

JOSÉ CASTRO LEÑERO Mar de la memoria

Museo Casa Diego Rivera Guanajuato

Del 9 de octubre del 2019 al 31 de enero de 2020

José Castro Leñero: sugestión sin costas

Por Rodrigo Flores Herrasti

I tópico no es nuevo, mas no por ello ha perdido vigencia: a saber, que toda imaginación que se presuma en verdad de fecunda menoscaba la realidad y actúa como involución de aquello que valoramos por sensato. En tanto definir marca la diferencia entre sueño y vigilia, entre delirio y cordura, incluso entre lo admirable y lo devaluado, por lo que el recuerdo eidético —la tan apreciada memoria fotográfica— se ve empujado, por gracia de la imaginación, más allá de lo justo, de la suficiencia necesaria para aseverar, contundentemente: "Así son las cosas". Ponderar las facultades imaginativas por encima del sentido común puede provocar un descontrol severo en la voluntad asertiva, misma que, sencillamente, nos permite sobrevivir.

Con persistente inconformidad ante lo ya dado, ante la cabalidad de lo visto, José Castro Leñero se precia de colocar la incertidumbre al ojo vivo, a flor de iris. Al tiempo de un compás horizontal, que se respira como un bajo continuo, los ejercicios dibujísticos, pictóricos y tridimensionales que se agrupan en *Mar de la memoria* resultan de una inversión fundamental en el supuesto orden de lo inteligible. En tanto vivimos gobernados por imperativos prácticos o gnoseológicos que, unánimemente, demandan precisión, José Castro Leñero ha decidido ir de la impresión certera o vehemente hacia (salve la ironía del caso) un sugerir levantado con contundencia.

¿Por qué este viraje hacia la sugerencia? Porque, a diferencia de definir, el mero indicar abre la experiencia óptica a una multivalencia de sentidos, misma que, acorde con Mircea Eliade, sustenta estructuralmente toda imagen. El autor de *El mito del eterno retorno* insiste en subrayar categóricamente que: "traducir una imagen a una terminología concreta, reduciéndola a uno solo de sus planos de referencia, es peor que mutilarla, es aniquilarla". Queda claro que José Castro Leñero visita con frecuencia motivos muy específicos: paisajes urbanos o naturales, avenidas, jardines, cruces axiales de árboles o arquitecturas, gentío y conglomeraciones que germinan más bien por designio de la propia ciudad que de los individuos, quizá un lago... Ni uno de estos modelos, sin embargo, alcanza a sortear un proceso de dilución y descomposición. La forma de abordar plásticamente este álbum de lugares y situaciones pone de manifiesto que recordar no es efecto de una ciencia exacta: se trata, en todo caso, de un oleaje turbio y extenso, en donde la superficie cambia su papel con la imaginación de fondo.

Así, en razón de explorar la mirada como lapsus, *Mar de la memoria* propone un relato distinto de la luz, un reordenamiento a contracorriente de la claridad y la lucidez. En una práctica que evoca las resolanas semifotográficas de Richard Hamilton o los armónicos en las grisallas de Luc Tuymans, José Castro Leñero se sirve a menudo del exceso de luz, de una sobreexposición de lo emanado desde la fuente para subvertir su fin más obvio: el permitir ver, el traer ante los ojos y la inteligencia algo puntual e incuestionable. En *Mar de la memoria* la luz altera las formas e invade su integridad: lleva a perder contornos para ganar en tentativas.

Este vasto cuerpo de obra anima, en su conjunto, un plan de inmersión. Así se explica que, allende lo retiniano, su materia plástica proponga una peripecia, un cambio de orientación dentro del alegado orden regular del entendimiento. Según Bergson, el recuerdo "poco a poco, aparece como una nebulosa que se condensa [...] y a medida que sus contornos se dibujan y que su superficie se colorea, tiende a imitar la percepción". A lo largo y ancho de este proyecto nos cruzamos con una mente que opera al revés y que expone, como punto nodal, la experiencia sensible que esa región enrarecida le brinda. Transparencias, desenfoques, una innumerable gama de cualidades pictóricas, ritmos, patrones o divisiones reticulares, ecos de la síntesis cromática RVA, puntos en la tinta que suponen gotas para desplegarse en manchas... Todo un lenguaje visual que carga, en suma, el ambiente de dismorfia e insiste en hacer de ella su ruta de navegación.

Teresa del Conde apuntó, a propósito de la obra de José Castro Leñero, que las suyas son "pinturas que no engañan al ojo pretendiendo aparecer como fotografías pintadas". También lo creo, mas encuentro relevante el vínculo que José establece con la fidelidad implícita en la cámara; pues, a mi juicio, él enroca los procesos cognitivos que, con coherencia, definen una realidad para la conciencia visual: los disloca con alevosía a fin de hacer peligrar el simulacro y la ilusión, de ponerlos en jaque. Como si la máquina que Morel inventara en el célebre informe de Bioy Casares reportara una falla, *Mar de la memoria* vuelve a enunciar la ecuación de lo virtual para sondear ahora, desde su nueva formulación, el voluble océano del pasado y del presente.

