

Cavanilles / Stübing
Un camino, dos miradas

www.gerardostubing.com/

FICHA TÉCNICA

Textos: Aureli Domènech - Antonio Herrero - David Pons

Fotografías: Gerardo Stübing

Diseño gráfico: David Pons / Aureli Domènech / Gerardo Stübing

IMPRESIÓN: El petit editor

Depósito legal:

© de los textos, los autores

© de las imágenes, Gerardo Stübing

AGRADECIMIENTOS

A Jesús Muñoz, Director del Real Jardín Botánico de Madrid y a Jorge Hermsilla, Vicerrector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València por el apoyo institucional y personal prestado a este proyecto. A Aureli Domenech y Antonio Herrero por su incondicional colaboración y buen hacer profesional en esta y otras exposiciones en las que he tenido la fortuna de contar con su comisariado. A David Pons, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sumacàrcer por creer en este proyecto y apoyarlo tanto personal como institucionalmente. A Julia Gil, Esther García, Jesús García y Santos Cirujano por su ayuda en el desarrollo del proyecto. A José Navarro (Navarro Herbolario). A Cesar (Laser Art) por su ayuda en todo lo relacionado con la elaboración de los soportes de metacrilato.

Quiero manifestar también mi gratitud a las poblaciones en las que esta exposición ha sido acogida con cariño e interés, especialmente Sumacàrcer, el punto de partida, Burjassot, Algemesí, Gandia, Requena, Alaquàs y Ontinyent, donde finalizo su periplo por las tierras valencianas.

PORTADA: Cavanilles / Malva althaeoides - Stübing - 2016 - 150 cm diámetro - Mixta sobre metacrilato

TRASERA: Naked 2016 nº 2 - Stübing - 2016 - 130 x 195 cm - Mixta sobre metacrilato y tabla

Cavanilles / Stübing

Un camino, dos miradas

Título: Habenaria quinqueseta (detalle)
Autor : Stübing
Año: 2015
Medidas: 76 x 57 cm
Técnica: Serigrafía intervenida y gofrado
sobre papel Arches 88 de 300 g
Serie "Flora Cubensis"

CAVANILLES Y STÜBING, ARTE Y CIENCIA, PASADO Y PRESENTE

La participación de la Universitat de València en la exposición de Gerardo Stübing "Cavanilles/Stübing. Un camino, dos miradass" responde a la voluntad de la institución académica de potenciar la divulgación de este trabajo científico-artístico que aúna arte, investigación y botánica. Paralelamente, la implicación de la Universitat de València en este proyecto obedece a su compromiso con el territorio, puesto que Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial se ha encargado de dotar a la obra de Stübing de un carácter itinerante que ha potenciado al máximo su difusión.

Así pues, la colección de acrílicos de Gerardo Stübing llega a Madrid avalada por un éxito de asistencia en las inauguraciones que se han llevado a cabo en el territorio valenciano. A través de su recorrido por algunas de las principales capitales de la provincia de Valencia (Algemesí, Gandia, Requena, Alaquàs, Ontinyent, Sumacàrcer, etc.), la sociedad valenciana ha tenido la oportunidad de descubrir esta brillante conjugación de talento artístico y especialización científica en Botánica.

La exposición que nos ocupa se puede definir como una abstracción ambigua inspirada en las plantas y los paisajes naturales, que combina magistralmente pasado y presente, arte y ciencia. Gerardo Stübing plasma en esta muestra pictórica toda su sensibilidad artística, así como su experiencia y reconocimiento científico en el campo de la Botánica, disciplina que imparte como profesor universitario desde hace 30 años en la Universitat de València. La muestra está inspirada en las "Observaciones" del paisaje valenciano del botánico Antonio José Cavanilles, una obra que Gerardo Stübing reinterpreta trasportándola al presente pero conservando técnicas y materiales del pasado. La combinación resultante no podía ser sino una colección magistral que contribuye a la difusión del arte, al tiempo que busca sensibilizar sobre el respeto a la belleza y el valor patrimonial que atesora nuestro entorno natural, tan ligado a la cuenca mediterránea.

Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Participación y Proyección Territorial
Universitat de València

Título: Sideritis subspinosa. Tab. 209
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato y tabla

DOS CIENTOS VEINTIÚN AÑOS DESPUÉS

“Al fin de la descripción del reyno pondré índices copiosos. Uno de los pueblos del reyno con el número de los vecinos que tenían al fin de 1793 quando concluí mis viajes; otro del contenido de la obra, y el tercero de las plantas citadas en ella con sus nombres castellanos, valencianos y latinos.” (1)

Antonio Josef Cavanilles (1795)

Ojeando la biografía de Cavanilles, es inevitable que se establezca mentalmente un paralelismo entre los viajes del Botánico y el camino trazado por la exposición de Stübing desde su comienzo.

Sumacàrcer es la primera parada donde se mostró esta exposición de Stübing. Dicha población formó parte del tercer viaje de Cavanilles a través de la geografía valenciana, siendo ésta una de las expediciones que le sirvieron para describir la historia natural, geografía, población y flora que, comarca a comarca, encontró a lo largo del Reino de Valencia. Estos estudios realizados a lo largo de la misma han sido y siguen siendo de gran interés y relevancia para las investigaciones que se llevan a cabo hoy en día.

En el camino expositivo, nos encontramos con otras poblaciones: Algemesí, Alaquàs, Requena, Ontinyent, Gandia y Burjassot que han formado parte del itinerario trazado por Stübing para mostrar su obra; teniendo como punto de partida aquellas descripciones y dibujos que en su momento realizó Cavanilles en los citados viajes, descubriendo así a pesar de la distancia y el tiempo que les separa, cómo ambos se encuentran en un mismo camino bajo diferentes miradas.

Fue en el año 1995 cuando se edita un trabajo sobre las observaciones de Cavanilles (2) junto a descripciones, datos e imágenes de ese momento. Stübing no realiza una comparación, crea a partir del dibujo del Botánico.

Esta exposición no podía tener un mejor destino que la cátedra donde Cavanilles impartió sus enseñanzas; el Real Jardín Botánico de Madrid, pero añadiendo, en esta ocasión, parte de su creación artística anterior y actual. En definitiva, la botánica como universo de Gerardo Stübing.

Dos cientos veintiún años después, del viaje de Cavanilles a través del Reino de Valencia, un botánico – artista valenciano vuelve a llenar la Cátedra de Cavanilles de luz y color del Mediterráneo.

David Pons
Concejal de Cultura del Ajuntament de Sumacàrcer

(1) “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia por don Antonio Josef Cavanilles”. Imprenta Real de Madrid, 1795.

(2) “Las observaciones de Cavanilles, doscientos años después”. Ed. Fundación Bancaja, 1995

Título: Ilex cassine (detalle)
Autor : Stübing
Año: 2015
Medidas: 76 x 57 cm
Técnica: Serigrafía intervenida y gofrado
sobre papel Arches 88 de 300 g
Serie "Flora Cubensis"

CIENCIA Y ARTE

El arte y la ciencia son dos de las disciplinas de resultados más antagónicas. Sin embargo no dejan de ser formas de analizar, observar e interpretar la realidad que nos rodea. Coinciden como una herramienta mental que quiere encontrar una forma de comprender, relatar lo desconocido y ofrecer al ser humano una manera de conocer el mundo en que vive. Puntos de encuentro que han sido objeto de numerosos artículos y aproximaciones teóricas, y que hacen que asumamos que esencialmente no son tan diferentes como a simple vista pueda parecer. A fuerza de simplificar, la literatura crítica viene a concluir que la diferencia no radica tanto en la forma de afrontar una determinada relación con la realidad que nos rodea, sino en el corpus lingüístico del que se sirve y en sus objetivos.

El científico necesita herramientas precisas, una estructura compleja y, por las propias "reglas" de la disciplina, su conclusión debe proponer un conocimiento medible y reproducible. La ciencia se expresa en un lenguaje de vocación impersonal y universal. Por compleja, e incluso poética que hoy pueda parecer, una disciplina llena de "cuantos" probabilísticos y las explicaciones muchas veces anti intuitivas de los últimos avances, la ciencia debe dejar de lado, como dogma, los aspectos más subjetivos y personales de la realidad.

