

JOSÉ LEAL

SOMBRA Y VOLUMEN

JOSÉ LEAL

SOMBRA Y VOLUMEN

Primera edición: diciembre de 2024

— — — — —

© de los textos: Julio César Abad Vidal
© de las esculturas: José Leal Rodríguez
© del retrato de José Leal Rodríguez: Luis Burgos

— — — — —

© Galería Luis Burgos
www.art20xx.com
Mail: luisburgos@art20xx.com
Tel: (+34) 91 781 18 55
Plaza de Cataluña nº 1, 28002. Madrid (España)

— — — — —

ISBN: 978-84-09-68357-4
Depósito Legal:

— — — — —

Diseño y maquetación: Andrés Pérez

— — — — —

Todos los broncees están realizados en la fundición FADEMESA

*Conseguir el equilibrio y la armonía
en una escultura es un reto
hermoso y poder compartirlo es
una gran satisfacción.*

JOSÉ LEAL

TORO I, 1966
23 × 10 × 18 cm
Bronze

DE LEALTAD AL MATERIAL

Una introducción a la escultura de José Leal

José Leal (Almería, 1941), tras más de medio siglo de actividad artística, ha logrado un corpus escultórico vasto, heterogéneo y complejo tanto en su iconografía cuanto en su lenguaje y sus características materiales. Esta heterogeneidad se relaciona tanto con sus formatos, con esculturas de tamaños íntimos y otros colosales, como en el destino de sus creaciones, desde aquellas que se hallan en hogares y museos hasta las que ocupan el espacio público en un amplio abanico de localizaciones, u obras realizadas en materiales maleables y otras de talla o bien fundidas en bronce.

Naturalmente, todas estas características las comparten numerosos escultores contemporáneos de amplia trayectoria. Y si abrimos esta somera introducción a la obra de José Leal recordando estas dualidades, lo hacemos para subrayar que de todos estos binomios, el fenómeno dual más notorio que hallamos en la obra escultórica de José Leal, nos parece, estriba en la convivencia en su labor de un elemento naturalista junto con otro de índole más intelectual —mas no abstracto—, en una tradición que podríamos identificar con el Picasso del

dibujo en el aire (en particular, en su proyecto para un monumento a Guillaume Apollinaire realizado en 1928), así como en los lenguajes de, entre otros, Julio González o Pablo Gargallo.

En este sentido, resultaría adecuado recordar que la etapa formativa de José Leal coincide con el auge en España de la escultura abstracta, un fervor que experimenta en Madrid, adonde llegó desde su Almería natal junto a su paisano, el pintor Luis Cañadas, con quien colaboraría intensamente, en particular, en obras musivarias, es decir, en el arte del mosaico. Empero, ha de significarse al respecto que, pese a las distancias que haya podido establecer con una escultura no canónicamente naturalista (que, no obstante, ha trabajado, asimismo, con notables resultados), la obra escultórica de José Leal no ha participado de las corrientes abstractas más en boga.

Si en el ámbito naturalista, Leal ha logrado obras de enorme interés, entre las que en nuestra opinión descuella la dedicada al beato Diego Ventaja —monumento en bronce situado junto a la Parroquia de la Inmaculada Concepción de

Ohanes—, es en soluciones más intelectuales —aquellas en las que existe una transcendencia del plano meramente mimético— en las que nuestro escultor parece haberse desarrollado con mayor pertinacia en la búsqueda de una aportación personal a la cadena de la tradición.

Así, la investigación artística y estética de Leal se ha caracterizado, sin la persecución de la imitación anatómica o de una réplica de objetos, por una alternancia entre el volumen, lo macizo, y el hueco (espacio vacío, apertura), emprendiendo el hallazgo de distintas perspectivas en sus bultos redondos.

El título elegido para la exposición a la que acompaña esta publicación es, elocuentemente: *Sombra y volumen*. En este sentido, la investigación formal y espacial de Leal se dirige a dos elementos que colman la experiencia estética escultórica toda, a la que habría de sumarse, finalmente, el reconocimiento del motivo por parte del espectador. Nos referimos a las líneas que constituyen la linde y comunicación entre planos, así como el encuentro de superficies cóncavas y convexas. Una investigación formal y espacial que tiene, además de en

el motivo, otro elemento central: el material mismo en el que se instituye y se instaura la escultura.

Podríamos identificar esta pesquisa estética de José Leal como una aventura en el terreno de lo “háptico” (del griego *haptikos*, lo que significa “capaz de ser asido”), con lo que situamos en el centro de su pensamiento estético la búsqueda de cómo la escultura se construye a partir de una multitud de elementos táctiles en detrimento de en impresiones visuales. Es esta característica la que permite explicar en aquellas obras no naturalistas de Leal, la presencia de rasgos que parecen desafiar la visión común y académica del arte en tres dimensiones.

De este modo, para José Leal, las esculturas no son en puridad réplicas de cosas vistas, de cosas que ya existen, sino encarnaciones de cosas sentidas o concebidas mentalmente. Sus esculturas, en lugar de constituirse en copias desde fuera —como guía la tradición académica—, nos muestran, en particular en sus recreaciones corporales, cómo se siente el cuerpo. Por ello, se antojan el resultado de una experiencia interna. Asimismo, resulta necesario considerar que Leal

persigue una reflexión que desafía la reduplicación de formas y rasgos, y que instaura como central la cuestión de cómo se traduce un material (carne en el caso del cuerpo humano, sujeto fundamental de la escultura de Leal) a otro (papel, arcilla, madera —en casos diferidos, bronce—) que tiene sus propias características y sus particulares principios de forma y estructura.

