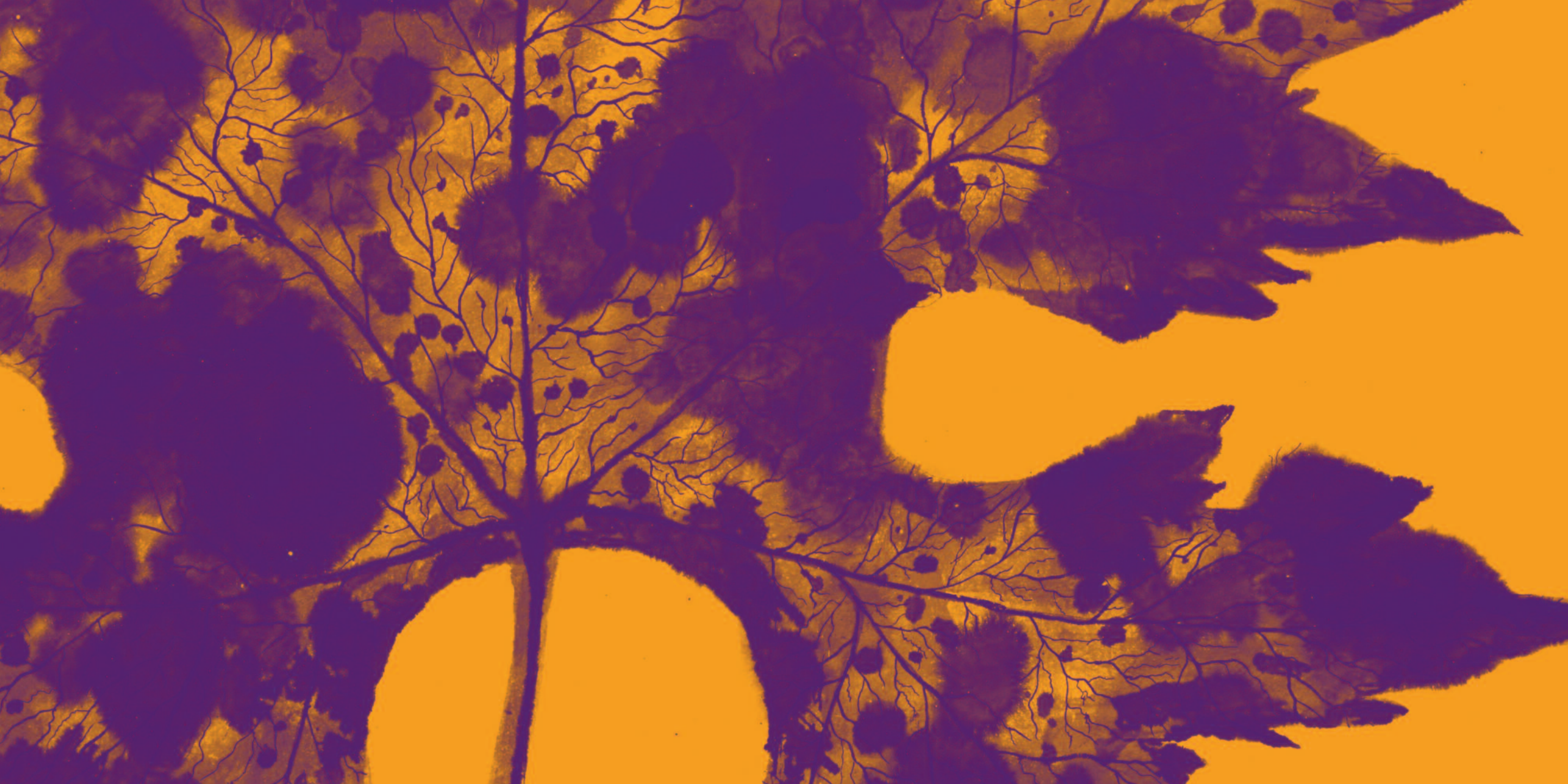

Manuel Valencia **Botanical** poems

Manuel Valencia **Botanical** poems

Manuel Valencia **Botanical**poems

Galería Utopía Parkway - Madrid - 2009

*A Ana, Leo, Menene, Paco, Pato y, naturalmente,
Lola y Ricardo, por su indispensable ayuda.*

