

la gran

Enrique Marty, *Ornamentos*

De 19 de noviembre de 2022 a 4 de febrero de 2023

Horario: Jueves y Viernes de 12:30 a 15:00 y de 16:30 a 20:30 h. Sábados de 12:30 a 15:00 h

En la segunda exposición de Enrique Marty en La Gran se muestran cinco pinturas de muy pequeño formato de la serie *Non-melancholic scenes*, así como una selección de esculturas de sus series *Reino del Régimen Muñeco* y *Animal mineral vegetal Man*.

Dejando a un lado la cruda bofetada de sus obras de la primera década del siglo, en esta exposición el gesto de Marty sobre el espectador cambia, buscando desorientarle con el virtuosismo formal de una representación cargada de símbolos aparentemente desquiciados que le impulsen a observar las obras detenidamente –literalmente con lupa en el caso de las pinturas– para ser introducido en un ambiente repleto de misterios, incógnitas y quién sabe si terrores. Pinturas a modo de cámaras de maravillas o esculturas repletas de ironía y crítica advierten de que algo raro y quién sabe si ajeno a sus protagonistas ya ha sucedido o está a punto de suceder.

A pesar de ese cambio de estrategia, permanece constante el interés del artista por explorar el lado siniestro y absurdo de las estructuras de comportamiento social e individual que ya planteara en proyectos como “La Familia”, presentado en el Museo Reina Sofía en 2000 o los más recientes mostrados en los museos Patio Herreriano, Barjola o Lázaro Galdiano, la Kunsthalle de Mannheim o las galerías Deweer o Keteleer en Bélgica.

Enrique Marty. "Non-melancholic scenes", 2022. Óleo, tempera y acuarela sobre madera. 24 x 33 cm

la gran

La obra plástica de Enrique Marty siempre se ha nutrido de una larga tradición pictórica –desde la pintura flamenca hasta el barroco– de la que es un profundo conocedor. Y en los cuadros de la serie “Non-Melancholic Scenes” que articulan esta exposición, replica esta tradición mediante múltiples referencias técnicas, formales y conceptuales a las pinturas de los siglos XV y XVI; en particular a Jan Van Eyck, Roger van Der Weyden o el Maestro de Flemalle; y por supuesto a Rubens, siempre presente en su obra. En todos ellos se representan salas a modo de cámaras de maravillas o *Kunstkammer*, repletas de obras de la historia del arte, mezcladas con objetos científicos, esqueletos, flora y fauna. Aunque generalmente el centro de las miradas se dirige a los indolentes protagonistas que agudizan, más si cabe, la aparente incoherencia y potencian el simbolismo tradicional de los elementos del gabinete.

Un trabajo que siempre se ha caracterizado por mostrar una realidad alterada e inquietante mezclando diferentes medios, como la escultura, la pintura y el video para componer escenas que nunca dejan indiferente. Si anteriormente sus obras buscaban remover desde “las entrañas”, desde lo crudo y explícito tanto de su pincelada como de sus escenarios y personajes, en sus proyectos recientes su gesto sobre el espectador cambia, aunque permanece constante su interés por explorar el lado siniestro y absurdo de las estructuras de comportamiento social e individual: Ahora trata de acercarle poco a poco, inicialmente desorientado por el virtuosismo formal de una representación siempre cargada de símbolos, para introducirle en un ambiente con un aire repleto de alegorías inquietantes, misterios, incógnitas y quién sabe si terrores. Pinturas a modo de cámaras de maravillas o esculturas repletas de ironía y crítica advierten de que algo raro y ajeno a sus protagonistas ya ha sucedido o está a punto de suceder. Pero será cada espectador quien tenga que responder ante el simbolismo en el que se adentra.

Acompañando a las pinturas de la serie “Non-melancholic scenes”, se muestra en la galería un conjunto de esculturas realizadas en resina, esmalte y epoxi de las series “Animalmineralvegetal Man” y “Reino del Régimen Muñeco”. Con tamaños que recuerdan a esculturas de porcelana que han perdido su tranquilizador y afable aspecto para simular objetos de lujo. “Animalmineralvegetal Man” es una cita, de nuevo inquietante, al personaje de cómic Animal-Vegetable-Mineral Man, un súper-villano cuyo poder consiste en transformar cualquier parte de su cuerpo en una forma animal, vegetal o mineral. Todos los reinos biológicos parecen desembocar en estas criaturas inquietas –híbridos o mutantes producto de una naturaleza excesivamente dominada y, por tanto, confusa– que no parecen reflejar ningún acto heroico y van, por tanto, más allá de lo que conocemos por los mitos clásicos, aunque beben de esas divisas en forma de ornamentos que remiten a los vasos o piedras preciosas a atesoradas por las colecciones de Luis XIV o del Gran Delfín de Francia. Son los mismos ornamentos que podrían poblar las “Non-Melancholic Scenes” y que Marty saca fuera del cuadro para dotarles de su propia narración, como ocurre con “Reino del régimen muñeco”, una colección de pensamientos aislados que dibuja y describe, para posteriormente convertirlos en esculturas blancas y pulcras; alegorías minimalistas que contrastan con la acumulación presente en los cuadros y que el artista aísla en escenas independientes pero que podrían constituir una narración conjunta.