El de José Leal es un peregrinaje que nos recuerda al del precozmente truncado Henri Gaudier-Brzeska, que en una contribución póstuma al segundo número de la publicación vorticista *Blast* (julio de 1935) sostuvo que: “presentaré mis emociones mediante la disposición de las superficies, los planos y las líneas por los que están definidas” (p. 24). Un fervor cuasi evangélico que el mayor cantor del escultor, Ezra Pound, compartió: “Hemos llegado nuevamente a una época en la que los hombres pueden considerar una estatua como una estatua. La dura piedra no es un conejo vivo. Su belleza no puede ser la misma belleza”.

Palabras hermanadas esencialmente con unas declaraciones de José Leal, quien ha afirmado perseguir

con su obra escultórica la transmisión de las

emociones que voy encontrando en los distintos materiales con los que trabajo. Cada uno de ellos tiene su lenguaje, pero en cualquiera de las obras terminadas pretendo ser lo más sugerente posible. Dejar una ventana abierta al pensamiento que permita al espectador, mediante la contemplación de la obra, el disfrute o la pregunta.

JULIO CÉSAR ABAD VIDAL

GRUPO IV, 1979
23 × 10 × 22 cm
Bronze

CABEZA I, 1979
22 × 25 × 30 cm
Bronze

DANZANTES, 1981
12 × 24 × 22 cm
Hormigón

MUJER TUMBADA, 1984
80 × 32 × 45 cm
Bronze

CABEZA II, 1985
25 × 25 × 27 cm
Bronce

MUJER SENTADA CON TELA, 1985
28 × 30 × 33 cm
Bronce

LIBERTAD II, 1987
25 × 33 × 51 cm
Bronze

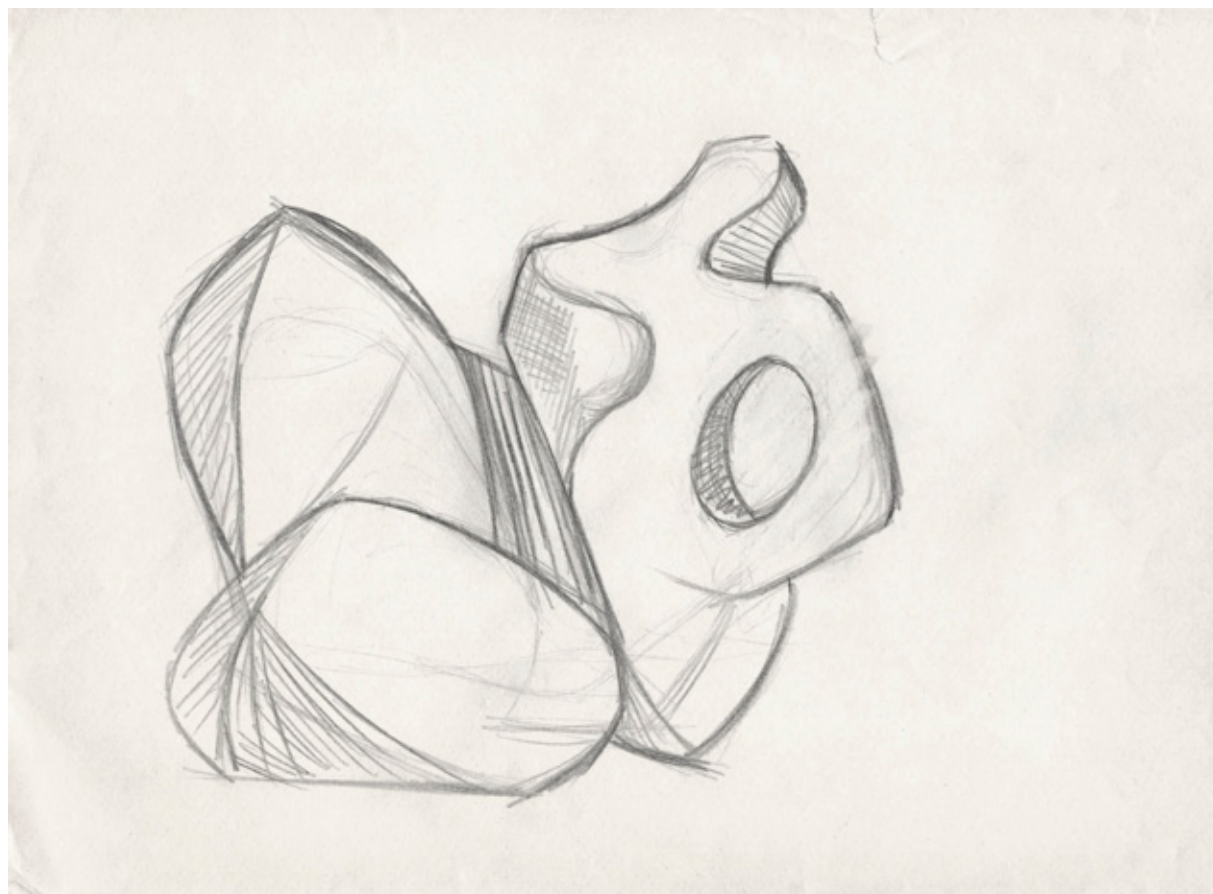
FIGURA V, 1986
20 × 25 × 87 cm
Bronze

MUJER AL SOL III, 1985
97 × 47 × 30 cm
Bronze

