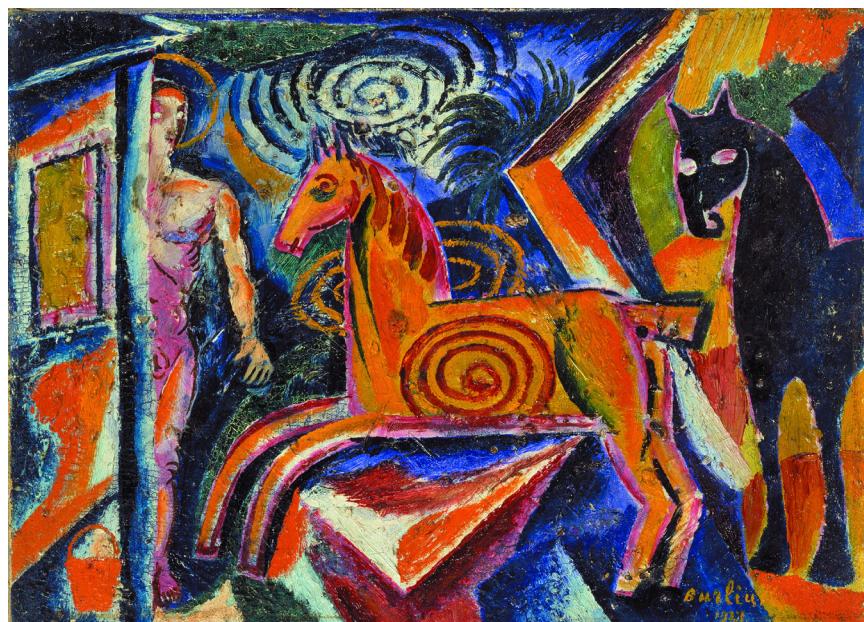
Del 29 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023

La exposición *En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930* presenta una completa visión del arte ucraniano de vanguardia en las primeras décadas del siglo XX, mostrando las diferentes tendencias artísticas, desde el arte figurativo hasta el futurismo o el constructivismo. El desarrollo de la vanguardia en Ucrania tuvo lugar en un complejo contexto sociopolítico en el que colapsaron imperios, estalló la primera guerra mundial y las revoluciones de 1917, a las que siguió la guerra de independencia de Ucrania (1917-1921) y la posterior creación de la Ucrania soviética. La despiadada represión estalinista contra la intelectualidad ucraniana llevó a la ejecución de docenas de escritores, directores de teatro y artistas, mientras que el 'Holodomor', la hambruna provocada por el hombre en 1932 y 1933, mató a millones de ucranianos. A pesar de este trágico contexto histórico, el arte ucraniano vivió en esos años un verdadero renacimiento y un periodo de experimentación artística. *En el ojo del huracán* recupera este capítulo esencial pero poco conocido del arte de vanguardia occidental, reuniendo alrededor de 70 obras entre las que se encuentran pinturas, dibujos, collages o diseños teatrales.

La exposición se organiza cronológicamente, incluyendo la obra de los principales maestros de la vanguardia

ucraniana, tales como Oleksandr Bohomazov, Vasyl Yermilov, Viktor Palmov y Anatol Petrytskyi. También se muestra todo el amplio abanico de estilos e identidades que van desde las pinturas neobizantinas de los seguidores de Mykhailo Boichuk o las obras experimentales de los miembros de la Kultur Lige, que buscaban promover su visión del arte contemporáneo ucraniano y yiddish, respectivamente, a las piezas de Kazymyr Malevych y El Lissitzky, artistas por excelencia de la vanguardia internacional que trabajaron en Ucrania y dejaron una huella significativa en el desarrollo de la escena artística nacional. Del mismo modo, se presentan ejemplos de figuras de renombre internacional que nacieron y comenzaron sus carreras en Ucrania, como Alexandra Exter, Wladimir Baranoff-Rossiné y Sonia Delaunay.

Se trata del estudio más completo realizado hasta la fecha del arte ucraniano de vanguardia, que cuenta con numerosos e importantes préstamos del Museo Nacional de Arte de Ucrania y del Museo Estatal de Teatro, Música y Cine de Ucrania, con el que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza quiere celebrar el dinamismo y la diversidad de la escena artística ucraniana, al tiempo que salvaguarda el patrimonio del país durante la intolerable ocupación actual de su territorio por parte de Rusia.

