

PAULA REGO

26.04 - 21.08.2022

museo**PICASSO**málaga

Palacio de Buenavista
C/ San Agustín, 8. 29015 Málaga
Centralita / Switchboard: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org
www.museopicassomalaga.org

f /museopicassomalaga
t @mPICASSOm
i /museopicassomalaga

#PaulaRegoMPM

Paula Rego trabajando en uno de los lienzos de *El jardín de Crivelli* en la National Gallery durante su estancia como artista residente, 1990 (detalle) / Paula Rego working on one of the canvases of *Crivelli's Garden* at the National Gallery, while artist in residence, 1990 (detail)

INTRODUCCIÓN

Paula Rego (nacida en 1935) es una de las artistas más originales y aclamadas de nuestra época. Durante seis décadas de trabajo ha reinventado la pintura figurativa y la manera de representar a las mujeres y sus historias.

Esta exposición recorre cincuenta años del arte de Rego. Comienza con sus *collages* de los años sesenta, recoge su vuelta a la pintura y al dibujo del natural en los ochenta, su adopción del pastel en 1994, y termina con las ambiciosas obras ejecutadas a partir de escenas montadas que la propia artista instala en su estudio durante las dos primeras décadas de este siglo.

A lo largo de su vida Rego ha buscado formas nuevas y distintas de contar historias con sus imágenes. Sus obras hunden sus raíces en la experiencia personal y, al mismo tiempo, enlazan con lo que ocurre en el mundo. En ocasiones abordan inquietantes experiencias emocionales, que no es frecuente visibilizar, invitándonos a explorar nuestros sentimientos escondidos. Rego no rehúye la crueldad que puede haber en las personas y en las circunstancias. Pero, al mismo tiempo, introduce en su trabajo la fantasía y el humor irreverente, enfrentándose a las injusticias con compasión y una sonrisa subversiva.

INTRODUCTION

Paula Rego (born 1935) is one of the most distinctive and acclaimed artists of our time. Working across six decades, she has reinvented figurative painting and the way in which women and their stories are represented.

This exhibition, a survey of 50 years of Rego's art. It begins with her 1960s collage work and takes in her return to painting and drawing from life in the 1980s, and adoption of pastel in 1994. It ends with ambitious works executed from scenes set up in her studio throughout the first decades of this century.

All her life, Rego has pursued new and different ways to tell stories through her pictures. Her works are rooted in personal experience, yet connected with events in the wider world. They address sometimes unsettling emotional experiences that are not often made visible, inviting us to explore our hidden feelings. Rego does not shy away from confronting the cruelty within people and circumstances. She also brings fantasy and irreverent humour to her work, fending off injustice with compassion and a subversive smile.

1. LA REALIDAD FRAGMENTADA

En 1960 Rego empezó a trabajar con formas corporales abstractas y viscerales. Las pinturas de esta época a menudo parodian y denuncian la grotesca naturaleza de la dictadura portuguesa. En los sesenta empleó la técnica del *collage* en su obra. Comenzaba realizando dibujos que después recortaba, pegando los fragmentos sobre papel y añadiéndoles capas de pintura y otros dibujos. No utilizaba caballete sino que se apoyaba en una mesa o en el suelo. Disfrutaba con esta manera más táctil e intuitiva de trabajar. En su obra, Rego se erige con frecuencia en testigo de la injusticia, como ocurre en los grandes *collages* en los que aborda la pobreza y las malas condiciones de los trabajadores.

En sus *collages* Rego continua la tradición surrealista de combinar fragmentos dispares y mezclar arte elevado y cultura popular. En 1965 explicó que su inspiración brotaba de un extenso catálogo de fuentes: “caricaturas, artículos de periódico, sucesos callejeros, proverbios, rimas infantiles, canciones de corro, pesadillas, deseos, miedos”.

1. FRAGMENTED REALITY

In 1960, Rego started working with abstracted and visceral bodily forms. Paintings from this period often parody and denounce the grotesque nature of the Portuguese dictatorship. Throughout the 1960s, Rego produced collage-based works. She began this process by making drawings. She would cut these up, glue fragments on paper and add layers of paint and other drawings. Rather than using an easel, she worked on a table or on the floor. She relished this more tactile and intuitive way of working. In her work, Rego often bears witness to injustice, as in the case of large collages addressing poverty and the poor conditions for workers.

