

JACOBO CASTELLANO

riflepistolacañon

riflepistolacañon es la exposición individual más importante realizada hasta la fecha por Jacobo Castellano (Jaén, 1976), un proyecto que muestra trabajos realizados entre principios de la década de 2000 y la actualidad. Con un quehacer alojado en el lenguaje de la escultura y la instalación y en el que también hay cabida para la fotografía y la exploración del objeto, el artista reúne aquí un conjunto de trabajos que arroja luz sobre la singular revisión de la memoria, lo vernáculo y, en definitiva, del modo en que materializamos nuestra percepción de lo propio, de la carga simbólica que contienen los objetos y enseres de los que nos rodeamos en nuestro transcurso vital. En un momento en el que buena parte de la creación contemporánea dirige sus miras a la investigación, en la que no es difícil perder de vista al creador, la obra de Jacobo Castellano es un canto a la experiencia de lo vivido y, si bien no rechaza la investigación, pues toda su obra se articula en torno a una búsqueda, propone una reflexión sobre nuestras raíces, personales y colectivas, y el modo en que se proyectan en los ámbitos cotidianos o festivos.

El trabajo de Jacobo Castellano no rehuye el desasosiego y el drama. Hay en su obra vestigios de una tradición oscura y sombría, de la que no son ajenas las formas estéticas y las actitudes derivadas

del catolicismo. Acude repetidamente a la infancia, que no siempre es un escenario feliz pues está a menudo poblado de imágenes abyectas. El título de la exposición, *riflepistolacañon*, está tomado del dibujo que se presenta en este mismo espacio, realizado por un niño y encontrado por el artista en la calle. Sobre el papel, el niño dibujó un elenco de armas como si de un belicoso archivo se tratara.

La exposición tiene un carácter retrospectivo, lo que habitualmente se define como una muestra de media carrera, toda vez que son casi 20 años de trabajo los que aquí se resumen. Pero tiene también una voluntad de dirigirse al espacio que la contiene, a la singularidad de su arquitectura. El Clastrón Sur, con sus emblemáticos hornos y el marcado sentido vertical que caracteriza su espacio central, acoge aquí la caída de los célebres *peleles*, guiados a partes iguales por el legado goyesco o los ecos de un juicio final, y por la reflexión auto referencial en torno al vacío y la gravedad, asuntos específicos de la liturgia escultórica. *riflepistolacañon* nos hace además partícipes de la lenta transformación que ha experimentado la escultura de Jacobo Castellano en estos años, en la que la dispersión y la acumulación han dado paso a una mayor síntesis formal que en modo alguno menoscaba el poderoso vigor de su mensaje.

JACOBO CASTELLANO

riflepistolacañon

riflepistolacañon, featuring works produced by Jacobo Castellano (Jaén, 1976) between the early 2000s and the present day, is the artist's most ambitious solo show to date. Embracing a method rooted in the language of sculpture and installation but which also incorporates photography and objectual exploration, here the Jaén-born artist has assembled a group of works that shed light on the singular revision of memory, the vernacular and, ultimately, the way we materialize our perception of the intimate and familiar, the symbolic significance of the objects and things with which we surround ourselves on our journey through life. At a time when a significant part of contemporary creativity is focused on research and it is easy to lose sight of the creator, Jacobo Castellano's work is an ode to personal experience, and although he does not reject research—in fact, his entire oeuvre revolves around a quest—he does propose a reflection on our personal and collective roots and how these are projected in everyday or festive settings.

The art of Jacobo Castellano does not shy away from uneasiness and drama. His work contains traces of a dark, shadowy tradition, no stranger to the aesthetic forms and attitudes derived

from Catholicism. He repeatedly references childhood, not always a happy subject and often rife with dismal imagery. The title of the exhibition, *riflepistolacañon*, is taken from a drawing displayed in this very space, made by a child and found on the street by the artist. On the page, the child drew an array of weapons resembling a bellicose inventory.

The exhibition is a retrospective, a survey at the midpoint of his career, as it spans nearly 20 years of work. However, it also aspires to connect with the surrounding space and the singularity of its architecture. The South Cloister, with its iconic cone-shaped kilns and the marked verticality of its central area, bears witness to the downfall of the famous *peleles* (guys or straw dolls), informed by Goya's legacy or the echoes of a last judgement and by a self-referential reflection on the void and gravity, specific concerns of the sculptural liturgy. *riflepistolacañon* also makes us participants in the slow transformation of Jacobo Castellano's sculpture over the years, in which dispersal and accumulation have been replaced by a greater formal synthesis without undermining the powerful vigour of his message.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA

Clastrón Sur
29 JUN. – 21 OCT. 2018
www.caac.es

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA

South Wing
JUN. 29 – OCT. 21. 2018
www.caac.es

El abuelo de Jacobo Castellano regentó el cine de Villargordo durante dos décadas. Situado en la provincia de Jaén, fue el pueblo en el que el joven chaval pasaba los veranos y al que regresaría años después. El cine cerró cuando Jacobo tenía apenas 6 o 7 años y la cámara fue guardada en la casa familiar. Recuperar la cámara es desempolvar las memorias de dos generaciones de vecinos de Villargordo, que tenían en el cine del pueblo una única ventana al exterior. Jacobo vincula la cámara, y la luz que de ella dimana, con la idea de narración; el cine como fuente de iluminación, como foco de fascinación. En su obra los objetos contienen historias, que él rescata para contar el modo en que forjamos nuestros vínculos con la comunidad.

Junto a la cámara, una pieza de madera de las utilizadas para el arado de la tierra en el siglo XIX tiene adosada una pequeña chuleta de la que se serviría algún astuto chaval en un examen. En ella se cuenta la historia de Granada, a la que Jacobo acude con la misma fascinación con la que sus vecinos se acercaban a las diferentes proyecciones en las calurosas tardes del verano en Villargordo. En el pasillo, esas ideas de iluminación, evocación, imaginación y narración convergen en la pieza con forma de estrella. Realizada con materiales precarios, tiene algo de faro, de guía que acompaña al visitante en su tránsito hacia el espacio central.

Jacobo Castellano's grandfather ran the Villargordo cinema for two decades. As a boy, the artist spent his summers in this village in the province of Jaén and returned years later. The cinema closed when Jacobo was only 6 or 7 years old, and the camera was stored in the family home. Recovering the camera meant dusting off the memories of two generations of Villargordo residents, for whom the village cinema was the only window onto the outside world. Jacobo associates the camera and the light it radiates with the idea of storytelling, of cinema as a source of illumination, a spotlight of fascination. In his oeuvre, objects have histories, which he retrieves to narrate how our ties to the community are forged.

Alongside the camera, a piece of wood used for plowing the land holds a small crib sheet used by some sly kid in a exam at the village's school. The sheet summarizes the history of Granada, and Jacobo approaches it with the same fascination with which his neighbours approached the different films shown on sweltering summer afternoons in Villargordo. In the corridor, those ideas of illumination, evocation, imagination and narration converge in a star-shaped piece. Made of precarious materials, it resembles a lighthouse, a beacon guiding visitors on their way to the central area.

Casa I es una de las piezas tempranas de la exposición. Fue presentada por vez primera en la edición de ARCO de 2006 en una iniciativa dirigida por María de Corral que se tituló *16 Proyectos de Arte Español*. *Casa I* es una gran estructura de marcado sentido vertical realizada con trozos de puertas y ventanas, cerchas, listones de madera y toda suerte de fragmentos precarios de los que cuelgan fotografías que el artista tomó en la vieja casa de Villargordo donde pasaba los veranos de pequeño. Esas imágenes han sufrido manipulaciones, pues se han borrado personajes para introducir otros, o a veces sombras de otros, que enfatizan el misterio de lo que ahí se fraguó, velado por tantos años y perdido en el recuerdo de quienes la habitaron. *Casa I* responde con nitidez al tipo de escultura que realizaba Jacobo en esos años, una práctica basada en la acumulación y en la dispersión, un quehacer en el que se dan cita elementos heterogéneos que exploran nociones de inestabilidad y equilibrio en el ámbito escultórico mientras se dirige, también, a la fragilidad a la que el paso del tiempo condena a la memoria.

Casa I (House I) is one of the earliest works in the exhibition. It was first presented at the 2006 ARCO fair as part of an initiative devised by María de Corral, *16 Proyectos de Arte Español*. *Casa I* is a large, emphatically vertical structure made of bits of doors and windows, trusses, wood strips and all sorts of precarious fragments hung with photographs the artist took in the old house at Villargordo where he spent his boyhood summers. The images have been altered, erasing figures and inserting others, or sometimes only the shadows of others, to underscore the mystery of what transpired there, blurred by the passing years and lost in the memories of those who inhabited the house. *Casa I* clearly exemplifies the type of sculpture Jacobo was producing at the time, a practice based on accumulation and dispersal featuring an assortment of motley elements that explore notions of instability and balance in the sculptural domain while also referencing the fragile state to which memory is condemned by the passage of time.

En la zona central de la exposición se encuentran dos de los emblemáticos hornos del CAAC, un espacio fuertemente connotado por la arquitectura en el que Jacobo Castellano ha situado algunas de sus piezas recientes más celebres, sus *peleles*, que parten del conocido cuadro de Goya y que exploran el tema del fragmento y la caída. Jacobo ha abstraído el tema, con formas abstractas que descienden atolondradas, perdidas en un inquietante vacío. Junto a ellas, en el suelo, algunos de los mejores ejemplos de series como sus *personajes* o sus *zapatos*, exploran igualmente el fragmento desde lo antropomórfico. Como es característico en su trabajo, la figura humana está levemente esbozada pero su presencia nunca es explícita.

Two of the CAAC's iconic cone-shaped kilns stand in the central area of the exhibition, a space strongly connoted by its architecture, where Jacobo Castellano has situated some of his most celebrated recent pieces: his *peleles*, inspired by Goya's famous work *The Straw Manikin*, which explore the themes of the fragment and the fall. Jacobo has abstracted his chosen subject with non-figurative forms that descend haphazardly, lost in an unsettling void. Beside them, on the floor, we find some of the best examples of series like his *personajes* (characters) or *zapatos* (shoes), which also explore the fragment from an anthropomorphic perspective. As is typical in his work, the human figure is lightly suggested but never explicitly present.

Las tradiciones populares y el acervo religioso de nuestro país son algunos de los temas a los que Jacobo Castellano acude con mayor insistencia, toda vez que son fenómenos de celebración que no rehuyen un fervor de carácter dramático. La pieza central de esta sala representa un *Paso* de Semana Santa, en el que se condensa lo popular y lo sacro, la intensa devoción y la superstición que rodea nuestra forma de venerar las imágenes y las formas de la religión. Una pequeña pieza vertical reúne una alusión al ornamento renacentista y a las esquinas polvorientas de las casas. En lo alto, a una pequeña forma de piedra se suma una esfera en una de las típicas yuxtaposiciones del artista. Son, indudablemente, esculturas, pero hay algo que se sitúa en un estadio previo a la retórica artística que incide en la relación primaria entre las formas, casi en los albores de lo que podríamos denominar “estético”.

The popular traditions and religious heritage of Spain are themes to which Jacobo Castellano insistently recurs, celebratory phenomena not devoid of dramatic fervour. The centrepiece in this room represents a *Paso* or float used in Holy Week processions, condensing the popular and the sacred, the intense devotion and the superstition that surrounds our way of venerating images and practising religion. A small vertical piece alludes to both Renaissance ornament and the dusty corners of houses. On high, a small rock form is united with a sphere in one of the artist's signature juxtapositions. These are undeniably sculptures, but there is something about them that belongs to a state prior to artistic rhetoric which underscores the primitive relationship between forms, almost at the dawn of what we might call “aesthetics”.

En la sala final de la exposición se encuentra una pieza de nueva producción en la que Jacobo Castellano explora formas cotidianas fundadas en sincretismos y yuxtaposiciones formales. El origen de este trabajo se encuentra en el legado que los colonos jesuitas dejaron en Latinoamérica, del que han derivado comportamientos de carácter popular. Una gran estructura acoge elementos colgantes y otros que descansan sobre el suelo. Aquí conviven “personajes” que asisten a la relación entre las formas colgantes. Quiere evocar el artista el tradicional juego de las piñatas, que son golpeadas por palos y bastones para descubrir sorpresas en su interior. Como en el resto de su trabajo, lo lúdico no está dissociado de la violencia y de lo abyecto.

The final room of the exhibition contains a new piece in which Jacobo Castellano explores ordinary forms based on formal juxtapositions and syncretisms. This work was inspired by the Latin American legacy of the Jesuit colonists, which over the years has given rise to certain popular traditions. A large structure holds hanging elements and others resting on the floor. “Characters” share this space, observing the relationship between the suspended shapes. The artist’s aim was to evoke the traditional game of the *piñata*, which is struck with canes and sticks to reveal the surprises hidden within. As in the rest of his oeuvre, play is not dissociated from violence and wretchedness.

Sin título, 2007

Untitled

Rotulador sobre papel

21 x 29,7 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Pelele, 2018

Dummy

Sapelly, aceite y tela de lino

392 x 244 x 16 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Personaje, 2016

Character

Madera, latón dulce, cobre y alpaca

134 x 43 x 31 cm

CORTESÍA DE MAI36 GALERIE, ZURICH

Personaje, 2017

Character

Madera y grapas

96,5 x 82 x 32,5 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Sin título, 2014

Untitled

Cuero, hilo y goma

6 x 61 x 16 cm

CORTESÍA DE MAI36 GALERIE, ZURICH

Personaje, 2016

Character

Madera, algodón, lino y grapas

65,5 x 71 x 49,8 cm

CORTESÍA DE MAI36 GALERIE, ZURICH

Pelele, 2018

Dummy

Nogal español, aceite y tela de lino

402 x 198 x 19 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA Y F2 GALERÍA

Sin título, 2015

Untitled

Madera y lino

253 x 18 x 6 cm

CORTESÍA DE ENRIQUE TEJERIZO

Sin título, 2014

Untitled

Madera, gesso, papel maché y cartón

96 x 75 x 30 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

Sin título, 2018

Untitled

Nogal español e hierro

172,5 x 71 x 50 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Sin título, 2013

Untitled

Madera policromada, hierro y cuerda

61 x 12 x 12 cm

MAI36 GALERIE, ZURICH

Paso, 2009

Madera, cuero, cristal, papel de aluminio,
hierro, hilo, latón y grapas

310 x 120 x 205 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Objetos, 2012 - 19

Objets

Medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA

Corrales, 2004

Corrals

Fotografía

55 x 75 cm

COLECCIÓN NORBERTO DOTOR

Sin título, 2017 - 18

Untitled

Madera, vidrio, metal y materiales varios

Medidas variables

CORTESÍA DEL ARTISTA

Sin título, 2017

Untitled

Madera, latón duro, cobre y alpaca

129 x 56 x 31 cm

CORTESÍA DE MAI36 GALERIE, ZURICH

Sin título, 2016

Untitled

Madera

96 x 63 x 7,5 cm

COLECCIÓN PARTICULAR

Sin título, 2018

Untitled

Leche, vidrio y madera

9 x 5,5 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Sin título, 2012

Untitled

Madera, pan de oro y metal

58 x 10,5 x 11 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Casa I, 2004

House I

Madera, hierro, fotografías, mantas, cerámica,
alambre y acero inoxidable

375 x 280 x 538 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

¡Otros dos!, 2009

Two others!

Piel, madera y alambre

154 x 45 x 28 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Ring en manos, 2009

Ring in hands

Fotografía en blanco y negro

69 x 75 cm

COLECCIÓN PELUSO – ITB

Personaje, 2017

Character

Madera de acacia

207 x 88 x 65 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

Personaje, 2017

Character

Madera, aceite, latón dulce, latón duro, cobre
y alpaca

176 x 112 x 68 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

Sin título, 2014

Untitled

Madera

86 x 107 x 62 cm

CORTESÍA DE MAI36 GALERIE, ZURICH

Sin título, 2018

Untitled

Carboncillo y barra de óleo sobre lino y pan de
oro sobre madera

30,5 x 13,5 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

Sin título, 2018

Untitled

Carboncillo sobre lino y pan de oro sobre
madera

39 x 10,5 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

Sin título, 2016 - 17

Untitled

Barra de óleo, polvo de latón dulce y duro, de cobre y de aluminio sobre lino y pan de oro sobre madera

17 x 10, 21 x 10 y 24 x 12,5 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

Documentos, 1965

Documents

CORTESÍA DEL ARTISTA

Álbum, 2005

Álbum

Fotografía intervenida. Inyección de tinta sobre papel Cansom de 308 gr.

55 x 45 cm c/u

CORTESÍA DE F2 GALERÍA

Sin título, 2017 - 18

Untitled

Proyector cinematográfico, tronco de olivo y polvo

205 x 172 x 267 cm

CORTESÍA DEL ARTISTA

Sin título, 2017

Untitled

Madera, metal y tinta sobre papel

17,5 x 91 x 15 cm

CORTESÍA DE MAI36 GALERIE, ZURICH

Dos de pinos, 2011

Two in handstand

Madera y pintura acrílica

64,5 x 32 x 32 cm

CORTESÍA DE ISABEL HURLEY

Sin público, 2009

Without audience

Madera y polvo

1 x 92,5 x 8 cm

CORTESÍA DE F2 GALERÍA