Davyd Burliuk
Tiovivo
1921
National Art Museum of Ukraine

Lucian Freud. Nuevas perspectivas

Del 14 de febrero al 18 de junio de 2023

Con motivo del centenario del nacimiento del pintor británico Lucian Freud (1922-2011), el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la National Gallery de Londres presentan una retrospectiva dedicada a su figura y su obra. La exposición se inaugura en octubre de 2022 en la National Gallery y en febrero de 2023 en Madrid, con medio centenar de obras que muestran las siete décadas de producción de uno de los artistas europeos más significativos del siglo XX.

La pintura de Freud, incisiva, subversiva y en ocasiones impropia, estuvo siempre dedicada a la representación del cuerpo humano y a retratar al hombre contemporáneo. Asiduo visitante a los museos históricos, en su obra se puede rastrear toda una serie de alusiones a los grandes maestros, desde el arte egipcio hasta Ingres, Courbet, Rodin o Cézanne, pasando por Grünewald, Hals, Velázquez, Rembrandt, Daumier, Watteau o Géricault, aunque esa vinculación con el pasado convive con una

fuerte voluntad de independencia. Lo que verdaderamente le interesa a Freud es descubrirnos la pintura sobre la pintura, su personal reflexión meta-artística y la "intensificación de la realidad" que siempre quiso alcanzar.

La muestra se divide en varias secciones que, de forma más o menos cronológica, repasan la evolución y la temática del pintor: *Llegar a ser Freud*, dedicada a sus primeras obras, con una decidida voluntad figurativa frente a las corrientes abstractas dominantes; *Primeros retratos*, en los que se manifiesta ya su deseo de capturar la esencia de sus modelos; *Intimidad*, que muestra su predilección por retratar a personajes de su entorno; *Poder*, retratos de personajes que acepta realizar siempre que acaten sus condiciones de trabajo; *El estudio*, su espacio de trabajo convertido en protagonista de su obra, y *La carne*, retratos de desnudos que evidencian una profunda observación del cuerpo humano y de la mortalidad de la carne.

Lucian Freud
Reflejo con dos niños (Autorretrato)
1965
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
© The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images

Picasso. Lo sagrado y lo profano

Del 4 de octubre de 2023 al 14 de enero de 2024

El afán insobornable de Pablo Picasso de reinventar su arte de forma permanente, de llevarlo más allá de los límites de su tiempo, se materializó no solo en su espíritu de ruptura e innovación, sino también en su deseo de devorar y de reinterpretar las obras del pasado. El discurso de *Picasso. Lo sagrado y lo profano* estudia la audacia y originalidad con la que el artista se acercó tanto al mundo clásico como a los temas de la tradición judeocristiana, y desvela su capacidad de integrar elementos y problemáticas del arte anterior en su propia obra y de reflexionar sobre la esencia última de la pintura. Traumático y existencial en ocasiones, vitalista y esperanzador en otras, Picasso mira al arte del pasado y nos desvela nuevos modos de interpretar la historia y, con su clarividencia, nos sigue dando claves fundamentales al incierto mundo contemporáneo.

La exposición incluye una treintena de obras que se presentarán en tres salas de la planta primera del museo. Las obras de Picasso pertenecientes al Museo y varios préstamos del Musée national Picasso Paris y de otros coleccionistas e instituciones dialogarán con pinturas de El Greco, Rubens, Zurbarán, Van der Hamen, Delacroix, una escultura de Pedro de Mena y grabados de Goya. El primer apartado revela cómo Picasso asimila la tradición del retrato y de la imaginería religiosa y la transforma en todo un repertorio de personajes promiscuos y profanos. El segundo nos acerca a los asuntos más íntimos y domésticos con bodegones y maternidades. Y una tercera sala contrasta el tradicional tema de la Pasión con escenas de violencia o de sacrificio, en las crucifixiones, corridas de toros, o en las dramáticas mujeres de los años treinta de Picasso.

Pablo Picasso
Hombre con clarinete
1911 - 1912
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid

Maestras. Antiguas y modernas

Del 31 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024

Maestras. Antiguas y modernas presenta una historia del arte protagonizada por artistas mujeres desde el siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX. Desde una perspectiva feminista, se opone al relato canónico de la historiografía del arte patriarcal. No se trata de una sucesión de autoras, sino de un recorrido histórico por una selección de grupos de artistas que comparten un género artístico concreto, iconografías y condiciones socioculturales y teóricas favorables para su trabajo. Esta conjunción de períodos históricos, géneros artísticos y temas es el eje principal sobre el que se vertebral esta exposición.