El arte, por el contrario, tiene un enfoque diferente. Los factores de la observación son personales, perceptuales y emocionales. El estilo, la "forma" de hacer, es una de las características esenciales del arte: precisamente lo contrario a un lenguaje universal y medible o un modo de experimentación reproducible.

Si la ciencia busca un conocimiento racional, el objetivo del arte es de vocación emocional y, en consecuencia, siempre es intransferible respecto al artista como "emisor" de conocimiento.

Gerardo Stübing puede ser un ejemplo paradigmático de la dialéctica que el arte y la ciencia establecen con su entorno. En anteriores trabajos, hemos descrito la pintura de Stübing como un juego de complicidades entre científico y artista; una pintura en el que no hay interferencia entre ellos. Este es evidentemente un juego de palabras retórico de una condición indisoluble: Gerardo no se levanta de la cama siendo científico o pintor a su voluntad.

Pero los experimentos o hallazgos científicos de Gerardo en su día a día universitario, en su labor investigadora, pueden ser pioneros y creativos, pero siempre serán reproducibles y acumulativos; partirán de las experiencias e investigaciones anteriores realizadas en su campo y serán expresados en un lenguaje de vocación comprensible, una aportación que otro científico podrá comprobar, estudiar y reproducir igual.

En cambio, la pintura de Stübing, por muy científico que aparentemente pueda ser su punto de partida, como después veremos, es evidentemente única, personal y pasional. Nadie más que él puede hacer "esta" aportación y dar esta visión concreta de la naturaleza. Y es en este ámbito en el que se abre paso el artista.

A primera vista puede parecer una obviedad poner de manifiesto este extremo. Al fin y al cabo todo el mundo puede prescindir de su primera profesión para dedicarse al arte. Pero en el caso de Gerardo Stübing creemos que es vital, ya que su actividad artística está fuertemente engarzada en su condición de botánico. La pintura de Stübing, de aparente abstracción, de colorido irreal, de poesía visual sin ningún referente, es más “real” y más verdad que cualquier paisajismo grandilocuente, porque es una obra a la que no llega por imitación o por emulación, sino por puro proceso de evolución personal.

De la certeza de la ciencia al abismo poético

La trayectoria de Stübing empezó coherentemente en la fotografía de vocación científica. “La evidencia extrema”, “La certeza inmediata del pasado de algo”, en palabras de Roland Barthes.

El mismo Barthes nos sirve (aunque sea en forma metafórica) para evidenciar la trayectoria de sus trabajos, que ya con la seguridad de una obra madura convertirá posteriormente en una especie de movimiento pendular entre la certeza científica y la experimentación puramente artística.

El límite de la fotografía quizá esté precisamente en esta evidencia extrema, que desde un punto de vista metafísico, dificulta su profundización.

Como dijo Barthes, “Esta certeza es suprema porque tengo oportunidad de observar con intensidad; pero a la vez, por mucho que se prolongue esta observación, no me enseña nada”.

En cierto punto, para Stübing el científico, “la certeza” (él la llama la impaciencia) es percibida como un inconveniente y desde la fotografía rompe el vidrio para pasar a la forma pictórica. Partiendo de su campo, la observación de la naturaleza, las certezas científicas mutan en la abstracción de un paisaje visto en lejanía, la textura de una mirada fuertemente próxima al objeto, la obra como objeto mismo. Y el campo semiótico se expande de manera exponencial, porque el científico deja paso al pintor y fluye un universo visual que multiplica las consecuencias de la observación botánica.

Entran en juego otras viejas dialécticas del arte; nuestra relación con la naturaleza y la contemporaneidad de los planteamientos artísticos. Mimesis, paisaje, color, textura. La naturaleza siempre ofrece una nueva posibilidad de abordar un tema eterno. Ya dijimos que el Stübing científico no interfiere en el pintor, donde el estilo lo es todo, pero no es menos cierto que como opción, la obra artística podría haberse desatado totalmente de él y optar por caminos más trillados. Stübing no abandona su alter ego científico, y este aspecto híbrido sustenta en gran parte nuestra creencia de que la pintura de Stübing, se revela como una propuesta rabiosamente contemporánea, llena de Zeitgeist.