MUJER SENTADA VI, 1988
40 × 33 × 52 cm
Bronze

DANZA, 1988
7 × 8 × 26 cm
Bronze

FIGURA CON PALOMA, 1989
6 × 8 × 38 cm
Bronze

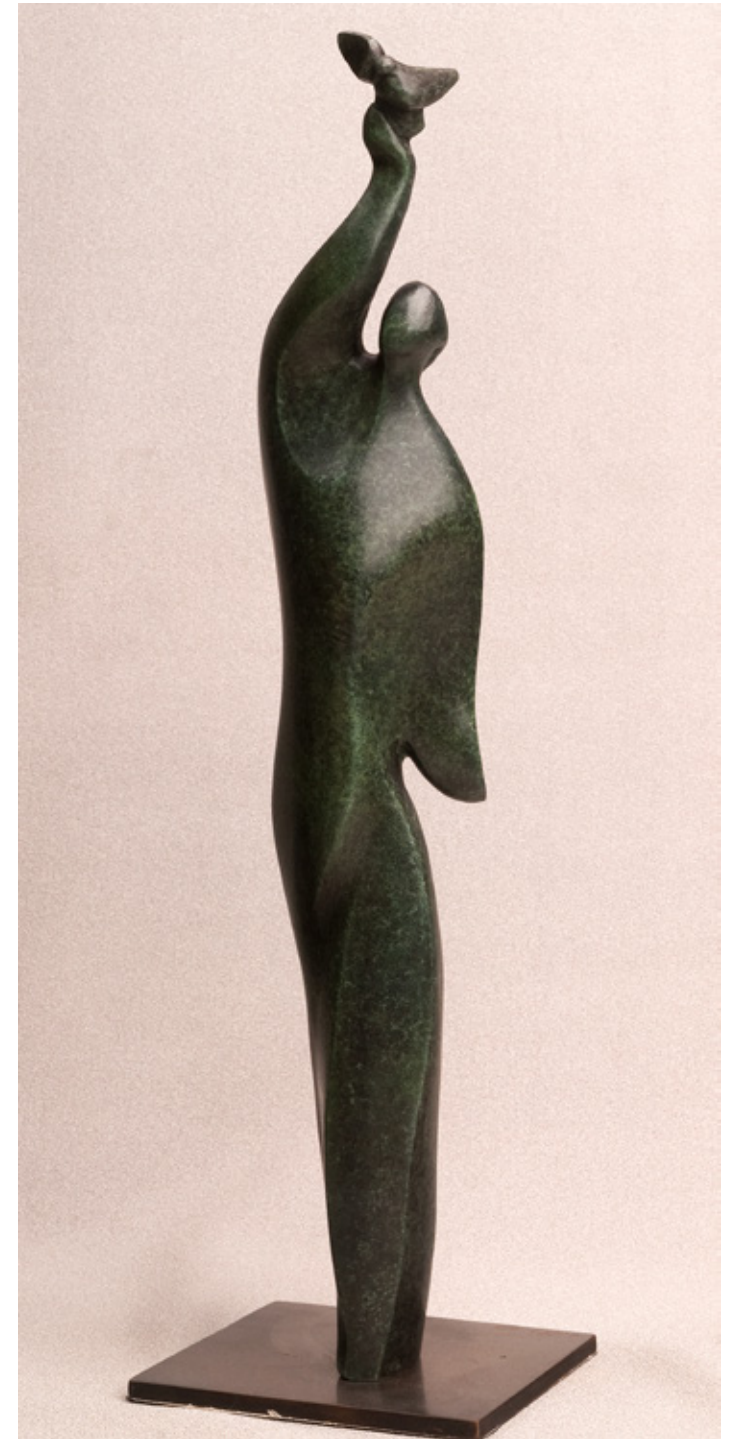

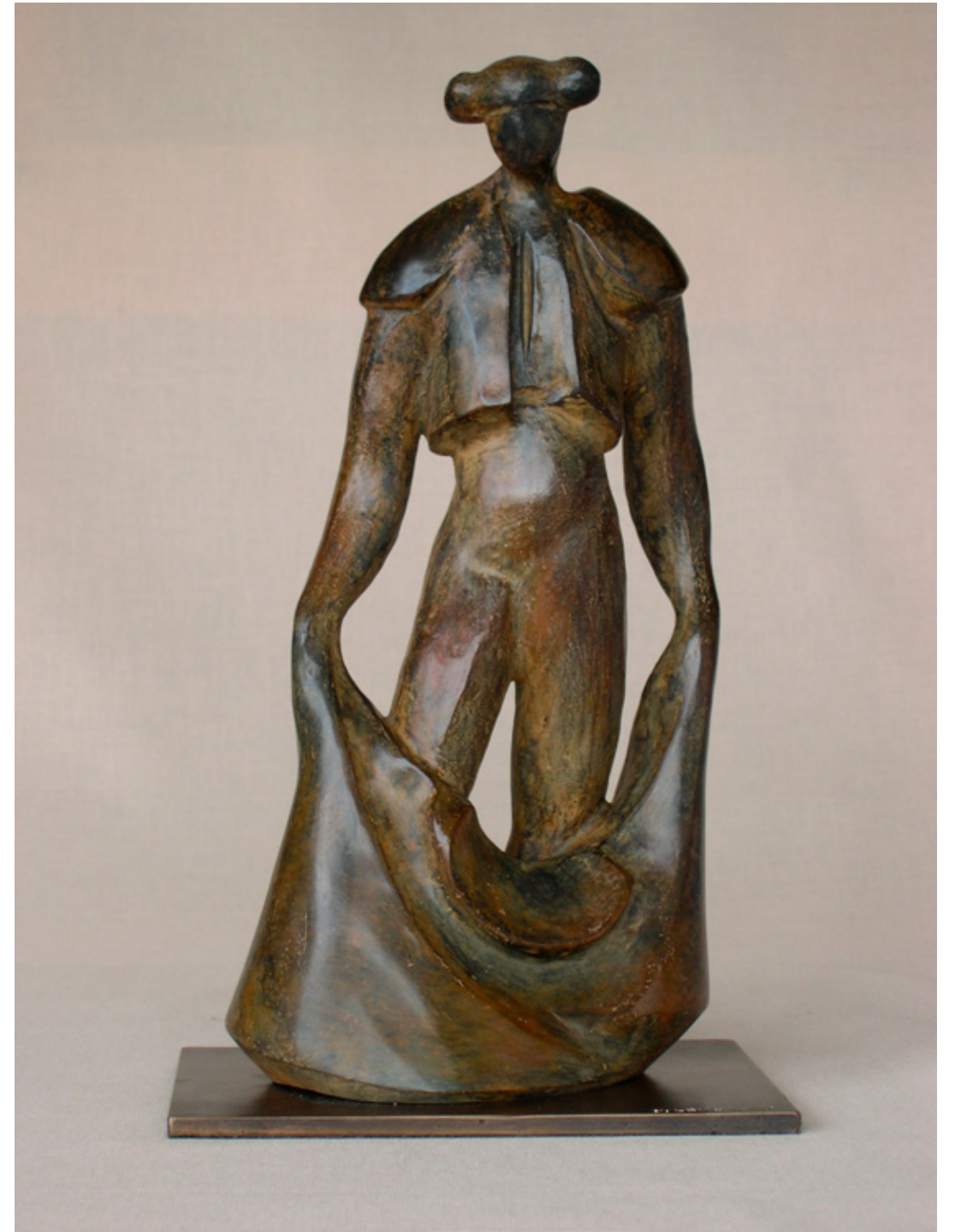
FIGURA IX, 1990
17 × 17 × 65 cm
Bronze

TORO ENCIERRO, 1990
30 × 11 × 19 cm
Bronze

LA ESPERA, 1992
14 × 9 × 22 cm
Bronze

LA CUADRILLA, 1995
18 × 26 × 29 cm
Bronze

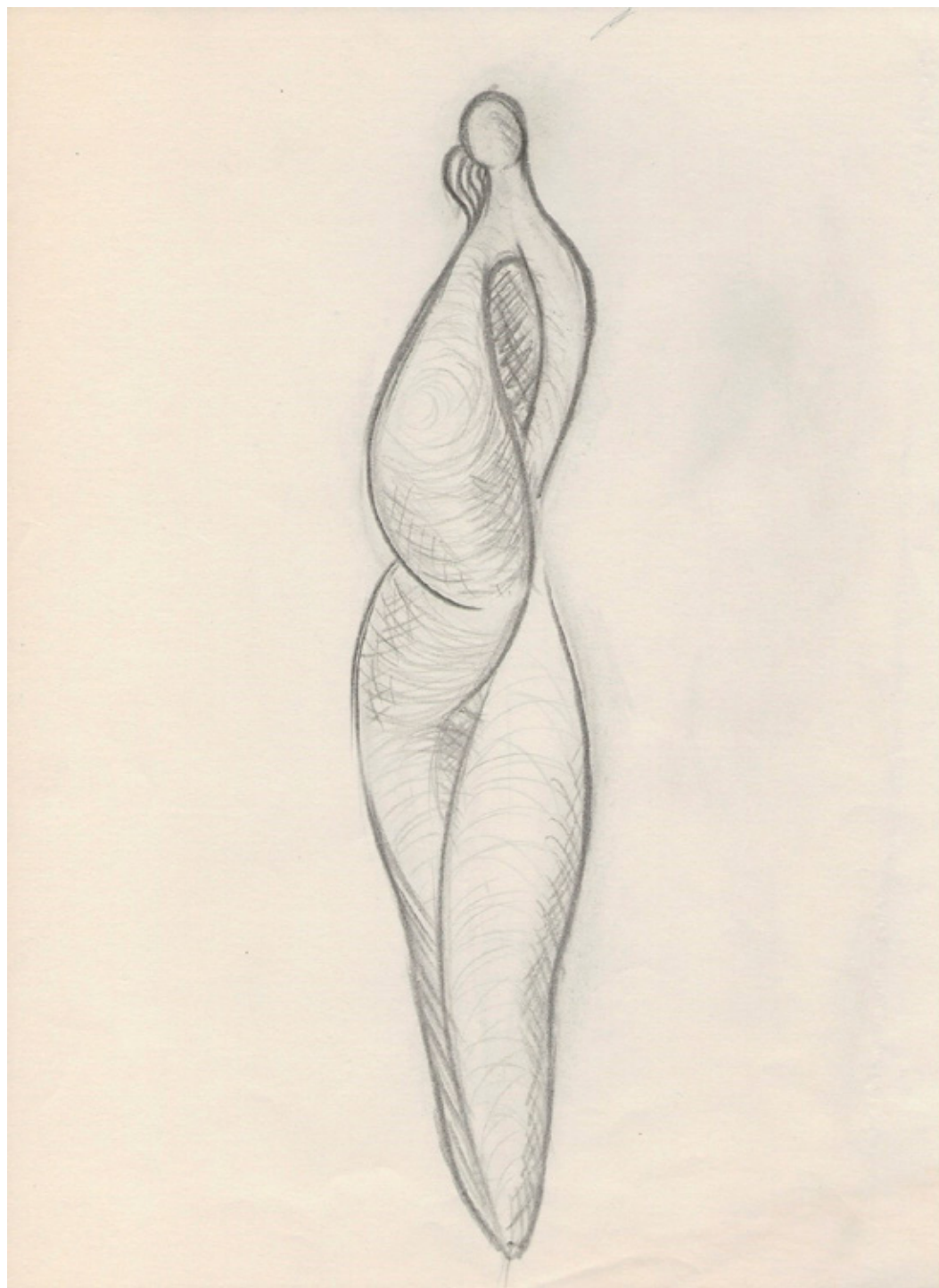

FIGURA X, 1999
14 × 18 × 79 cm
Bronze

CUATRO FASES DE LA LUNA, 2000
35 × 35 × 44 cm
Acero inoxidable

