

JOSÉ CASTRO LEÑERO

Ciudad negra | Black city

obras en papel | works on paper

ALDAMA
FINE ART

Cat. 24
Encuentro 2
(detalle)
Encounter 2
(detail)

JOSÉ CASTRO LEÑERO
Ciudad negra | Black City
obra en papel | Works on Paper

Del 18 de enero al
18 de febrero de 2017
From January 18 to
February 18, 2017

Palacio de Versalles 100 L-B
Lomas Reforma
México, D. F. 11930
Tel. (5255) 5247.80.19
info@aldama.com
www.aldama.com

Cat. 1
Penumbra
(detalle)
Darkness
(detail)

Museo de soledades, dinamo de sueños

Por José Manuel Ruiz Regil*

Para leer las tintas y óleos sobre papel que presenta el maestro José Castro Leñero (1953), estampas urbanas de consistencia onírica, retablos de la cosmopolidad, vibraciones laberínticas del color, he decidido dividir las en tres grupos: 1) interior sin gente, 2) exterior sin gente, y 3) exterior con gente.

En el primer grupo el tema es la convivencia alrededor de la mesa de la comida, mejor dicho, la sobremesa. Aquí el autor aborda el tema desde un punto de vista alto, el top shot o vista cenital, en la mayoría, cuando no, una picada. El tratamiento de los objetos sobre la mesa en cada caso es distinto.

Museum of Solitudes, Dynamo of Dreams

By José Manuel Ruiz Regil*

To read the ink and oil on paper works by José Castro Leñero (1953), urban prints with an oniric consistency, altarpieces of cosmopolitanism, labyrinthine vibrations of color, I have decided to divide them into three groups: 1) interiors without people, 2) exteriors without people, and 3) exteriors with people.

In the first group the subject is interaction over meals, better said, table talk. Here the artist approaches the subject for the most part from a vantage point above, a top shot or zenith angle, otherwise, a swooping view. The objects on the table are treated differently in each case.

Cat. 2
A la mesa
(detalle)
To the Table
(detail)

A la mesa es un plano a nivel desde la cabecera, donde se ven los servicios puestos sobre un mantel a cuadros, y una olla exprés al centro. La luz es tal, la sombra es dura —del amanecer o del poniente en la tarde— que ciega la composición en alguna parte donde parecen confundirse los platos y el tapiz de la silla con una bolsa de harina o una botella de leche, o la servilleta de tela doblada de manera singular, como cucurucho. No importa en realidad qué objeto sea, sino cómo absorbe o rebota la luz.

En *Convivium* se adivinan las tazas de café a medio tomar. El plato de ensalada y las botellas de vino sugieren que el ágape fue singular. Un efecto de barrido coquetea con el espectador la idea de un estado de ebriedad moderada. El efecto de la tinta sobre papel genera una textura borrosa que el autor enfatiza en la composición, pues en *Sobremesa* comienza una atenuación que semeja una neblina a través de la cual se ven los diversos objetos que se van acumulando a lo largo de la discusión —además de los grados Gay Lussac—: teléfonos, copas, vasos, tazas, platos, controles, ceniceros, latas de refresco, descorchadores, cubiertos, servilleteros, restos de comida, botellas vacías (una tirada), el salero, la azucarera, el papel aluminio de los cigarros... muertos que dan vida a la conversación. Esto se vuelve nube ya en *Velada y Penumbra*. Un estudio de la luz a través de las horas.

Cat. 3
Convivium
(detalle)
Convivium
(detail)

To the Table is a flat plane seen from the head of the table, where the table service is set on a checkerboard tablecloth with a pressure cooker in the middle. The light is such it casts a hard shadow—of sunrise or late afternoon with the sun in the west—that blinds the composition in some parts where dishes and the chair upholstery seem to blur with a bag of flour or a bottle of milk, or the cloth napkin distinctively folded like a pointed cap. Actually the object doesn't matter, what matters is how light is absorbed or bounced off surfaces.

In *Convivium* half consumed cups of coffee can be discerned. The salad plate and the wine bottles suggest the repast was an extraordinary event. A sweeping effect floats the idea of a state of moderate inebriation to the spectator. The effect of the ink on paper generates a blurred texture that the artist emphasizes in the composition. In *Table Talk* an attenuation begins that resembles a mist through which various objects accumulated during the discussion—in addition to degrees Gay Lussac or ABV—telephones, wineglasses, drinking glasses, dishes, controls, ashtrays, soft drink cans, corkscrews, silverware, napkin holders, bits of food, empty bottles (one knocked over), the salt shaker, sugar bowl, foil wrapping from the cigarettes . . . the dead that give life to the conversation. This becomes a cloud in *Dinner Party and Darkness*. A study of light through the passing hours.

A sorbe el líquido en la taza (frbfrbfrb... frbfrbfrb...) al tiempo que asienta frente a B lo que le acaba de decir. C rompe en carcajadas (ja ja ja). B repite la frase y los tres chocan sus copas (clin clin clin). A retoma el hilo de la conversación (bla bla bla). C replica, conciliador (blu blu blu). A mira de reojo a B (juít). B responde con una caricia sobre el hombro a A (ffhh ffhh). A escancia el vino en la copa de B y C (glu glu glu...). B remoja su pan en el plato de aceite y vinagre balsámico (mhm...). B Da un trago a su copa (glup). C se inclina sobre la mesa para meter la cuchara en la olla de paella y servirse. "¿Alguien quiere más?" C responde: "Yo. Que traiga camaroncitos". Las sombras de los comensales se funden en la pared del comedor donde departen, gustosos, los sabores, los gustos y los afectos. Esto es lo que podría escucharse detrás de una secuencia de estampas que van del mediodía hacia la noche.