Gerardo Stübing pinta y construye obras que surgen formalmente de la observación del paisaje, nada nuevo en apariencia. Pero el trabajo está realizado desde el paradigma de la sociedad contemporánea. Hay que insistir de nuevo en que los troncos, las ramas, las plantas y los paisajes de las obras de Gerardo son especies reales, documentadas y taxonómicas. Especies de nombre latino que Gerardo conoce, pero que no vemos, o que sólo vemos en forma de gesto, textura o abstracción. Por muy alejado de la mimesis que pueda ser el resultado final, en el método de Gerardo Stübing siempre subyace un rigor científico primigenio, que utiliza la herramienta del pintor cuando el científico ya no alcanza su meta.

El movimiento pendular: las series

Según sus propias palabras, el estudio de Stübing es como un quirófano. Un centro de experimentación en el que las formas botánicas van y vienen en busca de nuevos significados que el autor (sin duda influido por la taxonomía como aspecto básico de su profesión) distribuye en series compactas. Las series, sin embargo, no representan un trabajo lineal o cronológico sino que son trabajadas de forma simultánea y siguen produciendo obra. Cada una de ellas tiene una vida propia (hasta su certeza, tal vez) y, en su proceso experimental, da lugar a otras que van incorporándose al corpus artístico del autor.

Por ello, siguiendo el hilo conductor de la relación entre el científico y el artista y la diferente distancia que la obra de arte establece entre los dos, hacemos una referencia a las mismas no en un ordenación temporal, sino en una ordenación conceptual de este péndulo que oscila entre el Stübing científico y el Stübing artista.

SKIN y NAKED son probablemente dos de las dos series más reconocibles por un botánico. Se basa en la morfología de la estructura de los árboles, bien focalizadas en las formas caprichosas recogidas por las ramas sin hojas (Naked) o directamente en las texturas que el tronco (Skin) desprovisto de escala genera. Sobre una iconografía reconocible, Stübing añade poesía visual con la pretensión de destilar los valores estéticos de la observación de la naturaleza.

Unas obras técnicamente descritas por Lidia Frasquet en anteriores publicaciones y que reproducimos de nuevo aquí: “la mayor parte de obras están realizadas sobre metacrilato elevado sobre una superficie rígida, normalmente madera, porque así consigue un efecto óptico muy interesante de tridimensionalidad ficticia, es decir, no aplicando la tridimensionalidad que da la perspectiva sino la que se obtiene de la proyección de la sombra. En algunas obras utiliza la arena mezclada con acrílico y siempre que utiliza los soportes de tela opta por usarlos sin imprimir, buscando el efecto de difusión característico de la obra de Helen Frankenthaler que hace que el pigmento se extienda por la tela “.

El trabajo de Stübing puede empezar por su archivo personal, o puede tomar prestada la imagen botánica de vocación científica actuando como un “deus ex machina” para el proceder pictórico. En el fondo no cambia el método, pero claro, no es lo mismo. Embarcado en esta trayectoria pictórica como parte de un trabajo artístico y dinámico, siempre especulativo e investigador, parece lógico que Stübing acabara encontrándose en el camino de los dibujos de otros botánicos y, como no, en nuestro ámbito, del botánico Cavanilles para dar a luz la serie CAVANILLES SCHEIBEN.

Porque Cavanilles es, sobre todo, una figura capital en el imaginario de nuestra tierra. Sus Observaciones y dibujos de la flora valenciana, son obra referencial y reverenciada. Cavanilles trasciende el ámbito científico porque incluso para los que no somos botánicos, su figura forma parte de nuestra historia sentimental.

Y es curioso pensar como Stübing aquí no recrea y trabaja “stricto sensu” sobre imágenes de especies botánicas, sino sobre la visión que tuvo de ellas Cavanilles. La imagen de partida aparentemente sería la misma. Una forma orgánica revisitada y reinterpretada. Pero a quién mira Stübing? A la planta? A la imagen de la planta? Al autor de la imagen de la planta?

Cavanilles Scheieben crea un curioso juego conceptual de planos semitransparentes que añaden una nueva variable y, porque no, un nuevo espacio de incertidumbres sobre los que investigar. La planta está presente como referente icónico, y evidentemente se mezcla con Cavanilles, no tanto por sus dibujos, sino porque la tipografía, el texto, entendido como un signo gráfico e incluso como una textura, también está presente en muchas de las obras de la serie. Stübing observa a Cavanilles quien a la vez observa el mundo botánico que le rodea. Un camino, dos miradas.

