Flores, vigilia y mesas parlantes: iuminaciones entorno a una vela

José Luis Valverde

Barrera Baldán galería

Barrera Baldán Galería
C/Boteros 4, Sevilla
info@berlingaleria.es
berlingaleria.es

12.04.25/31.05.25

INCLUSO EN SUEÑOS

“La expresión de una revelación total que parece exceder las posibilidades humanas”

No es la primera vez que José Luis Valverde (Málaga, 1987) expone en Sevilla, sí, sin embargo que lo hace sin su hermano, también pintor, pues provienen de una saga de pintores -su abuelo era José Valverde Jimenez- de la que ambos son custodios y consecuentes . Ahora, casi coetáneamente han coincidido exponiendo en la ciudad, pero de manera individual cada uno de ellos, otorgando mayor entidad a su pintura sin más diálogo que el que un pintor caminado requiere consigo mismo y que da lugar a un proyecto certero y meditado. La exposición es prácticamente inédita, con obras que han sido creadas entre 2024 y 2025.

El título de la exposición condensa todas sus fuentes y anuncia todo lo que recoge, aquello que la propia exposición es por sí misma: su forma, sus temas, su reflejo, la trascendencia y la inspiración. El momento que narra cada obra, las inquietudes internas de su autor, los detonantes e incluso el momento en que se enmarca la muestra. También el profundo respeto que siente por venerados autores de un cierto aire maldito, y por otros cuya trayectoria se caracteriza por haberse desarrollado al margen.

Los títulos de las obras, por su parte, refuerzan estas ideas y nos trasladan a sus propias fuentes literarias e intereses llevándonos una y otra vez, de un modo u otro, a idénticos destinos situados entre lo perverso, lo decimonónico y lo efímero.

Coherente y comprometido con su propio lenguaje se encuentra en un momento de posición nómada. Su pintura, gestual y oscura, contrasta con destellos fulgurantes que aparecen para alumbrar sus abismos en algunos casos. Otros, por contra, son per se un estallido de color, pero de forma categórica, en ninguno de los casos, omite la atención absoluta que en su pintura tiene la carga alegórica, latenebrosidad y el hermetismo.

Su pintura, estrechamente ligada a la literatura en general y a la poesía en particular, coge referencias sublimadas que traduce al plano visual a través de unas imágenes cargadas de misterio y lirismo que parecen cristalizar como el culmen de un rapto de creación automática, revelada. Ciertamente, la configuración de sus obras, sin obviar las referencias directas a los géneros históricos de la vanitas o el bodegón floral, tiene tendencia al psicoanálisis.

A través de sus obras, Valverde disecciona imágenes que fragmenta y une a su criterio abriendo una puerta a lo trascendental, lo vivido y la experimentación, como si emanaran de sus manos los cuatro cuadernos perdidos en los que Victo Hugo recogió sus mensajes con el más allá, quizás con intención terapéutica. Así lo hacían artistas como Beuys cuando orientaba sus creaciones hacia una sociedad decadente y espiritualmente enferma.

Tras la factura de sus trabajos se vislumbran influjos del surrealismo, el expresionismo, el simbolismo y la materialidad. Una pintura generada mediante letanías y permutaciones de símbolos que se conforman de forma elástica a través de su absoluto dominio de la materia y el control que demuestra sobre el óleo, configurando según las necesidades de cada trabajo una pintura alterada, dilatada y expandida que no descuida la mesura. De alguna manera, solidifica la pintura contra lo insustancial o lo que se desmorona.

Los temas que aborda son amplios y los significados infinitos. Descontextualizando y haciendo uso de una simbología certera en su pintura podemos encontrar constantes alusiones religiosas, profanas, supersticiosas, folklóricas, litúrgicas, místicas o hagiográficas, y su contemplación permite niveles de acceso controlado por el propio artista que muestra una serie de elementos de sugestión danzantes en algunas ocasiones y nos deja, en otras, abrir la puerta a narraciones libres y detalladas de pequeños sucesos armados mediante la vinculación de estos.

