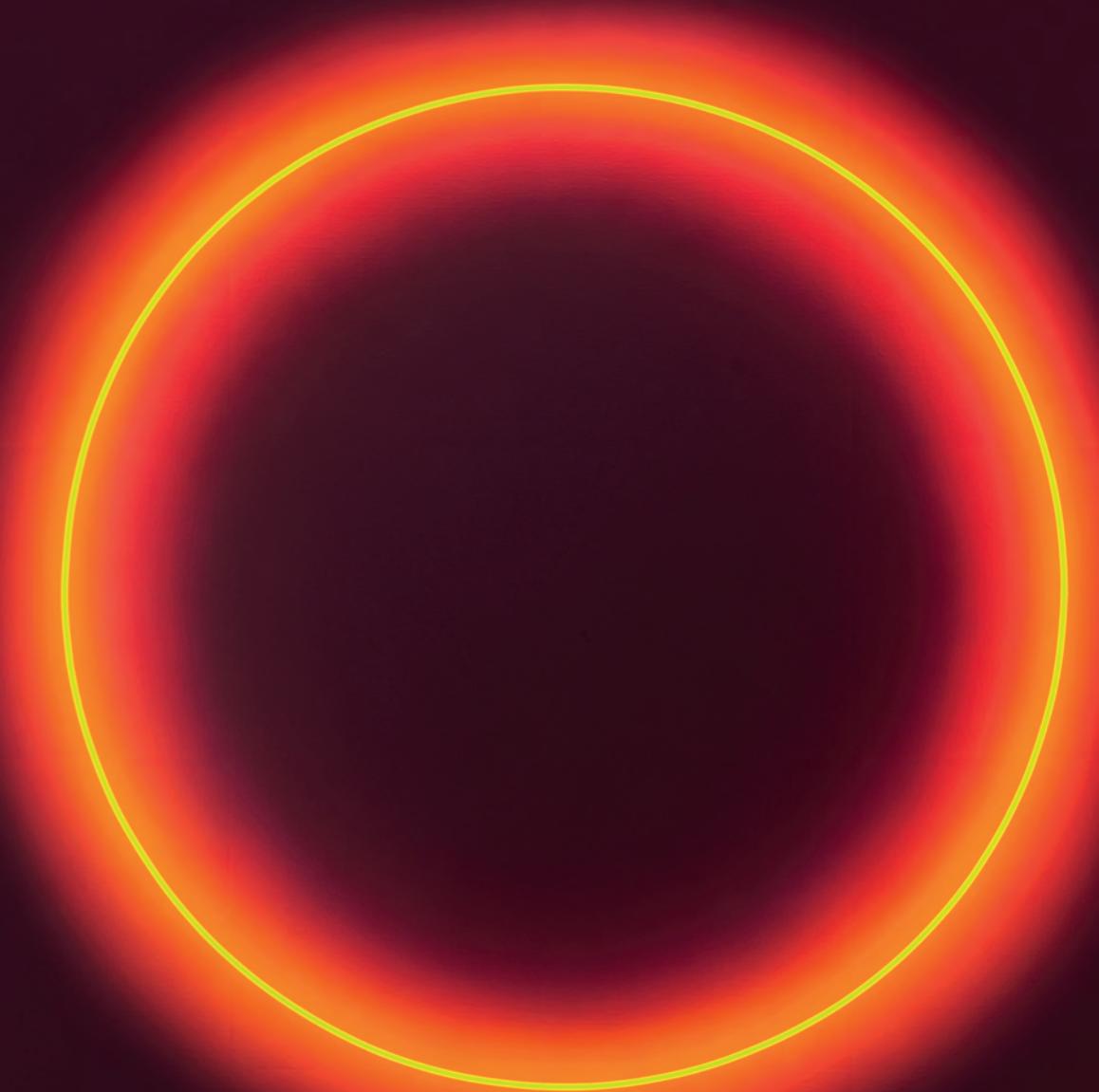

transfinito
yturralde

yturralde

transfinito

GALERIA JAVIER LOPEZ & FER FRANCES

transfinito

yturralde

TRANSFINITO. YTURRALDE

Sala Josep Renau de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Universitat Politècnica de València
20/12/2018 – 28/02/2019

