

Ripollés

Momentos

“Lo importante para un artista es construirse un mundo interior”

Juán Ripollés

Las formas de Juan Ripollés (Castellón. España, 1932), lejos de separarse de la realidad, ofrecen, desde un nuevo ángulo, una traducción distinta de la vida cotidiana que rodea a este artista. Ya sea en lienzo, en escultura o en cualquiera de las diversas disciplinas en las que trabaja, su imaginario transmite la proyección de un pensamiento abierto y vitalista que en muchas ocasiones rompe con los conceptos establecidos por la sociedad. Esta visión emocional del artista parte de una abstracción que ha sido extraída de la realidad, y llevada, a través de un proceso artístico, a un territorio de incalculable originalidad.

Generar propuestas creativas excepcionales e inesperadas, conlleva reflexionar, investigar y trabajar permanentemente con el conocimiento para, una vez desnudado de toda retórica, significación y representación, formalizar propuestas diferenciales e inusuales como las que nos presenta Ripollés. En esta línea de estimulante acción el artista dota de nuevos significados a las imágenes que produce para alejarse de las gramáticas convencionales, dejando ver que la función del arte moderno, como decía John Cage, “permite que la gente pueda mirar desde otro punto de vista y tomar verdadera conciencia de lo que tiene a su alrededor. De esta manera podrá desfamiliarse y desritualizarse de las impurezas semánticas asimiladas y asumidas, de forma mecánica, en la vida doméstica”. De esta forma Ripollés inicia un viaje artístico que va del rito al mito.

En este contexto se encuentra la obra que el artista valenciano ha ido produciendo a partir de su primera estancia en París en 1954. Desde ese momento se abre una etapa de deconstrucción de la realidad que se puede entender como una reformulación de lo conocido utilizando nuevas inquietudes que le abordaban. Ripollés contempla una revolución en la deconstrucción del espacio y la realidad tradicional, como lo hizo el cubismo y otras vanguardias a principios de siglo. En este sentido, recordamos como uno de los propósitos pictóricos de Kandinski consistía en transmitir al espectador un enfoque

espiritual del arte, lo que él llamó “principio de la necesidad interior”, o, lo que es lo mismo, la necesidad de una búsqueda de lo espiritual en el arte que persigue Ripollés en toda sus obras.

De esta manera construye, destruye, reconstruye ideas y formas entrópicas teniendo la genial facultad de paralizar el proceso creativo en el momento justo y de mayor orden estético para cautivarnos con figuras que nos trasladan a un mundo onírico, a un terreno donde la inocencia primitiva se recrea en sí misma.

Siguiendo este mapa personal y emotivo, nos encontramos con una relectura de la naturaleza que visualizamos a través de unas figuras que quieren demostrar que no son tal, que son otra cosa porque quieren huir de su propia identidad. Esta atractiva propuesta es propia de esa comunión entre los conceptos convencionales y su reinterpretación a partir de unas curiosas referencias y connotaciones.

Desde una espontaneidad ancestral Ripollés traza y esculpe signos, con un carácter voluntariamente inocente con pretensión de seducir y enseñar a mirar y leer el mundo, como vengo diciendo, desde una nueva óptica. En ese sentido, su obra tiene ese carácter primitivo en tanto que pretende captar la naturaleza de la vida como si fuera la primera vez que la sintiese, libre de prejuicios. Siendo así nos es fácil ver en sus creaciones como una vuelta al edén, al origen del ser. Descendiendo a esos niveles y teniendo en cuenta este sentir originario y natural de las cosas, el artista nos brinda una visión transformada de la realidad conducida por la mano de su imaginación. Podríamos decir que la naturaleza deja escapar sus virtudes para que Ripollés se detenga en ellas y las interprete a partir de una creatividad portentosa. De este modo, el artista se enfrenta a su obra con la misma delicadeza que un artesano trata sus productos.

En su penetrante transcurso creativo apreciamos la motivación básica de un virtuoso pulidor de ideas y dibujante de sueños que desea lograr un trabajo

bien hecho por la simple satisfacción de conseguirlo y que éste tenga un valor en sí mismo. Esta concepción tiene mucho de humanista y de hombre que se siente cómodo en la meditación, en la reflexión sosegada. “La belleza o la mística pueden viajar al interior del alma humana”, traigo a colación esta frase que apuntaba nuestro apreciado artista Cristino de Vera ya que bien podría servirnos para reforzar y apuntalar el sublime itinerario artístico de Ripollés.

Ese recio itinerario que se pasea entre los grabados, los lienzos, las esculturas, etc., en definitiva, en toda la obra de Ripollés, viene acompañado de una investigación estética y metafísica que recurre a lo más profundo de los instintos del artista para encontrar respuestas que ayuden al espectador a reconocerse en sus pensamientos más recónditos y encuentre herramientas básicas para enfrentarse a la vida de manera sencilla, sincera y comprometida.

