

JAVIER UTRAY. UN RETRATO ANAMÓRFICO

Imagen: *Javier Utray con Duchamp*. Javier Campano, 1984

ÍNDICE

Datos prácticos

Presentación

Contenido

Artista

Comisarios

Selección de imágenes

DATOS PRÁCTICOS

Nombre de la exposición:
Javier Utray. Un retrato anamórfico.

Organizada por:
Centro de Arte Dos de Mayo.

Comisarios:
Mariano Navarro y Andrés Mengs.

Apertura: jueves 25 de marzo a las 16:00

Publicaciones: Como complemento a la exposición se publicará un catálogo que recoge las obras expuestas, así como el material documental y fotográfico, y textos de Mariano Navarro, María Escribano, María Vela Zanetti y Miguel Cereceda; una antología de textos y poemas del propio artista y testimonios de Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, Fernando Huici, Ignacio Gómez de Liaño, Borja Casani, Mireia Sentís, José Luis Gallero, Jacobo Fitz-James Stuart, Clara Díaz-Aguado, Lola Moriarty, José Tono Martínez, Fernando Castro y Domingo Sánchez Blanco.

Colaboran:

rtve

Centro de Arte Dos de Mayo
Comunidad de Madrid

Dirección:
Av. Constitución, 23
28931 Móstoles, Madrid

Horario:
Martes a domingo de 11:00 a 21:00 horas
Cerrado: Todos los lunes y 24, 25 y 31 de diciembre,
1 y 6 de enero

Teléfono:
912 760 221

Mail:
ca2m@madrid.org

Web:
www.ca2m.org

Redes Sociales:
facebook.com/CA2MMadrid
twitter.com/CA2M_Madrid
youtube.com/ca2m1
flickr.com/photos/ca2m_madrid
vimeo.com/ca2mmadrid

Gabinete de prensa

Prensa DG Promoción Cultural:
Lorena Ventoso
lorena.ventoso@madrid.org
prensaculturalyturismo@madrid.org

Prensa CA2M:
Vanessa Pollán Palomo
prensa.ca2m@madrid.org

Teléfono: 689 616 859

PRESENTACIÓN

Javier Utray (Madrid 1945-Madrid 2008) fue arquitecto, escritor, pintor, artista plástico, músico y compositor, performer y, esencialmente, un agitador cultural de primer orden que influyó de manera determinante en la configuración de la escena artística española desde los años setenta del siglo xx hasta su temprano fallecimiento.

La exposición *Javier Utray. Un retrato anamórfico*, comisariada por Mariano Navarro y Andrés Mengs, quiere ser tanto un homenaje-recuerdo al polifacético artista, como una reivindicación de la importancia y singularidad de su personalidad creativa.

Por diversas circunstancias que no cabe analizar aquí, su figura se ha visto reducida en la literatura artística a «acompañante» de los figurativos madrileños de los años setenta y de otros compañeros de aventuras en sus distintas peripecias posteriores. Nada más lejos de la realidad, su labor fue tanto protagonista como inspiradora en momentos cruciales de la realidad cultural española.

Es importante resaltar que lo más intenso de su trabajo se produjo en los momentos fundacionales de la contemporaneidad en España, en la que desempeñaron papeles protagonistas, diferenciados pero concurrentes en sus propósitos, artistas plásticos, músicos, escritores, y medios de comunicación.

La muestra está dividida en cuatro ámbitos que no constituyen compartimentos estancos.

Javier Utray se presentaba a sí mismo como arquitecto, y a la arquitectura, que fue su primera labor creativa, está dedicado el primero de ellos.

Estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid (1966-1970), y desde 1968 a 1978 ejerció como profesor de Elementos de Composición en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Arquitectura de la Universidad Politécnica de la misma ciudad.

De hecho, la primera exposición colectiva en la que participó tenía una irónica vocación arquitectónica, *La casa y el jardín*, que tuvo lugar en la galería Amadís y en la que Utray coincidió con el núcleo de la Nueva Figuración Madrileña de los setenta.

En 1974, con Rafael Ruiz Zozaya y Ricardo Juntyent fundó el estudio de Arquitectura Ecléctica Conceptual, nombre de empresa que ya deja ver que destacó más por la originalidad de sus proyectos que por la propia labor constructora. Aun y así, en 1977 ganó el primer premio del concurso de Paradores Centros Turísticos, por el Parador de Rascafría, y el segundo premio, por el Parador Nacional de Segovia, y en 1979 y 1980 finalizó los proyectos para el edificio Star Alfa, en la Manga del Mar Menor (Murcia), y la Plaza Europa, de Benidorm.

