

EDUARDO GRUBER

5.7.
lo oculto

MARZO / MAYO 2018

EDUARDO GRUBER

5.7.
lo oculto

MARZO / MAYO 2018

JUAN MANUEL LUMBRERAS
G A L E R I A D E A R T E

HENAO, 3 · 48009 BILBAO · TEL. 94 424 45 45
galeria@galerialumbreras.com · www.galerialumbreras.com

A FLOR DE PIEL

Notas sobre lo oculto en la obra reciente de Eduardo Gruber.

Wendy Navarro Fernández

“Todo saber nuevo ha brotado siempre de la fértil oscuridad”

Lezama Lima

Según María Zambrano el sistema poético de Lezama “se sitúa, a pesar de sus complicadas formas, en ese lugar primario que corresponde a la poesía que se adentra en la realidad, despertándola y despertándose [...]. No de otro modo nos conduce a las oscuras cavernas del sentido”¹. Este mismo valor alimenta toda la trayectoria creativa de Eduardo Gruber. Tras la incertidumbre, en ese gesto inexplicable, “oculto”, al que ha apuntado en varias ocasiones como base de su trabajo, yace el modo extremadamente singular y revelador en el que su obra despierta y activa la realidad y, por consecuencia, el pensamiento y la curiosidad del espectador, pero también sus propias reflexiones y experiencias.

Es justamente este juego de “lo oculto” (con el espectador y consigo mismo), esa tensión creativa que el propio artista reconoce resultado de una suerte de auto-exploración inconsciente en la que se “hilvanan realidades fuera de toda lógica”, la idea que articula las obras de esta exposición: *Lo oculto* como un gesto innato, inexplicable, *a flor de piel...* un *bajo continuo* de apariciones y desapariciones en ese constante fluir entre mirada y representación, lo tangible y lo recóndito (o abstracto), lo racional y lo metafísico, los acontecimientos externos y el mundo personal, figuración y abstracción, pasado y presente, su peculiar imaginario y los diversos niveles de significación que genera.

Lo oculto establece puentes además entre las distintas “capas de realidad” y las asociaciones emocionales que plantea en los lienzos de mediano y gran formato pertenecientes a su obra reciente y un conjunto de acuarelas/collage sobre cartulina y óleos de pequeñas dimensiones que el artista ha venido realizando en los últimos meses. Un nuevo bloque de trabajo donde el dibujo —aparato conceptual y fondo

¹ María Zambrano citada por Remedios Mataix: “La escritura de lo posible: el sistema poético de José Lezama Lima” en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*, 2000.

estructural de la compleja elaboración plástica de su obra²—, la mancha y la riqueza expresiva del *collage*, acentúan su protagonismo, permitiendo al artista establecer un canal más directo, inmediato y libre, si se quiere, a la hora de reflejar todo el universo de motivaciones y referentes (recuerdos, vivencias, lecturas) que ha ido “acumulando en el cerebro, incluyendo las propias experiencias que conlleva la práctica pictórica”³. Los nuevos trabajos se convierten así en un campo abierto a la experimentación, transformación y renovación continua de ideas, lenguajes y resoluciones formales que constituye el resultado de esa *posición de riesgo*⁴ desde la que Gruber entiende el trabajo creativo.

Las obras añaden nuevos entresijos reflexivos sobre preocupaciones presentes en series y obras anteriores como lo ecológico, el miedo, el amor, la violencia, la angustia existencial, la muerte, la precariedad laboral, la desigualdad, el dilema creativo o la propia naturaleza de la percepción. El impacto negativo y cada vez más devastador sobre el medio ambiente está presente en lienzos vibrantes de gran intensidad cromática como *Ibiza*, que nos remite a la muerte de los flamencos en el parque de Ses Salines de Ibiza, o *Chico Mendes*, que alude al gran legado del activista ambiental brasileño y su lucha por la conservación de toda la región Amazonia; y en la acuarela *Cazador furtivo*, donde imágenes de aves diversas y tipografía aparecen y desaparecen, se definen y esconden, camuflándose, intermitentemente, entre el ramaje del fondo, para traer a la mente asociaciones sobre la ópera del mismo título y la caza ilegal, furtiva.

Lo oculto es aquello que impulsa cada obra, lo que mueve cada composición. El placer de descubrir. Un pretexto para repensar la historia y hablar sobre el mundo

² Carlos Delgado Mayordomo: “Gruber. Purgatorio” en *Eduardo Gruber. Purgatorio. Garaje Gesamtkunstwerk*, Palacete del Embarcadero de Santander, 2017.

³ Eduardo Gruber: “La naturaleza de la percepción y otras reflexiones” en *Eduardo Gruber. El buscador de oro*, CAB, Burgos, 25 enero – 12 mayo 2013

⁴ Cfr. Carlos Delgado Mayordomo: *Ibidem*.

y sus flaquezas, desaciertos, dilemas y falsedades. En una de las acuarelas de la serie *A flor de piel*, junto a la imagen de una jirafa cuyo cuello imaginamos más allá del borde de la cartulina, leemos la frase “El exterminio como performance” La tijera anuncia un peligro, abierto, amenazante, mientras una extraña figura (impasible) observa la escena (¿representación del poder eterno, instaurado, por siempre?). Esta dureza y acidez es también palpable en otra de las acuarelas (*Why can't you give my dad a job?*) donde la palabra trabajo resalta tanto como la mancha articulada a partir de una madeja de líneas de tinta azul o la figura del ahorcado en la que se pierde la mirada, una y otra vez, mientras intentamos adivinar lo ocurrido o lo que está por acontecer.

Como un largo friso de fotogramas de cine negro⁵ se suceden este conjunto de magníficas acuarelas de la serie *A flor de piel*, donde textos y frases (en ocasiones ajenas a las imágenes pero activadoras de significados y sentidos elocuentes), emergen igualmente cual trazo dibujístico, dictadas por ese impulso de lo oculto, lo inexplicable... En *Half slave half free*, tras la silueta anónima de un hombre de mirada “ciclópea”, resuenan ecos relativos a la esclavitud y a la frase “*The world can not live half slave half free*” perteneciente a un cartel de propaganda de la Primera Guerra Mundial que alertaba sobre la amenaza alemana de dominar el mundo desde una Europa ya convertida en campo de batalla.

Otro tanto ocurre en *La habitación del Fakir*, donde la imagen espectral de una figura humana o “cristo yacente” levita en el centro de una extraña habitación junto a cuatro personajes (Margaret Thatcher, entre ellos) añadidos en collage, generando un cúmulo de interrogantes y disquisiciones por parte del espectador, que intenta

⁵ Cfr. Francisco Javier San Martín: “Eduardo Gruber, *Garaje Gesamtkunstwerk*” en *Eduardo Gruber. Purgatorio. Garaje Gesamtkunstwerk*, Palacete del Embarcadero de Santander, 2017.

adivinar qué sentido tiene o si hay algún sentido en tan insólita escena de tintes oníricos, surreales: ¿Sacrificio del artista?, ¿supervivencia del ser humano?, ¿resistencia física y mental ante el destino o (una vez más) el poder? En cualquier caso, es una obra donde la atención gira alrededor de la figura levitante del faquir que alude al cuadro *El cuerpo de Cristo muerto en la tumba* de Hans Holbein el Joven, evocado anteriormente por el artista en su lienzo *¡No me ignoréis!* (2007), como parte de los agudos diálogos con la Historia del Arte que establece, mezclando la historia cercana con el impulso alegórico de la imagen.