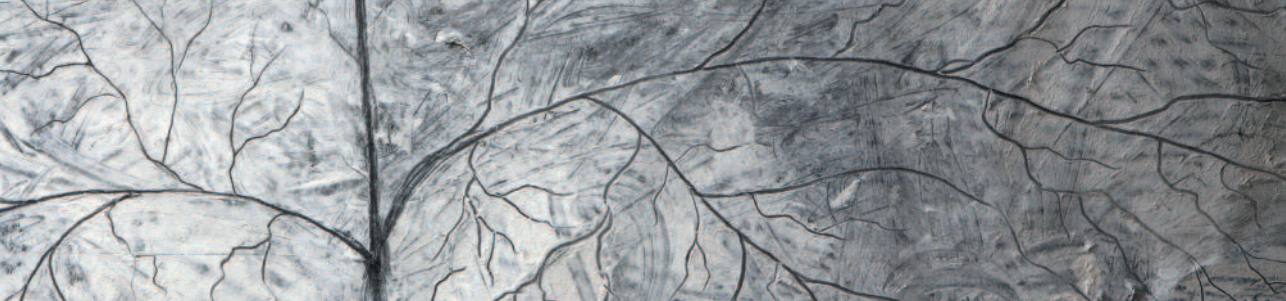

*En otros tiempos fue útil comparar el arte con un espejo.
Ya no lo es; ha cambiado nuestro sentido de la naturaleza.
Para nosotros, reflejar la naturaleza es disminuirla.*

John Berger, *The Look of Things*

ARTESANOS Y ARTISTAS HAN CONVERTIDO LAS HOJAS EN DECORACIÓN, EN ADORNO INTRASCENDENTE; AZULEJOS, SEDAS, COLUMNAS, CÓDICES RESTALLAN CON ESTE ORNAMENTO DE RELLENO. SIN EMBARGO, ESTÁN TAN VIVAS COMO NOSOTROS Y, POR ESO, AL PINTARLAS DESDE MUY CERCA, QUIERO QUE SE MIREN CON OTROS OJOS. SU MODESTIA ME AYUDA A COMPRENDERME EN HORAS DONDE LO HEREDADO YA NO SIRVE.

Estambul, junio de 2008

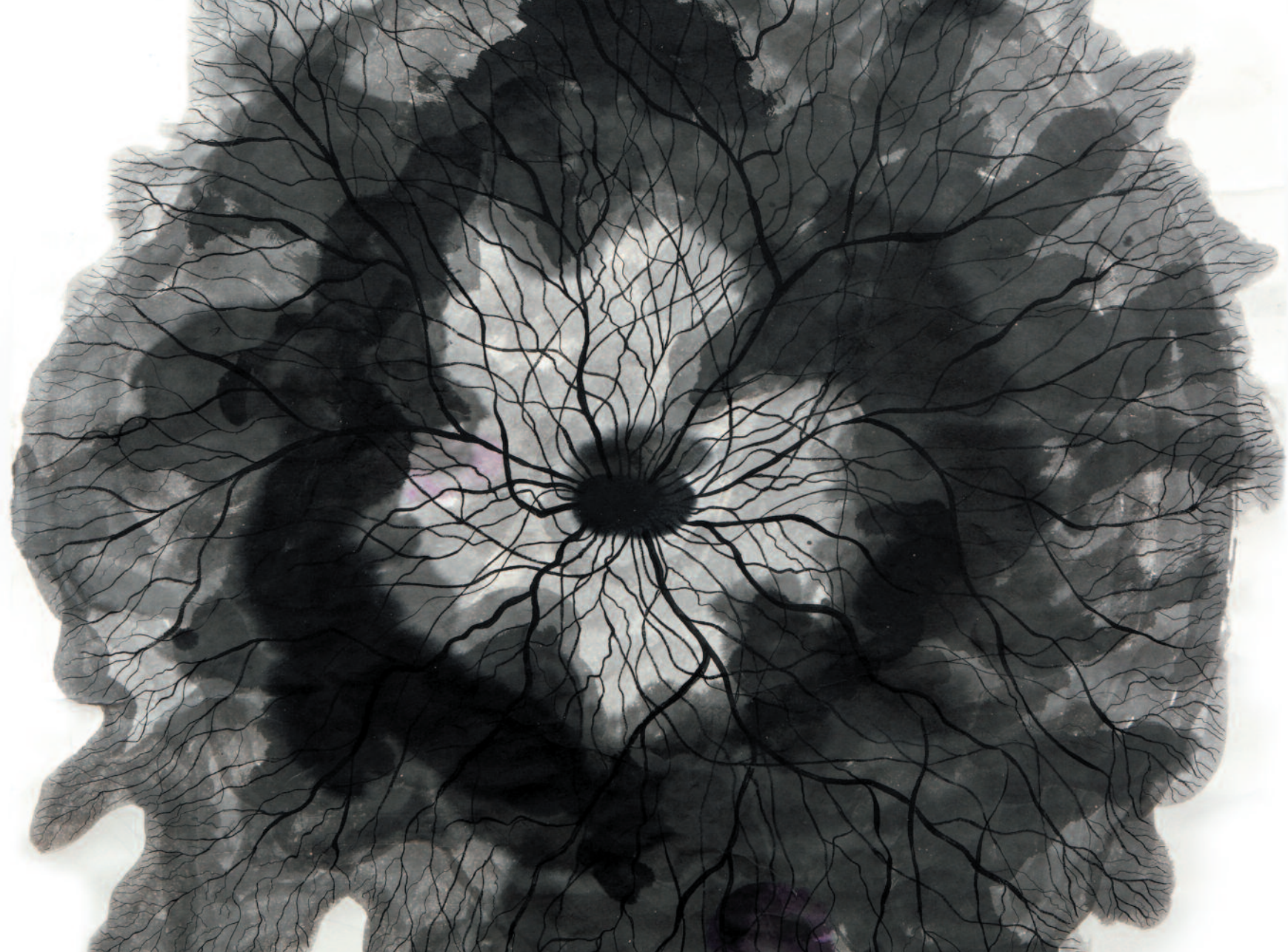
You don't need a weatherman to know which way the wind blows.

