

UNIVERSO URBANO

Ripollés

UNIVERSO URBANO RIPOLLÉS MADRID 2009

Exposición

Ripollés, UNIVERSO URBANO

Comisario Exposición

Eduardo Alcalde Clemente

Asistente Comisario

Fina Godoy Luján

Lugar

Parque del Retiro. Madrid

Fecha

Abril-Junio. 2009

Textos

Eduardo Alcalde Clemente

Coordinación

Fina Godoy Luján

Pilar Gimeno

Transporte

Gruas Tomás

Fotografía

MADRID: Alberto Di Lollo

SEVILLA: Juan Manuel Serrano

CÓRDOBA: Francisco González

VALENCIA: F. Alcántara e Irene Marsilla

Montaje

Sergio Cavedo

Edita

Emece3

Diseño

Inma Mañes

Soportes Promoción Digital

Multicopia valencia S.L.

Impresión

Depósito legal

COLABORAN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Alberto Ruiz Gallardón

Alcalde de Madrid

Ana Botella Serrano

Delegada del Área de Medio Ambiente

Federico Sepúlveda González

Director General de Patrimonio Verde

Nieves Vicente Mangas

Directora – Conservadora del Parque del Retiro

Técnicos Municipales del Parque del Retiro

EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

Carlos Fabra Carreras

Presidente

Miguel Ángel Mulet

Diputado de Cultura

Esther Felip

Jefe de Área Cultura

CAM

Vicente Sala Belló

Presidente

Roberto López Abad

Director General

José Pina Galiana

Director General-Secretario General

Jorge Ribera Francés

Director de Obra Social

ARTE VIVO EN EL RETIRO

Es una satisfacción que los madrileños hayan podido disfrutar de la exposición “Universo Urbano” de Ripollés dentro de un entorno emblemático de Madrid como es el Parque de El Retiro.

Pocos lugares hubiesen sido tan apropiados para albergar unas obras artísticas como éstas, hechas para ser expuestas en un espacio abierto, donde han convivido a diario con miles de personas que han podido interactuar y tocar estas obras de arte.

Sólo en un lugar como el Parque de El Retiro, las esculturas de esta exposición cobran todo su significado. Pueden evocarnos con más fuerza ese mundo de la niñez y transmitirnos esa vitalidad y optimismo, que, a veces se tacha de ingenuo o naif pero que encierra una sabiduría sobre la vida que sólo los niños o los genios artísticos como Ripollés poseen.

Pero más allá de la experiencia estética y lúdica, la exposición “Universo Urbano” es, también, una invitación a la reflexión sobre ese espacio que compartimos todos y, sobre el cual, se construye la vida de una ciudad, siempre en movimiento y continua transformación. A ello evocan las esculturas bifrontes, tan características de Ripollés, que al igual que las representaciones clásicas del antiguo dios romano Jano, sus dos caras miran, al mismo tiempo, al pasado y al futuro, al principio y al final, como si estuvieran justo en el umbral que marca el inicio de algo nuevo.

Ana Botella Serrano
*Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Madrid*

DE MADRID AL CIELO...

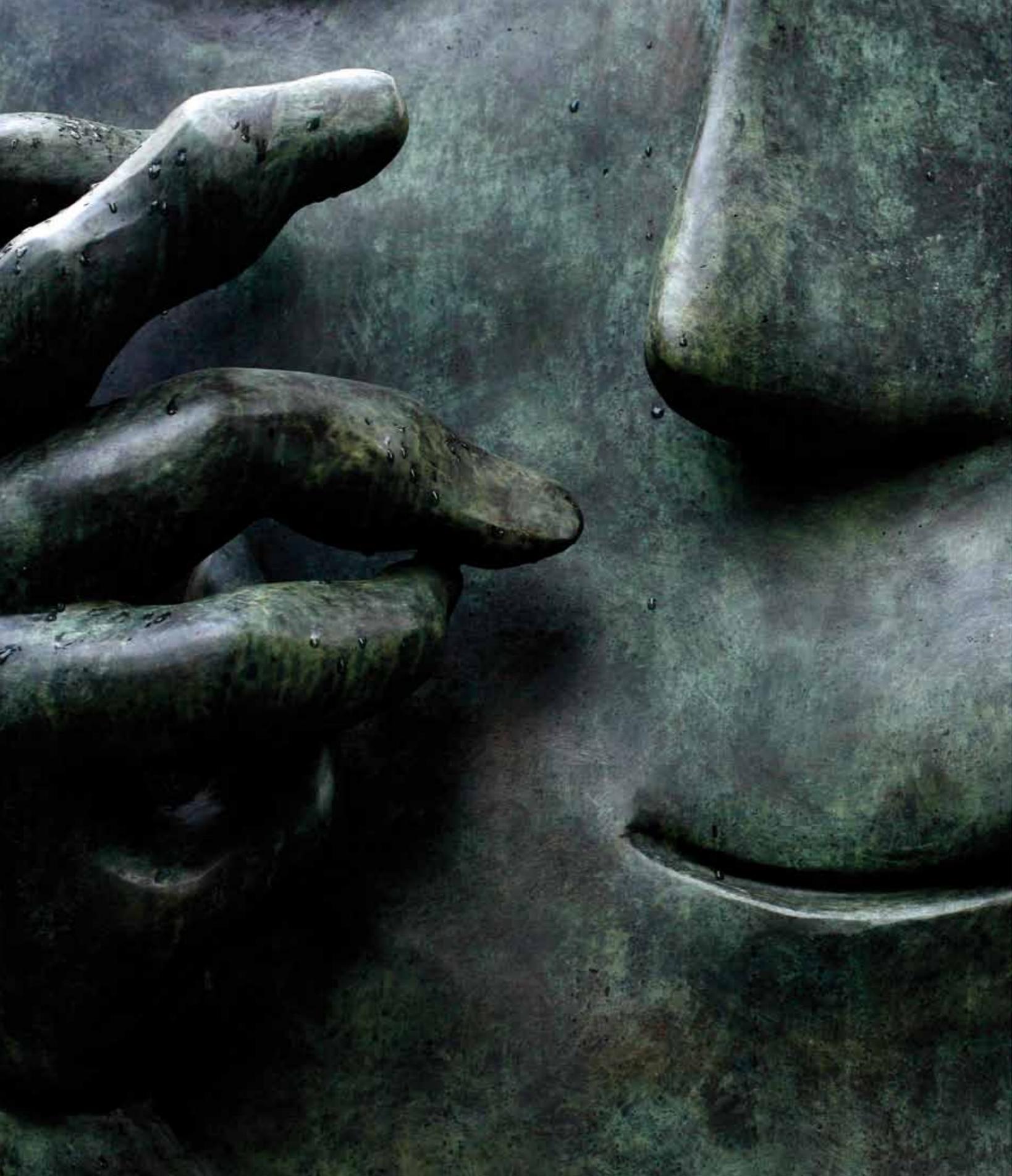
Una de las claves para el éxito de un catálogo de una exposición es su conexión con el lugar y el tiempo en el que fueron escritos. De esta variable, a menudo obviada por los autores, depende en buena parte que la publicación se convierta en un manual de consulta habitual o, por el contrario, pase a engrosar las decenas de ejemplares nunca leídos que duermen en las estanterías. Evidentemente, el ejemplar que tienen entre sus manos pertenece a la primera categoría de ellos.

Y es que hablar de la trayectoria artística y humana de Juan Ripollés es, precisamente, hacerlo de un lugar y un tiempo determinado: Castellón, España, y los últimos cuarenta años de nuestra historia. No se puede entender el uno sin el otro, son uno, son un todo. Un periodo fascinante, esperanzador, ilusionante, democrático, vital y dinamizador.

Pocas veces se ha dado en la historia de nuestro país un caso tan singular de simbiosis entre artista y agente social. Al repasar el exitoso currículo de Juan Ripollés, desde la Galería Drouand en París hasta su reciente éxito en Madrid, estamos también recuperando una parte fundamental de nuestra historia. En sus obras, en sus grabados y esculturas, encontramos muchas de las claves que nos permiten desentrañar los retos a los que se enfrenta diariamente el ser humano.

Pero corremos el riesgo de que todos esos logros, con el paso del tiempo, puedan minusvalorarse o reducirse a la simple estadística. Por eso esta publicación hace justicia a una de las voces más plurales que ha dado la cultura visual valenciana. Y, por encima de todo, a un hombre singular que ha sabido hacer realidad lo que otros soñaron durante siglos. La promesa de una España mejor, a través de un compromiso con una disciplina que siempre ha sido sinónimo de libertad y democracia. Como el propio beato Ripo... pintor de sueños de Madrid al cielo.

Carlos Fabra Carreras
Presidente de la Diputación de Castellón

Caja Mediterráneo mantiene un compromiso permanente con la cultura y la promoción de los valores culturales propiciando el acercamiento del arte a la sociedad. En esta ocasión nuestro compromiso toma forma en esta magnífica exposición, sobre la obra de Juan Ripollés, uno de nuestros más geniales y prestigiosos artistas.

Para nosotros, resulta muy satisfactorio ser uno de los protagonistas activos de este singular "Universo urbano" y una nueva oportunidad de demostrar la voluntad de Obra Social CAM por desarrollar programas y actividades de respaldo a la promoción cultural.

De esta manera, desde Caja Mediterráneo pretendemos trasladar a la sociedad una exposición que, al margen de consideraciones técnicas más profundas, está cargada de un enorme poder expresivo y cuyo emplazamiento al aire libre en el Paseo de México del Parque del Retiro de Madrid, ha hecho posible que el gran público de esta ciudad descubra y disfrute del conjunto escultórico de Ripollés.

Por tanto, remarcamos nuestra invitación a conocer los detalles de esta espléndida muestra, y reiteramos a su vez la voluntad de Caja Mediterráneo de apoyar este tipo de encuentros, que suman a su propia riqueza cultural el valor de hacerla próxima a cada uno de nosotros.