A sips liquid from a teacup (fwpfwpfwp...fwpfwpfwp...) as A agrees with what B has just said. C bursts out laughing (ha ha ha). B repeats the phrase and the three raise their wineglasses (clink clink clink). A returns to the idea of the conversation (blah blah blah). C responds, in a conciliatory tone (bluh bluh bluh). A gives B a sidelong glance (wink). B answers by rubbing A on the shoulder (ffhh ffhh). A pours wine into the glasses of B and C (glug glug glug...). B dabs bread in the dish of oil and balsamic vinegar (mmm...). B gulps from the wineglass (glup). C leans over the table to stick a spoon into the dish of paella putting it on the plate. "Anyone else want more?" C pipes up: "Me. Make sure it has shrimp." The shadows of the diners merge on the wall of the dining room where they gladly converse about flavors, tastes, and feelings. This is what might be heard after a sequence of prints that go from midday to nighttime.

Cat. 4
Encuentro
(detalle)
Encounter
(detail)

Cat. 9
Disponible
(detalle)
Available
(detail)

En el segundo grupo está la calle, la oscuridad, el agua, los charcos, los reflejos, el cielo recortado en la hora azul. Como diría Gonzalo Vélez: “figuras que se vuelven casi caligrafías”; un alfabeto con el que va tejiendo la materia y el vacío, la luz y su ausencia. *De paso* muestra como objeto principal una moto parada frente a la entrada de un establecimiento comercial, puede ser un banco o una tienda de conveniencia. Una mancha de pintura figura el rebote de la luz en el tanque de gasolina y otras dos los puños del manubrio. La definición del objeto es sólo un proceso Gestalt al que se confía el autor y en que el espectador se convierte en co-creador al observarlo y decodificarlo. No hay dibujo, la figura es mancha (o al revés). La intensidad de la luz y las sombras sugieren que sea de día, pero el color de las tintas enlutece la escena.

Disponible es el título de una pieza en la que se ve una casa tipo californiano, como las de la Colonia del Valle, y en la que se ha instalado una tienda que lleva un siete en su nombre, en lo alto ostenta un billboard con la palabra “disponible”. Esto puede llevar al lector a pensar que lo que está disponible es la casa o la tienda, cuando en realidad se refiere al mismo espectacular. Tres tipos de espacio distintos en una sola esquina: uno para habitar y otros dos para vender.

The second group shows the street, darkness, water, puddles, reflections, the sky cropped from the blue hour. In the words of Gonzalo Vélez: “figures that become almost calligraphic”; an alphabet with which matter and void, light and its absence are woven. *In Passing* focuses on a parked motorcycle outside the entrance to a commercial establishment that could be a bank or a convenience store. A paint spot evokes the reflection of light on the gas tank and two others, the handlebars. Defining the object is merely a Gestalt process conferred onto the artist in which the spectator becomes the co-creator by observing and decoding it. There is no drawing, the figure is a spot (or vice versa). The intensity of light and shadow suggests it is daytime, but the color of the inks infuse the scene with a mournful quality.

Available is the title of a work that shows a California style house, like those in Colonia del Valle, where a shop that has a seven in its name has been installed, as a billboard above reads “available.” This might make the reader think what is available is the house or the shop, when in reality it refers to the very spectator. Three distinct types of space on a single corner: one for dwelling and two others for selling.

Cat. 8
De paso
(detalle)
In Passing
(detail)

Cat. 11
La otra esquina
(detalle)
The Other Corner
(detail)

Espacios públicos es el retrato de un muro de triplay pintado de blanco. La fila de cubetas al frente sugiere que es apenas la base sobre la que se habrá de escribir un eslogan de gobierno, o el aviso de alguna marca comercial. La palabra “rojo” escrita con el mismo color da crédito a la espontaneidad anónima que le ganó el turno a la oficialidad.

La otra esquina es la representación de dos calles que se cruzan en cuyo vértice se ve una bicicleta recargada en la pared de uno de los lados donde hay una accesoría con la cortina abierta. Quizás una carnicería, una tortillería. Sobre esa misma calle un teléfono público. La sombra dramática del follaje del árbol de enfrente se proyecta dura y angulosa sobre el muro perpendicular.

Pecados capitales y Sueños rotos rescatan la imagen de la ciudad que se va; la que se aplasta, se tritura o se recicla; la que silencia el pasado. Un carro de basura rebosante de bolsas y junto a él una guitarra rota: una historia que cantar, algún corrido, quizás.

Public Spaces is the portrait of a plywood wall painted white. The row of buckets outside suggests it is barely the base coat where a pro-government slogan is to be painted or an ad for a commercial brand. The word “red” written in the same color gives credit to the spontaneity of the anonymous hand that beat out officialdom.

The Other Corner represents two streets that cross where one can see a bicycle leaning on the wall of one side, where an annex has an open roll-up door. Maybe it's a butcher's, a tortilla shop. A public telephone on the same street. The dramatic shade of the foliage of the tree outside casts a hard angular shadow on the perpendicular wall.