Bob Dylan, *Subterranean Homesick Blues*

CUANDO ERES NIÑO TE ENSEÑAN LA LÍNEA RECTA; EN LA MADUREZ APREHENDES QUE LA LÍNEA MÁS CORTA NO ES LA RECTA SINO LA DE MENOR RESISTENCIA Y ENTONCES EMPIEZAS A COMPRENDER. SOMOS EVOLUCIÓN, RESULTADO DE UN PROCESO IRREGULAR, LLENO DE DUDAS, ERRORES, RETROCESOS Y AVANCES, DE CAÍDOS Y EQUILIBRIO. LA NATURALEZA ES LA RESPUESTA, AUNQUE NO SEPAMOS FORMULAR BIEN LA PREGUNTA. AHORA TOCA REINVENTARNOS A NOSOTROS MISMOS EN ESTE PLANETA QUE NOS CON(SOS)TIENE; PARA ELLO, TENEMOS QUE ESCUCHAR OTRA VEZ EL PENSAMIENTO DE LAS HOJAS Y CERRAR LOS LIBROS QUE CONTIENEN DOGMAS.

Tánger, abril de 2008

Pared a pared del corazón se acumulan las hojas.

Paul Celan

LOS MÚSICOS DE JAZZ NO TIENEN CALLES EN SU MEMORIA. TOCAN PARA INICIADOS, EN LOCALES PEQUEÑOS, OSCUROS, LLENOS DE HUMO, Y TODO ELLO ME GUSTA. TRAS UN TRABAJO CON EL QUE PAGAN FACTURAS, PRACTICAN DANDO SALIDA A SU PASIÓN; LA VIDA NO LES BASTA. DESEARÍA QUE LA PINTURA FUERA IGUAL, QUE HUYERA DEL ENDIABLADO MECANISMO DEL “CUÁNTO VALE”. EN LA MÚSICA DE JOHN COLTRANE, BILLIE HOLLIDAY O CHARLIE PARKER HAY, ADEMÁS DE SU MELODÍA, UNA DERIVA SIN PARTITURA, IMPROVISADAMENTE CONTROLADA, CON FLUIDAS DESCARGAS DE ADRENALINA PULSANDO ACORDES AQUÍ Y ALLÁ. AL PINTAR, EXPERIMENTAS ALGO PARECIDO Y, A VECES, TAMBIÉN UN “SUBIDÓN”, UNA ESPECIE DE ILUMINACIÓN ZEN, COMO UN SOLO DE MILES DAVIES.

