

Exposición: **José María Yturralde**

IVAM Centre Julio González
22 diciembre 1999 - 27 febrero 2000

Organiza: Instituto Valenciano de Arte Moderno

Comisarios: Daniel Giralt-Miracle y Juan Manuel Bonet

Patrocina: IBERDROLA

La exposición de José María Yturralde reúne alrededor de cincuenta obras que trazan una visión retrospectiva de su trayectoria artística, desde sus remotos orígenes abstractos a mediados de los años sesenta, los estudios de formas geométricas y estructuras volantes o flotantes, hasta su pintura de la década de los noventa, cuando a través de *Preludios*, *Interludios* y *Postludios* se adentra en la disolución de las formas geométricas y se concentra en los "límites" del cuadro. En la muestra se incluyen tres cometas o "figuras en el espacio", como las denomina el artista, instaladas en el hall del Centre Julio González. La sala final presenta obra inédita, de gran formato, de los últimos años desde una poética de lo inmaterial y de lo sublime. Con motivo de la exposición se edita un catálogo que reproduce las obras expuestas e incluye un "*Diario en torno a una exposición*" escrito por el artista y que permite conocer buena parte de sus referencias estéticas y vitales de Rothko al Zen, de Monet a Tintoretto sin olvidar la música o la arquitectura contemporáneas; el catálogo también publica textos de José Mª López Piñero y de los comisarios de la exposición, Daniel Giralt-Miracle y Juan Manuel Bonet.

José María Yturralde (Cuenca, 1942) apasionado del dibujo desde su infancia, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 1960 realiza un viaje de estudios por Alemania, Francia y Suiza. A mediados de los sesenta comienza a evolucionar hacia una abstracción geometrizable, investigando en múltiples direcciones, desde el informalismo matérico a la abstracción geométrica, los constructivistas rusos y Vasarely, los espacialistas italianos, Fontana, Manzoni, Castellani, De Luigi.

En 1966 fue nombrado conservador del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca; en esta época incorpora objetos al cuadro y trabaja en monocromía, con materiales sintéticos. Su interés por la tecnología se acentuaría con su participación en los seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, en los que se inició en el trabajo con ordenadores. En 1967 participa como miembro fundador en el grupo Antes del Arte, liderado por el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni, etapa en la que inicia su experimentación sobre el arte cinético de donde surgirán posteriormente las *Figuras Imposibles*, las *Estructuras*, las *Maclas*, las *Perspectivas*, las *Formas Computables* de Madrid. En la etapa de las “figuras imposibles”, se dedicó al estudio del rico fondo de ilustraciones anatómicas, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, existente en la Biblioteca Histórico-Médica de la Universidad de Valencia.

En 1975 se trasladó a Massachusetts (Estados Unidos), donde se dedicó a la investigación y al ejercicio de la docencia en el Center for Advanced Visual Studies del MIT. Poco después iniciaría sus estudios sobre estructuras volantes, medio ambiente y sistemas energéticos, realizando diversas experiencias con volúmenes cuyo soporte espacial era el viento. Participó como miembro activo de la International Colour Association. La dualidad artístico-técnica o científico-humanista que se daba en aquellos años en Estados Unidos, y que coincidió con los movimientos minimalistas o reduccionistas, influyó en José María Yturralde, especialmente en su propósito de entender el arte como una exploración, una búsqueda, como un campo abierto a todo tipo de experimentaciones e investigaciones, que aunara inteligencia y sensibilidad.

“Los supuestos metodológicos con los que opero parten de la pretensión de asimilar y utilizar racionalmente los conocimientos científicos de diversas disciplinas y llevarlos al contexto de la creación plástica a todos los niveles, ampliando así el repertorio idiomático artístico con nociones básicas de los logros conceptuales de nuestro tiempo.”

En el periodo entre 1975 y 1986 la obra de Yturralde rebasó lo estrictamente pictórico, con formas bi o tridimensionales, para alcanzar otra dimensión espacial que, sin abandonar el andamiaje geométrico-constructivo de sus etapas anteriores, culminó en la reflexión de los campos de color y las zonas liminares que actualmente desarrolla en profundidad. Realizó trabajos en láser y holografía en el laboratorio de óptica de la Universidad de Valencia, como antes había hecho en el Centro de Cálculo de la Universidad, y en 1979 participó en la primera muestra pública de holografía en el Ateneo de Valencia con un holograma en torno a la idea del Universo de Kepler. En los ochenta, tras profundizar en la dirección cinética con sus “estructuras volantes”, vuelve al plano con una actitud que, sin dejar de ser constructivamente rigurosa, es más poética, a causa de la interrelación de los colores y la inestabilidad de las composiciones.

Una de las preocupaciones constantes de la obra de Yturralde es el espacio pictórico, con sus series *"Spatium Temporis"* (1985) y, muy especialmente, *"Preludios"* e *"Interludios"* (1996), inicia una desmaterialización de los temas o argumentos que sitúa en el cuadro, que desemboca en los umbrales de la percepción en un heideggeriano salto al vacío, que abre las puertas a otra dimensión de lo pictórico que el artista define como *"una frontera emotiva"*, hasta el límite de preguntarse si se trata de la disolución del cuadro.

En su trayectoria artística ha seguido un desarrollo coherente que aprovecha todas las posibilidades que la pintura encierra en si misma. Forma y fondo, soporte y superficie, materialidad e inmaterialidad, lo tangible y lo espiritual..., todo lo que es e identifica la pintura en lo físico y en lo metafísico está ahí en una nueva dimensión y en una nueva expresión, llevando las exigencias del oficio a unos grados de refinamiento extremos.

El color desempeña un papel fundamental en toda su obra, pero muy especialmente su obra más reciente, como podemos seguir en su *"Diario en torno a una exposición"* donde son constantes las referencias a la importancia del color en su obra, a su esforzada lucha por conseguir un determinado tono, una más sutil transparencia o una mejor mezcla óptica. Yturralde es uno de los mejores expertos de nuestro país en cromatología, y aplica a sus obras sus conocimientos de la física del color, las escalas cromáticas y acromáticas, el espectro electromagnético y también a la psicología del color, su dinámica, sus contrastes y armonías y su lenguaje, a partir de los estudios de Josef Albers y Johannes Itten.

"Me he ido replegando cada vez más en la pintura, la tradicional pintura (...), como medio natural e inmediato, no como rechazo a las nuevas tecnologías, al contrario, vivo con dos ordenadores y los utilizo, pero la pintura es el medio que más me conviene por ahora, aquí encuentro la fluidez, la corriente adecuada, los olores, sabores, tacto y texturas lo suficientemente cálidas y sensuales como para sentir el temblor y la unidad orgánica necesarias en la respiración y ritmos comunes entre la acción expresiva y las ideas".

Es Catedrático de Pintura la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia desde 1994. En 1986 fue nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Su obra está representada en colecciones como la del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Colección Arte Contemporáneo de Madrid, Colección de Arte Caja Madrid, Fundación Juan March de Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Fundación Miró de Palma de Mallorca; Brooklyn Museum, Nueva York; Massachusetts Institute of Technology, Carpenter Center de Harvard University (Estados Unidos), Museo de Arte Contemporáneo do Espiritu Santo de Brasil.