METAMORFOSIS DE LA GUITARRA, 2000
36 × 25 × 74 cm
Acero corten

CABEZA ÁFRICA I, 2001
20 × 24 × 34 cm
Bronze

ANTONIO DE TORRES III , 2002
18 x 15 x 38 cm
Bronze

GUITARRA, 2003
12 × 18 × 31 cm
Bronce

VALDEPEÑAS, 2003
15 × 30 × 60 cm
Acero lacado

CABEZA RÓMULO, 2004
6 × 8 × 28 cm
Bronce

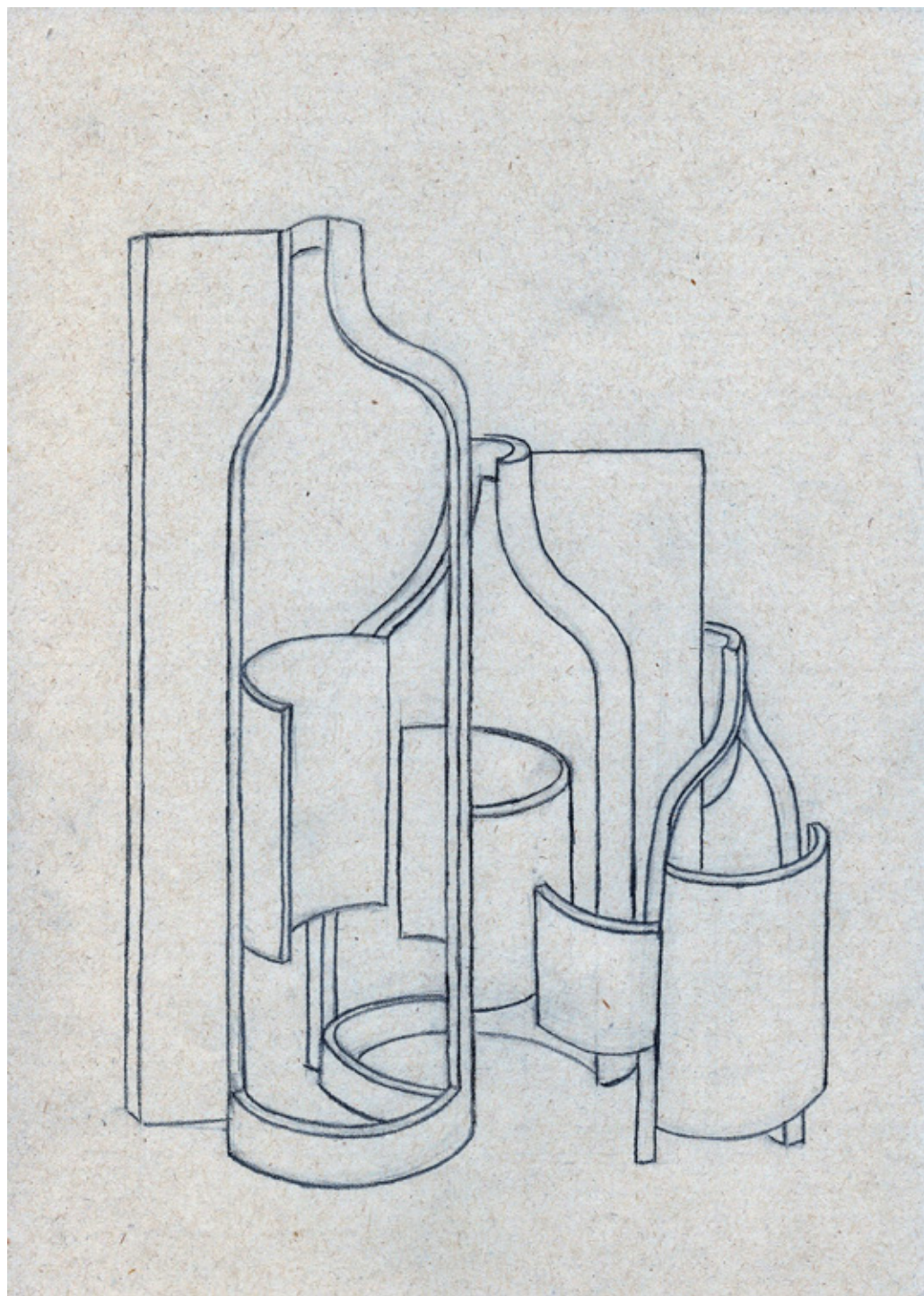

CABEZA ANDALUZA II, 2004
15 × 15 × 30 cm
Bronce

CONTRABAJO II, 2004
11 × 16 × 32 cm
Bronze

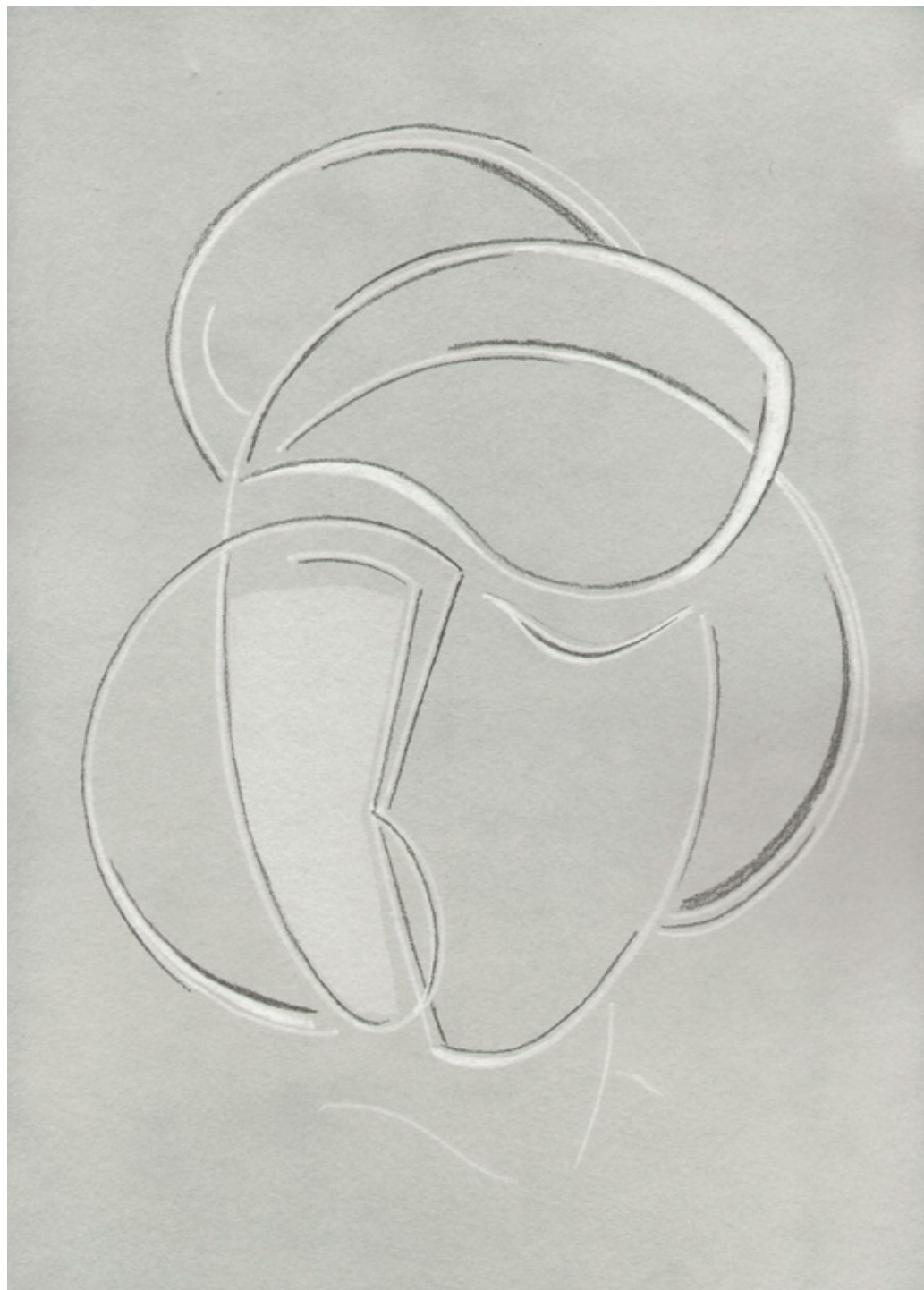
BODEGÓN TRES BOTELLAS, 2005
19 × 20 × 31 cm
Bronze