Tampa, junio de 2007

*Ahora las flores y las hojas me encargan hablar por ellas.
Han nacido en mí y yo de ellas.*

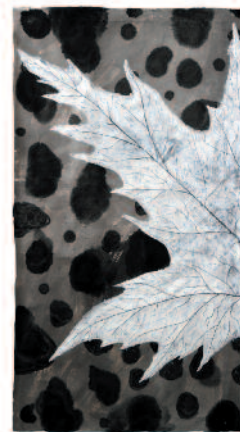
Shitao, poeta y pintor chino. Dinastía Qing

PARA CREER POR DENTRO, HE ESTUDIADO LA RELACIÓN ENTRE NATURALEZA Y HOMBRE, EN TÉRMINOS DE TODO Y PARTE. PARECE OBVIO, PUES SOMOS PRODUCTO DE ELLA, PERO VINIENDO DE UNA CULTURA -LA JUDEO-CRISTIANA- QUE PARTE DE LA SUPREMACÍA DEL HOMBRE, ELLO YA NO ES TAN EVIDENTE. ME HE CONCENTRADO EN PLANTAS (FLORES, HOJAS, RAÍCES...); DESCIENDO DEL PODIUM ARTIFICIAL EN EL QUE ME HABÍA SITUADO MI CULTURA Y LAS CONTEMPLA COMO A MIS IGUALES. OBSERVAR EN CALMA LA VIDA VEGETAL, SIMPLE SÓLO EN APARIENCIA, INVITA A LA MEDITACIÓN. ASÍ HA OCURRIDO EN LA CULTURA DE ASIA ORIENTAL DURANTE SIGLOS. EN LA MÍA, LA OCCIDENTAL, QUE ASPIRA A DOMINAR LA NATURALEZA, ES IMPENSABLE. LA BOTÁNICA SE HA PINTADO DE MUCHAS MANERAS, DEMASIADO CONVENCIONALES Y DESDE FUERA. YO QUIERO PINTARLA DESDE DENTRO, INTERCAMBIANDO SU MISTERIO CON EL MÍO, COMO EN UN ESPEJO.

Beijing, abril de 2008

Como la generación de las hojas, así la de los hombres.

Iliada VI, 146

EN LAS HOJAS VEO EL REFLEJO DE LOS HOMBRES, TODOS DIFERENTES, DE INFINITAS VARIEDADES, Y SIN EMBARGO, IGUALES; AGRUPADAS Y PROTEGIDAS EN ÁRBOLES Y PLANTAS (TRIBUS); SIMPLES EN SU COMPLEJIDAD; BUSCANDO DESESPERADAMENTE EL CIELO, COMO NOSOTROS. SUS CAPILARES SON MIS VENAS Y ARTERIAS. PARA RETRATARLAS UTILIZO TINTA NEGRA DE ORIENTE EXTREMO Y, NO PODÍA SER DE OTRA MANERA, PINTO SOBRE CELULOSA HECHA PAPEL, A MANO, EN CHINA.

Saanen, agosto de 2008

Penetrar en la esencia de las cosas para conocerse a sí mismo.

Paul Cezanne

EN JAPÓN UN TÉ NO ES SÓLO UN TÉ Y UNA FLOR NO ES SÓLO UNA FLOR. TODO TIENE UN SIGNIFICADO MÁS ALLÁ. UNA PINTURA TAMPOCO ES SÓLO UNA IMAGEN, SINO TAMBIÉN UN POEMA Y UNA EXPRESIÓN CALIGRÁFICA. EN SOCIEDAD TAN REFINADA, LOS JAPONESES Y JAPONESAS DE KYOTO DESCRIBEN SUS SENTIMIENTOS, AFANES Y PREOCUPACIONES CON PUDOROSAS Y ELEGANTES PERÍFRASIS HECHAS DE FLORES, GOTAS DE ROCÍO, HOJAS Y LUNAS; LAS ESTACIONES DEL CALENDARIO, OBSERVADAS CON ATENCIÓN, MATIZAN DELICADAMENTE CADA METÁFORA. SIN EMBARGO, TEMO QUE EL TSUNAMI OCCIDENTAL ESTÁ ARRASANDO CON TODO ELLO.

