

Centro de Arte Alcobendas

mayo/septiembre 2024

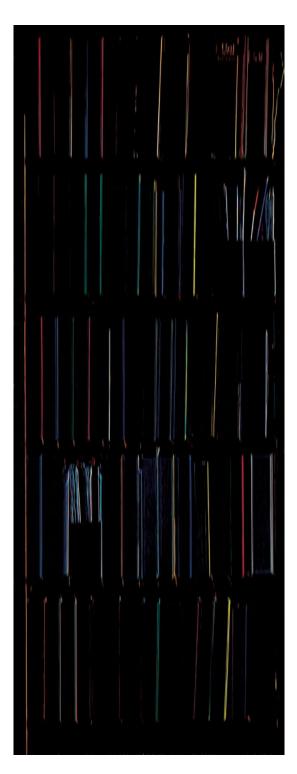

Página anterior Alighiero Boetti. Sin título, 1988.
Tapiz. 17×18 cm.

José Manuel Ballester Paisaje goyesco 1, 2014 Impresión Digital sobre tela 131×77 cm.

Sol Lewitt Sin título, 1993 Gouche sobre papel 30×30 cm.

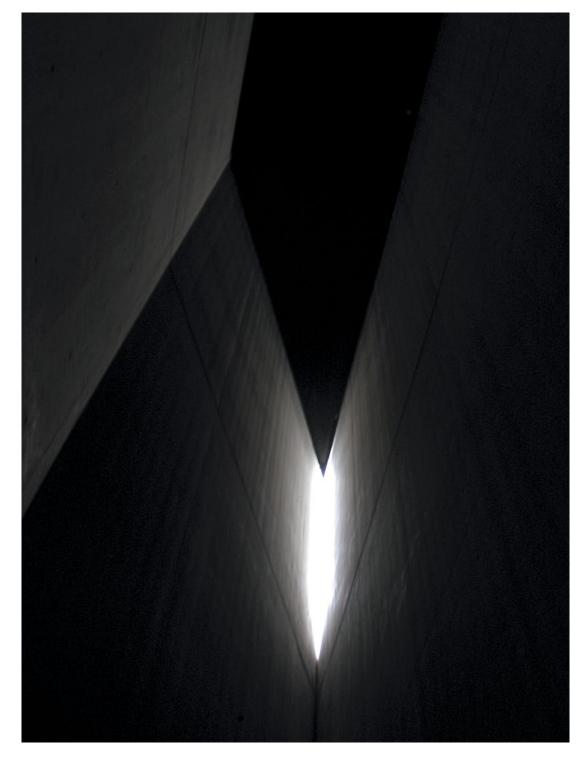
José Manuel Ballester Composición 3, 2006

Fotografía/papel Fuji Cristal Archiven. 299×111 cm. En la obra de cualquier autor, prevalece a lo largo del tiempo un algo indescifrable, pero reconocible, que permite identificar su estilo sólo teniendo en cuenta aspectos formales, más allá de un contenido. De hecho, lo fundamental para un artista no debe ser ni el tema que le ocupa, ni la herramienta con la que materializa un resultado —da igual si es fotografía, pintura, instalación o escultura—, sino sobre todo aquellos motivos intrínsecos que cimientan su lenguaje. Si analizamos los interiores de esas reglas que definen el trabajo de **José Manuel Ballester** (Madrid, 1960), descubrimos que en su sintaxis subyacen cuestiones sustanciales que de forma recurrente van apareciendo una y otra vez desde sus comienzos, una especie de patrones visuales que, conjugando tensión y equilibro, tienden a la síntesis a través de una geometría controlada.

José Manuel Ballester New CAFA 19, 2008

Fotografía digital papel Hahnemuhle 60×43,3 cm.

José Manuel Ballester Composición negra 1, 2004

Fotografía digital Papel Fuji 70×52 cm. SÍNTESIS es un proyecto abstracto, que evita lo concreto. Su intención es lanzar preguntas antes que dar respuestas. ¿Cómo piensa un artista? ¿Cómo pervive la mirada de alguien a lo largo de su carrera? ¿En qué se fija? ¿De dónde nace su inspiración? ¿Cómo absorbe de aquello que ve? ¿Qué otros artistas le seducen? ¿Qué le acompaña en su intimidad creativa? ¿Por qué en un momento determinado decide hacer una pintura y en otro una fotografía? ¿Por qué ese interés persistente por la estética de otras culturas del mundo? ¿Cuándo empieza a reflexionar sobre la ciudad contemporánea? La exposición que José Manuel Ballester ha presentado en el Centro de Arte Alcobendas es una propuesta de riesgo que tiende a indagar en aquellos intangibles que definen la gramática de su abecedario. Desde una perspectiva general, el objetivo del proyecto es intentar comprender cómo funcionan ciertas conexiones de su cabeza, esbozando, a través de asociaciones abiertas entre su obra y una selección de piezas de su colección, el modo en que vincula ideas o toma decisiones en relación con aquello que aprehende de la realidad. Con este planteamiento dialéctico, nuestra intención es sugerir más dudas que certezas, procurando dejar cabos sueltos al espectador mientras analizamos los aspectos estructurales que cimientan los andamiajes de su producción. Si nos adentramos en ese territorio recóndito que trasciende la superficie de lo que vemos y entiende el resultado final como la parte última de un proceso lento de cocción, descubrimos que, aunque aparentemente a lo largo de su trayectoria va saltando de una disciplina a otra sin un nexo argumental evidente o materializando propuestas muy diversas entre ellas, el artista siempre mantiene una serie de rasgos reconocibles que determinan su personalidad expresiva.

110/200

José Manuel Ballester Serie BBVA, 2016

Impresión directa sobre Dibond y barnizado. Medidas variables.

José Manuel Ballester Nocturnos BBVA, 2016

Impresión directa sobre Dibond y barnizado. Medidas variables.