Vicente Sala Belló
Presidente de Caja Mediterráneo

RIPOLLÉS. MADRID. UNIVERSO URBANO

Una aproximación crítica a la vastísima obra que recoge este catálogo y que engloba la peregrinación de Universo Urbano por parte de la geografía Española, demanda cierta estructura discursiva, aunque eso sea en esencia contrario al intento de abarcar el mundo plástico de un autor que difícilmente se deja encorsetar por los límites difusos del metalenguaje sobre el arte. Ripollés es como su obra: se performa porque es puro tránsito hacia algo que él tampoco sabe adónde le conducirá, pero hacia algún lugar claro y vital de su propio universo como creador.

En Madrid, Universo urbano se ha convertido en la floración primaveral de una exposición que arrancó en Valencia en el verano de 2008, y que ha recorrido ya distintas ciudades, siempre en tránsito hacia un auto-enriquecimiento que nace de la interacción absoluta de la obra con su entorno cambiante, y con un público cada vez más adicto.

Las obras de Ripollés expuestas siempre en escenarios abiertos, en puntos neurálgicos de interconexión urbana, han servido de catalizador de la vida pública, justamente por estar instaladas en lugares de tránsito. Es una forma de razonar sobre el cambiante significado de la ciudad y sobre la fragmentación y la dislocación del entorno urbano. En tiempos de conurbación, de ruptura de la trama urbana incluso la misma palabra 'ciudad' necesita una nueva reinención. Bernard Tschumi, Paul Virilio, Richard Sennet o Edward Soja, mediante intervenciones pasajeras en el contexto urbano hace tiempo que abrieron el debate. Ahora Ripollés, con la muestra totalizadora de su obra más pública, reorganiza la asunción provisional que cada individuo tiene de si mismo y de su entorno, con sus figuras híbridas y visionarias, más icónicas que figurativas, a medio camino entre la fábula infantil y un mundo onírico sin reglas más allá de las del volumen o el color.

La fuerza motivadora de Juan se expresa aquí en su totalidad, a partir de esta selección de obras de gran formato especialmente dimensionadas para habitar el espacio de la calle y cruzarse en una especie de shortcuts con el tráfico de la vida metropolitana. El resultado es de mucha transparencia e incita a desarrollar un juego de lecturas simultáneas sobre las coincidencias formales de cada escultura y de sus diferencias, así como de los logros plásticos provocados a través de la trayectoria de Ripollés como artista totalizador: escultor, pintor, grabador... En esas constantes que dan consistencia y carácter a su obra encontramos muchas de sus figuras-personaje: el

hombre pez, el tótem-macho, la mujer-danzarina, el toro... Figuras de lo humano en todas sus edades: animal-niño-adulto-mito fundidas en formas redondeadas y ovals, limadas de la aspereza de la realidad.

Esta autorreafirmación de Ripollés como escultor-escultor cuando esculpe -igual que es pintor cuando pinta- permite que la forma escultórica y el tratamiento de la materia, el bronce y la fibra de vidrio recubierta de cristales de Murano, participen de un mismo entendimiento. Son esculturas para ver y tocar, para usarse incluso como un elemento más de lo urbano... para jugar incluso, con ese leve aire de feria que poseen, pura alegría de ser materia.

Muestra el artista su interés, por una parte, en los contenidos conceptualistas que siempre han alentado su trabajo, y por otra parte en su gusto por una suerte de sensualidad implícita tanto en la acción de esculpir como en el propio contenido narrativo de sus figuras, conectadas con el discurso de la gestualidad neoexpresionista. En estas esculturas alcanza también notoriedad su tendencia proyectiva racional, aunque bien enraizada en un talante inconsciente e impulsivo. El bronce es así la epifanía matérica de un acontecimiento interior que se basa en la amplísima experiencia cultural y plástica del artista, en un proceso de memoria donde determinados arquetipos –el toro, el macho, lo femenino- han sido codificados con una simplicidad aparente que tampoco encubre lo complejo de tal proceso signico. Ripollés consigue que sus esculturas sean comprensibles para un gran universo de espectadores, pero al mismo tiempo permite que ciertas lecturas de su obra no sean tan sencillas ni tan directas y que necesiten de otros procesos de decodificación sensible.

En la visión alegórica de Ripollés plasmada en estas esculturas no se dan finalidades estructurales o exclusivamente funcionales; son más bien narraciones volumétricas que transmiten movimiento continuo y que aunque parecen no ir en una dirección precisa – Ripollés es también un gran desestructurador de formas- apuntan a una voluntad de deconstruir todo lo que en el pensamiento es sistemático y por tanto tedioso. Lo que llama la atención poderosamente en las obras de Ripollés es la frescura lírica, la manera viva y no mediata de inventar la imagen y colocarla en una situación de movimiento narrativo donde persuade al espectador y lo arrastra hasta su propio universo, donde las obras conviven entre la feliz naturalidad y la sonrisa que contacta con lo popular. Y da la impresión de que Ripollés nos está contando su autobiografía secreta, el relato subterráneo donde se liberan las frustraciones, donde sus varios egos dialogan filosofando. La calidad de estas esculturas donde la forma –en unas- y el color –en las otras- cumple eficazmente fusiones simbólicas, se pone al servicio de encubiertas y maliciosas confidencias. Los espíritus burlones surgen

solapadamente para visualizar fábulas en las que el todo y la nada se identifican de nuevo.

Pero más allá de su carácter figurativo la obra de Juan Ripollés mantiene escasa afinidad con la realidad, puesto que no es en la realidad exterior sino en su mundo interior donde se originan las formas que pueblan su imaginario de escultor. Las piezas de Universo Urbano pertenecen a un momento álgido de la trayectoria del autor, tanto desde el punto de vista creativo como por el empuje que en estos últimos años está alcanzando la difusión de su obra. Lejos quedan sus inicios en el París de la segunda mitad de los '50 con obras expresivas de gruesos empastes, de las obras más amables y transparentes realizadas con esmaltes sintéticos en los años 70, así como del periodo de los años centrales de la década siguiente, en la que cultiva las texturas y los colores sintéticos. También estas grandes obras en bronce están lejos de las piezas en hierro de los 80, cortadas y dentadas en algunos casos, aunque de formas menos rotundas y sugerentes que las piezas que conforman Universo Urbano. Son éstas obras de un rico lirismo mediterráneo, de gran riqueza iconográfica y simbólica a la vez que las formas parecen haberse simplificado, llenas de joie de vivre, con ecos de un clasicismo primitivista en el que se vuelve a apreciar la influencia de Picasso y Chagall.

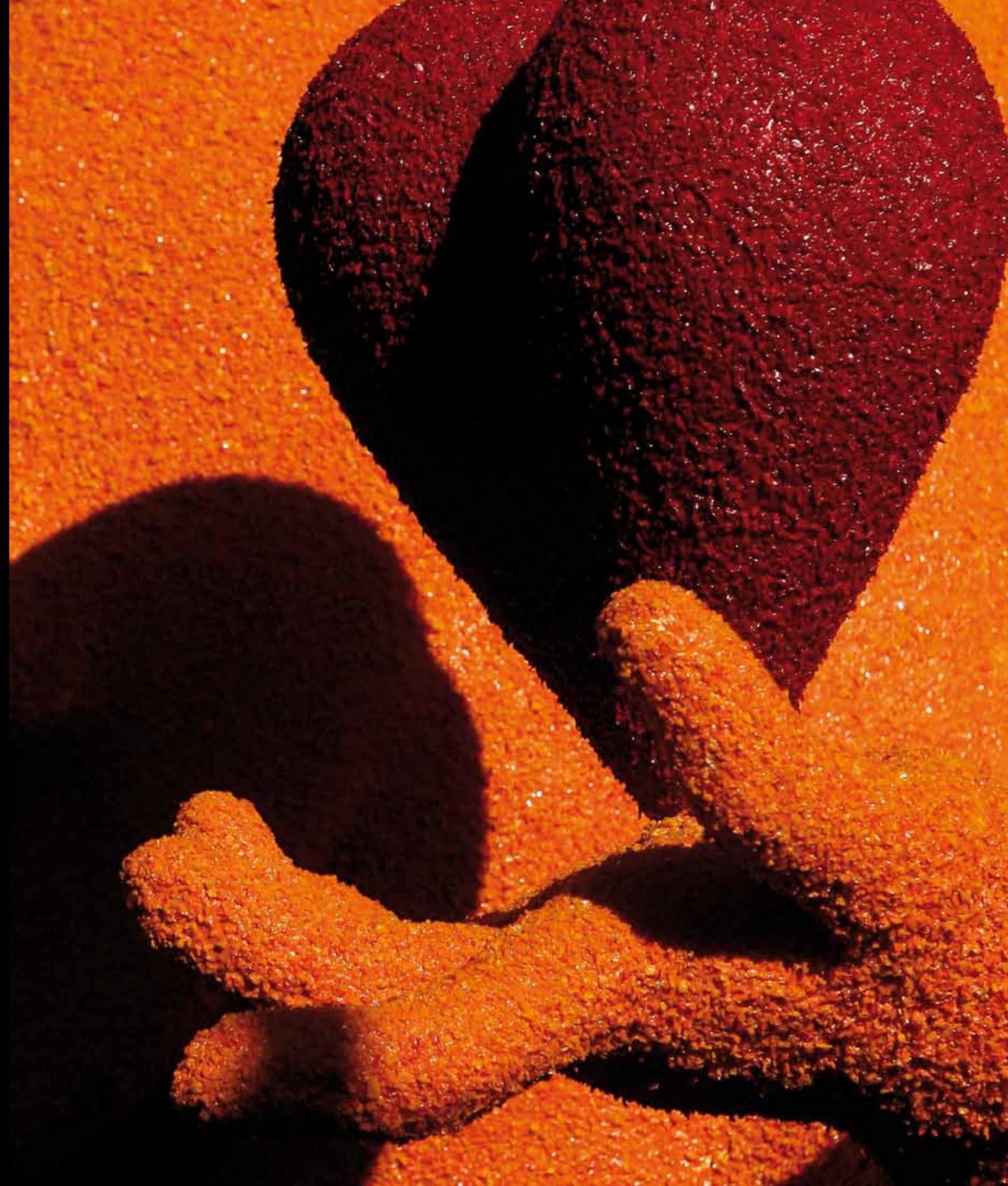
En Universo Urbano aparecen una y otra vez las temáticas que han constituido el horizonte icónico de Juan; la mujer, vista como sede de instintos y pasiones, pero también de candidez y alegría, es un tema central en su obra, bien sea escultórica –como en este caso-, bien sea pictórica. El niño, alter-ego de sí mismo, muchas veces; el tótem macho, el toro... Son todos elementos reconocibles en esta nueva exposición de Ripollés que le permiten disgresiones lúdicas sobre un cierto retorno a la infancia, considerada para Ripollés una interlocutora absolutamente válida, quizá por la propensión de los niños a la experimentación táctil. Pero a la vez son obras que proponen una nueva mitología prometéica, la construcción de un nuevo ser humano que integre la vanguardia histórica, científica o artística del s. XX, un hijo del surrealismo pero que hable de experiencias.

