Mi último primer paisaje

Me parece una paradoja preciosa despedirme con el último catálogo en el que estoy como Vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga con una exposición que lleva por título *Primer paisaje* del pintor y fotógrafo español, Premio Nacional de Fotografía en 2010, José Manuel Ballester. La muestra ha sido comisariada de forma impecable (como siempre) por Sema D'Acosta. De modo que no podría irme mejor acompañada cerrando una etapa intensa y fulgurante de ocho años de exposiciones en el Rectorado de la UMA.

La Universidad de Málaga tiene el honor de contar con el trabajo del reconocido artista José Manuel Ballester cuya obra se caracteriza por hacer una exploración profunda de la relación entre el arte clásico y contemporáneo además de desafiar las percepciones convencionales a través de técnicas y enfoques innovadores. Es un orgullo para mí, decir adiós a esta etapa compartiendo afinidades con los principios de esta línea de trabajo que hemos llevado a cabo todo el equipo de cultura al enfatizar la innovación, la interdisciplinariedad, el desafío a las convenciones, el compromiso con la estética y la creatividad, así como la relevancia contemporánea.

Decía Susan Sontag que la interpretación es la venganza que se toma el intelecto sobre el arte, y en este contexto, podemos considerar que cada obra de José Manuel Ballester en *Primer paisaje* es una invitación a la interpretación, a la venganza reflexiva.

Escribir la palabra "primer" en mi último texto se convierte en un acto simbólico de cierre, no solo para mí como Vicerrectora de Cultura, sino para todos los que han participado en esta emocionante travesía. Me voy llena de gratitud y con la certeza de que las huellas de la interpretación seguirán marcando el camino hacia el futuro de las investigaciones culturales en la Universidad de Málaga.

Tecla Lumbreras Kraüel

EXPOSICIÓN

Rector
José Ángel Narváez Bueno

Vicerrectora de Cultura
Tecla Lumbreras Kraüel

Organización y coordinación
Vicerrectorado de Cultura
Mª Eugenia Pérez Navas
Yolanda Amate Villalba
Lourdes Lupiáñez Pérez

Artista
José Manuel Ballester

Comisariado
Sema D'Acosta
Montse Reyes

Montaje técnico
Artemontaje S.L

CATÁLOGO

Coordinación
Vicerrectorado de Cultura
Universidad de Málaga

Textos
Tecla Lumbreras Kraüel
Sema D'Acosta

Diseño y maquetación
Agustín Linares Pedrero

Adjuntas de maquetación
Elena Rueda Castro
Fatou Sene
Elena Jiménez Galicia

Edición
UMA Editorial
Vicerrectorado de Cultura
Universidad de Málaga

Impresión
Imagraf S.L.

Depósito legal:
ISBN:

© De los textos: sus autores
© De las reproducciones digitales:
José Manuel Ballester

Primer paisaje

José Manuel Ballester

Sala del Rectorado de la Universidad de Málaga
14 diciembre 2024

PRIMER PAISAJE reúne una selección significativa de fotografías de José Manuel Ballester (Madrid, 1960) inspiradas en obras de autores del *Trecento* y el *Quattrocento*. Para esta serie se han tomado de referencia frescos o cuadros de Giotto, Paolo Uccello, Sassetta, Maestro dell'Osservanza o Giovanni di Paolo, entre otros. Todos los pintores seleccionados desarrollaron su carrera en la Toscana, en un periodo en el que esa región se colocó a la vanguardia de las artes y justo antes de que Florencia se destacara como capital del Renacimiento tras la irrupción de los Medici. Estas escenas primitivas en su mayoría representan la vida de Cristo, la Virgen o determinados santos. En ellas se abandona progresivamente el estilo bizantino de la Baja Edad Media para ir introduciendo una concepción tridimensional del espacio que, desde el norte de Italia, pronto se extenderá por Europa. Como se observa, la gran particularidad de estas piezas consiste en que se han eliminado los personajes y sólo permanece el fondo, un espacio normalmente silenciado por la trama de lo que se quiere contar. Al anular la acción que generan los protagonistas, se omite la parte narrativa y se origina un intersticio misterioso. Ese vacío elocuente nos descubre una versión inédita de algo que creíamos conocer. Prevalecen, de forma sugerente, escenarios ambiguos, formas y colores. El trasfondo que soporta la composición nos descubre fortalezas y murallas, horizontes en lontananza, ermitas o cuevas. Sierras, montañas y árboles. Predominan los exteriores, donde la arquitectura esboza los inicios de un nuevo lenguaje formal que será el contexto que acoja a una incipiente sociedad humanista.