Para componer esas figuras expresionistas o surrealistas, de contornos sinuosos y vibrante colorido, Ripollés nos hace ver que precisa una libertad creativa inaudita y una necesidad de explorar territorios que difícilmente se llega a ellos por vías convencionales. En esa libertad no cabe la repetición, en ese camino hacia delante no hay sombras, no hay dudas, tan solo rutas que llevan a conquistar nuevas formas. De esta manera un espíritu surrealista se apropia en buena medida de la identidad artística, irreplicable y personal, de Ripollés, quien, al igual que Dalí, mantiene una regla con verdadera lealtad que consiste en no aceptar ideas e imágenes en su producción artística que puedan dar lugar a una explicación esencialmente racional.

Ripollés, busca evidentemente otra iconografía, otra significación a los significados expuestos en la vida. De esta decisión voluntaria se desprende que Ripollés abra de par en par las puertas de su magia creativa y se deje llevar por un comportamiento de acción, progreso e innovación que le impide repetirse en sus planteamientos. Ese uso potente y absolutista de la libertad de expresión sin límites, en la que no existen barreras por las que el artista se

sienta delimitado, forma parte del ADN de Ripollés. La libertad creativa es fundamental para que un cuerpo respire su esencia y, cuando ésta última hace su aparición estelar en escena, el espectador puede reconocer un estado donde la realidad se interrelaciona con el misterio. Así, podríamos sintetizar esta faceta altamente creativa de este artista internacional con una de las expresiones que Guillaume Apollinaire en 1913 apuntó en su manifiesto cubista, y decía así: “Palabras en libertad”. Esa libertad, acorde y en sintonía con su actitud vital, la transfiere de manera natural a su obra, extensa, amplia y reconocible debido a sus técnicas y lenguaje artístico y a un carácter humano inconfundible.

De sus pinceladas surge una paleta de color mediterráneo y una teatralidad que se dejan ver en sus modelos de animales o de hombres que se pasean por una abstracción figurada, por un surrealismo exclusivo del artista desde donde reivindica la libertad y la naturaleza que lleva en lo más profundo de su esencia cosmopolita. El colorido con que impregna sus lienzos y las esculturas, así como sus grabados, transmiten una gran potencia de pensamiento y multidisciplinariedad creativa.

Así es el mundo complementario de Ripollés, un mundo animado, alegre, brillante e intenso que invita al espectador a querer saber más de quien es considerado por la crítica internacional como uno de los creadores más destacados por su trayectoria artística en el arte español.

Tal como tuvimos ocasión de disfrutar en el IVAM, durante el verano de 2008, cuando exhibimos en el hall la instalación “Ajedrez gigante” integrada por esculturas de cristal de murano realizadas a escala humana. Esta instalación se itineró a Portugal durante el verano de 2009, donde se mostró junto con una selección de esculturas de Ripollés. Asimismo, este año, y para conmemorar el 80 aniversario de Ripollés, el IVAM presentará una exposición retrospectiva de su obra.

Consuelo Ciscar Casabán
Directora del IVAM

“The important thing for an artist is to build an inner world”

Juán Ripollés

Juan Ripollés forms (Castellón. Spain, 1932), far separated from reality, offer a different interpreting of that surrounds this artist daylife from a new view. Whether in painting, sculpture or any of the various disciplines in which he works, his imagery conveys the projection of an open and vital thinking that often breaks with the concepts established by the society. This artist's emotional view of one abstraction that has been removed from reality, and carried through an artistic process to a land of immense originality.

Generating exceptional and unexpected creative proposals, involves reflecting, researching and working permanently with the knowledge, after removing all rhetoric, meaning and representation, and formalizing unusual differential proposals as Ripollés shows to us. In this line of stimulating action, the artist gives new meanings to the images he produces to move away from conventional grammars, showing that the function of modern art, as John Cage said, “allows people to look from another point of view and take real awareness of what is around them. This allows him to defamiliarize and to deritualize from the mechanically assimilated and assumed semantic impurities in domestic life.” Thus Ripollés begins an artistic journey from the rite to the myth.

In this context, we find the the Valencian artist work from his first stay in Paris in 1954. Since then, it opens an era of deconstruction of the reality that can be understood as a reformulation of the previously known by using his new concerns. Ripollés considers a revolution in the deconstruction of the traditional space and reality, as Cubism and other avant-garde did at the beginning of the century. In this sense, we remind as one of the Kandinski pictorial purposes was to transmit to the viewer a spiritual approach to art, which he called “principle of inner necessity,”

that is, the need of a spiritual search in art, which Ripollés pursues throughout his works.

