

Sanleón

Retrospectiva 1990 - 2021

CASTELLANO /
VALENCIÀ /
ENGLISH

Fundación
Bancaja

Sanleón. Retrospectiva 1990 - 2021

El imaginario de José Sanleón podría comenzar a analizarse en contraste con la imponente herencia pictórica del informalismo, especialmente con ciertos desarrollos de Tàpies, y el expresionismo abstracto que se convirtieron en formas cuasi-hegemónicas de la pintura a mediados del siglo XX. A su manera, Sanleón retoma la pintura, como propusiera Marcelin Pleynet, *desde su grado cero*. Debemos tener presente que en los procesos de minimalización, tan característicos en ciertas series de este artista valenciano, se produce una *mise en abyme* del imaginario y, simultáneamente, una cristalización del proceso artístico en la disciplina reticular.

Meditar sobre la pintura de José Sanleón implica desplazarse más allá del tópico discurso que opone abstracción y figuración, un dilema que este creador dejó atrás con plena conciencia. Sin duda, uno de los atractivos de su pintura es la capacidad que tiene para situarse en un territorio a la vez abstracto y dotado de figuratividad; para este artista lo abstracto tiene algo de apertura imaginaria, remitiendo sus procesos geométricos a cuestiones arquitectónicas o alegorizando el impulso que llevó a construir las catedrales.

La obra de José Sanleón se puede poner en relación con las *estéticas de la retracción* o, en otros términos, con lo que Filiberto Menna calificara como *opción analítica en el arte moderno* a ese modo de la pintura que se repliega sobre sus condiciones esenciales. Pero también su concepción de la pintura remite al *action painting*, especialmente por su escala envolvente y su dramática procesualidad. Con todo, lo determinante en la pintura intensiva de José Sanleón, no son sólo los ritmos, el vigor y la vitalidad en la pintura, sino la *gravedad*. Para este artista es evidente que fue muy importante el comportamiento plástico que inaugura el expresionismo abstracto, su búsqueda de gestos y ritmos que permitieran reintegrar la naturaleza cada vez más distante, pero también le interesan los planteamientos de la *abstracción postpictórica* o ciertas actitudes del *minimalismo*. Achille Bonito Oliva señaló que la pintura de Sanleón no es una práctica puramente gestual, sino que surge desde un ejercicio de eterno retorno de la mano a la memoria, “un abismarse en un nuevo territorio”.

En Sanleón hay una poética de las huellas, desplazando la brusquedad con excepcional sentido del lirismo. Román de la Calle ha señalado cómo este pintor encuentra “el valor de no pictórico”, unas calidades y lujo sorprendente en elementos marginales, llenos de huellas e historias de cosas que no pueden reconstruir-

se. Sanleón sabe apropiarse de lo que Schnabel llamó *calidad etnográfica* del material utilizado para pintar. Las lonas le permiten dar rienda suelta a su vitalismo, uniendo la elegancia o la sutileza con la suciedad y el tono desgarrado.

Como apuntó lúcidamente Antonio García Berrio, el cuadro para Sanleón funciona, en cierto sentido, como un *espacio-universo*. En una entrevista para el programa de televisión *La casa de la mirada*, Sanleón dijo que “no hay contradicción entre distintas maneras de entender la pintura” porque puede convivir perfectamente todo. De la misma manera tampoco advertía ninguna diferencia sustantiva entre pintura y escultura, “que —afirmaba— entiendo como una forma de expresión afín”. Su actitud tiene algo, en cierto sentido, de reivindicación de aquella voluntad *renacentista* de actuar como un “artista integral”, sin dejarse atrapar por el corsé disciplinario. En última instancia, Sanleón entiende el arte como *proyección* de su propia vida y, así, en esa misma conversación, declaró que “la pintura siempre tiene un trasfondo, una esencia autobiográfica”. No se trata, obviamente, de una autobiografía de referencias directas sino de alusiones veladas o, mejor, de un intento de traducir en el soporte plástico las *vivencias*.

José Sanleón, como bien se puede apreciar en esta *retrospectiva* que se exhibe en la Fundación Bancaja, no se deja “deprimir” por los discursos (retorizados e inerciales) del (presunto) fin de la pintura, ni tampoco se entrega meramente a la fascinación por lo monocromo, que sugiere el vacío. Sin duda, le interesa ese vínculo paradójico entre el colapso de lo narrativo y la emergencia de lo utópico en sus formalizaciones plásticas de tipo reduccionista, de la misma forma que también parece prestar atención, en sus últimos y esenciales paisajes, al ritmo mondrianesco que vendría a poner freno a lo trágico. Lo que busca Sanleón es la *encarnación y territorialización en la pintura* y, de ese modo, su “testimonio” de la realidad es un pretexto de la pura forma que responde a la voluntad de crear un espacio abarcante: una *morada* para la mirada. El mapa, valga la apelación borgiana para dar cuenta de esta revisión de varias décadas en las que Sanleón ha desplegado su pasión pictórica, no es ni mucho menos el territorio. Tenemos toda clase de enigmas que desvelar *en el laberinto*.

