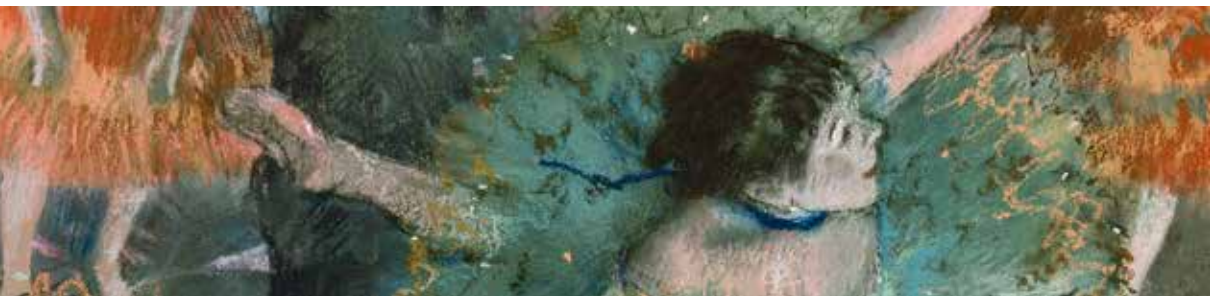

PASEO DEL ARTE IMPRESINDIBLE

ÍNDICE INDEX

INTRODUCCIÓN INTRODUCTION

4 - 7

MUSEO NACIONAL DEL PRADO PRADO MUSEUM

8 - 9

- 1- Van Der Weyden, *El Descendimiento de la Cruz* *Descent from the Cross* 10-11
- 2- El Bosco, *El Jardín de las Delicias* *The Garden of Earthly Delights* 12-13
- 3- Tiziano, *El Emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg* *The Emperor Charles V in Mühlberg* 14-15
- 4- El Greco, *La Anunciación* *The Annunciation* 16-17
- 5- Velázquez, *Las Meninas* *Las Meninas* 18-19
- 6- Rubens, *Las Tres Gracias* *The Three Graces* 20-21
- 7- Goya, *El tres de Mayo en Madrid* *The 3rd of May 1808* 22-23
- 8- Sorolla, *Niños en la Playa* *Boys on the Beach* 24-25

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

26 - 27

- 1- Van Eyck, *Díptico de la Anunciación* *The Annunciation Dyptich* 28-29
- 2- Ghirlandaio, *Retrato de Giovanna Degli Albizzi Tornabuoni* *Portrait of Giovanna Degli Albizzi Tornabuoni* 30-31
- 3- Vittore Carpaccio, *Joven Caballero en un Paisaje* *Young Knight in a Landscape* 32-33
- 4- Caravaggio, *Santa Catalina de Alejandría* *Saint Catherine of Alexandria* 33-34
- 5- Van Gogh, *"Les Vessenots" en Auvers* *"Les Vessenots" in Auvers* 35-36
- 6- Edgar Degas, *Bailarina Basculando* *Swaying Dancer* 37-38
- 7- Edward Hopper, *Habitación de Hotel* *Hotel Room* 39-40
- 8- Picasso, *Arlequín con espejo* *Harlequin with a Mirror* 40-41

MUSEO REINA SOFÍA REINA SOFÍA MUSEUM

44 - 45

- 1- Juan Gris, *La Botella de Anís* *Juan Gris, The Bottle of Anis* 46-47
- 2- Ángeles Santos, *Un Mundo* *Ángeles Santos, A World* 48-49
- 3- Pablo Picasso, *Guernica* *Pablo Picasso, Guernica* 50-51
- 4- Salvador Dalí, *Rostro del Gran Masturbador* *Salvador Dalí, Face of the Great Masturbator* 52-53
- 5- Joan Miró, *Hombre con Pipa* *Joan Miró, Man with Pipe* 54-55
- 6- Lygia Clark, *Bicho Deshojado* *Lygia Clark, Husked Creature* 56-57
- 7- Michelangelo Pistoletto, *Las Trompetas del Juicio* *Michelangelo Pistoletto, The Trumpets of Judgement* 58-59
- 8- Yvonne Rainer, *Trio A* *Yvonne Rainer, Trio A* 60-61

EL MUSEO DEL PRADO, EL THYSSEN-BORNEMISZA Y EL REINA SOFÍA REÚNEN UNA DE LAS MEJORES COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE DEL MUNDO

A lo largo del Paseo del Prado, una de las principales avenidas de Madrid proyectada en el siglo XVIII para disfrute de los ciudadanos, hoy se encuentran tres de las más importantes pinacotecas del mundo: el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía. Se trata de un agradable recorrido a través de la historia del arte occidental, desde la Edad Media hasta nuestros días.

El Prado y El Reina Sofía exponen más de 1.500 obras de arte cada uno, y el Thyssen-Bornemisza

alrededor de 1.000: en ningún otro lugar del mundo encontrarás tal cantidad de obras de arte por metro cuadrado.

Además de los restaurantes de los propios museos, en esta zona de Madrid encontrarás numerosos establecimientos para comer y descansar.

Esta mini guía te propone un recorrido por las 24 obras maestras del Paseo del Arte, una visita imprescindible si has decidido pasar unos días en Madrid.

THE WORKS HELD BY THE PRADO, THE THYSSEN-BORNEMISZA AND THE REINA SOFÍA MUSEUMS MAKE UP ONE OF THE WORLD'S BEST COLLECTION OF ART WORKS

The Paseo del Prado is one of Madrid's main avenues. It was designed in the 18th century for the enjoyment of the city's people, and is now home to three of the world's most important museums: the Prado, the Thyssen-Bornemisza and the Reina Sofía. The Paseo del Arte (Art Walk), as this area is known, offers a pleasant stroll through the history of Western art, from the Middle Ages to present day.

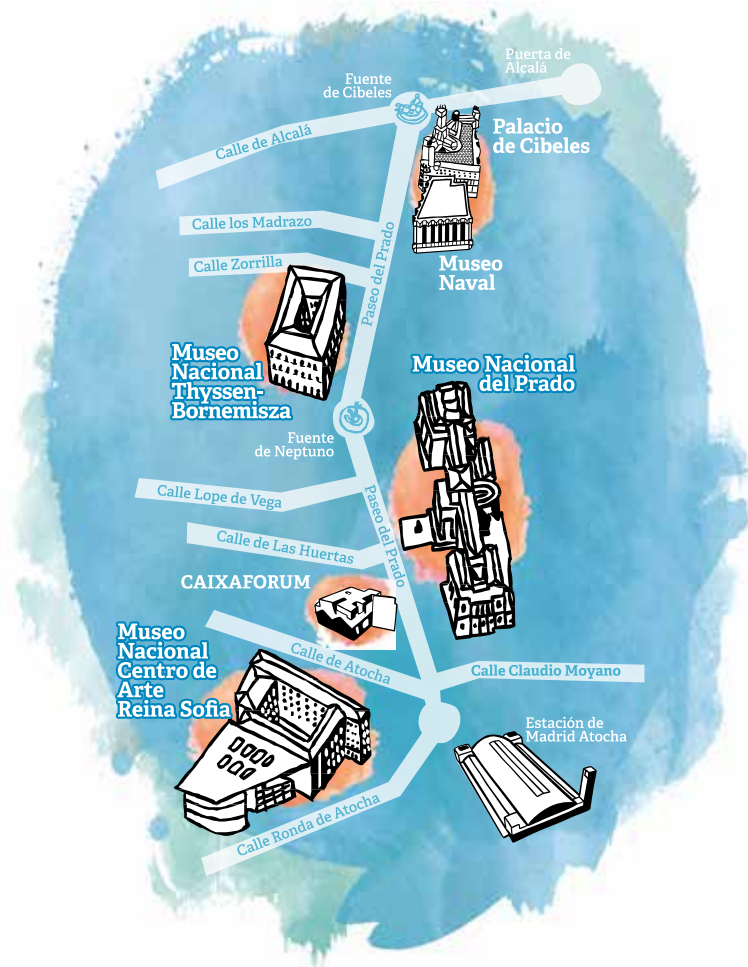
The Reina Sofía and Prado museums each exhibit over 1,500 works of art, and the Thyssen-Bornemisza Museum around 1,000: nowhere else in the world

will you find so many works of art per square metre.

In addition to the restaurants located in the museums themselves, you will also find multiple establishments where you can eat and relax in the surrounding area.

This mini-guide takes you on a tour of 24 masterpieces hanging in these three museums, an absolute must if you are spending a few days in Madrid.

MAPA PASEO DEL ARTE IMPRESCINDIBLE PASEO DEL ARTE ESSENTIAL MAP

ABONO PASEO DEL ARTE THE PASEO DEL ARTE TICKET 32 €

El Abono Paseo del Arte permite hacer una visita a cada una de las colecciones permanentes de los tres museos (Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía), en el plazo de un año desde el día de su adquisición en las taquillas o a partir de la fecha seleccionada al efectuar la compra on línea.

Cuando se compre a través de la página web de uno de los museos debe canjearse en sus taquillas correspondientes. A partir de entonces podrá acceder sin hacer colas y directamente presentándolo en la puerta de entrada.

The Paseo del Arte Ticket includes one visit to the permanent collections of each of the three museums (Prado, Thyssen-Bornemisza and Reina Sofía). The pass is valid for a one-year period from the date of purchase in the museums' ticket offices, or from the date of the selected visit upon making the purchase online.

The pass must be redeemed at the ticket office of the museum where the online purchase was made. You can then access all three museums, without any need for queuing, upon presenting the ticket at the door.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

PRADO MUSEUM

Inaugurado en 1819, el Museo Nacional del Prado reúne una de las más importantes colecciones de pintura que existen. Las obras de Tiziano, Velázquez, Rubens, Goya y otros pintores que trabajaron para los reyes de España reflejan muchos de los episodios más significativos de la historia europea.