Textos y títulos imbricados en la composición ofrecen algunas claves, en ese deseo de contar historias, llamar nuestra atención y compartir preocupaciones sobre determinados sucesos (recientes o pasados), lecturas, películas, hallazgos... Tal es el caso del óleo inspirado en un autorretrato de Paula Modersohn-Becker, que nos hace recordar la vida y obra de esta gran pintora, pionera del expresionismo, que vivió prejuicios y humillaciones por ser mujer y consagrarse a una disciplina considerada "de hombres". La intensidad cromática y expresionista de la imagen donde la artista aparece fundida con aguas turquesas en constante fluir es un guiño a su obra, libre, enérgica y transgresora, que el paso de los años comienza a situar como una de las más destacadas de la historia de la pintura del siglo XX.

Otros trabajos acentúan ese punto de ironía y cierto acento lúdico, sarcástico y mordaz, característico de la obra de Gruber y que se manifiesta de nuevo en las obras *Coto privado*, *2 Suspects*, *L'histoire c'est moi* y *La fábrica de chocolate 1992*, sumergiéndonos en realidades absurdas, surreales, pero también cercanas y de algún modo familiares por la propia extrañeza del mundo que vivimos. En *La fábrica*

de chocolate 1992, una ráfaga de curiosos proyectiles son disparados por un revolver "grapado" sobre la noche oscura, envolvente, tal vez en relación con el propio hacer del artista y su incansable impulso creativo más allá de modas o estilos, que igualmente dirige el modo en que nos presenta el rostro de una mujer de poderosas facciones y mirada intensa, expectante ante un incierto futuro.

Como aquella poesía que logra acceder a los misterios de la metafísica⁶, el *trompe-l'oeil* que sobrepasa el efecto de lo real para sembrar una duda⁷ o el instrumento con el que el músico consigue sortear sus fantasmas, *Lo oculto* acaso es el modo en que se encuentra a sí mismo y se relaciona con el mundo, pero sobre todo con la mente y la sensibilidad del espectador. Es su percepción quien activa entonces cada acorde, trama o red urdida por el artista en una orquestación sanadora, maravillosa e infinita: ese nuevo saber que brota de la fértil oscuridad.

Wendy Navarro Fernández

⁶ Cfr. Remedios Mataix: "La escritura de lo posible: el sistema poético de José Lezama Lima" en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*, 2000.

⁷ Cfr. Jean Baudrillard: *De la seducción*, Ed. Cátedra, Madrid, 1987, p. 64.

LO OCULTO
Eduardo Gruber

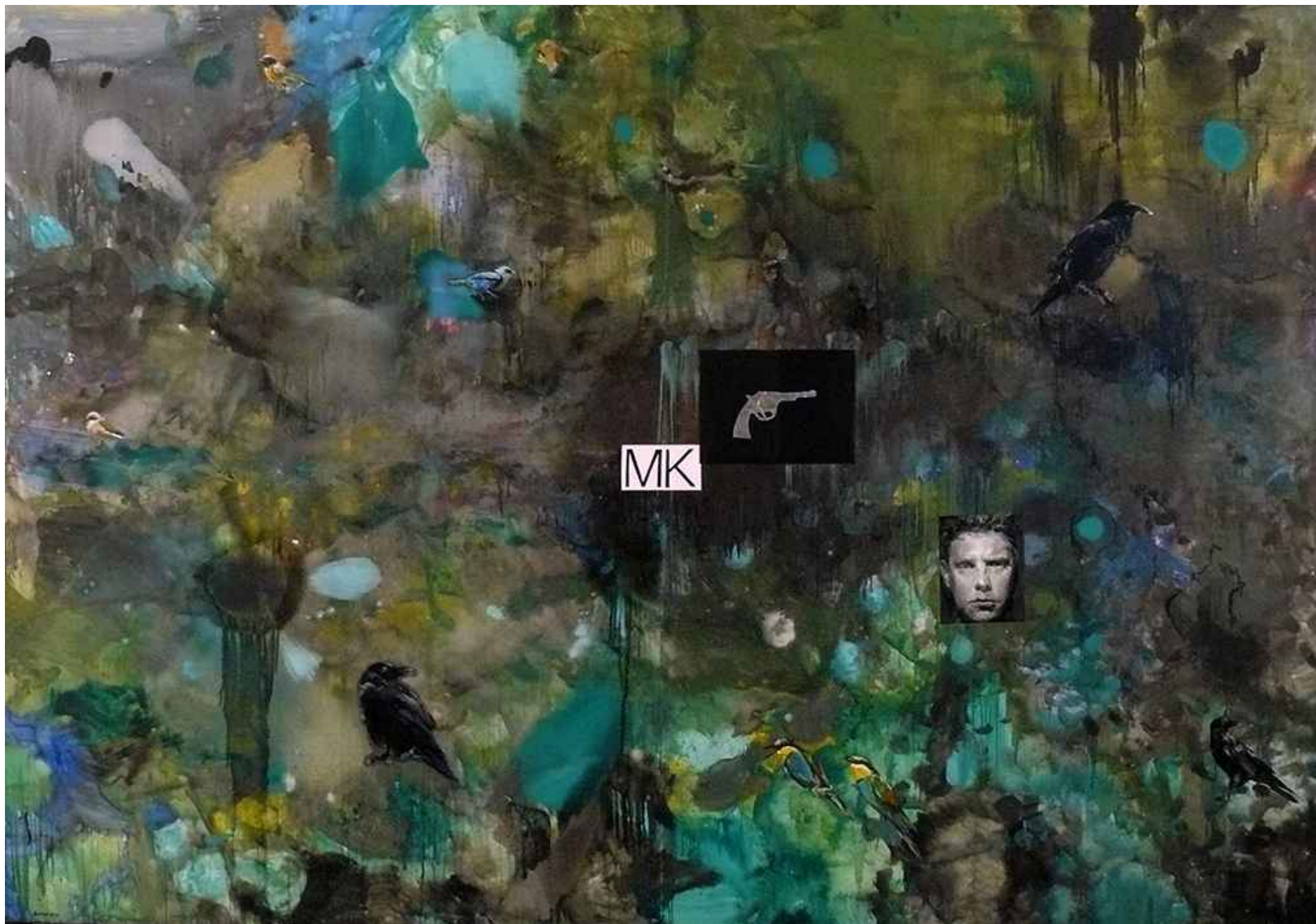
En mi última exposición en el Palacete de Embarcadero en Santander había expuesto, entre otros de gran formato, un cuadro titulado MK (cuadro presente en esta exposición), y ante mi sorpresa, durante una visita guiada, la pregunta recurrente del público era saber qué significaban esas dos letras pintadas en el centro geométrico del cuadro. No supe contestar a lo que imaginé esperaban en la respuesta, pero me hizo reflexionar sobre el por qué de las decisiones tomadas en el taller, en un contexto de intimidad y a la vez de contienda, y la lectura que el espectador hace de ello. Quizás tenga poco sentido hablar en primera persona de “lo oculto” como algo presente en mi propia obra. Pero es así. Supongo que no debe de ser extraño, aunque nunca lo he hablado con otros artistas y es la primera vez que reflexiono en voz alta sobre ello. Es un misterio y, como todo misterio, apasiona el intentar indagar y buscar una respuesta. Hace unos días leyendo “Instrumental”, la autobiografía del músico James Rhodes (regalo de reyes, además de un disco de recopilaciones de María Callas y un hermoso pincel de pelo de marta, que da pena utilizar, aunque lo haré, -me extendería hablando de ello, del pincel y el lápiz como los inventos mas sencillos y a la vez más sofisticados-, pero no ahora), digo que, leyendo un párrafo en el que Rhodes nos intenta explicar los misterios de la interpretación, termina hablando de las estructuras de los acordes diciendo que “en un pasaje en el que haya distintas melodías ocultas entre las notas, ¿elijo la más obvia o busco voces internas que digan algo nuevo?”, ni que decir tiene que la elección en un músico como él es obvia: lo nuevo, lo desconocido. Tender a lo desconocido es el único camino para un artista, pero eso, que también es una obviedad (o debería serlo), no es la razón de este texto, si es que al fin tiene sentido. Lo oculto es otra cosa. Si recurro al diccionario de sinónimos y busco desconocido y oculto, entre las numerosas opciones sólo “escondido” se repite en ambos casos,