Eduardo Alcalde
Comisario Exposición

Pensador 2009
Fibra vidrio con cristal de Murano
240x220x110cm.
Colección del autor

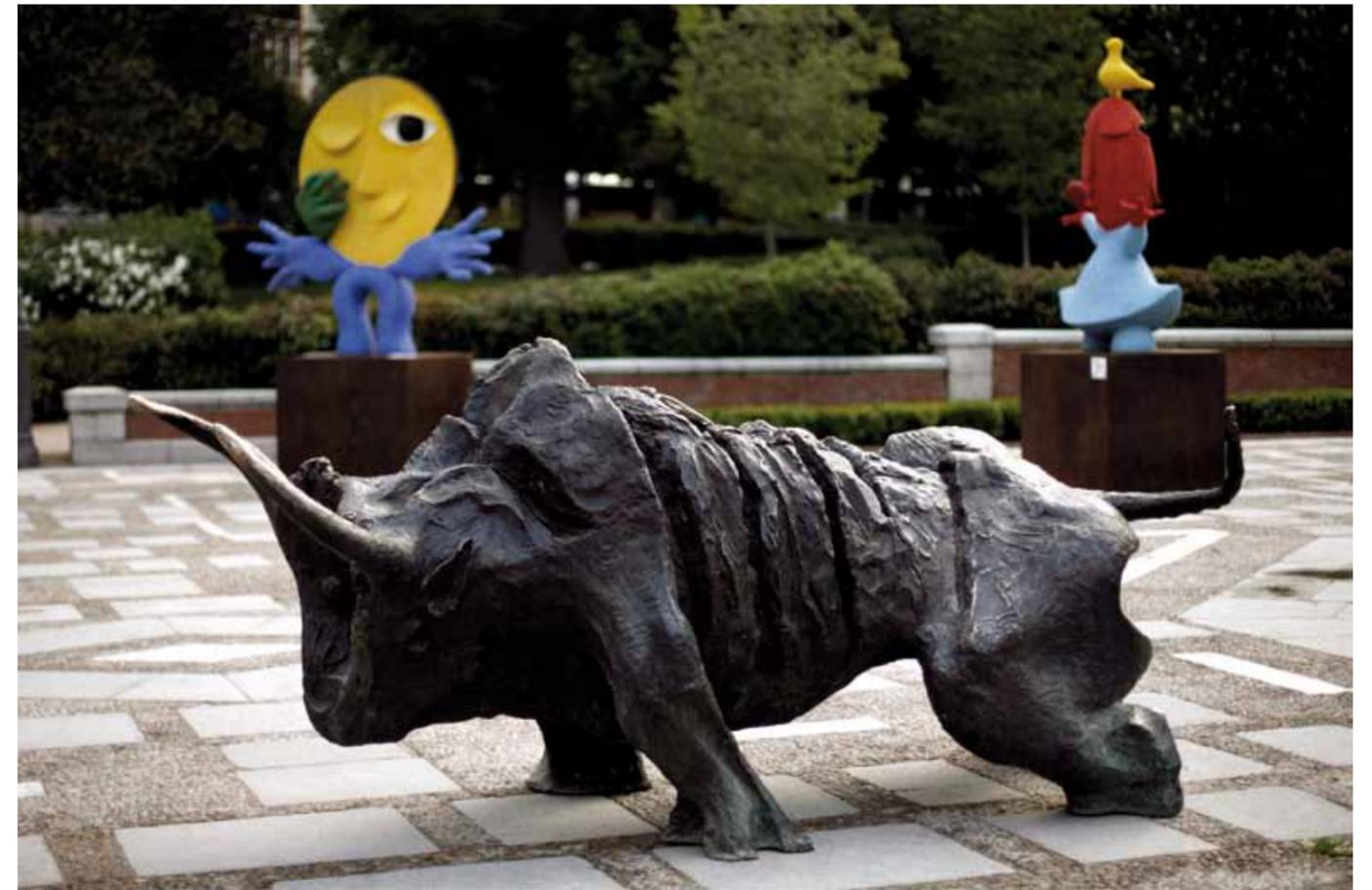

La reina 2009
Fibra vidrio con cristal de Murano
280x170x70cm.
Colección del autor

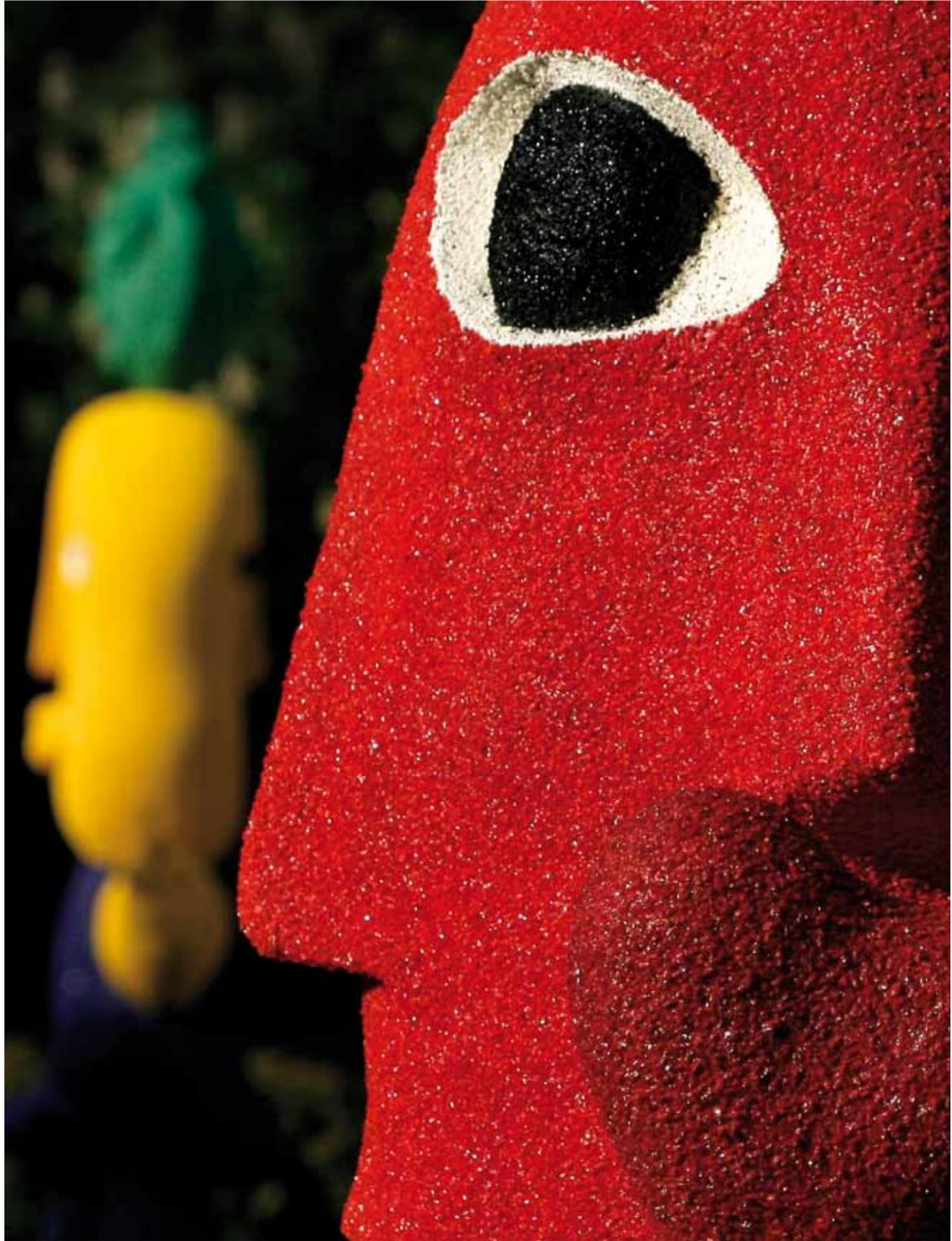
Toro 1998
Bronze
100x325x150 cm.
Colección particular

Generosa 2009
Fibra vidrio con cristal de Murano,
240x110x180cm.
Colección del autor

Secretos 2009
Fibra de vidrio con cristal de Murano
230X250X40cm
Colección del autor