Kyoto, marzo de 1998

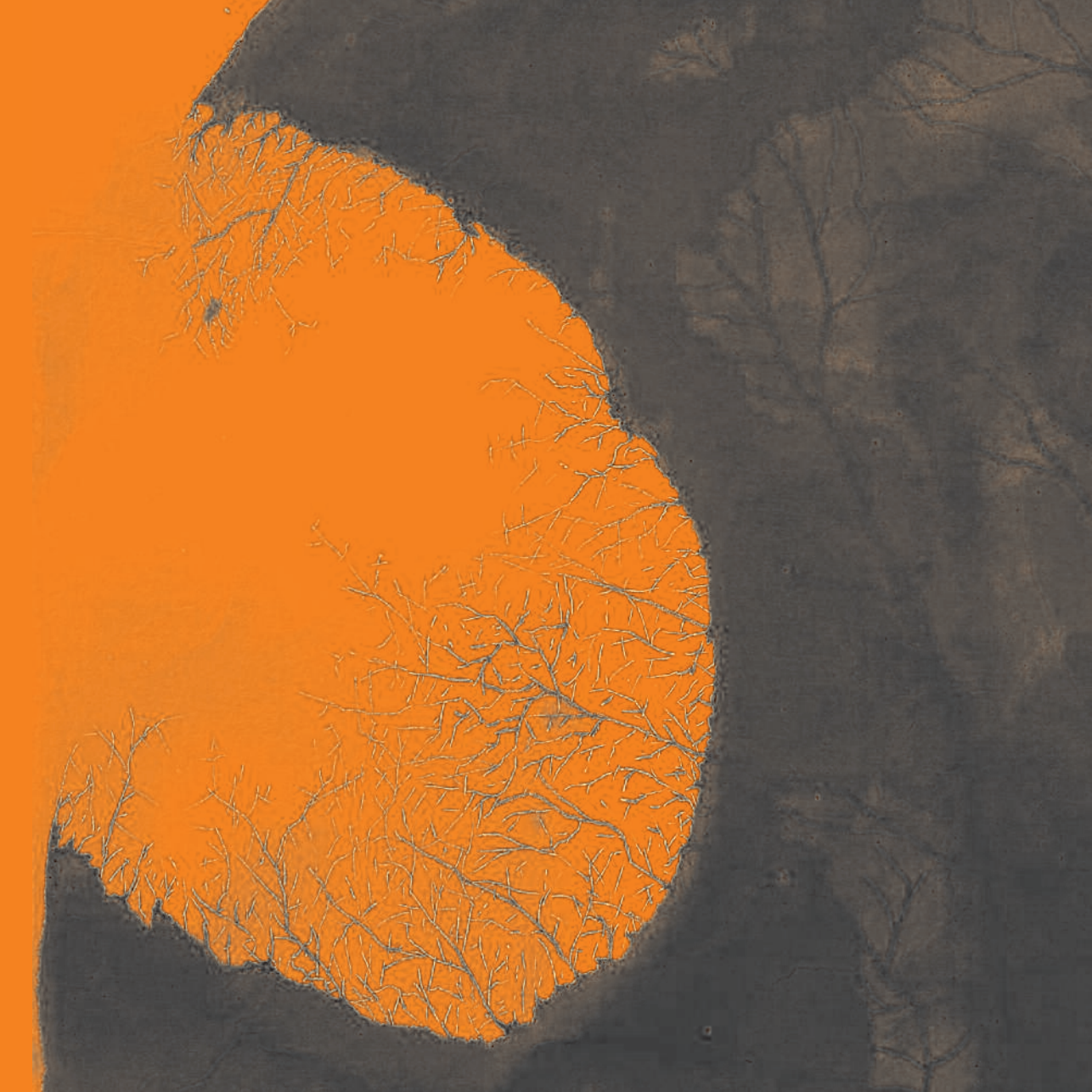
Como los hombres, cada hoja es distinta y sin embargo idéntica. De ahí venimos y a ~~ellas~~ ellas vamos mientras nos miramos en un espejo. Como los hombres, cada hoja es distinta y sin embargo idéntica. De ahí venimos y a ellas vamos mientras nos miramos en un espejo. ~~Como los hombres~~ Como los hombres, cada hoja es distinta y sin embargo idéntica. De ahí venimos y a ellas vamos mientras nos miramos en un espejo. Como los hombres, cada hoja es distinta y sin embargo idéntica. De ahí venimos y a ellas vamos mientras nos miramos en un espejo.

hopen

yo dibujo estas letras, como el día de
dibujé las.
ellas y no.
resulta
Men
ar
S
i
le
gona
no
de Men.
Arroces. yo dibujo el día y estas letras
como el día pinta sus imágenes, sepa
sopla
no
s irregular, la
ts, retroceden y
s estas letras c
no imágenes
resulta. Son
de un proceso
ts, Arroces,
no
ma
2. Son
las, e, o, es, retroceden y
yo dibujo el día y estas letras
como el día pinta sus imágenes, sepa

A MODO DE EPÍLOGO

José Luis Gallero, *Titulcia*. Noviembre de 2008

¿De qué madera, de qué árbol fueron tallados el cielo y la tierra?