sobre algo que es inexplicable. Es posible que no pueda hacerlo por la torpeza en la elección de las palabras (quizás solo un poeta se podría acercar a ello) o porque la certeza se apoye únicamente en la intuición, pero sé que está ahí y que es fundamental en mi trabajo, aunque solo sea capaz de vislumbrarlo a posteriori. “Lo oculto” no está presente en el proceso, el proceso tiene mucho de elección, cuando uno elige es consciente de lo que hace, uno selecciona entre todo un universo personal lo que cree que son las fichas del puzzle que inicialmente forman una idea, pero eso se puede explicar, podría hablar del por qué de cada cosa y no tener dificultad para explicarlo, mi universo está formado por mi experiencia, por los sedimentos que esta ha ido dejando, por mis lecturas o conversaciones, por mi ojo o por mi pensamiento, por lo que me rodea en el estudio, incluso por mi mano, sé que todo ello se mezcla, se superpone, pero no lo explica, no explica esta suerte de cadena invisible que hace que decida espontáneamente dar un paso, y que, lo que aparenta ser únicamente un recurso formal, sea en realidad una aportación ajena a lo que segundos antes llenaba mi cabeza, una suerte de autoexploración inconsciente que, sin reflexión alguna, me hace aceptar como lógico lo recién acontecido. Sé que es lo inconsciente y no lo casual lo que lo está detrás de la posible explicación. Quizás, se me ocurre, que algo que se aproximaría a una explicación tendría que ver con el mundo de los sueños en el que se hilvanan realidades fuera de toda lógica. Ya advertía de la dificultad de explicarlo con palabras, todo lo escrito anteriormente es un buen ejemplo de ello. Rhodes, en su libro, realiza un juego interesante para todo aficionado a la música clásica (él huye de ese término), asigna a cada capítulo de sus memorias un pieza musical, elegida siempre por alguna razón personal, generalmente emocional y, a modo de entrada en cada capítulo, habla de ella, y ahí, de un modo simplificador y supongo que basado en la biografía que cada músico

si afirmara que eso no es posible, aunque suene pretencioso por mi parte, las cosas no son tan sencillas de explicar, sí es verdad que ahora el discurso es congénito a la obra de arte, de ello hablan otros y a menudo los propios artistas, parece necesario dejar por escrito lo que la define y así ayudar a construir lo que hoy parece ansiar todo artista; tener tu estilo “propio”, pero eso tiene más que ver con la necesidad de aceptación de la obra o del reconocimiento que de ella se tenga dentro del mundo del arte que con el proceso íntimo que la construye.

Eduardo Gruber.