Niño del pez 2008
Bronce
275x175x70cm.
Colección del autor

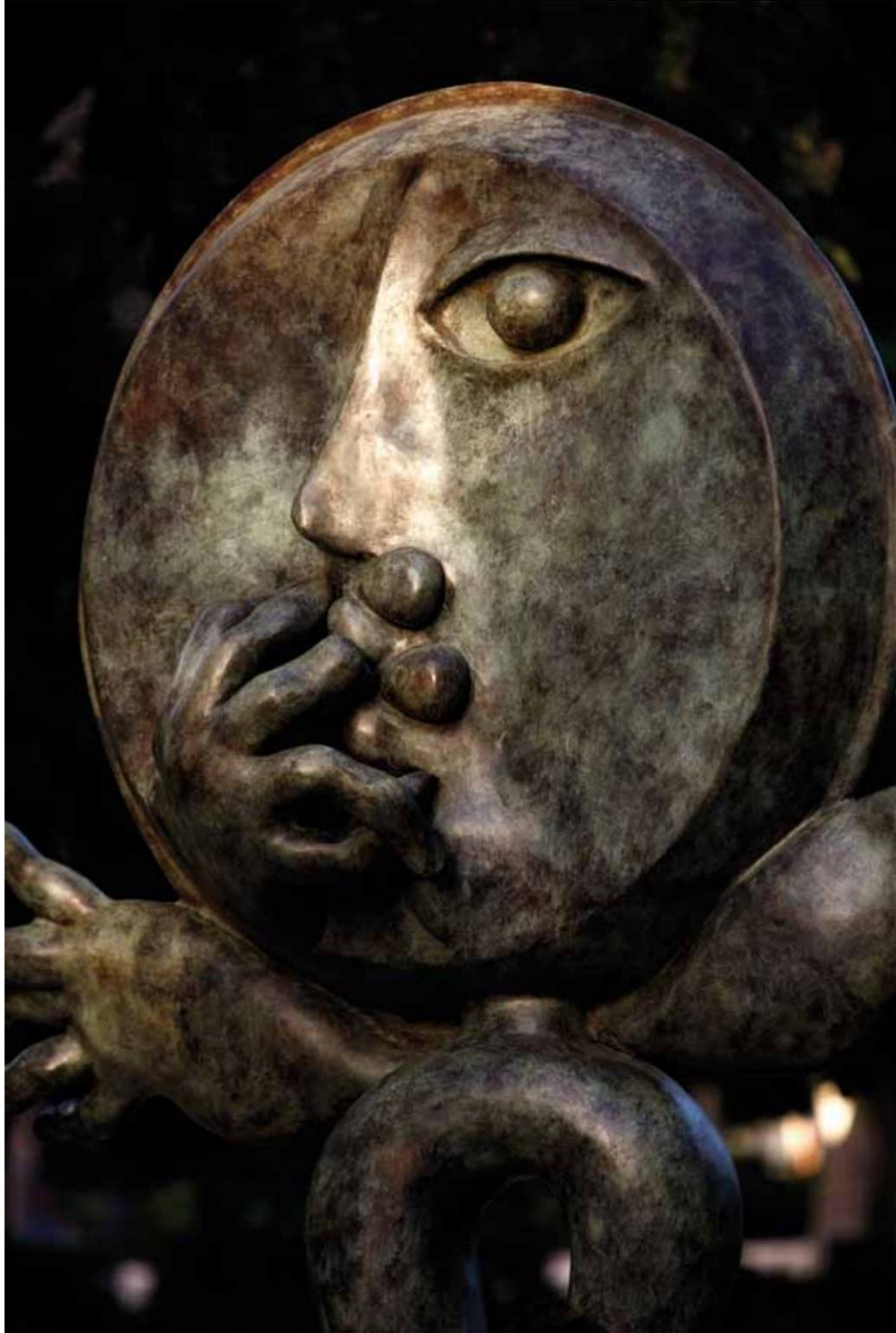

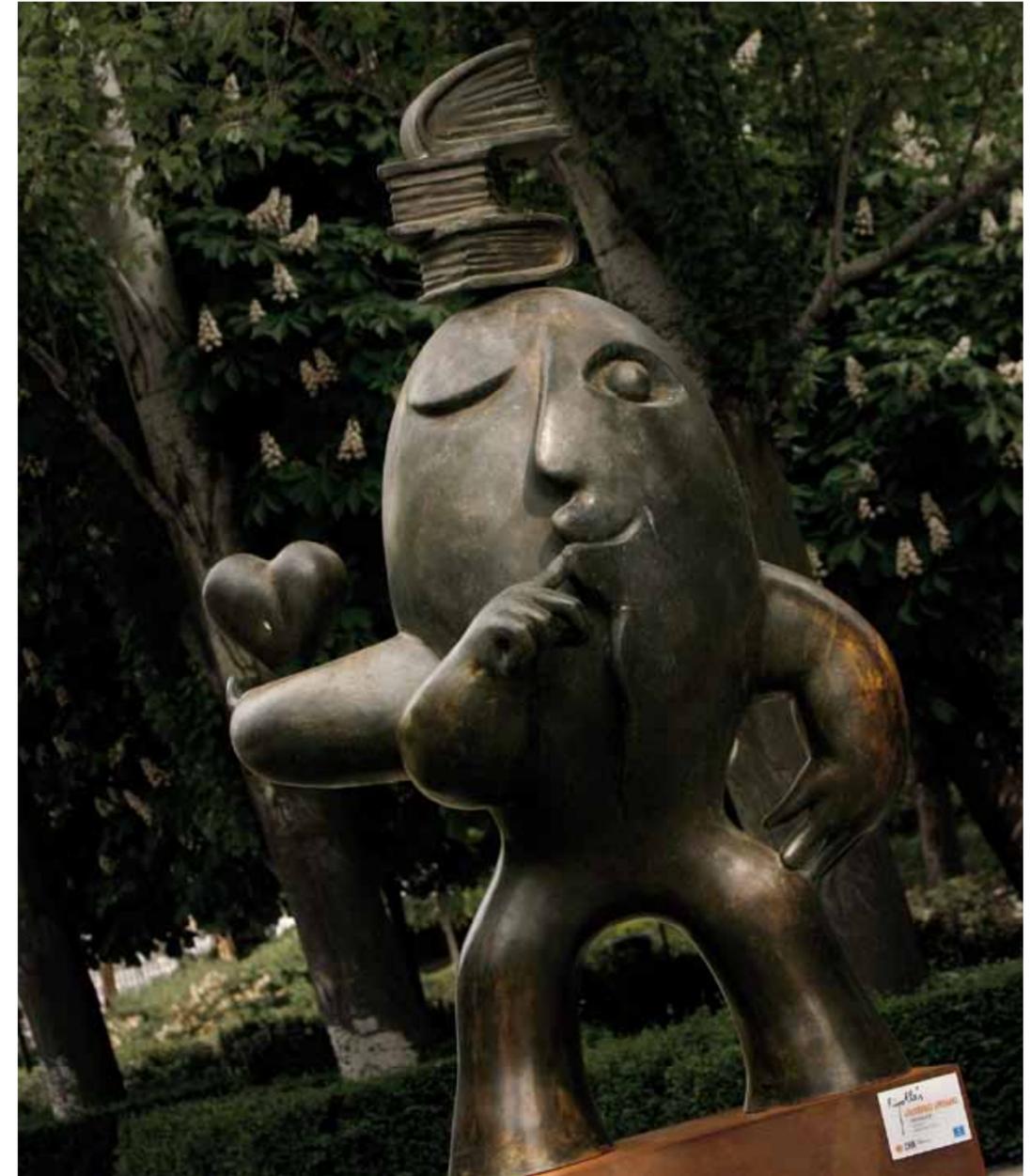

Secretos 2009
Bronce
230X250X40cm
Colección del autor

Pensador 2008
Bronze
240x220x110cm.
Colección del autor

Tótem cabezas 2008
Bronce
280x180x80cm.
Colección del autor