En cualquier caso, nos encontramos ante una pintura llena de emblemas que se entrelazan tan preclaros como rigurosos, de manera tan abierta como tradicional, tan vanguardistas como clásicos y esto ocurre tanto en lenguaje como en iconografía, referencias, imágenes y formas. La influencia que en este artista ejerce la poesía es manifiesta y queda patente con el interés que tiene en los símbolos, la metáfora - la poesía de la imagen-, lo que esconde. Pero el viaje se completa cuando estos símbolos se rinden a lo fáctico, cuanto el artista usa su magia y estos se tornan visibles. Es entonces cuando el creador entrega el oro de su caverna. Esta característica es crucial en el trabajo de José Luis Valverde.

Pero no demos todo por hecho. Avancemos en el juego que plantea el artista entre comprensión y contemplación. La exposición está llena de intensidad y asociación. Rememoración de lo sustancial, lo relevante, lo esencial. Lo lúgubre y lo funesto. Luces y arcoiris ocasionales que prefiguran un fulgor certero hacia un camino dichoso. Caras fragmentadas y espacios diferenciados. Interiores, mesas, naturalezas muertas. Mariposas, crisálidas y esqueletos. Putrefacción y renacer. Tentáculos, arácnidos, anélidos, zootropos y ojos enrojecidos.

La creación de nuevas cosmogonías, siempre han sido síntoma de incertidumbre cuando se aplica a una pintura rigurosa, auténtica, clásica.

Todo este mundo es un reflejo de su propia identidad, más allá de los intereses. Entre todos estos signos se pueden discernir su gusto por la tradición, cierto interés en la religiosidad, el culto a sus ancestros, la fascinación por la muerte, constante atención al propio inconsciente, una búsqueda incesante en las fuentes literarias y reverencia a lo que está en los márgenes. ¿Esto lo convierte en el último pintor romántico?.