EXPOSICIÓN

Decano
José Galindo Gálvez
Secretaria de la Facultad
María Ángeles López Izquierdo
Vicedecano de Ordenación Académica
Antonio Cucala Félix
Vicedecano de Infraestructura
Jaume Chornet Roig
Vicedecana de Cultura
Laura Silvestre García
Vicedecana de Relaciones Internacionales
Isabel Tristán Tristán
Vicedecana de Cátedras y Mecenazgo
Eva Pérez Marín
Vicedecano de Emprendimiento
David Roldán Garrote
Director del Máster en Producción Artística
Carlos Martínez Barragán
Coordinadora del Programa de Doctorado en Arte: Producción e Investigación
Dolores Furió Vita
Secretaria de Dirección
María J. Álvarez López
Organiza
Vicedecanato de Cultura de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Produce
Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Colabora
Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València
IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat. Galería Javier López & Fer Francés, Madrid

Comisariado
Laura Silvestre García
Universitat Politècnica de València
Coordinación del proyecto
Laura Silvestre García
Guillem Chanzá Chanzá
Alba Manjón Fernández
Lluisa Penella i Pons
Jorge Sánchez Dabaliña
Joan Pastor Silvestre
Gestión administrativa
Juan Carlos Lucas Hernández
Diseño gráfico
Guillem Chanzá Chanzá
Comunicación
Armand Llacer Llacer
Luis Zurano Conches
Construcción y montaje de estructuras volantes
Carlos Andrés Arteaga Ortega
Carmen Estrela Monreal
Asesoramiento en construcción y montaje de estructuras volantes
Jaume Chornet Roig.
Departamento de Escultura, UPV.
Laura Fuster López. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, UPV.
Transporte y montaje
Art i Clar
Seguros
Generali España

CATÁLOGO

Edita
La imprenta CG
Coordinación de la edición
Laura Silvestre García.
Universitat Politècnica de València
Diseño y maquetación
Guillem Chanzá Chanzá
Textos
José Galindo Gálvez
Laura Silvestre García
Carlos Plasencia
Alfonso de la Torre
Fernando Castro Flórez
Laboratorio de luz
Fotografía
Javier Gayet
IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Cortesía Galería Javier López & Fer Francés, Madrid.
Traducciones valenciano
Servei de Promoció i Normalització Lingüística, UPV.
Traducciones inglés
Trevor Lepp
Iric Smoolenaars
Impresión
La Imprenta CG
Depósito Legal: V-3673-2018
ISBN: 978-84-949539-2-7
©De las imágenes: los autores
©De los textos: los autores
©De esta edición: Facultat de Belles Arts de Sant Carles. Universitat Politècnica de València

GALERIA JAVIER LOPEZ & FER FRANCES

Índice

Presentación. Pepe Galindo	12
Transfinito. Yturralde. Laura Silvestre García	14
Yturralde y el curso 76. Carlos Plasencia	24
Jose María Yturralde: Deborado por el amor a la pintura. Alfonso de la Torre	28
La visión esencial de José María Yturralde. Fernando Castro Flórez	34
Transfinito	49
Laboratorio de luz	124
Traducciones en valenciano	127
Traducciones en inglés	164

TRANSFINITO. YTURRALDE

Laura Silvestre García

Universitat Politècnica de València
Comisaria de la exposición

La naturaleza del infinito ha sido motivo de estudio y una cuestión de gran trascendencia filosófica a lo largo de la historia. A finales del siglo XIX, el científico George Cantor desarrolló una teoría de los números transfinitos, que permitía definir el concepto de infinito. Más allá de su acepción matemática, hemos utilizado el término "transfinito" en el epígrafe de esta muestra como metáfora de un estado anímico del artista, que prosigue reflexionando e indagando, a través de la pintura, sobre nociones existenciales. "Por supuesto no trato de ilustrar nada de esto, simplemente intento transmitir la estructura emotiva que me producen tales acontecimientos y en el fondo, sigue la eterna pregunta. La del célebre cuadro de Paul Gauguin: ¿De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos?"¹.

¹ YTURRALDE, J. M. *Entropía*. Sevilla: Los sentidos ediciones, 2012, p. 178.

Clase de retrato. Escuela Superior de Bellas Artes, 1959.