Marzo de 2019

Sobre el artista

José Castro Leñero (Ciudad de México, 1953)

ealizó 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 y Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA, Ciudad de México. Entre sus principales exposiciones individuales destacan Rostros, gráfica, dibujo y pintura, ENAP-UNAM, Ciudad de México; Trayecto, gráfica, dibujo y pintura, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México (1982); Crónicas paralelas, gráfica y pintura, Galería Otra Vez, Los Ángeles, California, Estados Unidos; Límites y concordancias, gráfica, dibujo y pintura, Universidad Tecnológica de México, Ciudad de México (1988); Evidencias, gráfica, dibujo y pintura, Colegio de Bachilleres, Ciudad de México (1988); La imagen encontrada, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (1992-1993); José Castro Leñero, paisaje y retrato, Ex-convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco (1994); Ciudad en movimiento, Galería Óscar Román, Ciudad de México (1998-1999); Imágenes en tránsito, Galería Central del Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México (2001); Obra negra, Galería de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México (2003); Ciudad de la memoria, pintura, dibujo y escultura, Galería Tonalli del Centro Cultural Ollin Yoliztli, Ciudad de México (2006); Paisaje en movimiento, Galería Arróniz Arte Contemporáneo, Ciudad de México (2007); Impresiones, Museo Nacional de la Estampa, Ciudad de México (2009); Paisajes paralelos, Galería Arróniz-Berrueta, Garza García, Nuevo León (2010); Naturaleza fragmentada (colectiva), Museo de la Cancillería, Ciudad de México (2010); Árboles en la ciudad, Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México (2011); Paisajes encontrados, Taller de Arte Contemporáneo, TACO, Ciudad de México (2011); Estampas, Independencia y Revolución (colectiva), Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México (2011); Sobremesas, pintura y dibujo, Galería Casa Lamm, Ciudad de México; Circuito

interior (2015) y Ciudad negra (2017), Aldama Fine Art, Ciudad de México; Viandante, gráfica, Cercle Kadrance, París, Francia (2017); Ciudad Ficción, Museo de Aquascalientes, Aquascalientes (2017) y Territorios de la memoria (colectiva), Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (2019). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en diversos recintos como el Museo del Palacio de Bellas Artes, la Casa de la Cultura de Aquascalientes, el Palacio de Minería, la Galería del Auditorio Nacional del INBA, el Museo de Arte 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, el Museo de Arte Moderno, el Antiquo Palacio de Iturbide y el Museo de la Ciudad de México. Su obra ha sido expuesta en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Portugal, Puerto Rico, República Checa y Suiza. Ha participado en bienales, concursos, salones y encuentros nacionales e internacionales de pintura, dibujo y gráfica. Dentro de los reconocimientos que ha recibido cabe mencionar, entre otros, la VI y VIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo. Desde 2017 también trabaja en cerámica y en 2018 obtuvo el tercer premio en la Segunda Bienal de Cerámica Artística Contemporánea en Tijuana, Baja California, México.

Su obra ha sido abordada por destacados personajes del ámbito de la historia y la crítica del arte como Raquel Tibol, Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique, Jaime Moreno Villarreal, Fernando Solana Olivares, Juan García Ponce, Alberto Blanco, Gonzalo Vélez y Manuel Marín, por mencionar algunos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Mar de la memoria son las palabras que inspiraron esta exposición, conformada por obras de diferentes formatos, realizadas con acrílico, acuarela y tinta, así como óleo y cerámica.

El mar y su textura, como metáfora donde se depositan nuestros pensamientos en un flujo constante de imágenes que guardamos en el interior, a la manera de un oleaje o a veces de un naufragio.

El transcurrir de situaciones y momentos, recopilados en apuntes de distinta índole, es lo que nutre estos trabajos que se materializan desde el ejercicio de la pintura y el dibujo para intentar comunicar, a partir de la contemplación de las obras mismas, la experiencia humana sobre el devenir y la memoria, como motivación en la recreación de nuestro entorno.

Existe el deseo de reunir esos fragmentos de la memoria para recrear la percepción de lo que constantemente construimos, consciente o inconscientemente, en nuestro mundo interior.

Toda obra de arte es expresión de la realidad, pero simultáneamente crea realidad, una realidad que no existe fuera de la obra, sino sólo en ella.

—José Castro Leñero Marzo de 2019

Catálogo de obra

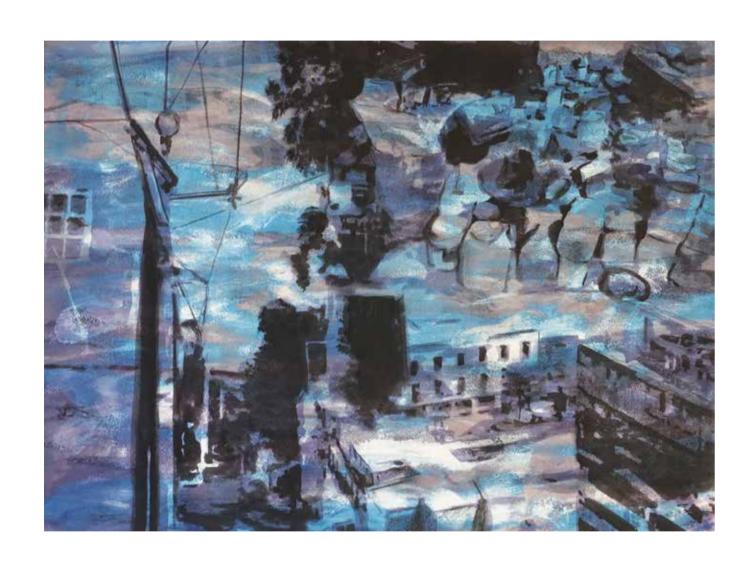

"Desde el punto de vista formal, la obra de José Castro Leñero es una obra de técnicas mixtas, híbridas, necesarias en su mezcla para obtener esa mirada simultánea que caracteriza lo que ve. Y la coexistencia de opuestos, la ordenación de imágenes diferenciadas, pero integrantes e integrales, deriva en un lenguaje renovado en otro énfasis donde los objetos encuentran leyes inadvertidas hasta ese momento, cargas y espacios derivados, como en el sueño, como en lo real."

