

BACON, FREUD Y LA ESCUELA DE LONDRES

BACON, FREUD AND THE
SCHOOL OF LONDON

25.04 - 17.09.2017

museo**PICASSO**málaga

Palacio de Buenavista
C/ San Agustín, 8. 29015 Málaga
Información general / General Information: (34) 902 44 33 77
Centralita / Switchboard: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org
www.museopicassomalaga.org

f /museopicassomalaga
t @mPICASSOm
i /museopicassomalaga

NUEVAS MIRADAS HACIA EL REALISMO

En los años treinta y cuarenta David Bomberg, William Coldstream y Francis Bacon siguieron de manera independiente unas vías sumamente originales hacia el realismo que desbordaban los estilos figurativos académicos y al mismo tiempo reafirmaban la centralidad de los temas tradicionales, en particular la figura y el paisaje.

Bomberg inventó un estilo altamente personal que conectaba el cubismo y el futurismo. Regresó al realismo a partir de los años veinte pero manteniendo un acercamiento subjetivo y sensual. Dio gran importancia a la definición de la experiencia a través de la materia de tal modo que al observar una obra intervengan todos los sentidos del espectador. Fue un educador influyente, entre cuyos alumnos estuvieron Frank Auerbach y Leon Kossoff.

Por otro lado, Coldstream, tras haber experimentado con el cine documental, desarrolló a partir de 1937 un proceso riguroso y prolongado que aportó una intensidad inusitada a la pintura del natural. En la Slade School of Fine Art de Londres tuvo como estudiantes a Michael Andrews, Paula Rego y Euan Uglow.

Bacon afianzó su reputación ante la crítica en 1945 gracias a la exposición de algunas de sus innovadoras obras en la galería Lefevre de Londres y pronto ejerció una fuerte influencia sobre los artistas interesados por la figuración. El crítico de arte David Sylvester lo definió como un pintor realista preocupado por el retrato de la condición humana, no al nivel literal de la mera observación, sino mediante la cristalización imaginativa de los conflictos humanos en unas figuras míticas.

NEW APPROACHES TO REALISM

In the 1930–40s, David Bomberg, William Coldstream and Francis Bacon independently pursued highly distinctive paths to realism that moved beyond academic figurative styles while reassessing the centrality of traditional subjects, particularly the figure and landscape.

Having developed a highly personal style that bridged Cubism and Futurism, from the 1920s Bomberg returned to realism while maintaining a subjective and sensuous approach. He stressed the importance of defining experience through matter in order to engage all of the viewer's senses. An influential teacher, he counted Frank Auerbach and Leon Kossoff among his students. In 1937, after having experimented with documentary films, Coldstream developed a lengthy, rigorous process that brought an unprecedented intensity to painting from life. At the Slade School of Fine Art, London, his students included Michael Andrews, Paula Rego and Euan Uglow.

Bacon established his critical reputation following the exhibition of new works at the Lefevre Gallery, London, in 1945, and soon became influential among artists pursuing figuration. The art critic David Sylvester championed Bacon as a realist painter: one concerned with the portrayal of the human condition not at the literal level of observation, but imaginatively crystallizing human conflicts into mythical figures.

LA ESCUELA DE LONDRES

En 1976 R. B. Kitaj seleccionó un grupo de obras de artistas radicados en Gran Bretaña para organizar la exposición *The Human Clay* en la galería Hayward de Londres. En el texto que escribió para el catálogo Kitaj adoptó la expresión “Escuela de Londres” con la que trató de caracterizar a los artistas allí reunidos, que estaban por aquellos años tenazmente empeñados en representar la figura humana.

Andrews, Auerbach, Bacon, Freud, Kitaj y Kossoff son los artistas a los que desde entonces suele asociarse con la Escuela de Londres. A lo largo de distintas épocas de sus vidas y carreras —especialmente en los años cincuenta y sesenta— mantuvieron vínculos de admiración y amistad mutua y frecuentaron los ambientes entonces bohemios del Soho. Estuvieron conectados por unas coincidencias de tiempo histórico y de lugar, y a todos ellos les afectó la Segunda Guerra Mundial. Retrataron principalmente a amigos, familiares y amantes para representar lo más íntimo de su vida cotidiana.