La sala recoge dibujos y pinturas de Utray para edificios no construidos que dejan ver su vertiente más posmoderna, y diversos materiales documentales sobre ese aspecto de su labor. Igualmente, dibujos y proyectos de otros artistas arquitectos, Juan Navarro Baldeweg y Guillermo Pérez Villalta. Así como la emisión del programa *La Edad de Oro*, en el que Paloma Chamorro entrevistó a Javier Utray sobre la Plaza Europa y se emitió un cortometraje en el que el arquitecto, mientras recorría la plaza, pronunciaba un denso monólogo describiéndola y desplegando sus ideas y conceptos sobre la arquitectura.

El segundo ámbito reúne obras de Utray y sus compañeros de generación realizadas en los años setenta.

Tiene un preámbulo con la exposición del célebre cuadro de Guillermo Pérez Villalta, *Grupo de personas en un atrio o alegoría del arte y la vida o del presente y el futuro*, fechado en 1975-1976, en el que se autorretrata y retrata a otros artistas, críticos de arte, galeristas, amigas y amigos, entre los que comparecen Javier Utray y su pareja entonces, Ana Raya, él con el guiño de señalar con su mano una maqueta de la Villa Rotonda de Palladio. Un diagrama, de mano del mismo Villalta, identifica a todos los integrantes de la pintura. En esa mediana de los años setenta, la casa-estudio de Javier Utray, en la calle Torpedero Tucumán de Madrid, se convirtió en punto de reunión y de confabulación, en el sentido de imaginar, de quienes constituyeron uno de los puntos fuertes de transformación de distintas artes en la escena madrileña.

La sala recorre la obra de Javier Utray desde sus comienzos, y convive con piezas de Carlos Alcolea, Carlos Franco, Guillermo Pérez Villalta, Santiago Serrano, Nacho Criado y Chema Cobo.

En la última entrevista que dio, a María Escribano, y que se reproduce en el catálogo, Utray hace un balance ciertamente desolado, pero también reivindicativo de lo que fueron aquellos años de frenética actividad: «Creo que se nos debería llamar “los olvidados”. Creo que molestamos a todo el mundo. Ni la generación anterior lo consintió, ni la siguiente lo comprendió. Todos tuvieron miedo, aprensión. La movida lo que hizo fue banalizarlo, degradarlo. [...] Nadie fue capaz de apostar por nosotros, nadie se atrevió. ¿Que, por qué? Pues porque nunca se nos perdonó que nos atreviéramos, no se nos perdonó que de las tripas de todo aquello pudiera salir un grupo moderno, cosmopolita e independiente. Creo que éramos molestos, incómodos. [...]

¿Que si hubo conciencia de grupo? Yo creo que de alguna manera sí, por lo menos nos creíamos diferentes, porque nos atrevíamos a hacer lo que nos daba la gana cuando nadie lo hacía y eso era algo común al grupo, aunque luego nos peleáramos unos con otros. Pero la sensación de que el grupo leía cosas que nadie leía, pensaba cosas que nadie se atrevía a pensar o pintaba cosas que nadie se atrevía a pintar, eso era común. Que no nos importaba lo que dijera nadie dentro o fuera, incluso que nos divertía provocar, eso era común. Teníamos mucha seguridad en lo que estábamos haciendo. Nos lo tomábamos en serio pero al tiempo nos divertía hacerlo.»

Este capítulo incluye, además, la reconstrucción, de mano de la arquitecta Aurora Herrera, de una obra importante del artista, el *Panteón pentamarceliano* (1977), censurada en su momento y destruida por Utray mismo en una performance el día de la inauguración, así como objetos y documentos fotográficos de Miguel Gómez, de su interpretación de *Rrose Sélavy*, en un apartado dedicado a su profunda relación con la persona y la obra de Marcel Duchamp.

También la emisión, en el programa *Trazos* de TVE, de 1977, de la entrevista de Mariano Navarro con Javier Utray, en la que este desplegaba muchas de sus ideas a la vez que levantaban una arquitectura efímera, *El oidor de vientos*.

El tercero de los capítulos abarca la labor editorial de Javier Utray en la década de los ochenta, fundamental en proyectos como *La Luna de Madrid*, *Sur Exprés*, *El Paseante* y la última época de *El Europeo*. Utray consideraba su propio taller, las redacciones de las revistas, incluso el proceso de su realización, elementos de un «cuarto de jugar», en el que desplegar toda su imaginación e invitar a sus «amigos» y «amigas» a hacer lo propio, con la absoluta seriedad que los niños ponen en el juego y con su misma libertad de acción, a la vez que esa actitud, aparentemente liviana y banal le permitía una distancia y un desapego que ilumina su más firme actitud, «no enamorarse del propio acto creativo». Desapego total.