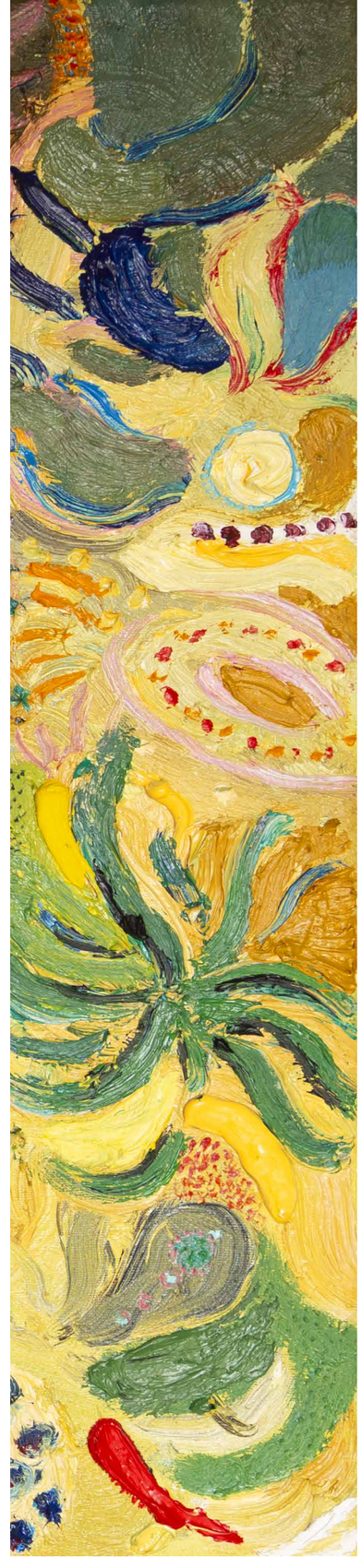
Patricia Bueno del Río
Abril, 2025

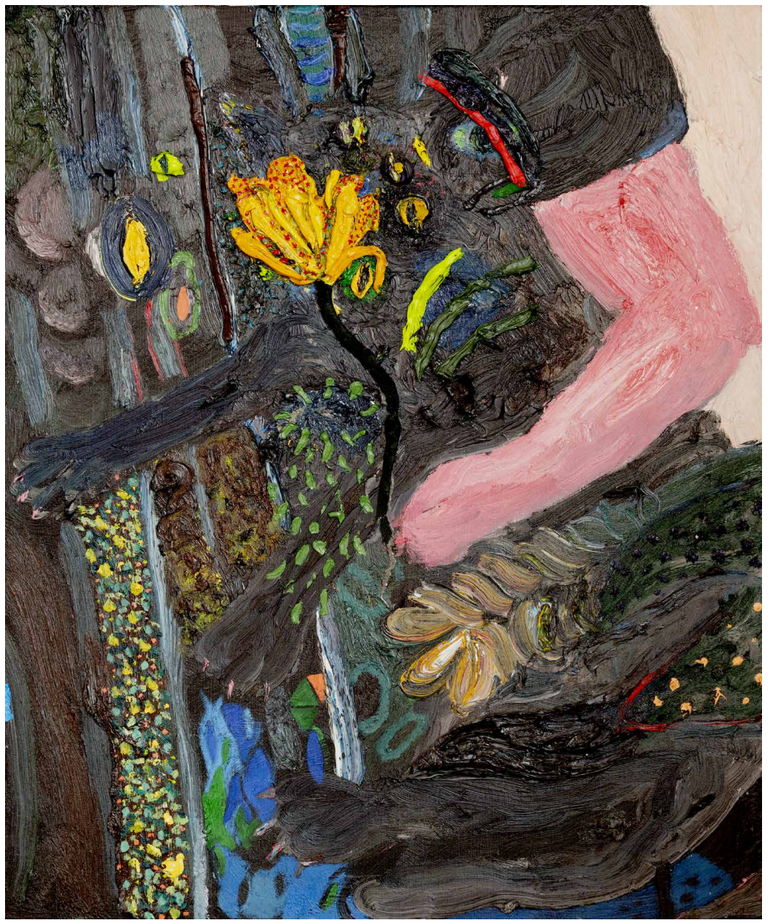
José Luis Valverde

En mi trabajo pictórico parto de la exploración de la tradición y sus códigos, con especial interés en el arte outsider y ciertas corrientes simbolistas, particularmente la pintura francesa y la obra de Odilon Redon, entre otros muchos. Podría destacar también a Louis Michel Eilshemius o a Seraphine Louis.

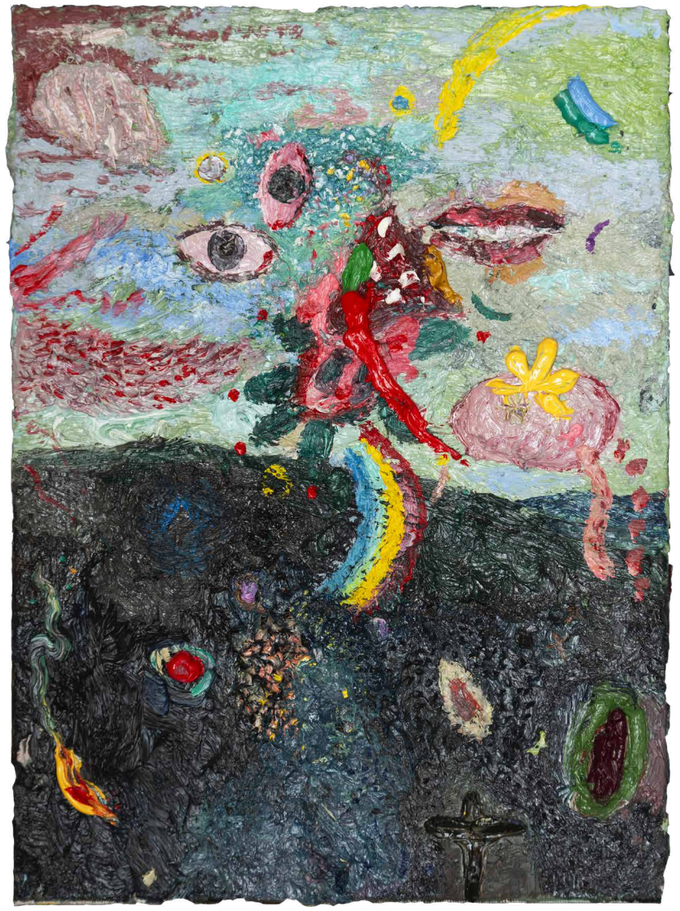
Con ello, retomo géneros tradicionales como la naturaleza muerta, la vanitas, la pintura de guirnaldas o el paisaje, pero no desde la mera repetición, sino como un campo de experimentación donde la selección del tema, el encuadre y la factura pictórica funcionan como herramientas para desbordar los límites de la imagen.