El relato muestra cómo las artistas destacaron en los géneros principales de cada época, tomaron posición y aportaron iconografías y miradas alternativas. Reúne casi un centenar de piezas: pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles de artistas célebres en su tiempo, como Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Rachel Ruysch, Maria Sibylla Merian, Angelica Kauffman, Élisabeth Vigée-Le Brun, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Berthe Morisot, María Blanchard, Käthe Kollwitz, Natalia Goncharova, Sonia Delaunay, Frida Kahlo y Maruja Mallo, que después fueron relegadas y borradas, al igual que más de medio centenar de artistas hoy menos conocidas, cuya excelencia se muestra en esta exposición.

Sonia Delaunay
Vestidos simultáneos. (Tres mujeres, formas, colores)
1925
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
© Pracusa S.A.

Exhibitions

2023

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL
EVERY ONE'S MUSEUM

Paseo del Prado, 8. Madrid
(+34) 917911370
www.museothyssen.org

In the eye of the storm: modernism in Ukraine, 1900 - 1930s

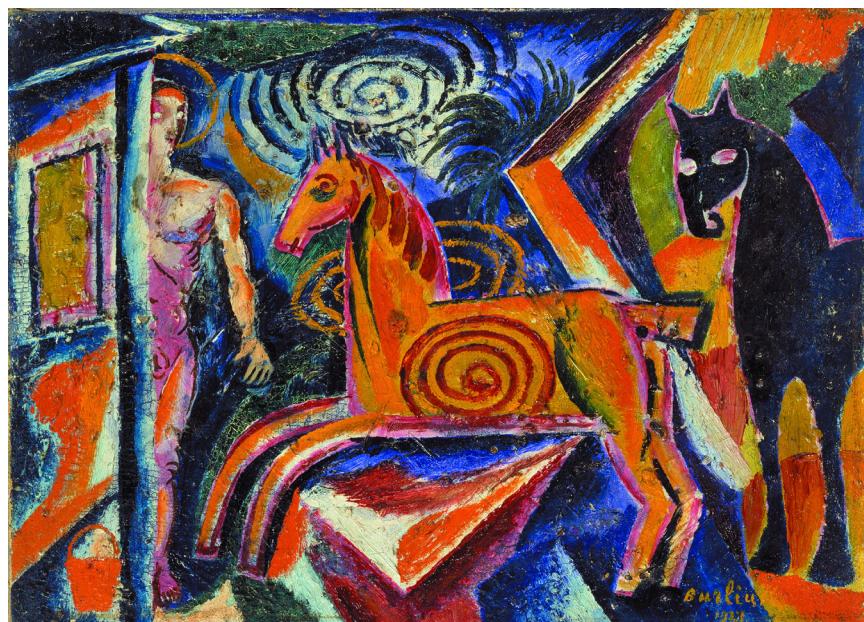
From 29 November 2022 to 30 April 2023

The exhibition *In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900-1930s* presents the ground-breaking art produced in Ukraine in the first decades of the 20th century, showcasing trends that range from figurative art to futurism and constructivism. The development of Ukrainian modernism took place against a complicated socio-political backdrop of collapsing empires, the First World War, the revolutions of 1917 with the ensuing Ukrainian War of Independence (1917-21), and the eventual creation of Soviet Ukraine. The ruthless Stalinist repressions against Ukrainian intelligentsia led to the execution of dozens of writers, theatre directors and artists, while the Holodomor, the man-made famine of 1932-33, killed millions of Ukrainians.

Despite these tragic circumstances, Ukrainian art of the period lived through a true renaissance of creative experimentation. *In the Eye of the Storm* reclaims this essential – though little-known in the West – chapter of European modernism, displaying around 70 works in a full range of media, from oil paintings and sketches to collages and theatre designs. Following a strict chronological order, the show presents works by masters of Ukrainian modernism, such as Oleksandr Bohomazov, Vasyl

Yermilov, Viktor Palmov, and Anatol Petrytskyi. Exploring the polyphony of styles and identities, the exhibition includes neo-Byzantine paintings by the followers of Mykhailo Boichuk and experimental works by members of the Kultur Lige, who sought to promote their vision of contemporary Ukrainian and Yiddish art, respectively. It features pieces by Kazymyr Malevych and El Lissitzky, quintessential artists of the international avant-garde who worked in Ukraine and left a significant imprint on the development of the national art scene. The exhibition also showcases artworks of internationally renowned artists who were born and started their careers in Ukraine but became famous abroad, among them Alexandra Exter, Wladimir Baranoff-Rossiné, and Sonia Delaunay.

In the most comprehensive survey of Ukrainian modern art to date, with many works on loan from the National Art Museum of Ukraine and the State Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine, the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza celebrates the dynamism and diversity of the artistic scene in Ukraine, while safeguarding the country's heritage during the inadmissible, present-day occupation of its territory by Russia.