By this way, he constructs, destroys, reconstruct entropic ideas and forms having the great ability to paralyze the creative process at the right and more aesthetic time to captivate us with figures that take us to a dream world, a land where primitive innocence recreates itself.

Following this personal and emotional map, we find a new reading of nature visualized by figures that want to demonstrate that they are not as we see, but another thing because they want to flee from their own identity. This attractive offer is typical of that union between the conventional concepts and reinterpretation from a curious references and connotations.

Ripollés draws and sculpts signs with an ancestral spontaneity, with a character voluntarily attempt to seduce innocent and teach to look at the world, as I say, from a new perspective. In that sense, his work has that primitive character which intends to grasp the nature of life as if for the first time he feels it, free from prejudice. So, it is easy to see in their creations as a return to Eden, to the origins. Descending to these levels and taking into account this original and natural things meaning, the artist gives us a vision of reality transformed guided by his imagination. We could say that nature lets out its virtues to Ripollés to stop and to interpret them from a prodigious creativity. Thus, the artist confronts his work as delicately as an artisan his products.

In his penetrating creative course, we appreciate the basic motivation of a virtuous man polishing ideas and drawing dreams who wants to get a well done job for the simple satisfaction of doing it and

also being a value itself. This concept has a lot of humanist and of man who likes meditation, quiet reflection. “Beauty or mysticism can travel inside the human soul,” I quote this phrase pointing our esteemed artist Cristino de Vera because it could well serve to reinforce the Ripollés sublime artistic itinerary.

That tough schedule goes by among engravings, paintings, sculptures, etc., In short, among every Ripollés work, comes with a metaphysical and aesthetic research that draws on the deepest of the instincts of the artist to find responses that help the viewer to identify with their innermost thoughts and find basic tools to face life in a simple, sincere and committed way.

In order to compose these expressionistic or surreal figures, with sinuous contours and vibrant colours, Ripollés shows us that he requires an unprecedented creative freedom and a need to explore areas that are difficult to reach by conventional means. In this freedom there is no place for repetition, there are no shadows, no doubt, only routes to conquer new forms. Thus, a surrealist spirit appropriates largely of Ripollés unique and personal artistic identity, who, like Dali, keeps a rule loyally which is not to accept ideas and images in his artistic production that could lead to an essentially rational explanation.

Ripollés, obviously looks for another iconography, another meaning to the meanings set out in life. This suggests that Ripollés voluntary decision to open the doors of his magic creativity and leave after one action behavior, progress and innovation that avoids him to repeat in his approaches. This powerful and absolutist use of freedom of expression without limits, where there are no barriers to limit him is part

of Ripollés DNA. Creative freedom is essential for a body to breathe its essence and, when this appears on the scene, the viewer can recognize a state where reality interacts with mystery. So then, we could synthesize this highly creative aspect of this international artist with one of the expressions that Guillaume Apollinaire in 1913 noted in his cubist manifesto, and read: “Words in freedom.” That freedom, in tune with his life attitude, is naturally transferred to his work, which is extensive, comprehensive and recognizable due to his technical and artistic language and also to his original personality.

From his brushstrokes, emerges a Mediterranean colour palette and a theatricality that are seen in their models of animals or men that rise a figurative abstraction and a surrealism unique from the artist which call for freedom and nature harbored in the deepest cosmopolitan essence. His paintings, sculptures and engravings colours convey a powerful thinking and several creative disciplines.

So this is the complementary Ripollés world, an animated, cheerful, bright and intense world that invites the viewer to want to know more about who is considered by international critics as one of the most outstanding creators in Spanish art.

We had the opportunity to enjoy at the IVAM hall in summer 2008, of Ripollés installation “Giant Chess” consisting of Murano glass sculptures made a human scale. This work travelled to Portugal during summer 2009, together with a selection of his sculptures. Moreover this year, and to commemorate the Ripollés 80th anniversary, IVAM will present a retrospective of his work.

Consuelo Ciscar Casabán
Director of IVAM

Venecia

Niña sonriente
Bronce
400x430x160 cm.

Venecia

Niño sol
Bronce
430x410x390 cm.

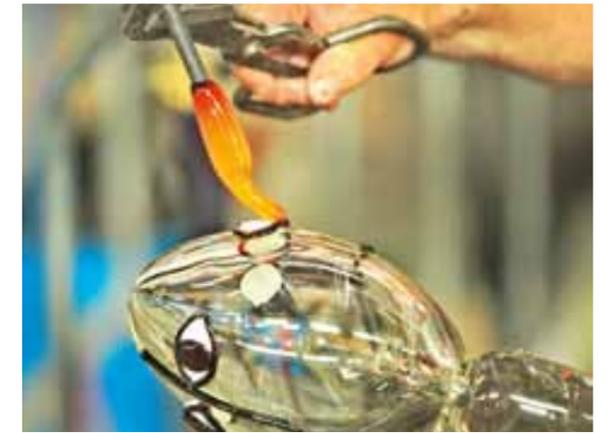

Venecia

El toro
Bronce
100x325x150 cm.