"POCOS SE ATREVERÍAN A PONER EN DUDA QUE ES EL MUSEO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO EN PINTURA EUROPEA" JONATHAN BROWN

Opened in 1819, the Prado Museum boasts one of the largest painting collections in the world. Works by Titian, Velázquez, Rubens, Goya and other painters who worked for the kings and queens of Spain reflect many of the most significant episodes in European history.

"FEW WOULD DARE TO QUESTION THAT IT IS THE MOST IMPORTANT MUSEUM IN THE WORLD FOR EUROPEAN PAINTING" JONATHAN BROWN

DATOS DE INTERÉS

DIRECCIÓN

Paseo del Prado, s/n, 28014 Madrid
Web: www.museodelprado.es
Email: cmuseo.nacional@museodelprado.es
Metro: Atocha (L1), Banco de España (L2)
Autobús: 9,10, 14, 19, 27, 34, 37, 45
Centro de Atención al Visitante (CAV):
902 10 70 77

PRECIO

General: 15€
General + ejemplar guía oficial: 24 €
Reducida: 7,50 €

HORARIO

Abierto:

- De lunes a sábado: 10.00 a 20.00 h
- Domingos y festivos: 10.00 a 19.00 h

Cerrado:

- 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre

Horario reducido:

- 6 de enero, 24 y 31 de diciembre: 10.00 a 14.00 h

Horario gratuito:

- De lunes a sábado: 18.00 a 20.00 h
- Domingos y festivos: 17.00 a 19.00 h

PRACTICAL INFORMATION

ADDRESS

Paseo del Prado, s/n, 28014 Madrid
Web: www.museodelprado.es
Email: museo.nacional@museodelprado.es
Metro: Atocha (L1), Banco de España (L2)
Autobús: 9,10, 14, 19, 27, 34, 37, 45
Visitor Assistance Area: 902 10 70 77

PRICE

General admission: 15 €
General admission + official guidebook: 24 €
Concessions: 7,50 €

OPENING HOURS

Open:

- Monday to Saturday: 10.00 to 20.00 h
- Sundays and holidays: 10.00 to 19.00 h

Closed:

- January 1st, May 1st and December 25th

Limited Opening hours:

- January 6th, December 24th and 31st: 10.00 to 14.00 h

Free access:

- Monday to Saturday: 18.00 to 20.00 h
- Sundays and holidays: 17.00 to 19.00 h

01. EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ DESCENT FROM THE CROSS

Weyden, Rogier Van Der (Antes de 1435)

Óleo sobre tabla Oil on panel

Merece la pena contemplar con detenimiento esta obra de Van der Weyden, uno de los pintores más representativos de la escuela flamenca del siglo XV. La escena representa el descenso de Cristo muerto de la cruz, ante la presencia de su madre, la Virgen María, que cae desmayada.

Conocidos por el mimo con el que pintaban sus obras, los artistas flamencos alcanzaron una enorme capacidad técnica para plasmar los volúmenes y las texturas, como podemos apreciar en esta tabla que muestra todo un inventario de telas diferentes. Observa los terciopelos, satenes, rasos o sedas que sirven para reflejar el estatus social de cada uno de los personajes.

También la composición demuestra un enorme cuidado. Los cuerpos de la Virgen María y Cristo, protagonistas principales de la historia, se colocan en paralelo, como si uno fuera el reflejo del otro, y de forma transversal al resto de figuras de la pintura. Un motivo más para decir que esta es la obra maestra de Van der Weyden.

This work by Van der Weyden -one of the most representative artists of the 15th century Flemish school- deserves to be contemplated carefully. The scene represents the descent of Christ, already dead, from the cross, before his mother, the Virgin Mary, who faints.

Known for the careful detail with which they painted their works, Flemish artists had an enormous technical ability to capture volumes and textures, as we can see in this panel, where the artist shows us a variety of fabrics and other materials. Take a moment to admire the velvet, satin or silks that are used to reflect the social status of each character.

The composition has also been the subject of careful thought. The bodies of Mary and Christ, the main characters in the story, are parallel to each other, as if one was the reflection of the other, while the rest of the figures in the painting remain vertical. Another reason to consider this as being Van der Weyden's masterpiece.

¿SABÍAS QUÉ...?

El pigmento azul empleado en el manto de las vírgenes es lapislázuli, una piedra semipreciosa de gran valor.

DID YOU KNOW...?

The blue pigment used in the virgin's gown is lapislazuli, a valuable semi-precious stone.

02. EL JARDÍN DE LAS DELICIAS THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS

El Bosco (1500-1510)

Óleo sobre tabla Oil on panel

Considerado como uno de los artistas más enigmáticos de la historia del arte, El Bosco es el autor de una de las obras más extrañas del siglo XVI: *El Jardín de las Delicias*.

Los cuadros de El Bosco suelen tener una lectura religiosa o moralizante que en gran medida hoy escapa a nuestro conocimiento. En *El Jardín de las Delicias* se muestra una humanidad entregada a los placeres de la carne. Puedes recrearte en las absurdas escenas que imagina El Bosco: diversos rituales eróticos, torturas y animales fantásticos. Cada vez que vuelvas a mirarlo encontrarás imágenes distintas que antes no habías visto. Nunca dejará de sorprenderte.

El Bosco también fue una fuente de inspiración para los poetas y pintores surrealistas, entre los que se encontraba Salvador Dalí.

Considered one of the most enigmatic artists in the history of Art, Hieronymus Bosch is the creator of one of the strangest works in the 16th century: *The Garden of Earthly Delights*.

Bosch's works usually have a religious or moral tone that goes largely over the head of the modern viewer. *The Garden of Earthly Delights* shows us a mankind given to the pleasures of flesh. Enjoy the absurd scenes imagined by Bosch: various erotic rituals, torture and fantastic animals. Every time you look at it, you'll find different, new details you had not seen before. This picture will never cease to amaze you.

Bosch was also a source of inspiration for the Surrealistic poets and painters, among them Salvador Dalí.

¿SABÍAS QUÉ...?

Es posible que El Bosco haya incluido su autorretrato en varias escenas del tríptico.

DID YOU KNOW...?

Bosch may have included his self-portrait in several scenes of this triptych.

03. EL EMPERADOR CARLOS V A CABALLO EN MÜHLBERG

THE EMPEROR CHARLES V IN MÜHLBERG

Tiziano, Vecellio di Gregorio (1548)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Este fue uno de los encargos más importantes que recibió Tiziano a lo largo de su dilatada carrera: el retrato del emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo a mediados del siglo XVI.

El cuadro sirvió para conmemorar la victoria de Mühlberg en 1547 y nos muestra a un hombre capaz de gobernar un conjunto heterogéneo de estados. Para reflejar su fortaleza, su poder, Tiziano pinta a Carlos V como un emperador de la Antigua Roma, es decir, a lomos de su caballo.

Como en otras obras de la escuela veneciana, encontrarás esa misma luz dorada del atardecer, que se refleja tanto en los árboles del fondo como en la armadura de Carlos V. Por cierto, esa armadura se conserva en el Palacio Real de Madrid.

This painting was one of the most important commissions Titian received in the course of his long career: the portrait of emperor Charles V, the most powerful man in the world in the mid-16th century.

The picture's purpose was to commemorate Charles' victory at Mühlberg in 1547, and shows us a man who is capable of ruling over a heterogeneous group of states. To reflect his power and might, Titian depicted Charles V as a Roman Emperor, on horseback.

As in other Venetian school paintings, you'll find here that golden, evening light reflected both in the trees on the background and in Charles' suit of armour.

By the way, that suit of armour is kept in the Royal Palace of Madrid.

¿SABÍAS QUÉ...?

Tiziano es el creador de la imagen oficial de Carlos V, paradigma de poderoso militar y gobernante.

DID YOU KNOW...?

Titian created the official image of Charles V, the paradigm of the powerful soldier and ruler.

Tiziano, *Carlos V en la batalla de Mühlberg*, 1548 © Museo del Prado, Madrid

04. LA ANUNCIACIÓN THE ANNUNCIATION

El Greco (1597-1600)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Esta Anunciación, junto a otras pinturas que se exhiben en la misma sala, formó parte del retablo del Colegio de la Encarnación de Madrid.

Nacido en la isla de Creta, El Greco vino a España e instaló su propio taller en la ciudad de Toledo a finales del siglo XVI. Son rasgos propios de su estilo la alteración de las proporciones humanas, como puedes apreciar en las alargadas extremidades de las figuras, y el uso de colores poco frecuentes en la naturaleza: amarillos y verdes ácidos. Por este motivo El Greco fue considerado un artista excéntrico y su obra estuvo olvidada durante mucho tiempo. Sólo a principios del siglo XX fue recuperado por los pintores más vanguardistas.

El Greco inspiró profundamente a artistas como Pollock o Picasso, que conoció la pintura del artista en las salas de este museo.

This Annunciation, along with other pictures exhibited in the same room was part of the altarpiece of the Colegio de la Encarnación, in Madrid.

Born on the island of Crete, El Greco came to Spain and opened his own workshop in the city of Toledo at the end of the 16th century. His style includes a certain alteration of human proportions, as can be seen in the elongated limbs of the figures, and also the use of colours that are not usually found in nature: acid yellows and greens. For these reasons, El Greco was considered for a long time an eccentric artist and his work was practically forgotten. It was only at the beginning of the 20th century that avant-garde artists rediscovered him and his work.

El Greco was a great inspiration for artists such as Pollock and Picasso, who was actually introduced to his paintings in the rooms of this museum.

¿SABÍAS QUÉ...?

El Greco prescinde de referencias espaciales para crear una escena sobrenatural.

DID YOU KNOW...?

El Greco removes all spatial references to create supernatural scenes.