CABEZA ÁFRICA II, 2005
20 × 34 × 34 cm
Bronce

CABEZA SABINA, 2005
20 × 22 × 26 cm
Bronze

FLOR DEL RECUERDO I, 2005
14 × 16 × 33 cm
Bronze

CABEZA AZUL, 2010
60 × 65 × 78 cm
Malla de acero

DOS BOTELLAS, 2015
9 × 10 × 22 cm
Bronze

VIOLONCHELO, 2015
14 × 17 × 31 cm
Bronze

CABEZA ÚRSULA, 2015
38 × 49 × 66 cm
Malla de acero P.U

CABEZA, 2016
12 × 14 × 33 cm
Malla y bronce

CUATRO BOTELLAS, 2022
19 × 20 × 40 cm
Bronze

BIOGRAFÍA

José Leal Rodríguez (Almería 1941)

En 1954, se matricula en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad.

En 1959, termina el último curso sobresaliente y consigue el primer premio de pintura.

En 1964, se traslada a Madrid con el pintor Luis Cañadas donde montan estudio en la calle Orense, con la ayuda del arquitecto D. Francisco Prieto Moreno, conocen a su sobrina ceramista y hay una colaboración en una serie de murales .

Por entonces conoce al pintor, restaurador y tallista Paco Alcaraz del que aprende técnica de la talla y algunos tratamientos para la madera, que luego emplea en sus esculturas.

En 1968, con el pintor Luis Cañadas trasladan el estudio al Pabellón de Almería en la Casa de Campo, manteniéndose la colaboración donde se realizan una serie de trabajos de distintas técnicas:

- ◆ Mosaicos Escuela-Hogar “Madre de Luz”, Almería.
- ◆ Mosaico para la Guardería del Alquíán (Almería).
- ◆ Mural cerámico de 170 m². Para

la fachada del Corte Inglés de Sevilla.

- ◆ Dos murales de mosaico de 40 m². Y un mural de hormigón de 40 m². Para el pantano de Iznajar (Córdoba).
- ◆ Vidriera de 30 m². Y un mosaico para la Iglesia de San Pio X de Almería.
- ◆ Mural de hierro y cerámica para los Paradores de Turismo de Jávea (Alicante) y Cádiz.
- ◆ Figuras de hierro y mosaico para la fachada de la Caja de Ahorros de Almería.
- ◆ Mural de 9 m². En piedra tallada para el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Castellana de Madrid.
- ◆ Grupo escultórico de hormigón para la Iglesia de San Pablo, Almería.
- ◆ Murales de mosaico para Plaza y Janes de la Coruña, Zaragoza y Málaga.
- ◆ Mural de cerámica para casa Singer. Vitoria.
- ◆ Vidrieras para particulares en Oviedo y Almería.

- ◆ Figuras de hierro y cerámica de 9 m. de altura para el Centro de Salud de Tarragona.

- ◆ Mural de hierro y cerámica para el Centro de Salud de Deusto (Bilbao).

Asiste a las tertulias del crítico de arte A.M. Campoy en el Círculo de Bellas Artes.

Por entonces su paso por el Café Gijón le lleva a conocer al escultor Cristino Mayo.

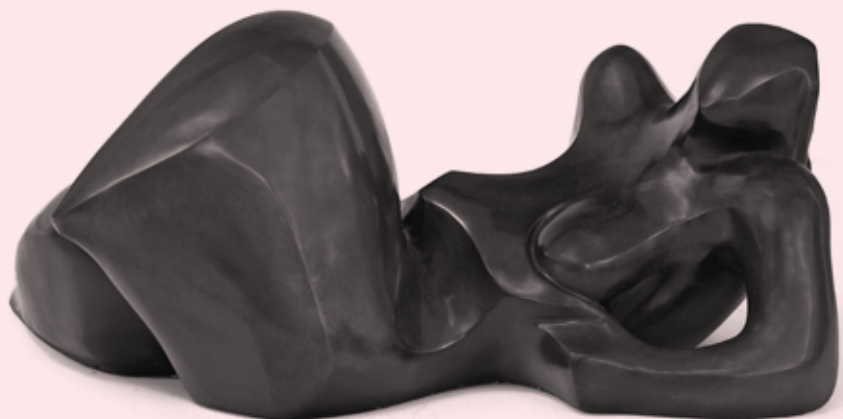
En 1975, empieza su andadura dedicándose a su obra escultórica, etapa dedicada al pequeño formato en hormigón.

En 1976, conoce su obra el crítico de arte Raúl Chávarri, se interesa por su obra y avala su calidad artística mediante una carta a efecto de solicitud de beca ante la Fundación Juan March.

En 1982, entra en contacto con la empresa Piamonte, con la que mantiene relaciones de trabajos y proyectos escultóricos para distintos Ayuntamientos, hasta el año 2000.