In her collages, Rego continues the surrealist tradition of combining disparate fragments and mixing fine art and popular culture. In 1965, she explained that her inspiration came from a wide range of sources: ‘caricature, newspaper articles, street events, proverbs, children’s songs, wheel dances, nightmares, wishes, fears.’

2. CUENTOS POPULARES PORTUGUESES

En 1974 y 1975 Rego realizó una serie de *gouaches* que ilustraban cuentos populares portugueses. Además de reflejar su interés por la cultura popular, son obras enraizadas en su vivencia de la terapia junguiana. La propia Rego se había sometido a este psicoanálisis, que despertó en ella el deseo de ahondar en los personajes arquetípicos que reflejan e influyen en el comportamiento humano. Estos *gouaches* son lineales, planos y con contornos finos y oscuros en bloques de colores vivos, contrastantes. Están inspirados por los ilustradores de libros a los que Rego admiraba desde la infancia, en particular el británico Arthur Rackham. En la historia de Blancaflor encontró un tema que continuaría explorando durante décadas, el de la joven y tenaz heroína que puede tomar forma de animal. El estudio de los cuentos populares impregnará su producción posterior.

2. PORTUGUESE FOLK TALES

In 1974–5, Rego made a series of *gouaches* illustrating Portuguese popular tales. As well as reflecting her interest in popular culture, the work is rooted in her experience of Jungian therapy. Rego had undergone this analysis herself. It awoke her desire to investigate archetypal characters that mirror and influence human behaviour. These *gouaches* are linear, flat and with thin dark outlines in vivid and contrasting blocks of colours. They were inspired by the book illustrators she had admired since childhood. She was particularly influenced by British illustrator Arthur Rackham. In the tale of Blancaflor, Rego found a subject she would explore for decades: a young, resilient heroine who could transform into animal form. Rego's research into folk tales informed her later work.

3. FANTASÍA Y REBELIÓN

A lo largo de los años ochenta, el arte de Rego evolucionó considerablemente. Abandona el *collage* y comienza a realizar pinturas audaces, de gran cromatismo y contornos abruptos. Empiezan a estar dominadas por animales que asumen características humanas; dibujados de forma caricaturesca, aportan un tono de mayor levedad que permite a la artista explorar aspectos emocionales y oscuros de la relaciones humanas. Los personajes tienen fuertes nexos con los recuerdos y las experiencias personales de su infancia.

A partir de 1984 serán niñas rabiosamente independientes y rebeldes las principales protagonistas del arte de Rego. Sus niñas se revuelven contra las coercitivas normas sociales y expresan el deseo sexual femenino, al tiempo que representan el mundo interior de la artista. Como Rego misma explica: “era muy importante ir al origen, el origen imaginativo que nos proporciona las imágenes de lo que llevamos dentro sin saber lo que es”.

3. FANTASY AND REBELLION

Throughout the 1980s, Rego’s work developed significantly. She abandoned collage and began to make bold, richly coloured paintings with stark outlines. Animals that take on human characteristics, drawn in a caricature-like manner, begin to dominate her paintings. They provide a lighter tone for the artist to explore dark, emotional aspects of human relationships. The characters have a strong connection with the artist’s childhood memories and personal experiences.

From 1984, fiercely independent and rebellious girls become the main protagonists of Rego’s work. Rego’s girls revolt against coercive social norms and express female sexual desire. The characters also represent the artist’s inner world. Rego explained, ‘it was very important to go to the origin, the imaginative origin that provides the images of what we have inside us, without us knowing what it is.’

4. PINTAR HISTORIAS

Entre 1987 y 1994 las pinturas acrílicas de Rego adquieren una escala cada vez más ambiciosa. Sigue pintando sobre papel que después monta en lienzo. A medida que acomete historias más complejas comienza a situarlas en el espacio. Empieza a aplicar la perspectiva, a pintar sombras marcadas que dan más presencia física a sus personajes, así como a diseñar y amueblar escenarios cada vez más elaborados. Para hacer más convincentes sus figuras realiza dibujos preparatorios del natural, práctica abandonada desde sus años de estudiante. Después deja a un lado esos estudios y ejecuta la idea original directamente sobre la hoja de papel. Al mostrar entornos cada vez más tangibles y figuras con volumen, puede adentrarse en el mundo intangible e imaginario de los temores y deseos ocultos con que sus personajes femeninos ponen a prueba los límites de lo socialmente aceptable.