A medida que ganaba popularidad en los ochenta, la noción de “Escuela de Londres” fue criticada por los artistas implicados, que hacían hincapié en que cada uno de ellos seguía una trayectoria propia e independiente. La denominación, no obstante, ha echado raíces, ya que sirve muy bien para dar visibilidad a un tipo de obra centrada en la figura —infravalorada durante demasiado tiempo— y, por lo tanto, vista como divorciada de la vanguardia de su época.

THE SCHOOL OF LONDON

In 1976, R.B. Kitaj selected a group of works by artists based in Britain for the exhibition *The Human Clay*, Hayward Gallery, London. In the text he wrote for the catalogue, Kitaj adopted the expression ‘School of London’ to describe the artists he had brought together and who were doggedly pursuing the representation of the human figure at the time.

Andrews, Auerbach, Bacon, Freud, Kitaj and Kossoff are the artists who have since commonly been associated with the ‘School of London’. Over periods of their lives and careers—particularly in the 1950-60s—they were linked by mutual admiration and friendship, socialising in the then bohemian Soho. They were connected by the conjunctions of historical time and place and were all affected by World War II. They primarily portrayed friends, relatives and lovers, representing the intimacy of their everyday life.

Since it gained popularity in the 1980s, the artists involved have criticised the notion of the ‘School of London’, stressing that each artist pursued independent and distinctive trajectories. Nonetheless, the designation has endured because it played a key role in giving visibility to a type of work that focused on the figure and was therefore seen as divorced from the avant-garde of its time and for too long underrated.

LA INTENSIDAD DEL CUERPO

En esta sección no abarca solo la representación del cuerpo humano y su vitalidad pura, sino también la intensa experiencia —tanto física como intelectual— por la que pasaron los artistas en el acto mismo de pintar. Aunque la figura humana fue de un grandísimo interés para todos los pintores de esta muestra, sus enfoques variaban. En el caso de Auerbach, Bomberg, Coldstream, Freud y Kossoff el cuadro surgía de un encuentro directo con el tema, que era trabajado en numerosas sesiones a lo largo de meses o incluso de años.

En los casos de Andrews, de Kitaj y particularmente de Bacon el tema provenía normalmente de imágenes ya reproducidas. Las fuentes eran variadas e iban desde reproducciones de pinturas, esculturas o fotografías hasta tomas de películas sacadas de libros, revistas o periódicos. A partir de 1962 Bacon amplió el abanico de sus fuentes fotográficas y encargó tomas específicas de sus modelos a fin de acomodarlas a las ideas ya desarrolladas para sus composiciones. También Andrews trabajó tomando como punto de partida fotos sueltas o ensambladas en collages. Pero pintar sin modelo no fue en detrimento de la potencia de las figuras de estos artistas, pues supieron realzarlas mediante el tratamiento del material.

THE INTENSITY OF THE LIVING BODY

This section is dedicated not just to the representation of the human body and its sheer vitality, but also to the intense experience—both physical and intellectual—endured by the artists in the act of paintings. Although the human figure was a major preoccupation for all artists in the exhibition, their approaches varied. In the case of Auerbach, Bomberg, Coldstream, Freud, and Kossoff, painting emerged from a direct encounter with the subject, working through numerous sittings over months if not years.

In the case of Andrews, Kitaj, and notably Bacon, the subject was usually derived from reproduced images. Sources varied and included reproductions of paintings, sculptures, photographs, and film stills taken from books, magazines, and newspapers. From 1962 Bacon expanded the range of his photographic sources by commissioning particular shots of models to suit already developed ideas for his compositions. Andrews also worked from individual and collaged photographs. Working without a model did not lessen the power of their figures, the artists reanimate the reproduced image through their treatment of paint.