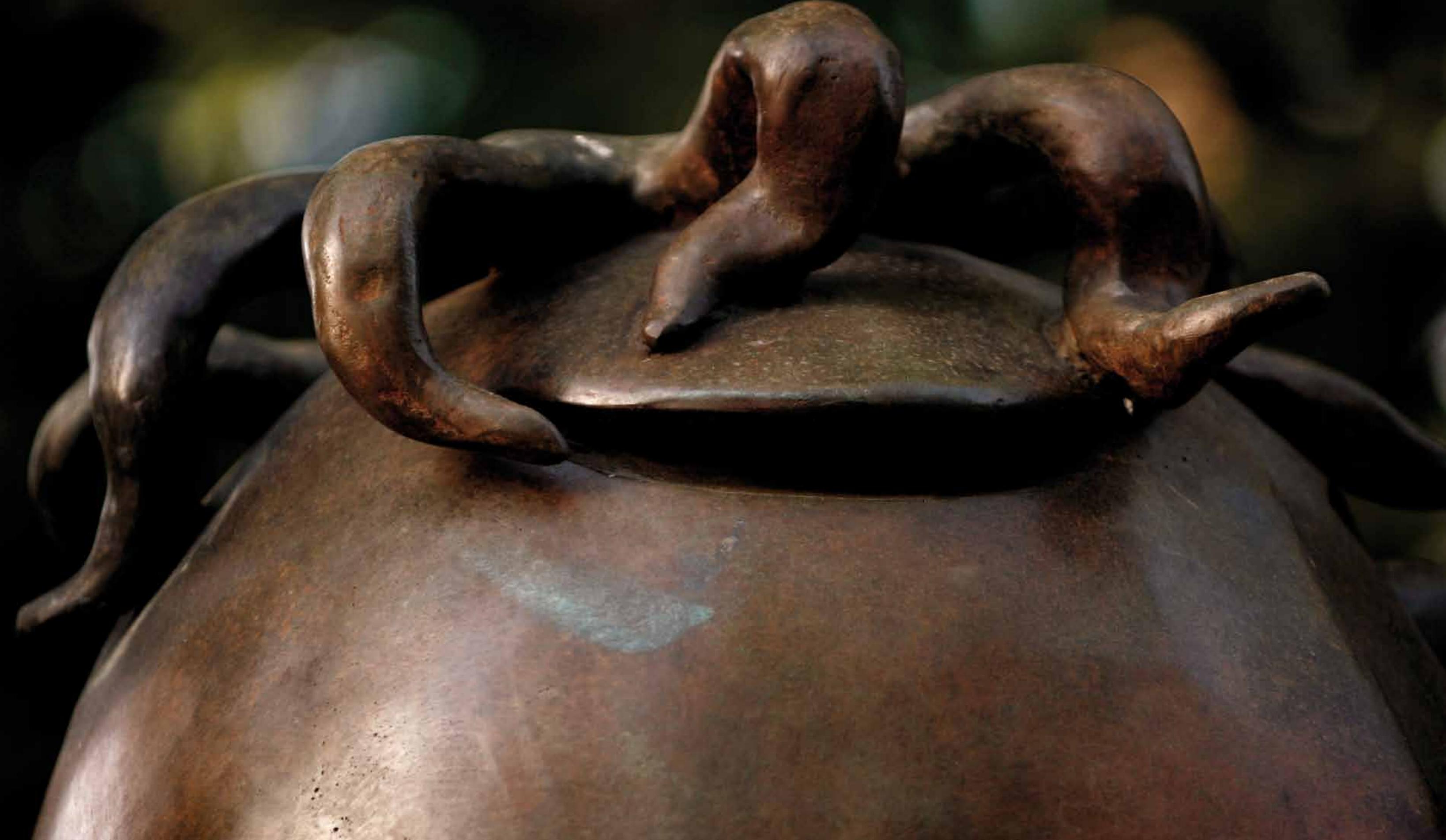

Encantadora 2008
Bronce
270x190x90cm.
Colección del autor

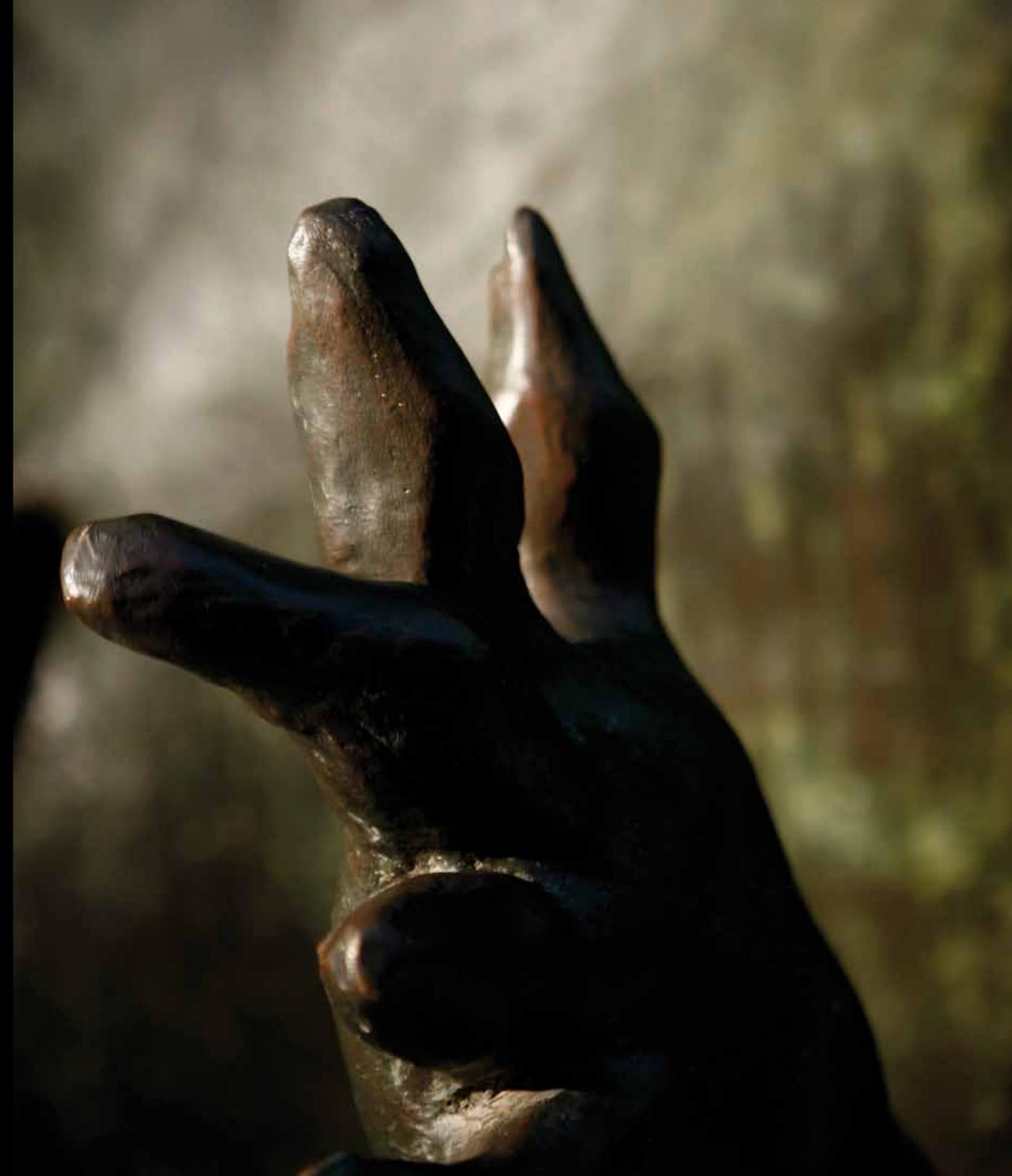
Niño Corriendo 2007
Bronce
220x170x120cm.
Colección del autor

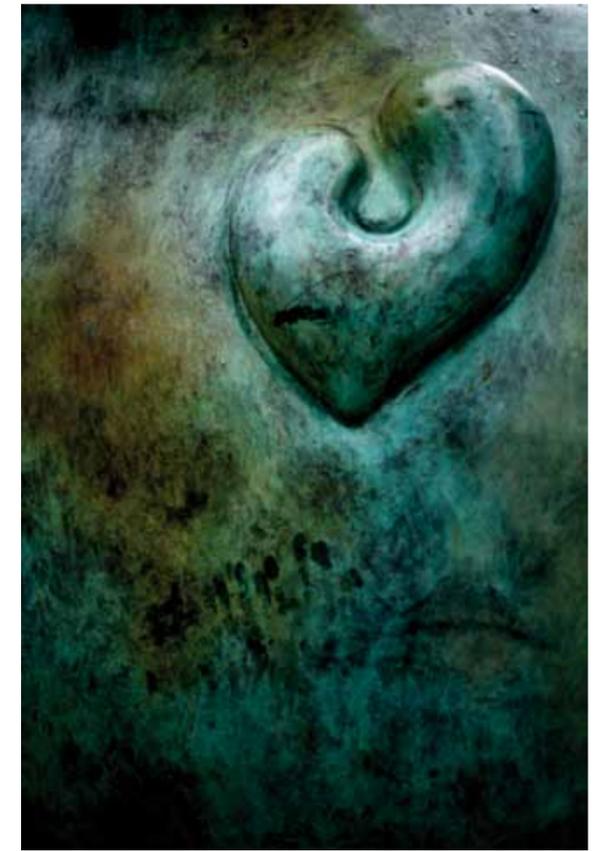

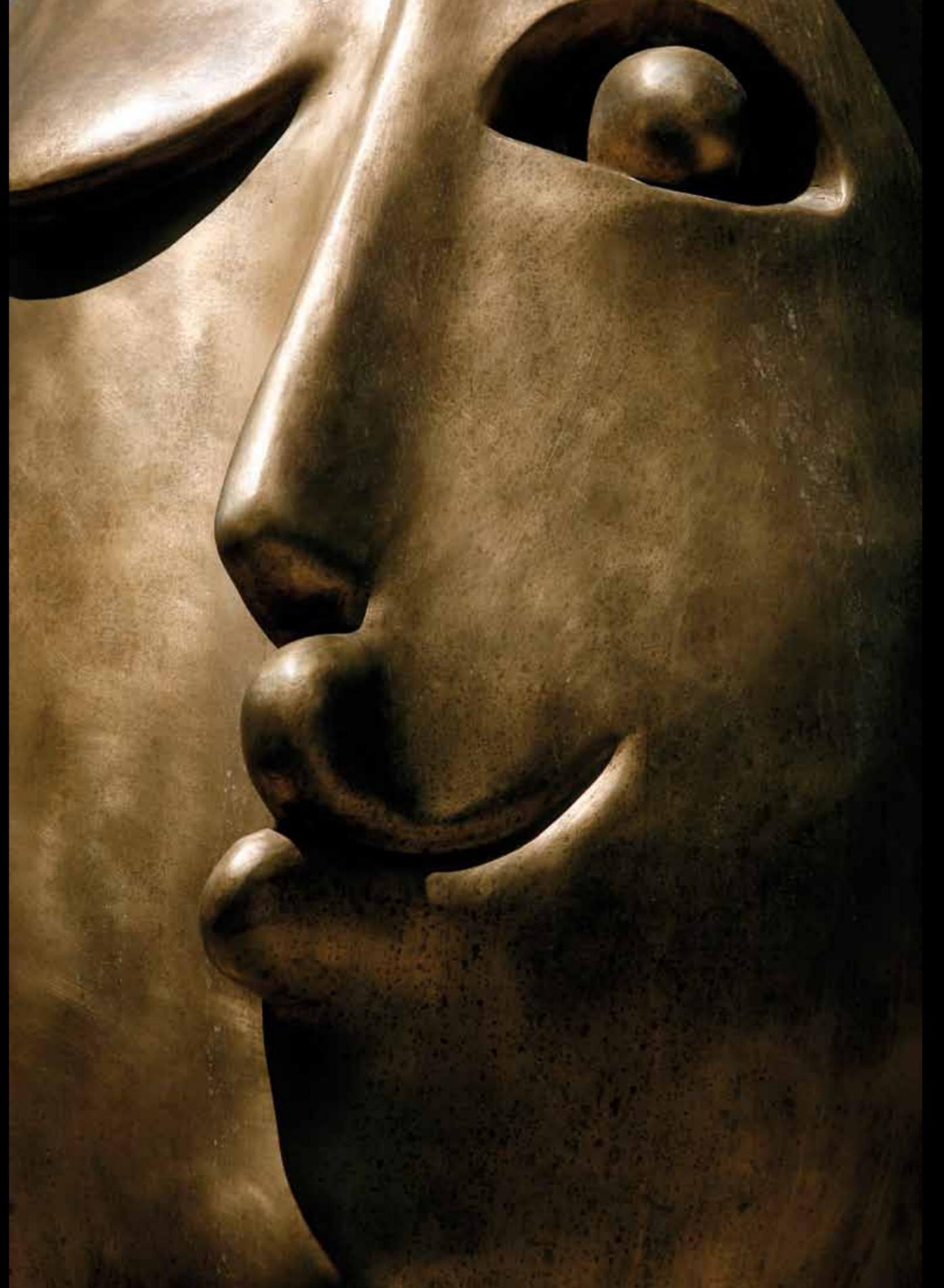
Etruria 1996
Bronze
275x200x85cm.
Colección particular