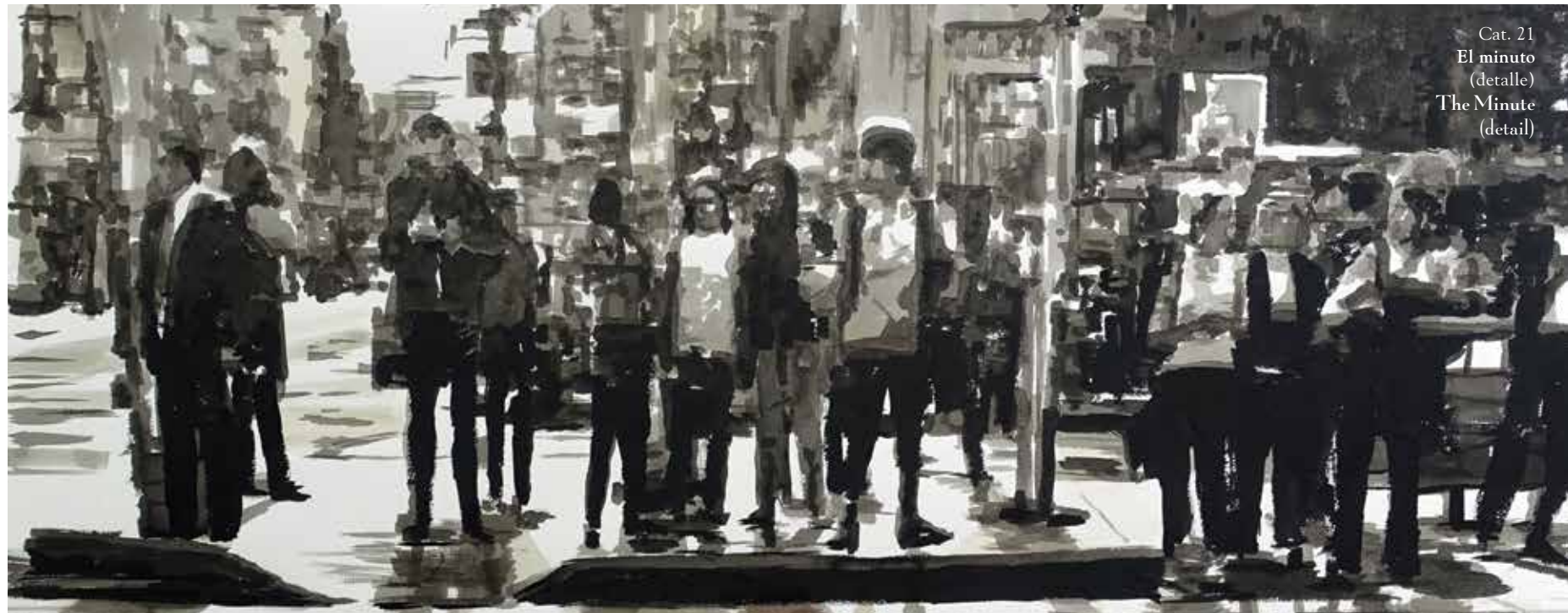
Capital Sins and *Broken Dreams* salvage the image of the city that is disappearing, that is being decimated, that is being crushed or recycled, that silences the past. A garbage truck overflowing with bags and next to it, a broken guitar: a story to sing, perhaps a ballad.

En el tercer grupo, donde hay gente, está *De camino*, una vista del lado poniente de la Catedral de la Ciudad de México, donde apreciamos a una mujer que va caminando del lado de la reja, con sus bolsas colgando del hombro y, más adelante, del lado derecho, un grupo de tres jóvenes andando hacia la plaza. Ese cansancio anónimo que nos hermana, el sudor de la misión cumplida. El piso parece mojado. El cielo, azul sin nubes, se recorta con las terrazas de los edificios hacia el sur y el poniente.

Quiero reconocer el cruce de *El minuto*, puede ser Insurgentes o cualquier otra calle. Lo importante es el fenómeno: la amenaza de las sombras. Es obvio que la luz viene de oriente y les cae sobre la espalda a los peatones que van a cruzar, que vienen, desde el punto de vista desde donde está tomada esta imagen. Las líneas cebras se intersectan con las sombras perpendiculares del poste de semáforo y el de la luz. Un minuto para cruzar, para correr detrás de sus reflejos, para posar del otro lado.

The third group, which contains people, has *On the Way*, a view of the west side of the Mexico City Cathedral, where we can see a woman walking beside the iron fence, with her bags hanging from her shoulder and ahead of her, on the right, a group of three kids going toward the plaza. We can identify with that anonymous weariness, the effort of a mission accomplished. The ground looks wet. The sky, blue and cloudless, is cut by the terraces of the buildings toward the south and west.

I would like to acknowledge the intersection in *The Minute*, which could be Insurgentes or any other major avenue. What matters is the phenomenon: the thread of the shadows. It is obvious the light comes from the east and falls on the back of the pedestrians ready to cross, who come from the other direction from where this image is taken. Zebra lines intersect with the perpendicular shadows of the traffic signal and the light post. A minute to cross, to run behind its reflections, to alight on the other side.

Cat. 21
El minuto
(detalle)
The Minute
(detail)

Cat. 25
Encuentro 3
(detalle)
Encounter 3
(detail)

El trayecto 2 es la representación de una casa en una esquina, la luna ilumina tres cuartas partes del cuadro y el otro punto de luz vela las esquinas de la casa. Un hombre espera en el refugiatón y un auto pasa. El dinamismo de este cuadro es dramático, valor que casi no se encuentra en los demás.

Encuentro 1, 2 y 3 son la exploración de las tintas en una imagen donde un adolescente y una anciana mujer se encuentran en la calle. Se adivina que el soporte de apoyo que usa José es la fotografía, de la cual extrae la imagen para explorar con ella ciertas variaciones.

Lo que no deja de sorprenderme en esta selección de tintas es el manejo de la luz. En *Instalación* hay varias fuentes, todas convergiendo en un punto en primer plano, también luminoso, lo cual da perspectiva al tema que es un tendido de ambulante. El nombre revela lo que para José es el puesto: una declaración de estética movable.

Journey 2 is the representation of a house on a corner; the moon illuminates three quarters of the picture and the other point of light watches over the corners of the house. A man waits at the bus stop as a car passes. The dynamism here is dramatic, a trait not found in the other images.

Encounter 1, 2 and 3 delve into ink drawings in an image where an adolescent and an elderly woman meet on the street. We can discern José's use of photography as a support, from which he extracts the image to explore it with certain variations.

We cannot help but be surprised by the handling of light in this selection of ink drawings. In *Installation* several forces all converge on a point in the foreground, which is also filled with light, giving perspective to the subject: a street vendor's stall. The name reveals what the stand means to José: a declaration of movable aesthetics.

En *La isla* es similar, sólo que aquí un rasgo de color sobre el blanco y negro funciona como fuente de luz, la escena es un puestito ambulante también.

Y para cerrar está *Peatonal*, una imagen tomada a mitad de la calle donde se observa el paso de los transeúntes al cruzar de un lado a otro: la marcha decidida de algunos, la búsqueda distraída de otros. Creo reconocer el crucero, me parece que es la exglorieta de Etiopía en la colonia Narvarte. Pero eso no importa, lo que llama la atención es la malla de puntos que sobreimpone el autor, en esta constante exploración de los planos, las pantallas, las diferentes capas que, como un trampantojo, Castro viene trabajando desde hace tiempo.

La ciudad vacía es un museo de soledades. La gente que la habita, un dinamo de sueños. Luz de luna, muros mudos, signos y señales de la urbe. Historias recortadas, sobrepuestas, gritos y barullos sofocados. La soledad de las calles, el alma de asfalto de la gente. Humedad, ahogada prisa, danza de sombras, trastos, ingenuidad retratada en el encuentro, pesadillas y vigilia, tinta, mancha, sombra y fuego.

*José Manuel Ruiz Regil es comentarista de las artes, poeta y cantautor. Sus libros más recientes son *Vario mar incesante* (ensayo creativo) y *El testamento del Caminante* (poesía). Dirige el proyecto de fomento a la lectura Hablar de libros.

Cat. 22
Isla
(detalle)
Island
(detail)

Cat. 20
Peatonal
(detalle)
Pedestrian
(detail)

A idea similar idea pervades *The Island*, except that here a bit of color on the black and white serves as a light source; the scene is also a small street stand.

To close the selection, *Pedestrian* is an image taken from the street where one can watch passersby crossing back and forth: the determined step of some, the distracted wandering of others. I think I can recognize the intersection; it looks like the former roundabout at Etiopía in the Narvarte neighborhood. But, it doesn't matter, what draws out attention is the mesh of dots superimposed by the artist on this ongoing exploration of plans, screens, different layers that Castro has worked like a trompe l'oeil for some time.

The empty city is a museum of solitudes. The people occupying it, a dynamo of dreams. Moonlight, silent walls, the city's signs and signals. Clipped out, superimposed stories, cries and suffocated noises. The solitude of the streets, the asphalt soul of the people. Moisture, drowned rush, dance of shadows, bits of scenery, naiveté portrayed in meetings, nightmares, and wakes, ink, spot, shadow and fire.

*José Manuel Ruiz Regil is an art commentator, poet, singer and author. His most recent books are *Vario mar incesante* (creative essay) and *El testamento del Caminante* (poetry). He is director of the project to promote reading "Hablar de libros."

Sobre el artista

José Castro Leñero
(Ciudad de México, 1953)

Realizó estudios de Comunicación Gráfica y Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, y en el Centro de Investigación y Experimentación Plástica del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Ciudad de México. En 1976 presentó su primera exposición individual, *Dibujo*, en la Academia de San Carlos, ENAP-UNAM. En ese mismo año recibió el Primer Premio de Grabado en el XI Concurso Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas, Casa de la Cultura de Aguascalientes, Aguascalientes, y Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA, Ciudad de México. En 1981 presentó *Rostros, gráfica, dibujo y pintura*, ENAP-UNAM, la cual marcó un capítulo

About the Artist

José Castro Leñero
(Mexico City, 1953)

He studied Graphic Communication and Visual Arts at the National School of Visual Arts (ENAP) of the National Autonomous University of Mexico (UNAM), Mexico City, and at the Research and Visual Experimentation Center of the National Institute of Fine Arts (INBA), Mexico City. In 1976 he had his first solo exhibition, *Drawing*, at the Academy of San Carlos, ENAP-UNAM. That year he received First Prize in Engraving in the Eleventh National Competition of Visual Arts Students, Casa de la Cultura de Aguascalientes, Aguascalientes, and the Palace of Fine Arts Museum, INBA, Mexico City. In 1981 he presented *Faces, Graphics, Drawing and Painting*, ENAP-UNAM, which marked an important change in Mexico's neofigurative expression. His major individual exhibitions include *Journey, Graphics, Drawing, and Painting* at the Museo Arte Álar y Carmen T. de Carrillo Gil, INBA, Mexico

importante en la expresión neofigurativa del país. Entre sus principales exposiciones individuales destacan Trayecto, gráfica, dibujo y pintura, en el Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, INBA, Ciudad de México (1982); *Crónicas paralelas, gráfica y pintura*, en la Galería Otra Vez, Los Ángeles, California, Estados Unidos; *Gráfica y dibujo*, en la Galería Manolo Rivero, Mérida, Yucatán (1986); *Límites y concordancias, gráfica, dibujo y pintura*, en la Universidad Tecnológica en la Ciudad de México (1988); *Evidencias. Gráfica, dibujo y pintura*, en el Colegio de Bachilleres (1988); *La imagen encontrada* en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México (1992-1993); *José Castro Leñero, paisaje y retrato*, en el Ex-convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco (1994); *Obra negra*, en la Galería de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México (2003); *Ciudad de la memoria. Pintura, dibujo y escultura*, en la Galería Tonalli del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en la Ciudad de México (2006); *Impresiones*, en el Museo Nacional de la Estampa de la Ciudad de México (2009); *Naturaleza fragmentada*, en el Museo de la Cancillería (2010); *Proyecto AKASO en el Museo del Centro Cultural MUSAS en Hermosillo, Sonora (2010)*, y el Museo Universitario del Chopo (2011); *Árboles en la ciudad*, en la Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (2011); *Paisajes encontrados*, en el Taller de Arte Contemporáneo TACO (2011); *Estampas, Independencia y Revolución*, en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2011). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en diversos recintos como el Museo del Palacio de Bellas Artes, la Casa de la Cultura de Aguascalientes, el Palacio de Minería, la Galería del Auditorio Nacional del INBA, el Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Antiguo Palacio del Arzobispado, el Centro Cultural Arte Contemporáneo, la Galería López Quiroga, la Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Museo Amparo de Puebla, el Claustro de Sor Juana, el Museo José Luis Cuevas, el Museo Nacional de la Estampa y el Museo de Arte Moderno. Su obra ha sido expuesta en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Portugal y Puerto Rico. Ha participado en bienales, concursos, salones y encuentros nacionales e internacionales de pintura, dibujo y gráfica. Dentro de los premios que ha recibido cabe mencionar, entre otros, la VI y VIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo. Su obra ha sido abordada por destacados personajes del ámbito de la historia y la crítica del arte como Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique, Merry Mac Masters, Juan García Ponce, Magali Tercero o Alberto Blanco, por mencionar algunos. En 1997 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte.❖

City (1982); *Parallel Chronicles, Graphics and Painting* at the Galería Otra Vez, Los Angeles, California, U.S.A.; *Graphics and Drawing* at the Galería Manolo Rivero, Mérida, Yucatán (1986); *Limits and Concordances, Graphics, Drawing and Painting* at the Universidad Tecnológica in Mexico City (1988); *Evidence: Graphics, Drawing and Painting* at the Colegio de Bachilleres (1988); *The Found Image* at the Museo de Arte Moderno in Mexico City (1992-1993); *José Castro Leñero, Landscape and Portrait* at the Ex-Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco (1994); *Black Work* at the Galería de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico City (2003); *City of Memory: Painting, Drawing and Sculpture* at the Galería Tonalli in the Centro Cultural Ollin Yoliztli in Mexico City (2006); *Impressions* at the Museo Nacional de la Estampa in Mexico City (2009); *Fragmented Nature* at the Museo de la Cancillería (2010); *Project AKASO* at the Museo del Centro Cultural MUSAS in Hermosillo, Sonora (2010) and the Museo Universitario del Chopo (2011); *Trees in the City* at the Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (2011); *Found Landscapes* at the Taller de Arte Contemporáneo TACO (2011); *Prints, Independence and Revolution* at the Instituto Matías Romero of the Ministry of Foreign Affairs (2011). He has participated in numerous collective exhibitions in diverse venues, such as the Museo del Palacio de Bellas Artes; Casa de la Cultura de Aguascalientes; Palacio de Minería; Galería del Auditorio Nacional of INBA; Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca; Antiguo Palacio del Arzobispado; Centro Cultural/Arte Contemporáneo; Galería López Quiroga; Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana; Museo Amparo in Puebla; Claustro de Sor Juana; Museo José Luis Cuevas; Museo Nacional de la Estampa; and the Museo de Arte Moderno in Mexico City. His work has been exhibited in Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Cuba, England, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Portugal, Puerto Rico, Spain, and the United States. He has participated in biennales, competitions, art salons, and Mexican and international painting, drawing, and graphics encounters. Among the prizes that he has received are the Sixth and Seventh Rufino Tamayo Painting Biennial. His work has been hailed by leading figures in the field of art history and criticism, such as Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique, Merry MacMasters, Juan García Ponce, Magali Tercero, and Alberto Blanco, to mention only a few. In 1997 he entered the prestigious Sistema Nacional de Creadores de Arte that provides support for outstanding creators of art. ❖

Título Sección que falta

I.
El dibujo, la gráfica, la pintura, la creación de obras en un espacio bidimensional representan para mí un espacio para la reflexión sobre la naturaleza del acto creativo, un emocionante reto que conjuga la materia, los materiales y diversos recursos para encausarlos en una propuesta personal. El acto de pintar equivale, según mi modo de ver, a una invención. Temas como la luz, el tiempo, el espacio y la memoria, entre otros, adquieren actualmente nuevos atributos que responden a mis motivaciones e invenciones.

II.
Trabajo a partir de la imagen, de un conjunto de registros, personales en su mayoría, que manipulo a través de diversas técnicas y vierto en soportes tradicionales. Se trata de la invención de un proceso de traducción de imágenes (fotografías, bocetos, dibujos, montajes) a una obra que se ajuste a mis propósitos. El punto de partida es la realidad percibida en una imagen, en la cual se van acumulando referentes y hallazgos derivados de la manipulación y experimentación.

III.
El material aquí reunido puede mirarse como una bitácora, un registro de mis recorridos por la ciudad en distintas horas (las calles, las construcciones, los viandantes) y de mi espacio de trabajo y hábitat que atiende básicamente a la composición y a la luz que, primordialmente, toma como referente a la Ciudad de México. Intrínsecamente pretendo presentar una obra con ciertas cualidades derivadas de una manera particular de mirar mi entorno y, en el proceso, revelar y compartir los valores acumulados en el ejercicio de una disciplina. Me interesa la manera en que el espectador puede identificarse ante este nuevo retrato de nuestra cotidianidad.

José Castro Leñero
Invierno de 2016

About the Artist

I.
Drawing, graphics, painting, the creation of works on a two-dimensional surface is for me a space for reflection on the nature of the creative act, an exciting challenge that entails matter, materials, and diverse resources to channel them in a personal approach. The way I see it, the act of painting is equivalent to an intention. Topics such as light, time, space, and memory, among others, today take on new attributes that respond to my motivations and inventions.

II.
I work starting with the image, with a group of registers, that are mostly personal, and that I manipulate through different techniques and I empty them onto traditional supports. It's the invention of a process of translating images (photos, sketches, drawings, montages) into a work that adjusts to my purposes. The starting point is the reality perceived in an image that takes on referents and discoveries stemming from manipulation and experimentation.

III.
The material brought together here can be seen as a logbook, a record of my journeys through the city at different times (the streets, constructions, passersby) and of my work space and habitat that basically deals with composition and light, primarily in Mexico City. I intrinsically set out to present work with qualities derived from a particular way of seeing my surroundings and, in the process, to reveal and share the values accumulated in the exercise of a discipline. I'm interested in the way the viewer can identify with this new portrait of our daily life.

José Castro Leñero
winter 2016

Cat. 16
Bajo el puente
(detalle)
Under the Bridge
(detail)

Catálogo de obra

Catalogue of Works

Cat. 1
Penumbra (Darkness)
 2015
 Tinta y sobre papel (Ink and acrylic on paper)
 88 × 117 cm

Cat. 2
A la mesa (To the Table)
 2012
 Acrílico y óleo sobre papel (Acrylic and oil on paper)
 73 × 109 cm

Cat. 3
Convivium (Convivium)
 2012
 Acuarela y tinta sobre papel (Watercolor and ink on paper)
 77 × 105 cm

Cat. 4
Encuentro (Encounter)
 2012
 Óleo sobre papel (Oil on paper)
 73 × 109 cm

Cat. 5
Sobremesa (Table Talk)
 2012
 Gouache y tinta sobre papel (Gouache and ink on paper)
 100.5 × 122

Cat. 6
Velada (Dinner Party)
 2012
 Gouache y tinta sobre papel (Gouache and ink on paper)
 100.5 × 122

Cat. 7
El trayecto 2 (Journey 2)
 2014
 Acrílico y tinta sobre papel (Acrylic and ink on paper)
 77 × 104 cm

Cat. 8
De paso (In Passing)
 2014
 Tinta sobre papel (Ink on paper)
 78 × 106 cm

Cat. 9
Disponible (Available)
 2014
 Acrílico y tinta sobre papel (Acrylic and ink on paper)
 104 × 75 cm

Cat. 10
Espacios públicos (Public Spaces)
 2014
 Acrílico y tinta sobre papel (Acrylic and ink on paper)
 78 × 106 cm

Cat. 11
La otra esquina (The Other Corner)
 2014
 Tinta sobre papel (Ink on paper)
 72 × 82 cm

Cat. 12
Sueños rotos (Broken Dreams)
 2014
 Acuarela y tinta y sobre papel (Watercolor and ink on paper)
 76 × 104 cm

Cat. 13
Pecados capitales 2 (Capital Sins 2)
 2015
 Tinta sobre papel (Ink on paper)
 88 × 117 cm

Cat. 14
Pecados capitales 4 (Capital Sins 4)
 2015
 Tinta sobre papel (Ink on paper)
 88 × 117 cm

Cat. 15
Instalación (Installation)
 2014
 Acrílico y tinta sobre papel (Acrylic and ink on paper)
 75 × 104 cm

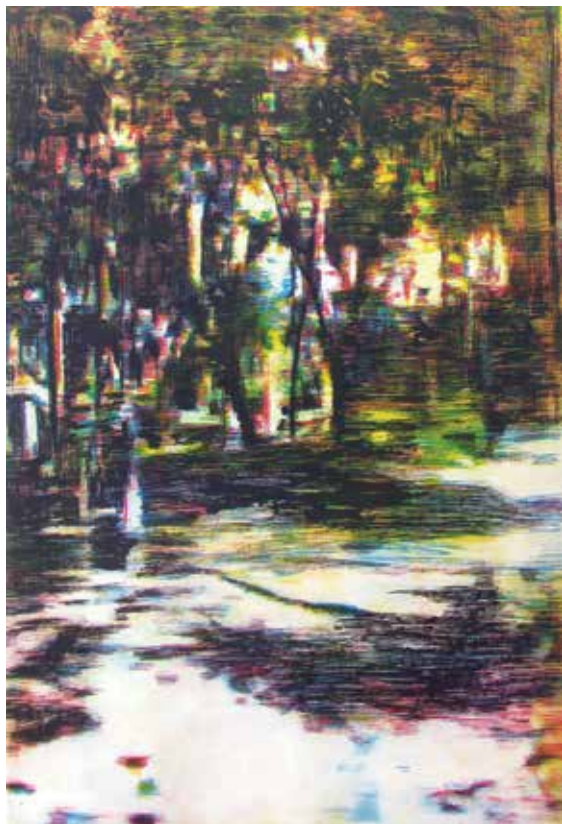
Cat. 16
Bajo el puente (Under the Bridge)
 2005
 Grabado al aguafuerte y aguainta (Etching and aquatint print)
 39.5 × 55 cm

Cat. 17
Camino de luz (Path of Light)
 2010
 Grabado al aguafuerte y aguainta (4 placas) (Etching and aquatint print (4 plates))
 60 × 90 cm

Cat. 18
Parque rojo (Red Park)
 2010
 Grabado al aguafuerte y aguainta (4 placas) (Etching and aquatint print (4 plates))
 80 × 60 cm

Cat. 19
Paseo (Outing)
 2010
 Grabado al aguafuerte y aguainta (4 placas) (Etching and aquatint print (4 plates))
 90 × 60 cm

Cat. 20
Peatonal (Pedestrian)
 2014
 Tinta sobre papel (Ink on paper)
 78 × 104 cm

Cat. 21
El minuto
 2014
 Tinta sobre papel
 75 x 104 cm

Cat. 21
The Minute
 2014
 Ink on paper
 75 x 104 cm

Cat. 22
Isla
 2014
 Acrílico y tinta sobre papel
 75 x 104 cm

Cat. 22
Island
 2014
 Acrylic and ink on paper
 75 x 104 cm

Cat. 23
Encuentro 1 (Encounter 1)
 2008
 Acrílico sobre papel (Acrylic on paper)
 74 × 110 cm

Cat. 24
Encuentro 2 (Encounter 2)
 2008
 Acrílico sobre papel (Acrylic on paper)
 74 × 110 cm

Cat. 25
Encuentro 3 (Encounter 3)
 2008
 Acrílico sobre papel (Acrylic on paper)
 74 x 110 cm

Cat. 26
De camino (On the Way)
 2014
 Tinta y acrílico sobre papel (Ink and acrylic on paper)
 75 x 104

Cat. 27
Actividad matutina 2 (Morning Activity2)
 2007
 Carbón y esmalte acrílico sobre papel (Charcoal and acrylic enamel on paper)
 76 × 110 cm

Cat. 28
Suéter verde (Green Sweater)
 2005
 Grabado al aguafuerte y punta seca (Etching and drypoint print)
 37 × 44.5 cm

Cat. 29

El cruce (The Interaction)

2003

Grabado al aguafuerte, aguainta y punta seca (Etching, aquatint and drypoint print)

39 × 49.5 cm

Cat. 30

Paisaje con señal (Landscape with Sign)

2005

Grabado al aguainta y punta seca (Aquatint and drypoint print)

39 × 54 cm

Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que consolide un patrimonio visual.

Créditos

Coordinación editorial
Aldama Fine Art

Diseño editorial
Laura Rebeca Patiño

Cuidado de la edición
Gustavo de la Peña
Adriana Cataño

Traducción
Debra Nagao

© D. R. Aldama Fine Art
Palacio de Versalles 100 L-B
Ciudad de México, 11930
www.aldama.com
info@aldama.com

Este catálogo no puede ser fotocopiado, ni reproducido total o parcialmente, por ningún medio o método, sin la autorización por escrito del editor.
This catalog may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from the publishers.

Diciembre de 2016

As the denouement of three generations of art merchants, the Aldama Fine Art gallery is a venue for contemporary art that speaks for the many expressions of Mexican and international artists. Its mission is to guide the modern collector in his quest to build a visual treasure-trove.

Credits

Publication Coordination
Aldama Fine Art

Publication Design
Laura Rebeca Patiño

Copyediting
Gustavo de la Peña
Adriana Cataño

Translation
Debra Nagao

© D. R. Aldama Fine Art
Palacio de Versalles 100 L-B
11930, Ciudad de México
www.aldama.com
info@aldama.com

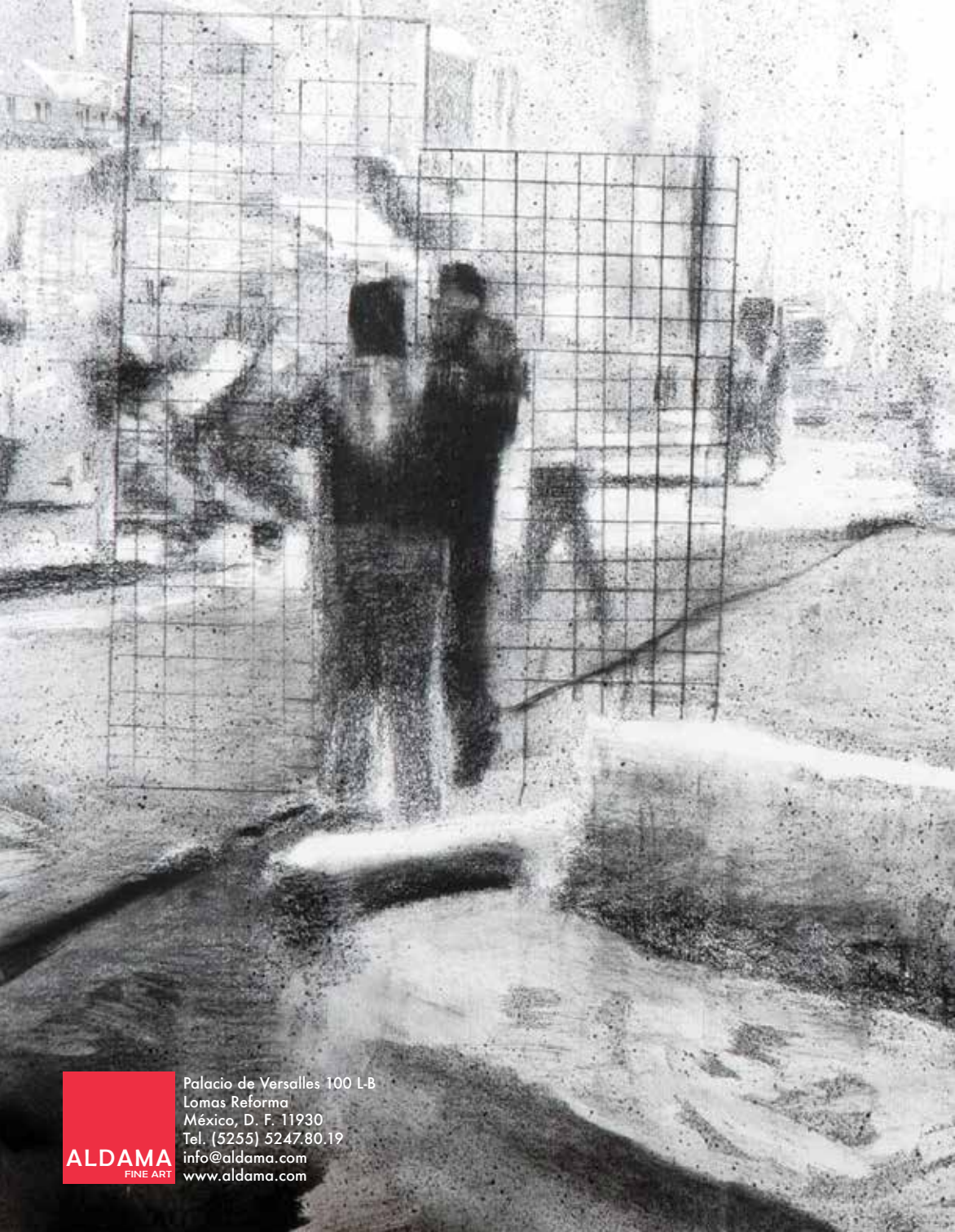
All rights reserved. No parts of the content of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any other information storage and retrieval systems, without prior permission in writing from the publisher.

December 2016

Exposiciones anteriores:
(Catálogos disponibles a solicitud)

Past Exhibitions:
(Catalogues available upon request)

Jorge Obregón. *Remanentes de la cuenca*. Octubre, 2016.
Wuero Ramos. *El misterio de la tristeza*. Agosto, 2016.
Antonio Chaurand. *Huésped*. Junio, 2016.
Tomás Gómez Robledo. *Travesías*. Mayo, 2016.
Evocaciones 2016. *Cinco pintoras mexicanas contemporáneas*. Marzo, 2016.
Germán Venegas. *Coatlicue*. Febrero, 2016.
Carmen Parra y José Antonio Farrera. *La flor de loto y el cardo*. Pintura. Octubre, 2015.
Miguel Ángel Garrido. *Lo que habitamos*. Noviembre, 2014.
Edmundo Ocejo. *Inventario de imágenes*. Mayo, 2014.
Evocaciones. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Abril, 2014.
José Castro Leñero. *Circuito interior*. Noviembre, 2013.
Jorge González Velázquez. *...Fractal*. Septiembre, 2013.
José Antonio Farrera. *Óleos*. Abril, 2013.
Carmen Chami. *Estratagemas*. Noviembre, 2012.
Óscar Gutman. *Pintura*. Junio, 2012.
Miguel Ángel Garrido. *Serán mi nostalgia*. Abril, 2012.
Héctor Javier Ramírez. *Wallpaper*. Noviembre, 2011.
Lorenza Hierro. *Contención*. Octubre, 2011.
Tomás Gómez Robledo. *Llamadas perdidas*. Septiembre, 2011.
Remigio Valdés de Hoyos. *Le retour*. Junio, 2011.
Espejos de la mirada. Pintura abstracta contemporánea mexicana. Mayo, 2011.
Vida en tránsito. La naturaleza muerta revisitada. Febrero, 2011.
Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010.
Gustavo Villegas. *Non ego*. Octubre, 2010.
Tatiana Montoya. *Diálogos*. Septiembre, 2010.
Miguel Ángel Garrido. *Todos nuestros fantasmas*. Junio, 2010.
Pedro Cervantes. *Escultura ecuestre*. Mayo, 2010.
Alberto Ramírez Jurado. *Semillas*. Febrero, 2010.
Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.
Yampier Sardina. *El placer del engaño*. Octubre, 2009.
Ernesto Álvarez. *Seis nuevas creaciones*. Septiembre, 2009.
Tomás Gómez Robledo. *Seis nuevas creaciones*. Septiembre, 2009.
Miguel Ángel Garrido. *Mientras sigamos vivos*. Junio, 2009.
Jorge González Velázquez. *Retrospectiva*. Mayo, 2009.
Fernando Pacheco. *Utopías del orden*. Abril, 2009.
Victor Guadalajara. *Memoria*. Febrero, 2009.
Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.
Mario Almela. *El paisaje y los volcanes de México*. Octubre, 2008.
Alberto Ramírez Jurado. *El color de mi tierra*. Septiembre, 2008.
Juan Carlos del Valle. *Pintura y dibujo*. Mayo, 2008.
Arturo Zapata. *Pintura, dibujo y estampa*. Febrero, 2008.
Pedro Cervantes. *Escultura, pintura y dibujo*. 2007.

Palacio de Versailles 100 L-B
Lomas Reforma
México, D. F. 11930
Tel. (5255) 5247.80.19
info@aldama.com
www.aldama.com