NARRACIONES PICTÓRICAS

Las obras de los diversos artistas presentes en esta exposición no solo son representaciones de seres individuales, sino que describen grupos de personas congregadas para narrar una historia. Hombres y mujeres están pintados por la vida que desprenden individualmente pero también por los relatos inscritos en su cuerpo colectivo. Relatos de diferente cariz se entretajan en unos escenarios prosaicos: remiten a textos literarios, exploran las obsesiones personales y tratan también de sucesos históricos cuyas consecuencias éticas y políticas son de gran alcance.

Aunque Bacon afirmaba emplear el formato del tríptico para impedir la aparición de relatos, sus obras hablan directamente del enredo de su vida personal, sus relaciones y sus pérdidas. Andrews y Kitaj compusieron de manera distinta sus cuadros, reuniendo imágenes y referencias de carácter muy variado, procedentes, entre otras fuentes, de la literatura, la fotografía y las obras de otros artistas. Crearon así unos relatos complejos y atentos a la dinámica y estética de las interacciones sociales. Los cuadros de Kitaj también abordaron desde muy pronto temas más explícitamente políticos y la historia de la persecución y diáspora del pueblo judío. Rego declaró más adelante que su mayor interés eran las historias narrativas y que pintaba relatos como medio para la investigación de los papeles e intercambios sociales desde una perspectiva femenina y a menudo feminista.

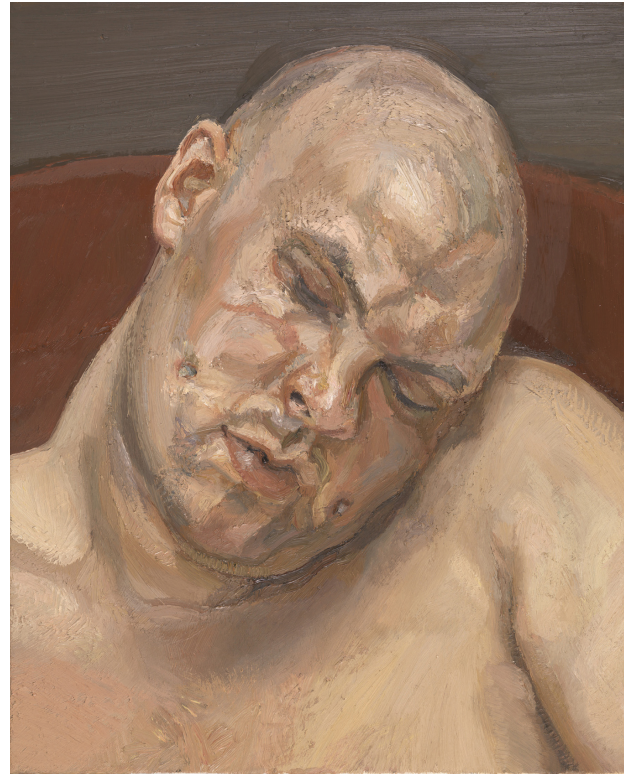
PAINTING NARRATIVES

The works by various artists presented in this exhibition are not only representations of individuals, but depict groups of individuals brought together to tell a story. Men and women are not only painted because of the life they individually emanate, but because of the narratives inscribed in their collective body. A number of different narratives are interwoven into the fabric of prosaic settings: they refer to literary texts, explore personal obsessions and also address historical events with far-reaching ethical or political implications.

Despite Bacon's claims of using the triptych format in order to prevent the appearance of narrative, his work directly addresses the turmoil of his personal life, relationships and losses. In different ways, Andrews and Kitaj composed pictures by bringing together a wide range of references and images, including literary sources, photographs and other artists' work. In doing so, they created complex narratives that are attentive to the dynamics and aesthetics of social interactions. From early on, Kitaj's paintings also addressed more explicitly political subjects and the history of the persecution and diaspora of the Jewish people. Further, Rego chose storytelling as her major interest, painting narratives as a means to investigate societal roles and exchanges from a female and often feminist perspective.