En la sala se muestran materiales de trabajo del archivo del artista así como vídeos, textos e imágenes. También cuenta con una sección dedicada a su poesía y sus textos y ensayos sobre arte y artistas, así como a algunos volúmenes de su singular biblioteca.

La inclusión de pinturas del artista realizadas en los últimos años noventa, los pantones industriales de la serie *Ojo de camaleón*, responde a la equiparación que quienes trabajaron con él hacen de sus métodos para el diseño gráfico de portadas y páginas interiores y los modos de los que se sirvió para la realización de sus pinturas.

El cuarto y último ámbito de la exposición se dedica exclusivamente a la obra plástica posterior de Javier Utray, desarrollada siempre sobre los mismos planteamientos conceptuales, desde finales de la década de los ochenta hasta su muerte en 2008.

En palabras de Guillermo Pérez Villalta: «Cuando empezó a realizar su obra plástica, alardeaba de realizarla por teléfono: llamaba al taller donde estampaban las serigrafías con precisas instrucciones, esperando sorprenderse visualmente al ver la obra construida previamente en su mente».

«En la producción pictórica de Javier Utray —escribe Miguel Cereceda en su texto para el catálogo— parece necesario distinguir claramente dos etapas bien diferenciadas, a lo largo de la década de los noventa. La primera etapa (¿Y tú qué pintas?), jalonada por sus tres exposiciones en Moriarty [*Ajeiropoietas*, 1990; *Pasalorriquitos (Reany-mados)*, 1991] y *Fontâne* (1997) [...] Podríamos decir que la segunda época de su pintura estaba caracterizada por el intento de contestar a la pregunta ¿y tú qué miras? Esta segunda época aparece marcada por sus exposiciones *Ojos de camaleón* (Moriarty, Madrid, 1999) y *Edepol Ecastor* (Moriarty, Madrid, 2002)». La muestra pone su atención en cuatro de las cinco exposiciones.

Mariano Navarro y Andrés Mengs

JAVIER UTRAY

Nacido el 3 de marzo de 1945, en el seno de una familia ilustrada, en la que el abuelo, Antonio Rubio, era arquitecto y patrono del Museo del Prado, Javier Utray estudió primero arte en la Escuela de artes y oficios de La Palma, Madrid y, posteriormente, entre 1963 y 1968, arquitectura, aunque no llegó a licenciarse.

La primera actividad artística de la que tenemos noticia, fue la composición de la música para la película *Huellas y recorridos* de Juan José Gómez Molina, en 1972.

En 1973 participó en la exposición colectiva *La casa y el jardín*, en la Galería Amadís, Madrid, en la que coincidió con los pintores denominados nuevos figurativos, en los que tuvo gran ascendiente,

Al año siguiente, fundó el estudio de Arquitectura Ecléctica Conceptual con Rafael Ruiz Zozaya y Ricardo Junyent. Personalmente realizaría en los años 1979 y 1980 el edificio Star Alfa en La Manga del Mar Menor, Murcia y la Plaza Europa de Benidorm.

Tras un breve paso por la pintura, compartiendo experiencias con Carlos Alcolea, Guillermo Pérez Villalta y Chema Cobo orienta su práctica artística, durante los años setenta, a la realización de obras en las que hibrida arquitectura, performance y ritos simbólicos.

Su pieza más importante entonces fue la obra con la que participó en la exposición colectiva Alaminos-Alcolea-Criado-Lootz-Navarro-Navarro- Baldeweg- Serrano-Utray-Valcárcel Medina (coordinada por Mariano Navarro), en sala de exposiciones Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Alicante. Javier Utray presentó el *Panteón pentamarceliano*, 1977, que debería contener una mujer desnuda en su interior y que fue destruido por el propio artista el mismo día de la inauguración, ante la prohibición de presentarlo de esta manera.

Durante los años ochenta colaboró activamente en varias de las principales revistas culturales, con textos propios en "La Luna de Madrid" y en el diseño y contenido de "El Paseante" y "El Europeo".

En esa década dio a la imprenta sus primeras publicaciones poéticas, *Gomoso Brummel fogoso Barbey, El Crotalón*, 1984, y *Amphorites*, Poesía, Ediciones libertarias, 1988.

A finales de la década de los ochenta, Utray retornó a la pintura con un singular método propio, en el que se servía de la técnica serigráfica para realizar una pintura sin manos, en la que su intervención consistía en ordenar telefónicamente las imágenes y pantones que debían emplearse en su realización.

Realizó cinco exposiciones de su trabajo en la Galería Moriarty, Madrid, dos de las cuales acompañó con sendos catálogos que incluían otros dos libros de poemas, *Ajeiropoietas*, 1990, y *Pasalorriquitos* (Reany-mados), 1991.