Mi proceso se configura como una transformación de la tradición pictórica a través de estrategias de fragmentación, yuxtaposición y montaje, lo que me permite construir polípticos que generan nuevas narrativas visuales. La disposición en el espacio expositivo es clave en este diálogo, reconfigurando la experiencia del espectador y desafiando su manera de interpretar la imagen. Dentro de esta búsqueda, la literatura y la poesía aparecen como resonancias que atraviesan mi trabajo. Las atmósferas de Leopoldo María Panero, Victor Hugo, Goethe, Rimbaud o César Vallejo, entre otros, se filtran en mi pintura, no como referencias directas, sino como ecos que amplían su sentido y lectura.





Soseki 2023
Óleo sobre lienzo - 80x60cm
2.000€ + IVA

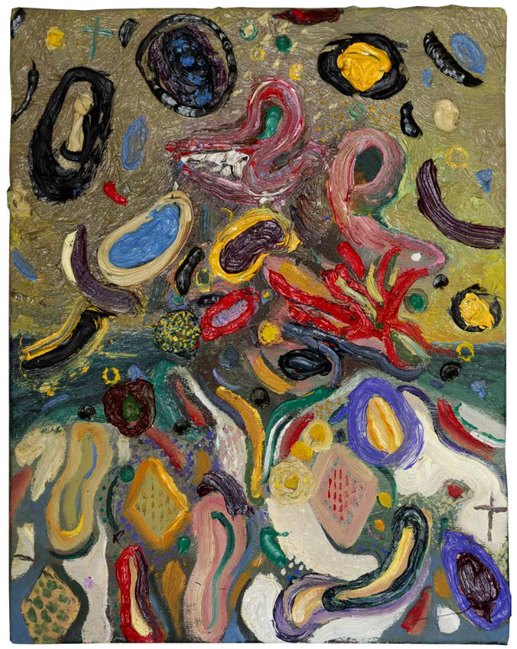


Montaña 2024
Óleo sobre lienzo - 40,5x30cm
1.000€ + IVA

El baile 2024
Óleo sobre lienzo - 27x34,5 cm
750€ + IVA

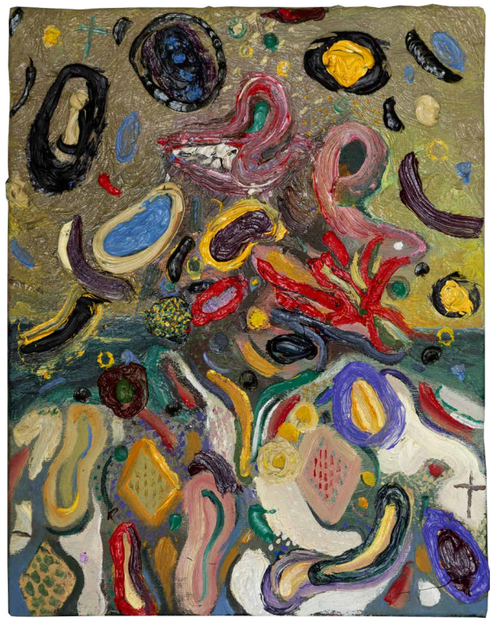
L'arnaqueur à la recherche d'une opportunité (d'aprés Redon) 2025
Óleo sobre lienzo - 19x24 cm
450€ + IVA

Después del amanecer 2025
Óleo sobre lienzo - 55x55cm
1.400€ + IVA



Retrato en el campo 2025
Óleo sobre lienzo - 41x33cm
1.000€ + IVA

El jardín 2024
Óleo sobre lienzo - 50x40cm
1.200€ + IVA



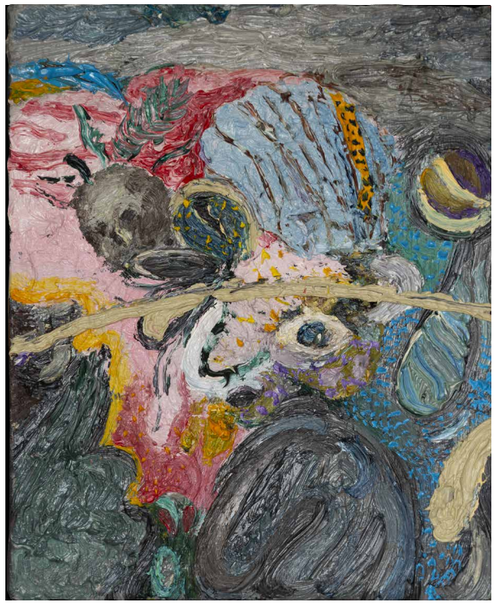
Retrato en el campo 2025
Óleo sobre lienzo - 41x33cm
1.000€ + IVA