Felicidad 2008
Bronce
216x245x112cm.
Colección del autor

La reina 2008
Bronce
280x170x70cm.
Colección del autor

Hombre con mariposa 2008
Bronce
290x280x140cm.
Colección del autor

Generosa 2008
Bronce
240x110x180cm.
Colección del autor

Niño Corriendo Grande 2009
Bronce
420x273x403cm.
Colección del autor

Hombre del Pez 2008
Fibra de vidrio con cristal de Murano
275x175x70cm.
Colección del autor

Tumbada 2008
Bronce
270x350x170cm.
Colección del autor

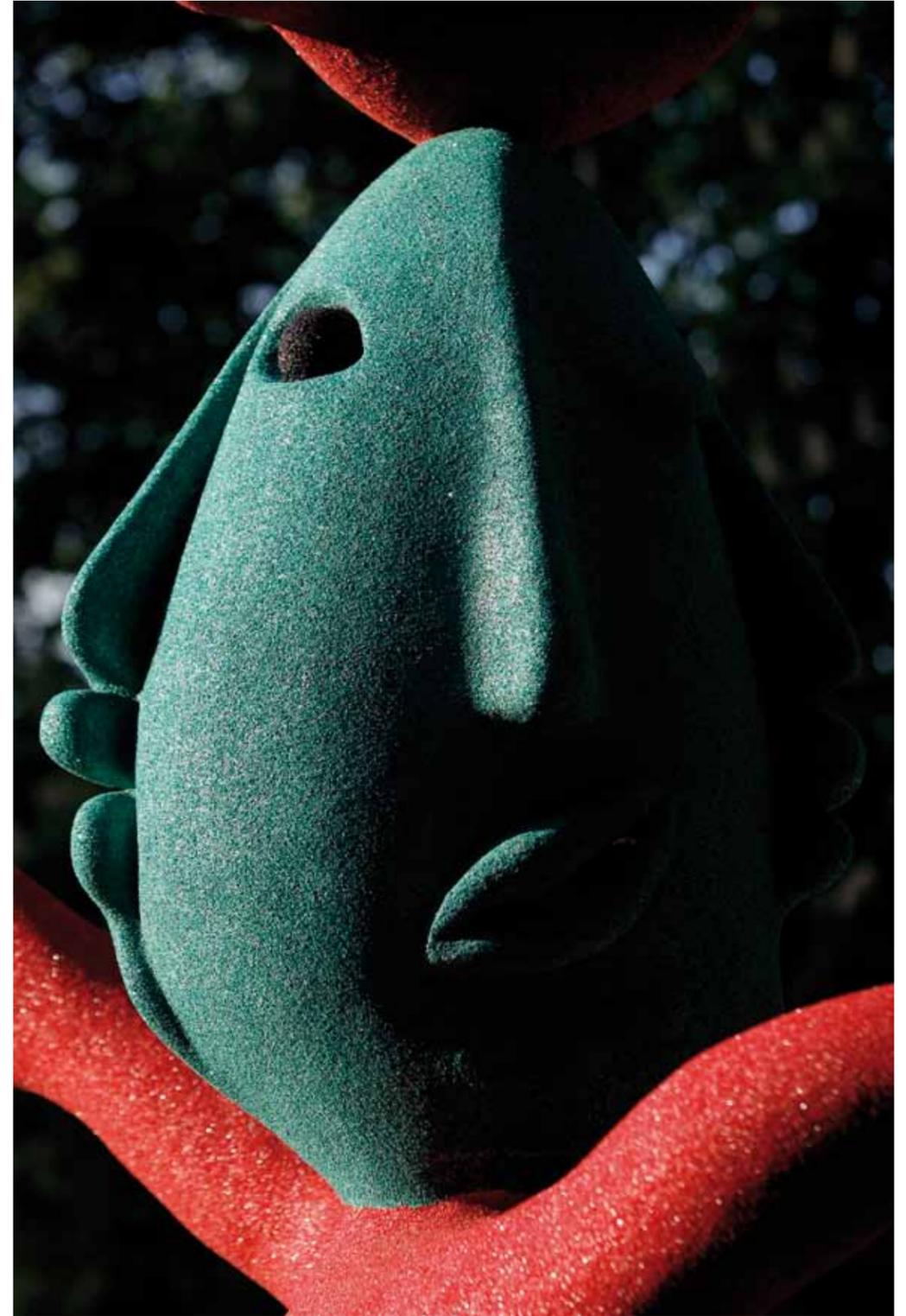

Tumbado 2008
Bronze
140x390x160cm.
Colección del autor

Hombre con mariposa 2008
Fibra de vidrio con cristal de Murano
290x280x140cm.
Colección del autor

POLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉS**UNIVERSOURBANO**SEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉS**RIPOLLÉS**UNIVERSOURBANANOSEV
09RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVIL
09RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVIL
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
OLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009
UNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANO**SEVILLA2009**RIPOL
URBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIV
DSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOURBANANOSEVILLA2009RIPOLLÉSUNIVERSOUR

EL HILO DE LA MEMORIA
TRICENTENARIO AÑO DE PRESIDENCIA ESPAÑOLA
EN LOS ACTUALES ESTADOS UNIDOS
EXPOSICIÓN
ARCHIVO GENERAL
DE URBAN
SEVILLA

SEVILLA INTERNET CENTER

UNIVERSO URBANO
Riolle's

CÓRDOBA 2008 2009

UNIVERSOURBANO

RIPOLLÉS

SOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIP
SOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIP
ERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIP
VERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIP
VERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIP
ERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIP
SOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIP
RBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLE
RBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLE
RBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLE
NCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSO
CIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSO
008RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBA
RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOV
RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOV
RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOV
RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOV
RIPOLLESUNIVERSOURBANOVALENCIA2008RIPOLLESUNIVERSOURBANOV