Francis Bacon. *Retrato de Isabel Rawsthorne*, 1966. Tate: Adquirido en 1966

Lucian Freud. *Leigh Bowery*, 1991. Tate: Donación anónima, 1994

SENSACIÓN DEL LUGAR

Además del dibujo o la pintura de la figura humana casi todos los artistas presentes en esta exposición volvieron la mirada, de manera ocasional o continuada, hacia su entorno, ya fuese este su estudio, las calles o los edificios del Londres de la época u otros paisajes menos familiares que descubrieron al viajar.

A partir de 1929 y durante toda la década de los años treinta Bomberg viajó mucho y emprendió expediciones pictóricas desde España hasta Chipre que dieron origen a unos paisajes muy envolventes gracias a la aplicación de colores intensos y espesos.

Auerbach y Kossoff produjeron obras de carácter igualmente inmersivo pintando las calles y los lugares del Londres en el que vivían y que tan de cerca conocían. Los paisajes de Auerbach están poblados sobre todo por figuras representadas de un modo simple, como habitantes anónimos del mundo urbano. En los de Kossoff y Kitaj hombres y mujeres son muchas veces protagonistas de escenas localizadas en los espacios públicos de la metrópoli, pero mientras que los trabajos de Kossoff registran la luz y la atmósfera concretas de las escenas que pinta, y están además protagonizados por personas a las que conoce íntimamente, en los paisajes urbanos de Kitaj se insertan multitud de relatos personales y sociopolíticos.

A SENSE OF PLACE

As well as drawing and painting the figure, nearly all the artists included in this exhibition at times or consistently turned their gaze to their surroundings, be it their studio, the streets or buildings of the then contemporary London or less familiar landscapes encountered while travelling.

From 1929 and throughout the 1930s, Bomberg travelled extensively and undertook a number of painting expeditions, from Spain to Cyprus, generating immersive views by applying paint as intense, thickly built-up colour.

Auerbach and Kossoff produced similarly immersive depictions of London, painting the streets and sites they lived in and knew intimately. Auerbach's landscapes are populated mostly by simply rendered figures, anonymous inhabitants of the cityscape. In those by Kossoff and Kitaj, men and women are often the protagonists of densely populated scenes set in the public spaces of the metropolis. While Kossoff's works are records of the specific light and atmosphere of the scenes he paints and are mostly populated by people he knows intimately, Kitaj's cityscapes are inscribed with many personal and socio-political narratives.

OBRAS SOBRE PAPEL

Para Auerbach y Kossoff el dibujo, para Freud y Rego el grabado, para Kitaj la serigrafía no son medios secundarios sino complementarios de la pintura, los unos fundamentando a otros en la práctica de todos. Auerbach y Kossoff trabajaron sin cesar en pormenorizados dibujos de figuras humanas al mismo tiempo que tomaban apuntes cada día de las calles y edificios de Londres.

Excepto por unos pocos grabados, Freud se centró hasta los años setenta predominantemente en el dibujo, en el que desarrolló el método lineal que define también su primera pintura. Volvió al grabado en 1982 y lo convirtió en parte permanente de su trabajo. Igual que los dibujos más conseguidos de Auerbach o de Kossoff, cuya conclusión podía tardar meses y aun años, cada uno de los grabados de Freud solía requerir meses del tiempo del artista y siempre se componían en presencia de los modelos.

Desde su iniciación a la serigrafía en 1963 Kitaj adoptó el medio combinando en nuevas configuraciones los diferentes medios.

Bacon, es bien sabido, declaró durante casi toda su vida que él no dibujaba y no hacía dibujos preliminares en el sentido tradicional. No obstante se han conservado unos cuantos esbozos que muestran su indagación de las relaciones entre la figura, el trasfondo y el despliegue de las figuras en el espacio.

WORKS ON PAPER

Drawing for Auerbach and Kossoff, etching for Freud and Rego, and printmaking for Kitaj are not secondary but complementary to the medium of painting, one informing the other in their practice. Both Auerbach and Kossoff have consistently worked on elaborate figure drawings, while also sketching daily the streets and buildings of London.

Until the 1970s, apart from a few early etchings, Freud predominantly focused on drawing, developing the linear approach that also defined his early paintings. He returned to etching in 1982, making it a constant part of his work. As with Auerbach and Kossoff's most accomplished drawings, which can take months if not years to complete, each one of Freud's etchings typically took up months of the artist's time and were always composed in the presence of the sitter.