Como en todas las obras de Marty, la resolución del misterio acerca de lo que está pasando en estas escenas queda a cargo del espectador, quien quizá se preguntará por la no-melancolía de las escenas, o la falta de coherencia entre los elementos, épocas o personajes. Quizá solo hay que mirar atentamente –literalmente con lupa– para apreciar el virtuosismo del artista no solo en la representación de diferentes géneros, épocas y estilos pictóricos, sino en su capacidad para mostrar lo cercano y lo lejano, lo real y lo simbólico; y lo ilógico y absurdo de nuestro comportamiento.

Enrique Marty. "Reino del Régimen Muñeco (Escena romántica)", 2020. Resina y esmalte. 23 cm de altura

la gran

Breve biografía del artista:

Enrique Marty (Salamanca, 1969) nos sacude e incomoda al enfrentarnos con personajes y escenas que han perdido su tranquilizador aspecto cotidiano para desplazarse al terreno teatral del esperpento y la sátira. Lo absurdo, la tensión y la angustia soterrada afloran en su trabajo, desestabilizando la realidad convencional.

Enrique Marty es uno de los artistas plásticos de su generación con mayor proyección en el panorama nacional e internacional. Ha expuesto nacionalmente en importantes museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Lázaro Galdiano, Musac (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), León; Museo Patio Herreriano (Valladolid), Da2 (Salamanca), entre otros. E internacionalmente en espacios referentes como el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro en México, la Kunsthalle de Mannheim, el CCEBA de Buenos Aires, Keteleer Gallery y Deweer Gallery en Bélgica, One and J Gallery de Seoul, etc.

Su obra forma parte de colecciones como las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, CAB Burgos, Artium, MUSAC, Da2, Het Valkhof Museum de Nijmegen, Colección MEFIC, entre otras.

Enrique Marty. "Reino del Régimen Muñeco (La caja oblonga)", 2020. Resina y esmalte. 27 cm de altura

En el Museo del Prado se pueden ver cinco de las mejores colaboraciones entre dos artistas del siglo XVII. “Los cinco sentidos” es un conjunto de pinturas creadas conjuntamente por Jan Brueghel de Velours y Peter Paul Rubens entre 1617-1618 y que que representan alegorías de los sentidos. El primer artista fue responsable de las escenas –lugares de ensueño como los interiores o alrededores de palacios repletos de objetos de lujo, ornamentos, flores y animales exóticos pintados con la exquisita precisión y perfección en la pincelada de quien se había formado en la tradición del miniaturismo pictórico flamenco– mientras que el segundo se encargó de la vívida representación de las figuras humanas que muestran a Venus, a Cupido y a varios amorcillos, interpretando a los sentidos.

En esta serie llaman la atención tanto las figuras alegóricas como las escenas, en las que toman protagonismo los *Kunstkammer*, gabinetes concebidos por gobernantes o aristócratas, pero también por mercaderes prósperos, ansiosos por mostrar los objetos de arte y ciencia que atesoraban en el interior de sus palacios. Pintores barrocos como David Teniers, Willem van Haecht o Cornelis de Baellieur crearon representaciones que anticipaban el nacimiento de los museos y en las que mostraban espacios interiores amplios, repletos de obras de arte de los siglos anteriores que a menudo empujaban a los expertos coleccionistas en primer término. Pero en la serie realizada por Brueghel y Rubens era una verdadera colección la que se mostraba, la de los archiduques Alberto y Clara Eugenia, cuyo retrato se puede distinguir fácilmente entre los cientos de obras representadas en “El sentido de la vista” (1617).