Fernando Castro Flórez
Comisario de la exposición

Sanleón. Retrospectiva 1990 - 2021

L'imaginari de José Sanleón podria començar a analitzar-se en contrast amb la imponent herència pictòrica de l'informalisme, especialment amb uns certs desenvolupaments de Tàpies, i l'expressionisme abstracte que es van convertir en formes quasi-hegemòniques de la pintura a mitjan segle XX. A la seua manera, Sanleón reprén la pintura, com proposara Marcelin Pleynet, *des del seu grau zero*. Hem de tindre present que en els processos de minimalització, tan característics en unes certes sèries d'aquest artista valencià, es produeix una *mise en abyme* de l'imaginari i, simultàniament, una cristal·lització del procés artístic en la disciplina reticular.

Meditar sobre la pintura de José Sanleón implica desplaçar-se més enllà del tòpic discurs que oposa abstracció i figuració, un dilema que aquest creador va deixar enrre amb plena consciència. Sens dubte, un dels atractius de la seua pintura és la capacitat que té per a situar-se en un territori alhora abstracte i dotat de figurativitat; per a aquest artista l'abstracte té una mica d'obertura imaginària, remetent els seus processos geomètrics a qüestions arquitectòniques o al·legoritzant l'impuls que va portar a construir les catedrals.

L'obra de José Sanleón es pot posar en relació amb les *estètiques de la retracció* o, en altres termes, amb el que Filiberto Menna qualificara com a *opció analítica en l'art modern* a eixa manera de la pintura que es replega sobre les seues condicions essencials. Però també la seua concepció de la pintura remet al *action painting*, especialment per la seua escala envoltant i la seua dramàtica processualitat. Amb tot, el determinant, en la pintura intensiva de José Sanleón, no són només els ritmes, el vigor i la vitalitat en la pintura, sinó la *gravetat*. Per a aquest artista és evident que va ser molt important el comportament plàstic que inaugura l'expressionisme abstracte, la seua cerca de gestos i ritmes que permeteren reintegrar la naturalesa cada vegada més distant, però també li interessen els plantejaments de l'*abstracció postpictòrica* o unes certes actituds del *minimalisme*. Achille Bonito Oliva va assenyalar que la pintura de Sanleón no és una pràctica purament gestual, sinó que sorgeix des d'un exercici d'etern retorn de la mà a la memòria, “un abismar-se en un nou territori”.

En Sanleón hi ha una poètica de les empremtes, desplaçant la brusquedat amb excepcional sentit del lirisme. Román de la Calle ha assenyalat com aquest pintor troba “el valor de no pictòric”, unes qualitats i luxe sorprenent en elements marginals, plens

d'empremtes i històries de coses que no poden reconstruir-se. Sanleón sap apropiarse del que Schnabel va denominar *qualitat etnogràfica* del material utilitzat per a pintar. Les lones li permeten donar curs al seu vitalisme, unint l'elegància o la subtileza amb la brutícia i el to estripat.

Com va apuntar lúcidament Antonio García Berrio, el quadre per a Sanleón funciona, en un cert sentit, com un *espai-univers*. En una entrevista per al programa de televisió *La casa de la mirada*, Sanleón va dir que “no hi ha contradicció entre diferents maneres d'entendre la pintura” perquè pot conviure perfectament tot. De la mateixa manera tampoc advertia cap diferència substantiva entre pintura i escultura, “que —afirmava— entenc com una forma d'expressió afí”. La seua actitud té quelcom, en un cert sentit, de reivindicació d'aquella voluntat *renaixentista* d'actuar com un “artista integral”, sense deixar-se atrapar per la cotilla disciplinària. En última instància, Sanleón entén l'art com a projecció de la seua pròpia vida i, així, en eixa mateixa conversa, va declarar que “la pintura sempre té un rerefons, una essència autobiogràfica”. No es tracta, òbviament, d'una autobiografia de referències directes sinó d'al·lusions vetlades o, millor, d'un intent de traduir en el suport plàstic les *vivències*.

José Sanleón, com bé es pot apreciar en aquesta *retrospectiva* que s'hi exhibeix en la Fundació Bancaixa, no es deixa “deprimir” pels discursos (retoritzats i inercials) del (presumpte) fi de la pintura, ni tampoc s'entrega merament a la fascinació pel monocrom, que suggereix el buit. Sens dubte, li interessa eixe vincle paradoxal entre el col·lapse del narratiu i l'emergència de l'utòpic en les seues formalitzacions plàstiques de tipus reduccionista, de la mateixa manera que també sembla parar atenció, en els seus últims i essencials paisatges, al ritme mondrianesc que vindria a posar fre al tràgic. El que busca Sanleón és l'*encarnació i territorialització en la pintura* i, així, el seu “testimoniatge” de la realitat és un pretext de la pura forma que respon a la voluntat de crear un espai abastant: un *estatge* per a la mirada. El mapa, valga l'apel·lació borgiana per a donar compte d'aquesta revisió de diverses dècades en les quals Sanleón ha desplegat la seua passió pictòrica, no és ni molt menys el territori. Tenim tota classe d'enigmes que revelar *en el laberint*.