Davyd Burliuk
Carousel
1921
National Art Museum of Ukraine

Lucian Freud. New perspectives

From 14 February to 18 June 2023

To mark the centenary of the birth of the British painter Lucian Freud (1922-2011) the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza and the National Gallery in London are presenting a retrospective on the artist and his work. The exhibition, which opens in October 2022 at the National Gallery and in February 2023 in Madrid, features around 50 works that span the seven decades of the career of one of the most important European artists of the 20th century.

Freud's painting, which was incisive, subversive and on occasions shocking, focused on the representation of the human body and the portrayal of modern man. An assiduous visitor to historic museums, his work reveals a series of allusions to the great masters of the past, from Egyptian art to Ingres, Courbet, Rodin and Cézanne and encompassing Grünewald, Hals, Velázquez, Rembrandt, Daumier, Watteau and Géricault, although that connection with the past coexists with a powerful spirit of independence. Freud's true abiding interest

throughout his work was to present painting on painting - his personal meta-artistic reflection and "the intensification of reality" which he always aspired to achieve.

The exhibition is divided into various sections that offer an approximately chronological survey of the painter's evolution and subject matter. These are: *Becoming Freud*, devoted to the artist's early works which are notably figurative in the face of the prevailing abstract trends of the period; *Early portraits*, works that already reveal Freud's desire to capture the essence of his sitters; *Intimacy*, which focuses on his preference for depicting people from his close circle; *Power*, portraits of individuals whom he agreed to paint on the basis that they accepted his conditions for working; *The Studio*, Freud's creative space which became a subject in his art; and *Flesh*, featuring the artist's naked portraits, that reveal his profound observation of the human body and the mortality of flesh.

Lucian Freud
Reflection with Two Children (Self-Portrait)
1965
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
© The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images

Picasso. The sacred and the profane

From 4 October 2023 to 14 January 2024

Pablo Picasso's implacable intention to constantly reinvent his art and take it beyond the limits of his own time expressed itself in both his non-conformist, innovative spirit and his desire to devour and reinterpret works of the past. The exhibition Picasso. *The Sacred and the Profane* focuses on the audacity and originality with which the artist approached both the classical world and themes from the Judeo-Christian tradition, revealing his ability to incorporate elements and themes from earlier art into his own output and to reflect on the ultimate essence of painting. At times traumatic and existential and at others dynamic and optimistic, Picasso looked at the art of the past and showed us new ways of interpreting history, while with his farsighted vision he continues to offer us fundamental clues to the uncertain contemporary world.

The exhibition includes around 30 paintings to be shown in three galleries on the first floor. The works by Picasso from the museum's collection and various loans from the Musée national Picasso-Paris and other collections and institutions will establish dialogues with paintings by El Greco, Rubens, Zurbarán, Van der Hamen, Delacroix and Goya. The first section shows how Picasso assimilated the tradition of portraiture and religious imagery, transforming it into a veritable catalogue of promiscuous and profane characters. The second section looks at more intimate, domestic subjects with still lifes and mother and child compositions. A third room contrasts the traditional theme of the Passion with scenes of violence and sacrifice through Crucifixions, bullfights and the dramatic women depicted by the artist in the 1930s.

Pablo Picasso
Man with a Clarinet, 1911-12
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid

Women masters. Ancient and modern

From 31 October 2023 to 4 February 2024

Women Masters Ancient and Modern is a history of art told by women artists from the 1600s to the early decades of the 1900s. Adopting a feminist perspective, it stands in opposition to the canonical account provided by patriarchal art historical literature. It is not a succession of female artists but a historical survey of a selection of groups of artists who share specific art genres, iconographies, and sociocultural and theoretical conditions favourable to their work. This combination of historical periods, genres and subject matter is the core element around which the exhibition is structured.

The exhibition shows how women artists shone in the main genres of each period, took a stand, and contributed alternative iconographies and approaches. It brings together nearly a hundred pieces: paintings, sculptures, works on paper and textiles by female artists such as Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Rachel Ruysch, Maria Sibylla Merian, Angelica Kauffman, Élisabeth Vigée-Le Brun, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Berthe Morisot, María Blanchard, Käthe Kollwitz, Natalia Goncharova, Sonia Delaunay, Frida Kahlo and Maruja Mallo, who were famous in their own time and subsequently consigned to oblivion, as well as more than fifty women artists who are less known today and whose excellence is evidenced here.

Sonia Delaunay
Simultaneous Dresses (Three Women, Forms, Colours)

1925

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

© Pracusa S.A.