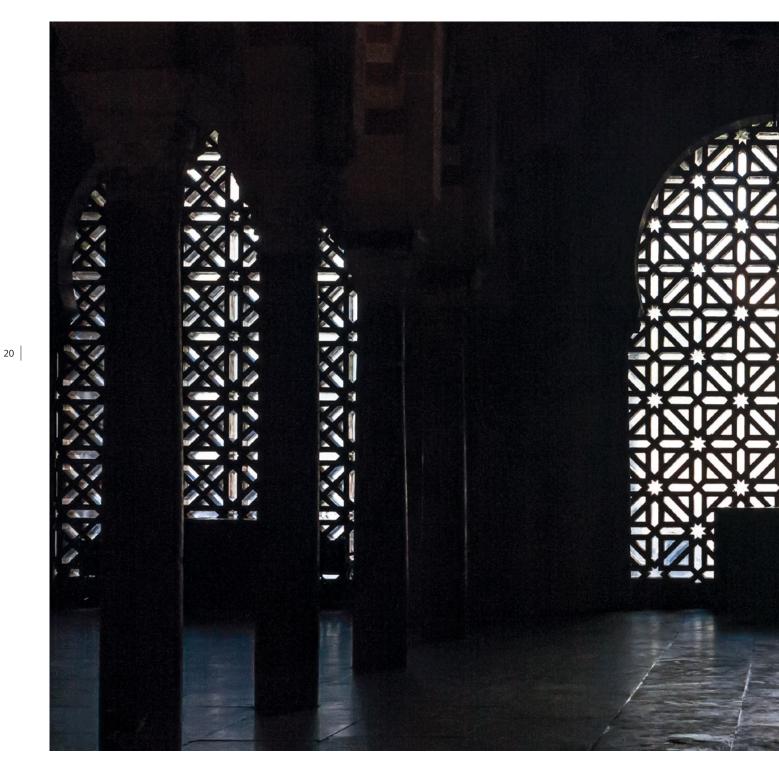

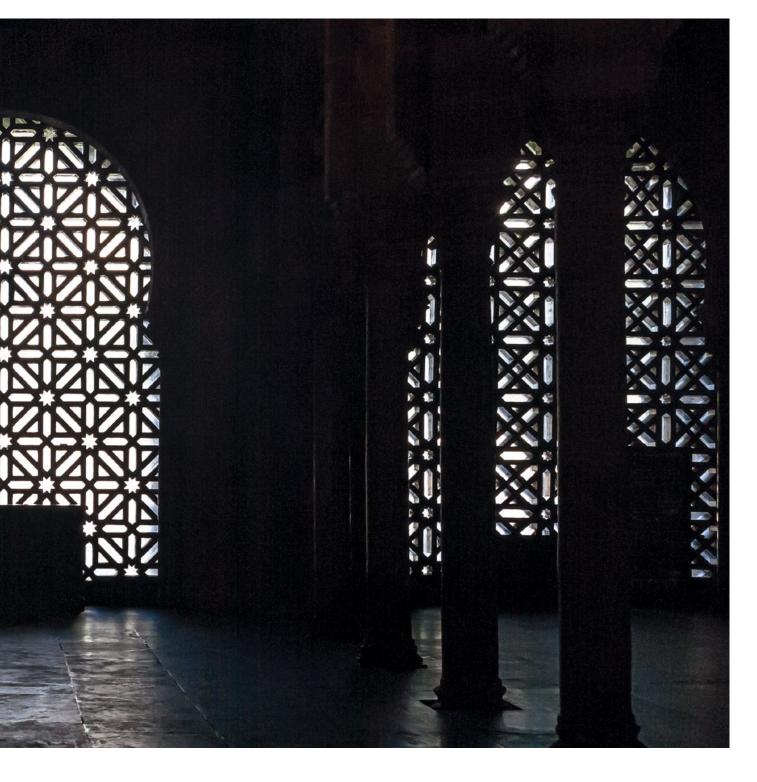

Aunque José Manuel Ballester es conocido principalmente por sus imágenes, fue Premio Nacional de Fotografía en 2010, debe considerarse un autor global que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado obra en distintos soportes y con diferentes procedimientos, desde el grabado^[1] o la pintura, hasta la instalación. Por encima de los instrumentos de los que se ha servido para construir su lenguaje, podemos destacar en su trabajo varias líneas de investigación que han persistido a lo largo de las décadas.

- 1) Interés por la geometría simplificada y los patrones.
- 2) Capacidad sustractiva / abstracción de las formas.
- 3) Curiosidad y atracción continua por la estética de otras culturas.

Robert Mapplethorpe Jarrón, 1984

Fotografía de época sobre papel baritado. 35×35 cm.

José Manuel Ballester *Aeropuerto*, 1993

Litografía. 29,3×41,6 cm. Ed. de 50 Ejemplares, 5 PA

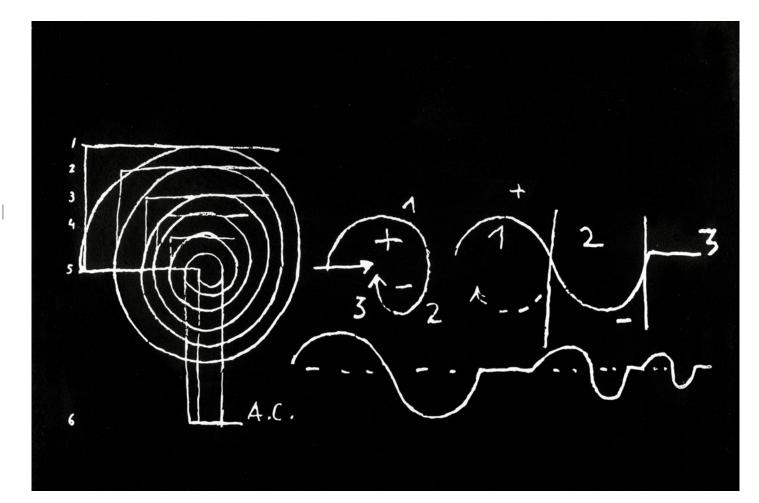
José Manuel Ballester Sin título, 1993

Litografía. Ed. de 30 ejemplares, 3 PA, 1 PE 14,7×9,6 cm.

José Manuel Ballester Escalera, 1998

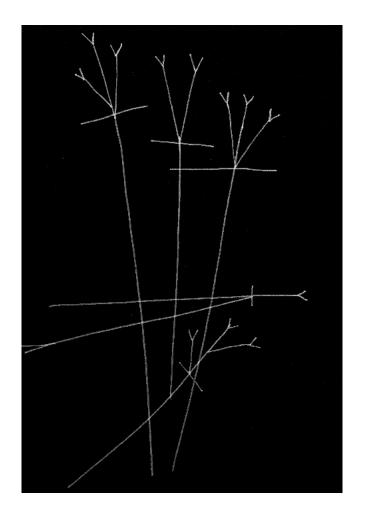
Aguafuerte a la manera negra. Ed. de 50 Ejemplares, 1 PA 34,4×43 cm.

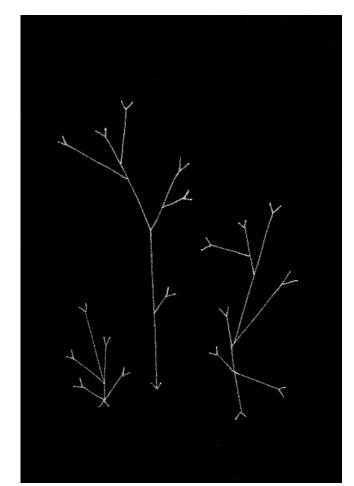

27

Jorge Oteiza La ley de los cambios, 1990

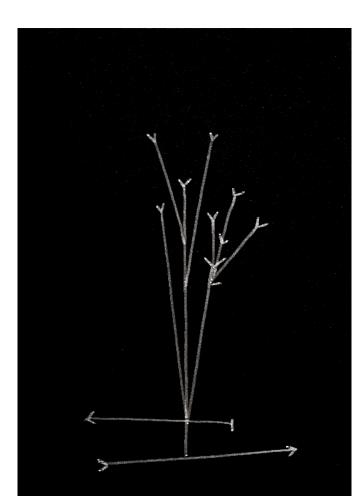
Aguarfuerte sobre papel Aquasi de Molí Sardá. 63×50 cm.