La ilusión y entusiasmo con los que José María Yturralde aceptó implicarse en este proyecto expositivo para la Sala Josep Renau de la Facultat de Belles Arts, son fiel reflejo del gran afecto y compromiso que le unen a esta casa. Una relación que se remonta en el tiempo durante seis décadas y que ha servido de hilo argumental para plantear una exposición en la que recorrer algunas de las etapas más significativas de su trayectoria artística.

La muestra *Transfinito. Yturralde* no es sólo una miniretrospectiva, término que cariñosamente hemos empleado José María y yo en alguna ocasión, sino que se trata, sobre todo, de un merecido homenaje al artista, profesor y alumno de esta Facultad, coincidiendo con la entrega de la Medalla de Sant Carles que en esta edición de 2018 se le otorga en reconocimiento a la importancia

de su obra. Su estancia en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (1966-1968) realizando sus primeros trabajos con ordenador, o en el Center for Advanced Visual Studies en el Massachusetts Institute of Technology del M.I.T en Boston (1974-1976) entrando en contacto con nuevas tecnologías susceptibles de aplicarse en el arte; su participación en la Bienal de Venecia (1978) con sus estructuras flotantes o en la Trienal Internacional Toyama Now de Japón (1990) con la consecuente influencia de las filosofías orientales en su trabajo; sus viajes por todo el mundo impartiendo cursos y ponencias; su ingreso como Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (1986); sus escritos, galardones e innumerables muestras en espacios de reconocido prestigio del ámbito nacional e internacional, dan buena cuenta del lugar que ocupa en la historia del arte español.

Happening
"Estética cibernetica
neopositivista" 1979

Curso preparatorio. Escuela Superior de Bellas Artes, 1958.

Cierto es que una retrospectiva requeriría una selección más extensa que la aquí mostrada, si bien, la cuidada agrupación de piezas que finalmente integran esta muestra permite un reencuentro con el artista. En este sentido, se ha generado un relato expositivo a través del que asomarnos a su obra y también a su valiosa contribución a esta Facultad, a la que se vinculó primero como estudiante y después como profesor. Y es que, como bien rememora José María de manera afectiva, su relación con esta institución se remonta al año 1958, cuando ingresó como alumno en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. En 1964 fue nombrado profesor ayudante becario en la asignatura de retrato y en el curso 1976-77 fue contratado como profesor interino en la clase de dibujo decorativo, generándose un

vínculo como docente que se renovaría tras la conversión de la Escuela en Facultad de Bellas Artes y su adscripción a la Universitat Politècnica de València, incorporándose definitivamente como profesor de pintura en el curso 1979-80. En esta época se embarcó con los alumnos, algunos de los cuales son actualmente profesores del centro, en una serie de happenings urbanos en los que se integraban entre la multitud de manera imperceptible, asumiendo distintos roles y relacionándose con los transeúntes desde el anonimato del papel que habían escogido representar. Fue el caso de *Estética cibernetica neopositivista* (1979) realizado en la Plaza de la Virgen de Valencia, *Viaje en trenet* (1979) en la playa de la Malvarrosa o de una serie de happenings sobre la obra de Marcel Duchamp, como *Desnudo bajando*

Happening "Viatge en Trenet" Dos fontaneros, 1979.

una escalera (1983) en la Casa Museo Benlliure. Fue responsable de la organización de actividades de gran impacto en la Facultad, como el primer curso de video que se realizó en Valencia (1980) o la conferencia y montaje de video de Antoni Muntadas *Two electronic landscapes* (1983). También impartió seminarios sobre teoría y práctica de color-luz (1980-1983), que supondrían el germen de la creación del Grupo de Investigación Laboratorio de Luz. En 1994 ganó la Cátedra de Universidad en el Área de Conocimiento Pintura, permaneciendo como catedrático hasta su jubilación en 2007. Durante este tiempo, impartió clase a distintas generaciones de alumnos a los que transmitió su particular preocupación e investigación sobre las relaciones entre arte y ciencia. Un legado académico que se mantiene vigente, al igual que su presencia en este centro, donde es fácil encontrarlo

en alguna de sus visitas desde su estudio, situado a muy corta distancia, en la huerta valenciana como a él le gusta puntualizar, en la localidad de Alboraya.