El Greco, *La Anunciación (detalle)*, 1596-1600 © Museo del Prado, Madrid

05. LAS MENINAS LAS MENINAS OR PHILIP IV'S FAMILY

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y (1656)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Estamos ante una de las obras cumbres del arte español y universal: *Las Meninas*. Un cuadro con el que Velázquez quiso reivindicar la nobleza de la pintura, incluyendo su autorretrato junto a los miembros de la familia del rey Felipe IV.

El cuadro ha suscitado numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. En el centro vemos a la infanta Margarita, hija de Felipe IV, acompañada por sus meninas, palabra que designaba a las damas que debían entretenerla. Justo al lado, delante de un gran lienzo, se encuentra Velázquez, que nos mira de frente como si fuera a pintarnos. Y al fondo, reflejados en un espejo, vemos a los reyes, que tal vez están posando para el artista. La escena, que representa un día cualquiera en el Alcázar de Madrid, es la excusa que tiene el pintor para autorretratarse junto a la familia real, lo que era toda una osadía en aquel momento.

Las Meninas es la referencia que tiene Goya cuando pinta *La familia de Carlos IV*, también en el museo, y una de las obras más comentadas de la colección.

The picture you are looking at is one of the masterpieces of Spanish and universal art: *Las Meninas*. In this work, Velázquez wanted to reclaim the nobility of painting as an art, including his self portrait along with that of the members of King Philip IV's family.

The scene has been subjected to a number of interpretations along history. In the centre is the Infanta (royal princess) Margarita, daughter of Philip IV, in the company of her meninas, or maids of honour. Right beside them, and in front of a large canvas, is Velázquez himself, who looks at us straight in the eye, as if he was going to paint us. And, in the background, reflected in a mirror, we can see the King and Queen, who may be posing for the artist. The scene, depicting a normal day in the Alcázar in Madrid, is the 'excuse' of the artist to paint himself alongside the royal family, which was quite a bold thing to do at the time.

Las Meninas is the picture Goya used as reference when he painted *Charles IV's family*, also in this museum, and one of the most commented on works in the collection.

¿SABÍAS QUÉ...?

Velázquez no era todavía caballero de la Orden de Santiago cuando pintó esta obra.

DID YOU KNOW...?

When he painted this work, Velázquez had not yet been given the order of st. james, which cross he shows on his chest.

Diego de Velázquez. *Las meninas (detalle)*, 1656 © Museo del Prado, Madrid

06. LAS TRES GRACIAS THE THREE GRACES

Rubens, Pedro Pablo (1630-1635)

Óleo sobre tabla Oil on panel

Encarnación de la belleza, el amor y la fertilidad e hijas del dios romano Júpiter, las Tres Gracias son las protagonistas de esta obra de Rubens, conocido por transmitir en sus obras un enorme vitalismo. Observa que gracias a una pincelada muy suelta, Rubens es capaz de reproducir con maestría las cualidades de la piel.

Durante siglos era frecuente recurrir a escenas mitológicas de este tipo para justificar los desnudos femeninos en el arte. Tras la muerte de Rubens, que había pintado el cuadro para disfrute personal, *Las Tres Gracias* pasó a formar parte de las colecciones más íntimas de los reyes españoles. Hoy sabemos que la segunda mujer del artista, Helena Fourment, posó para este cuadro de contenido erótico.

The Three Graces, embodiment of beauty, love and fertility, were daughters of the Roman god Jupiter and the subject of this work by Rubens, known for the great vitality conveyed by his works. Please notice the very loose strokes that Rubens uses here to masterfully reproduce the aspect of skin.

For centuries, these mythological scenes were often the excuse to justify the representation of female nudes in art. After the death of Rubens, who had painted this picture for his own personal enjoyment, *The Three Graces* became part of the Spanish kings' most intimate collections. Nowadays we know that the artist's second wife, Helena Fourment, posed for this erotic picture.

¿SABÍAS QUÉ...?

A principios del siglo XIX se exhibía en la sala reservada del Museo del Prado junto a otras pinturas de desnudos.

DID YOU KNOW...?

In the early 20th century, this work was exhibited in the reserved room of the Prado Museum, along with other nude pictures.

Rubens, *Las tres Gracias (detalle)*, h. 1630-35 © Museo del Prado, Madrid

07. EL 3 DE MAYO EN MADRID THE 3RD OF MAY 1808

Goya y Lucientes, Francisco de (1814)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Resulta complicado elegir una sola de entre las más de 1.600 obras de Goya que conserva el museo. Sin embargo es más que probable que la mayoría de los especialistas coincidan en señalar *El tres de mayo de 1808*.

Goya pinta con gran dramatismo el fusilamiento de un grupo de hombres por parte de las tropas de Napoleón, que habían invadido España en 1808. Frente a la frialdad con la que el artista representa a los soldados, vestidos con su uniforme gris de campaña, destaca el colorido de los ciudadanos anónimos que van a morir. Fíjate cómo el artista hace que cada uno de los personajes exprese su miedo de una forma distinta, con el gesto de las manos, la posición del cuerpo o los ojos.

Los fusilamientos se consideran una pintura revolucionaria por dar protagonismo a los héroes anónimos en lugar de a los líderes políticos o militares y en cierto modo inaugura una forma nueva de narrar los acontecimientos bélicos.

It's very difficult to choose just one among the more than 1600 works by Goya in the museum's collection. However, most of the specialists would agree in choosing this one, *The Third of May 1808*.

Goya paints, with great drama, the execution of a group of men by Napoleon's troops who had invaded Spain in 1808. He contrasts the coldness of the soldiers, dressed in gray campaign uniforms, with the colourful anonymous citizens who are about to die. Take a moment to observe how the artist has made each character show their fear in a different way, with their hand gestures, the position of their bodies, or their eyes.

The execution is considered a revolutionary work, because it puts these anonymous heroes in the centre rather than their political or military leaders and, in a way, it is the first of a new way of depicting war scenes.

¿SABÍAS QUÉ...?

Tras el regreso a España de Fernando VII "el Deseado", Goya decidió exiliarse a Francia.

DID YOU KNOW...?

After Fernando VII returned to Spain, Goya decided to exile himself to France.

Francisco de Goya, *El 3 de mayo en Madrid (detalle)*, 1814 © Museo del Prado, Madrid

08. NIÑOS EN LA PLAYA BOYS ON THE BEACH

Sorolla y Bastida, Joaquín (1909)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Dada la precisión con la que Sorolla capta la luz del Mediterráneo, podemos afirmar que estos niños están en una playa de Valencia un mediodía de agosto. Heredero tanto de la tradición española como de la pintura al aire libre desarrollada por los paisajistas franceses, Sorolla hace un estudio del impacto del sol sobre el agua y la piel. A través de las sombras y los reflejos en la arena mojada, para los que usa tanto los tonos morados como los añiles, el artista crea un cuadro que tiene la espontaneidad de la imagen fotográfica.

Sorolla expuso en París y Nueva York y para él posaron las más importantes personalidades de su tiempo, como el Nobel de Medicina Ramón Santiago y Cajal o el rey Alfonso XIII.

Given the precision with which Sorolla captures the Mediterranean light, we can say without a doubt that these kids are on Valencia beach at midday, in August.

An heir both of Spanish tradition and of the open air painting developed by French landscape painters, Sorolla studies here the impact of sunlight on water and skin. Through the shadows and reflections on the wet sand, for which he uses purples and indigos, the artist creates a picture with the spontaneity of a photographic image.

Sorolla exhibited his works in Paris and New York, and some of the most important personalities of his time posed for him such as Nobel Prize winner Ramón Santiago y Cajal, or King Alfonso XIII.

¿SABÍAS QUÉ...?

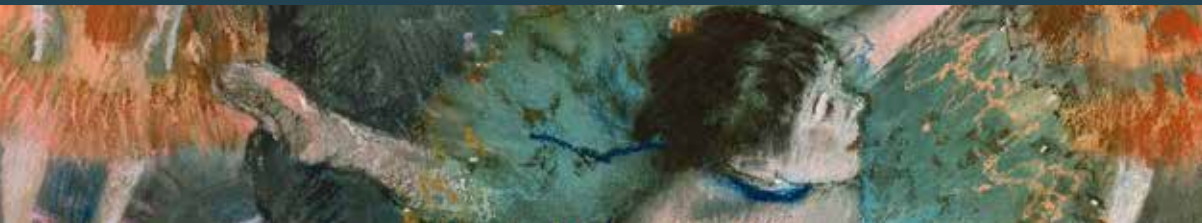
La casa de Sorolla en Madrid es hoy un museo dedicado al artista.

DID YOU KNOW...?

Sorolla's house in Madrid is now a museum devoted to his life and work.

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

La colección del museo ofrece un recorrido por el arte occidental desde el siglo XIII hasta finales del XX y refleja el gusto de sus principales artífices, los barones Heinrich Thyssen-Bornemisza y Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, formados en la tradición artística centroeuropea. Están muy bien representados los géneros del retrato y el paisaje, la pintura impresionista y las vanguardias históricas.

*LA MÁS EXTRAORDINARIA COLECCIÓN PRIVADA
REUNIDA EN EL SIGLO XX. UN PASEO POR LA
HISTORIA DEL ARTE OCCIDENTAL.*

The museum collection provides a tour through Western art from the 13th through to the late 20th centuries and reflects the tastes of the two persons principally responsible for its existence, barons Heinrich Thyssen-Bornemisza and Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, both of whom were well versed in the Central European artistic tradition. The portrait and landscape genres are very well represented, as are Impressionist paintings and historical avant-gardes.