Al principio, el paisaje no existía, era un pretexto que enmarcaba al ser humano y servía de ventana para el espectador. Antes del siglo XIV, lo habitual eran las figuras frontales y la ausencia de fondo, en el gótico abundaban las áreas doradas. Giotto será uno de los primeros artistas que sepa concebir un escenario realista a partir de volúmenes y luces, traduciendo con sentido lo que estaba viendo. La Naturaleza y las personas dialogan en sus pinturas, mostrando un hombre que pertenece al medio natural y se integra en él. La ciudad y el campo coetáneos a los creadores de ese momento, se convierten a partir de entonces en los lugares donde ocurren las situaciones que exaltan los hechos que se cuentan de santos y mártires cristianos, una dislocación espacio-temporal que facilita la comprensión de las parábolas entre los creyentes.

La idea de paisaje está ligada a la percepción sensible de un entorno. En fotografía, la mirada construye el lugar. Ningún sitio existiría antes de ser imagen sin la determinación de alguien que contempla ensimismado un lugar. Con este trabajo, Ballester escarba debajo de la epidermis para llevar de atrás hacia delante una historia emotiva que permanecía latente. En vez de viajar hasta Italia con la cámara y ponerse a tomar fotos, investiga en los museos hasta encontrar el espacio inadvertido en obras que pintaron otros. Su punto de vista es tan sorprendente como sugerente, mezcla pensamiento y ojo. Se fija en aquello que nadie ha mirado para deconstruir por capas la organización de los planos. Al extraer el primer término, se potencian aspectos estéticos que acentúan la belleza inherente de un lugar que pasaba casi desapercibido. Para cada uno de nosotros, el paisaje conlleva la percepción de algo concreto relacionado con el entendimiento de un espacio geográfico, pero también algo abstracto cercano a lo emocional e incluso lo espiritual. Aquí, Ballester ha sustraído todo aquello evidente para revelarnos, con un ejercicio metalingüístico de reflexión que entrecruza pintura y fotografía, los estratos ocultos que subyacen más de allá de una mirada superficial.

*****

Si hay una categoría pictórica que desde sus inicios se preocupa por el entorno y cómo éste se percibe, esa ha sido el paisaje. Como género autónomo, se constituye tarde. Hasta el siglo XVII, era aquello que se hallaba detrás del protagonista, todo lo que no se vinculaba directamente con su figura. Será en la pintura barroca holandesa cuando comience a verse como motivo principal y no sirviendo de fondo a una escena o retrato. De hecho, esas vistas marinas iniciales que de inmediato alcanzan también a la vida en la ciudad y el campo, se convertirán pronto en un tema recurrente que se extenderá por toda Europa. Su evolución fue rápida, logrando su cénit en el siglo XIX, un momento en el que los artistas se vuelcan en la interpretación de la Naturaleza y rompen decididamente con la tradición. Primero, exaltando los sentimientos y los valores asociados a él a través del Romanticismo; luego, con las nuevas corrientes que incitan a pintar fuera del estudio. Bien al modo realista que promueve la Escuela de Barbizon encabezada por Corot, o según los efectos de la luz y el movimiento que auspiciaron los Impresionistas.