Enrique Marty replica esta tradición pictórica en los cuadros de muy pequeño formato que componen la serie “Non-Melancholic Scenes” aunque se retrotrae hasta los primeros maestros flamencos de la Baja Edad Media, quienes experimentaron con la perspectiva, empleada empíricamente más que racionalmente. De ahí el uso de espejos que reflejan el espacio, la sucesión de estancias o los paisajes a los que estas se asoman a través de amplios ventanales, que son recursos empleados por Jan Van Eyck, Roger van Der Weyden o el Maestro de Flemalle, cuyos intereses no se limitaban únicamente a captar la realidad de la materia, sino a profundizar en el análisis psicológico de los personajes retratados.

Ese mismo halo de misterio y profundidad psicológica es el que destilan los personajes que Marty representa en esta serie y que nos observan con una mirada profunda, como si estuviéramos mirando a un espejo. Y en ese juego de espejos y de miradas, esos niños –en su mayoría– de época indeterminada, nos integran en el cuadro, haciéndonos partícipes de un caos frente al que se muestran impasibles, inquietantemente indiferentes a toda la riqueza artística y material que les rodea: auténticas *Kunstkammer* en las que se pueden reconocer muchas obras de la Historia del Arte, pero también otros objetos científicos como esqueletos, animales disecados o astrolabios, en la tradición del coleccionismo renacentista basado en el humanismo. En muchos casos, esos indolentes personajes están acompañados por flora y fauna salvajes, creando escenas abigarradas, aparentemente incoherentes y con su escala alterada pero llenas del simbolismo tradicional. Solo hay que pensar en el pavo real como símbolo de la eternidad; el cordero, de la bondad; la calavera, de la muerte; el perro, de la lealtad... símbolos que a pesar de sus significados universales pueden ser otra cosa para otros espectadores o culturas diversas, convirtiéndose así, en alegorías. “Una rosa es una rosa es

una rosa”, como afirmó Gertrude Stein. Las cosas son como son, o como queremos que sean, ya que son parte de un lenguaje codificado que Marty nos ofrece para descifrar, interpretar, abarcar o contemplar de manera personal. Y al igual que Rubens, que pasó horas y horas realizando copias de las pinturas de Tiziano, Marty reproduce, representa y reconstruye imágenes como herramientas para su propio conocimiento; un ejercicio de introspección para encontrar los símbolos que le son afines.

En su “Diccionario de los símbolos” de 1997 Juan Eduardo Cirlot afirma que el símbolo es un vehículo universal y a la vez particular. Bebemos de las constelaciones, de elementos del mundo natural, para encontrar analogías con nuestras acciones y creencias. Traducimos los pictogramas a ideogramas, los ideogramas a palabras, las palabras a alegorías. Y es este proceso de traducción del que se vale Marty tanto en las pinturas como en la serie de esculturas también presentes en esta exposición que ha titulado, de forma inquietante, “Ornamentos”.

Siguiendo la tradición de las divisas y emblemas de los palacios de las poderosas familias italianas del Renacimiento, otros reyes posteriores miraron a las plantas y los animales para hacer alusión a las virtudes heroicas con que se querían asociar. La salamandra de Francisco I o el puerco espín de Luis XII fueron recogidos, junto con muchas otras divisas ilustradas y descritas por Claude Paradin, en su libro “Devises heroïques” de 1551. Marty se basa en este libro para crear una serie de pequeñas esculturas que simulan objetos de lujo y que titula “Animalmineralvegetal Man”, en una cita, de nuevo inquietante, al personaje de cómic Animal-Vegetable-Mineral Man, un súper-villano cuyo poder consiste en transformar cualquier parte de su cuerpo en una forma animal, vegetal o mineral. Todos los reinos biológicos parecen desembocar en estas criaturas inquietas –híbridos o mutantes producto de una naturaleza excesivamente dominada y, por tanto, confusa– que no parecen reflejar ningún acto heroico y van, por tanto, más allá de lo que conocemos por los mitos clásicos, aunque beben de esas divisas en forma de ornamentos que remiten a los vasos o piedras preciosas a atesoradas por las colecciones de Luis XIV o del Gran Delfín de Francia. Y son los mismos ornamentos que podrían poblar las “Non-Melancholic Scenes” ya que la posesión de este tipo de bienes nunca se ha originado exclusivamente en el gusto por la belleza o el placer del coleccionismo, sino que eran y son verdaderos símbolos de poder y magnificencia. Marty saca estos ornamentos simbólicos fuera del cuadro para dotarles de su propia narración, como ocurre en otras de las obras presentes en la exposición, las de la serie “El reino del régimen muñeco”, una colección de pensamientos aislados que Marty dibuja y describe, para posteriormente convertirlos en esculturas blancas y pulcras, como las inocuas estatuillas de Lladró. Se trata de alegorías minimalistas, que contrastan con la acumulación presente en los cuadros y que el artista aísla en escenas independientes pero que podrían constituir una narración conjunta.