Decidimos conjuntamente que la exposición incluiría una sucesión de obras pertenecientes a distintas etapas y series que, encadenadas cronológicamente, alcanzasen el momento actual. De este modo, articulamos un discurso que comienza con cuatro pinturas pertenecientes a su primera etapa *Abstracción geométrica* (1965-1967), como punto de partida de planteamientos no figurativos basados en el uso de la geometría, que serán una constante a lo largo de toda la trayectoria de José María Yturralde. Cuatro *Figuras imposibles* (1968-1973) desafían a nuestra lógica de la percepción, mediante formas compositivas inmersas en redes espaciales multidimensionales, que resultan increíbles y

"Estructuras Volantes" Playa del Saler, Valencia, 1978.

Trabajando con los alumnos en el montaje de las estructuras volantes

verosímiles al mismo tiempo. A ellas se suma dos obras pertenecientes a las series Límites y *Eclipses* (1985-1995), así como cinco *Poststudios* (1998-2007) con los que busca generar una atmósfera de fluida transparencia, de energía cargada de sensibilidad y emoción. Sus reflexiones pictóricas relacionadas con la idea de inicio y de infinito, expresadas a través de la luz y el color y de su ausencia, quedan reflejadas en los cuatro cuadros de la *Serie Horizontes* (2007-2015). También presentamos en primicia sus dos últimas creaciones de la *Serie Enso* (2015-2018), dos círculos vibrantes de colores complementarios y gran intensidad estética que el artista ha pintado expresamente para esta muestra.

El entramado conceptual que José María ha ido articulando en torno a cada una de estas series emerge a través de los distintos cuadros que componen la exposición en la

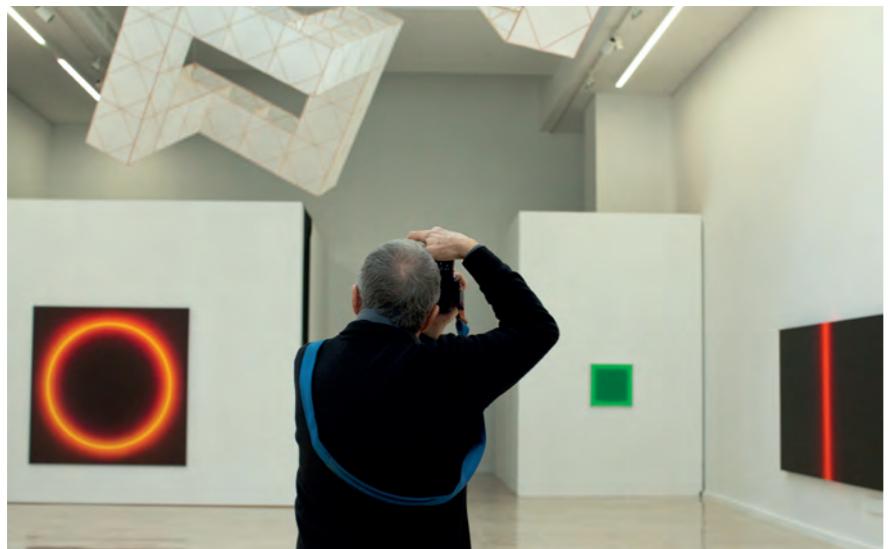
que, pese a las múltiples variantes, subyace una línea vertebradora que da coherencia a todo su trabajo. Abstracción, geometría, luz, color y emoción.

Saliendo del plano de las dos dimensiones, dos cometas de la serie *Estructuras volantes* (1975-1990) completan la relación de obras mostradas en la sala, junto a un completo grupo de 15 fotografías de gran formato que documentan diferentes vuelos. Y es que Yturralde condujo sus investigaciones sobre *Figuras Imposibles* al plano tridimensional, con el fin de hacerlas flotar en el espacio. De este modo, dio inicio a todo un conjunto de estructuras volantes que se elevaban con aparente sencillez, fruto de una estrecha relación entre arte, arquitectura, diseño y cálculo geométrico. Las primeras fueron generadas durante su estancia en el M.I.T., a las que sucedieron

otras en la Bienal de Venecia (1978), en el Ars Electronica Center de Linz en Austria (1986), en la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca (1995), en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la U.N.A.M. en Méjico (1996) o en el Colegio de España en París (1998).