Venecia

Verona

Metamorfosis

Bronze
500x200x170 cm.

Verona

Etruria
Bronze
275x200x85 cm.

Valencia

Sorpresa

Figura de vidrio
con vidrio de murano
230x240x50 cm.

Valencia

Ciudad de las Artes
y las Ciencias
Valencia

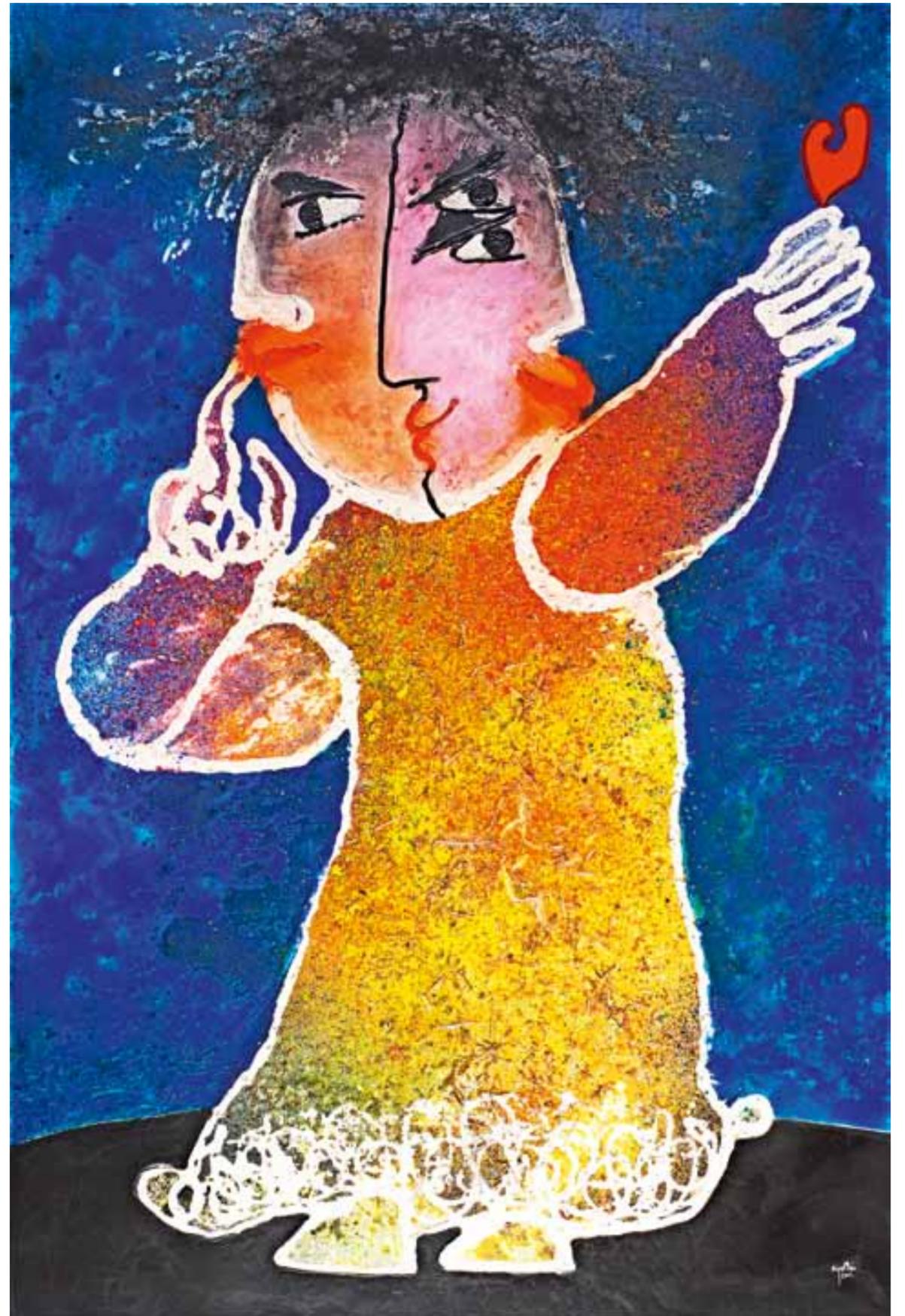
Valencia

Tumbado
Bronze
140x390x160 cm.

Valencia

El deseo
Técnica mixta
196x130 cm.

Valencia

El espantor grande
Bronce
208x123x20 cm.