En 1990 Rego fue la primera artista residente en la National Gallery de Londres. Aunque en un primer momento había rechazado la invitación, finalmente decidió explorar la rica temática de la pinacoteca. Realizó varias obras inspiradas por pintores históricos europeos como Tintoretto y Velázquez. Aun así, en sus pinturas, Rego vuelve a sus recuerdos de infancia y da representación visual a la experiencia de las mujeres.

MUSEO PICASSO MÁLAGA. EXPOSICIÓN PAULA REGO

4. PAINTING STORIES

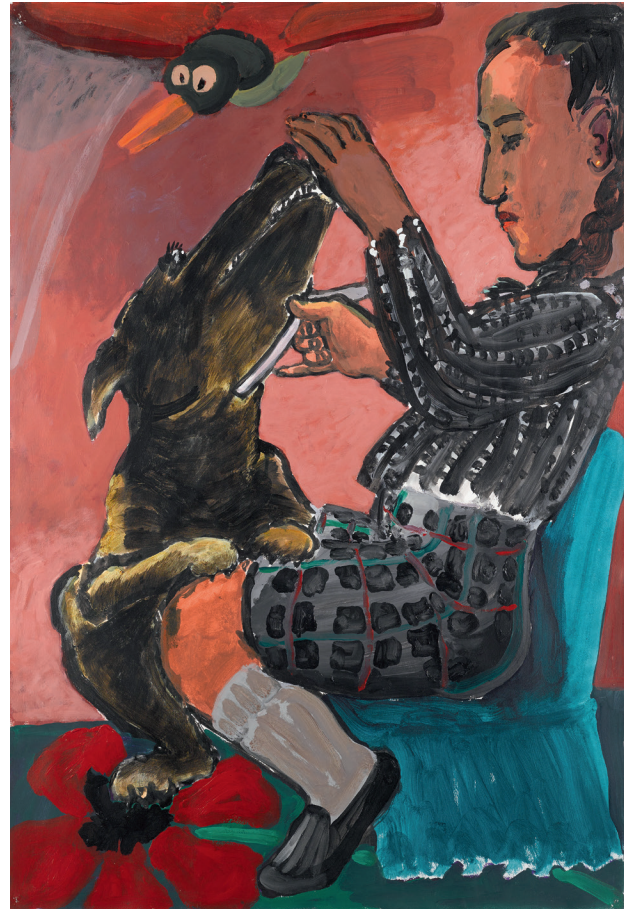
From 1987 to 1994, Rego's acrylic paintings became increasingly ambitious in scale. She continued to paint on paper, later mounted on canvas. As Rego aimed to tell more complex stories, she began to situate them in space. She started using perspective and painting marked shadows, which gave her characters more physical presence. Rego also started to elaborate and furnish increasingly elaborate settings. To make her figures more convincing, she began making preparatory drawings from life, which she had not done since she was an art student. She would then put those studies aside, finalising the original idea directly on the large sheet of paper. By depicting increasingly tangible settings and voluminous figures, the artist explores the intangible and imaginary world of her female characters' hidden fears and desires, as they test the boundaries of what is socially acceptable.

In 1990, Rego became the first artist-in-residence at the National Gallery, London. She initially rejected the invitation but ultimately decided there was rich subject matter to explore in the collection. Rego went on to produce several works inspired by historical European painters such as Tintoretto and Velázquez. Yet, in her paintings, Rego revisits childhood memories and gives visual representation to the experience of women.

MUSEO PICASSO MÁLAGA. EXHIBITION PAULA REGO

1. Autorretrato en rojo / Self-Portrait in Red, 1966

2. Sin título / Untitled, 1986

3. La artista en su estudio / The Artist in her Studio, 1993

4. Fuga / Escape, 2009

5. EL DIBUJO

Dibujar es parte intrínseca de la actividad de Rego, que a lo largo de su carrera ha hecho incontables dibujos a lápiz o tinta. Algunos dibujos preparatorios para sus cuadros, fruto de la imaginación, son estudios de composición para crear el escenario y la atmósfera específicos de cada cuadro. Otros son dibujos del natural, una modalidad que Rego practicó en sus tiempos de estudiante y a la que volvió en 1987. Ambos contribuyen al carácter imaginativo, y sin embargo realista, de las pinturas resultantes.

Rego compara el dibujo con una “aventura”. Y nos explica: “En primer lugar es así: hoja de papel y lápiz, y buscas una imagen en tu cabeza, como si dijéramos detrás de las orejas. La apuntas, y hay algo que te sugiere otra cosa, y luego, cuando la repasas con tinta a pluma, la vuelves a cambiar. De manera que hay un cambio constante, un reajuste, y así sucesivamente... es en el dibujo donde, en realidad, se desarrollan la historia y la imagen”.