Los años noventa estuvieron más dedicados a la música, con diversas interpretaciones y conciertos, y a la enseñanza.

Su última exposición individual tuvo lugar en 2001, Edepol-ecastor.

Seguramente la performance más importante que realizó fue el entierro de su coche, un Pontiac Grand Prix, en el acto fundacional del Museo Mausoleo de Morille, Salamanca, en 2005.

Falleció el 17 de agosto de 2008.

MARIANO NAVARRO

Madrid, 1952.

Crítico de arte y comisario de exposiciones. Desde 2005 a 2009 ha sido Presidente del Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales.

Ha desempeñado su labor crítica en medios periodísticos como *El País*, *ABC*, *La Razón* y en el suplemento *El Cultural* que se distribuye con el periódico *El Mundo*. Durante cuatro años (2011 a 2015) ha sido Profesor del curso *Discursos expositivos actuales* en el IED (Instituto Europeo de Diseño), Madrid.

Autor de más de medio centenar de comisariados. Los últimos: *Pintura: Renovación permanente* (Museo Patio Herreriano de Valladolid, 2021; *Jordi Teixidor: Los límites de la pintura*, Centro José Guerrero, Granada, 2020; *Alfonso Albacete: Las razones de la pintura*, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla; *Exposiciones Críticas. Discursos críticos en el arte español 1975-1995*, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, 2017.

Comisario de la sección visual de la representación de *La Iliada*, hoy, dirigida por Andrea Dodorico en Caixaforum, Madrid, y el teatro María Guerrero, junio 2010.

Miembro del Jurado del Premio Altadis, España / Francia (desde 2000) y Comisario del mismo en las ediciones 2001 y 2006-2007.

Ha sido, también, guionista de programas culturales en televisión como “Trazos”, “Imágenes”, “Tiempo de Papel” y “La Gran Galería”.

Jefe de la sección de cultura de la revista *El Socialista*, y Redactor Jefe de las revistas literarias *Gaceta del libro* y *El Urogallo*; y de *Prólogo*, *Signatura*, etc., dedicadas especialmente al mundo literario o al mundo profesional de la edición y de la bibliotecomanía.

ANDRÉS MENGES

Madrid, 1968.

Durante los años 90 asesora compras para las colecciones de Arthur Andersen, Cámara de Comercio, IFEMA, Fundación Coca-Cola España o “la Caixa”.

Entre 1997-98 forma parte del comité asesor de la galería Doblespacio, dedicada a la fotografía y al arte contemporáneo.

En 1999 funda y dirige junto a cuatro socios el espacio de arte Doméstico activo en diversas localizaciones de Madrid hasta el año 2008.

Colabora con el festival Photoespaña comisariando Urbietorbi, 2003 (junto a Eugenio Ampudia) y VideoSpain. 10 años de videocreación en España, 2007 (junto al Laboratorio de Arte Contemporáneo).

En 2006 crea, por invitación de Natalia Urbina, el espacio Frágil, vitrina de un comercio de Malasaña donde los artistas son invitados a realizar una instalación específica. En 2011 comisaría junto a Virginia Torrente la exposición Estación experimental para el CA2M de Móstoles y la LABoral de Gijón.

También ha comisariado exposiciones individuales de Eugenio Ampudia, Chema Prado o Juan Ugalde, entre otros.

En la actualidad edita la revista de creación contemporánea —normal y prepara una retrospectiva del poeta y artista plástico Rafael Feo.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Luis Pérez Mínguez. Algunos de los retratados, entre ellos Javier Utray, bromean delante del cuadro de Guillermo Pérez Villalta, Grupo de personas en un atrio o alegoría del arte y de la vida o del presente y del futuro, 1975-1976 Archivo Luis Pérez Mínguez.

Javier Utray
Acción Rrose Sélavy, Madrid 1977 Fotografía de Miguel Gómez Archivo LAFUENTE.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Guillermo Pérez Villalta. *Grupo de personas en un atrio o alegoría del arte y de la vida o del presente y del futuro*, 1975-1976. Acrílico sobre lienzo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Javier Utray. *Triklenio*, 1993-1997. Tinta y laca sobre raso 150 x 250cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Javier Utray. *Disparos sobre la propia obra*. Performance realizada por Javier Utray en la Galería Cruce. Impresión digital de archivos publicados en La Ruta del Sentido, nº 6.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Javier Campano. *Utray con Duchamp*, 1984 Fotografía
Colección particular.

Javier Utray. *Panteón Pentamarceliano*, Alicante, 1977
Fotografía de Santiago Serrano.