—Fernando Solana Olivares

Cat. 1
Memorias
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

Cat. 2
En todas partes
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

Cat. 3 La construcción soñada 2019 Acrílico sobre papel 55 × 75 cm

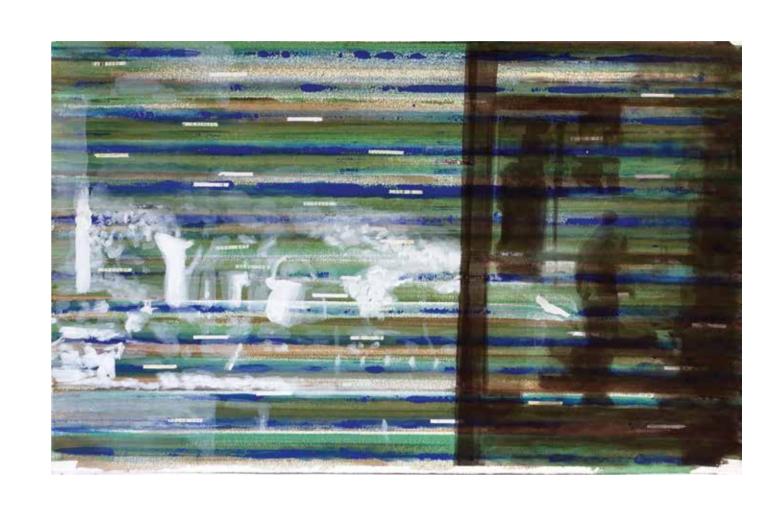
Cat. 4
Portal
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

Cat. 5
Camino perdido
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

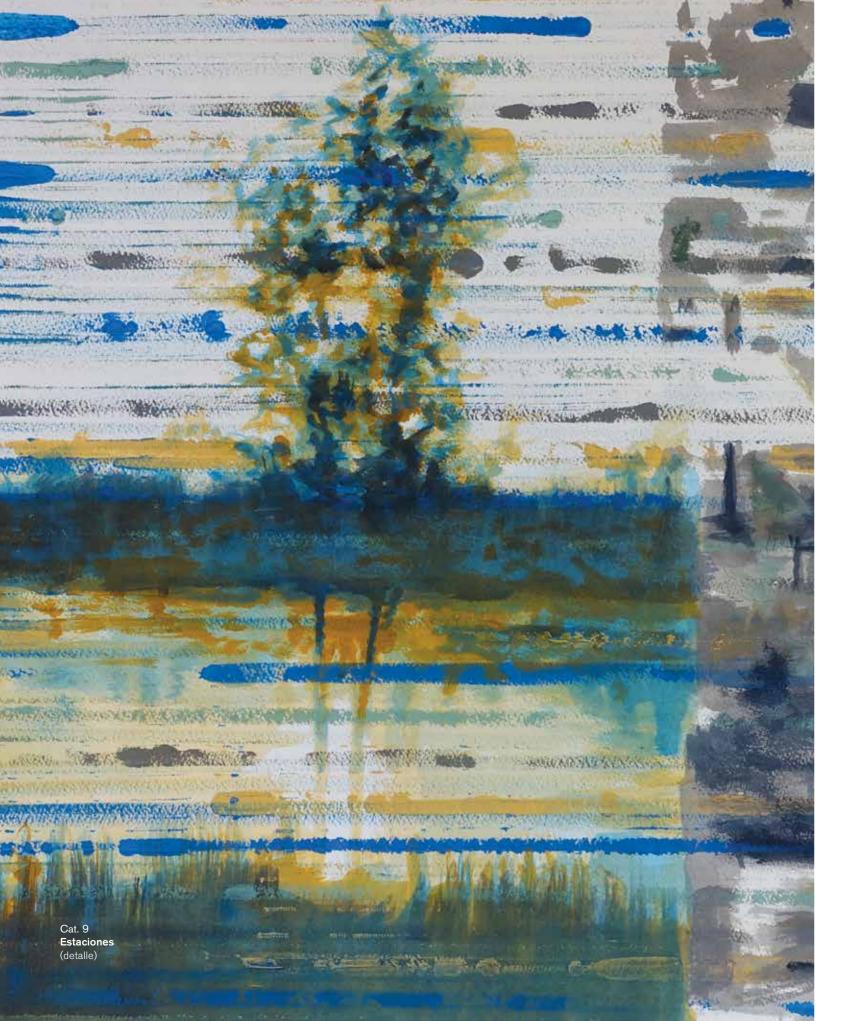
Cat. 6 Cíclico 2019 Acrílico sobre papel 55 × 75 cm

Cat. 7 Vigía 2019 Acrílico sobre papel 50.5 × 78.5 cm

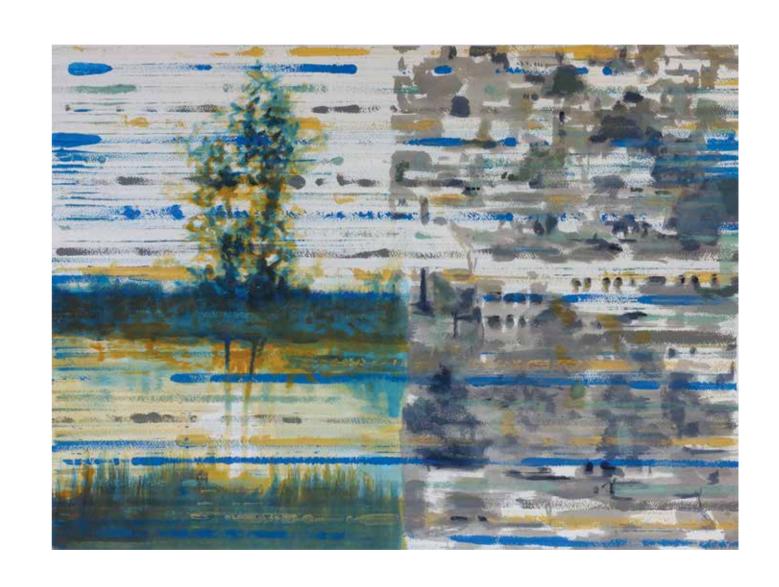

Cat. 8
Desechos
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

"José Castro Leñero pinta realidades simultáneas, figuras múltiples en espacios fraccionados que comparten un mismo horizonte temporal. Palimpsestos visuales donde el tiempo ocupa un eje cardinal. Lo curioso es que un trabajo que alude directamente al tiempo —cuatro dimensiones— no ha sido mapeado en tres dimensiones, sino en dos."