EXPOSICIÓN

MK
2017
Óleo sobre tela
260 x 370 cm

CHICO MENDES
2017
Óleo sobre tela
140 x 200 cm

IBIZA?
2017
Óleo sobre tela
140 x 140 cm

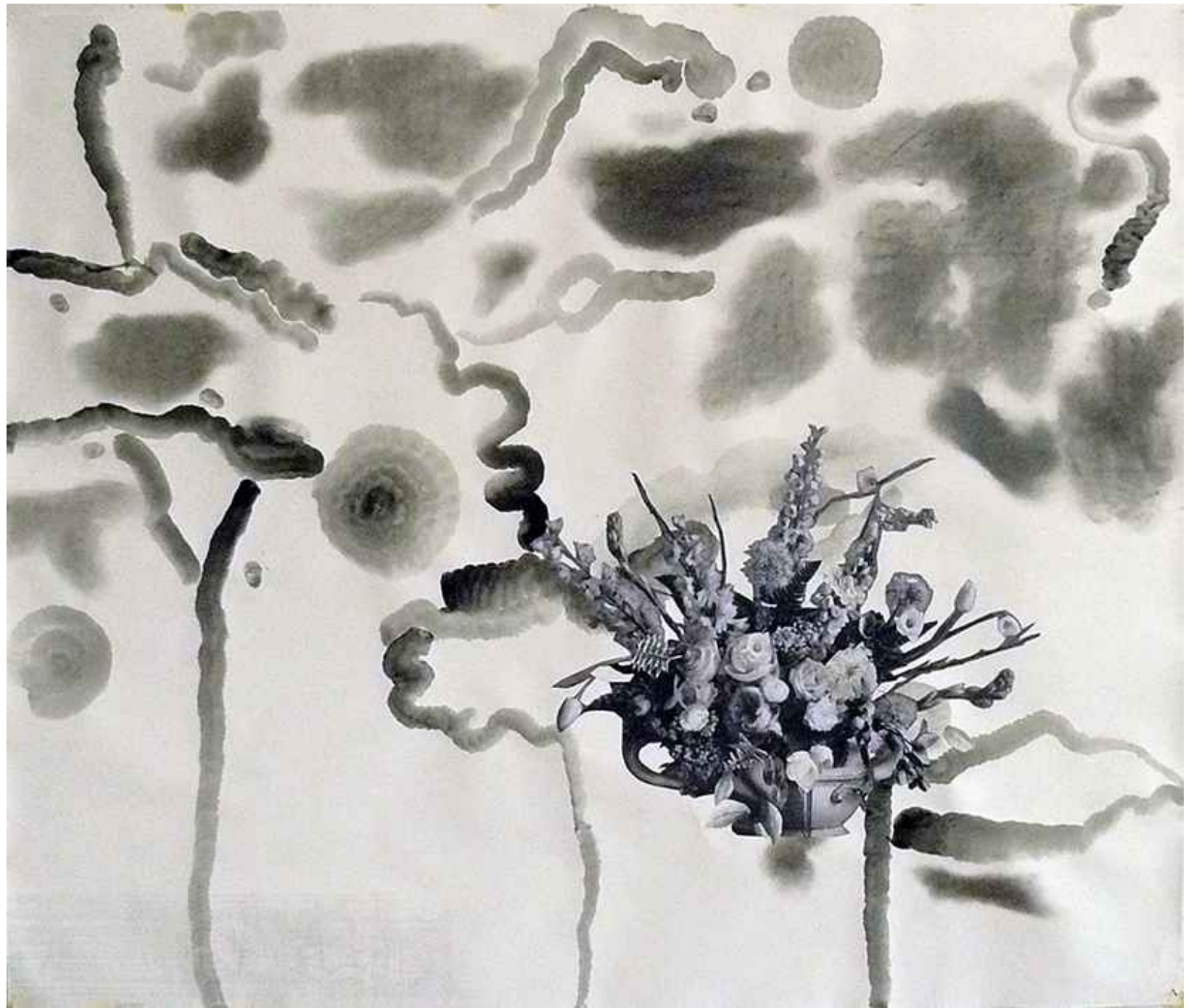

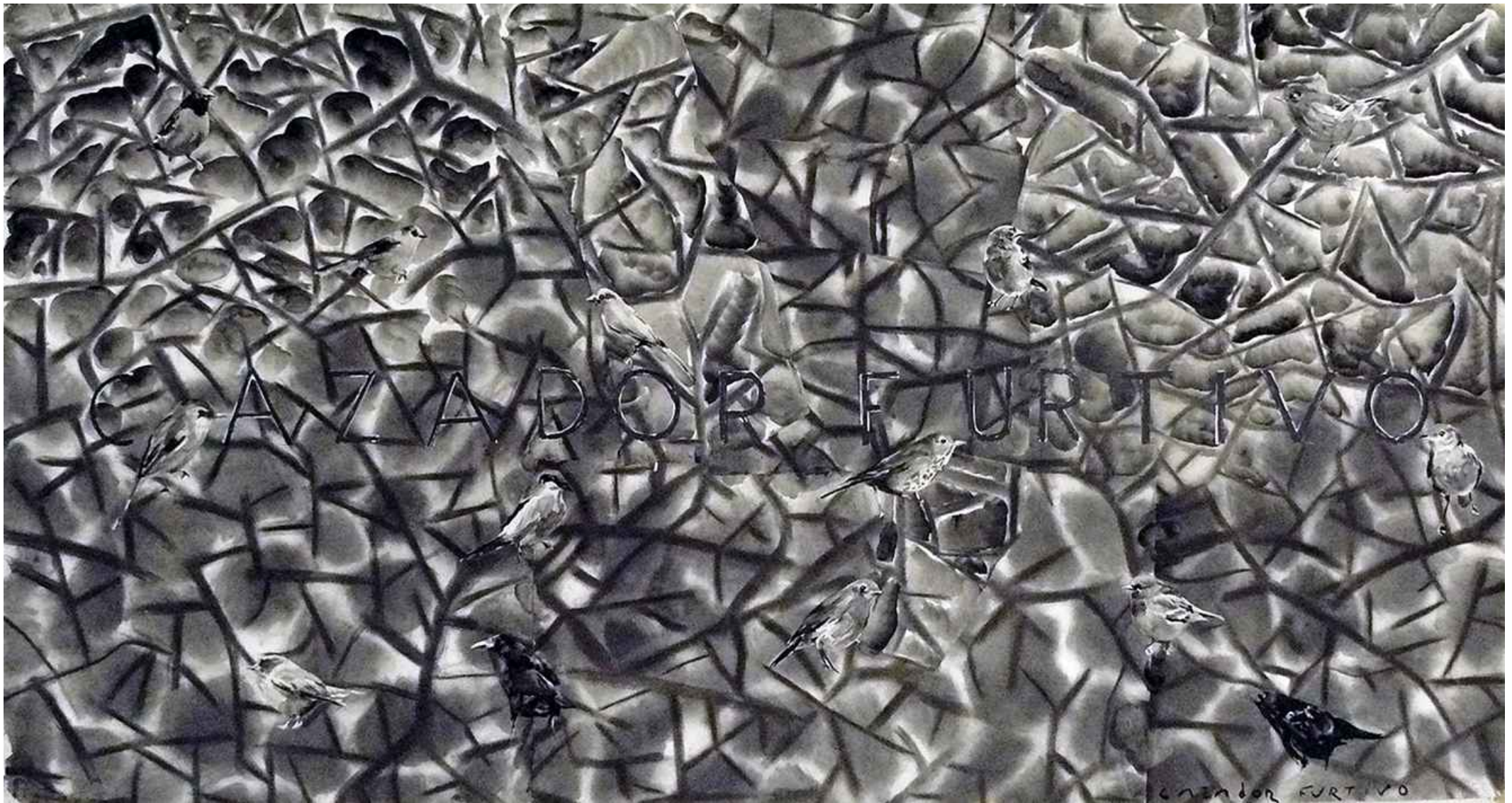
LOS ÚLTIMOS
2017
Óleo sobre tela
76 x 120 cm

LA FABRICA DE CHOCOLATE 1992
2018
Acuarela, carbón y collage sobre papel
150 x 180 cm