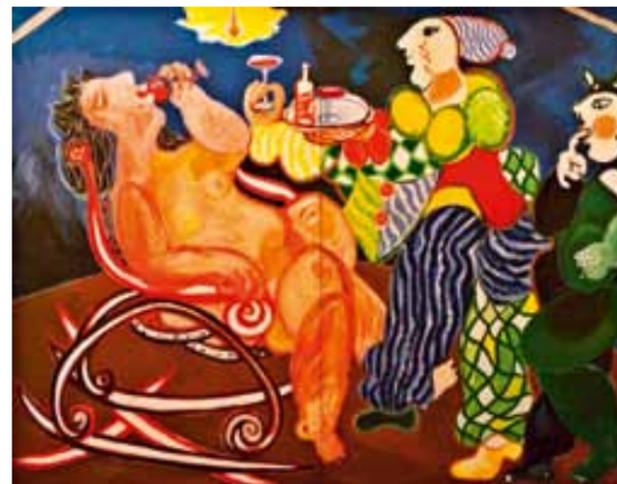

Valencia

**Piezas ajedrez
vidrio de murano**
Dimensiones piezas:
De 190 a 120 cm.
Dimensiones tablero:
8x8 m.

Valencia

Madrid

Tumbada
Bronze
270x350x170 cm.

Madrid

Parque del Retiro
Madrid

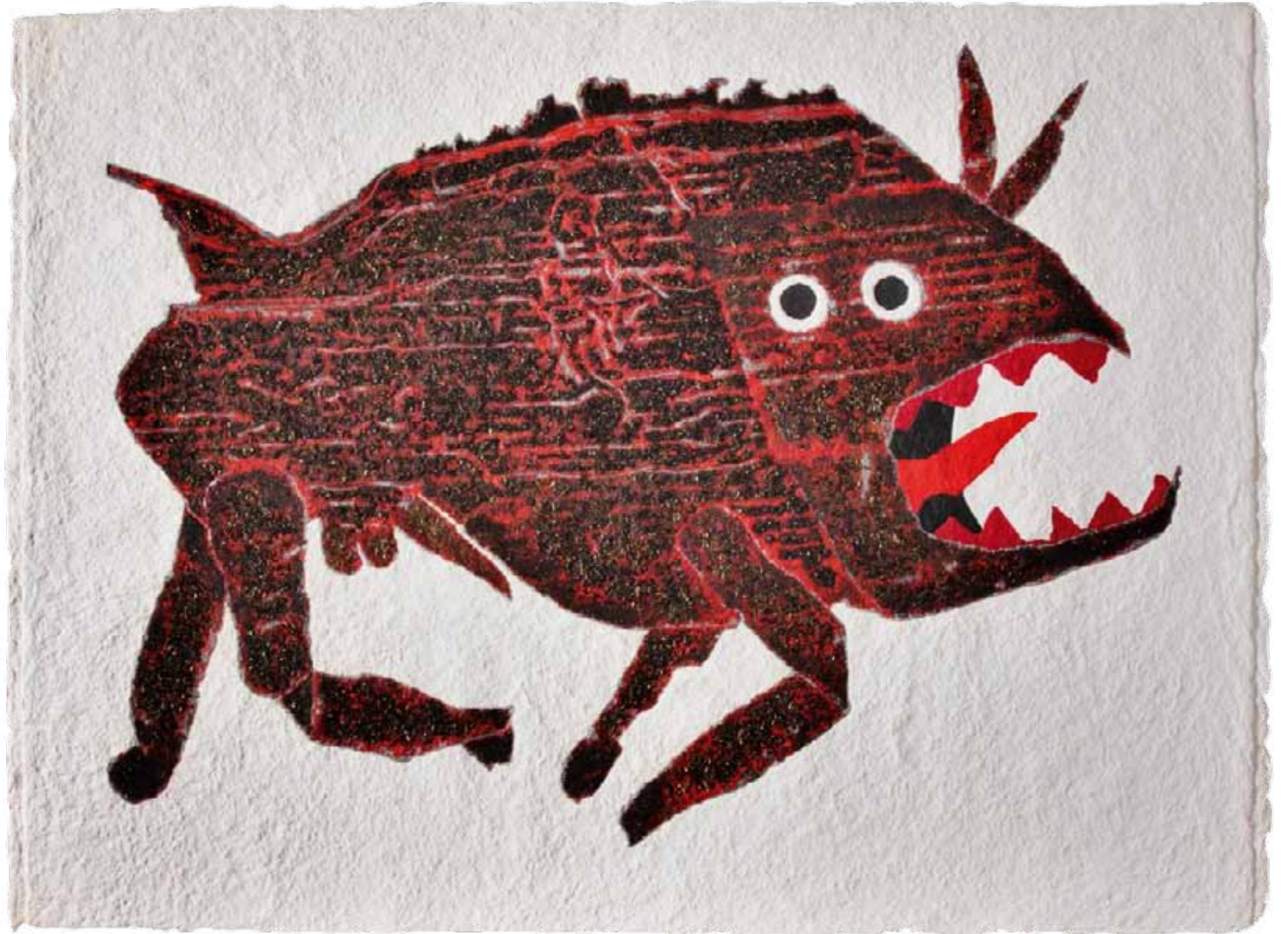

Madrid

Parque del Retiro
Madrid

La bestia
Grabado matérico
150x200 cm.