*THE MOST OUTSTANDING PRIVATE COLLECTION
AMASSED IN THE 20TH CENTURY. A STROLL
THROUGH THE HISTORY OF WESTERN ART.*

DATOS DE INTERÉS

DIRECCIÓN

Paseo del Prado, 8, 28014, Madrid

Web: www.museothyssen.org

Email: mtb@museothyssen.org

Metro: Banco de España (L2)

Autobús: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 41, 51, 52, 53, 74, 146 y 150

PRECIO

General: 13 €

Reducida: 9 €

Tarifa de grupo (a partir de 7 personas): 11 €

Gratuita: Lunes

HORARIO

Abierto:

- Lunes: 12.00 a 16.00 h

- De martes a domingo: 10.00 a 19.00 h

Cerrado:

- 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre

Horario gratuito:

- Acceso gratuito a las Colecciones Permanentes los lunes de 12.00 a 16.00 h

PRACTICAL INFORMATION

ADDRESS

Paseo del Prado, 8, 28014, Madrid

Web: www.museothyssen.org

Email: mtb@museothyssen.org

Metro: Banco de España (L2)

Bus: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 41, 51, 52, 53, 74, 146 y 150

PRICE

General: 13 €

Concessions: 9 €

Tickets Groups (from 7 people): 11 €

Free access: Mondays

OPENING HOURS

Open:

- Monday: 12.00 to 16.00 h

- Tuesday to Sunday: 10.00 to 17.00 h

Closed:

- January 1st, May 2nd and December 25th

Free access:

- Free entry to the Permanent Collection on Mondays between 12.00 to 16.00 h

01. DÍPTICO DE LA ANUNCIACIÓN THE ANNUNCIATION DIPTYCH

Eyck, Jan Van (1433-1435)

Óleo sobre tabla Oil on panel

Esta Anunciación es obra del pintor flamenco Van Eyck, precursor, a principios del siglo XV, de una nueva forma de pintar, caracterizada por la detallada representación de la naturaleza y por un gran realismo.

Observa que gracias al uso de efectos lumínicos e ilusionistas, Van Eyck dota de tridimensionalidad a las figuras y logra que parezcan auténticas estatuas de piedra, técnica que se conoce con el nombre de grisalla.

En los bordes superiores se distinguen unas inscripciones que recogen el diálogo de los protagonistas en el Evangelio. En la tabla del Arcángel se lee "Salve, llena de gracia, el Señor es contigo", y en la de la Virgen, "He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra".

This Annunciation is a work by the Flemish artist Van Eyck who, in the early 15th century, was a precursor of a new style of painting, whose main features were a detailed representation of nature and a great realism.

Please notice that, thanks to the use of light and illusionist effects, Van Eyck gives the figures a three-dimensional effect and makes them look like real stone statues, a technique known as grisaille.

On the top edges the artist has recorded the dialogue between the two characters in the Gospel. On the Archangel's panel we can read "Hail, full of grace, the Lord is with thee" and on the Virgin's side it says "Behold the handmaiden of the Lord; be it unto me according to thy word".

¿SABÍAS QUÉ...?

Gracias a que Van Eyck perfeccionó la técnica del óleo pudo hacer pinturas que engañan a la vista.

DID YOU KNOW...?

Thanks to his contribution to perfecting the oil painting techniques, Van Eyck was able to paint pictures that trick the eye.

02. RETRATO DE GIOVANNA DEGLI ALBIZZI TORNABUONI PORTRAIT OF GIOVANNA DEGLI ALBIZZI TORNABUONI

Ghirlandaio, Domenico (1489-90)

Temple y óleo sobre tabla Mixed technique on panel

Realizado por Domenico Ghirlandaio este retrato es uno de los ejemplos más bellos de la pintura del Renacimiento y todo un icono del Museo

Thyssen-Bornemisza.

Giovanna había contraído matrimonio con Lorenzo Tornabuoni en 1486 y sólo dos años más tarde murió, embarazada de su segundo hijo y antes de cumplir los veinte. Apesadumbrado, el esposo encargó a Ghirlandaio un retrato que la inmortalizara. Giovanna viste unas lujosas prendas en las que está bordada la letra "L", inicial del nombre de su esposo. La inscripción de la cartela dice: "Arte, ojalá pudieras representar el carácter y el espíritu. No habría sobre la tierra imagen más bella" para ensalzar tanto la belleza física y espiritual de la retratada como la propia grandeza del arte.

Además de ser amigo de la familia Tornabuoni, Ghirlandaio fue uno de los grandes pintores de su tiempo, contemporáneo a Botticelli y maestro de Miguel Ángel.

This portrait by Domenico Ghirlandaio is one of the most beautiful examples of Renaissance painting and a true icon in the Thyssen-Bornemisza Museum.

Giovanna had married Lorenzo Tornabuoni in 1486 and, just two years later, she died, pregnant with her second child and before she reached twenty years of age. The grieving husband asked Ghirlandaio to paint a portrait to immortalise her. Giovanna is depicted wearing luxurious clothes, on which an "L" -initial of her husband's name- is embroidered. The small plaque on the painting reads "Art, I wish you could represent the character and spirit. There would be no image more beautiful on Earth"; thus praising the physical and spiritual beauty of his subject, as much as the greatness of art itself.

In addition to being a friend of the Tornabuoni family, Ghirlandaio was one of the great artists of his time, contemporary to Botticelli and the teacher of Michelangelo.

¿SABÍAS QUÉ...?

Ghirlandaio pintó este retrato después de la muerte de la joven.

DID YOU KNOW...?

Ghirlandaio painted this portrait after the death of the young woman it shows.

03. JOVEN CABALLERO EN UN PAISAJE YOUNG KNIGHT IN A LANDSCAPE

Carpaccio, Vittore (1510)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Seguramente este sea uno de los cuadros más misteriosos de la colección Thyssen-Bornemisza. Lo pintó Vittore Carpaccio en 1510 y en él vemos a un joven caballero rodeado de una minuciosa representación de flora y fauna. Muchas de estas plantas y animales tienen un valor simbólico y evocan distintas virtudes del modelo.

La identidad del retratado ha dado lugar a multitud de hipótesis. Sin embargo parece bastante probable que se trate de algún miembro de una orden de caballería, la Orden del Armiño. Se ha llegado a esta conclusión porque dicho animal aparece justo en el primer plano a la izquierda, debajo de una cartela que dice: "Antes morir que contaminarse", lema de los caballeros de la Orden.

Otro de los misterios del cuadro es que durante algún tiempo la obra estuvo atribuida a Durero, ya que alguien había añadido el anagrama del artista alemán.

This must be one of the most mysterious paintings in the Thyssen-Bornemisza collection. It was painted by Vittore Carpaccio in 1510, and it shows a young knight surrounded by a meticulous representation of flora and fauna. Many of these plants and animals have symbolic value and evoke the virtues of the model.

The model's identity, however, has been the subject of a number of hypotheses. It does seem quite possible that he was the member of the Order of the Ermin, an order of knighthood. The said animal appears prominently on the left, under a plaque reading "Better to die than be defiled", which was the motto of that Order.

Another mystery linked to this picture is that for some time it was attributed to Dürer, because someone had added the German artist's anagram to it.

¿SABÍAS QUÉ...?

Se considera uno de los primeros retratos de cuerpo entero de la pintura europea.

DID YOU KNOW...?

This is considered one of the earliest examples of full-length portraits in European painting.

04. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA SAINT CATHERINE OF ALEXANDRIA

Caravaggio (1598)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Caravaggio representa en este lienzo a Santa Catalina, vestida con lujo, como corresponde a su clase. Era la princesa de Alejandría. Además se nos muestra los atributos que aluden a su martirio: la rueda con los cuchillos, la espada con la que fue decapitada y la palma.

Para esta obra posó Filli de Melandroni, una célebre prostituta de su tiempo, lo que suponía toda una provocación por parte del artista. Se dice que fue ella quien le presentó a Ranuccio Tomassoni, a quien Caravaggio mataría por accidente en 1606. Motivo que le obligaría a exiliarse de Roma.

Podrás reconocer las obras de Caravaggio gracias al contraste violento entre las zonas de luz y sombra, conocido como claroscuro. Se trata de un rasgo característico de su estilo, estilo que ha ejercido una gran influencia a lo largo de la historia.

Caravaggio represents Saint Catherine in this canvas, richly dressed since she was princess of Alexandria. She is depicted with the attributes of her martyrdom: the breaking-wheel, the sword with which she was beheaded and the martyr's palm.

The model for this work was Fillide de Melandroni, a famous prostitute at the time, which implied great provocation on the artist's part. Apparently, she introduced Caravaggio to Ranuccio Tomassoni, whom Caravaggio would accidentally kill in 1606, which forced him to exile himself from Rome.

You can easily recognise Caravaggio's work by the violent contrast between light and shadow, known as chiaroscuro. This was a particular feature of his style - a style that was to exert a great influence throughout history.

¿SABÍAS QUÉ...?

Caravaggio ha pasado a la historia como un artista violento y apasionado.

DID YOU KNOW...?

Caravaggio has gone into history as a violent, passionate artist.

05. LES VESSENOTS

Gogh, Vincent Van (1890)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

En un campo de trigo similar al que vemos en este cuadro, Van Gogh se quitaría la vida. Durante sus dos últimos meses el pintor se instaló en Auvers, una localidad situada a 35 kilómetros de París donde se encontraba la consulta del doctor Gachet. Desde este momento el médico se ocuparía de su depresión. Esta fue sin embargo una de las épocas más productivas del artista.

Reconocerás las pinturas de Van Gogh por su pincelada nerviosa y de ritmo ondulante y repetitivo. En este cuadro utiliza unos verdes y amarillosos muy luminosos. Las nubes parecen correr a gran velocidad mientras el viento agita el trigo.

El primer propietario de este cuadro fue el propio doctor Gachet, uno de los pocos coleccionistas que compró obras al artista. Hoy, sin embargo, Van Gogh es una figura indiscutible y el eslabón que enlaza la pintura de finales del siglo XIX con la del XX.

