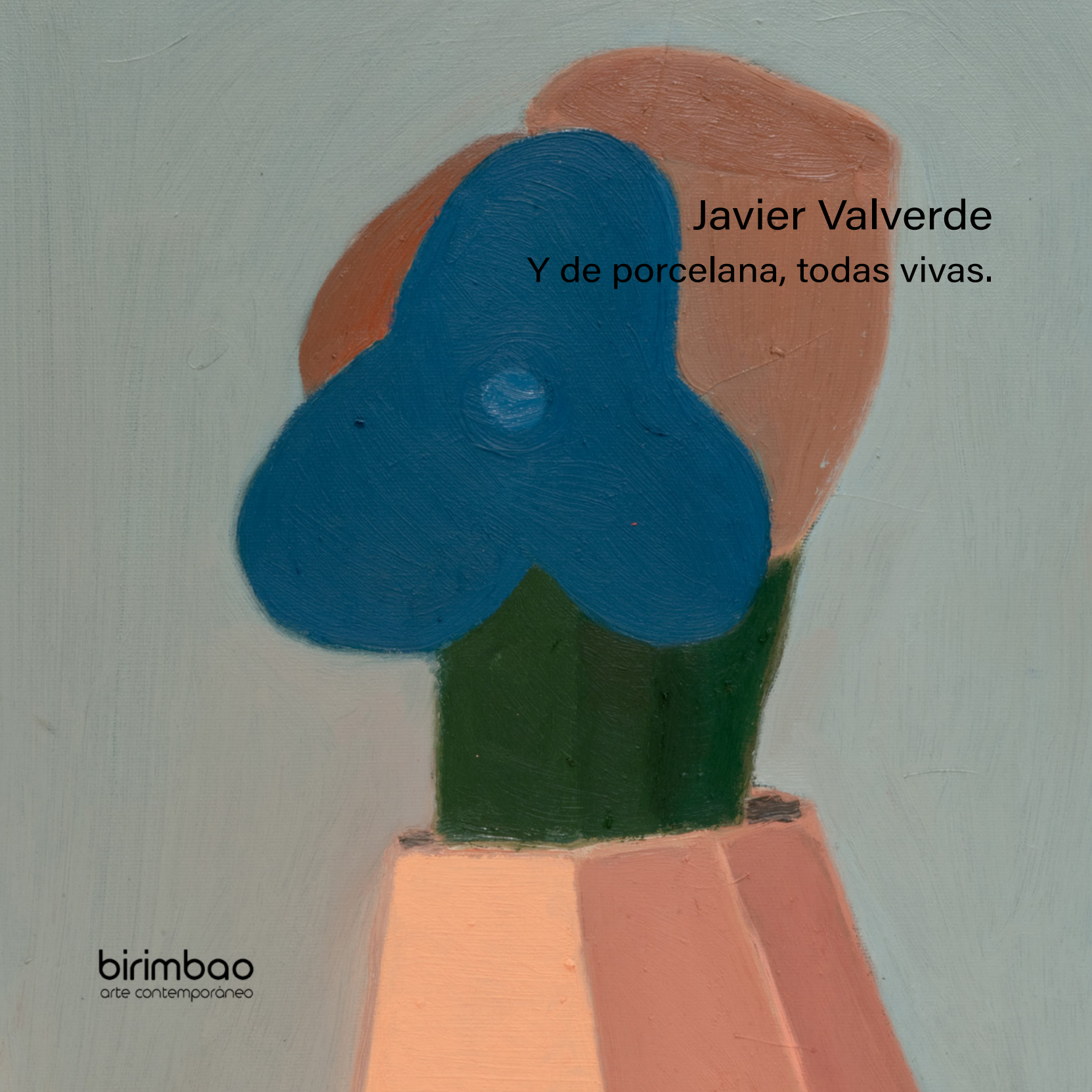

Javier Valverde
Y de porcelana, todas vivas.

Javier Valverde
Y de porcelana, todas vivas.

25 de enero - 8 de febrero de 2025
Galería Birimbao. Sevilla.

EXPOSICIÓN

Título

Y de porcelana, todas vivas

Autor

Javier Valverde

Montaje

Miguel Romero
Mercedes Muros
Liberto Romero

CATÁLOGO

Edita

Galería Birimbao. Sevilla

Maquetación y diseño

Liberto Romero

Texto

José Luis Valverde

Fotografías

Liberto Romero

DESCENSO AL JARDÍN.

La colección de pinturas que voy presentar en este texto pertenece a Javier Valverde, mi hermano. Es por ello que intentaré acercarme a su trabajo desde la honestidad, el cariño y la poca educación que dos compañeros de vida deben tenerse si se llevan moderadamente bien o saludablemente mal, según se mire. Por lo que asumo con gran ánimo la misión de abrir la puerta de su estudio sin pedir permiso. Espero que este allanamiento que estoy a punto de perpetrar me sea disculpado. En mi defensa, confesaré que este acto delictivo se nutre de una curiosidad injusta, una confianza desmedida y el poco respeto que dan los años.

Ojalá, como si fuera un Robert Walser de Santa Paula, halle el acontecimiento en el camino; una llave que revele estancias desconocidas e inhóspitas, pero espero — y permitidme la broma— no tan profundas como la que encontró aquella campesina sin nombre, valiente y desobediente esposa en el gabinete secreto de su marido. Aunque, si lo pienso bien, entre coleccionistas anda la cosa. No tengo ni idea de hacia dónde me llevará este texto, tampoco estoy seguro de querer ver que esconde el espacio invisible que separa cada uno de los floreros, solo sé que el olor a óleo es intenso y, al igual que en el cuento de Perrault, quiero seguir aprendiendo — aunque sea de pintura— gracias a la emocionante irresponsabilidad de curiosear en la niebla.

PRIMER HALLAZGO: EL RECUERDO DE MI TIA ALICIA Y SUS FLORES DE PORCELANA O MIGA DE PAN.

Recientemente, descubrí el precioso libro Yo estoy en la imagen: ensayos afectivos y ficciones críticas de Miguel Ángel Hernández. En él, el autor realiza un estudio exhaustivo de diversas obras artísticas que comparten un elemento común: la importancia de la memoria. En particular, en el análisis de una de las piezas de los primeros capítulos —una instalación de Concha Martínez Barreto que recopila fotografías de niños montados a caballo— Hernández comparte una instantánea de su propia infancia y reflexiona sobre cómo el significado de un objeto memorístico se transforma al ser expuesto. Esta transformación es palpable, ya que se trata de cómo recontextualizamos ese fragmento de memoria: sacar una fotografía de una caja de zapatos y exhibirla en una instalación dentro de un museo. Me pregunto si esto es similar a pintar un cuadro basado en un recuerdo: ¿seguirá el recuerdo presente o se desvanecerá con la décima pincelada?

Hace un par de semanas mi hermano me comentó sin demasiado detalle que el recuerdo de mi tía Alicia y sus flores estaban presentes en la colección de floreros que había pintado para su exposición en la Galería Birimbao, en Sevilla —como en la fotografía de Miguel Ángel Hernández, esa remembranza acabaría convirtiéndose en otra cosa—.

Estábamos en el estudio y, con las pinturas dispersas por todo el espacio, entendí que la sombra de Alicia Valverde, mi tía, sobrevolaba la idea de serie y repetición.

La imagen de lo que alguna vez vimos se transforma —pensé— como una evocación a la que vamos adhiriendo finas capas de memoria inventada a través del tiempo. Un palimpsesto que, quizás, acabe convirtiéndose en ficción y, si es así, ¿qué más da?

La cuestión a la que quiero llegar es a la importancia de la apariencia y, claro, mientras escribo esto, sigo pensando compulsivamente, repetitivamente, serialmente en las flores que mi tía Alicia modelaba cuidadosamente en la mesa de la cocina hace más de veinte años.

Utilizaba una arcilla o algún material de secado al aire que seguramente compraba en la tienda de manualidades del barrio. Su enfoque se centraba, sobre todo, en un tipo de flor: las rosas blancas. Había muchas, y mi hermano lo recuerda bien. Tenía la precisión de un maquetista y, por supuesto, creaba estas flores de memoria. No exagero al decir que esos objetos florales tenían una apariencia viva, orgánica y exquisita. Tal vez esa belleza radical e hiperbólica derivaba precisamente de su naturaleza como objetos muertos, como si las flores de Yoshihiro Suda retorcieran aún más el lenguaje y volvieran a su esencia de manufactura. Las flores de mi tía eran así: no pretendían engañar, pero su apariencia las situaba en una dimensión muy cercana al trampantojo, o eso creo.

SEGUNDO HALLAZGO: EL ARMA.

Las pinturas de Javier Valverde se presentan al espectador con una cálida bienvenida mientras le tiende una trampa. Él lo sabe, mi tía lo sabe y, ahora, yo lo sé. Sería sencillo abordar la tarea que me ocupa desde el ejercicio eminentemente historicista de etiquetar o compartimentar su trabajo dentro de los cánones de la naturaleza muerta; género pictórico que, obviamente, mi hermano aborda desde unos presupuestos compositivos e históricos pero que, a mi juicio, van más allá. Configurando la colección de cuadros como una gran maquinaria de repetición, de perpetuidad de la apariencia de la imagen.

Cuando miro estas formas, desconfío. Se proyectan desde una amabilidad inquietante. Son estructuras que adoptan apariencias florales, aunque uno no sepa muy bien a que se está enfrentando, estos cuadros sostienen la mirada del espectador. Quizás, es el golpe de efecto del artista: el aguijón del nemertino.

Estas configuraciones, guardan casi siempre un mismo patrón que va mutando a medida que cambiamos de cuadro. Los tallos son insólitamente verdes; desagradablemente fálicos; detonan el extrañamiento de la imagen y cortocircuitan la literatura de las flores. A veces, se esconden y permite que los pétalos superiores asomen tímidamente por el borde del recipiente que los contiene, otras, sin embargo, se retuercen y ocupan casi toda la composición.

Estamos viendo fragmentos de un monstruo que nos aturde desde la multiplicidad del conjunto; cuando es demasiado tarde, asumimos que estamos dentro de su juego. Existe, por parte del artista, una especie de pacto; de condición de alteridad con la figura de Sísifo que nos sitúa en el infinito pulso contra la pintura: el bucle.

TERCER HALLAZGO: SOBRE EL CUADRO (PRIMER PLANO N5 SOBRE LAS FLORES QUE ESTÁN GUARDADAS EN LA VITRINA: HAY UNA VAJILLA CON FORMA DE TOMATE A SU LADO, SIEMPRE ME HA RECORDADO A MI ABUELO, PERO NO SÉ MUY BIEN EL MOTIVO, NO LO LLEGUÉ A CONOCER).

Me gustaría concluir este texto hablando del cuadro favorito de mi hermano cuyo título da nombre a este tercer hallazgo. Podría ser que la pintura, a pesar de clasificarse como N5, sea el germen de toda esta exposición. Podría ser también la quinta pieza de la colección de floreros y que haya sido elegida por logros técnicos o por cualquier otra razón que se me escapa. Sin embargo, el título nos sitúa en un espacio imaginario: un fragmento de memoria desde el que parece haber extraído —como un científico en su laboratorio— al espécimen de la probeta, una imagen sin contexto, sin patria y, por lo tanto, dueña de sí misma.

Me referiré a esta pintura como un retrato porque así la pienso, incluso no sería descabellado atribuirle acepciones modiglianescas si esto no fuera ir demasiado lejos y me desviara del camino. Lo primero que observo es la verticalidad de la composición, una decisión probablemente pre-pictórica que caracteriza casi toda la serie. Los colores pasteles parecen subrayar una condición sospechosamente amable. Las formas, sin embargo, se muestran contundentes e incluso la breve inclinación de la primera cabeza parece saludar mientras las otras dos flores despiertan la ilusión de que se esconden del que las mira: el espectador. Es así como se detona el primer golpe con el cuadro, justo en el momento en el que ambos se dan cuenta de la presencia del otro.

El jarrón, como en una especie de ensoñación lynchiana refleja un patrón con las flores que contiene y, lo más inquietante, se ajusta perfectamente a los tallos; al cuello, como un traje. ¿Qué pretende que veamos?

La factura homogeniza la composición, la aplana. Es coherente con el encuadre que elimina cualquier pista sobre el fondo. Las formas disfrazadas posan ante Javi. La pincelada, protagoniza y tematiza la obra. Algo parecido ocurre con la demora pictórica de Morandi. En este caso, la relación del cómo resuelve los objetos tiene más que ver con una especie de tiempo suspendido, una recreación; el recorrido de la pincelada se eterniza en la piel del cuadro, algo de esto identifiqué en las singulares pinturas de mi hermano.

Sobre todo, nos encontramos ante un artista que se deleita en la sofisticación de su proceso creativo, desplegando la maquinaria pictórica con un dominio profundo y previo del lenguaje visual. Es precisamente en este aspecto donde reconozco que reside una parte fundamental de sus logros. El acto de pintar se convierte en la búsqueda de respuestas hacia problemáticas hondas que ayudan a descifrar el complejo artefacto de representación que es el cuadro.

Decía Deleuze que el hecho pictórico es la forma deformada, un concepto cézanniano que saca a relucir la idea de fuerza. El pintor no transforma, deforma y, claro, solo así es posible ver la fuerza porque sin ella no hay torsión ni tampoco cuadro. Las flores de Javi tienen fuerza, se pelean junto y contra la representación y experimentan, a través de él, el juego de ser pintadas.

José Luis Valverde.

Primer plano de un jarrón con flores en el marco de la ventana (I):
Este rincón de la casa me parece raro.

2024
Óleo sobre lienzo
54 x 41 cm.

Plano fijo sobre el rincón del salón (II)

2024
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Secuencia (II) sobre el jarrón con flores en la mesa de la cocina:
No sé qué les pasa que un día se caen a la mesa y al otro están en
el jarrón. A veces no soy consciente de cuando coloco las cosas
en su sitio o de quién lo hace.

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Secuencia (II) sobre el jarrón con flores en la mesa de la cocina:
Si soy yo debo colocarlas siempre mal, o por lo menos al límite,
no hay día que no amanezca la flor en la mesa.

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Secuencia (II) sobre el jarrón con flores en la mesa de la cocina:
Hace no mucho hablaba de la cocina con mis amigos. Todo ocu-
rre en la cocina, las buenas y las malas noticias, es el lugar más
importante de la casa.

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

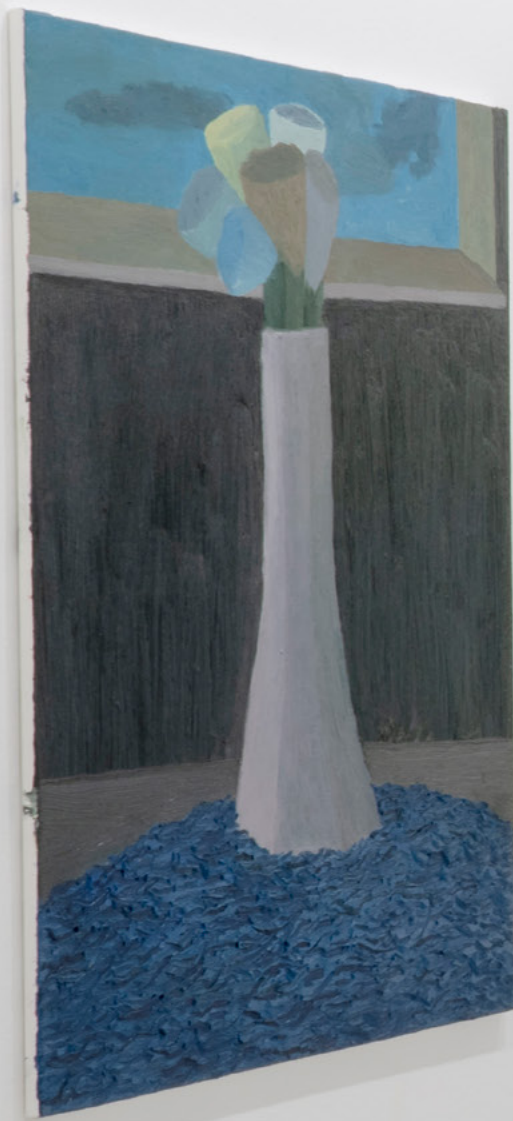
Plano fijo sobre el rincón del salón (IV)

2024
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Primer plano de un jarrón con flores en el marco de la ventana (III): Y las de
porcelana también, todas vivas.

2024
Óleo sobre lienzo
120 x 195 cm.

After Cristof Yvoré: Secuencia (III). Plano fijo sobre el cuadro Untitled del artista Cristof Yvoré: Mi hermano y yo tenemos nuestros códigos. Si me dice “Un cigarrito” con tono jocoso significa que nos aislemos, que dejemos de escuchar una conversación en la que no vamos a intervenir y que hablemos de lo que nos importa, quizás de pie o en voz bajita ajenos al resto. Me encanta ese momento, si me echo a fumar es por esos momentos, hablar de lo importante me gusta, Yvoré es importante, por eso me gusta.

2024

Óleo sobre lienzo

41 x 33 cm.

After Cristof Yvoré: Secuencia (III). Plano fijo sobre el cuadro Untitled del artista Cristof Yvoré: Llevo tiempo mirando a este artista, mi hermano me lo recomendó en una de nuestras charlas.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

After Cristof Yvoré: Secuencia (III). Plano fijo sobre el cuadro Untitled del artista Cristof Yvoré: Nuestras conversaciones por Whatsapp son escuetas, creo que nos pone nervioso estar frente al teléfono, pero nos mandamos pintores, muchos pintores, es nuestra particular forma de decirnos las cosas.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

After Cristof Yvoré: Secuencia (III). Plano fijo sobre el cuadro Untitled del artista Cristof Yvoré: Hay veces que no continuamos la conversación, a mi me cuesta trabajo hablar por whatsapp. Mis amigos y mi familia se enfadan conmigo, y la gente que no me conoce me tacha de poco serio. Mi tía le decía mudito a mi padre, y mi hermano se parece a él.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

After Cristof Yvoré: Secuencia (III). Plano fijo sobre el cuadro Untitled del artista Cristof Yvoré: Este pintor me tiene obsesionado, quizás porque me lo mandó mi hermano o porque es mi nuevo Morandi. He leído sus entrevista y visto sus documentales, ahora me gusta más.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

After Cristof Yvoré: Secuencia (III). Plano fijo sobre el cuadro Untitled del artista Cristof Yvoré: La pintura italiana es una referencia clara en la obra del artista, también en la mía. Me encanta estudiar a Morandi y ver como pinta una y otra vez lo mismo sin ser la misma cosa. Yo vuelvo una y otra vez a este cuadro de Yvoré, y lo pinto una y otra vez, pero me jode no llegar a pintar nunca esos jarrones.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

Plano fijo sobre el rincón del salón (I)

2024
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Secuencia sobre el jarrón de la cocina. Transición de Zoom out hacía un plano negro.

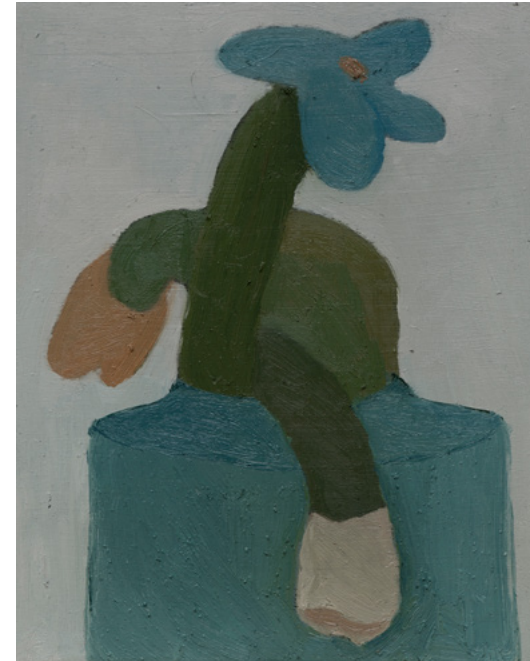
2024
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Plano fijo sobre el rincón del salón (III)

2024
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Primer Plano n2 sobre las flores que están guardadas en la vitrina: Un día, cuando éramos pequeños, comimos en casa de mi abuela. El vino blanco tenía que estar bueno. Recuerdo a mi tía y a mi madre reír sin parar, incluso después de vomitar en el coche y en el salón. Es uno de los recuerdos más divertidos que tengo.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

Primer Plano n5 sobre las flores que están guardadas en la vitrina: Hay una vajilla con forma de tomate a su lado, siempre me ha recordado a mi abuelo, pero no se muy bien el motivo, no lo llegué a conocer.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

Primer Plano n1 sobre las flores que están guardadas en la vitrina: Me recuerda a la flores que decoran El campo de arroz, el restaurante chino del barrio. Una vez, a la vuelta del colegio, tuvimos un accidente muy leve con el dueño, como no ocurrió nada nos invitó a ir a comer una noche toda la familia, nunca fuimos.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

Primer Plano n4 sobre las flores que están guardadas en la vitrina: Las flores de mi tía recuerdan a rosas blancas. No eran perfectas, pero sí delicadas.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

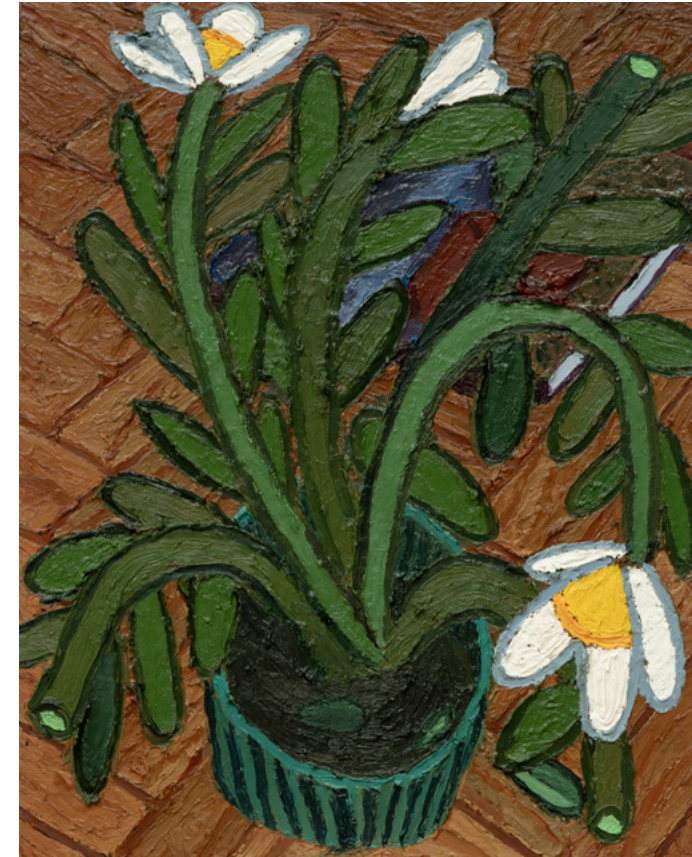
Primer Plano n6 sobre las flores que están guardadas en la vitrina: De pequeño recuerdo mucha fiesta, hablábamos alto y me iba con mi hermano a jugar después de comer las albóndigas a la cordobesa que hacía mi abuela. Luego llegó el silencio y ya solo puedo recordar la última vez que vi a mi tía tumbada en la cama. No volvimos a entrar muchas más veces en esa casa.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

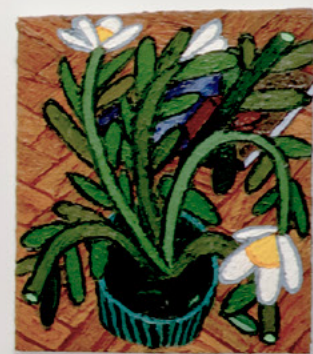
Primer Plano n3 sobre las flores que están guardadas en la vitrina: Arriba de la tele había un autorretrato pintado por mi abuelo, José Valverde, que realizó con diecisiete años. En el reverso aparecía un retrato que le hizo a su hermano, el cual murió cuando era niño porque los vecinos le dispararon con la escopeta. Dijeron que fue un accidente, pero mi padre dice que no, que era gente de dinero. Recuerdo que a mi hermano y a mi siempre nos fascinó ese cuadro, en especial a mi hermano.

2024
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.

Plano fijo de la maceta que hay en casa: Fue la primera que compré cuando llegué a Madrid. Vivía en una habitación en calle Orense, aunque dormí poco allí.

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Plano detalle de los restos de la planta que se murió en mi habitación de calle Orense.

2024
Óleo sobre lienzo
22 x 19 cm.

Primer plano sobre el jarrón con flores que están encima de la mesa del salón.

2024
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.

Retratos de mi hermano muerto: Conversaciones en la cocina (II)

2023
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Secuencia (I) sobre el jarrón que hay al lado de la tele: Plano fijo del jarrón que hay al lado de la tele. Siempre está sucio y las flores son bonitas pero están secas. Creo que ya deberíamos cambiarlas.

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Primer plano de un jarrón con flores en el marco de la ventana (II): Y este también, son como agujeros en las paredes que enseñan algo del exterior. El florero es un buen elemento para taparlo.

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Secuencia final. Transición Zoom In sobre una flor: Me llama la atención los proyectos que no terminan, siempre ha sido mi filtro. Si hago algo que se agota en una o en varias piezas lo desecho sin dudar. Y Además [...]