Siguiendo en el campo relacionado con la botánica, CAVANILLES BRAIN es probablemente la serie más conceptual de la exposición. La componen unos cubos de metacrilato, que funcionan como pequeñas instalaciones. Visualmente nos estamos alejando un poco más si cabe del lenguaje comprensible y universal de la ciencia; a estas alturas ya es difícil ver un referente natural concreto, y tal vez por eso Stübing decide que el título de cada pieza sea el nombre científico de una planta determinada.

Cavanilles Brain es, en definitiva, un paso más allá. Ya no es la observación de Cavanilles sino Cavanilles mismo. Una especie de deconstrucción, no ya de la mirada, sino del personaje, que da como resultado una obra que funciona como una especie de metalenguaje de la propia observación científica. Los conceptos y las palabras se depositan en el fondo y el análisis queda representado en la descomposición de los elementos que, ordenados en la mente del científico, darán como resultado una hipótesis.

En este punto el estilo, aquel que lo era todo para el artista al principio de este escrito, nos recuerda continuamente el artista que es. El resultado ya hace gala de una identidad formal forjada en la experimentación. Ya no nos hace falta que la obra esté protegida “por el conocimiento”, al que poco a poco hemos ido despojando de protagonismo.

Como un desarrollo natural, PALERMO SCHIEBEN es una serie alejada de cualquier supuesto científico. El referente es el artista Blinky Palermo y su obra. Sin embargo, pueden observarse las constantes visuales sobre las que Gerardo Stübing va creando su imaginario artístico: la plasticidad de los metacrilatos, el formato circular con sabor a mirada científica binocular, las manchas orgánicas de color y la fractalidad.

A las anteriores se unen la serie FLORA CUBENSIS, inspirada en las campañas botánicas realizadas por Stübing en la isla de Cuba, hace ya 15 años, y que rinde homenaje al fallecido amigo Armando Urquiola, botánico cubano.

En la serie DIOSCORIDES, el farmacéutico aflora y toma como punto de partida la obra “De Materia Medica” de Pedanio Dioscórides Anazarbeo, médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia.

Recurriendo a la nueva visión que brinda la microscopía electrónica, desarrolla la serie MICROGONIAS, que toma como referencia la vida microscópica de los ecosistemas acuáticos. En estas series, sin abandonar como soporte el metacrilato, introduce técnicas serigráficas sobre papel que aportan nuevos matices a su obra.

El Stübing observador preciso y recreador de Naked y Skin es ya una sombra en la niebla en la que de vez en cuando vamos a visitar y se diluye poco a poco conforme el artista toma el mando.

Aureli Domènech - Antonio Herrero
Comisarios

Título: *Atractylis gummifera* Linnaei. Tab. 228
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato

Título: *Atractylis humilis* Linn. Tab. 54
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 145 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato

Título: *Convolvulus valentinus*. Tab. 180. Fig. 2
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato

Título: *Echinophora spinosa* Linnaei. Tab. 127
Año: 2015
Dimensiones: 145 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato

Título: Ipomoea sagittata. Tab. 107
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 145 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato

Título: Linum suffruticosum Linnaei. Tab. 108
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 145 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato

Título: Phlomis crimita. Tab. 247
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato

Título: Sideritis glauca Tab. 185
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 145 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato y tabla

Título: Quercus valentina Tab. 129
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato perforado

Título: Genista hispanica
Autor : Stübing
Año: 2015
Medidas: 24 x 24 x 24 cm
Miniinstalación: ABS, metacrilato, acrílico
e iluminación led

Título: Naked Scheibe 9
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato y tabla