Bruselas

El Campesino
Resina
54x26x28 cm.

Bruselas

Pekín

Mujer con mecedora
Técnica mixta
180x250 cm.

Pekín

Ceres

Grabado matérico
90x65 cm.

Mujer de las frutas

Grabado matérico
120x70 cm.

Pekín

Joi de vivre
Hierro
220x70x27 cm.

Pekín

Beijing
World Art Museum

Mérida

El rapto de Proserpina

Teatro de Mérida

Representación: Xarxateatre

Personajes creados por Ripollés

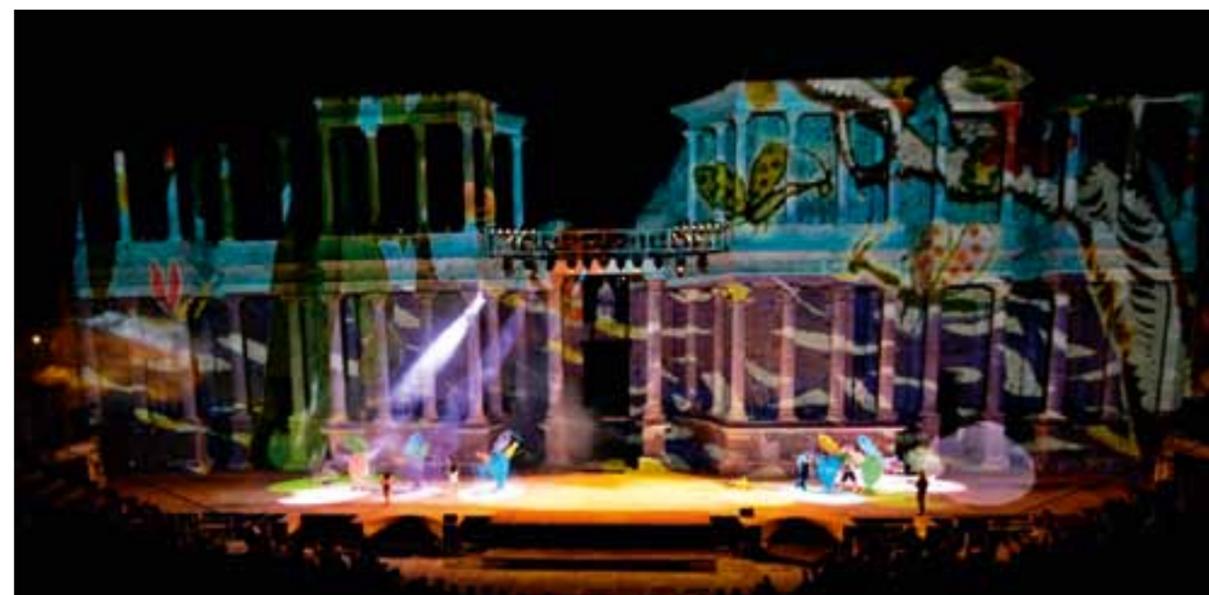
Mérida

Teatro Romano
Mérida

Mérida

Teatro romano
Mérida

Andorra

Chica con bodegón
Técnica mixta
162x130 cm.

Andorra

Metamorfosis

Técnica mixta
130x160 cm.

Chica naranja

Técnica mixta
89x116 cm.