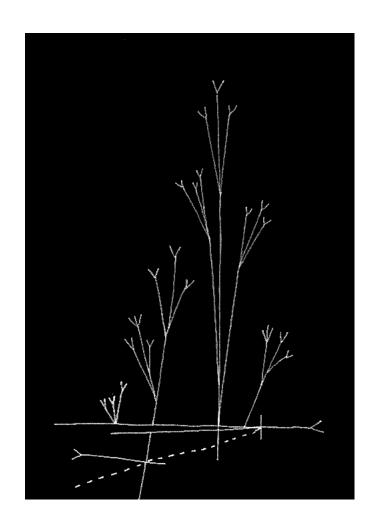

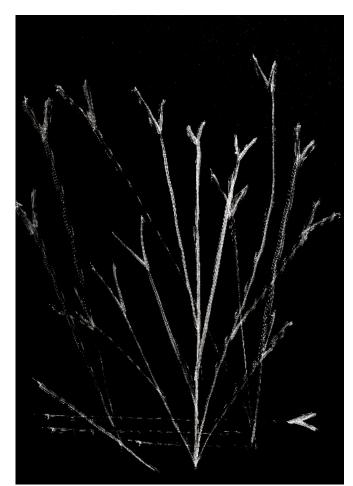

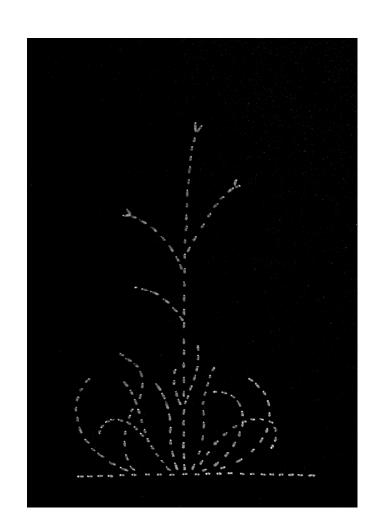
José Manuel Ballester. Serie "Patrones", 2020 Rotulador blanco permanente sobre cartulina negra. 29,7×21 cm. (c.u.)

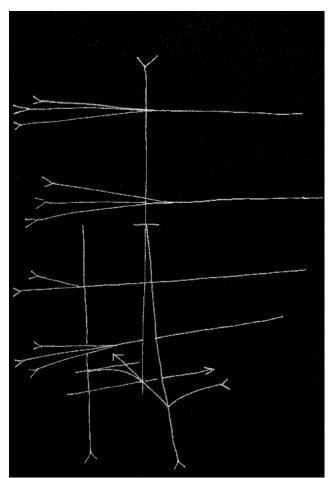

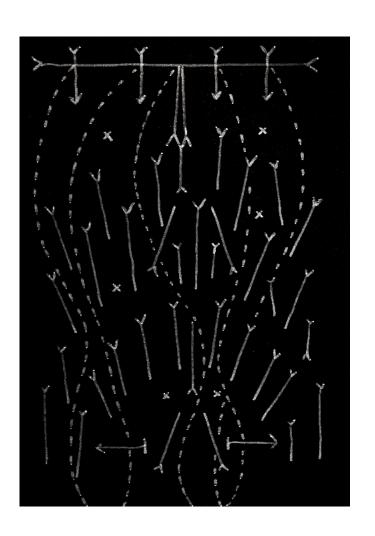

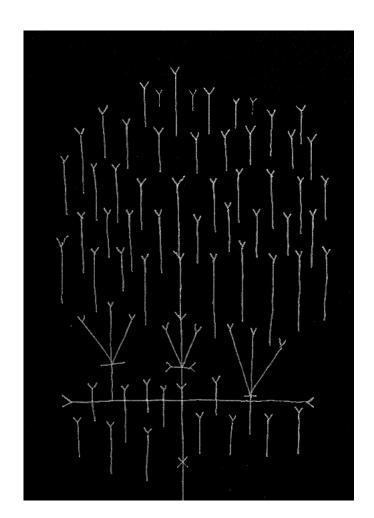

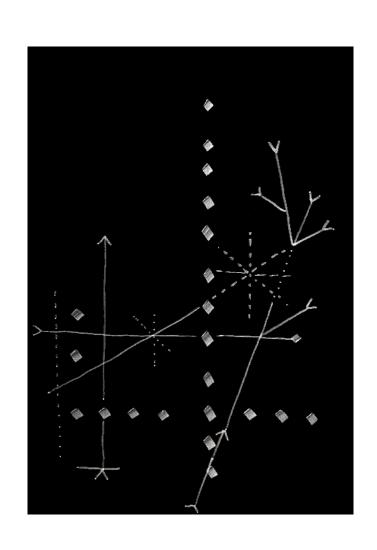

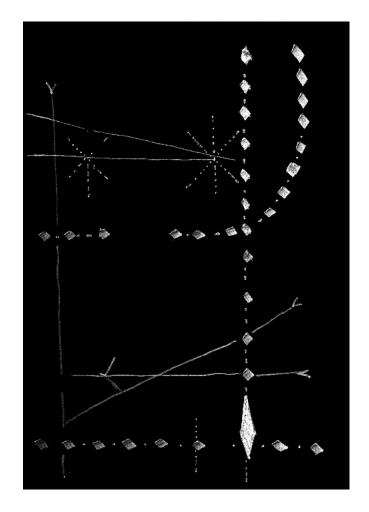

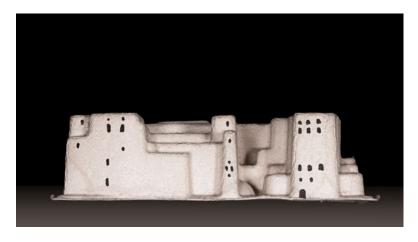

La ciudad contemporánea es uno de los argumentos fundamentales de la trayectoria de José Manuel Ballester, que ha dedicado mucho tiempo a pensar cómo la luz y la sombra perfilan los interiores de las grandes construcciones de la metrópoli contemporánea. Quizás el origen de esta temática recurrente podamos hallarlo en 1996, cuando el artista realiza un viaje a Yemen y queda impresionado por sus rascacielos de adobe, edificios que llegan a alcanzar los siete pisos de altura. Ese ritmo sutil de las ventanas, que posee algo musical, es una métrica urbana que desde entonces va a formar parte de su vocabulario.