Since his introduction to screen printing in 1963, Kitaj adopted the medium combining diverse media into new configurations.

Bacon for most of his life famously declared that he did not draw and did not make preliminary drawings in the traditional sense. Nonetheless, a number of sketches have been preserved, showing his investigation of the relationship between figure, background and the unfolding of figures in space.

Exposición organizada por Tate,
Londres en colaboración con el
Museo Picasso Málaga

Artistas representados:

Michael Andrews
Frank Auerbach
Francis Bacon
David Bomberg
William Coldstream
Lucian Freud
R. B. Kitaj
Leon Kossoff
Paula Rego
Euan Uglow

Exhibition organized by Tate,
London in collaboration with
Museo Picasso Málaga

Exhibiting artists:

Michael Andrews
Frank Auerbach
Francis Bacon
David Bomberg
William Coldstream
Lucian Freud
R. B. Kitaj
Leon Kossoff
Paula Rego
Euan Uglow

P. 3

*Estudio de Francis Bacon en 7 Reece
Mews, 1966. Fotografía de Perry
Ogden. Dublin City Gallery The
Hugh Lane*

P. 3

*Francis Bacon's Studio at 7 Reece
Mews, 1966. Photograph by Perry
Ogden. Dublin City Gallery The
Hugh Lane*

P. 12

*Francis Bacon (1909-1992)
Retrato de Isabel Rawsthorne, 1966
Óleo sobre lienzo, 81,3 x 68,6 cm
Tate: Adquirido en 1966*

P. 12

*Francis Bacon (1909-1992)
Portrait of Isabel Rawsthorne, 1966
Oil on canvas, 81.3 x 68.6 cm
Tate: Purchased 1966*

P. 13

*Lucian Freud (1922-2011)
Leigh Bowery, 1991
Óleo sobre lienzo, 51 x 40,9 cm
Tate: Donación anónima, 1994*

P. 13

*Lucian Freud (1922-2011)
Leigh Bowery, 1991
Oil on canvas, 51 x 40.9 cm
Tate: Presented anonymously 1994*

© Del texto: Elena Crippa
© De las imágenes: © Tate, Londres 2017

© The Lucian Freud Archive/Bridgeman Images
© The Estate of Francis Bacon. Todos los derechos
reservados. DACS/VEGAP, Málaga, 2017

HORARIO

Marzo-junio: abierto todos los
días de 10.00 h a 19.00 h, julio-
agosto: abierto todos los días de
10.00 h a 20.00 h, septiembre-
octubre: abierto todos los días de
10.00 h a 19.00 h

OPENING HOURS

March-June: open daily 10 am to
7 pm, July-August: open daily 10
am to 8 pm, September-October:
open daily 10 am to 7 pm

El desalojo de las salas se inicia
10 minutos antes de la hora de
cierre del Museo. La taquilla
permanecerá abierta hasta media
hora antes

Visitors will be asked to begin
leaving the galleries 10 minutes
before closing time. Tickets are on
sale up to 30 minutes before

VENTA ANTICIPADA

Acceda al control de seguridad
sin esperar colas presentando las
entradas impresas a su llegada al
Museo

ADVANCED TICKET SALES

Access through security control
without waiting in the queue by
showing your printed tickets upon
your arrival at the Museum

Charlas en el Museo: recorrido
centrado en la exposición *Bacon,
Freud y la Escuela de Londres*.
Todos los sábados a las 12.00 h

Guided visits in Spanish
to the exhibition *Bacon, Freud
and the School of London*.
Every Saturday at 12 pm

Visitas guiadas:
reservas@mpicassom.org

For other guided visits:
reservas@mpicassom.org

Audioguías disponibles en
español e inglés

Audio guides available in
Spanish and English

Para más información
consulte la web del museo
www.museopicassomalaga.org

For further information, please
visit our website
www.museopicassomalaga.org

museo**PICASSO**málaga

Coorganiza:

Patrocina:

