

UVa

José María Marbán
Una transmutación del paisaje
Entre la abstracción y la realidad

21 de noviembre de 2024 a 14 de febrero de 2025

JOSÉ MARÍA MARBÁN

Una transmutación del paisaje

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RECTOR: Antonio Largo Cabrerizo

SECRETARIA GENERAL: Helena Villarejo Galende

VICERRECTORA DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Rebeca San José Cabezudo

DIRECTORA DEL MUVa: Irune Fiz Fuertes

EXPOSICIÓN

ORGANIZA y EXPONE: Museo de la Universidad de Valladolid (MUVa)

COMISARIA: Irune Fiz Fuertes

MONTAJE: Equipo técnico del MUVa

CATÁLOGO

EDICIÓN: Universidad de Valladolid

TEXTOS: Irune Fiz Fuertes

AUTOR: José María Marbán

FOTOGRAFÍA: José María Marbán

MAQUETA e IMPRESIÓN: Cargraf Impresores

Cubierta: *Sin título # 8*, óleo sobre lienzo 73x54 cm 2021 (fragmento). José María Marbán

Contracubierta: *Sin título # 7*, óleo sobre lienzo 73x60 cm, marzo 2020-junio 2023 (fragmento).

José María Marbán

I.S.B.N.: 978-84-1320-276-1

Depósito legal: VA-61-2024

© De los textos y fotografías, sus autores

© MUVa. Universidad de Valladolid 2024

Impreso en España. Printed in Spain

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el art. 534 bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeran o plagieren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica en cualquier soporte electrónico, incluidas fotocopias, grabaciones u otros sistemas retribuíbles de información, sin el preceptivo permiso por escrito del editor.

JOSÉ MARÍA MARBÁN

Una transmutación del paisaje
Entre la abstracción y la realidad

LUGARES DOBLES III | José María Marbán
Pigmentos minerales sobre algodón

*"Nunca pude entender por qué la fotografía y el arte tenían historias separadas,
así que decidí explorar ambas"*
John Baldessari

"UNA TRANSMUTACIÓN DEL PAISAJE" - ENTRE LA ABSTRACCIÓN Y LA REALIDAD -

Irene Fiz Fuertes

Directora del Museo de la Universidad de Valladolid

Una mirada retrospectiva, como la se pretende en esta exposición en el Museo de la Universidad de Valladolid, supone el privilegio de ver una evolución, que en el caso de la obra de José María Marbán no es difícil percibir, ya que se puede trazar un recorrido desde lo matérico de la obra inicial hasta lo etéreo de sus obras más tardías. Más complejo es el reto de hallar un vínculo entre las distintas series en las que se articula su producción. De hecho, pueden ser más llamativas las disonancias entre las obras tempranas de la serie "Trasmutación", con reminiscencias informalistas, y el resto de su producción, pero en esas primeras creaciones ya existía el interés por centrar la atención en un elemento aislado, diferente del resto, algo que también vemos en sus series posteriores, especialmente en "Bajo el Agua y Tierra Adentro". Otro elemento conductor es, pese al protagonismo del agua, el interés por lo matérico, también presente en su obra actual de una manera más sutil, a través del adobe o las ruinas que aportan textura a su serie "Tierra".

Quizá sea un lugar común, pero no por ello menos cierto, que los artistas vuelven una y otra vez a reformular los mismos intereses. Y, sin duda, aquí nos encontramos con la persistencia de algunas cuestiones transversales, aunque con planteamientos estéticos diversos.

Por tanto, cabe preguntarse dónde se sitúan esos intereses del artista. Para responderlo quisiera acudir a una conocida frase de Maurice Denis, quien a finales del siglo XIX sentenció que "un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana cubierta de colores reunidos con cierto orden". Muchas décadas después, Víctor Erice

8 | reformula en cierto modo esta idea al afirmar que “toda organización de formas en el interior de una superficie plana deriva en arte pictórico”. Pero el cineasta no se queda en un mero planteamiento formalista como hacía Denis; encuentra Erice una misma necesidad en el cine y en la pintura, la de fijar las apariencias de la realidad para así liberarlas del carácter inexorable del tiempo.

Creo que esto es lo que persigue también la obra de nuestro artista: la atemporalidad que proporciona la imagen poética. Por ello no extraña, por ejemplo, la absoluta armonía existente en la combinación de fotogramas de la película “Stalker” con fotografías de Tierra de Campos y los Montes Torozos, en la serie “Stalker in the land”, puesto que comparten ese aliento poético, perceptible aquí a través de la plasmación de esos paisajes inhóspitos.

Y se puede ir más allá del diálogo que establece Marbán con la obra de Tarkovski; esa naturaleza desolada es el elemento central de muchos otros creadores que también se han sentido fascinados por ella, como, por ejemplo, Anselm Kiefer, cuya influencia es palpable sobre todo en la serie “Tierra”.

Traer a colación a Kiefer no es casual, pues el creador alemán ha sido uno de los que más ha contribuido al renacer contemporáneo de la ruina como motivo artístico. La referencia seminal de los creadores mencionados, incluyendo al protagonista de este catálogo y a muchos otros pintores, fotógrafos y cineastas —y también a nuestro modo de mirar como espectadores—, se encuentra en el paisaje romántico, en su capacidad de evocación. Sería desviarnos mucho de nuestro propósito responder a la pregunta de porqué existe esa fascinación actual compartida, pero, en todo caso, lo que está claro es que no se trata de una aproximación meramente estética.

La utilización de la ruina de la arquitectura del pasado en un paraje desasosegante que vemos en Caspar David Friedrich es equivalente a los muñones que deja el paisaje de la era postindustrial; del

mismo modo que William Turner ya anticipó en su obra madura la representación de la naturaleza de manera abstracta, tal como se percibe en “Underwater” y “Bajo el Agua y Tierra Adentro”.

Esta cualidad semiabstracta de algunas de las creaciones de Marbán es otro elemento al que se debe prestar atención. Para llegar a este punto, el artista manipula sus fotografías en las dos series que acabamos de mencionar para darle un aspecto cercano a la estructura fractal. Como sabemos, la geometría fractal es la predominante en la naturaleza, y está presente tanto en un minúsculo copo de nieve como en las marismas de Doñana, como nos reveló de manera magistral la fotografía del film “La Isla Mínima”; Marbán “fuerza” una suerte de fractalidad al aplicar la tecnología a sus fotografías.

No nos debe extrañar este proceder, si nos atenemos a declaraciones del propio artista. En una entrevista concedida en junio de 2023 a José Luis Martínez Meseguer declara: “...me interesa mucho el develar secretos de la naturaleza, incluir nuevos hallazgos... transmitir nuevas imágenes. Adaptar hechos científicos a un lenguaje visual nuevo”. Buscar, en definitiva, lo misterioso que se esconde bajo las apariencias y para ello romper de manera consciente los compartimentos estancos entre una técnica u otra, entre una disciplina y otra, práctica que a estas alturas del siglo XXI es ya un signo de los tiempos.

Recapitemos para —casi— concluir: unas creaciones artísticas que responden a categorías contradictorias como atemporalidad y contemporaneidad, elementos tan opuestos como el hecho de conjugar lo trascendental con el apego a lo terrenal, o el deseo constante de representar la naturaleza sin conformarse con las meras apariencias.

Es labor nuestra como espectadores completar la obra con nuestra mirada, llenarla de significado, de la misma manera que el artista, que antes de serlo es también espectador, lo ha hecho antes de nosotros... creando ese diálogo constante e infinito del que nos hace partícipes.

LA TRANSMUTACIÓN DE LA REALIDAD, LA METAMORFOSIS DE LA ABSTRACCIÓN

Juan Gil Segovia

Doctor en Historia del Arte, artista y comisario

José María Marbán presenta en esta exposición retrospectiva en el Museo de La Universidad de Valladolid (MUVA) una selección de obras pertenecientes a series como “Underwater”, “Stalker in the land” o “Tierra”, proyectos que el artista ha mostrado anteriormente en destacados espacios como el Domus Artium 2002 (DA2) de Salamanca, la Fundación Díaz-Caneja de Palencia o el Museo Patio Herreriano de Valladolid entre otros. La presente muestra posee un doble atractivo: por un lado, permitimos ver en diálogo piezas de estas distintas series (proyectos expuestos en exclusiva por lo general) y, por otro, poder disfrutar de obras pictóricas de los inicios de la trayectoria del artista, piezas que llevan décadas sin ser mostradas. Dos focos de atracción potenciados por la inclusión de algunas obras inéditas.

José María Marbán comenzó su carrera en los años 80 practicando una pintura matérica dentro de la abstracción lírica para, posteriormente, adoptar la fotografía digital como una forma de renovación pictórica. Por lo tanto, podemos decir que su trabajo se sitúa entre la pintura y la fotografía, oscilando entre ambas disciplinas según sus intereses. Las obras pictóricas de los inicios artísticos de Marbán son invitaciones a un viaje múltiple, una exploración de la materia, la forma y el espíritu, que nos recuerda la infinita capacidad del arte para reflejar y transformar nuestra percepción del mundo. En algunos casos se trata de paisajes minimalistas que se despojan de lo superfluo, reduciéndose a lo esencial, en los que cada trazo y cada espacio vacío cuentan una historia. Por otro lado, las reminiscencias surrealistas de estos paisajes añaden una capa de misticismo y misterio a estas obras. Su riqueza textural, generada por la interacción

10 | de materiales diversos, no solo resalta la fisicidad del medio, sino que también sugiere una conexión intrínseca con la naturaleza y el entorno físico.

Sus obras digitales, aunque técnicamente avanzadas, mantienen un alma pictórica y son presentadas de manera que nos remiten al ámbito de la pintura. Dicho lo anterior, también cabe destacar la capacidad del artista para integrar nuevas tecnologías en la creación artística de una forma en absoluto pretenciosa, explorando las posibilidades de una "pictorialidad difusa" que trasciende las fronteras entre pintura y fotografía, sugiriendo una forma heterodoxa de entender las imágenes en el arte contemporáneo.

La ambivalencia inherente a las obras de José María Marbán se nos muestra en series como "Underwater" al abordar el agua como tema de investigación desde una perspectiva bifronte: documental y al mismo tiempo con una fuerte carga subjetiva. Documental porque captura con el sensor digital cosas que Leonardo vislumbró acerca de la circulación del agua, imágenes que muestran las corrientes del líquido elemento de manera aparentemente abstracta pero que, en realidad, nos hablan de los flujos acuáticos. No obstante, se nos muestra filtrado por la subjetividad del artista, un producto visual que integra elementos naturales y artificiales, una imagen bidimensional manipulada digitalmente que desafía la objetividad de la fotografía.

"Stalker in the land", por su parte, es un proyecto que nos remite, ya desde el título, a la mítica película "Stalker" (1979) de Andrei Tarkovski. Inspirado en la estética austera característica del film, Marbán reinterpreta la obra a través de imágenes fotográficas ambientadas en las comarcas castellano-leonesas de Tierra de Campos y Montes

Torozos, creando una conexión simbólica y estética con la película desde el contexto personal del artista que nos ocupa. Marbán, con esta reinterpretación, nos invita a explorar nuestro entorno cercano con nuevos ojos e incide en las conexiones entre pasado y presente, así como entre localizaciones geográficas muy distantes, conexiones que se hacen explícitas en los dípticos en los que el artista combina fotogramas de "Stalker" con sus propias fotografías. Un diálogo visual que Marbán parece haber elaborado a partir de ciertas cavilaciones que Tarkovski reflejó en su libro "Esculpir en el tiempo" (en el que reflexiona sobre la relación entre el artista y el público, enfatizando la importancia de la interpretación personal), como que una vez terminada una obra esta comienza a vivir su propia vida, independizándose de su creador o creadora.

En el proyecto "Tierra" (que, de nuevo, documenta ciertas zonas de la comarca interprovincial de Tierra de Campos), en cambio, Marbán retrata el abandono y la despoblación, consecuencias de la extensa migración del campo a la ciudad mostrando ruinas y fragmentos de antiguas construcciones. En este caso, el nombre del proyecto viene dado por el material principal (tierra) de los restos arquitectónicos representados, paredes de adobe semicaídas que enmarcan jardines salvajes, unas imágenes que nos enseñan cómo la naturaleza ha reclamado estas áreas, convirtiéndolas de nuevo en espacios biológicamente fértiles. Del mismo modo, estas obras reflejan la dualidad consustancial a las ruinas, las cuales oscilan entre lo privado y lo público, el pasado y el presente, entre la naturaleza y el artificio. Una naturaleza que erosiona lo artificial que se instala en ella -las edificaciones humanas-, mermándolas hasta disolverlas en el plano horizontal, propiciando un ciclo de constante construcción y destrucción, un eterno retorno a ese idílico vergel llamado paraíso.

UNA
TRANSMUTACIÓN
DEL PAISAJE

TRANSMUTACIÓN I | 1994

Hierro, plomo, naturaleza y pintura sobre tabla
38 x 49 cm

TRANSMUTACIÓN II | 1994

Hierro, plomo, madera, cordel y pintura sobre tabla
38 x 49.5 cm

TRANSMUTACIÓN III (Dibujo) | 1986

Acuarela, acrílico y grafito sobre cartón
14,4 x 15 cm

TRANSMUTACIÓN IV | 1994

Óleo, acrílico y grafito sobre cartón gris
12,5 x 17 cm

TRANSMUTACIÓN V | 1996

Óleo, acrílico, plomo y grafito sobre cartón gris
13,5 x 17,5 cm

TRANSMUTACIÓN VI (Plato Cósmico) | 1997

Óleo, acrílico, guache y grafito sobre cartón gris
12,5 x 17,5 cm

VERDE III | 1993

*Acuarela, óleo, acrílico y grafito sobre postal de cartulina
10,5 x 14,5 cm*

TRANSMUTACIÓN IX | 1997

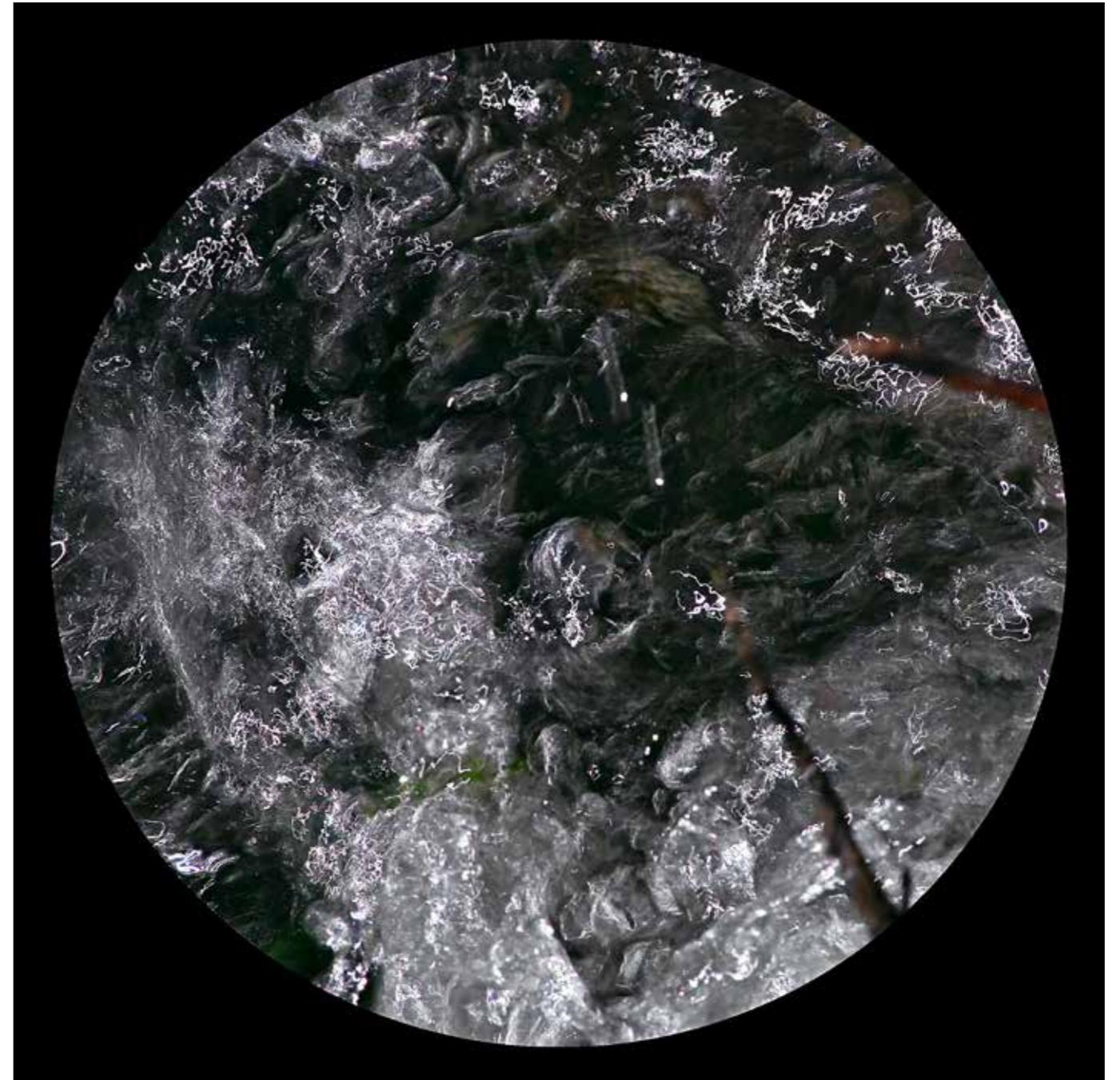
*Óleo, acrílico y grafito sobre cartón gris
13 x 19 cm*

*“Me fascina la forma en que la luz puede transformar
una escena ordinaria en algo extraordinario”*

Wolfgang Tillmans

CAJA DE LUZ I | 2015

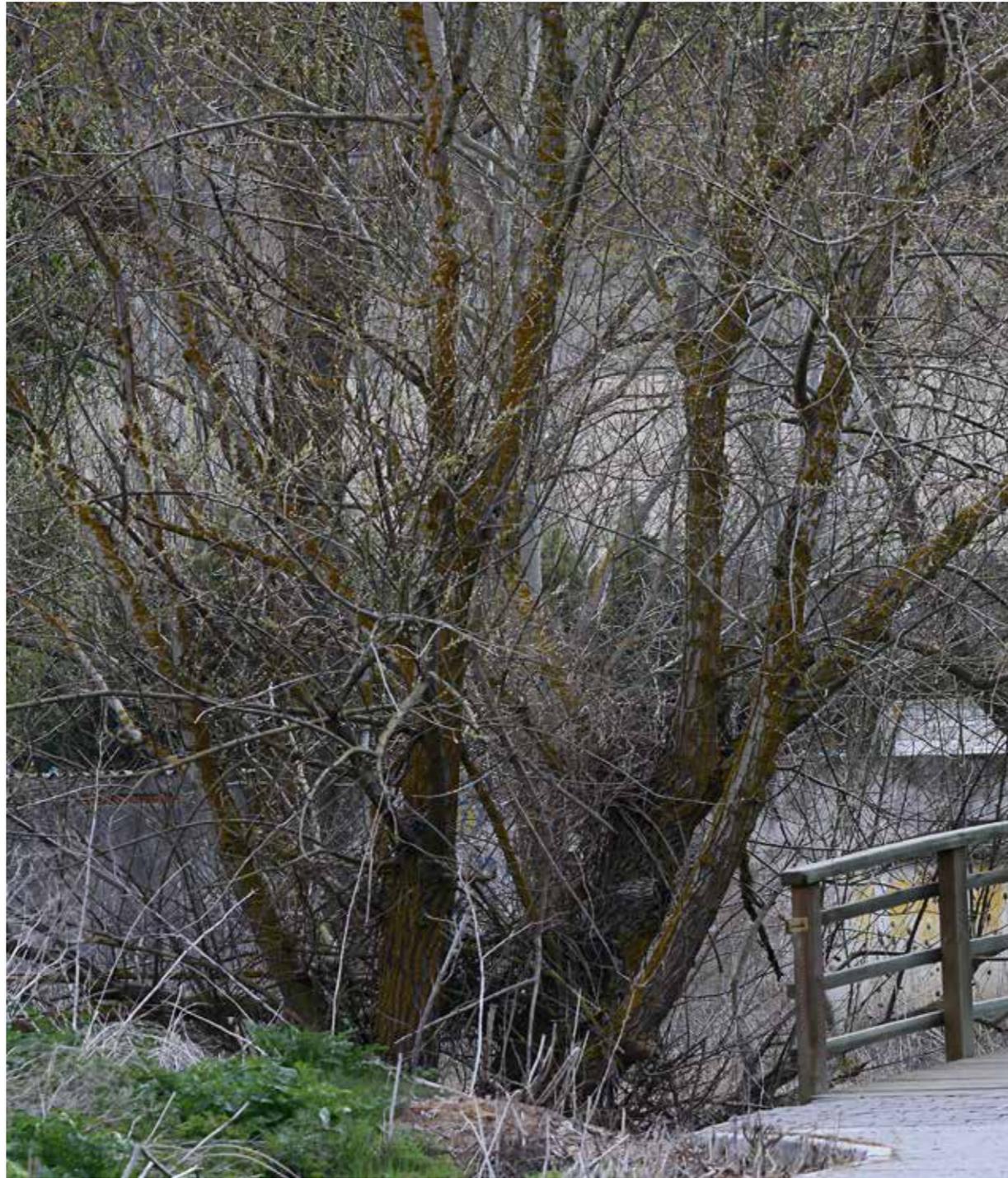
*Impresión uvi-jet sobre metacrilato
88 cm x 89 cm*