Como en todas las obras de Marty, la resolución del misterio acerca de lo que está pasando en estas escenas queda a cargo del espectador, quien quizá se preguntará por la no-melancolía de las escenas, o la falta de coherencia entre los elementos, épocas o personajes. Quizá solo hay que mirar atentamente –literalmente con lupa– para apreciar el virtuosismo del artista no solo en la representación de diferentes géneros, épocas y estilos pictóricos, sino en su capacidad para mostrar lo cercano y lo lejano, lo real y lo simbólico, y lo ilógico y lo absurdo del comportamiento humano.

Kristine Guzman

Enrique Marty. *Ornamentos*
Obras en la exposición

la gran

Enrique Marty

Sin título, de la serie Non-melancholic scenes, 2022

Óleo, témpera y acuarela sobre madera.

24x33 cm

[Enmarcado]

[notas] “Non-melancholic scenes” es una serie de cuadros de pequeño formato que hacen referencia, en cuanto a la técnica y los códigos de representación, a las pinturas de los siglos XV y XVI. La técnica, el formato, los temas y el simbolismo pretenden crear una sensación de enigma, solicitando nuestra atenta observación. Aunque nos enfrentamos a situaciones cuyos códigos implican narrativas, nos quedamos desorientados por la falta de algo coherente o sustancial a lo que aferrarse. Incluso el título, que niega la melancolía afirmando su expectativa, es enigmático en sí mismo.

Las obras, de hecho, representan escenas de la antigüedad, con elementos modernos intercalados, que ocurren en el crepúsculo. Géneros como la mitología, los paisajes, la religión, los retratos, el heroísmo y los cuadros de gabinete también se emplean estratégicamente como herramientas conceptuales, creando fascinación y confusión en un campo minado de símbolos desquiciados. (Lauren Wiggers)

EMT271

Enrique Marty

Sin título, de la serie Non-melancholic scenes, 2022

Óleo, témpera y acuarela sobre madera.

24x33 cm

[Enmarcado]

PVP: 6.000 € + IVA = 7.260 €

[Disponible] EMT265

Enrique Marty

Sin título, de la serie Non-melancholic scenes, 2022

Óleo, témpera y acuarela sobre madera.

24x33 cm

[Enmarcado]

PVP: 6.000 € + IVA = 7.260 €

[Disponible] EMT273

Enrique Marty

Sin título, de la serie Non-melancholic scenes, 2022

Óleo, témpera y acuarela sobre madera.

24x33 cm

[Enmarcado]

Enrique Marty

Sin título, de la serie Non-melancholic scenes, 2022

Óleo, témpera y acuarela sobre madera.

24x33 cm

[Enmarcado]

[Disponible] EMT274

Enrique Marty

Reino del Régimen Muñeco (Monumento al autocastigo), 2021

Resina epoxi, pintura acrílica y barniz acrílico. 29 cm de altura.

Edición de 3 + PA

PVP: 2.200 € + IVA = 2.662 €

[notas] En las esculturas de pequeño formato de “El reino del régimen muñeco”, Marty parece sacar los ornamentos simbólicos fuera de los cuadros de la serie “Non-melancholic scenes” para dotarles de su propia narración.

Así surge esta colección de pensamientos aislados que dibuja y describe, para posteriormente convertirlos en esculturas blancas y pulcras, como las inocuas estatuillas de Lladró. Se trata de alegorías minimalistas, que contrastan con la acumulación presente en los cuadros y que el artista aísla en escenas independientes pero que podrían constituir una narración conjunta.

[Disponible] EMT294

Enrique Marty

Reino del Régimen Muñeco (Escena romántica), 2020

Resina epoxi, pintura acrílica y barniz acrílico. 23 cm de altura.

Edición de 3 + PA

PVP: 2.200 € + IVA = 2.662 €

[Disponible] EMT280

Enrique Marty

Reino del Régimen Muñeco (Dame mis dientes), 2021

Resina epoxi, pintura acrílica y barniz acrílico. 33 cm de altura.