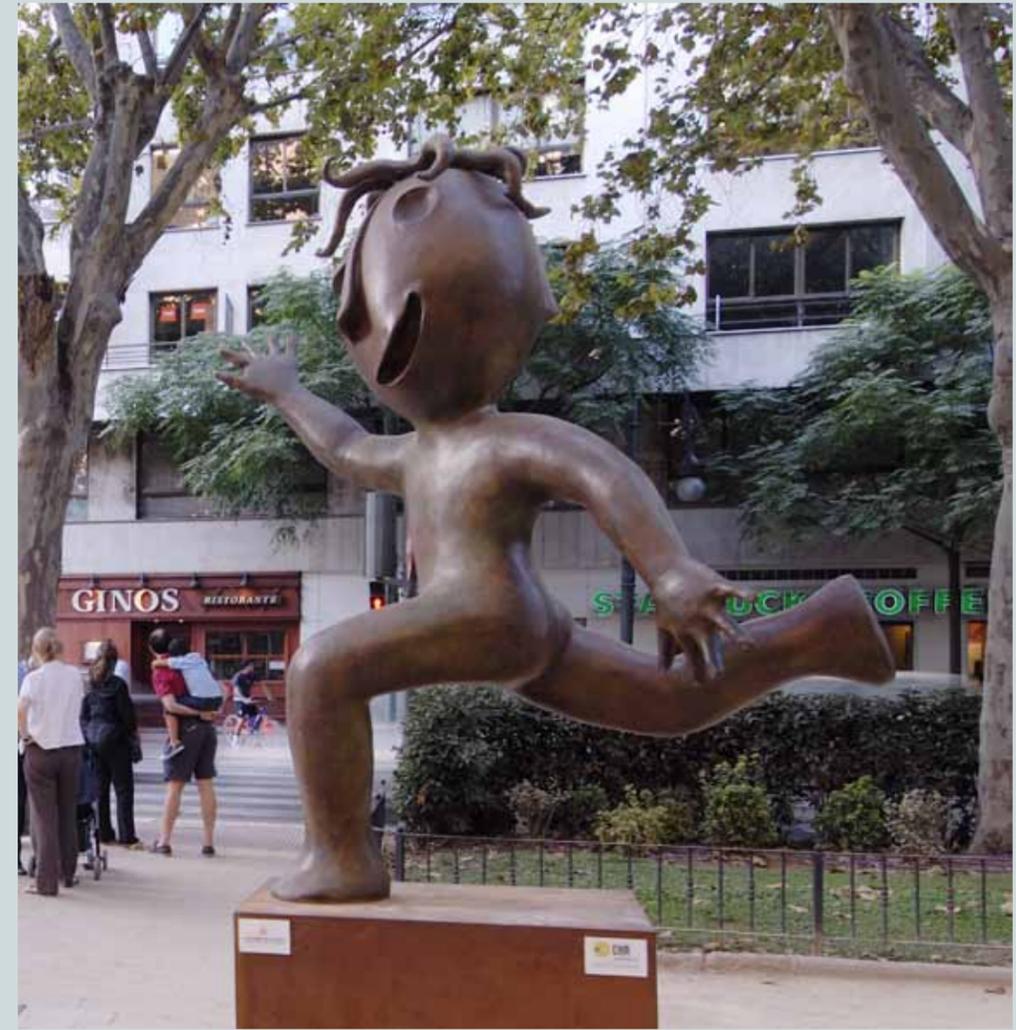
VALENCIA2008

UNIVERSOURBANO

RIPOLLES

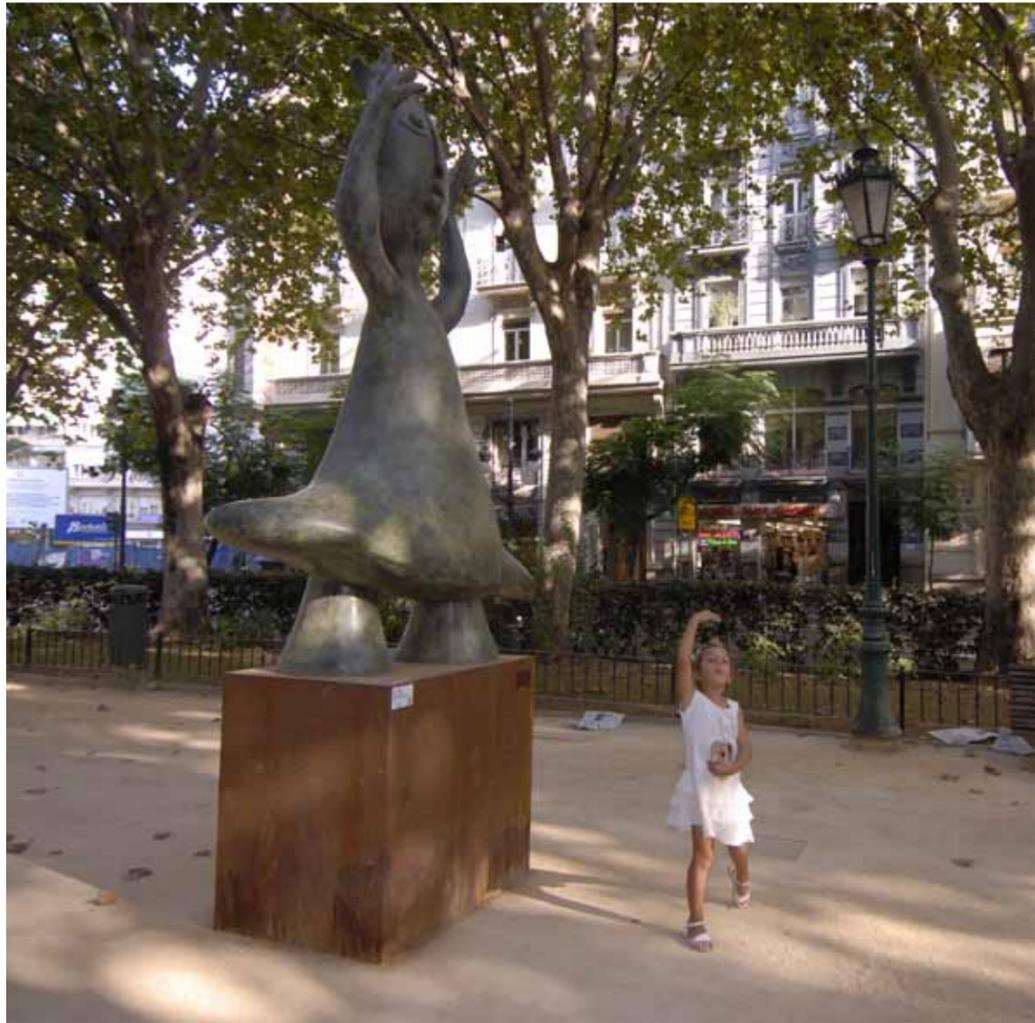

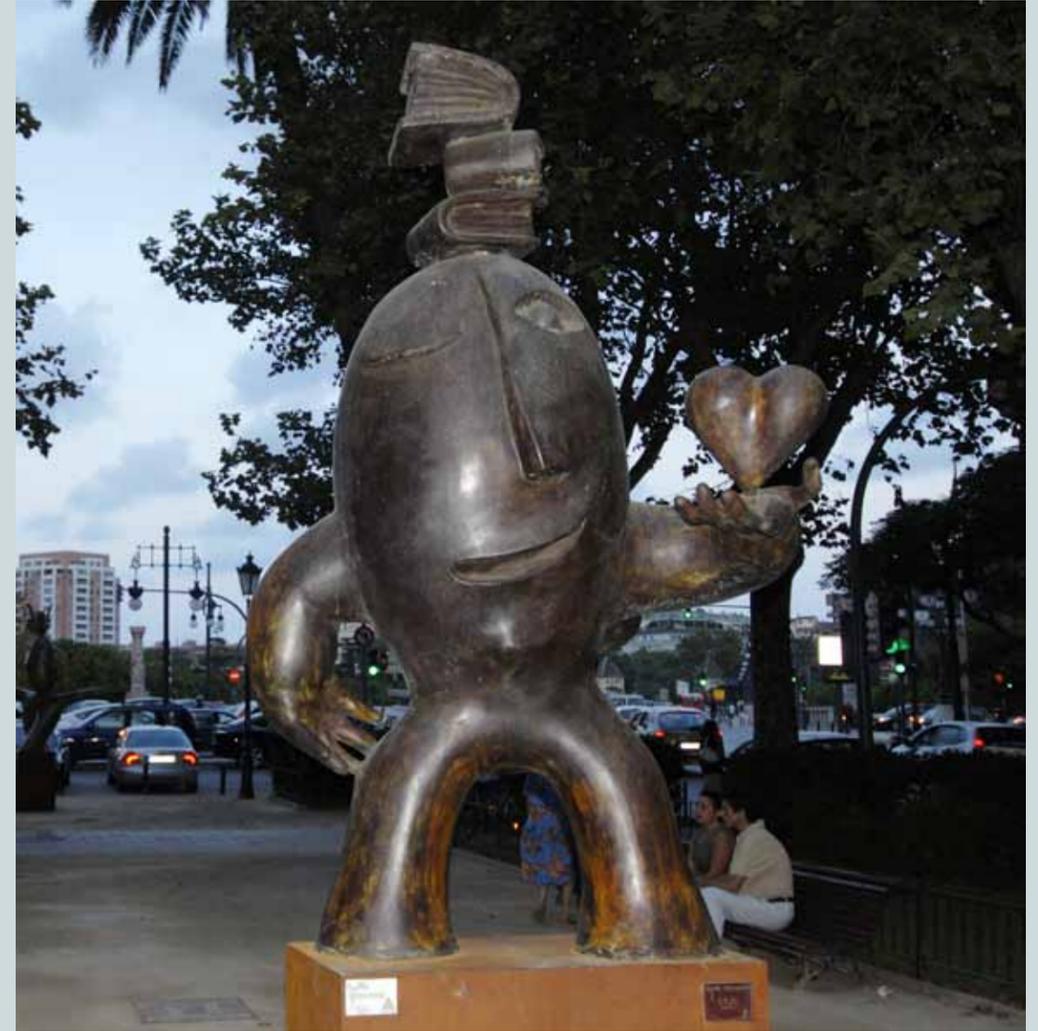

ESRATA
5000

Sin título 1987
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico
195 x 260 cm.
Colección particular

Tótem palomas 2006
Cristal de Murano
258x70x40 cm.
Colección del autor

Paz Internacional 2003
Cristal de Murano
56x57x12 cm.
Colección del autor

Tres deseos diferentes 1983
Técnica mixta de base acrílica sobre lienzo
130x195 cm.
Colección particular Guillermo Caballero de Luján

La borracha 1984
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo. Díptico
200x300 cm.
Colección particular Guillermo Caballero de Luján

El espantador 2000
Bronce
208x123x20 cm.
Colección particular

El risueño 2000
Hierro
73x433x23 cm.
Colección particular

Sin título 1990
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo. Díptico
195x260 cm.
Colección particular Guillermo Caballero de Luján

La metamorfosis de la musa del artista 1983
Técnica mixta de base acrílica sobre lienzo
150x200 cm.
Colección particular Guillermo Caballero de Luján

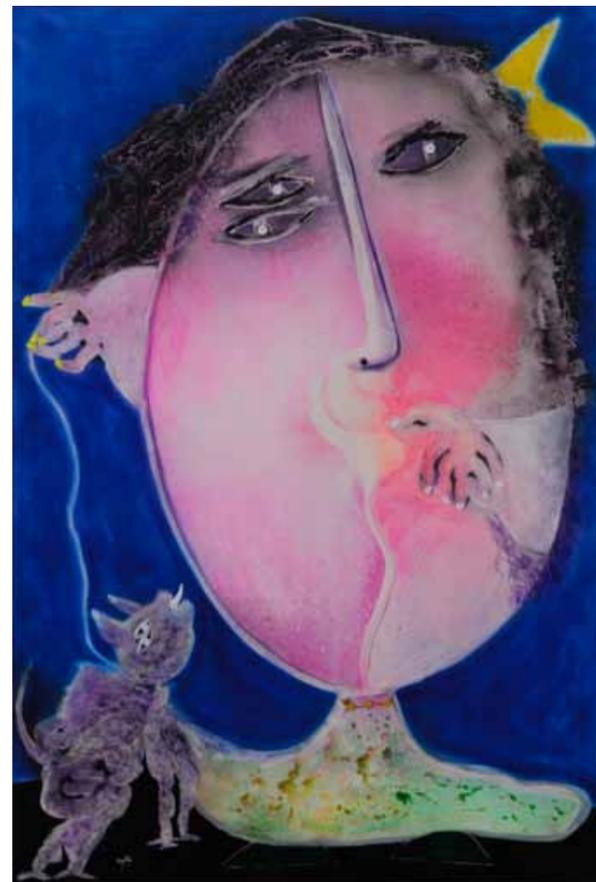
Mujer con perrito 2000
Técnica mixta sobre lienzo
195x130 cm.
Colección particular

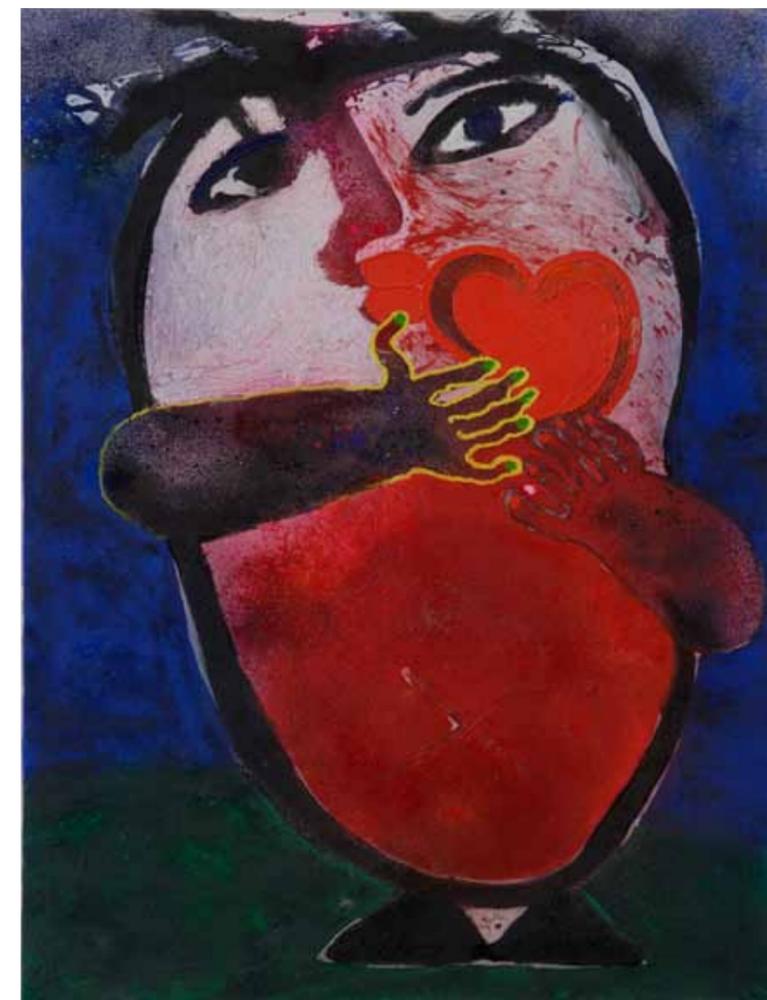
Perrito travieso 2006
Técnica mixta sobre lienzo
130x150 cm.
Colección Particular

Bailarina 2005
Bronce
128x55 x29 cm.
Colección particular

Sin título 2001
Técnica mixta sobre lienzo
195x130 cm.
Colección particular

La mujer corazón 2000
Técnica mixta sobre lienzo
195x130 cm.
Colección particular

Bodegón 2000
Técnica mixta sobre lienzo
150x180 cm.
Colección particular

Sin título 2003
Técnica mixta sobre lienzo
130x150 cm.
Colección particular

Hombre Tótem 2002
Bronce
195x184x43 cm.
Colección particular

Enamorados 1996
Técnica mixta sobre lienzo
162x130 cm.
Colección particular

La niña de las margaritas 2001
Acrílico, laca, pigmentos y flores sobre lienzo
162x130 cm.
Colección particular

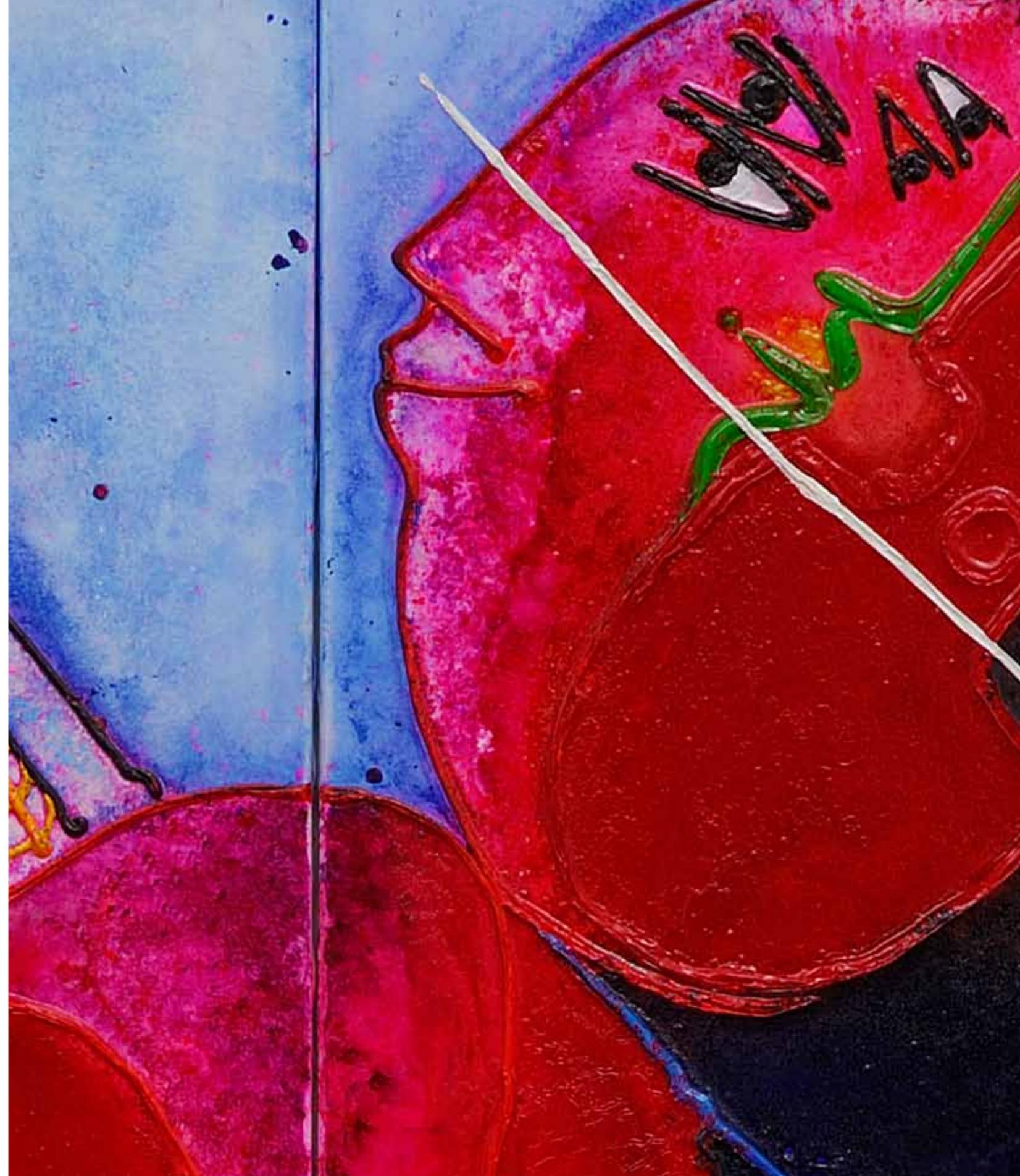
Sin título 2004
Técnica mixta sobre lienzo
162x130 cm.
Colección particular

La caída 2000
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico
195x260 cm.
Colección particular

El descanso 2005
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico
180x280 cm.
Colección particular

Tentación 1 2002
Técnica Mixta sobre lienzo
130x195 cm.
Colección particular Sergio Ventura

Ilusiones 1999
Acrílico y pigmentos sobre lienzo
130x195 cm.
Colección particular

Señorita peineta 1994
Hierro
180x65x26 cm.
Colección Particular

Hombre 2000
Hierro
62x27x21 cm.
Colección Particular

Beso de la paz 2003
Cristal de Murano
56x53x22, cm.
Colección particular

Niña Distesa 2007
Cristal de Murano
40x55x25 cm.
Colección particular

Pareja de enamorado . 2001
Cristal de Murano
78x60x30 cm.
Colección particular

Sin título 1985
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo. Tríptico
200x495 cm.
Colección particular Guillermo Caballero de Luján

El Simpático 2002
Hierro
176x88x44 cm.
Colección Particular

Confidencias 2000
Bronce
76x37x20 cm.
Colección particular

Sin título 1987
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico
195x260 cm.
Colección particular Guillermo Caballero de Luján

Colchones con reposantes 1985
Técnica mixta de base acrílica sobre lienzo
150x200 cm.
Colección particular Guillermo Caballero de Luján

La dama y el perro 1992
Técnica mixta sobre lienzo
190x130 cm.
Colección particular

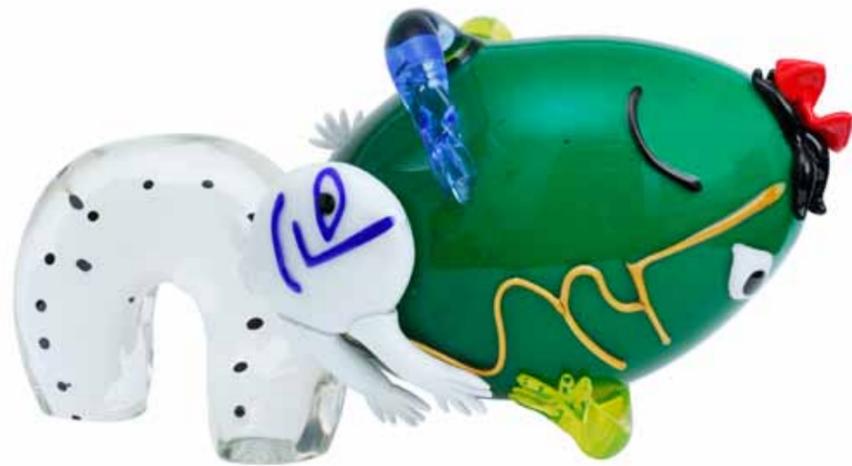

La celestina 1996
Técnica mixta sobre lienzo
195x260 cm.
Colección Sergio Ventura

Conquista de la hembra 2000
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico
200x600 cm.
Colección particular

Mujer preñada 2004
Cristal de Murano
44x82x40 cm.
Colección del autor

Mujer Tótem 2002
Hierro
180 x71x43 cm.
Colección particular

Ripollés