Rigveda, X, 81

CON SUS PINCELES CHINOS, EL PINTOR SE HA INTRODUCIDO EN LA BOTÁNICA –EN EL HAZ Y EL ENVÉS DE LA BOTÁNICA–. DESDE SU OBSERVATORIO A RAS DE TIERRA, CONTEMPLA FLORES, HOJAS Y RAÍCES COMO A SUS IGUALES. MEDITA, INVESTIGA, JUEGA JUNTO A ELLAS, PARTICIPA EN LA LOCURA DE SU METAMORFOSIS, LA ESTUDIA, SE ESTUDIA, EXTRAE DE LAS CAPAS MÁS PROFUNDAS DEL SUBSUELO LA SEMILLA LUMINOSA DE LA SIMPLICIDAD.

Hay un mismo ciclo para las plantas de la tierra y para la raza de los hombres.

Eurípides. Fragmento 415

EN LA LENTA TENTATIVA DE TRANSMITIR SU ÓPTICA A LAS FLORES, SU FONÉTICA A LAS HOJAS, EL PINTOR ENCEGUECE Y QUEDA MUDDO.

SUMIDO EN LA DUDA, INVOCA A LOS MAESTROS: “VOSOTROS QUE CONOCÉIS EL PUNTO CRUCIAL DE LA DIFICULTAD, MOSTRADME LA CLAVE CRISTALINA DEL ENIGMA, SU GALLADA CADENCIA”. Y CÉZANNE, COLTRANE, RESPONDEN: “TODOS NOS LLAMAMOS IGUAL. TODOS SOMOS EL MISMO. TODAS LAS ESTACIONES SE ASEMEJAN. LA VIDA ES ESO QUE CAMBIA SIN DEJAR DE SER NUNCA EL MISMO VIAJE HACIA LA MUERTE”.

Cuando la vida estaba a punto de desaparecer, construí una choza, una hojita capaz de recoger las últimas gotas de rocío. Yo era un viajero que levantaba un tosco refugio para una sola noche.

Kamo No Choomei, 1155-1216

CADA SOLUCIÓN ALUMBRA SIEMPRE UN NUEVO PROBLEMA; CADA LOGRO REVELA SIN EXCEPCIÓN UNA VIEJA CARENCIA. QUIEN AMA LA VIDA NO ESPERA NADA MÁS. ANTES QUE EN CREAR, LA TAREA DEL PINTOR CONSISTE EN CONTEMPLAR. NADA TIENE QUE PINTAR, SALVO ALGO QUE OCURRE EN EL INTERIOR DE LA PROPIA PINTURA, ALGO CUYO SENTIDO ESQUIVA LAS IMÁGENES. MÁS QUE EN DECIR, LA TAREA DEL POETA CONSISTE EN ESCUCHAR.

MANUEL VALENCIA

Nacido en Madrid en 1954

FORMACIÓN

De Vrije Akademie. La Haya (Holanda). 1989-1992
Cursos de Dibujo con Pien Hazenburg. La Haya. 1990-1992
Cursos de Composición y Estructura con Bob Bonis. La Haya. 1991-1992
Alumno del Estudio de Dora Dolz. Rotterdam. 1988-1991

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

Spring Exhibition. De Vrije Akademie. Den Haag (Holanda), 1991
Group Exhibition. Groote Kerk. Voorburg (Holanda), 1991
Spring Exhibition. De Vrije Akademie. Den Haag, 1992
Inauguración Galería Flora Herranz. Madrid, 1995
Group Exhibition. Creekside Gallery. Park City. Utah (USA), 2000
Tinto de verano. Galería My Name's Lolita. Valencia, julio 2001
Autor retratos. Galería Utopía Parkway. Madrid, marzo 2002
Châteaux de Sable. NIT NIU. Cala S. Vicenç. Mallorca, agosto 2003

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Manuel Valencia. Caja Madrid. Madrid, 1996 (catálogo)
Careo. Galería My Name's Lolita. Madrid, 1999
Anábasis. Galería My Name's Lolita. Valencia, 2001 (catálogo)
Gaijin. CASAASIA, Barcelona, marzo 2004 (catálogo)
Haikus Visuales. Fundación Ludwig de Cuba. La Habana, 2007
Blind Flowers. Anni Ma Gallery. 798 Art Zone. Beijing, 2008
Botanical Poems. Galería Utopía Parkway. Madrid, 2009

PUBLICACIONES

Diario de Viajes Acelerados, texto y dibujos de Manuel Valencia. Cuadernos de Utopía, I. Diciembre de 2003.