Edición de 3 + PA

PVP: 2.800 € + IVA = 3.388 €

[Disponible] EMT285

Enrique Marty

Reino del Régimen Muñeco (San Sebastián a medio restaurar), 2020

Resina epoxi, pintura acrílica y barniz acrílico. 19 cm de altura

Edición de 3 + PA

PVP: 1.500 € + IVA = 1.815 €

[Disponible] EMT286

Enrique Marty

Reino del Régimen Muñeco (Capa de doble persona), 2020

Resina epoxi, pintura acrílica y barniz acrílico. 30 cm de altura.

Edición de 3 + PA

PVP: 2.800 € + IVA = 3.388 €

[Disponible] EMT288

Enrique Marty

Reino del Régimen Muñeco (Matando mi niño interior), 2021

Resina epoxi, pintura acrílica y barniz acrílico. 27 cm de altura.

Edición de 3 + PA

PVP: 2.800 € + IVA = 3.388 €

[Disponible] EMT293

Enrique Marty

Animalmineralvegetal Man 1
(Vegetable Lamb of Tartary), 2020

Técnica mixta (resina y esmalte). 31 cm de altura.

Edición de 3 + PA

PVP: 2.750 € + IVA = 3.328 €

[notas] La obra pertenece a la serie "Animalmineralvegetal Man" (2020), una cita al personaje de cómic Animal-Vegetable-Mineral Man, un súper-villano que lucha contra Doom Patrol y cuyo poder consiste en transformar cualquier parte de su cuerpo en una forma animal, vegetal o mineral, aunque frecuentemente utiliza diferentes combinaciones de los tres para obtener los efectos más devastadores.

Dentro de la serie "Animalmineralvegetal Man" esta pieza remite al "Cordero vegetal de Tartaria", una planta-animal legendaria de Asia Central, que en su momento se creía podía dar ovejas como fruta. Las ovejas estaban conectadas a la planta a través de un cordón umbilical y pastaban en la tierra alrededor de la planta. Una vez que todo el follaje accesible se terminaba, tanto la planta como las ovejas morían.

[Disponible] EMT241

Enrique Marty

Animalmineralvegetal Man 2

(Beetle plant), 2020

Técnica mixta (resina y esmalte). 26 cm de altura.

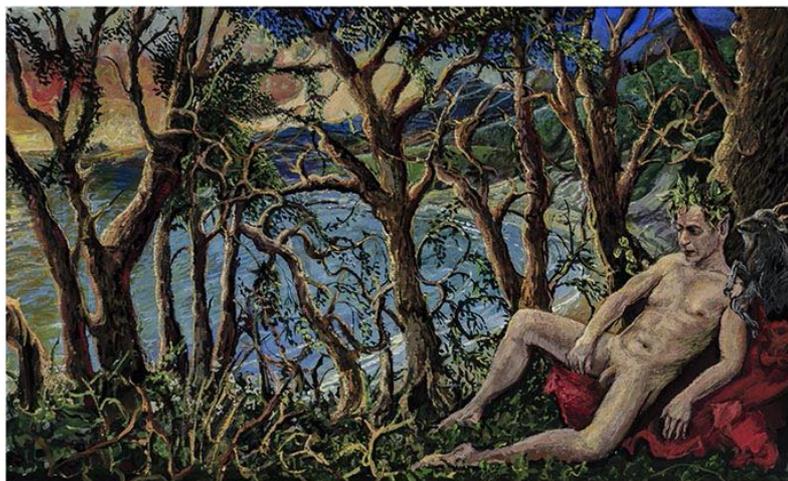
Edición de 3 + PA

PVP: 2.750 € + IVA = 3.328 €

[notas] “La serie “Animalmineralvegetal Man” (2020) consta de diez pequeñas esculturas que se hacen pasar estratégicamente por figuritas de porcelana decorativas. Sin embargo, al mirarlas de cerca no se parecen en nada a los conocidos e inocentes objetos de colección. Han devorado todas las referencias familiares y se han convertido en mutantes supranormales: son animales, hombres, minerales y plantas todo en uno; una reflexión sobre nuestro punto de vista contemporáneo acerca de la mutación física.

El título de la serie es una referencia a los superhéroes mutantes de los cómics que cambian de forma; criaturas con poderes que superan los nuestros y que son los sustitutos modernos de los héroes mitológicos clásicos. En los mutantes de Marty, sin embargo, todos los reinos biológicos han desembocado en criaturas inquietas que buscan un estado físico “superior” al de los simples superhumanos: über-organismos si se quiere. ¿O son el resultado de una naturaleza excesivamente dominada y, por tanto, confusa?”. (Lauren Wiggers)

[Disponible] EMT242

Enrique Marty

Sin título, de la serie "Design for tapestries", 2021

Acuarela sobre papel.
60x46 cm (Area de dibujo de 22x36 cm)
[Enmarcado]

PVP: 2.400 € + IVA = 2.904 €

[notas] "Marty se inscribe en el grupo de creadores que han sido capaces de enfrentarse a una mirada sobre la realidad idealizada que dependía de una construcción dual del mundo en la que el orden, la perfección y la belleza pertenecían a una categoría superior y modélica frente a lo imperfecto, desmesurado o monstruoso.