Andorra

Sala del Gobierno de Andorra

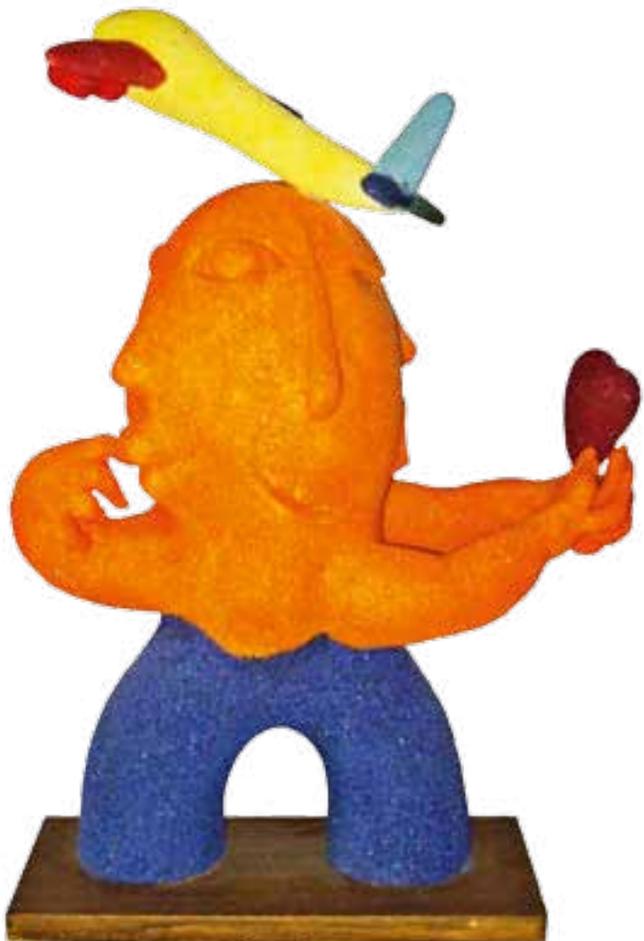
Castellón

Homenaje a las víctimas
del terrorismo
Hierro, cobre y acero
24 m. y 33 toneladas

Castellón

Hombre avión
Hierro, acero y cobre
26 m. y 36 toneladas

Sevilla

Córdoba

Alicante

Sevilla

Córdoba

Alicante

Momentos

Momentos

Resumen de actividades y exposiciones

1932

Nació el 4 de septiembre de 1932 en Castellón.

1944

A los 11 años empieza a trabajar como aprendiz en una empresa de pintura industrial.

De los 11 a los 20 años acude por las noches a las clases de dibujo en la escuela de Artes y Oficios Francisco Ribalta de Castellón.

1954

Se desprende de su propia empresa industrial para trasladarse a París y fijar allí su residencia hasta 1963.

1958

París.

Forma parte del grupo de pintores de la Galería "Drouand David" (París).

2000

Valencia (España)

Palacio del Almudí. Exposición de obra reciente y esculturas de gran formato, organizado por el "Consorti de Museos", del Gobierno Autónomo de la Comunidad Valenciana. Exposición itinerante por la Comunidad Valenciana, Sur y Centro América.

2001

Lido (Italia)

OPEN 2001. 4ª Exposición Internacional de Escultura y Instalación. Patrocinado por Berengo Fine Art y Azahar.

Valencia (España)

Recibe el I Premio de las Artes Plásticas 2001 de la Generalitat Valenciana.

2002

Valencia (España)

"Homenaje al libro". Escultura de 12 toneladas de bronce encargada por el gobierno autónomo de la Comunidad Valenciana para el espacio público de la Biblioteca Valenciana.

Castellón (España)

Realiza una escultura-fuente de bronce y fibra de vidrio "Homenaje al filador y Me-naor", titulada (Les Cordeliers), de 14m. de altura y 16 m. de diámetro por encargo del Ayuntamiento de Castellón.

2003

Trento (Italia)

Palazzo Trentini. Mostra internazionale di scultura.

Castellón (España). Realiza una Gran Escultura de Bronce y Fibra de vidrio para el Hospital Provincial.

2004

Maastrich (Holanda)

European Art Fair 04, Galería Luis Elvira Esculturas de Hierro. Galería Post + García Pintura y Escultura.

Hasselt (Bélgica)

Galerie Dessers Pintura y Escultura.

2005

Innsbruck (Austria)

Internationale Kunstmesse 2005, Galerie Pieter Post Pintura y Escultura.

Den Haag (Holanda).

Holland Art Fair 2005. Galerie Berengo Fine Arts Escultura cristal de Murano.

2006

Mainz (Alemania).

Exposición de pintura, grabado y escultura en la Sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Peñíscola (España).

Presentación del cortometraje Sculpture Club de dibujos animados, que recibe una mención de honor.

2007

Murano (Italia)

Realiza un ajedrez de cristal Murano con Esculturas de gran tamaño.

Venecia (Italia)

Realiza una exposición de Grandes Esculturas un total de 16, Esculturas de bronce y hierro a lo largo del Gran Canal y Esculturas en fibra de vidrio en las islas de Murano, Burano, Lido, Pallestrina, patrocinador Azhar Viveros Molina.

Maastricht (Holanda)

Galería Post+García Pintura Bronce Resina y Grabado presenta el libro Ripollés a su manera.

Verona (Italia)

Exposición en el centro de la ciudad de esculturas Gran Formato de bronce y hierro Presenta el libro Ripollés en Venecia, patrocinador Azahar Viveros Molina.

Castellón (España)

Realiza el logotipo des jocs Special Olympics 2008.

2008

Davos (Suiza)

World Economic Forum con Berengostudio, Totems cristal de Murano

Valencia (España)

Museo del I.V.A.M. presenta un ajedrez de grandes dimensiones (8m x 8m) en cristal de Murano y al mismo tiempo se presenta su libro RIPOLLES 1980-2006.

Valencia (España)

Gran Vía Marques del Turia exposición de Grandes Esculturas, Sala del Ayuntamiento de Valencia exposición de pintura y escultura patrocinada por AZAHART – CAM –I.V.F.

Sala Lametro, exposición de grabado clásico y grabado matérico.

Bruselas (Bélgica)

Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas, exposición grabado clásico de los años 80.

Valencia (España)

El Gobierno Valenciano entrega a Juan García Ripollés la Distinción al Mérito Cultural.

Córdoba (España)

Paseo de Córdoba exposición de Grandes Esculturas patrocinado por CAM, FUNDACIÓN SANCHEZ RAMADE Y AZAHAR.

2009

Sevilla (España)

Plaza del Triunfo exposición de Grandes Esculturas, patrocinado por CAM, AZAHAR, NOSDO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Ede (Holanda)

Inaugura dos Grandes Esculturas en bronce coloreado en la Plaza del Ayuntamiento de Ede donadas por HVA Fonds.

Paris (Francia)

Galerie Minsky, exposición pintura y escultura.

Madrid (España)

Parque del Retiro (Paseo de Mexico) exposición Grandes Esculturas UNIVERSO URBANO, patrocinado por CAM y AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Lisboa (Portugal)

Museo del I.V.A.M. Presenta Exposición de Grandes Esculturas.

Alicante (España)

Paseo marítimo, exposición Grandes Esculturas (bronce y cristal de murano) patrocinado por CAM.

2010

PalmBeach (EEUU)

Art Palm Beach Contemporary con Berengo Studio

Valencia (España)

Ciudad de las Ciencias y las Artes, exposición Grandes Esculturas (bronce y cristal de murano).

Castellón (España)

Escultura de 29 m. Y 36 toneladas HOMEJE A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.

Valencia (España)

Exposición ‘Ripollés, jugando con la materia’ en el Palacio La Colomina. Organiza Universidad CEU.

Nueva York (EEUU)

The Affordable Art Fair AAF, Galería Minsky.

Gante (Bélgica)

Lineart Galería Post-García.

2011

Hasselt (Bélgica)

Galería Dessers , exposición colectiva (Alechinsky, Appel, Cobbaert, Ripolles).

Münster (Alemania).

Galerie Michael Nolte, exposición pintura, grabado y escultura.

Knokke-Zoute (Belgica)

Artup Gallery, exposición pintura escultura y grabado.

Florida (USA)

Art Naples , cristal de murano con Berengo Studio.

Valence (Francia)

Chromalies, pintura y escultura con Lions Club Valence Dauhpin.

Valencia (España)

Ciudad de las Ciencias y las Artes , expone el ajedrez de Ripollés en cristal e Murano de 8x8 m. en el Museo Pricipe Felipe, inagura el acto Anatoly Karpov

Escaldes-Engordany (Andorra)

Esposición Esculturas Gran Formato “UNIVERS RIPOLLES” Exposición Sala del Govern d´Andorra “EMOCIO VIVA”, comisaría Pilar Gimeno.

Venecia (Italia)

Bienale, Totemcity (Scuola Grande de San Teodoro)

Escaldes-Engordany (Andorra)

Exposición, pintura, grabado y escultura Galería Art al Set.

2012

París (Francia)

Galerie Ange Basso, exposición pintura, escultura y grabado.

Pekín (China)

Beijn World Art Museum , exposición esculturas gran formato, pintura, grabado , esculturas hierro, bronce, vidrio y resina.

Jinan (China)

Shandong Museum, exposición esculturas gran formato, pintura, grabado , esculturas hierro, bronce, vidrio y resina.

Cannes (Francia)

Galerie Terre des Arts, pintura y escultura

Gran Hotel de Cannes, exposición esculturas gran formato.

CATÁLOGO

Edita:

Artemasarte

Texto:

Consuelo Ciscar

Fotografía:

Eugenio Torres

Víctor Cucart

Indira Restreto

Ricardo Badenes

Heredio

Martin Vellon

Philippe Paumier

Estudio el Mirador

Lucca Artoli

Nadia Taiga

Diseño gráfico:

Begoña Villamón

Maquetación e impresión:

Grupo Zona

Agradecimientos:

A todos los colaboradores de Ripollés del taller de Mas de Flors, y de Burriana, también a Víctor Navarro y Eugenio Torres

Ripolles

www.ripolles.es