CAMUFLAJE
2018
Acuarela y carbón sobre papel
150 x 180 cm

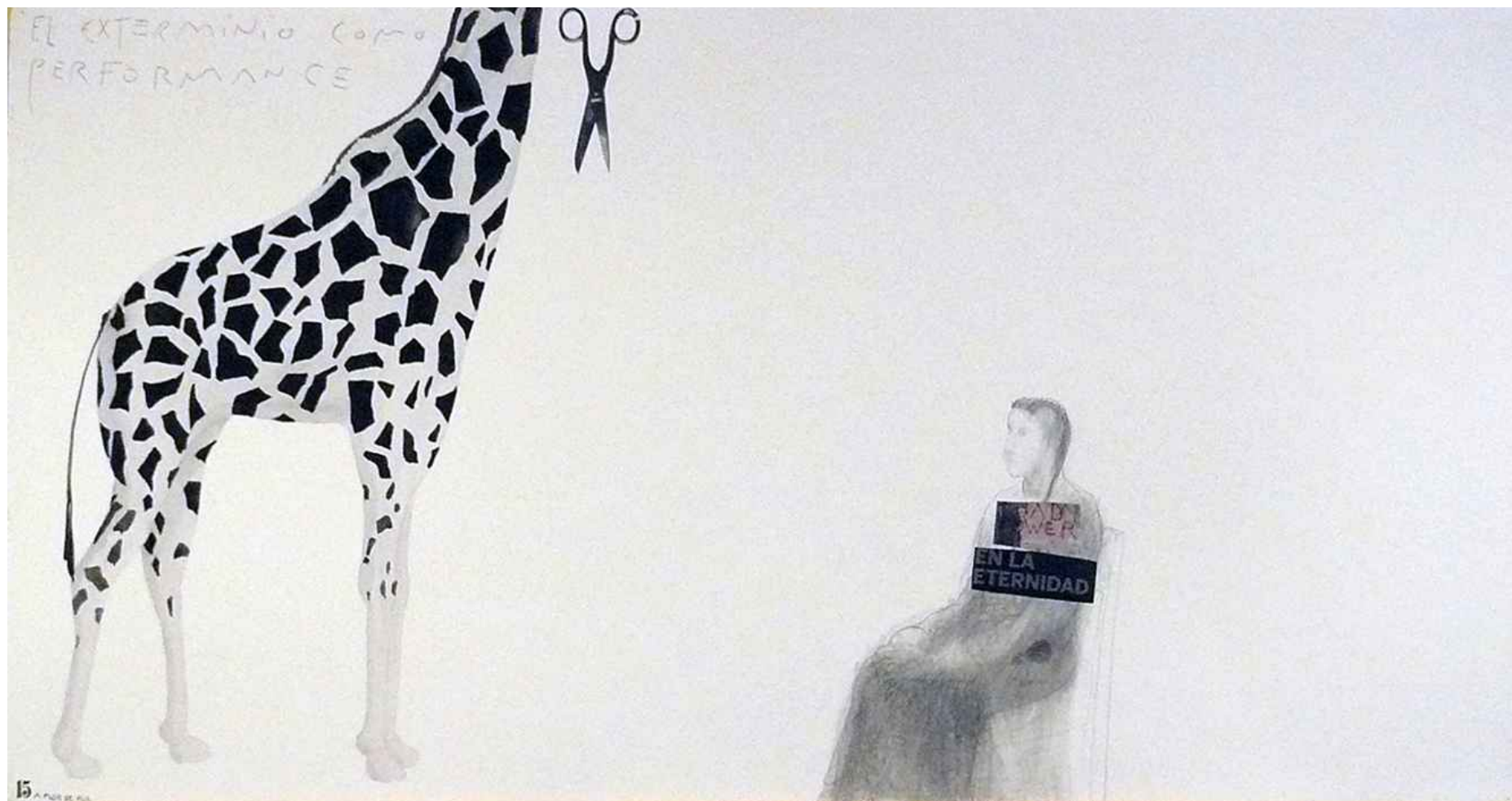
CAZADOR FURTIVO
2018
Acuarela y carbón sobre papel
80 x 150 cm

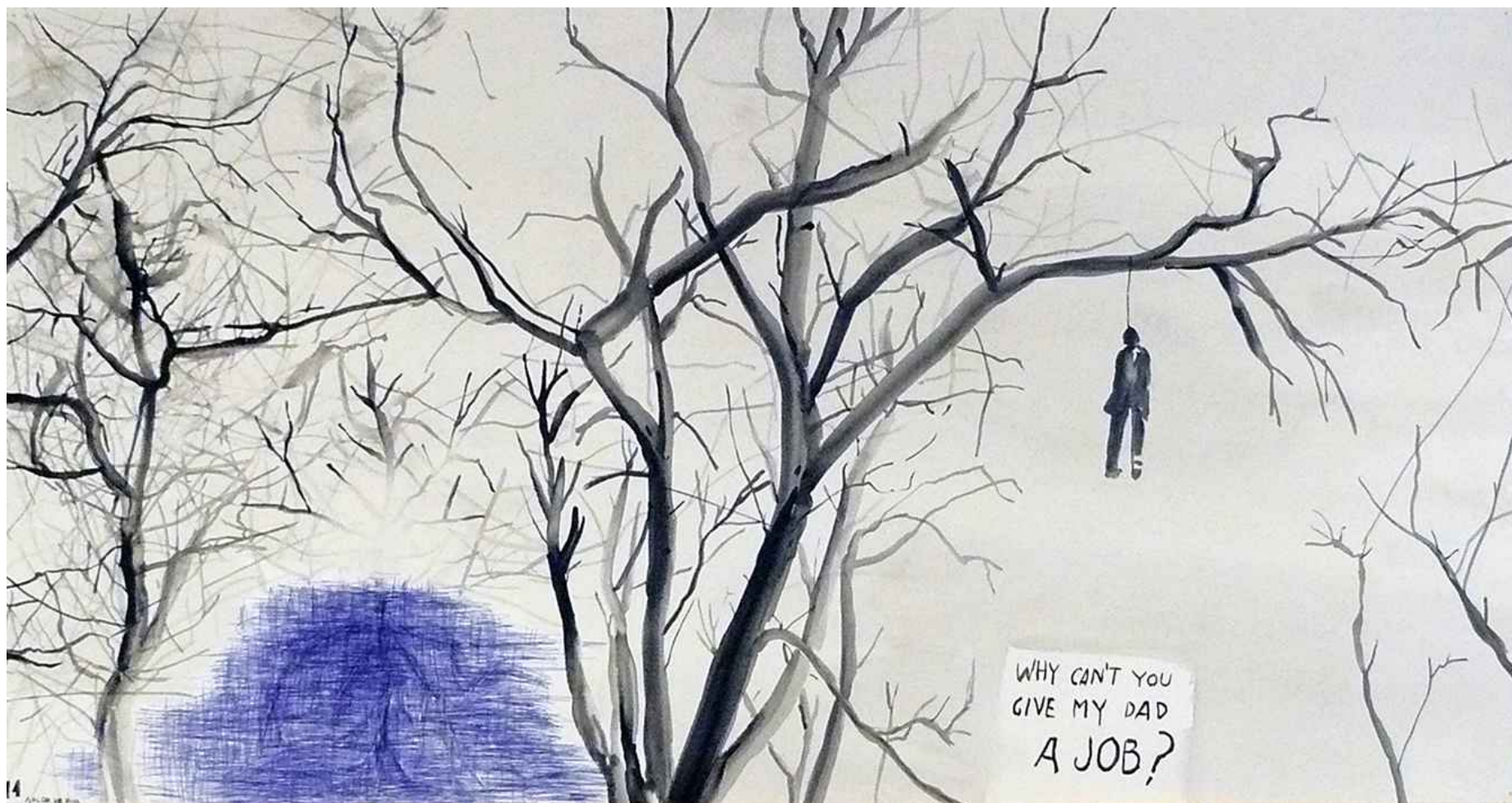
HALF SLAVE, HALF FREE
2017
Acuarela y collage sobre papel
57 x 60 cm

LA FAMILIA
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela, grafito y carbón sobre papel
80 x 152 cm

EL EXTERMINIO COMO PERFORMANCE
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela, grafito y collage sobre papel
80 x 152 cm