5. DRAWING

Drawing is an intrinsic part of Rego’s practice. She has produced a vast amount of works in pencil and ink throughout her career. Some of the preparatory drawings that Rego made for her paintings are from the imagination and are studies in composition, to create a specific setting and mood for a picture. Others are life drawings, which Rego practiced as a student and returned to in 1987. The two types of drawing contribute to the imaginative yet realist nature of the resulting paintings.

Rego has compared drawing to an ‘adventure’. She says: ‘First of all it is like this: piece of paper and pencil and you find an image in your head, behind your ears somehow. You put it down and something suggests something else and then, afterwards, when you go over it with the pen and ink you change it again. So there is constant change, adjustment, and so on... the drawing is where the story and the picture develop, really.’

6. LA FIEREZA DEL PASTEL

En 1994 Rego empezó a usar pastel y desde entonces ha sido su medio predilecto. Las barras de pastel se manejan con la mano en vez de con pincel, por lo que su uso resulta más táctil y directo. A Rego le gusta la dureza del pastel, que se puede acumular y rascar. En comparación con el pincel “la barra es más fiera, mucho más agresiva”.

Rego cuenta que en su juventud luchaba por expresar su opinión, y que siempre ha podido hacerlo a través de las historias que pinta: “Pintas para luchar contra la injusticia”. Su obra suscita interrogantes sobre los constructos sociales que han amparado históricamente el maltrato a las mujeres. Junto a los cuadros de figuras femeninas aisladas, en esta sección confluyen series de gran repercusión a finales de los años noventa, que abordan distintas formas de abuso y lucha, pero también ofrecen una respuesta desafiante, al tiempo que demuestran la maestría técnica de Rego y su talento para escenificar dramas íntimos y convincentes en reducidos entornos domésticos.

6. THE FIERCENESS OF PASTEL

In 1994, Rego began to use pastel, which she has continued to favour. Sticks of pastel can be held in the hand rather than applied with a brush, so are more tactile and provide more immediacy. Rego likes the hardness of pastel, which can be built up and scratched through. She says, compared to a brush, ‘the stick is fiercer, much more aggressive.’

Rego has said that growing up she struggled to speak up, but that she was always able to do so through the stories she paints in her work: ‘You paint to fight injustice’. Her work raises questions about the social constructs that have historically enabled abuse towards women. Alongside pictures of single female figures, this section brings together influential series from the late 1990s that address different forms of abuse and struggle but also offer a defiant response. They also demonstrate Rego’s skill with her medium and her ability to stage intimate and convincing dramas in restricted domestic settings.

7. POSESIÓN

En 2004, Rego pidió a su modelo Lila Nunes que posara para una serie de grandes pasteles titulada *Poseción I-VII* inspirada en fotografías de conferencias de medicina de finales del siglo XIX, en las que se mostraban mujeres diagnosticadas de “histeria”. Este término se utilizaba para describir un amplio abanico de trastornos psicológicos, alimentando los prejuicios sobre la supuesta debilidad mental de las mujeres. En esa época algunos creían que la histeria era una “posesión demoníaca”.

Rego encontraba semejanzas entre las imágenes de aquellas mujeres diagnosticadas de histeria y las posturas que suelen adoptar las santas de la pintura religiosa católica. La posesión representa la experiencia femenina tanto del martirio como de la autodeterminación. Rego empodera, de manera crucial, a su protagonista a través de la expresión de su sexualidad.

Poseción también se puede entender en relación con la propia experiencia de depresión de Rego y su proceso de curación con la terapia, de la que ella ha hablado abiertamente. En la serie, esas experiencias se concretan al incluir el diván que había pertenecido a su psicoterapeuta.

7. POSSESSION

In 2004, Rego asked her model Lila Nunes to pose for a series of large pastels titled *Possession I–VII*. It was inspired by late 19th century photographs of medical lectures showing women diagnosed with ‘hysteria’. This term was used to describe a wide range of psychological conditions, and has shaped prejudices about women’s assumed weak mental constitution. At the time, some believed hysteria to be ‘demonic possession.’

Rego found similarities between the images of those women diagnosed with hysteria and poses of female saints traditionally seen in Roman Catholic religious paintings. *Possession* represents a woman’s experience of both martyrdom and self-determination. Crucially, Rego empowers her subject through the expression of their sexuality.