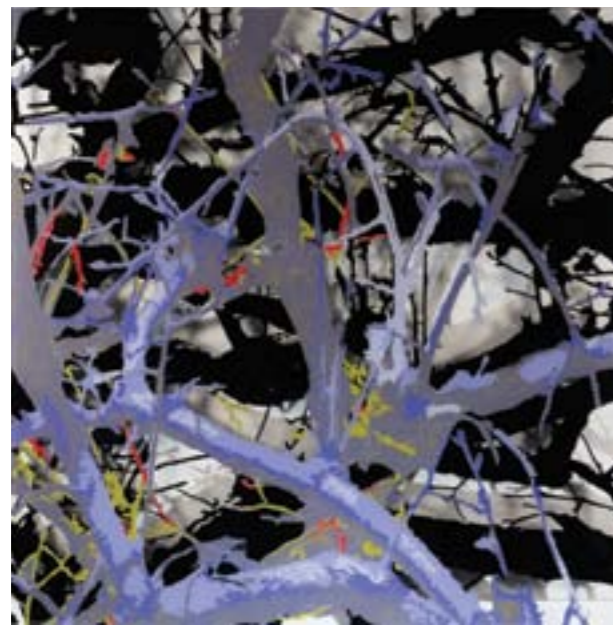
Título: Getrimmte Naked Scheibe nº 5
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Técnica Mixta sobre metacrilato calado.

Título: Erythroxyton confusum
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 145 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato y tabla

Título: Osmunda cinnamomea
Autor: Stübing
Año: 2015
Dimensiones: 100 cm diámetro
Técnica: Mixta sobre metacrilato y tabla

Título: Naked 2016 nº 1
Autor: Stübing
Año: 2016
Dimensiones: 123 x 123 cm
Técnica: Mixta sobre metacrilato y tabla

Título: Naked 2016 nº 3
Autor: Stübing
Año: 2016
Dimensiones: 130 x 195 cm
Técnica: Mixta sobre metacrilato y tabla

Gerardo Stübing (Stübing), nacido en Valencia (1957), es Doctor y Profesor de Botánica en la Universidad de Valencia. Graduado en Bellas Artes, actualmente cursa estudios de Doctorado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia.

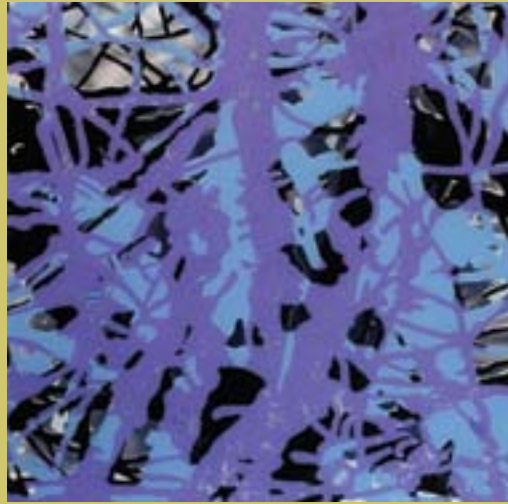
Artista visual valenciano de origen alemán que cuenta con una dilatada trayectoria y reconocimiento científico en el campo de la Botánica, ciencia que enseña como profesor universitario desde hace 30 años en la Universidad de Valencia.

Sus primeras acciones en el campo del arte se concretan en numerosas aportaciones fotográficas que ilustran diversos libros sobre plantas y ecosistemas de los que también es autor.

Desde hace varios años decide ampliar su campo creativo desarrollando obras artísticas en el campo de la pintura, escultura e instalaciones. Actualmente su obra, fundamentalmente pictórica, se puede definir como una abstracción ambigua inspirada en las plantas y los paisajes naturales, para cuya realización emplea materiales no convencionales y actuales como el metacrilato, que combina con técnicas tradicionales tanto pictóricas como escultóricas.

Sus obras, han sido seleccionadas en más de 50 concursos, algunos de máximo nivel como el premio BMW, habiendo obtenido diversos premios (4) y galardones. Ha realizado numerosas exposiciones tanto colectivas (más de 50) como individuales (14).

Tiene obras en las siguientes instituciones oficiales: Universidad de Valencia, Universidad Internacional de Andalucía, Centro de Estudios del Jiloca, Ministerio de Agricultura en Madrid, Fundación Bancaja de Segorbe, Instituto Británico de Sevilla, Museo de Arte Contemporáneo de Requena y Real Jardín Botánico de Madrid.

Real Jardín Botánico, CSIC - Plaza de Murillo 2, 28014 Madrid
Pabellón Villanueva, Del 17.03 al 02.05 - 2016. Horario: 10-19 horas