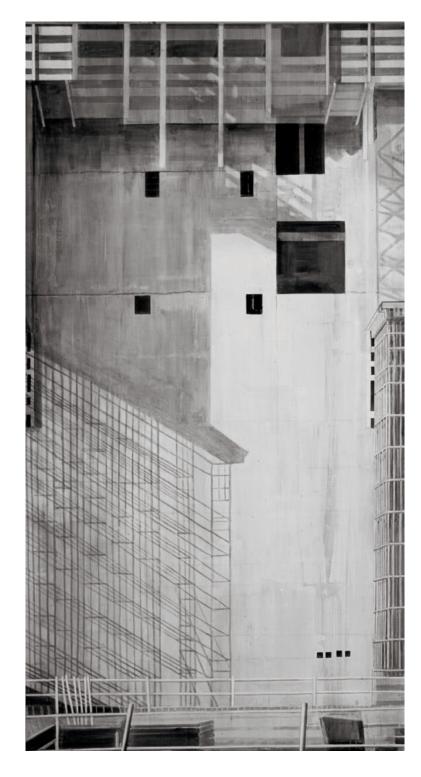

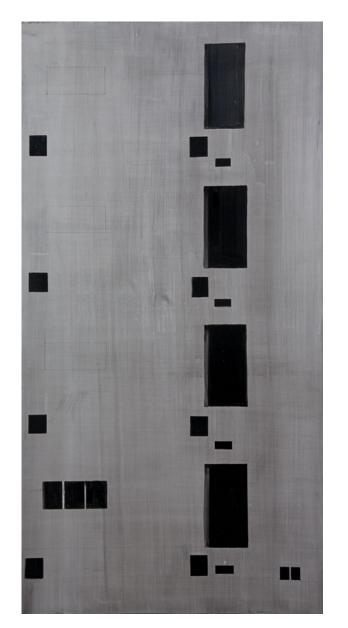
José Manuel Ballester *Maquetas*, 2009

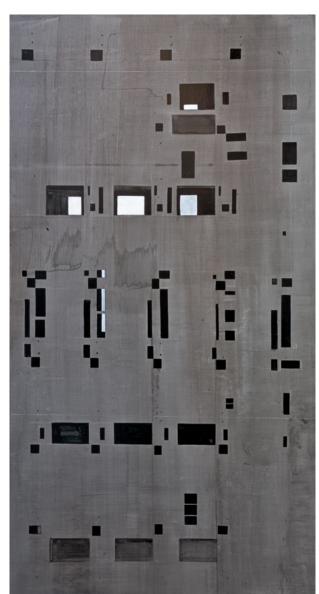
Acrílico sobre envases de cartón reciclado reaprovechados. Medidas variables.

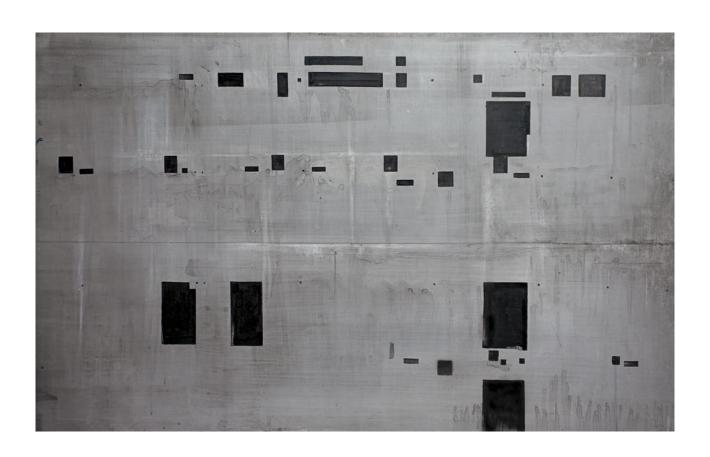

José Manuel Ballester Serie "Estructura de Hormigón", 2004-2007

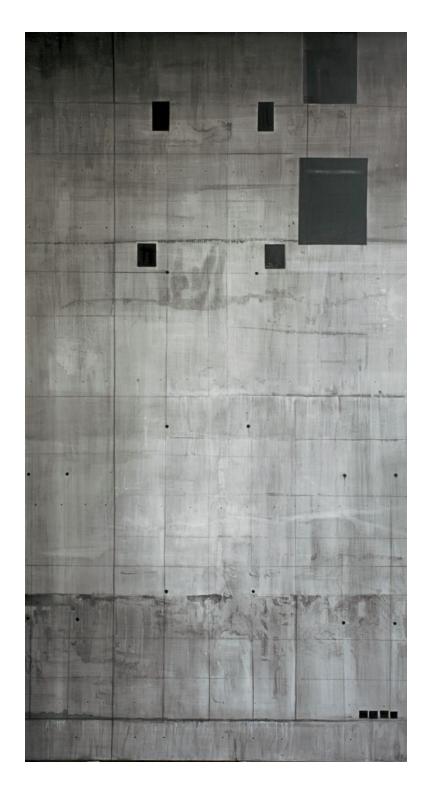
Acrílico, papel encolado y tabla. Medidas variables.

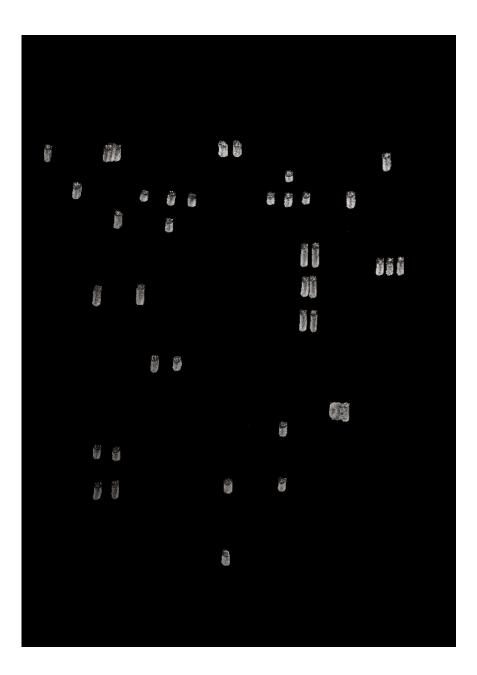

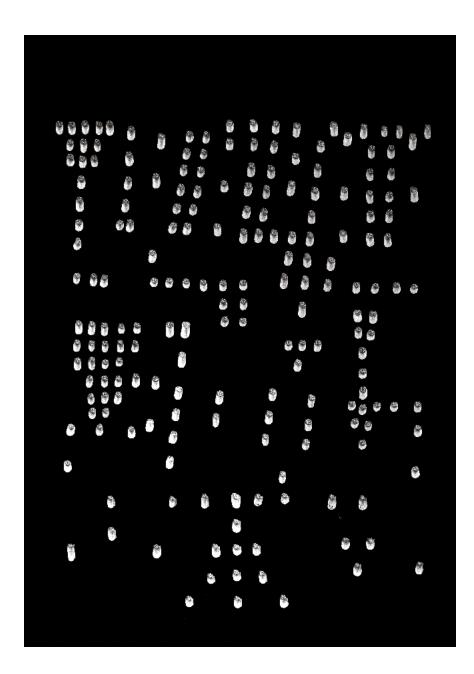

José Manuel Ballester *Patrones 14*, 2020

Rotulador permanente sobre cartulina negra. 4522 / Ed. de 1 OR OR 1 / 1 29,7 × 21 cm.

José Manuel Ballester Ventanas, 2020

Rotulador permanente sobre cartulina negra. Ed. de 1 OR 29,7×21 cm.

Ulrich Rückriem 44 Sin título, 1998

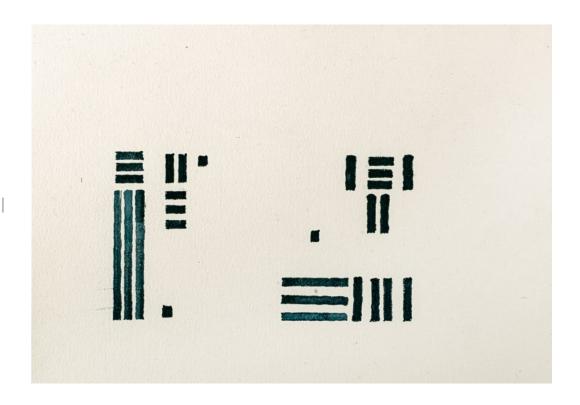
Estampación y dibujo. 70×50 cm.

M. Rushrein

Litografía sobre papel Arches. Edición de 30. 69.5×60.5 cm

Palarvelo

José Manuel Ballester *Camaleón*, 2022

Acrílico sobre papel acuarela. $18 \times 25,5$ cm.