Possession can also be read in relation to Rego’s own experience of depression and the process of healing through therapy, about which she has spoken openly. This experience is made more concrete in the series by the inclusion of the couch, which had previously been owned by Rego’s therapist.

8. EL TEATRO DE LA VIDA

Todas las obras expuestas en esta sala muestran los personajes a los que Rego llama *bonecos* (muñecos). Son esculturas en tela, papel maché y otros materiales básicos que la artista comenzó a realizar ya en los años setenta y que, desde la década del 2000, se han convertido en personajes cada vez más destacados en sus obras. Rego los selecciona y organiza, y crea con ellos en su estudio una escenografía junto a otros objetos, telas y modelos vivos y, a continuación, dibuja la escena a pastel o crayón, o en la plancha de cobre para el aguafuerte.

Remiten de manera explícita o enigmática a recuerdos lejanos del Portugal natal de la artista. Sus temas clave incluyen los espectros de la dictadura y el desplazamiento de refugiados. Esta sección reúne además obras que abordan y denuncian distintas formas de maltrato: el tráfico de mujeres en *Carga humana* y la mutilación genital femenina en *Novia de noche* y *Fuga*. Rego realizó estas obras en respuesta a las numerosas historias que leía en la prensa, dando visibilidad al dolor de los niños y las mujeres que sufren este tipo de abusos, al tiempo que representa la estrecha y compleja relación entre víctimas y agresores.

8. THE THEATRE OF LIFE

All the artworks displayed in this room feature characters that Rego referred to as ‘bonecos’ (dollies). These are sculptures in textile, papier-mâché and other basic materials that the artist began making since the 1970s. Since the early 2000s, they have become increasingly prominent characters in her works. Rego carefully stages a selection of them in her studio, alongside other objects, cloths and live models. She then draws the scene in pastel or crayon, or into the copper plate when etching.

These works, in explicit or enigmatic ways, return to distant memories of Rego’s native Portugal. Key themes include the spectres of dictatorship and the displacement of refugees. Additionally, this section brings together works addressing and denouncing different forms of abuse: the trafficking of women in *Human Cargo* and female genital mutilation in *Night Bride* and *Escape*. Rego made these works in response to numerous stories that she read in the news. In doing so, she gives visibility to the pain of the children and women that undergo this kind of abuse. She also represents the close and complex relationship between victims and perpetrators.

9. RIMAS INFANTILES

La narración de historias sigue fascinando a Rego, que se ha pasado la vida escuchándolas y transformándolas en imágenes. Estas seis obras pertenecen a *Nursery Rhymes*, una serie de treinta aguafuertes. La autora empleó por primera vez esta técnica en sus tiempos de estudiante de arte y volvió a ella con esta serie, que demuestra su gran habilidad técnica al grabar directamente sobre la plancha, sin dibujos preparatorios. Había estado leyendo rimas infantiles tradicionales británicas a su nieta, y la extrañeza de aquellos versos la cautivó. En los aguafuertes resalta los aspectos humorísticos y siniestros de las rimas. La crítica los ha comparado con la obra de Francisco de Goya, cuya serie de *Caprichos*, publicada en 1799, combina elementos similares de comedia y horror con efecto dramático.

9. NURSERY RHYMES

Rego's fascination with storytelling has never faded. She has spent her life listening out for stories and turning them into pictures. These six works are from Rego's *Nursery Rhymes* series of 30 etchings. Rego first used this technique as an art student. She returned to it with this series, demonstrating a high degree of technical skill. She etched directly on the plate, without making preparatory drawings. At the time, Rego had been reading traditional British nursery rhymes to her young granddaughter. Rego was delighted by the strangeness of these rhymes. Her etchings highlight their humorous and sinister qualities. Critics have compared the series to work by 18th century Spanish artist Francisco Goya. His series *Caprichos*, published in 1799, combines similar elements of comedy and horror, to dramatic effects.