HITOS DE JOSÉ LEAL

MUJER TUMBADA
1984

1966
TORO

1979
GRUPO IV

METAMORFOSIS DE LA GUITARRA
2000

2016
CABEZA

2022
CUATRO BOTELLAS

SELECCIÓN DE OBRA URBANA

Nereidas, Valencia
HOMENAJE A
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
2000

Roquetas de Mar, Almería
TORO
2008

1971
MUJER ASTURIANA
Carabia Alta, Asturias

1984
MONUMENTO A LA CONSTITUCIÓN:
TRES PALOMAS
Manzanares, Ciudad Real

2005
CUATRO FASES DE LA LUNA
Fuenlabrada, Madrid

2006
CAMPEÑINOS
Humanes, Madrid

2010
TRES HOJAS
La Mojonera, Almería

2016
LAS EDADES DEL HOMBRE
Aranda de Duero, Burgos

HEMEROTECA

- CAÑADAS, L. Catálogo exposición. Colegio Mayor Francisco Franco. Madrid, 1970
- DE MINGO, F. Catálogo de la exposición. Sigüenza (Guadalajara) . 1980
- DURAN DÍAZ, M.D. *Historia y estética del Movimiento Indaliano*. 2ª Ed. CI-MAL. Almería, 1981
- Monumento al pescador*, Roquetas de Mar, el Ideal, 02/08/1982
- Revista La encina. Nº 34, Quintanar de la Orden, 1987
- VVAA. *Historia del Arte Español. El siglo de los creadores. Vanguardia y tradición en el alba de un milenio*. Ed. Planeta. Barcelona, 1997
- La Plaza. Revista de información de Ayuntamiento de Leganés. Nº 13. 1997
- Catálogo. *Un siglo de escultura en España*. Fundación Santander Central Hispano. Madrid, 2001
- VVAA. *Leganés Arte en la calle*. Ed. Ayuntamiento de Leganés. Madrid, 2001
- Revista Diseño de la ciudad. nº36, Diciembre 2002
- MARIN MEDINA, J y FERNÁNDEZ APARICIO, C. *El arte para todos. Escultura pública en Leganés*. Ed. Ayuntamiento de Leganés y Legacom Comunicación. Madrid, 2005
- Revista de Actualidad de la ONCE y su Fundación. ASI SOMOS. nº 84, 2010
- Catálogo. De Picasso a Barceló. *Escultura Española del siglo XX*. Ed. Acción Cultural Española. Madrid, 2013
- DE BRUNO, I. *José Leal: La honestidad del arte*. Revista Siglo XXI. Julio 2014
- Catálogo. José Leal. *Sendas en el camino*. Consejo Social de la Universidad de Málaga, 2016
- DURÁN DÍAZ, M.D. *Luis Cañadas, poesía de la pintura indaliana*. Ed. Diputación de Almería 2017
- Revista Anticuaria. nº 256

Almería, en el VI Certamen de la Feria del Campo. La Voz de Almería, 17/06/1965

Inaugurado el VI Certamen Nacional de Pintura y II de Escultura en la Ciudad de Almería. La Voz de Almería, 24/06/1978

CARDERO. *Éxito de José Leal.* Diario Guadalajara, 06/04/1980

CASTILLEJO CAPEL, J. *Exposición de José Leal en el Banco de Bilbao.* La Voz de Almería, 27/07/1980

DOMINGO. D. *Exposición de José Leal.* La Voz de Almería, 29/07/1980

Escultura de José Leal. Nueva Alcarria, 20/12/1980

ANDRÉS DÍAZ, J. *Una escultura con raíces.* La Voz de Almería, 14/8/1980

Esculturas de José Leal. Nueva Alcarria, 10/04/1982

GRANADOS. F. *Inauguración del monumento al Pescador.* Roquetas de Mar. La Voz de Almería, 31/08/1982

Se construirá una estatua al 1º de Mayo en la Cruz de Caravaca. La Voz de Almería, 12/03/1983

MORALES, M. *La imagen del Obispo Diego Ventaja llega a Ohanes.* Diario de Almería, 12/11/ 1993

Un Pitaco recordara el movimiento ciudadano que propicio la urbanización de la rambla, el Ideal, 23/08/1998

Café Gijón de Madrid rinde homenaje a Luis Cañadas. La Voz de Almería, 29/02/2000

“El toro de José Leal”. Monográfico dedicado a la inauguración de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar (Almería). La Voz de Almería, 19/07/2002

BLANCO. M.A. *Exposición de José Leal,* el Ideal. Almería

MOLINA, A. *Guardián a perpetuidad de la Rambla y del Colegio La Salle.* Diario de Almería, 24/05/2009

El alcalde inaugura un monumento dedicado a la escritora Gloria Fuertes. Diario de Almería, 01/12/2009

Edades del Hombre. Clausura. El Correo de Burgos, 11/11/2014

Ha sido todo un honor. Correo de Burgos, 11/11/2014

QUESADA, J.M. *José Leal expone en Málaga.* Diario de Almería, 31/7/2016

QUESADA, J.M. *José leal rinde homenaje a Antonio de Torres en Cuéllar.* Diario de Almería, 22/07/2017

QUESADA, J.M. *Pretendo que el espectador deje volar la imaginación, que sonría.* Diario de Almería

Este
libro se terminó de
imprimir el 20 de diciem-
bre de 2024, día en que el
rey Ricardo I de Inglaterra fue
capturado y encarcelado por
Leopoldo V de Austria en su
retorno a las islas británi-
cas después de la Ter-
cera Cruzada.

GALERÍA LUIS BURGOS

EL LOTÓFAGO