-Alberto Blanco

Cat. 9
Estaciones
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

Cat. 10 London Walk 2019 Acrílico sobre papel 55 × 75 cm

Cat. 11 Unisono 2019 Acrílico sobre papel 55 × 75 cm

Cat. 12
Caminantes
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

Cat. 13
Capítulo 2
2019
Acrílico sobre papel
55 × 75 cm

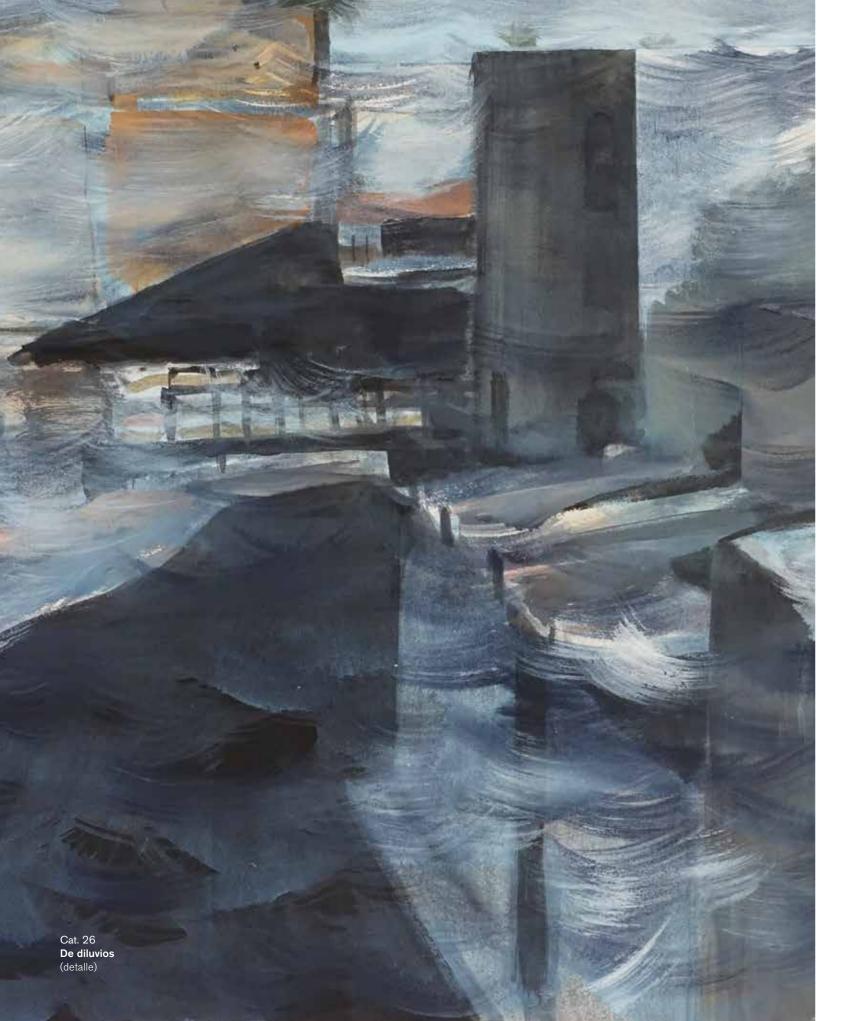
Cat. 14

Mystic Meal

2019

Acrílico sobre papel

55 × 75 cm

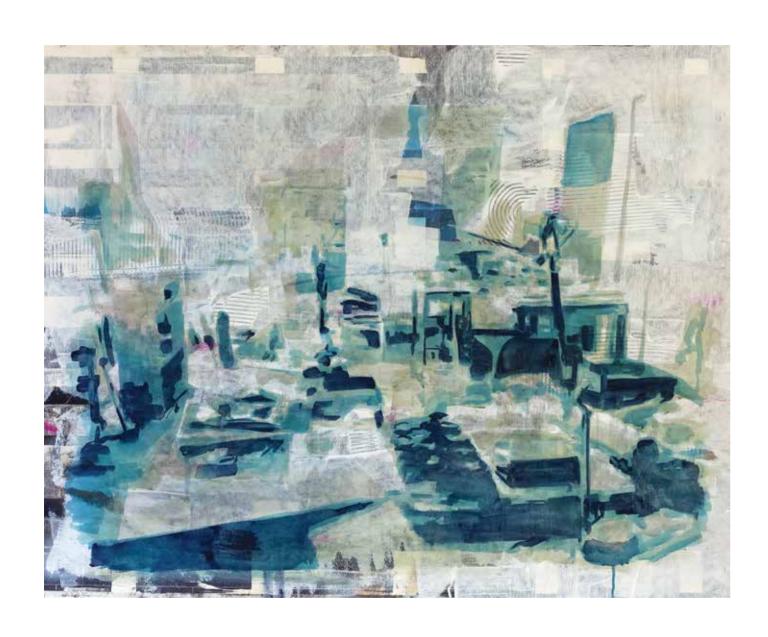

"La pintura de José Castro Leñero nos es cálida pese al riesgo de ser rechazada por la moda de la *fácil adopción*, a base de ser original (de ser individual) proclama una narrativa interiorista, claramente legible en el conjunto de sus trabajos, en que se empalman dos realidades; de hecho miramos simultáneamente en estos dos planos: el de la materialidad, común en todos los individuos, y el de la recreación de visiones en que consiste el acto de imaginar; simultaneidad no homóloga sino sobrepuesta mediante este mecanismo natural que, llevada al campo creativo, resulta un extraordinario surtidor de imágenes extraídas de la cotidianidad."