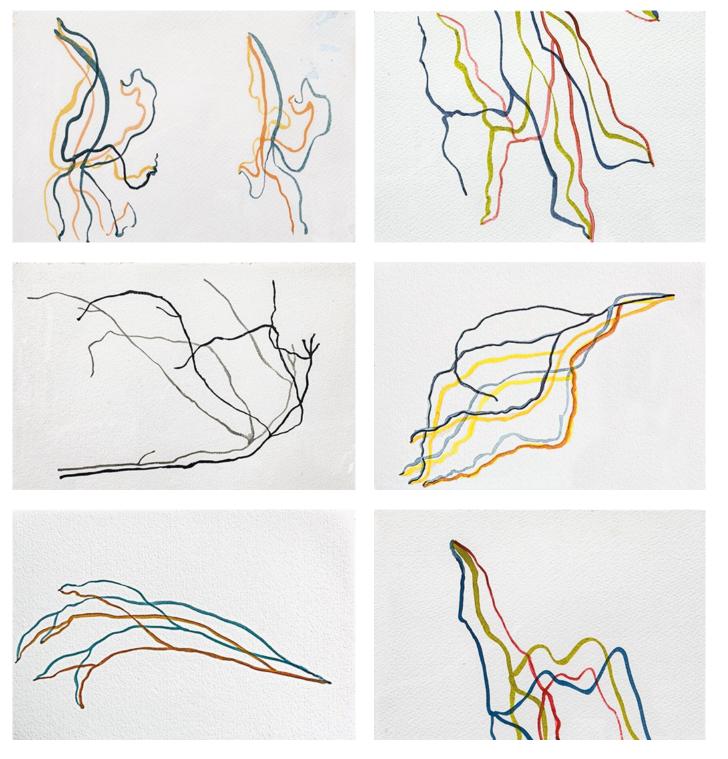

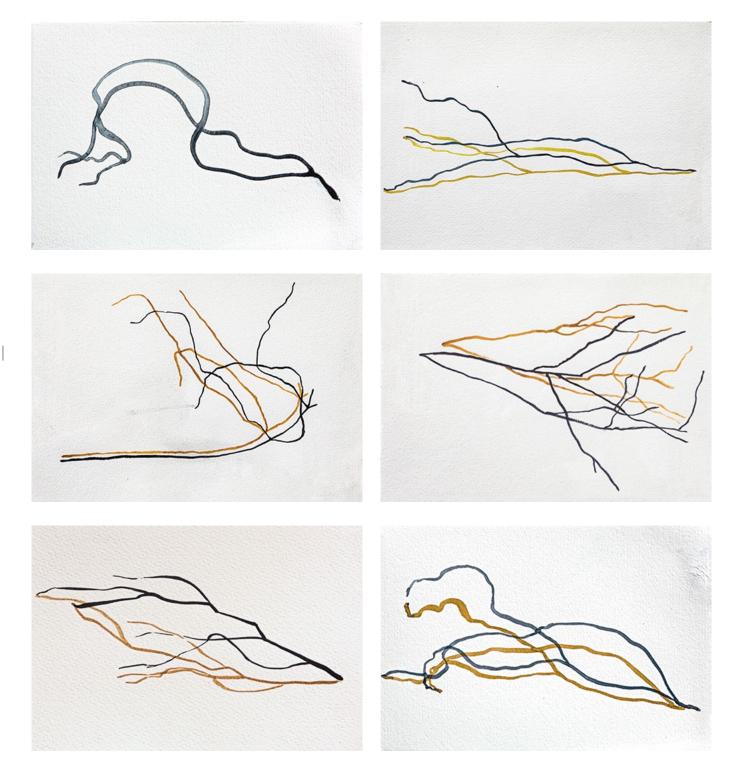
Miguel Ángel Campano 956, 1988

Tinta china sobre papel 26×19 cm.

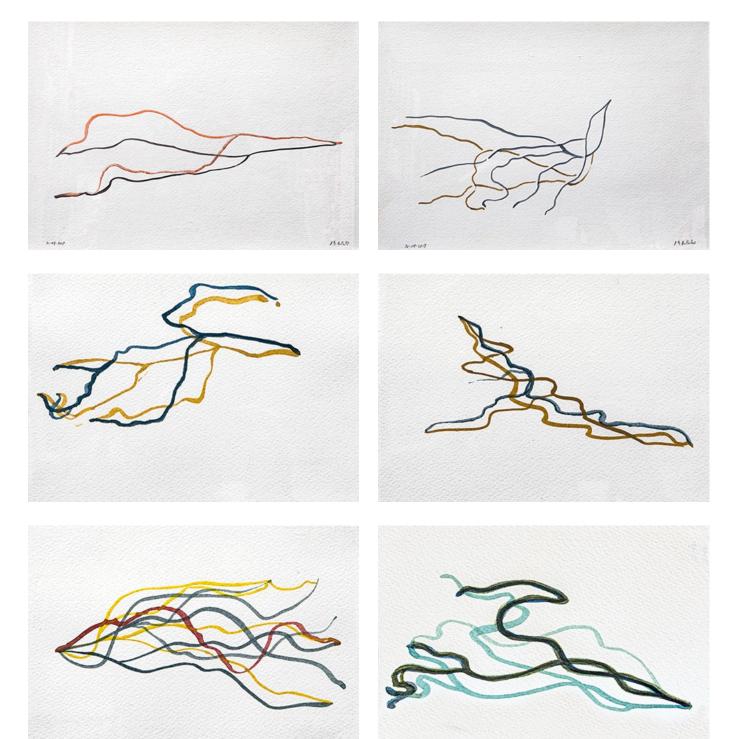
Estilo Zhuanshu. Siglo XIX Tinta China sobre papel 39×21,5 cm.

José Manuel Ballester Interior Estadio Olímpico, 2009

Acrílico sobre lienzo 300×184 cm.

Observamos aquí dos versiones, una pictórica y otra fotográfica, del mismo detalle del Estadio Nacional de Pekín, conocido como El Nido del Pájaro, creado por el estudio de arquitectos suizos Jacques Herzog & Pierre de Meuron para los Juegos Olímpicos de 2008. Para Ballester, esta doble perspectiva de un motivo idéntico desde lenguajes completamente diferentes es un ejercicio de reflexión visual, pero también ontológico, en torno a las posibilidades de cada medio. ¿Qué aporta la fotografía y qué aporta la pintura? ¿Dónde nos lleva cada una? ¿Cómo se define lo intrínseco de cada lenguaje?

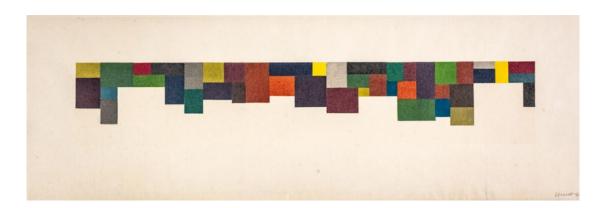

José Manuel Ballester Interior Estadio Olímpico, 2009

Fotografía sobre lienzo. 300×184 cm.

Sol Lewitt, 1992

Obra gráfica. Edición 40/100 25×73 cm.

(José Manuel Ballester. Contenedores 9, 2005

Fotografía/papel Fuji Cristal Archiven. 145×299 cm.

《 José Manuel Ballester. Contenedores 14, 2008

Impresión sobre Dibond blanco con lacado satinado. 300×142 cm.

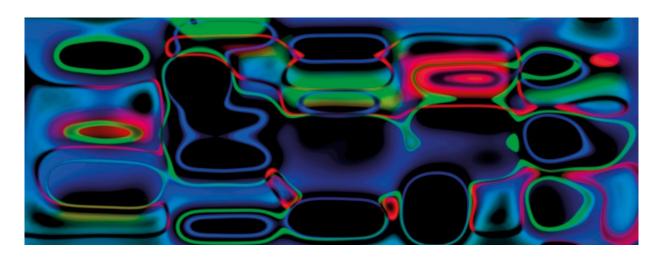

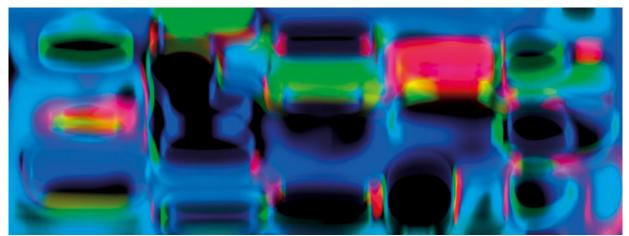

José Manuel Ballester) Composiciones 10/11/6, 2011

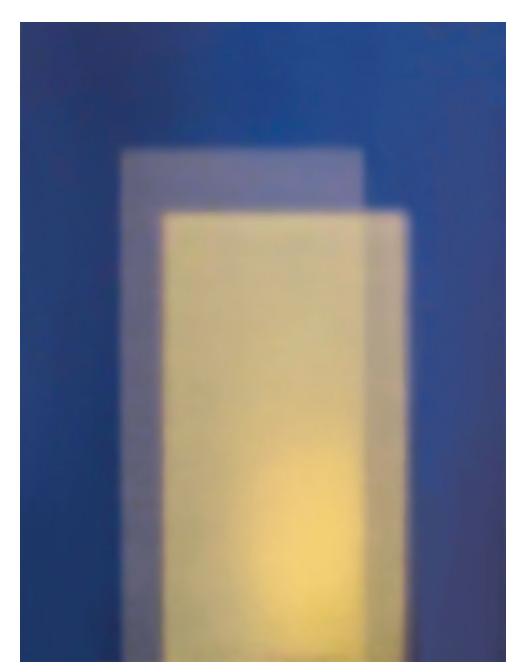
Fotografía /papel Fuji Cristal Archiven. 110×297,3 cm. (c.u.).

(Jarrones cristal de Murano, Venecia Mediados siglo XX.

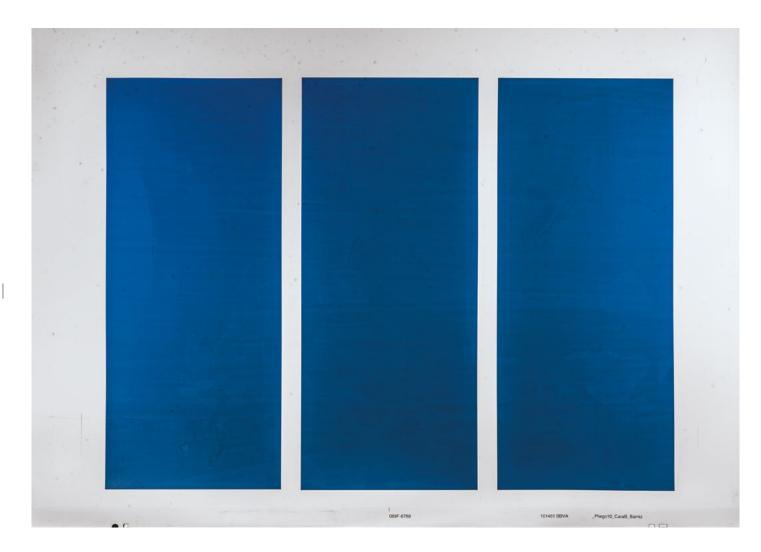
Ofelia García Sin título, 2020-2023

Fotografía sobre Dibond. 125×95 cm.

Eusebio Sempere) *Para Barcelona,* 1974

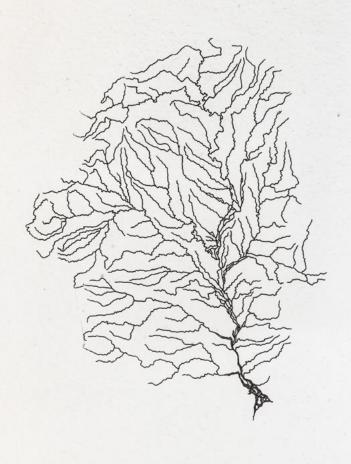
Serigrafía. Edición 7/100 53×49,5 cm.

José Manuel Ballester. Planchas offset catálogo BBVA,

AMAZONIA AS A TREE

Lo que vemos dibujado sobre estas maderas recicladas son en su mayoría representaciones de las pinturas corporales de tribus amazónicas como los kayapó, kamayurá, yawalapiti, karayá, karajá o pataxó. Ballester llegó a Brasil en 2007 para fotografiar las ciudades y el crecimiento de un país en alza, pero le atrajo especialmente el reverso de lo metropolitano que significaba el Amazonas, un lugar donde descubrió un mundo fascinante para los ojos.

Después de una larga investigación y a partir de la documentación que encuentra en libros como los de los antropólogos Theodore Kock-Grünberg o Claude Lévi-Strauss^[2], elabora este extenso repertorio de formas y colores que funciona como un atlas visual identitario de cada una de las comunidades indígenas que habitan, o habitaron, la selva más grande del planeta.

^[2] Una de las conclusiones más importantes a la que llegó Lévi-Strauss fue que la «mente salvaje» podía ser igual de compleja que la del hombre civilizado, su desarrollo dependía de circunstancias sociales y culturales.

José Manuel Ballester. Amazonía, (instalación pared) 2020-2024

Rotulador permanente sobre madera reciclada. Medidas variables.

Pájaro Kayapó, Siglo XX Madera policromada

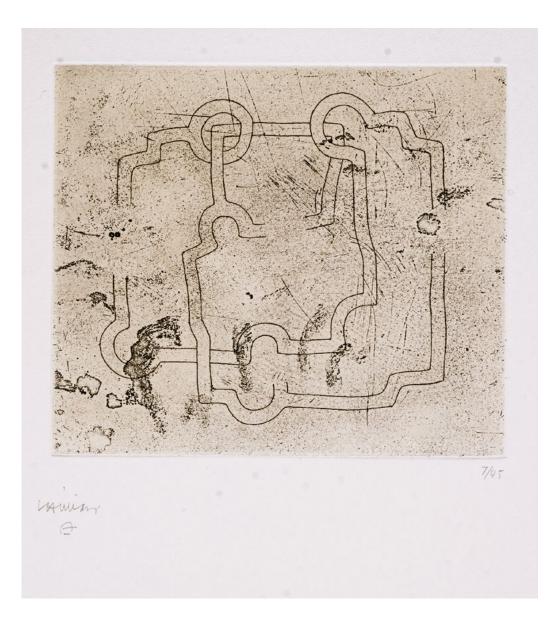
Tsugouharu Foujita. *La grulla*, 1920 Tinta, pluma y acuarela sobre papel

La intersección entre la obra del propio José Manuel Ballester y el heterogéneo conjunto de piezas que definen su colección conforma una especie de laboratorio de ideas donde se yuxtaponen aspectos plásticos y multiculturales. De hecho, su trabajo debe entenderse como una permanente investigación visual de alguien con una inmensa curiosidad por el otro.

La mirada del artista se caracteriza por un destacable sincretismo que intercala con desprejuicio objetos de arte o artesanía, de Oriente u Occidente, de África o América, de autores reconocidos o nombres anónimos y de ayer o de ahora. Lo único importante es que algo reclame su atención, provenga de donde provenga. Una conclusión evidente que podemos constatar en este proyecto es que sociedades absolutamente ajenas acaban llegando a soluciones estéticas similares.

Muny

Eduardo Chillida Bidearte 1, 1988

Aguafuerte y punta seca. Edición 7/45 75×53 cm.

Tela africana de rafia Kuba Mediados siglo XX.

Alexander Calder Sín título, 1963

Litografía sobre papel. Original publicado en la revista *Derrière le miroir* en 1963. Editado por Maeght Ediciones. 56×37 cm.

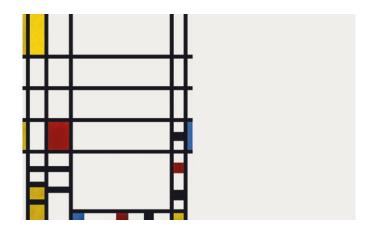
Georges Braque Dos pájaros, Mitad del siglo XX Litografía. Edición 90/350 50×65 cm.

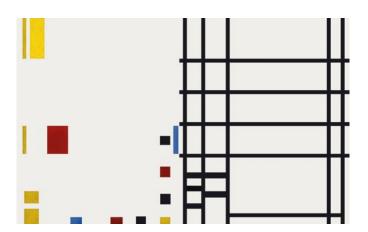
Desde hace dos décadas, José Manuel Ballester se ha inspirado en cuadros de la historia del arte para producir obra propia. Esa mirada activa en torno a referentes de nuestro imaginario universal denota un talante creativo inusual que ayuda a generar lecturas inesperadas. En su caso, nuestro pasado cultural es entendido como un palimpsesto ilimitado donde experimentar con las posibilidades de la imagen. Da igual si el origen es El Bosco, Goya, Malévich o Mondrian, lo sustancial son las nuevas correspondencias que desencadena en la mente del espectador este uso actual.

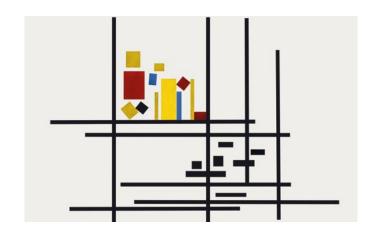
En esta sección final, la línea y las formas geométricas básicas adquieren mucho protagonismo. También el movimiento y las variaciones en torno a un mismo motivo. La simplicidad fue uno de las máximas del constructivismo ruso, que influye en autores neoplasticistas como Piet Mondrian.

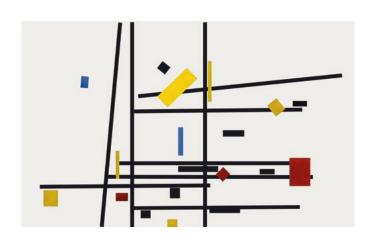

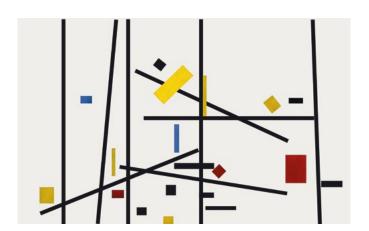

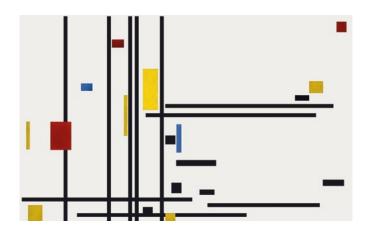
José Manuel Ballester. *Variaciones a partir de Mondrian*, 2013

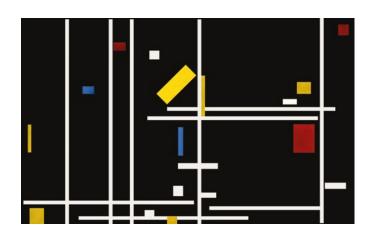
Impresión digital sobre tela. 115 × 186 cm.