Not long after painting this work, and in a wheat field similar to this one, Van Gogh would take his own life. In the last two months of his life, he had moved to Auvers, a small village only 35 kilometres from Paris, where Dr. Gachet had his surgery. The doctor would take care of Van Gogh's depression from then on. This was, however, one of the most productive stages of the artist's life.

You can recognise Van Gogh's pictures by their nervous, undulating strokes, rhythmical and repetitive. In this painting he uses greens and yellows full of light. Clouds seem to pass by rapidly while the wind stirs the wheat.

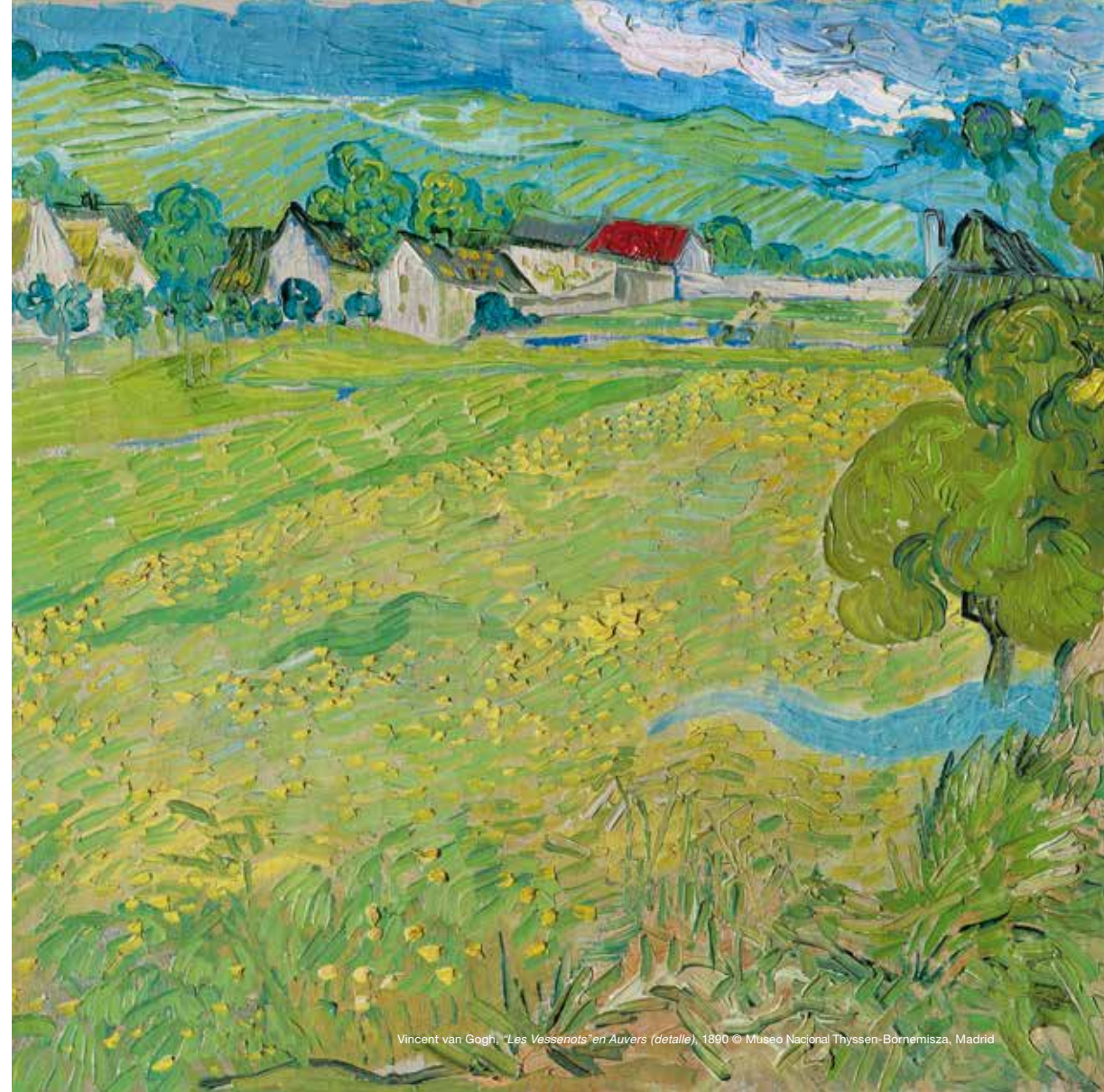
The first owner of this picture was Dr. Gachet himself, one of the few collectors who bought the artist's work. However, nowadays Van Gogh is an undeniable household name and the link that joins the late 19th century art with that of the 20th century.

¿SABÍAS QUÉ...?

Van Gogh pintó este cuadro días antes de acabar con su vida.

DID YOU KNOW...?

Van Gogh painted this picture only days before he committed suicide.

Vincent van Gogh, "Les Vessénots en Auvers (detalle)", 1890 © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

06. BAILARINA BASCULANDO SWAYING DANCER

Degas, Edgar (1877-1879)

Pastel y gouache sobre papel Pastel and gouache on paper

Degas, como el resto de pintores impresionistas, quiso reflejar en su pintura la vida moderna, los teatros, los cafés-concierto o la ópera. Una realidad siempre transitoria, cambiante e incompleta, y que por lo tanto debía representarse de forma fragmentada, como vemos en este cuadro.

Al contemplar la pintura, nuestra mirada cae sobre la escena como si la estuviéramos viendo a través de unos prismáticos desde un palco lateral. Exactamente desde una de esas localidades que proporcionan vistas privilegiadas del escenario y permiten ver lo que pasa entre bastidores. La utilización de un punto de vista alto y sesgado era un recurso del que se valía el artista para captar a las modelos en posturas inesperadas. Por otro lado la manera de cortar las figuras, que Degas utilizó en todas sus obras sobre el ballet, deriva de la doble influencia de las estampas japonesas y de la fotografía.

Degas, along with the rest of the Impressionist painters, wanted to reflect modern life in his art: theatres, café-concerts, or the opera. An ever changing, transient, incomplete reality that begged to be represented in a fragmented manner, such as this picture.

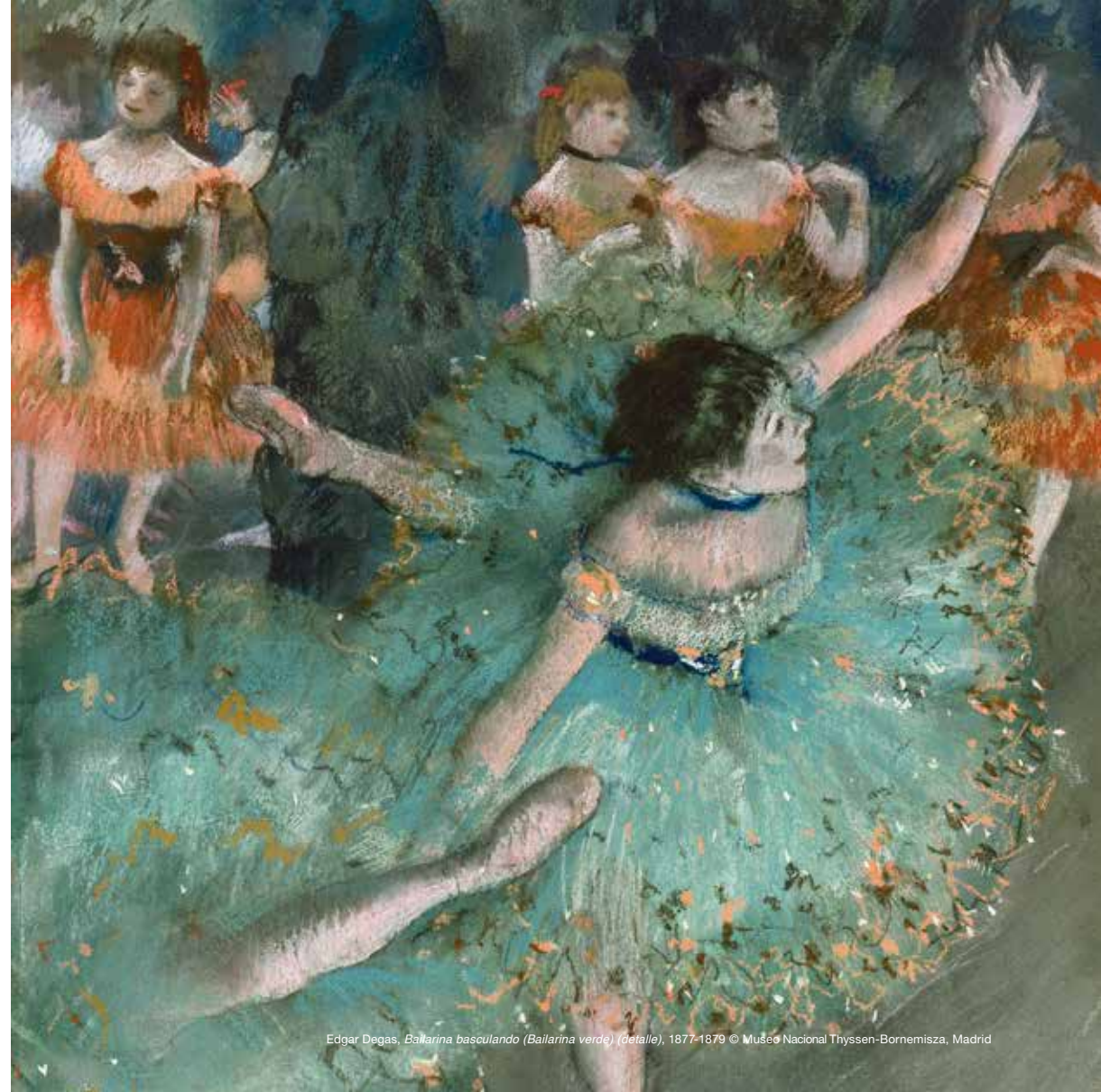
When looking at this picture, our eyes fall on to the scene as if we were watching it through binoculars from a side box. From one of those seats that offer privileged views of the stage and also allow the audience to see what's going on in the wings. Using a high, slanted point of view was a resource used by Degas to capture his models in unexpected positions. On the other hand, the way he cuts the figures, something Degas did in all his ballet-related works, is due to the double influence of Japanese prints and of photography.