Esa visión platónica, en crisis desde la irrupción de la sombra de la sospecha en el pensamiento occidental, se desintegra con la continua exposición y ensalzamiento del caos como verdadero (des)orden del mundo. Las taxonomías son humanas, recordemos. En esta veneración del caos, Marty se suma a los pensadores de lo dionisiaco, fuente del arte para Nietzsche: el descontrol, lo sensorial, la pulsión desatada o el deseo sexual son también naturales y forman parte esencial de la realidad. Una cara B que ha sido negada mucho tiempo y reducida a la mera mención por pecaminosa." (Marta Álvarez)

[Disponible] EMT260

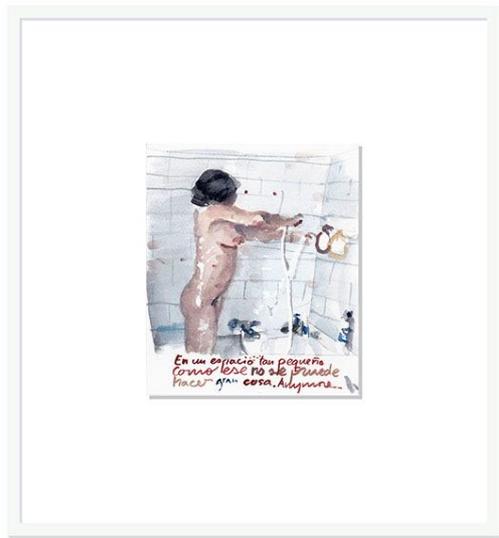
Enrique Marty

Sin título, de la serie "Design for tapestries", 2021

Acuarela sobre papel.
60x50 cm (Area de dibujo de 26x36 cm)
[Enmarcado]

PVP: 2.400 € + IVA = 2.904 €

[Disponible] EMT261

Enrique Marty

Álbum (16-28-29-33), 1999-2009

Políptico. 4 acuarelas sobre papel.

20x17 cm cada una.

PVP: 2.800 € + IVA = 3.388 €

[notas] Marty redibuja con acuarela las fotografías de escenas que él mismo ha construido o que ha tomado de otros, ironizando mediante este álbum personal con la posibilidad de la existencia de la realidad. Para el artista, toda realidad es ficción, de modo que sus dibujos constatan dicho relativismo.

[Disponible] EMT098

Enrique Marty

Álbum familiar, 1997-1999

Acuarelas sobre papel, 23x25 cm

[Enmarcado]

PVP: 1.050 € + IVA = 1.271 €

[notas] En la serie "Álbum familiar" desarrollada durante años, Enrique Marty realiza una minuciosa investigación sobre su propio pasado, analizando y reproduciendo en detalle los centenares de fotos que componen los álbumes en blanco y negro de su familia.

El artista trabaja con acuarela a partir de esos álbumes, que reproduce por completo y con la atención necesaria como para fijar todos los detalles en su mente y reescribir su historia desde su propia estética.

Esta investigación es el origen del proyecto que expuso en el Museo Reina Sofía en el año 2000, que tenía a la familia como tema principal.

[Disponible] EMT060

la gran

Enrique Marty. "Non-melancholic scenes", 2022. Óleo, tempera y acuarela sobre madera. 24 x 33 cm (detalle)

Madrid, noviembre de 2022

Más información e imágenes en:

www.lagran.eu/ornamentos

Horario: Jueves y Viernes de 12:30 a 15:00 y de 16:30 a 20:30 h. Sábados de 12:30 a 15:00 h

Otros horarios con cita previa.

Preview en ARTLAND:

ARTLAND

la gran

www.lagran.eu

@LaGran_Gallery

Calle Nicolás Morales 38, 1º Nave 8 B. 28019 Madrid. ES. t: +34 91 246 2392

Contacto:

Pedro Gallego de Lerma (codirector): pedro@lagran.eu t: +34 609 570 398

Yaiza González López (codirectora): yaiza@lagran.eu t: +34 695 099 441