Sema D'Acosta
Comisario de la exposición

Lugar para el homenaje, 2012
Impresión Digital sobre Airtex PVC
270 X 230 cm

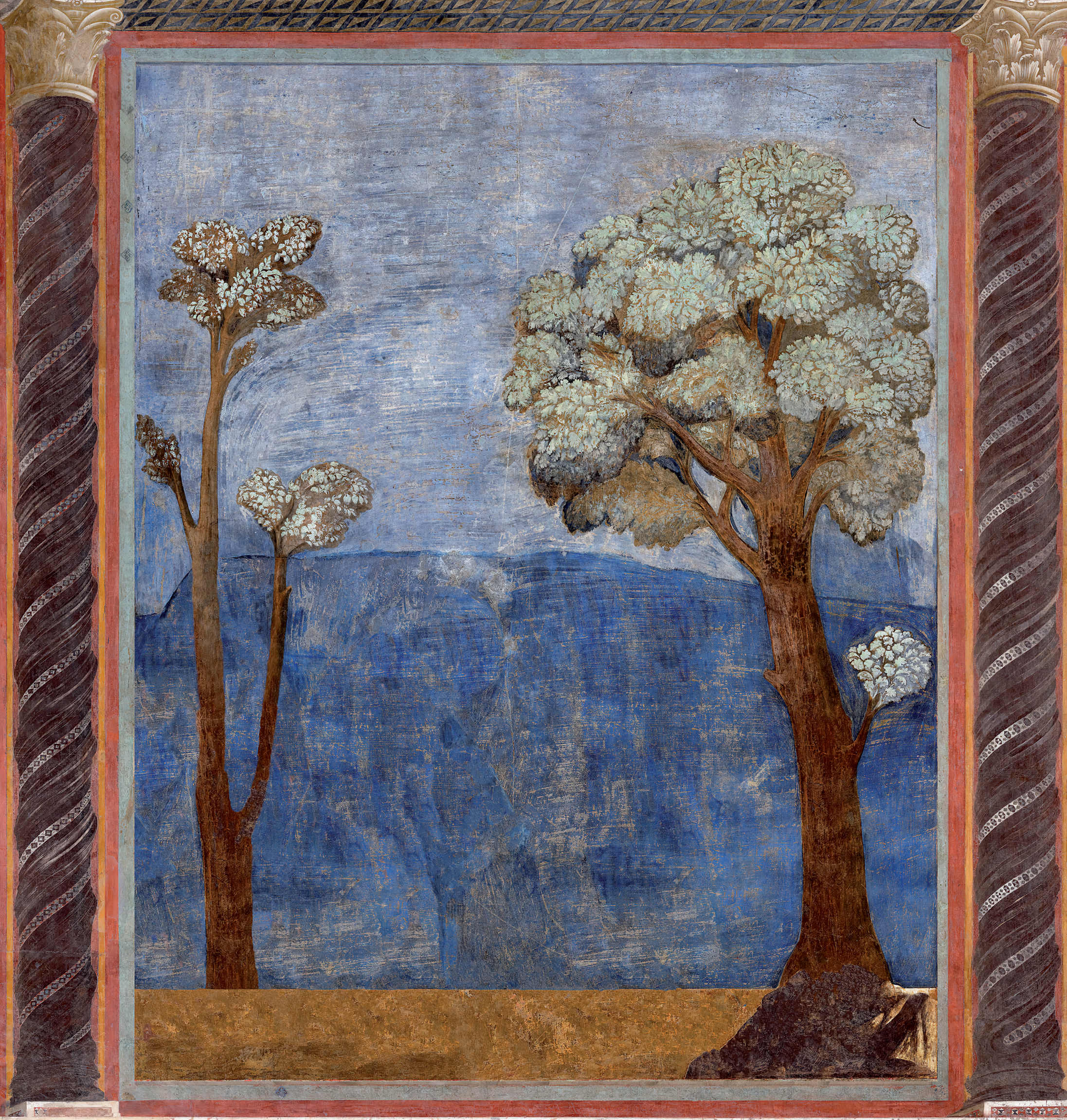
La ciudad, 2012
Fotografía sobre lienzo
270 X 230 cm

Lugar para juzgar a las almas, *2011*
Chromaluxe Art Brillo
42 X 58 cm

Lugar para la tentación, 2014 - 2017
Impresión Vitra brillo
47,6 X 34,6 cm

Cárcel de Florencia, 2008 - 2017
Impresión Vitra
43,2 X 63,6 cm

Paisaje Italiano a partir de Giotto 3, 2018
Impresión sobre Algodón 100% con resina acrílica
370 X 170 cm



Lugar para la Predicación, 2018
Impresión sobre Algodón 100% con resina acrílica
280 X 240 cm

Gran acantilado a partir de Giotto 1, *2018*
Impresión Digital sobre lienzo
327 X 330 cm

Gran acantilado a partir de Giotto 3, 2018
Impresión Digital sobre lienzo
370 X 281 cm