¿SABÍAS QUÉ...?

Degas trabajaba tanto con modelos como con fotografías para representar el movimiento.

DID YOU KNOW...?

Degas worked both with live models and with photographs to represent movement.

07. HABITACIÓN DE HOTEL HOTEL ROOM

Hopper, Edward (1931)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

En *Habitación de hotel*, el pintor realista estadounidense Edward Hopper hace una evocadora metáfora de la soledad. Representa una muchacha semidesnuda en el interior de la habitación de un modesto hotel, en una noche calurosa.

La joven acaba de llegar y, sin deshacer su equipaje, se ha desvestido y sentado lánguidamente en el borde de la cama, con la característica introspección de las figuras femeninas del pintor. Como generalmente nos ocurre al contemplar las obras del artista americano, nuestra imaginación se lanza a articular una historia. Ahora, trata de adivinar tú mismo un antes y un después de este instante inmortalizado en el cuadro.

Sabemos gracias al diario de Josephine Nivinson, esposa del artista desde 1924, que ella es la joven del cuadro y que el papel amarillento que sostiene en las manos es el horario del tren.

In *Hotel room*, the American realistic artist Edward Hopper paints an evocative metaphor of loneliness. The painting shows a young woman in her underwear inside a modest hotel room, during a hot summer night.

The woman has just arrived and, without unpacking, she has undressed and sat listlessly on the edge of the bed, with the typical introspective air of Hopper's female figures. As is often the case when looking at this artist's works, our imagination will soon try to come up with a story. Now, try to imagine what happened just before and just after the instant forever captured in this picture.

Thanks to Josephine Nivinson's diary, who was the artist's wife from 1924, we know that the young woman in the picture is herself and that the yellow paper she's holding is the train timetable.

¿SABÍAS QUÉ...?

En 1910 Hopper visitó España, donde pudo contemplar la obra de Goya, uno de los artistas a los que más admiraba.

DID YOU KNOW...?

Hopper visited Spain in 1910, and then he was able to see the work of Goya, one of the artists he admired the most.

Edward Hopper, *Habitación de hotel (detalle)*, 1931 © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

08. ARLEQUÍN CON ESPEJO HARLEQUIN WITH A MIRROR

Picasso, Pablo (1923)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Después de haber encabezado el movimiento cubista, que proponía la descomposición de las figuras en formas geométricas esquemáticas, Picasso vuelve a una pintura más clásica en obras como este *Arlequín con espejo*.

Pero la experiencia del cubismo le había dado al artista la clave para compaginar en una misma obra varios puntos de vista. Por ejemplo, esta figura representa simultáneamente a tres de los personajes más reconocibles del mundo del circo y de la *commedia dell'arte*, por los que Picasso se sentía muy atraído. El atuendo de acróbata nos traslada al mundo de los saltimbanquis; el sombrero de dos picos es la referencia más evidente al propio Arlequín; y, finalmente, la máscara alude a Pierrot.

El arlequín se mira melancólico en un espejo, atributo del desengaño y del paso del tiempo y un objeto muy frecuente en la pintura clásica.

After leading the Cubist movement, which involved decomposing figures in simpler, geometrical forms, Picasso went back to a more classical style in works such as this - *Harlequin with mirror*.

But the Cubism experience had given the artist the key to connect several points of view in a single work. For instance, this figure simultaneously represents three of the most recognizable characters from the circus world and the *commedia dell'arte*, which held a strong fascination for Picasso. The acrobat's suit evokes the world of tumblers, and the two-cornered hat is the most obvious reference to Harlequin himself; last but not least, the mask refers to Pierrot.

Harlequin look at himself melancholically in a mirror, a symbol of disappointment and of the passing of time; mirrors are also a frequent object in classical paintings.

¿SABÍAS QUÉ...?

Un estudio radiográfico ha demostrado que el rostro del arlequín era inicialmente el del propio Picasso.

DID YOU KNOW...?

An x-ray study has shown that the harlequin's face was initially that of Picasso himself.

MUSEO REINA SOFÍA

REINA SOFÍA MUSEUM

El Museo Reina Sofía alberga una gran colección de arte que abarca desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. *Guernica*, el gran lienzo que Picasso pintó para el pabellón de España en la Exposición Universal de París del año 1937, constituye el núcleo de unos fondos que cuentan con una amplia representación de obras del propio artista, y de otros, como Miró y Dalí.

UNO DE LOS MUSEOS DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO MÁS PRESTIGIOSOS DE EUROPA

The Reina Sofía Museum houses a major art collection spanning the late 19th century to the present day. *Guernica*, the large-format canvas that Picasso painted for the Spanish pavilion at the 1937 Paris Universal Exhibition, forms the nucleus of a collection that boasts a wide range of pieces by this artist and by others including Miró and Dalí.

ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS MODERN AND CONTEMPORARY ART MUSEUMS IN EUROPE

DATOS DE INTERÉS

DIRECCIÓN

Calle Santa Isabel, 52 y Calle Ronda de Atocha, 2, 28012 Madrid

Web: www.museoreinasofia.es

Email: info@museoreinasofia.es

Metro: Atocha (L1), Lavapiés (L3)

Autobús: 6, 14, 26, 27, 32, 34, 59, 85, 102, C1

PRECIO

General: 12 €

Exposiciones temporales: 4 €

Entrada reducida: 50% con acreditación

Entrada gratuita: imprescindible acreditación (consultar web del Museo)

HORARIO

Abierto:

- De lunes a sábado: 10.00 a 21.00 h
- Domingo: 10.00 a 14.30 h

Cerrado:

- Martes (incluido los festivos)
- 1 y 6 enero, 2 de mayo, 16 de mayo, 9 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre

Horario gratuito:

- Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado: 19.00 a 21.00 h
- Domingo: 12.30 a 14.30 h
- 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre durante todo el día

PRACTICAL INFORMATION

ADDRESS

Calle Santa Isabel, 52 y Calle Ronda de Atocha, 2, 28012 Madrid

Web: www.museoreinasofia.es

Email: info@museoreinasofia.es

Metro: Atocha (L1), Lavapiés (L3)

Bus: 6, 14, 26, 27, 32, 34, 59, 85, 102, C1

PRICE

General: 12 €

Temporary exhibitions: 4 €

Reduced admission: 50% with accreditation

Free admission: only with accreditation (further information at the Museum's website)

OPENING HOURS

Open:

- Monday to Saturday: 10.00 to 21.00 h
- Sunday: 10.00 to 14.15 h

Closed:

- Tuesdays (including public holidays)
- 1 and 6 January, 2 May, 16 May, 9 November, 24, 25 and 31 December.

Free access:

- Monday, Thursday, Friday, Wednesday and Saturday: 19 to 21 h
- Sunday: 12.30 to 14.30 h
- 18 April, 18 May, 12 October and 6 December: Open and free all day

01. LA BOTELLA DE ANÍS THE BOTTLE OF ANIS

Gris, Juan (1914)

Óleo, collage y grafito sobre lienzo Oil, collage and graphite on canvas

Esta obra es considerada uno de los primeros y más importantes ejemplos de la técnica del *collage* realizados por Juan Gris, pintor de origen español y uno de los más destacados del movimiento cubista.

En el *collage* se combinan elementos pintados que representan la realidad, con otros procedentes de la propia realidad que se incorporan físicamente a la obra, dotándola de un nuevo significado. Si lo observas con atención te darás cuenta de que Juan Gris ha utilizado papeles pintados que imitan las texturas de la madera o el relieve de rombos característico de la botella. También ha incluido recortes de periódico y la etiqueta de la marca Anís del Mono. Todos estos elementos, procedentes de la vida cotidiana y de la cultura urbana, reflejan las costumbres y el contexto personal de los artistas. Por ejemplo, en esta obra podemos ver los nombres de ciudades como Badalona, París y Madrid, ligadas a los tres grandes maestros del cubismo: Pablo Picasso, Georges Braque y el propio Juan Gris.

This work is considered one of the first, and most relevant, examples of collage technique by Juan Gris, a Spanish artist and one of the main characters in the Cubist movement.