Fernando Castro Flórez
Comissari de l'exposició

Sanleón. Retrospective 1990 - 2021

The visual imaginary of José Sanleón could be approached and analyzed in comparison to the formidable legacy of informalism —particularly to its development in the work of Tàpies— and that of abstract expressionism, which became the quasi-hegemonic schools of 20th-century painting. In his own way, Sanleón picks up on that notion of painting, first formulated by Marcelin Pleynet, *from its degree zero*. We must bear in mind that in the process of minimalizing, which pervades some of this Valencian artist's series, entails a *mise en abyme* of the imaginary as well as a crystallizing —an elucidating— of the very artistic process in its reticular discipline.

If we are to think about the work of José Sanleón we must do away with the shopworn truism that opposes abstract against figurative art, a dilemma that this creator has fully and altogether overcome. One of the chief allurements of his paintings is, no doubt, their capacity to step in a realm that is both abstract and endowed with a certain figuration —abstraction gains access in this artist to a certain imaginary opening, in his deployment of geometric techniques that ultimately refer to architectural forms, or in his allegories of the élan that drove human beings to build cathedrals.

The work of José Sanleón can also be related to the *aesthetics of retraction* or, to put it in term Filiberto Menna, the *analytic option in modern art*, by which he meant a kind of painting that withdraws over its essential conditions. His work, moreover, calls to mind the tradition of *action painting*, with its enveloping large scale and the processual dramatism. But this comparisons aside, the key to José Sanleón's intensive painting, is not only its rhythms, the vigour, and strength of his stroke, but its *gravity*. It is plain for all to see that the plastic procedures that gave birth to abstract expressionism are crucial for this artist, in that he searches for gestures and rhythms capable of integrating an increasingly detached nature, but he is also drawn to the approach of *post-pictoric abstraction*, and also certain stances of *minimalism*. Achille Bonito Oliva has pointed out that the work of Sanleón is not mere gestual practice, but that it emerges from a kind of return which goes hand in hand with memory, “an abyss leading to new territories.”

There is a poetics of the trace in Sanleón's paintings, a transformation of abruptness which is lyrical and redolent. Román de la Calle has observed that his painter somehow manages to find “the value of the non-pictoric,” a startling lushness across marginal elements, full of traces and private histories past reconstruction. Sanleón knows how to appropriate what Schnabel termed as the

ethnographic quality of the material that one uses to paint. The canvas is an open field for his life-power, tying elegance and subtlety, with a kind of grimminess and hollowed-out tone.

In one of his most apposite remarks, Antonio García Berrio said that Sanleón's paints operate as a kind of *space-universe*. In an interview for the TV program *La casa de la mirada*, Sanleón remarked that "there is no contradiction between the different approaches to painting," because, as shown in his works, they can cohabit without strife. In the same way, he said that he fails to perceive any substantial difference between painting and sculpture, "which I find to be alike and similar forms of artistic expression." His attitude seems to pay mind to that enterprise of the Renaissance artist, whose duty it was to be "a total artist," without being shackled by discipline corsetry. Sanleón understands art as a *projection* of his own life, and thus, in that same interview, he declared that "painting always derives from a background, and from an essence, which is auto-biographical." This is meant, of course, not as a directly quoted biography, but one made out of veiled allusions, or, rather, an attempt to translate his *experiences* to the plastic medium.

José Sanleón, as shown in this *retrospective* exhibition at the Bancaja Foundation, is not one to be "depressed" by current discourses (heavily rhetorized and inertial) about the (alleged) end of painting, nor is he one to rave and daydream about the monochrome, and its penchant to the void. He is certainly interested in the paradoxical link between the collapse of narratives and the appearance of the utopic in his plastic formalized reductions, just as he seems to pay heed to, in his purely distilled landscapes, to the Mondrianesque rhythm whose goal is to deter our demise. What Sanleón is looking for, in short, is the *incarnation and territorialization of painting*, and, in that fashion, his "testimony" about reality is a pretext of pure form, which responds to a will to create an encompassing space: a *dwelling* for our eyes. The map, as Borges would have it, a fit companion to celebrate Sanleón's decades-stretching pictoric passion, is in no way tantamount to the territory. We have still many enigmas to unravel *in the labyrinth*.

Fernando Castro Flórez
Exhibition curator

www.fundacionbancaja.es

Plaza Tetuán, 23. 46003 València