-Ernesto Guzmán

Cat. 15
De diluvios
2019
Acrílico sobre papel
50 × 73 cm

Cat. 16
Espacio de trabajo
2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

Cat. 17 Umbrales 2016 Tinta sobre papel 96 × 122 cm

Cat. 18
El templo
2017
Carbón y tinta sobre papel
110 × 151 cm

Cat. 19
Paseantes
2017
Tinta sobre papel (políptico de ocho piezas)
110 × 300 cm

Cat. 20
Paisaje cotidiano
2016
Tinta sobre papel
121 × 203 cm

Cat. 21
Ciudad de soles
2016
Tinta sobre papel
121 × 171 cm

"La producción de José Castro Leñero se basa en la transfiguración de múltiples elementos que conforman lo urbano: volúmenes fijos de edificios, columnas y otras construcciones y soportes; volúmenes de movimiento como personas, vehículos, animales y telas que cuelgan de ventanas y otras aberturas; más el viento que contagia su dinámica; todo ello modificado por luces diurnas y nocturnas que producen inquietos reflejos o vibraciones nunca encontrados fuera de las ciudades. ¿Cómo amalgamar tantas incitaciones pensando en ojos alertas a las más mínimas modificaciones? Aferrándose a composiciones que se alejan de lo real para privilegiar una sugerente y no repetida superposición de planos, frente a los cuales hay que aguzar la mirada para descubrir o desentrañar todos los sutiles detalles, ya sea que la pieza gráfica se haya impreso con riqueza de colores o en un austero y no menos sensible blanco y negro. Es el de José un universo plástico que exige una severa y selectiva apropiación de los entornos."

-Raquel Tibol

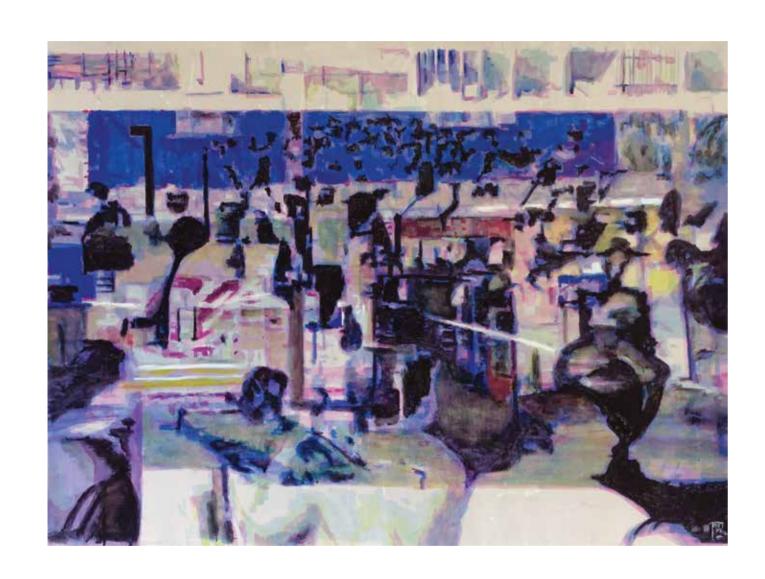
Cat. 22 A tiempo 2016 Tinta sobre papel 121 × 171 cm

Cat. 23 Suceso 2013 Acuarela sobre papel 80 × 105 cm

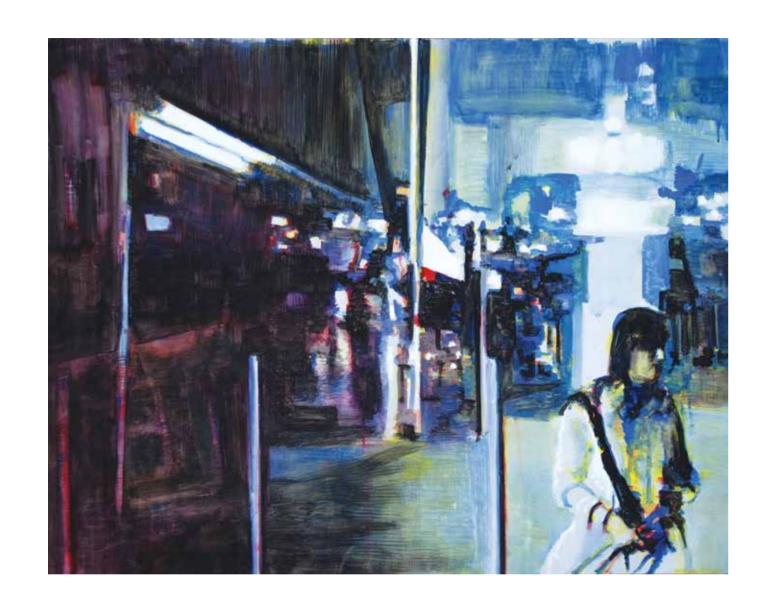
Cat. 24 Intro 2013 Acuarela sobre papel 80 × 105 cm