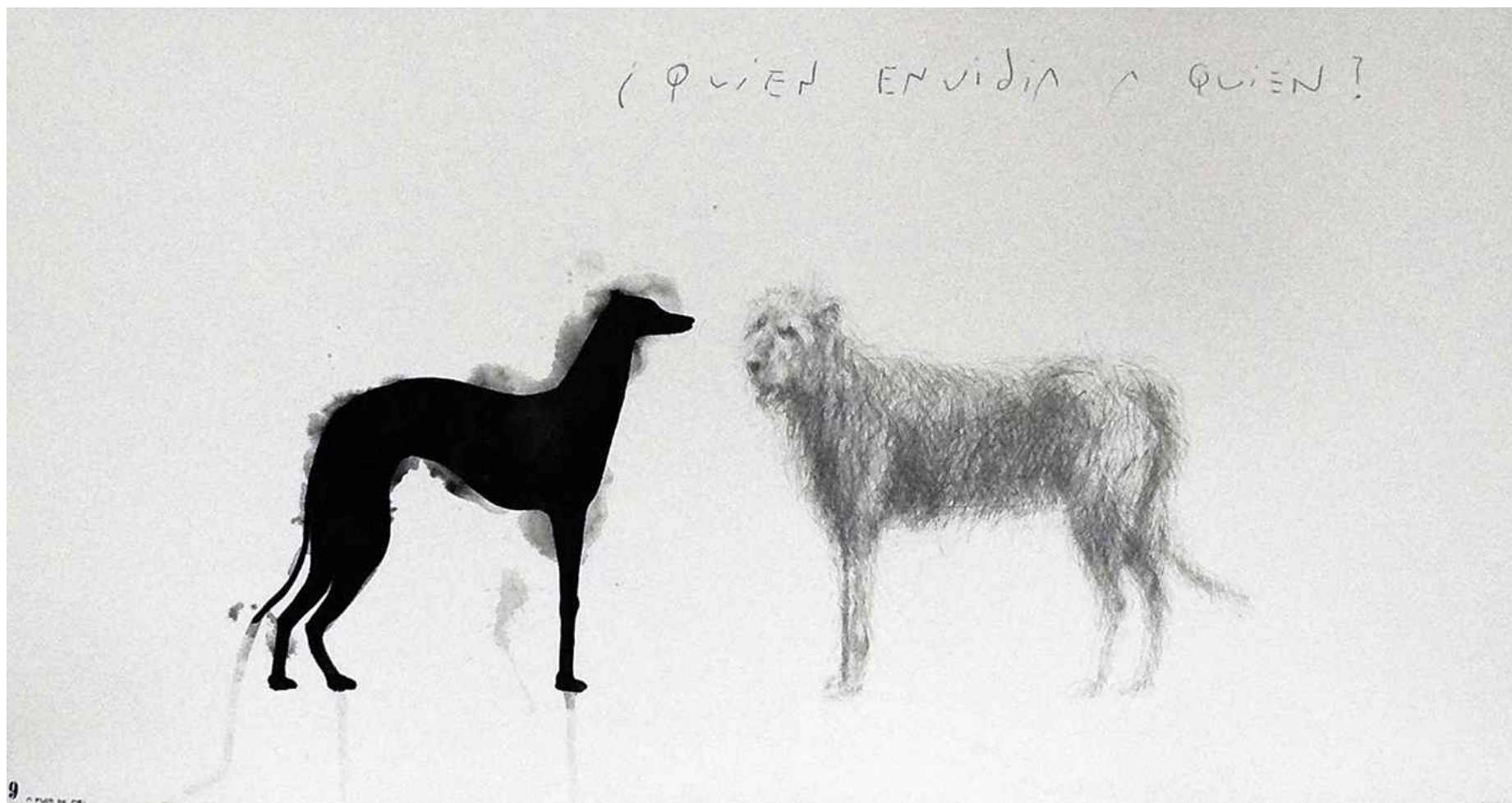
WHY CAN'T YOU GIVE MY DAD A JOB?
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela y bolígrafo sobre papel
80 x 152 cm

LA HABITACIÓN DEL FAQUIR
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela y collage sobre papel
80 x 152 cm

MY GOD IS ME!
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela sobre papel
80 x 152 cm

¿QUIÉN ENVIDIA A QUIÉN?
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela y grafito sobre papel
80 x 152 cm

FRIENDS AND FAMILY-2
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela sobre papel
80 x 152 cm

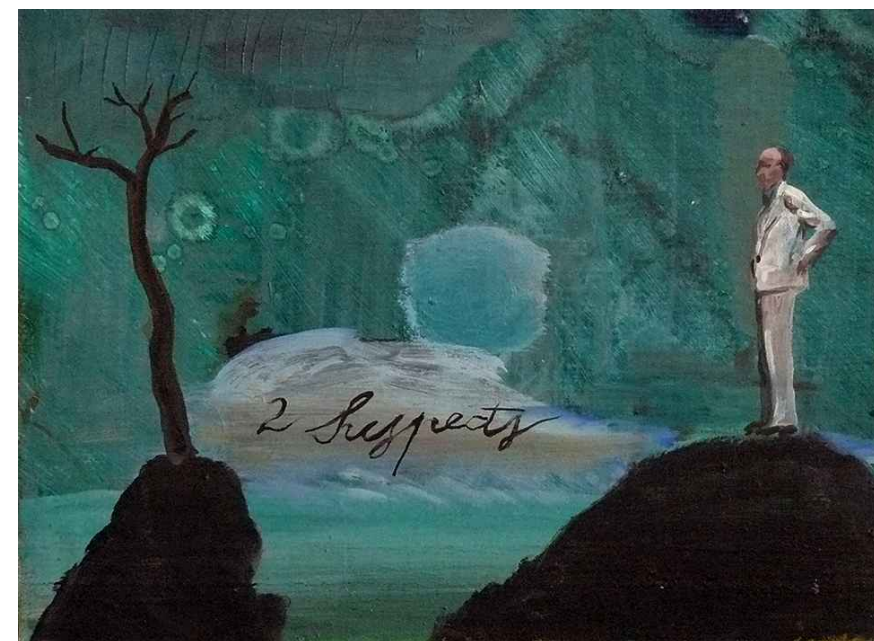
"L'HISTOIRE C'EST MOI"
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela y collage sobre papel
80 x 152 cm

¡AH SI TODO PUDIERA COMENZAR OTRA VEZ...
Serie de acuarelas "A flor de piel"
2017
Acuarela y collage sobre papel
80 x 152 cm

