

RAFAEL ÚBEDA
EXPRESIÓN CROMÁTICA

DO 22 DE XUÑO AO 17 DE SETEMBRO
EDIFICIO CASTELAO

Depoñto Legal: PO 362-2023

 DEPUTACIÓN
PONTEVEDRA

 MUSEO
PONTEVEDRA

museo.depo.gal

**DOSSIER PARA
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN**

Rafael Úbeda. Expresións cromáticas

Del 22 de junio al
17 de septiembre
de 2023

Museo de
Pontevedra, Edificio
Castelao

Comisaria: Pilar
Corredoira

Conformada por medio centenar de obras, esta exposición junta pinturas y algunos dibujos de las tres últimas décadas de producción artística de Rafael Úbeda. La muestra propone un itinerario que ahonda en aquellos aspectos que han estado presentes a lo largo de su trayectoria y definen su lenguaje. Se escogieron obras que ilustran con nitidez sus argumentos estilísticos y que dieron lugar a una pintura de factura recia, situada en parte en el entorno de un lenguaje poscubista, arraigada en unos cimientos que remiten al expresionismo europeo.

El título de la muestra, 'Expresións cromáticas', remite a las esencias multiformes de la obra de Úbeda y a la exaltación de una de las grandes cualidades que

Los circenses
2023

comporta su pintura: la “expresividad cromática”, uno de los principales signos distintivos que cruzará toda su obra, desarrollada en diferentes áreas creativas, como son la pintura, el muralismo, el dibujo o el grabado.

En las creaciones que forman esta muestra quedan reflejadas las principales preocupaciones del artista, entre ellas la importancia otorgada a la figura humana, distribuida en composiciones solitarias o en grupos; intencionadamente deformada, expresionista. Asimismo, Úbeda traslada a su pintura las incertidumbres, las complejidades de la vida, y las convierte en materia plástica, en acciones que denotan movimiento y actividad.

En la amplia colección de personajes y elementos que pueblan sus cuadros, aparecen artistas circenses, actores, máscaras de carnaval y, sobre todo, músicos y músicas que tocan diferentes instrumentos, formando grupos o aislados. Úbeda se definió como artista sinestésico”, porque “intuye colores en los sonidos y sonidos en los colores”; a la música dedica buena parte de las obras presentes en la muestra.

Coral 1
1994

APUNTES BIOGRÁFICOS

Rafael Úbeda nació en Pontevedra en 1932. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Academia de Bellas Artes de Galicia. Ejerció la docencia como

profesor de Dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y de Pintura en la Escuela de Bellas Artes Sant Jordi de Barcelona. Fue catedrático de Dibujo de INB y profesor numerario de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

En su adolescencia en Pontevedra, Rafael Úbeda participó en conjuntos de cámara, en la Polifónica, o en coros y rondallas. Esa pasión por la música la comparte con la pintura: realizó trabajos iniciales de diseño de carteles, escenografías o ilustraciones para revistas.

En 1956 viajó a Madrid con el fin de iniciar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, licenciándose en las especialidades de Pintura, Grabado y Mural. En 1961 se trasladó a Países Bajos para completar estudios de pintura y grabado en la Hoger Akademy St. Joos de Breda, con la ayuda de una bolsa de viaje proporcionado por el Estado español y ampliada por el Estado holandés. Trabajó en el taller del pintor Willem van Leusden en Maarsen (Holanda).

Conoció al pintor Flip van der Burgt, uno de los fundadores del grupo internacional de artistas grabadores Zebra, en el que se integró y con lo que participó en exposiciones conjuntas en Amsterdam y en otras ciudades centroeuropeas. Durante un tiempo asistió a su taller y participó de la vida artística de vanguardia que se estaba produciendo en la capital holandesa.

En 1965 obtuvo la única plaza del Gran Premio de Roma en la modalidad de paisaje y trasladó su taller a la capital italiana por un período de cuatro años.