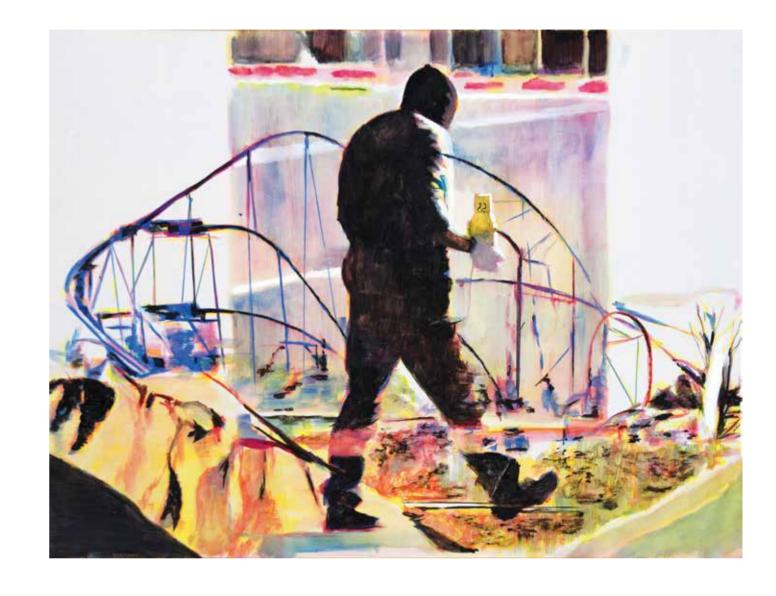

Cat. 25 Blue Boys 2013 Acuarela sobre papel 80 × 105 cm

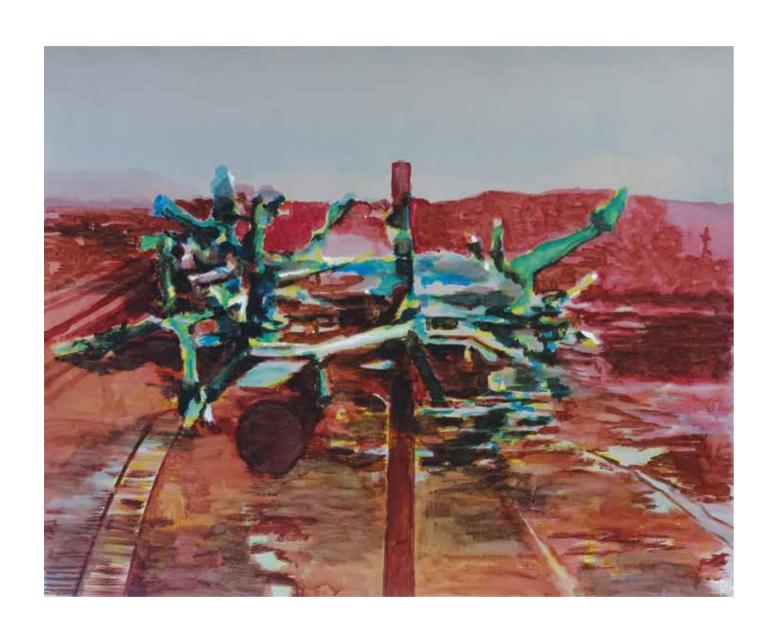
Cat. 26 Hotel Páramo 2013 Acuarela sobre papel 80 × 105 cm

Cat. 27
aEl sueño
2013
Acuarela sobre papel
80 × 105 cm

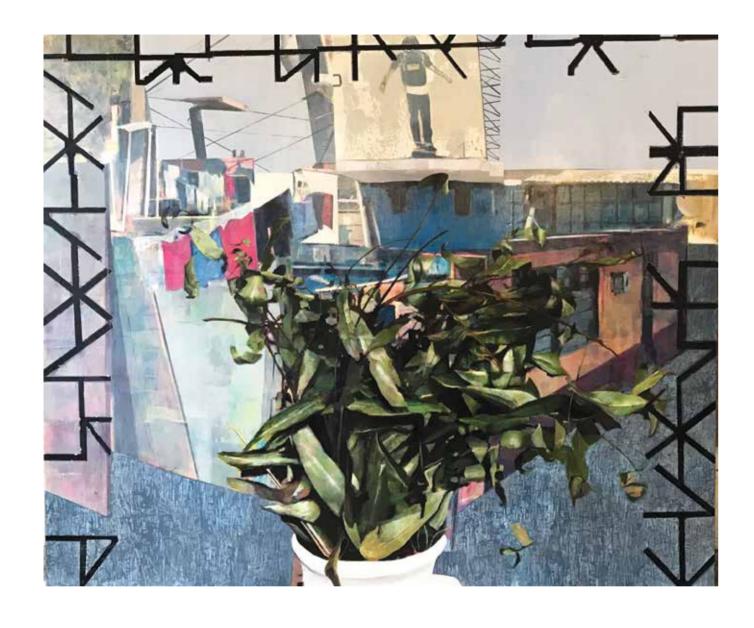
Cat. 28 El recolector 2013 Acuarela sobre papel 80 × 105 cm