CAJA DE LUZ II | 2015

*Impresión uvi-jet sobre metacrilato
88 cm x 90 cm*

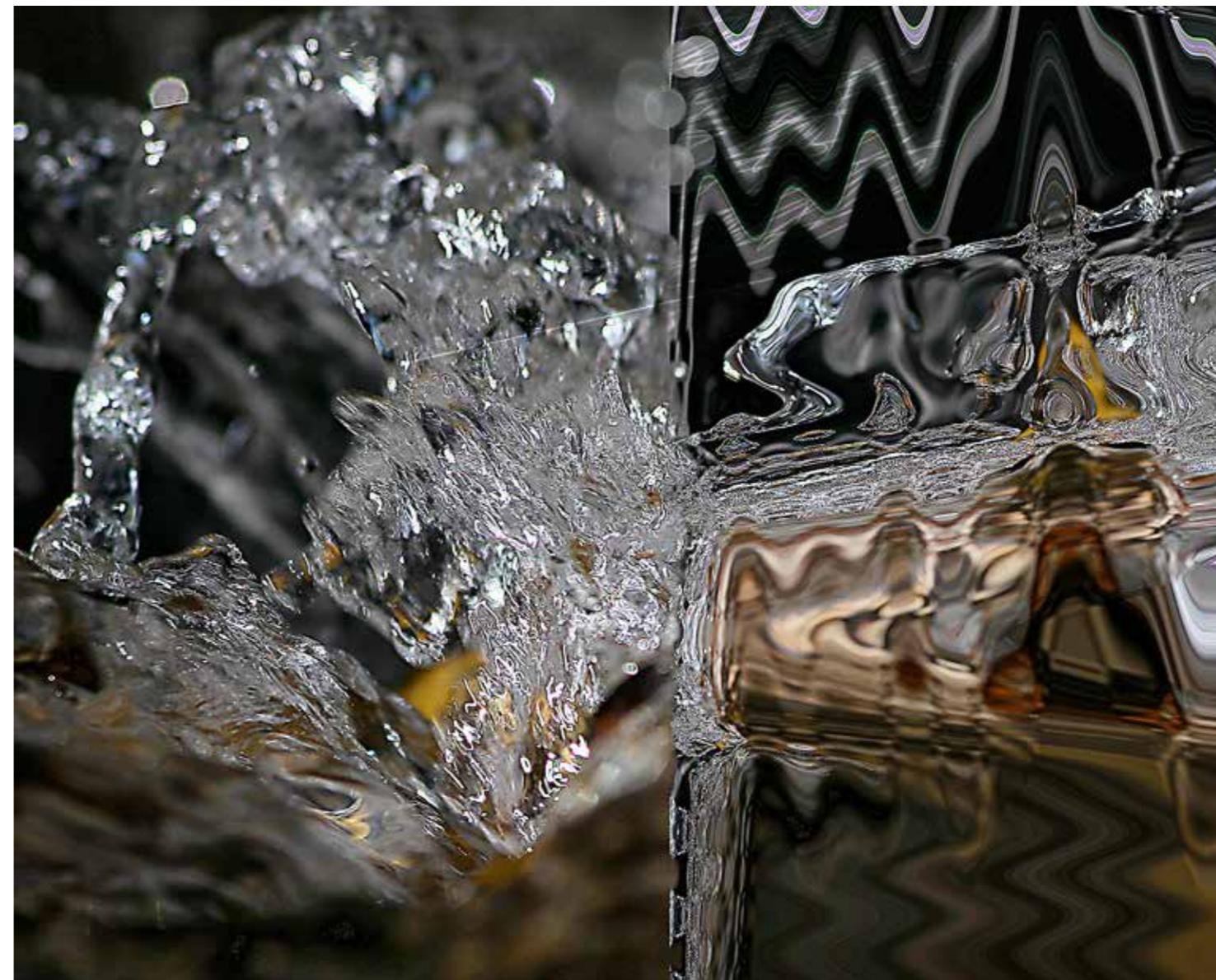
UNDERWATER III | 2015

*Pigmentos sobre papel de algodón, sobre aluminio
165 cm x 110 cm y 52 cm x 110 cm. (dos obras).*

UNDERWATER I | 2015

*Pigmentos sobre papel de algodón, sobre aluminio
100 cm x 146 cm*

UNDERWATER V | 2015

*Pigmentos sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 cm x 62 cm*

“Aprender que el color es una ficción de la luz es uno de los principales impactos del crecimiento”

Tacita Dean

DÍPTICO I (Llegada) 37:28 | 2021

*Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 138 cm*

DÍPTICO II (La casa) 42:38 | 2021

Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 141 cm

DÍPTICO III (Cubos) 52:43 | 2021

Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 138 cm

DÍPTICO IV (Fuego y agua) 1:10:40 | 2021

*Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 140 cm*

DÍPTICO V (Baldosas) 1:10:56 | 2021

*Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 139 cm*

DÍPTICO VI (Bajo el agua) 1:17:20 | 2021

*Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 138 cm*

DÍPTICO VII (Tierra ondulante) 1:20:29 | 2021

*Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 137 cm*

DÍPTICO IX (Sueños: Tres árboles) 1:22:22 | 2021

Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 138 cm

DÍPTICO XI (Musgo) 1:26:34 | 2021

Pigmentos minerales sobre papel de algodón, sobre aluminio
50 x 141 cm

*“Las ruinas, para mí, son el principio. Con los escombros,
se puede construir nuevas ideas. Son símbolos de un comienzo”*

Anselm Kiefer

TIERRA XXIII | 2023

*Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
50 cm x 71 cm*

LUGARES IDÍLICOS V | 2024

*Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
90 cm x 129 cm*

TIERRA XIV | 2023

Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
80 cm x 117 cm

LUGARES IDÍLICOS II | 2023

Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
80 cm x 118 cm

LUGARES IDÍLICOS VI | 2023

Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
80 cm x 112 cm

TIERRA XXI | 2023

Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
80 cm x 112 cm

NATURALEZA CAMBIANTE VII | 2018

Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
80 cm x 117 cm

TIERRA XXII | 2017

Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
80 cm x 112 cm

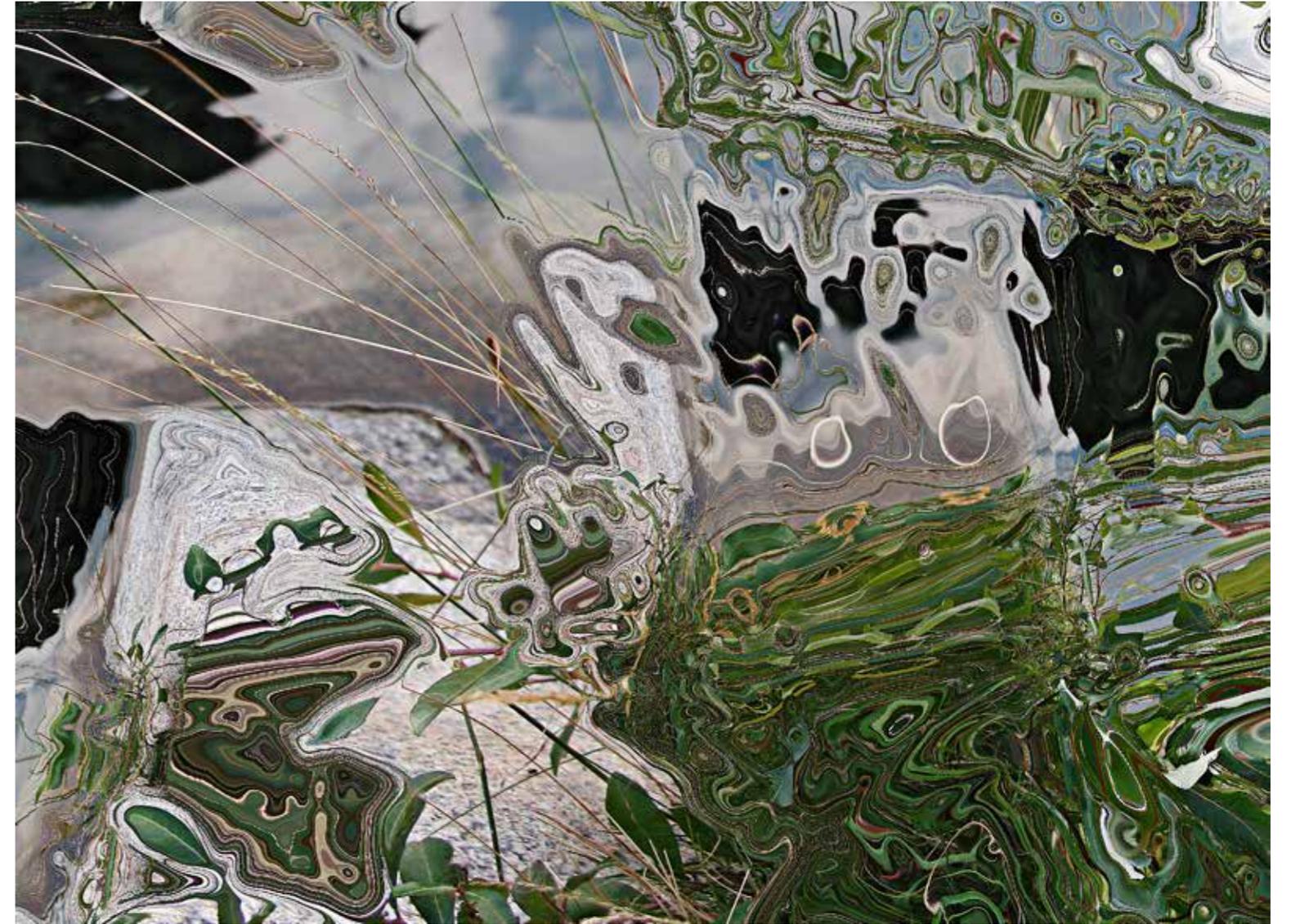

NATURALEZA CAMBIANTE IX | 2017

Pigmentos sobre algodón, sobre aluminio
80 cm x 110 cm

*“Eso es lo que me interesa: el espacio intermedio,
el momento de imaginar lo que es
posible y aún no saber qué es”*

Julie Mehretu

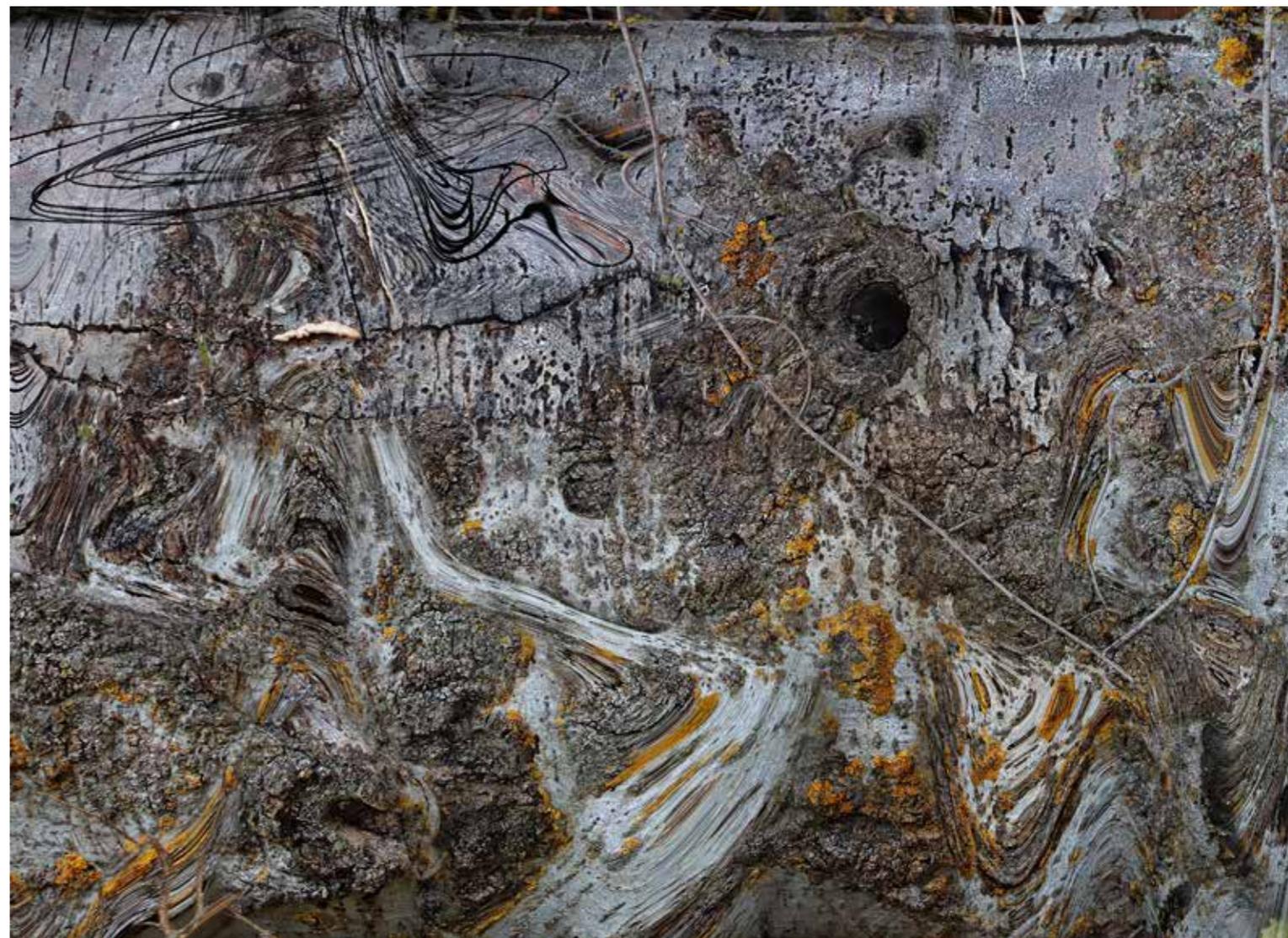
VISIÓN II (agua, tierra, fotografía y pintura) | 2024

*Pigmentos minerales sobre algodón, sobre aluminio
90 cm x122 cm*

DIBUJO CON LUZ | 2024

Pigmentos minerales sobre algodón, sobre aluminio
90 cm x 126 cm

NATURALEZA CAMBIANTE X | 2024

Pigmentos minerales sobre algodón, sobre aluminio
90 cm x 124 cm

COMPOSICIÓN BARROCA | 2019

*Pigmentos minerales y acrílico sobre lienzo, montado sobre aluminio
105 cm x 144cm*

VISIÓN V (curvas) | 2019
Pigmentos minerales sobre algodón, sobre aluminio
90 cm x 93 cm

AGUA I | 2018

Pigmentos minerales sobre algodón, sobre aluminio
90 cm x 127cm

SUEÑOS (casa en el campo II) | 2019

Pigmentos minerales sobre algodón, sobre aluminio
90 cm x 122 cm

LUGARES DOBLES III

JOSÉ MARÍA MARBÁN

(Valderas, León, 1959)

Exposiciones individuales, selección

- 2023 Underwater. Sala 1, del Museo de León, dentro de Arqueología Nexo y Sedimento.
- 2021 Stalker in the land. Museo Patio Herreriano, Valladolid.
- 2018 Underwater & Inland. Fundación Díaz Caneja, Palencia.
- 2016 Underwater. Exposición en la sala Teatro Calderón. Valladolid.
- 2015 Four Seasons Room. Domus Artium 2002 (DA2), Salamanca.
- 2015 Four Seasons Room. Palacio Quintanar, Segovia.
- 2013 Four Rooms. Centro Leonés de Arte-Instituto Leonés de Cultura, León.
- 2008 Fluet Aqua. Zaragoza. Caja Duero (exposición del agua en Zaragoza) fotografía.
- 2007 Sublime Fractal. Galería Benito Esteban. Salamanca.

Exposiciones colectivas, selección

- 2024 Espacios residuales, imágenes habitadas. Museo Mihacale, Gordoncillo, (León)
- 2022 Arte Bowie, Centro Leonés de Arte-Instituto Leonés de Cultura, León.

- 2019 Hybrid Contemporary Art Fair, con colectivo Zart (Valladolid), Hotel Petit Palace Santa Bárbara, Madrid.
- 2019 Lugar(es), Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
- 2017 Tránsitos. Una aproximación a la Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de León, Palacio Pimentel, Valladolid.
- 2016 Nio 5. Muestra internacional de videoarte, Pereira (Colombia).
- 2015 Muestra de Video arte en la colección del Musac. Museo Patio Herreriano, Valladolid. Comisariada por Carlos Trigueros Mori.

Selecciones y becas

- 2018 Becado por la Fundación Villalar para el II Encuentro de Artistas Castilla y León, San Rafael (Segovia)
- 2010 Fundación Díaz Caneja. Selección. Premio Díaz Caneja 2010. Palencia.
- Fundación Joan Miró. 1986. Seleccionado para el XXV Premio Internacional de Dibujo. Barcelona.