Trabajó en proyectos escenográficos en los estudios de Cinecitta junto al profesor Montori; conoció al director de cine Federico Fellini y al actor de comedias Totó.

En 1967 presentó en el Museo de Pontevedra sus obras italianas recientes de pintura y grabado y participó con los artistas de la Academia en exposiciones en Roma, Bolonia y Salerno.

Fue seleccionado para la realización de un gran mural en la Basílica de la Anunciación en Nazaret de Galilea (Israel), una obra de 162 metros cuadrados realizada en pintura al fresco. La finalizó en 1968.

En la década de los años setenta su discurso pictórico se engrandece: conserva los fundamentos de un expresionismo personal bien diferenciado, de formas recias e imágenes comunicativas. La principal protagonista de las escenas es la figura humana.

Uno de los grandes fundamentos que define la obra de Rafael Úbeda es la sonoridad. A lo largo de los años investigó alrededor de la interrelación entre sonidos y colores, que reflejó en su tesis de doctorado: *La sonorización pictórica desde una primera intuición*. Este vínculo es protagonista de una parte muy importante de su producción pictórica y se puso de manifiesto en experiencias plástico-sonoras en el Gran Auditorio Palau de la Música de Valencia y en la Universidad de Sevilla.

A lo largo de su trayectoria llevó a cabo numerosas exposiciones en museos, instituciones vinculadas al arte contemporáneo y galerías de Europa, Asia y América. Entre ellas, en los museos de Moscú y San Petersburgo, en el Parlamento Europeo (Bruselas), en las bienales de Cracovia y Heidelberg, en el Museo de Arte Moderno de Nicaragua, en la Fundación Domecq

**Pintando o mural da
Basílica da Anunciación
en Nazaret de Galilea
(Israel)
1968**

(México), en el Chicago Cultural Center, en el New Trier Winnetka (Chicago, EEUU); en el Javits Convention Center de Nueva York, en el Museo Norden (Alemania); en el Niavaran Palace de Teheran (Irán) y en el Rat Haus de Aurich (Alemania).

En la actualidad continúa con su actividad creadora en sus estudios de Samieira (Poio) y Madrid.

CATÁLOGO

Con motivo de la exposición, el Museo de Pontevedra editará unha publicación monográfica con reproducciones de todas las obras expuestas y textos firmados por Pilar Corredoira, comisaria de la muestra; María Guzmán Pérez, catedrática de Pintura Contemporánea de la Universidad de Granada; por el humorista gráfico y ensayista Siro; por el compositor Juan Durán; y por el musicólogo y crítico musical José Luis García del Busto.

Extractos del catálogo

Las obras que ilustran este trayecto remiten a sus esencias multiformes y a la exaltación de una de las grandes cualidades que conlleva su pintura y que no es otra que la acusada "expresividad cromática", una de las principales señas de identidad que cruzará con total intensidad la labor efectuada del pasado al presente, desarrollada en diferentes áreas creativas: pintura, muralismo, dibujo o grabado.

Más allá de las etapas vividas, quedarán reflejadas en estas creaciones las preocupaciones del artista fijadas en diferentes cuestiones, entre ellas la importancia otorgada a la figura humana, distribuida en composiciones solitarias o en grupos;

intencionadamente deformada, expresionista, ofrece todo un conjunto cohesionado que cobra vida en un contexto geométrico. Y en el hilo conductor, trazado alrededor de aquellos temas sobre los que sigue reflexionando sin perder nunca el acento del propio estilo, veremos en esta exposición y en un diálogo que parece no interrumpirse escenas plenas de sentido irónico que invitan a la reflexión, al goce estético. El compromiso con la creación de una realidad inherente, fijada en su particular universo plástico, en el que ocurren nuevas formas de atrevidas sucesiones, de equilibrios, de contorsiones.

Asimismo, Úbeda traslada a su pintura las incertidumbres, las complejidades de la vida, y las convierte en materia plástica, en acciones que denotan movimiento y actividad; son escenas reveladoras de los impulsos que toman carta de naturaleza y se muestran en vibrante colorido, en amplias pinceladas.

Blue vibrations
1993

'Rafael Úbeda,
expresiones cromáticas'
Pilar Corredoira

"Es inteligente y analítico, intuitivo, reflexivo y culto. Ameno e infatigable narrador, dotado de enorme

sensibilidad y profunda imaginación, así como de una sutil y aguda retina. La timidez asoma en su talante, como nos pueden sorprender sus brotes de ingenuidad e ironía, pero filtrada por su natural bondad. Es el artista que no presume de tal, y, como intelectual, la humildad es su tarjeta de presentación. Hay que descubrirle”.

(...)

De su peculiar léxico artístico, especial atención quisiera dedicarle al movimiento. Aquí todo se dinamiza, afecta a los protagonistas escénicos, pero también se proyecta en los fondos. El movimiento es fundamental, dándonos cuenta del testimonio, evocación y asimilación de los postulados futuristas. Movimiento conseguido por el desdoblamiento de formas unidas entre sí, con las que llega a expresar “velocidades” y, en algunos casos, su potenciación es tal que logra auténticos “aceleramientos”. Pueden ser ilustrativas las manos que tocan instrumentos; estas, además, son un núcleo de interés preferente por la importancia dada y por el singular y expresivo tratamiento.

Lunático
2021

‘Rafael Úbeda en el
Museo de Pontevedra’
María Guzmán Pérez

Si tuviese que calificar con una sola palabra la personalidad artística del pintor Rafael Úbeda, diría “autenticidad”. Rafael Úbeda nunca ha engañado a nadie, ni se ha engañado a sí mismo. Esta que vemos es la obra de un pintor que con noventa años sigue retándose para aprender cada día un poco más. Hasta Picasso hizo en los últimos años pinturas y dibujos de urgencia. Rafael Úbeda no. Rafael Úbeda sigue el lema del circo y busca «lo más difícil cada día». Físicamente es

un superhombre, un coloso; artísticamente, un creador insaciable. Como el gigante Anteo, que recuperaba la fuerza en contacto con la tierra, Rafael Úbeda la recupera en contacto con los amigos. Cuando se siente cansado, baja del andamio, llama a alguno, se echa unas risas y vuelve a la faena.

‘Sobre el misterio en el arte de Rafael Úbeda’
Siro

Decía Kandinsky, tan admirado por Úbeda, que “El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana”. Rafael Úbeda es ese artista que hace verdaderamente vibrar los colores y las formas, siempre al servicio de una música que vive en el lienzo. Una coexistencia dinámica donde se dan la mano música y pintura de una manera que yo nunca hubiera imaginado. Y todo ello en un estilo personal, único, inconfundible. A pesar de que cada obra de Úbeda aporta algo nuevo y distinto a la anterior, su característico sello personal está siempre presente, irradiando su visión de ese mundo sonoro y visual, a partir de una técnica y de una creatividad que siempre sorprende al músico profesional que se planta delante de su pintura. Y sé que eso es así porque tantas veces he palpado en mis colegas desde la sorpresa inicial hasta la máxima admiración final cuando se trata de observar un cuadro de Úbeda.

Viento y cuerda
1998

Juan Durán

Tiene razón Úbeda al autodefinirse como “artista sinestésico”, pues “intuye colores en los sonidos y sonidos en los colores”; tenía razón el recientemente fallecido compositor Rogelio Groba cuando, al contestar al discurso de ingreso de nuestro artista en la Real Academia Gallega de Bellas Artes, postulaba que sus obras suenan; tenían motivos compositores, como el propio Groba o Tomás Marco o Juan Durán o Manuel Seco de Arpe o Rubén Someso al escribir música dedicada a (o inspirada en) Rafael Úbeda; era natural que Rafael Úbeda compusiera obras pictóricas a partir de composiciones musicales de Shostakovich o de García Abril...

‘Su pintura suena...’
José Luis García del Busto

Un trasno no entroido
2023