BIOGRAFÍA

Paula Rego nació en Lisboa en 1935. El país vivía entonces bajo la dictadura militar de António de Oliveira Salazar, que duró hasta 1974. Los padres de Rego, ferozmente antifascistas y anglófilos, quisieron que su hija viviera en un país liberal, y con dieciséis años la matricularon en una academia de señoritas del condado de Kent en Inglaterra. Un año después Rego pasó a estudiar pintura en la Slade School of Fine Art de Londres (1952-1956). Allí conoció a su compañero de estudios, Victor Willing, con quien posteriormente contraería matrimonio. Tras graduarse, Rego vivió entre Gran Bretaña y Portugal hasta instalarse en Londres en 1972. Representó a ambas naciones en sendas Bienales de São Paulo, a Portugal en 1969 y a Gran Bretaña en 1985. En 1988 Willing murió tras una larga enfermedad. Ese mismo año las exposiciones individuales de Rego en la Fundación Gulbenkian de Lisboa, el Museo Serralves de Oporto y la Serpentine Gallery de Londres la consolidaron como una de las grandes artistas contemporáneas. En 1990 fue la primera artista residente en la National Gallery de Londres. Se han celebrado numerosas exposiciones retrospectivas suyas en Liverpool (1997), Madrid (2007), Monterrey (2010-2011), São Paulo (2011) y París (2018). En 2009 se inauguró un museo dedicado a su obra, la Casa das Histórias Paula Rego, en Cascais. En 2022 participa como una de las artistas más relevantes en la edición 59 de la Bienal de Venecia con la exposición *The Milk of Dreams* en el pabellón central.

BIOGRAPHY

Paula Rego was born in Lisbon, in 1935. At the time, the country was under the military dictatorship of António de Oliveira Salazar, which lasted until 1974. Rego's parents, who were fiercely anti-fascist and Anglophile, wanted their daughter to live in a liberal country. At the age of 16, she was enrolled in a finishing school in Kent, England. The following year, Rego went on to study painting at the Slade School of Fine Art, London (1952–6). Here she met and later married fellow painting student Victor Willing. After graduating, Rego lived between Britain and Portugal and settled in London in 1972. Rego represented both nations at the São Paulo Biennial: Portugal in 1969, and Great Britain in 1985. In 1988, Willing died following a long-term illness. The same year, Rego's solo exhibitions at the Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, Serralves Museum, Porto, and Serpentine Gallery, London, cemented her reputation as a major contemporary artist. In 1990, she became the first Associate Artist of the National Gallery, London. She had numerous retrospective exhibitions including Liverpool (1997), Madrid (2007), Monterrey (2010–11), São Paulo (2011), and París (2018). In 2009, a museum dedicated to her work, Casa das Histórias Paula Rego, opened in Cascais. In 2022 she participates as one of the most relevant artists in the 59th edition of the Venice Biennale with the exhibition *The Milk of Dreams* in the central pavilion.

Paula Rego (1935)

Autorretrato en rojo
1966

Óleo, grafito, crayón y papel sobre
lienzo

152 x 152 cm

Museu Nacional de Arte
Contemporânea, Lisboa 2009

Sin título

1986

Pintura acrílica sobre papel

112 x 76 cm

Colección de Kim Manocherian

La artista en su estudio

1993

Pintura acrílica sobre lienzo

180 x 130 cm

Leeds Museums and Galleries.

Comprada con la ayuda de The Art
Fund, el V&A Purchase Grant Fund
y el Leeds Art Fund, 1994

Fuga

2009

Acuarela, aguafuerte y

aguatinta sobre papel

64 x 50 cm

Colección Ostrich Arts Limited,
cortesía Cristea Roberts

Paula Rego (1935)

Self-Portrait in Red
1966

Oil paint, graphite, crayon and
paper on canvas

152 x 152 cm

Museu Nacional de Arte
Contemporânea, Lisbon 2009

Untitled

1986

Acrylic paint on paper

112 x 76 cm

Collection of Kim Manocherian

The Artist in her Studio

1993

Acrylic paint on canvas

180 x 130 cm

Leeds Museums and Galleries.

Bought with support from The Art
Fund, the V&A Purchase Grant Fund
and the Leeds Art Fund, 1994

Escape

2009

Watercolour, etching

and aquatint on paper

64 x 50 cm

Collection Ostrich Arts Limited,
courtesy Cristea Roberts

Para más información sobre
la exposición, visitas guiadas,
horarios, programa cultural y
educativo consulte nuestra web
www.museopicassomalaga.org

For further information about
the exhibition, guided tours,
hours, cultural and educational
programme please visit our website
www.museopicassomalaga.org

museo**PICASSO**málaga

Ministerio
de Cultura
y Patrimonio

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

Embaixada de Portugal
em Madrid

EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR TATE BRITAIN EN COLABORACIÓN
CON KUNSTMUSEUM DEN HAAG Y MUSEO PICASSO MÁLAGA.
CON LA PARTICIPACIÓN DEL FESTIVAL ELLAS CREAN, APERTURA Y EL CORTE INGLÉS.