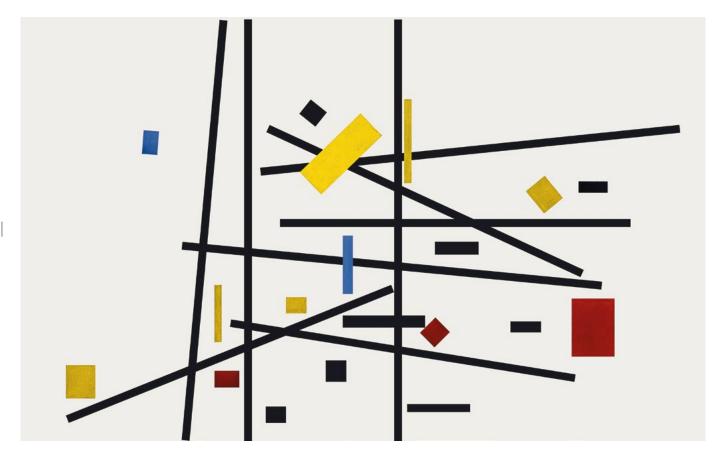
82

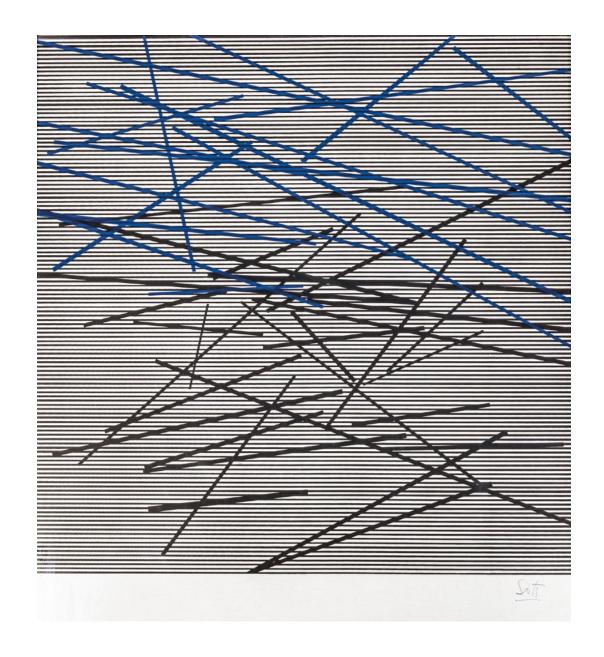

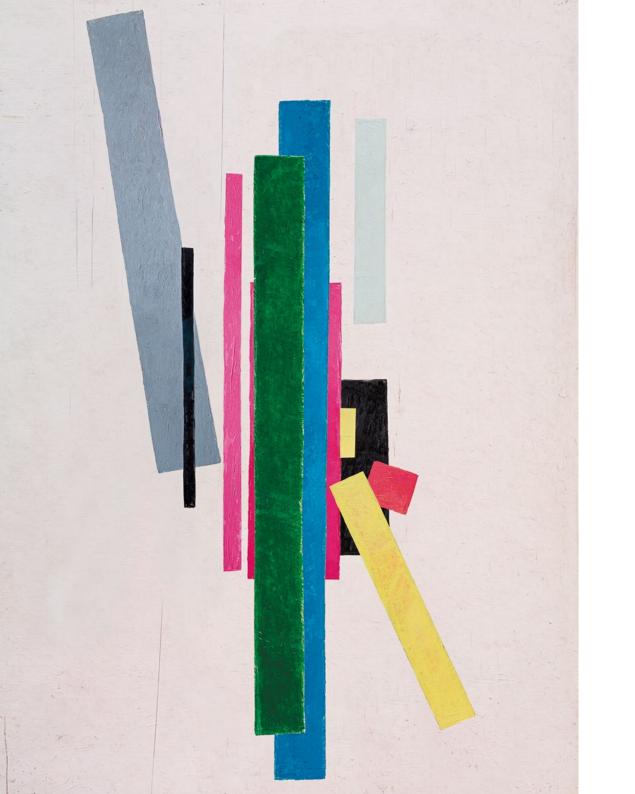

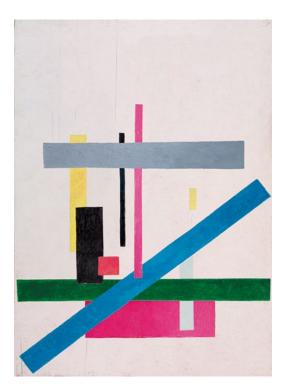

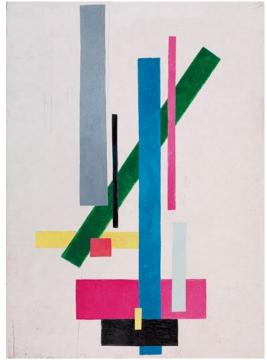
Jesús Soto. *Composición cinética,* 1979 Edición $22/50.67 \times 52$ cm.

José Manuel Ballester Variaciones a partir de Malevich, 2017 Impresión digital sobre lienzo.

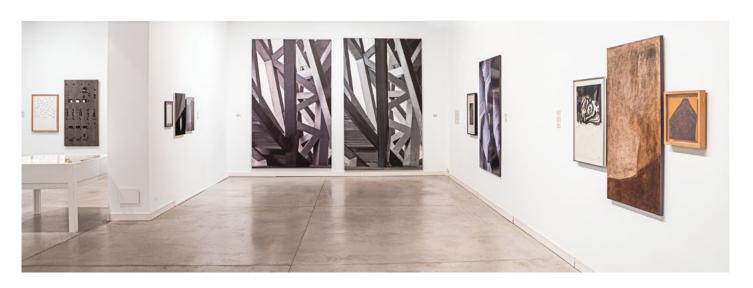
72×52 cm.

SÍNTESIS permite acercarnos al trabajo de José Manuel Ballester desde dentro, intentando comprender cómo funciona su mirada no sólo en su obra, sino también en aquello que le interesa de todo lo que ve. En la sala se han dispuesto creaciones suyas de los últimos treinta años, pero también infinidad de piezas de su colección personal sacadas de su casa, o estudio, y puestas aquí en diálogo. La lista de objetos antiguos, materiales etnográficos diversos y obras de arte de reconocidos nombres del contexto contemporáneo nacional e internacional es sorprendente.

Durante el recorrido, hallamos una tablilla mesopotámica de escritura cuneiforme, collares millefiori originales, jarrones en cristal de Murano, un tapiz de Allighiero Boetti, una cerámica de los indios acoma de Nuevo México o una extensa plumaria amazónica. También, un dibujo de Foujita u otro de Ángel Ferrant, varias obras de Sol Lewitt o Chillida y fotografías de Robert Mapplethorpe.

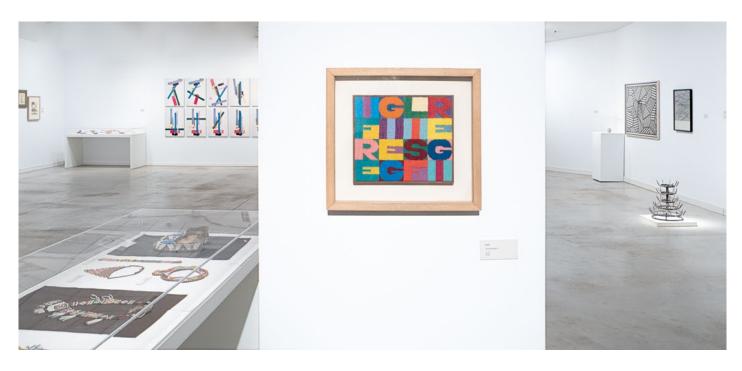

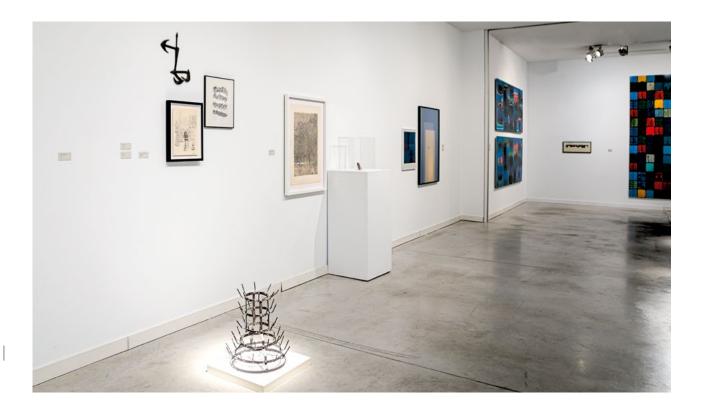

Centro de Arte Alcobendas

mayo/septiembre 2024

EXPOSICIÓN / CATÁLOGO

Ayuntamiento de Alcobendas

Rocío García Alcántara / Alcaldesa María José Ortiz Iglesias de Ussel / Concejala de Cultura

Belén Poole / Jefa del Centro de Arte Alcobendas

Comisariado / Sema D'Acosta Coordinación Exposición / Paz Guadalix Equipo de montaje / Daniel Bodas, Jorge García Técnicos Auxiliares / Antonio Gago, Laura Gimeno Equipo educativo / Aurelio Fernández, Ana Peláez Textos / Sema D'Acosta Transportes / Posimob Seguros / Hiscox

Diseño, maquetación, fotomecánica e impresión / Estudios Gráficos Europeos, S.A.

© Imágenes / Fundación Pablo Palazuelo; Georges Braque; Miguel Ángel Campano; Richard Long; Sempere; Sol Lewitt; Zabalaga Leku, 2019 Calder Foundation, New York / VEGAP, Alcobendas, 2024

ISBN / 978-84-126335-3-5 Depósito legal / M-13212-2024

Centro de Arte Alcobendas

Mariano Sebastián Izuel, 9. Alcobendas. 28100 Madrid 91 229 49 40 centrodearte@aytoalcobendas.org https://centrodearte.alcobendas.org

110/200

Palawelo