También sus clases de pintura en la Facultad se convirtieron en improvisado taller en el que construir con los alumnos estas cometas, que posteriormente hacían volar en la playa, como en la *Celebració al Vent* (1978) en la zona de El Saler. Incluso, en 1985, Yturralde se los llevó a Palma de Mallorca, donde había sido invitado por la Fundación Bartolomé March y participaron con él en un estudio de estructuras que flotaban en el mar en Calaratjada. Algunos de ellos todavía hoy relatan con entusiasmo aquellas

experiencias. Este espíritu de colaboración entre el artista-profesor y el estudiante es precisamente el que hemos querido recuperar para este proyecto expositivo, implicando al alumnado en la reconstrucción de dos de estas estructuras volantes. Ha sido verdaderamente emocionante ver cómo, partiendo de los planos que Yturralde conserva, e incluso de algunos restos de materiales, se ha iniciado un proceso de trabajo en equipo, bajo su atenta dirección y supervisión, que ha conducido a la puesta a punto de las dos piezas que pueden contemplarse colgadas en la Josep Renau. Una experiencia doblemente gratificante, manifestada la intención del artista de donarlas al Fons d'Art i Patrimoni de la UPV. Tras nuestras múltiples conversaciones, fui consciente de la gran cantidad de documentación que Yturralde conserva

José María Yturralde haciendo fotos de la exposición

a modo de diapositivas. Un material muy interesante que da cuenta de toda una trayectoria de investigación y creación artística y que, sin duda, podría contribuir a complementar la exposición. Es por ello, que se ha destinado un espacio en la sala, a modo de *project room*, en el que poder visionar estas imágenes. Un lugar en el que descubrir fotografías del archivo personal del artista, muchas de las cuales nunca antes han sido mostradas, que reflejan distintas facetas y aspectos de sus inquietudes creativas.

Un claro ejemplo de la vigencia de la influencia de José María Yturralde en nuestra Facultad, lo encarna el ya mencionado Grupo de Investigación Laboratorio de Luz. La idea de Universidad que José María transmitió en sus Seminarios de Color-Luz de 1983, planteando el arte desde

supuestos interdisciplinares en sintonía con la ciencia y la tecnología, condujeron a la creación en 1986 del Laboratorio de Luz y Color, que él mismo dirigió durante unos años. Desde 1990 funciona como espacio de encuentro, estudio e investigación de principios estéticos y expresivos vinculados con la imagen-luz. De ahí, la presencia del Laboratorio de Luz cerrando esta muestra, con una instalación audiovisual a modo de sentido homenaje al "jefe".

Sin duda, la celebración de la exposición *Transfinito. Yturralde* en la Sala Josep Renau representa un punto de encuentro y una ocasión inmejorable para apreciar la gran calidad de su trabajo, a la vez que se tiñe de indiscutibles tintes emotivos por un tiempo compartido. Y es que José María Yturralde forma y siempre formará parte de la historia de nuestra Facultat de Belles Arts.

Desde el Vicedecanato de Cultura deseó hacer patente el agradecimiento por el interés y el entusiasmo con que esta iniciativa ha sido respaldada desde el IVAM, la Galería Javier López & Fer Francés y el Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, cediéndonos obras para que podamos mostrarlas en la exposición. También a la generosa implicación de Fernando Castro, Alfonso de la Torre y Carlos Plasencia, que han invertido su saber y su tiempo en nutrir de reflexiones teóricas este catálogo. Y, especialmente, a José María Yturralde, por la humanidad, humildad, profesionalidad, vitalidad, compromiso, amabilidad y generosidad que ha demostrado en todo momento durante el transcurso de la génesis, organización, diseño y montaje de esta exposición.

Referencias bibliográficas:

IVAM. José María Yturralde [catálogo]. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1999.

PASTOR VILA, S.; PIQUERAS SÁNCHEZ, N. (Coord.). *Yturralde. Cartografies del sublim*. Valencia: Universitat de València, 2016.

YTURRALDE, J. M. *Entropía*. Sevilla: Los sentidos ediciones, 2012.

TRANSFINITE. YTURRALDE

LAURA SILVESTRE GARCÍA.

Universitat Politècnica de València
Exhibition Curator

The nature of the infinite has been a subject of study and has been regarded as a question of the greatest importance throughout the entire history of humanity. At the end of the 19th century, the scientist George Cantor developed the theory of the transfinite numbers, which made it possible to define the concept of the infinite. Apart from its mathematical acceptation, we have used the term *transfinite* in the title of this exhibition as a metaphor for the artist's state of mind and his interminable investigation of existential concepts through his painting. "*Of course I am not trying to illustrate it. I am simply trying to transmit the emotional structure that these events give me, and basically I am following the eternal question embedded in Gauguin's celebrated picture: Where do we come from? Who are we? And where are we going?*"¹

José María Yturralde's generosity in accepting to be involved in this project, in the Josep Renau Room of the Fine Arts Faculty, faithfully reflects the affection and regard he feels for this house. His relationship with us goes back six decades and is the reason for holding this exhibition, which covers some of the most significant stages in his artistic career.

¹ YTURRALDE, J. M. *Entrapía*. Sevilla: Los sentidos ediciones, 2012, p. 178.

Although *Transfinite. Yturralde* is only a mini-retrospective, a term that José María and I have used affectionately on frequent occasions, it is especially a well deserved homage to the artist, who has been both student and a teacher in this Faculty, and coincides with his receiving the *Medalla de Sant Carles 2018* award in recognition of the importance of his work. His first encounter with computers was during his stay at the University of Madrid's Computing Centre from 1966 to 68. He later went to the Center for Advanced Visual Studies at the Massachusetts Institute of Technology in Boston from 1974 to 76, where he explored how the new technologies could be used in art works. With his *Floating Structures* he also took part in the Venice Biennale in 1978, and in the Toyama Now International Triennial in 1990, where he came in contact with oriental philosophy. He has travelled all over the world to give courses and attend conferences, and became a member of the San Carlos Royal Academy of Fine Arts in 1986. His many writings, exhibitions and national and international awards from prestigious institutions are ample evidence of his place in the history of Spanish art.

I

It is certainly true that a full retrospective really requires a wider selection of

works than those at present on show here, although the carefully selected pieces that finally make up the exhibition give a good idea of his career and his invaluable contribution to this Faculty, which he first entered as a student and later became one of its teachers. As he himself affectionately remembers, his relationship with us goes back to 1958, when he matriculated in the *Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos*. In 1964 he was appointed assistant lecturer in portrait painting and given a scholarship. In the 76-77 year he was given the post of temporary lecturer of Decorative Drawing and in 79-80 became the Painting lecturer after the School had become the Fine Arts Faculty of the Polytechnic University.

During this period, together with his students, some of whom are now teachers at the Faculty, he embarked on a series of *urban happenings*, in which they silently infiltrated a crowd of people and approached passers-by in the anonymous roles of the characters they had chosen. These took the form, for example, of the "*Estética cívernetica neopositivista*" (1979) in the Plaza de la Virgen in Valencia, *Viaje en trenet* (1979) at the Malvarrosa Beach, and a series of happenings based on the work of Marcel Duchamp, *Nude Descending a Staircase* (1983) at the Casa Museo in Benlliure.

He was responsible for organizing important events at the Faculty, such as the first video course in the city in 1980, and the conference and video montage by Antoni Muntadas *Two Electronic Landscapes* (1983).

He also gave seminars on light-colour theory and practice (1980-1983), which was the germ that later developed into the Light Laboratory Research Group. In 1994 he was appointed a University Professor in the Painting Knowledge Area, where he remained until his retirement in 2007. In all this time he taught several generations of students, to whom he transmitted his special interest in the relationship between art and science. His academic legacy is still alive and his presence is still felt at the Centre, where he can often be seen during his many frequent visits from his nearby studio in the Valencia vegetable-growing area, as he likes to describe it, in Alboraya.

We both agreed that the exhibition should include a succession of examples his work in chronological order from the different stages and series in his career up to the present, beginning with four paintings entitled *Abstracción Geométrica* (1965-67) from his early non-figurative period, an area in which he maintained an interest throughout his entire career.