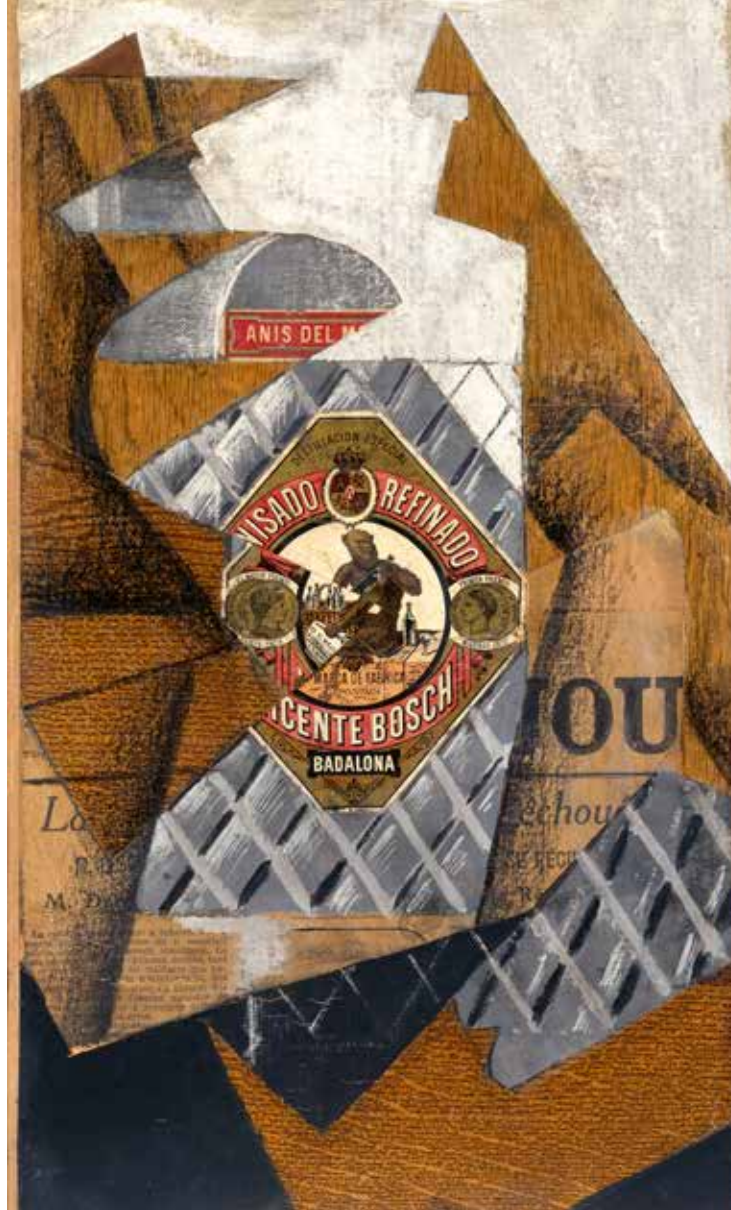
The collage combines painted elements representing reality, with others from the actual reality that are physically included in the work, thus giving new significance to it. If you look carefully, you'll realise that Juan Gris has used painted papers to imitate the textures of wood or of the diamond cut-glass relief that is typical of the aniseed bottle. He has also included pieces of newspaper and the label from the "Anís del Mono" bottle. All these elements, part of daily life and urban culture, reflect the habits and the personal context of the artists. For instance, in this work we can see the names of cities such as Badalona, Paris and Madrid, each of which is linked to the great masters of Cubism: Pablo Picasso, Georges Braque and Juan Gris himself.

¿SABÍAS QUÉ...?

Se dice que la cara del Anís del Mono es una caricatura de Darwin, autor de el origen de las especies.

DID YOU KNOW...?

It is said that the face of the monkey in the "Anís del Mono" label is a caricature of Darwin, author of "the origin of species".

02. UN MUNDO A WORLD

Santos, Ángeles (1929)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Ángeles Santos tenía sólo 18 años cuando pintó esta obra, que causó gran impresión entre los intelectuales del momento, como los poetas Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez.

Un Mundo se enmarca en el contexto artístico de la Europa de entreguerras, en el que surge una nueva figuración que vino a incorporarse a las corrientes más vanguardistas, como el surrealismo, preocupadas por representar una “realidad mágica” o “sobrerrealidad”. Por ejemplo, observa cómo Ángeles Santos ha convertido el globo terráqueo en un enorme cubo que flota en medio el universo. Alrededor, diversos personajes femeninos lo iluminan con antorchas y lo protegen. Ángeles Santos parece sugerirnos la idea de un mundo en el que las mujeres son protagonistas, comunicándonos así su personal visión como mujer artista que reivindica su papel.

Ángeles Santos was only 18 years old when she painted this picture, which made a great impression among the intellectuals of her time, such as poets Federico García Lorca and Juan Ramón Jiménez.

A World must be placed in the artistic context of the period between the wars in Europe, when a new figurative style appeared and was incorporated into the most avant-garde tendencies, such as Surrealism, which wanted to represent a “magical reality” or “over-reality”. For instance, see how Ángeles Santos has turned the globe into a sort of enormous cube floating in the middle of the Universe. A number of female characters surround it and protect it while holding torches. Ángeles Santos seems to suggest the idea of a world in which women are protagonists, thus conveying her personal vision as a female artist who defends her role.

¿SABÍAS QUÉ...?

Esta obra de Ángeles Santos está inspirada en unos versos de Juan Ramón Jiménez.

DID YOU KNOW...?

This work by Ángeles Santos is inspired in a poem by Juan Ramón Jiménez.

03. GUERNICA

Picasso, Pablo (1937)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Guernica de Pablo Picasso es sin duda uno de los cuadros más célebres de la historia del arte. La pintura, de gran formato, representa los bombardeos alemanes sobre la villa de Guernica en 1937 durante la Guerra Civil Española.

Sin embargo, como la obra no contiene referencias concretas al suceso, se ha convertido en un alegato contra la barbarie de todas las guerras y en un icono universal. Picasso comunica el terror de la escena con gran sobriedad, mediante una pintura en blancos, grises y negros, que hace destacar el sufrimiento y pánico de las figuras tanto humanas como animales que se agitan, gesticulan y mueren en un espacio ambiguo, mezcla de interior y exterior.

La obra fue realizada por encargo para formar parte del Pabellón Español en la Exposición de París ese mismo año de 1937, que presentaba los logros culturales y sociales de una República Española a la que le quedaba ya un corto tiempo de vida antes de caer bajo las tropas franquistas en 1939.

Pablo Picasso's *Guernica* is, without a doubt, one of the most celebrated paintings in the history of art. This large work represents the German bombing of the village of Guernica in 1937, during the Spanish Civil War.

However, since the picture has no direct references to the fact, it has become an allegation against the brutality of all wars, and a universal icon. Picasso conveys the terror of the scene with supreme sobriety, using only black, white and greys, which enhances the suffering and panic in the figures, both animal and human, that seem to convulse, gesture and die in this ambiguous space, simultaneously inside and outside.

The work was commissioned to be part of the Spanish Pavilion in the Paris Exhibition of that same year, 1937, which aimed to present to the world the cultural and social achievements of a Spanish Republic that was to be short-lived, until it fell under Franco's troops in 1939.

¿SABÍAS QUÉ...?

Picasso nunca visitó Guernica sino que conoció el suceso a través de las noticias y fotografías publicadas en la prensa.

DID YOU KNOW...?

Picasso never went to Guernica. He only knew what had happened there through the news and the photos published in the press.

04. ROSTRO DEL GRAN MASTURBADOR

FACE OF THE GREAT MASTURBATOR

Dalí, Salvador (1929)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Dalí pintó este cuadro al volver de pasar un verano con la que sería su pareja, Gala, entonces aún esposa del poeta Paul Éluard. Se trata, pues, de un cuadro eminentemente autobiográfico reflejo de la transformación anímica y erótica que había provocado la aparición de su futura mujer.

El artista volcó sus obsesiones sexuales en esta obra. Distinguirás un rostro de perfil parecido al del pintor en posición horizontal, sin boca y apoyado sobre la nariz. Tal vez los ojos cegados podrían ser una alusión al mito de Edipo, que se los quitó con sus propias manos al descubrir que había cometido incesto con su madre. A la derecha, junto a un león y una flor con elementos fálicos, hay un rostro de mujer que se acerca a los genitales de una figura masculina, cuyas piernas están manchadas de sangre haciendo referencia a la castración.

Como en otras obras del pintor se expresan aquí las tensiones entre el erotismo y la muerte, o la masculinidad y la feminidad, temas muy frecuentes en la obra de Dalí.

Dalí painted this picture after spending a summer with Gala, who would become his partner, but who still was at the time the wife of poet Paul Éluard. This is, therefore, an autobiographic picture, which reflects the emotional and erotic transformation suffered by the appearance in his life of the woman who would be his wife.

The artist displays his sexual obsessions in this work. You can see a face, seen from the side, similar to Dalí's own, in a horizontal position, but without a mouth and resting on his nose. The closed eyes could be an allusion to the Oedipus myth, who tore his own eyes out with his hands when he discovered he had committed incest with his mother. On the right, beside a lion and a flower with phallic elements, there is a woman's face near a man's genitalia, whose legs are blood stained, in a reference to castration.

As in some of his other paintings, here Dalí expresses the tensions between eroticism and death, or masculinity and femininity, which are recurring themes throughout his work.

¿SABÍAS QUÉ...?

Uno de los miedos irracionales del artista eran los saltamontes, como el que aparece en este cuadro.

DID YOU KNOW...?

One of the artist's irrational fears were grasshoppers, such as the one that is featured in this painting.

05. HOMBRE CON PIPA MAN WITH A PIPE

Miró, Joan (1925)

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

Joan Miró es un artista español clave en el desarrollo del primer surrealismo, cuyo origen estuvo fuertemente vinculado a la literatura. Uno de los textos más influyentes para el artista y otros miembros del grupo surrealista fue *Les champs magnetiques* (1920), de André Breton y Philippe Soupault. En él los autores proponían una forma de utilizar el lenguaje recurriendo a métodos del automatismo, es decir a la generación de asociaciones libres entre imágenes, que no siguen una lógica racional.

En esta obra, Miró convierte la superficie del lienzo en un “campo magnético” del que elimina las referencias visuales que suelen tener los cuadros figurativos, como el horizonte o la profundidad. Sobre un fondo azul que nos remite al cosmos y al mundo de los sueños, la figura de un hombre transparente dibujado con una sola línea adquiere una apariencia fantasmal, evocando un lenguaje poético.

Joan Miró is a Spanish artist that was key in the development of the first wave of Surrealism which was originally deeply linked to literature. One of the most influential texts for Miró and other members of the Surrealist group, was *Les champs magnetiques* (1920), by André Breton and Philippe Soupault. In that text, the authors proposed using language by resorting to automatism, that is, the generation of free association of images, devoid of rational logic.