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Secuencia final. Transición Zoom out sobre una flor: [...] Además, soy bastante obsesivo cuando encuentro algo que no entiendo, es como si intentara comprender la imagen repitiendola hasta que me canse. Es como un bucle.

2024
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm.

Javier Valverde

Málaga. 1.991

FORMACIÓN

- 2015

Máster en producción artística interdisciplinar. Universidad de Málaga.
- 2009-2013

Licenciatura en Bellas Artes. Universidad de Málaga.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2023

Retrato de mi hermano muerto. Galería Domo, Sevilla.
- 2020

Viaje, código y permuta. IniciarTE. Sala de Santa Inés, Sevilla. Sala Siglo XXI, Huelva. (Catálogo).
- 2017

Oleoramas del Parque del Oeste. Columna JM. Málaga, 2017. (Catálogo).
- 2015

Maryon Park. Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. (Catálogo).

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2024

Feria Marte. Espacio Nuca, Valencia.

Miro el mundo sin los ojos que quisiera. Instituto Cervantes de Palermo. Palermo, Italia.
- 2023

ARCO 2023. Stand IniciarTE. Madrid.

Tempo, tempo, tempo. Espacio Paisaje Doméstico. Madrid.
- 2022

Etc. Etc. Galería Yusto Giner. Málaga y Madrid. (Catálogo).

Málaga ciudad del paraíso. Sala Santiago Ydanez, La Vicaría. (Catálogo).

Holocausto. Sala Coberturaphoto. Sevilla.

Voces. Museo de Arte Contemporaneo José María Moreno Galvan. La puebla de Cazalla.
- 2021

A la manera de. Galería Refael Ortiz. Sevilla.
- 2018

Mano sobre Mano.Stand ABC Cultural. ARCO 2018. Madrid.

TPC Madrid 2018.Galería tresporcuatro. Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (continuación)

2017	Como se cuentan las cosas. Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Málaga. La Chistera.Museo de arte contemporáneo de Antequera, Málaga. Under 35.Galería GACMA. Málaga.
2016	INC. Exposición alumnos del Máster de producción artística. Centro Cultural Provincial, Málaga. La ciudad invadida. Invasores malaguitas. Guillena, Sevilla. Certamen de Artes visuales Málaga Crea. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
2015	La Térmica creadores. Sala de exposiciones de diputación de Málaga "la Térmica". Certamen de Artes visuales Málaga Crea. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Proyecto Imago Mundi , Made in Spain. Fundación Luciano Benetton y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Exposición itinerante a: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Museo de Arte Contemporáneo de Antequera, Sede de la Fundación Luciano Benetton en Venecia. (Catálogo). Álbum familiar. La casa habitada. Sevilla.
2014	III Salón de las vanidades. Papeles mojados. Palacio Ducal. Córdoba. Causa o pretexto. Sala de exposiciones "El Palmeral", Málaga. (Catálogo). Mamá. Sala Fundación Cruzcampo. Málaga. Certamen de Artes Visuales Málaga Crea. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
2013	VII Premio de Pintura de la Universidad de Málaga. Sala del rectorado. (Catálogo).Certamen de Artes Visuales Málaga Crea. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
2012	VI Premio de Pintura Universidad de Málaga. Sala del rectorado. (Catálogo).
2011	III Muestra internacional de Arte Universitario IKAS ART. Bilbao. (Catálogo). Invasores del espacio. Diputación de Málaga. (Catálogo)

PREMIOS

Mención especial en el Certamen de Artes Visuales. Málaga Crea. 2016

Mención especial en III Salón de las vanidades. Papeles mojados. Córdoba. 2014.

Mención especial en el Certamen de Artes Visuales, Málaga Crea. 2014.

2 Premio en el VII Premio de Pintura de la Universidad de Málaga. 2013.

2 Premio en el VIII Premio de Fotografía Parque Tecnológico, Málaga. 2012.

BECAS

2020	Beca Iniciarte por la Consejería de cultura y deporte de la Junta de Andalucía.
2015	Beca Creadores, La Térmica por la Diputación de Málaga, Málaga.
2014	Beca Iniciarte por la Consejería de cultura y deporte de la Junta de Andalucía. Málaga.
2013	Beca de estancia ofrecida por la Universidad de Málaga para la Real Academia de España en Roma.

OBRA EN COLECCIONES

Vicerrectorado de cultura.

Diputación de Málaga.

Fundación Benetton.

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

Colecciones privadas.

birimbao
arte contemporáneo