Next, four *Figuras imposibles* (1968-1973), composed of forms immersed in multi-dimensional spatial networks challenge our perception of reality, and almost convince us that they are in fact perfectly feasible forms. Some paintings belonging to the *Límites y Eclipses* (1985-1995) and *Poststudios* (1998-2007) series are also included. These generate an atmosphere of fluid transparency, energy charged with sensitivity and emotion. His pictorial representations of the idea of beginnings and the infinite, expressed through both the presence and absence of light and colour can be seen in the four works that make up *Serie Horizontes* (2007-2015) and his two final creations of *Serie Enso* (2015-2018), two intensely vibrant circles composed of complementary colours, painted especially for this exhibition. The conceptual network woven by Yturralde around each of these series emerge in the different pictures that compose this exhibition, and in spite of the many variations one can detect fundamental underlying structural themes running through them all: abstraction, geometry, light and colour. Getting away from the dimensional plane, two of his kites from the *Estructuras volantes* (1975-1990) series form the final exhibits in the room, together with a complete set of 15 large format photos taken during their actual flying

episodes. For these, Yturralde extended his research on *Figuras Imposibles* to the three-dimensional plane because he wanted to see his figures flying through the air. He thus produced a whole series of flying structures that took off with apparent ease and were the result of joining together the different areas of art, architecture, design and geometrical calculations. The first of these was generated during his stay at the MIT, while others were produced at the Venice Biennale (1978), the Ars Electronica Center in Linz, Austria (1986), at the Pilar & Joan Miró Foundation in Palma de Mallorca (1995), the UNAM's National School of the Visual Arts in Mexico (1996) and at the Spanish College in Paris (1998).

His painting classes at the Faculty would often become an improvised workshop in which the students could join in building kites, which would later be taken to the beach to fly, such as the *Celebració al Vent* (1978) which was flown at El Saler. In 1985 he took some students to Mallorca, invited by the Bartolomé March Foundation, where they participated in a study on structures that could float on the sea at Cala Ratjada. Some of these students still remember the joyful experience today. In fact, this spirit of collaboration between the artist-teacher and the students is an aspect that we

aimed to show in this exhibition and we thus invited some of them to join in the reconstruction of two of these flying structures that can now be seen in the Josep Renau Room. It was quite exciting to see how they worked together as a team to put the pieces together from Yturralde's plans under his close supervision. Some of the materials are in fact from the original works. We were also gratified to learn that these pieces would be donated to the UPV's art collection.

After our many conversations I was aware of the large amount of interesting documents Yturralde has collected in the form of slides on his work and research and decided that they would give an added interest to the exhibition. These can now be seen in the *Project Room* and include photos from the artist's personal archives, many of which have never been seen in public before, reflecting different facets of his restless creativity.

Another example of his strong influence on the Faculty is the Light Laboratory Research Group. The idea of the university given in the Light & Colour Seminars in 1983 from an inter-disciplinary aspect, combining art with science and technology, led to the creation of the Light Laboratory in 1986, which he directed himself for several years. Since

1990 it has been a meeting place as well as a studio and research centre on the principles of artistic expression in relation to light and colour. This is why the exhibition ends with an audiovisual collection dedicated to "the Boss".

Apart from enjoying the exhibits themselves, the *Transfinito. Yturralde* in the Josep Renau Room is undoubtedly a great opportunity to appreciate the quality of the artist's work. Our other aim, of course, is to show the very high regard in which he is held by the Fine Arts Faculty.

Finally, the Vice-Dean's Office wishes to express its gratitude for the interest shown and the support given to this initiative by the IVAM, the *Galería Javier López & Fer Francés* and the *Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València*, for kindly ceding some of the works shown in the exhibition. Also to Fernando Castro, Alfonso de la Torre and Carlos Plasencia, for their generous contributions of their time and knowledge to the contents of this catalogue. And above all to José María Yturralde himself for the humanity, humility, professionalism, vitality, compromise, affability and generosity that he has shown at all times in the organization, design and the putting together of this exhibition.

Bibliography:

IVAM. *José María Yturralde*[catálogo]. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1999.

PASTOR VILA, S.; PIQUERAS SÁNCHEZ, N. (Coord.). *Yturralde. Cartografies del sublim*. Valencia: Universitat de València, 2016.

YTURRALDE, J. M. *Entropía*. Sevilla: Los sentidos ediciones, 2012.