PAULA BECKER
2018
Óleo sobre tela
31 x 40,5 cm

2 SUSPECTS
2017
Óleo sobre tela
30 x 41 cm

COTO PRIVADO
2017
Óleo sobre alumínio
36,5 x 42 cm

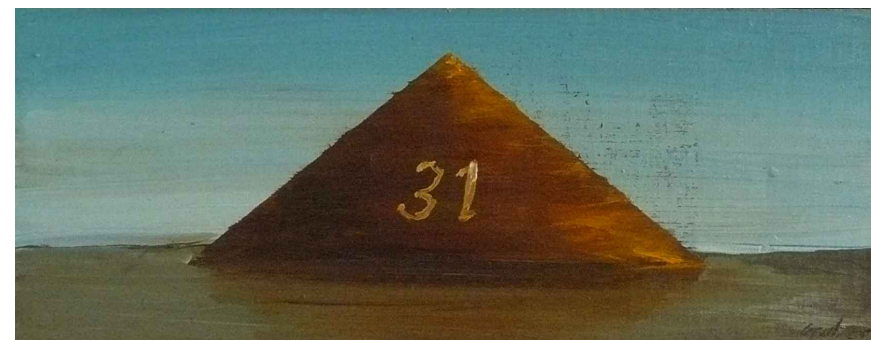

3 HISTORIAS
2017
Óleo sobre alumínio
28 x 41,5 cm

2 REINAS NORUEGAS
2017
Óleo y collage sobre tela
17 x 45 cm

EL PESO DEL COLOR
2018
Óleo sobre tela
17 x 45 cm

"31"
2018
Óleo sobre tela
17,5 x 45,5 cm

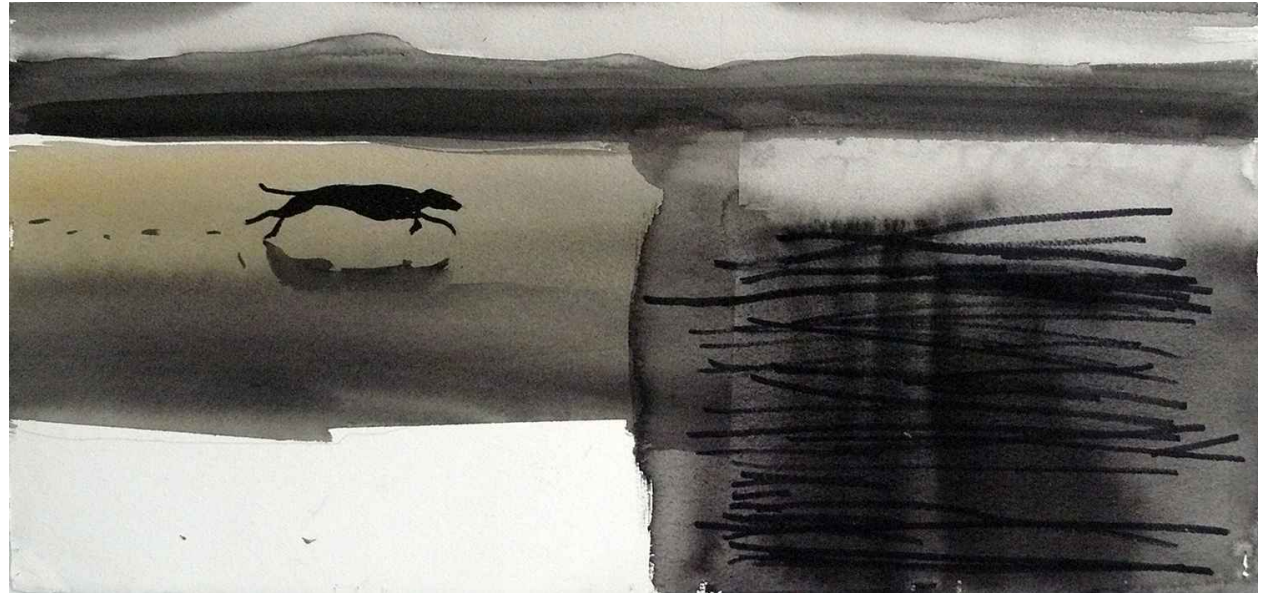

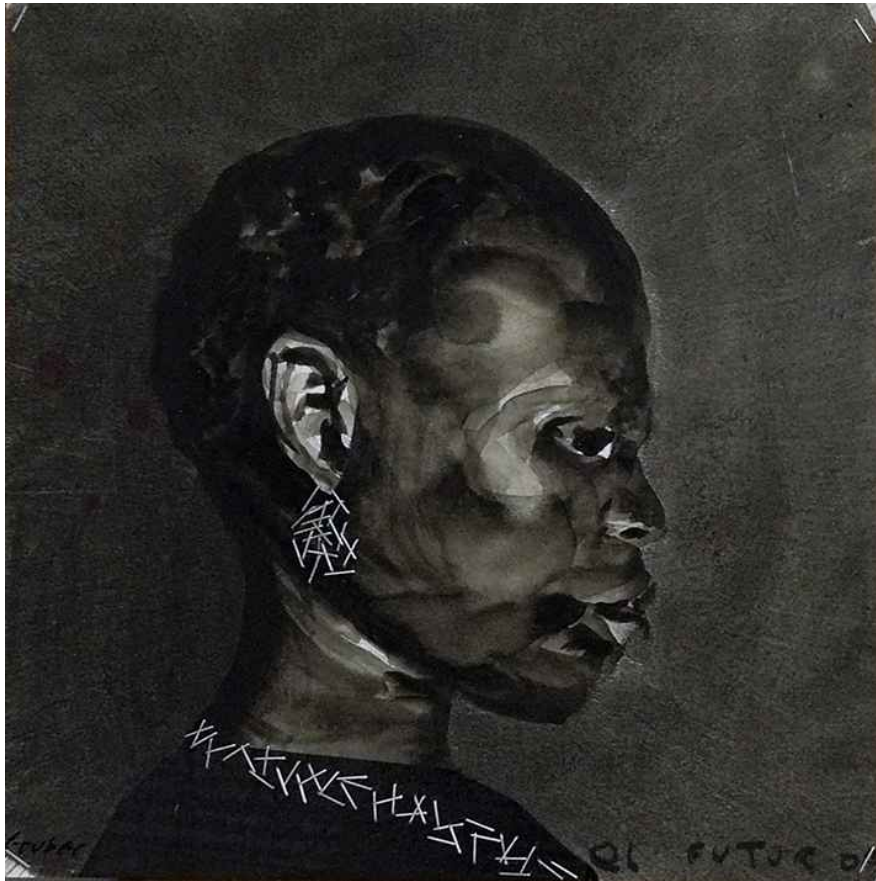
NOE? (2 FLAMENCOS)
2017
Acuarela sobre papel
35 x 49 cm