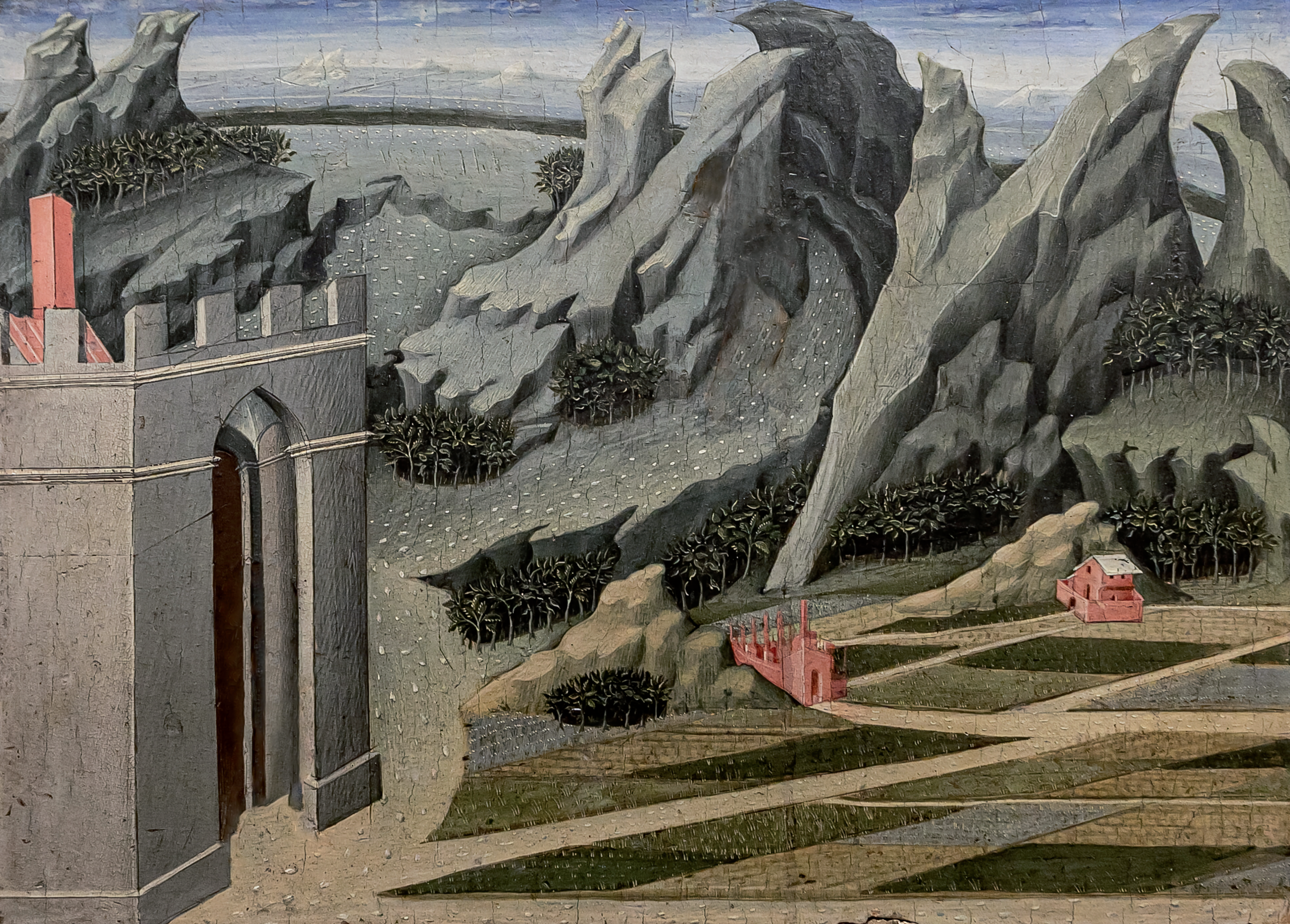
Gran Acantilado a partir de Giotto 2, 2018 - 2023
Impresión Digital sobre lienzo
370 X 281 cm

Bosque de Giotto 1, *2018 - 2023*
Impresión Digital sobre lienzo
370 X 180 cm

El Refugio del Dragón, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
42 X 55 cm

Camino de los Reyes Magos, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
21,3 X *29* cm

El convento de Santa clara, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
20,6 X *28,1* cm



Retiro en el desierto, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
31 X 39 cm

Paisaje endiablado, *2016*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
47,6 X 34,2 cm

Paisaje italiano 1, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
33 X 48 cm

La cueva de San Jerónimo, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
33 X 42,4 cm

La cueva de San Anthony y San Paul, *2023*
Impresión sobre papel Hahnemühle Photo Rag Bright White de 310 gr
47,6 X 33,9 cm

ГЛЯДЕНОВЪ

Paisaje italiano al amanecer, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
43,5 X 47,2 cm

Lugar para el Extasis 2, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
27,5 X 38,5 cm

Lugar para la tentación 2, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
45,7 X 48 cm

Divina Comedia. Parnaso, 2023
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
33 X 75,6 cm

Divina Comedia. Paraíso, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
33 X 80 cm

Divina Comedia. El cielo de Venus, *2023*
Impresión sobre papel *Hahnemühle Photo Rag Bright White* de 310 gr
33 X 72,5 cm

Gran acantilado a partir de Giotto 5, 2018
Impresión Digital sobre lienzo
370 X 170 cm

IL 1 / **Gran acantilado a partir de Giotto 8**, 2018 - 2023
Impresión Digital sobre lienzo
170 X 340 cm

IL 1 / Fantasía en el bosque de Giotto 1, 2018
Libro
392,2 X 556 cm

IL 1 / Fantasía en el bosque de Giotto 3, 2018
Libro
529 X 273,2 cm

IL 1 / Fantasía en el bosque de Giotto 2, 2018
Libro
576 X 369,7 cm