Aparición polilla 2025
Óleo sobre lienzo - 24,5x19,5cm
480€ + IVA

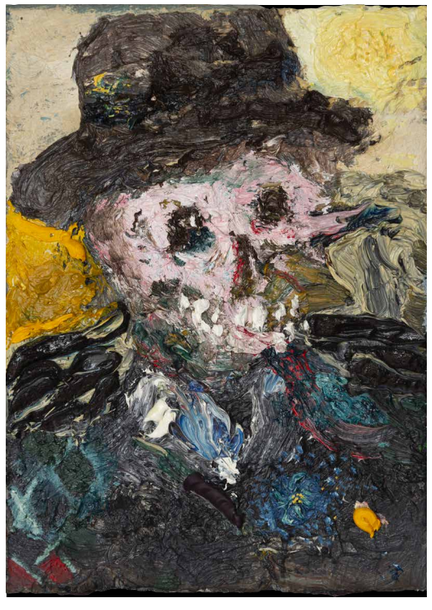
Visión de San Pedro 2019-2025
Óleo sobre lienzo - 180x160cm
6.500€ + IVA

Paisaje II 2025
Óleo sobre tabla - 12x9cm
280€ + IVA

Polilla creyente 2025
Óleo sobre tabla - 13x18cm
350€ + IVA

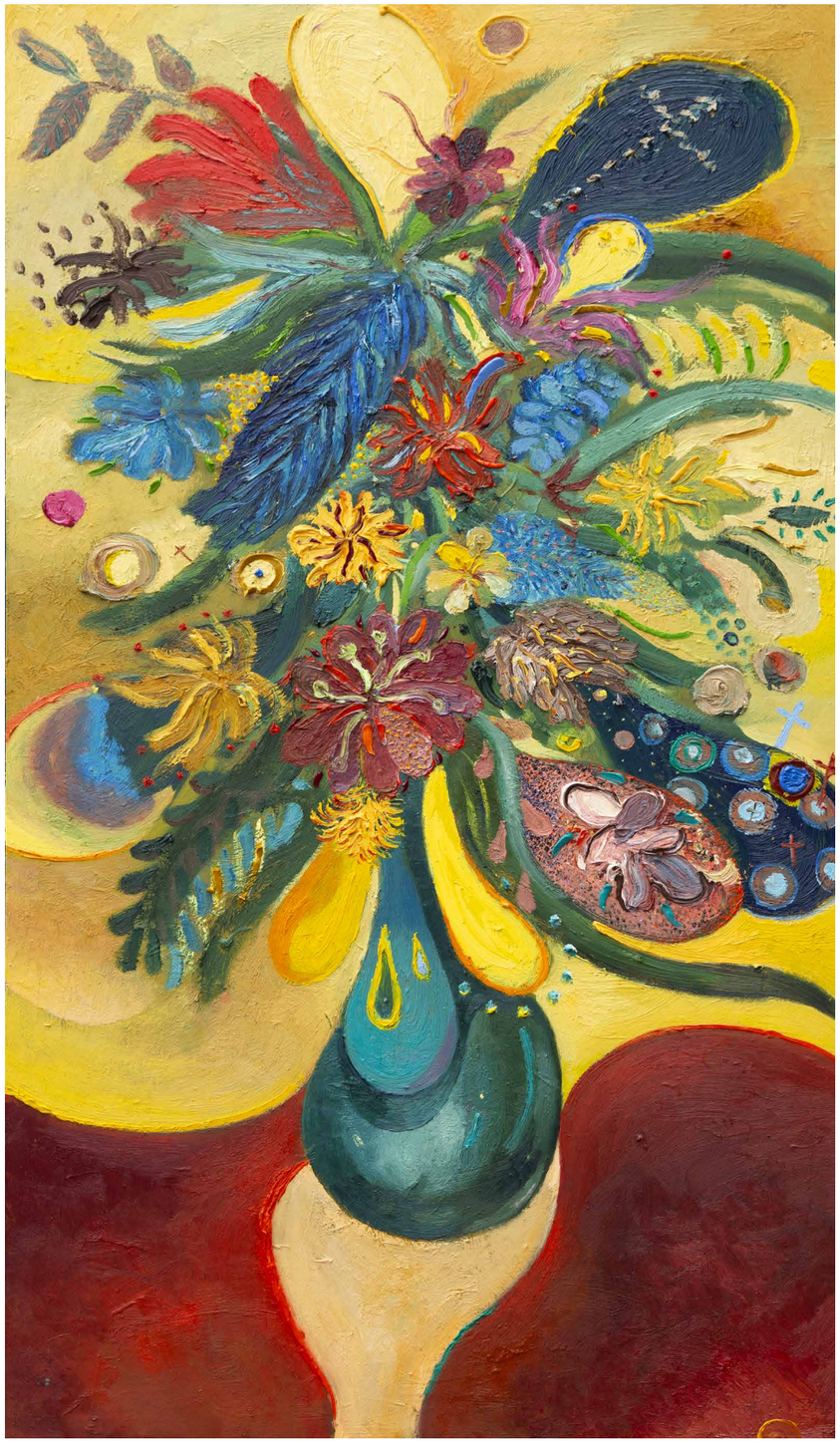


El paisaje celebra la calavera 2024
Óleo sobre lienzo - 27x22,5cm
700€ + IVA

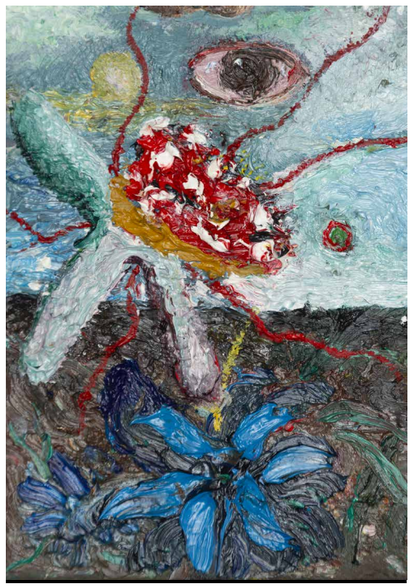


Retrato II 2024
Óleo sobre lienzo- 22x16cm
400€ + IVA

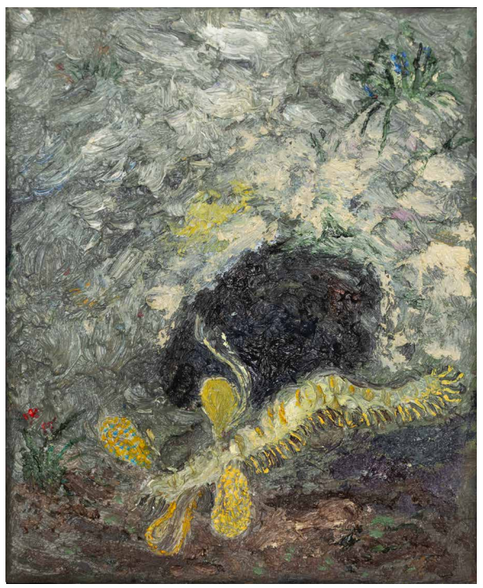
Flores y cruces 2024
Óleo sobre lienzo - 170x120cm
5.500€ + IVA



Florero XI 2025
Óleo sobre lienzo - 195x100cm
6.000€ + IVA



Rezo y levitación 2025
Óleo sobre cartón - 18x13cm
350€ + IVA



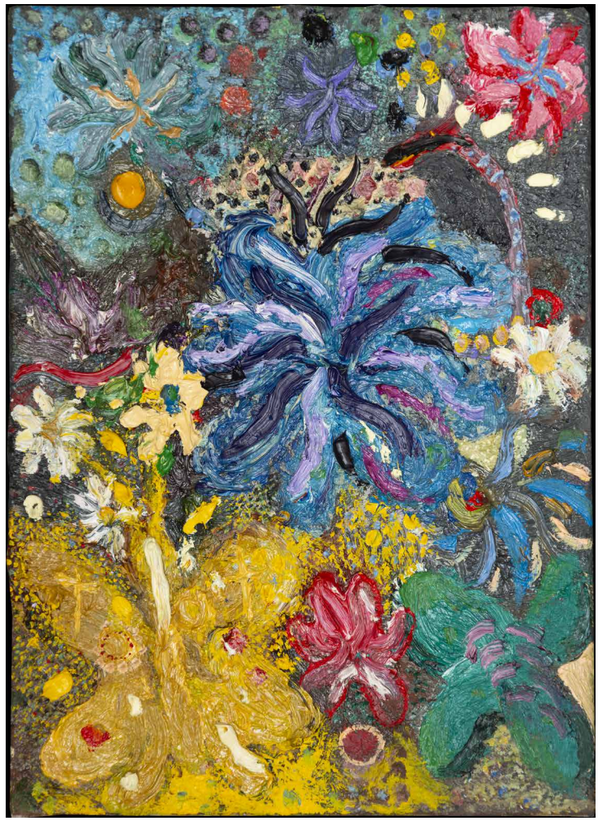
Madriguera 2024
Óleo sobre lienzo- 24x19,5cm
450€ + IVA

Aparición en la ventana 2024
Óleo sobre lienzo - 13x18cm
350€ + IVA

Aparición mientras paseo 2025
Óleo sobre cartón - 12x16cm
325€ + IVA

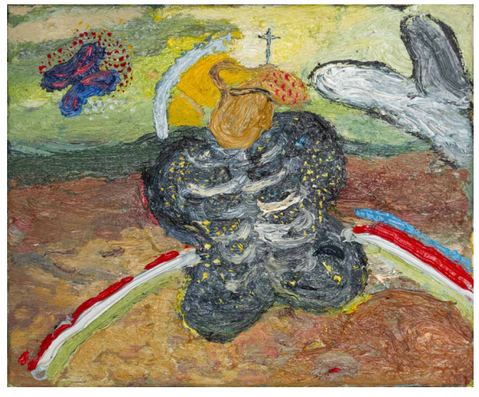
El perro de Maldoror 2023
Óleo sobre cartón - 13x18cm
350€ + IVA

Canto primero (After Maldoror) 2025
Óleo sobre lienzo - 116x90cm
2.300€ + IVA



La caza 2025
Óleo sobre lienzo - 40x30cm
1.200€ + IVA

Polilla y jardín 2025
Óleo sobre lienzo- 25x25cm
700€ + IVA



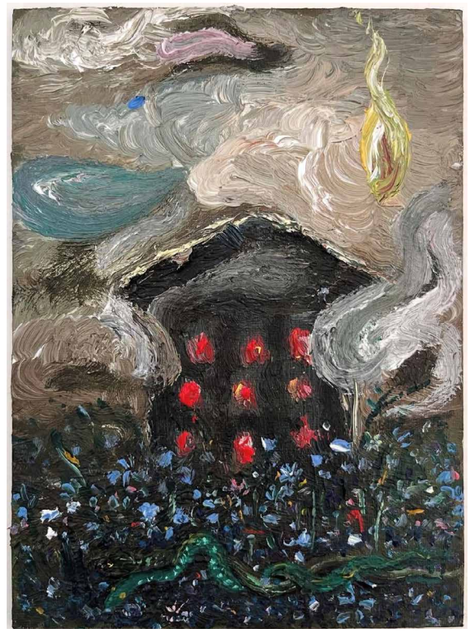
Polillas creyentes (After Redon) 2024
Óleo sobre lienzo 22x27cm
700€ + IVA

La visióin 2025
Óleo sobre tabla 9x12cm
280€ + IVA

Dentro de la montaña 2020-2025
Óleo sobre lienzo - 150x115cm
5.500€ + IVA

Flores, polillas y cruces 2025
Óleo sobre lienzo - 80x70cm
2.000€ + IVA

El beso 2024
Óleo sobre lienzo - 22,5x17cm
400€ + IVA



Niebla 2025
Óleo sobre tabla - 22x16cm
400€ + IVA