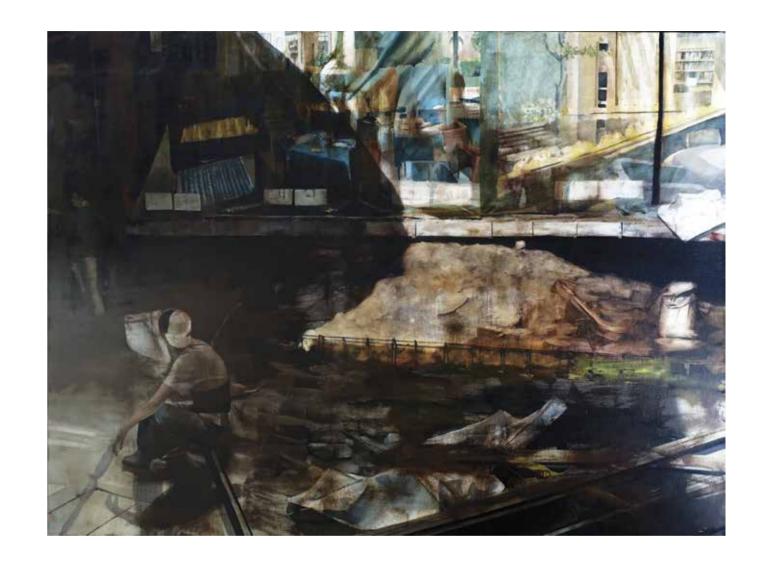

Cat. 29
Presencia verde
2013
Acuarela sobre papel
80 × 105 cm

Cat. 30 El vértigo de la rosa 2018 Óleo sobre tela 190 × 200 cm

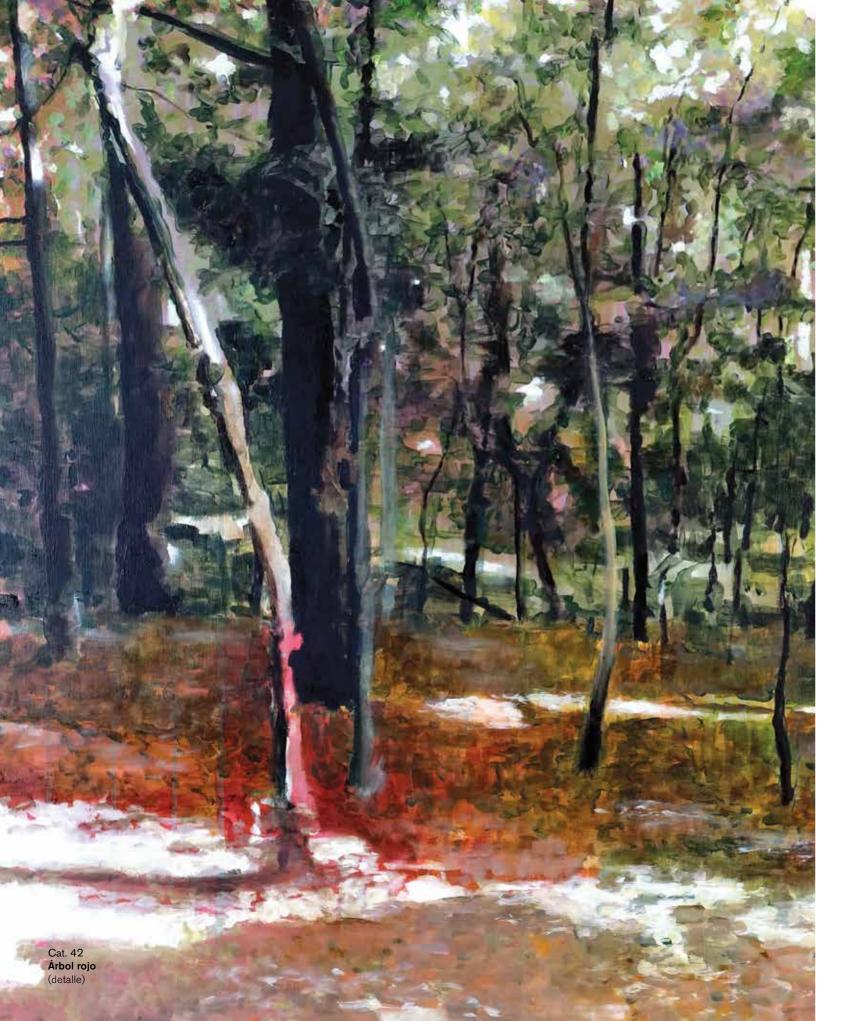
Cat. 31 Laurel 2018 Óleo sobre tela 190 × 200 cm Cat. 32 Obra 2017 Acrílico y óleo sobre tela 160 × 200 cm

Cat. 33
Pensar un muro
a2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

Cat. 34
Procesos
2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

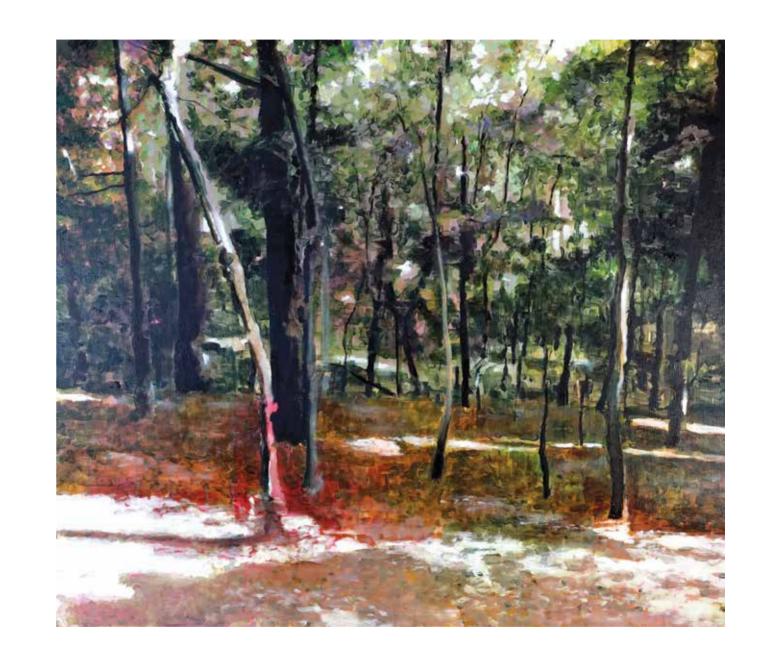
"La fotografía es para José Castro Leñero un referente que le funciona como arsenal de imágenes o como esas notas tipo "regesto" que los escritores-investigadores escribimos en libretas, sea o no que las utilicemos después.

Este modo de proceder es un hábito inerradicable y en el caso de José Castro Leñero tiene mucho que ver con su predilección por observar y por llevar registros aprensibles de aquello que se alcanza a percibir y a seleccionar de ese conglomerado en sí inaprensible en su totalidad que es la realidad.

Pero una vez que tales registros son llevados al lienzo, la configuración registrada y digitalizada estalla y puede perder su referente mimético, ya se trate de vistas urbanas densamente pobladas de personajes o quizá de reflejos de personajes, o de aquellas composiciones suyas que parecen entresacadas de la ciencia ficción, o de los giros movedizos de los cartoons o en las pantallas televisivas. [...]

José Castro Leñero es un pintor-pintor, aunque también es un hombre que se vale de la high-tech para orquestar sus elucubraciones [...] su pulsión por la investigación, tanto visual como de medios, provoca que se le defina como a uno de los más característicos artistas de la contemporaneidad."