Tintas Comunicantes, texto de José Luís Gallero y dibujos de Manuel Valencia. Colección Coda. 2006.

Diario de Viajes Acelerados -10 años- Texto y dibujos de Manuel Valencia. Editorial Isla Grande. Febrero 2007.

Obras en colecciones privadas de Bélgica, Brasil, China, Cuba, Estados Unidos, España, Holanda, India e Italia.

OBRAS REPRODUCIDAS

Portada

BotanicalPoems 10 (detalle). 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 4

BotanicalPoems 3. Respirar es como pintar
2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 8

BotanicalPoems 17 (detalle). 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
Políptico 97 x 288 cm.

Pág. 9

BotanicalPoems 4. Sur tes lèvres. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Págs. 10-11

BotanicalPoems 13. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 12

BotanicalPoems 72 (detalle). 2007
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
180 x 60 cm.

Pág 15

BotanicalPoems 60. Somos evolución. 2008

Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
99 x 93 cm.

Págs. 16-17

BotanicalPoems 64. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
118 x 98 cm.

Pág. 18

BotanicalPoems 17 (detalle). 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
Políptico 97 x 288 cm.

Pág. 19

BotanicalPoems 17. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
Políptico 97 x 288 cm.

Pág. 20

BotanicalPoems 10. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 22

BotanicalPoems 21. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 23

BotanicalPoems 24. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Págs. 24-25

BotanicalPoems 27. Emponzoñada la sangre.
2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 26

BotanicalPoems 68. Je t'aime. 2007
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
140 x 70 cm.

BotanicalPoems 66. Lies, lots of lies. 2007
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
140 x 70 cm.

Pág. 28

BotanicalPoems 54. Flor ciega. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano.
94 x 65 cm.

Pág. 29

BotanicalPoems 46. Así me vi en este espejo, el dolor dentro. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 118 cm.

Pág. 30

BotanicalPoems 33. Desgarrado entre dos vidas opuestas me veo en este espejo hoy.
2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 32

BotanicalPoems 70. 2007
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
180 x 60 cm.

Pág. 33

BotanicalPoems 70 (detalle). 2007
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
180 x 60 cm.

Pág. 34

BotanicalPoems 36. Tras tu incendio quedé así dentro. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

BotanicalPoems 27. Emponzoñada la sangre.
2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 35

BotanicalPoems 46. Así me vi en este espejo, el dolor dentro. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 118 cm.

Pág. 36

BotanicalPoems 27 (detalle). ***Emponzoñada la sangre.*** 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 99 cm.

Pág. 37

BotanicalPoems 55. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano
94 x 65 cm.

Págs. 38-39

BotanicalPoems 46 (detalle). ***Así me vi en este espejo, el dolor dentro.*** 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
96 x 118 cm.

Pág. 41

BotanicalPoems 50. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano.
94 x 65 cm.

Pág. 42

BotanicalPoems 72. 2007
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
180 x 60 cm.

Pág. 43

BotanicalPoems 62. Dibujo estas letras como el día dibuja sus imágenes, sopla sobre ellas y no vuelven. A Octavio Paz. 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano en China.
99 x 93 cm.

Pág. 48

BotanicalPoems 50 (detalle). 2008
Técnica Mixta sobre papel hecho a mano.
94 x 65 cm.

Los textos que aparecen en esta edición,
salvo las citas expresamente indicadas,
son del autor.

Fotografía: Paco Manzano

Diseño gráfico y maquetación: Leo Navarro (leognestudio@yahoo.es)

Cuidado de la edición: Ricardo Navarro, Manuel Valencia y Leo Navarro

Impresión y Encuadernación: Infoprint

De esta edición se imprimieron 300 ejemplares.

Se terminó de imprimir, en Madrid, en enero de 2009