A OVIDIA DE ÓBIDOS
2017
Acuarela, collage y cera sobre papel
28 x 57 cm

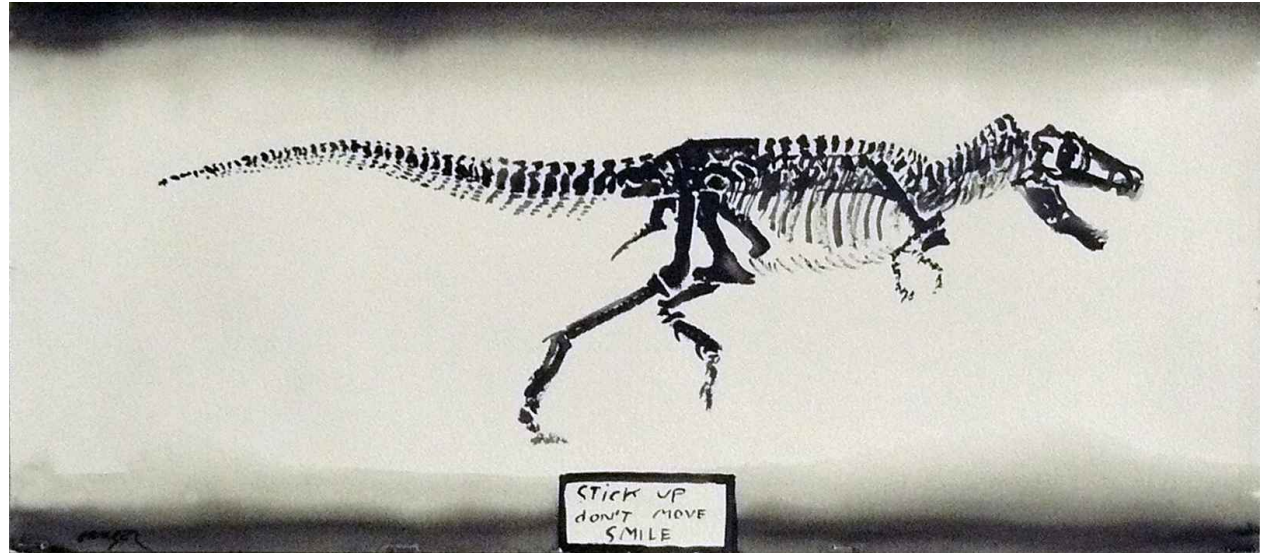
UN INSTANTE
2017
Acuarela sobre papel
26 x 57 cm

EL FUTURO 2
2018
Acuarela y collage sobre papel (madera)
31 x 31 cm

OJOS
2017
Acuarela y collage sobre papel
30,5 x 30,5 cm

SMILE
2018
Acuarela sobre papel
22 x 50 cm

ALI
2018
Acuarela sobre papel
29 x 23 cm

REFERENCIAS

EDUARDO GRUBER

Santander, 1949.

ÚLTIMAS EXPOSICIONES

- 2018 "5.7. Lo oculto". Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
- 2017 "Purgatorio". Palacete del Embarcadero (UIMP), Santander.
- 2016 "Utopía". Sala Rekalde, Bilbao.
- 2016 "Secuencias de la realidad". MEIAC, Badajoz.
- 2015 "Árbol genealógico (no autorizado) de Cecilia Scott Pérez". Acción en el MAS, Santander.
- 2015 "Utopía". Centro de Arte de Alcobendas, Madrid.
- 2013 "El buscador de oro". CAB, Burgos.
- 2012 "Factor humano". Galería Del Sol St. Santander.
- 2011 "Mayer´s Collection". Sala Robayera. Miengo, Cantabria.
- 2011 "Héroes y pioneros". Galería Evelyn Botella. Madrid.
- 2010 "Fieras y fierezas". Galería Siboney. Santander.
- 2009 "El devorador íntimo". Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
- 2008 "El perro azul", Galería Evelyn Botella. Madrid.
- 2007 "Gruber. La ciudad Portátil". Instalación en los jardines del Palacio de Caja Cantabria. Santillana del Mar.
- 2007 "Tijuana-Frankfurt", Galería Siboney, Santander.
- 2007 "Display Windows", Galería Evelyn Botella, Madrid.
- 2005 "Riberas Urbanas", Palacete del Embarcadero, Santander.
- 2005 Galería Alejandro Sales, Barcelona.
- 2005 "París-Delhi", Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
- 2004 Eduardo Gruber. Últimas Pinturas. Galería Aelee-Evelyn Botella. Madrid.
- 2004 "Ciudades", Galería Siboney. Santander.
- 2002 Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao.
- 2002 "Si el espacio pensase", Galería Siboney, Santander.
- 2001 "UNO", Galería Aelee-Evelyn Botella, Madrid.
- 2001 Galería Artline. Ámsterdam, Holanda.
- 2001 The Kunstrai. Galería Artline (One man show). Holanda.
- 2000 "Breve tratado de arquitectura", Galería Siboney, Santander.

COLECCIONES Y MUSEOS

Museo Artium. Vitoria.
Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Madrid.
Colección Fundación Coca-Cola.
Colección Caja Madrid.
Fundación Peter Stuyvesant. Ámsterdam, Holanda.
Fundación Juan March. Madrid.
CAB. Centro de Arte Caja de Burgos.
Colección Palacio de Congresos de Madrid.
Museo de Arte Abstracto. Cuenca.
Fundación Cultural Privada Fran Laurel. Barcelona.
Colección Nordtern Allgemeine Versicherung AG. Alemania.
Museo Municipal de Bellas Artes. Santander.
Colección de Arte Contemporáneo "Ciudad de Pamplona". Pamplona.
Congreso de los Diputados. Madrid.
Fundación Montenmedio Arte Contemporáneo. Cádiz.
Museo de Bellas Artes. Burdeos, Francia.
Archivo Lafuente. Santander. Cantabria.
C.V. Colección. Santander.
Colección "olor visual" Ernesto Ventós. Barcelona.
Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo.
"Colección Norte" de Arte Contemporáneo. Gobierno de Cantabria.
Colección "Los Bragales". Santander.
Biblioteca Nacional. Madrid.
Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid.
Colección Barends. Ámsterdam, Holanda.
Diputación Provincial. Santander.
Ayuntamiento de Madrid.
Pinacoteca "El Molino". Puente Arce.
Museo de la Resistencia Salvador Allende.

Colegio de Arquitectos. Santander.
Colección Iberdrola.
Colección Fernando Fernandez. Santander. Cantabria.
Cámara Oficial de Comercio. Santander.
Fondos Museo de Pintura. Santoña. Cantabria.
Colección Electra de Viesgo.
Ministerio de Trabajo. Colección Gráfica.
Colección Universidad de Cantabria.
Fundación Marcelino Botín.
Puerto de Santander.
Colección Caja Cantabria.
Colección Comédie-Francaise. París, Francia.
Colección Parlamento de Cantabria.
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander.
Museo Postal y Telegráfico de Madrid.
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Cantabria.
Museo del Dibujo Julio Gavi. Larrés. Huesca.
Museo Redondo. Santander.
Colección Robayera. Miengo. Cantabria
Premio Nacional de Escenografía "Ciudad de Oviedo", para realizar los decorados y vestuario de la ópera "Der Freischütz" de Carl Maria von Weber.

Fotografías
EDUARDO GRUBER

Textos
WENDY NAVARRO FERNÁNDEZ
EDUARDO GRUBER

Diseño y maquetación
JUAN MANUEL LUMBRERAS
BEGOÑA LUMBRERAS

Edición
A'G ARTE GESTIÓN

17/06/18

- 134 -

- 134 -

JUAN MANUEL LUMBRERAS
GALERÍA DE ARTE