—Teresa del Conde

Cat. 35 Árbol rojo 2016 Óleo sobre tela 87 × 100 cm

Cat. 36
Un bosque efimero
2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

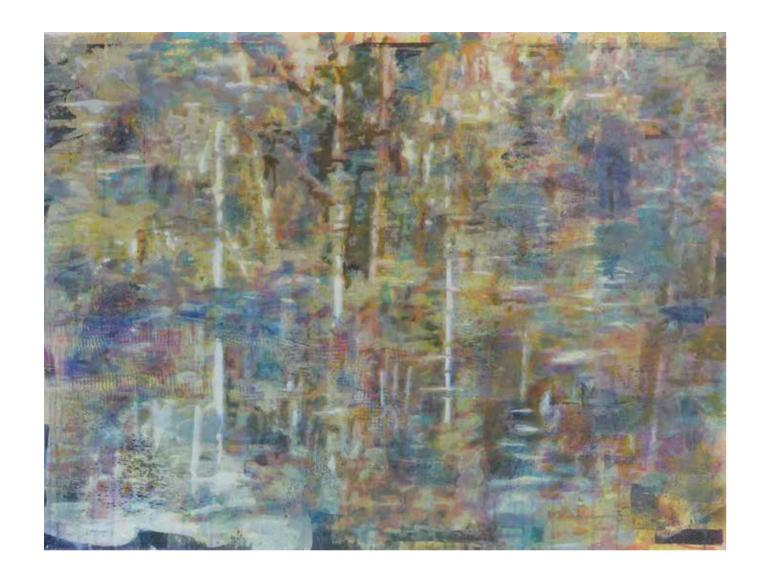
Cat. 37
Bosque veloz
2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

Cat. 38
Escribir bosque
2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

Cat. 39
Bosque veloz 2
2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

Cat. 40
Bosque líquido
2019
Acrílico sobre papel
90 × 120 cm

Cat. 41
Apantle
2019
Acrílico y tinta sobre papel
120 × 154 cm

Cat. 42
Desplazamientos VI
2019
Cerámica de alta temperatura
14.5 × 16 × 11 cm

Índice de obra

Cat. 1 Memorias 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 8 Desechos 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 15 De diluvios 2019 Acrílico sobre papel 50×73 cm

Cat. 22 A tiempo 2016 Tinta sobre papel 121 × 171 cm

Cat. 29 Presencia verde 2013 Acuarela sobre papel 80×105 cm

Cat. 36 Un bosque efímero 2019 Acrílico sobre papel 90 × 120 cm

En todas partes 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 9 Estaciones 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 16 Espacio de trabajo 2019 Acrílico sobre papel 90 × 120 cm

Cat. 23 Suceso 2013 Acuarela sobre papel 80×105 cm

Cat. 30 El vértigo de la rosa 2018 Óleo sobre tela 190 × 200 cm

Cat. 37 Bosque veloz 2019 Acrílico sobre papel $90 \times 120 \text{ cm}$

Cat. 3 La construcción soñada 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 10 London Walk 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 17 Umbrales 2016 Tinta sobre papel 96 × 122 cm

Cat. 24 Intro 2013 Acuarela sobre papel 80×105 cm

Cat. 31 Laurel 2018 Óleo sobre tela $190 \times 200 \text{ cm}$

Cat.38 Escribir bosque 2019 Acrílico sobre papel 90 × 120 cm

Cat. 4 Portal 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 11 Unísono 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 18 El templo Carbón y tinta sobre papel 110 × 151 cm

Cat. 25 Blue Boys 2013 Acuarela sobre papel 80×105 cm

Cat. 32 Obra 2017 Acrílico y óleo sobre tela 160 × 200 cm

Cat. 39 Bosque veloz 2 2019 Acrílico sobre papel 90 × 120 cm

Cat. 5 Camino perdido 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 12 Caminantes 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 19 Paseantes 2017 Tinta sobre papel (políptico de ocho piezas) 110 × 300 cm

Cat. 26 Hotel Páramo 2013 Acuarela sobre papel $80 \times 105 \text{ cm}$

Cat. 27

2013

El sueño

Cat. 33 Pensar un muro 2019 Acrílico sobre papel $90 \times 120 \text{ cm}$

Acrílico sobre papel

Cat. 40 Bosque líquido 2019 Acrílico sobre papel $90 \times 120 \text{ cm}$

Cat. 6 Cíclico 2019 Acrílico sobre papel

Cat. 13 Capítulo 2 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 20 Paisaje cotidiano 2016 Tinta sobre papel 121 × 203 cm

Cat. 28 El recolector 2013 Acuarela sobre papel

Cat. 35 Árbol rojo 2016 Óleo sobre tela $87 \times 100 \text{ cm}$

 $90 \times 120 \text{ cm}$

Cat. 34

2019

Procesos

Cat. 41 Apantle 2019 Acrílico y tinta sobre papel $120 \times 154 \text{ cm}$

Cat.42 Desplazamientos VII 2019 Cerámica de alta temperatura $14.5 \times 16 \times 11$ cm

Cat. 7 Vigía 2019 Acrílico sobre papel $50.5 \times 78.5 \text{ cm}$

Cat. 14 Mystic Meal 2019 Acrílico sobre papel 55×75 cm

Cat. 21 Ciudad de soles 2016 Tinta sobre papel $121 \times 171 \text{ cm}$

Directorio

Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo Gobernador del Estado de Guanajuato

Lic. Ma. Adriana Camarena de Obeso Directora General del Instituto Estatal de la Cultura

Mtro. Arturo López Rodríguez

Director de Museos del Instituto

Estatal de la Cultura

Arq. Gabriela Barrón Trejo Jefa de museografía del Instituto Estatal de la Cultura

Sergio Medrano Salas,
José Luis Lara Gutiérrez,
Víctor Hugo Padilla Cortés,
Enrique Alfonso Rangel Zárate.
Equipo de museografía del Instituto Estatal de la Cultura

Agradecimientos

Jesús Javier Sánchez Toledo y a todo el personal del Museo Casa Diego Rivera.

Créditos

Coordinación editorial **José Ignacio Aldama**

Diseño editorial **Laura Rebeca Patiño**

Cuidado de la edición Gustavo de la Peña Adriana Cataño

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

© D. R. JIA Arte Contemporaneo S.A.S. de C.V.

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.

Julio de 2019