In this work, Miró turns the canvas surface into a “magnetic field”, from which he removed all visual references normally present in figurative pictures, such as horizon or perspective. On a bluish background, the figure of a transparent man drawn with a single line acquires a ghostly aspect, evoking a poetic, eerie language.

¿SABÍAS QUÉ...?

Miró identificó el azul, color fundamental de este cuadro, como “el color de sus sueños”.

DID YOU KNOW...?

Miró identified blue, the main colour in this picture, as “the colour of his dreams”.

06. BICHO DESHOJADO HUSKED CREATURE

Clark, Lygia (1960-1973)

Chapa de aluminio Aluminium sheet

La artista brasileña Lygia Clark propone la serie "Bichos" como forma de investigar una dimensión del arte más social y participativa y la relación de las obras con el espectador. Se trata de una estructura muy simple hecha con placas de metal que se articulan por medio de bisagras. Clark resaltó que el carácter orgánico de este tipo de obra no estaba relacionado con la forma, sino con el hecho de que el espectador podía establecer una interacción total con ellas, cambiándolas de posición o moviéndolas, a diferencia de lo que pasa con los objetos del museo que son intocables.

Lygia Clark formó parte del movimiento neoconcreto que se desarrolla a partir de 1959 en Brasil y presentó su serie "Bichos" en la VI Bienal de São Paulo de 1961.

Brazilian artist Lygia Clark created the "Creatures" series as a way to investigate a more social and participative dimension of art, and the relationship between works and spectator. This is a very simple structure made with metal plaques articulated by hinges. Clark declared that the organic nature of this kind of work was not related to its shape, but rather to the fact that the spectator could establish a total interaction with them, changing their position or moving them, unlike what is the norm with museum objects, considered untouchable.

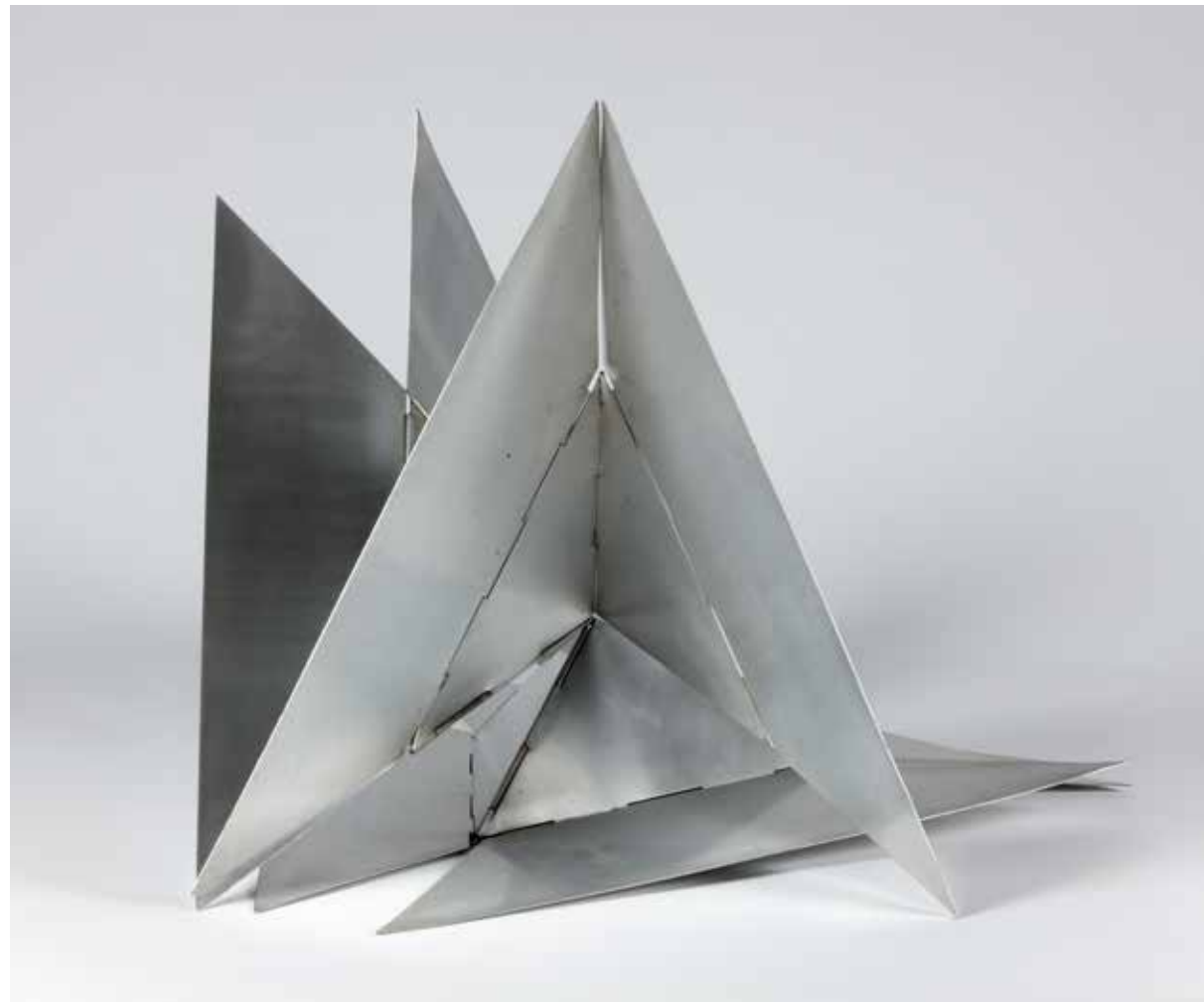
Lygia Clark was part of the Neo-concrete movement, which was developed in Brazil around 1959. She presented her "Creatures" series in the IV São Paulo Biennial, in 1961.

¿SABÍAS QUÉ...?

Para Lygia Clark sus obras tenían una dimensión terapéutica.

DID YOU KNOW...?

Lygia Clark considered her works to have a therapeutic dimension.

07. LAS TROMPETAS DEL JUICIO THE TRUMPETS OF JUDGEMENT

Pistoletto, Michelangelo (1968)

Aluminio Aluminium

Michelangelo Pistoletto es considerado uno de los principales representantes del llamado Arte Povera, que plantea una crítica política y social a través, entre otras cosas, del uso de materiales poco convencionales, cotidianos o “pobres”.

Las tres grandes trompetas metálicas que componen esta obra eran empleadas por los fascistas italianos durante los años 30 y 40 del siglo XX para movilizar a las masas populares. Pistoletto y su esposa utilizaron estas piezas en una *performance* de 1968 haciéndolas sonar para convocar a un rito de paso histórico: la humanidad debía transitar de su infancia a su madurez y avanzar hacia el futuro. En relación con el fascismo al que remiten las trompetas, Pistoletto afirmó: “Hace falta tener el valor de mirar lo que hemos hecho y juzgarlo”.

Michelangelo Pistoletto is considered one of the main representatives of the so-called arte povera (Poor Art), a movement that embodies political and social criticism through, among other things, the use of unconventional, every day materials considered “poor”.

The three large trumpets that make up this work were used by the Italian Fascists in the 40s and 50s of the 20th century to mobilise the masses. Pistoletto and his wife used these pieces in a performance in 1968, making them sound in a call to a historical rite of passage: mankind was to move from its childhood to its maturity and move towards the future. Regarding the Fascist period, evoked by the trumpets, Pistoletto commented: “We need to be brave enough to look at what we have done and what we have judged”.

¿SABÍAS QUÉ...?

Pistoletto hace uso de materiales reflectantes para representar la necesidad de enfrentarnos a nuestra propia necesidad e historia.

DID YOU KNOW...?

Pistoletto uses reflective materials to represent the need to face our own needs and history.

08. TRIO A

Rainer, Yvonne (1978)

Chapa de aluminio Aluminium sheet

Trio A forma parte de la coreografía *La mente es un músculo* de 1966, una de las más conocidas de la coreógrafa y cineasta estadounidense Yvonne Rainer. Esta artista cuestiona el cliché histórico de la danza como expresión de sentimientos o ejercicio de virtuosismo, crítica compartida por otros artistas como Merce Cunningham.

Verás que en sus coreografías, Rainer plasma movimientos en apariencia triviales o mecánicos, para explorar las posibilidades del cuerpo como productor de una infinita variedad de movimientos y acciones. En esta grabación de *Trio A*, de 1978, las evoluciones de la artista carecen de acompañamiento musical y parecen sucederse con fluidez, pero sin ningún momento de clímax ni secuencia predecible, huyendo de la repetición. Numerosos artistas, coreógrafos y también no bailarines han reinterpretado esta obra a lo largo de los años, transformando y actualizando su significado.

Trio A is part of the choreography *Mind is a muscle*, from 1966, one of the best known works by American choreographer and filmmaker Yvonne Rainer. She questions the historic cliché about dance as an expression of feelings or a virtuous exercise, a criticism shared by other artists, such as Merce Cunningham. You'll see that, in her choreographies, Rainer uses moves that look trivial or mechanical, to explore the possibilities of the body as producer of an endless variety of movements and actions. In this *Trio A* recording, dating from 1978, the artist's evolutions are not accompanied by music and seem to flow into one another, but the dance lacks climax or any predictable sequence, avoiding repetition. Many artists, choreographers and even non-dancers, have performed this work throughout the years, transforming and updating its significance.

¿SABÍAS QUÉ...?

En *Trio A*, la bailarina no mira directamente al público para aumentar así la neutralidad de la ejecución.

DID YOU KNOW...?

In *Trio A*, the dancer never looks directly at the audience, to increase the neutrality of her performance.

NOTAS NOTES

MADRID

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

M	U	S	E	O
T H Y S S E N -				
B O R N E M I S Z A				

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA