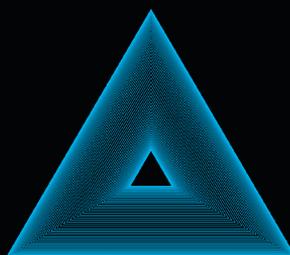
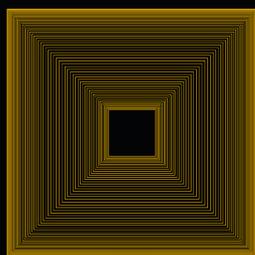
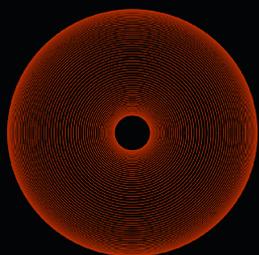

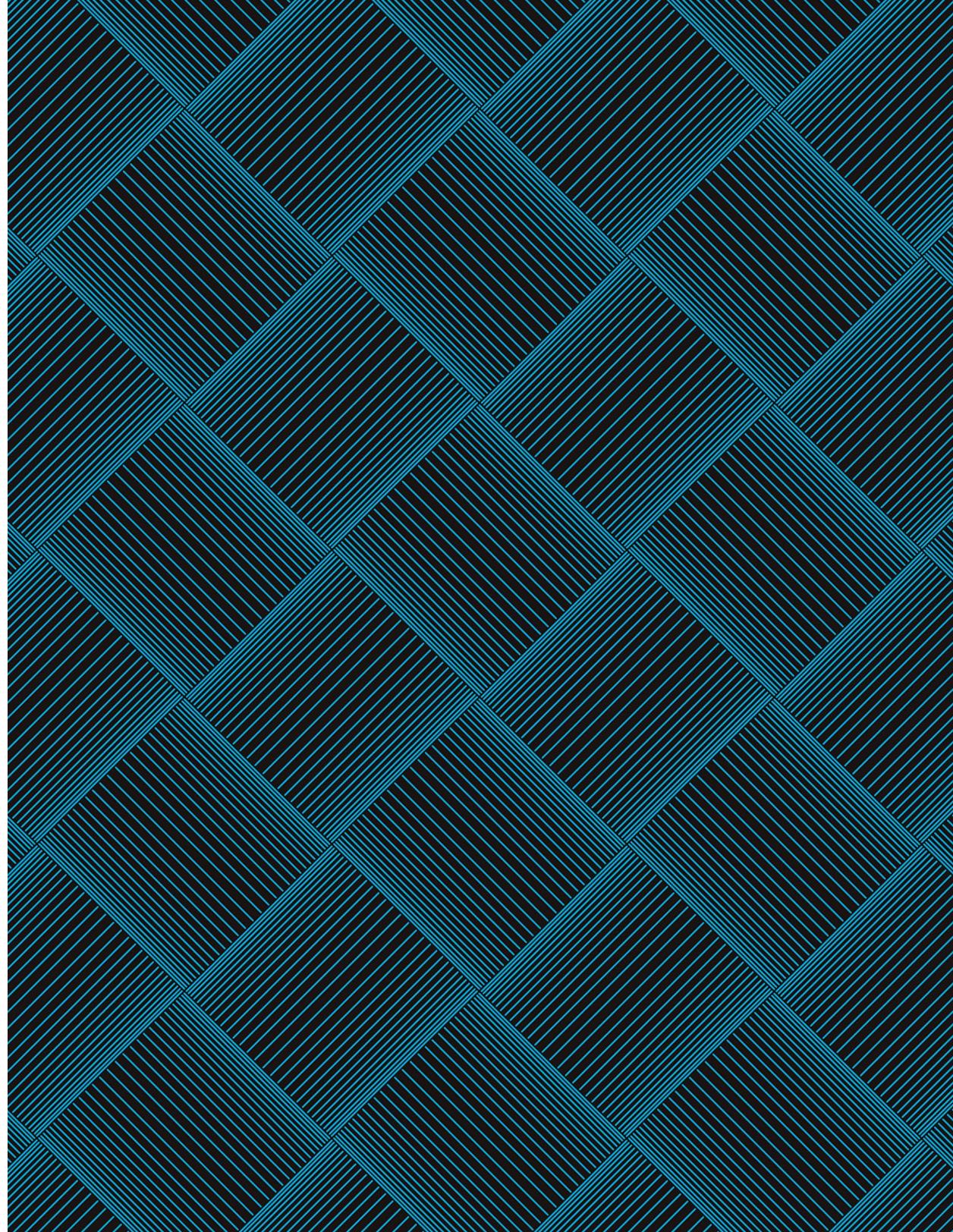
TONALIDADES

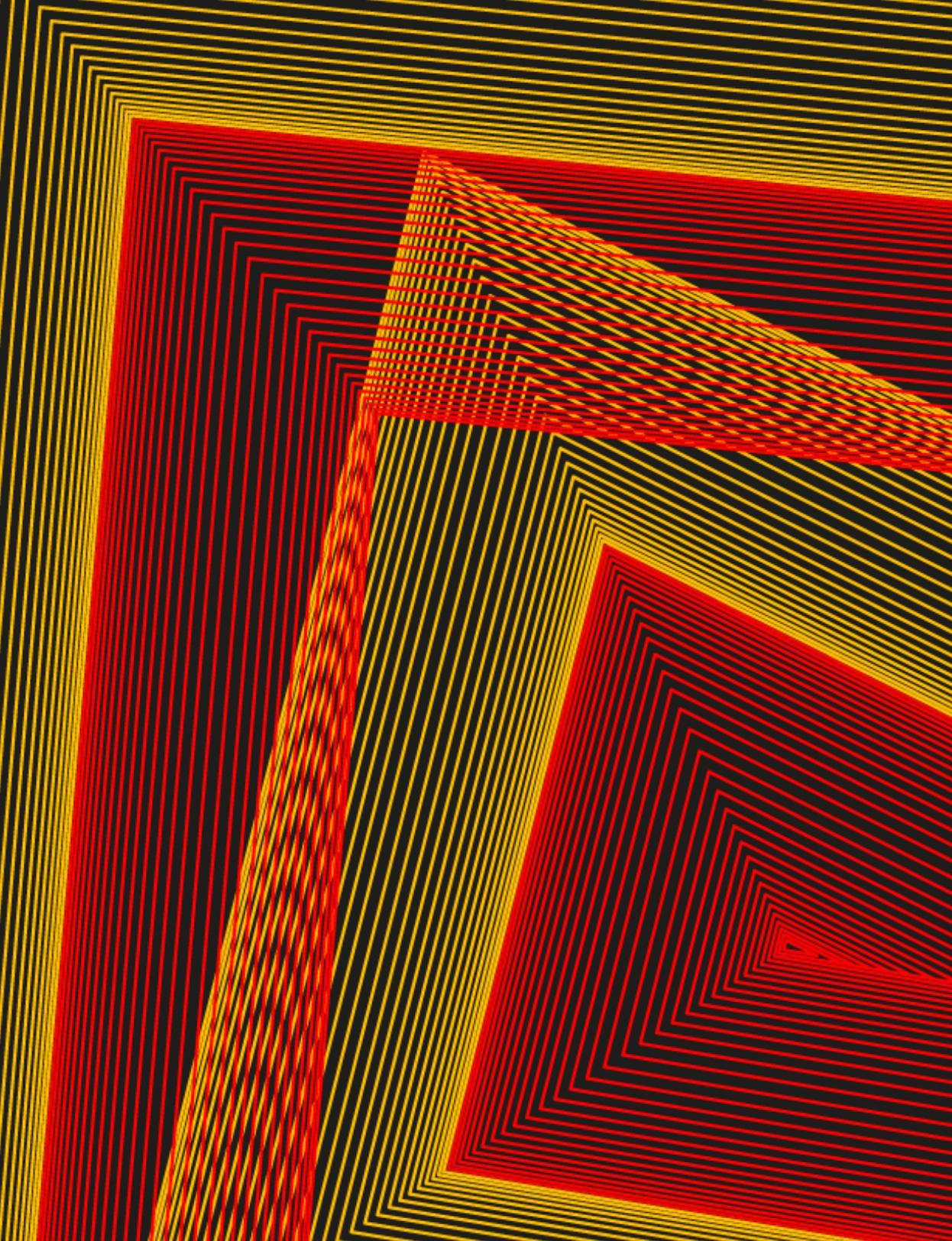
Juan Álvarez del Castillo Ledesma

Juan Álvarez del Castillo Ledesma / [Tonalidades](#)

Curaduría / Luis Ignacio Sáinz – Isaac Masri
Museografía / Juan Álvarez del Castillo Ledesma
Producción de obra / Diseño y Manufactura MAJAC
Taller de vidrio / Sandra Álvarez del Castillo Ledesma
Movimiento y montaje de obra / Diseño y Manufactura MAJAC
Fotografía / Diseño y Manufactura MAJAC
Ildefonso Hernández – Efrén Valentín
Diseño del catálogo y cuidado de la edición digital /
Ixel Álvarez del Castillo Moreno - Jennifer Bolaños
Gerencia de proyecto / Rosalía Álvarez del Castillo Ledesma
Textos / Luis Ignacio Sáinz – Brian Nissen – Manuel Marín

TONALIDADES

Juan Álvarez del Castillo Ledesma

CONTENIDO

- 08 | Tonalidades de Juan Álvarez del Castillo Ledesma
Luis Ignacio Sáinz
- 17 | La poética de la geometría
Brian Nissen
- 40 | A propósito de *Tonalidades* (Extracto)
Manuel Marín

TONALIDADES

de Juan Álvarez del Castillo Ledesma

Luis Ignacio Sáinz

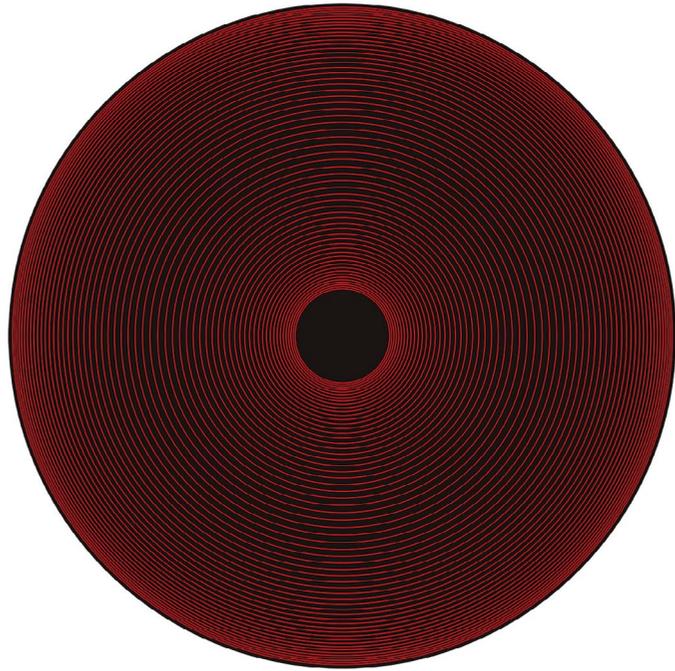
Las figuras geométricas y los poliedros se apoderan de los espacios recuperados de Indianilla. En tropel se distribuyen por todos sus rincones, sorprendiéndonos con sus efectos cinéticos, homenaje a la movilidad más allá del Op-art: arte óptico sustentado en la percepción del espectador. De modo tal que el compositor convoca al diálogo a sus voyeurs, observantes conscientes de que en buena medida resultan ser “coautores” de este desfile de artificios dibujados, contruidos, ensamblados.

Juan Álvarez del Castillo Ledesma quien se encargó allá por el 2006 de rescatar el edificio porfiriano, abandonado en la década de los cincuentas del siglo veinte cuando se le negó su vocación de servicio público, degradándolo a la condición de bodega para albergar el archivo muerto del gobierno de la otrora Ciudad de los Palacios, regresa ahora por sus fueros, ya no a desfacer entuertos del olvido sino a mostrar su acometida en el territorio del arte.

La exposición Tonalidades nos convida piezas escultóricas desde su concepción formal, su desarrollo en dibujo, hasta su factura material bi y tri dimensional que, en más de un sentido, evoca a voces mayores de la escultura de nuestro país, con quienes desarrollase distintas iniciativas de formato público e impacto urbano: Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Fernando González Gortázar. Se trata de integrales dedicadas al círculo, el triángulo y el cuadrado, más sus expansiones como poliedros regulares, uniformes e irregulares.

La antigua estación de tranvías, taller de mantenimiento, sitio de guarda y pernocta de los vagones, amén de centro neurálgico donde permanecen los generadores de voltaje directo que dispensaban la energía eléctrica a los troles de los vehículos, se nos muestra ahora en su naturaleza renovada: la de ser centro cultural que propicia el encuentro comunitario y la restauración del tejido social.

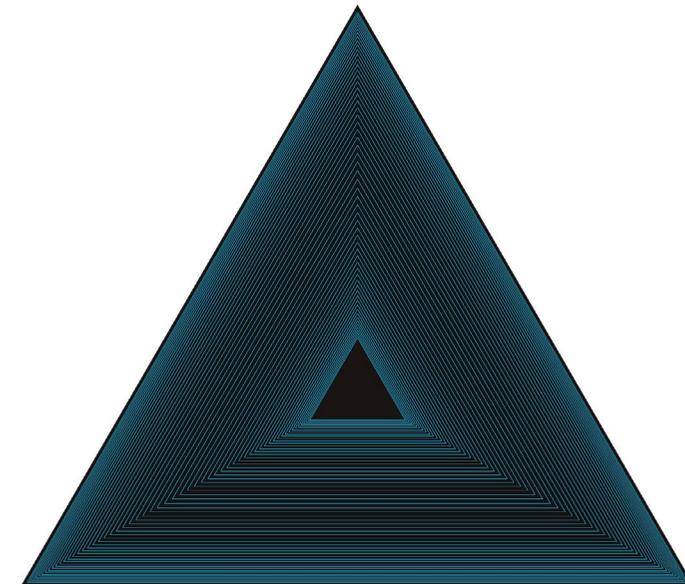
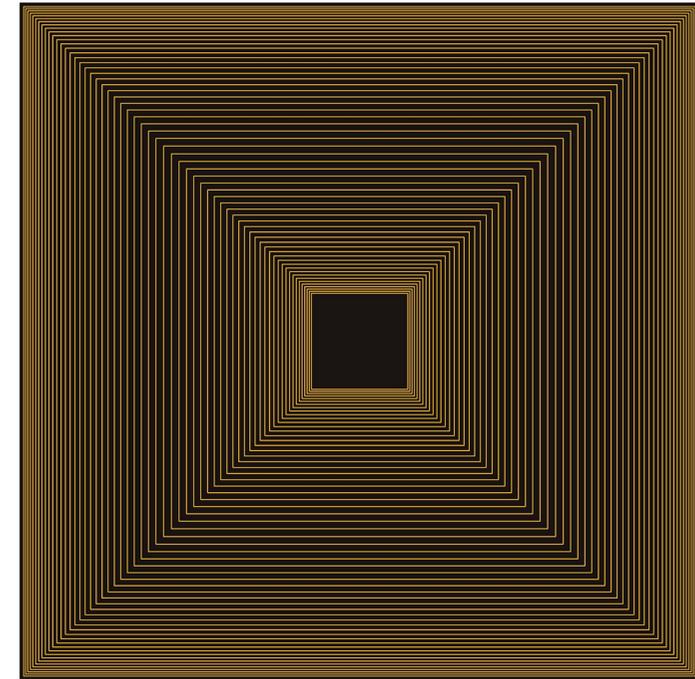
Abstracción precisa, justa y cadenciosa, que no está exenta de cierta dosis poética, capaz de transformar las líneas de la construcción de los objetos en versos identificables con la mirada. Danza de los polígonos con todo y sus caras, aristas y vértices. Experimentos centrífugos en el espacio y centrípetos en su propio eje. Ludismo apenas contenido que brinda armonía.

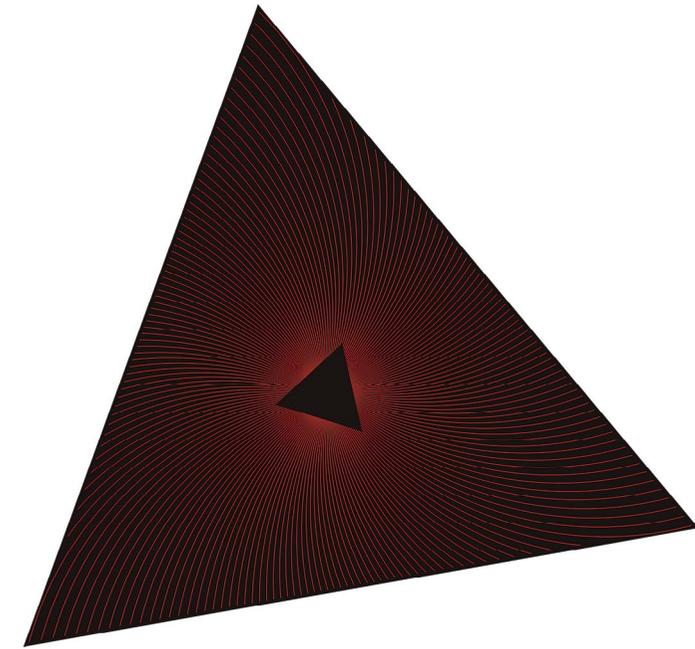
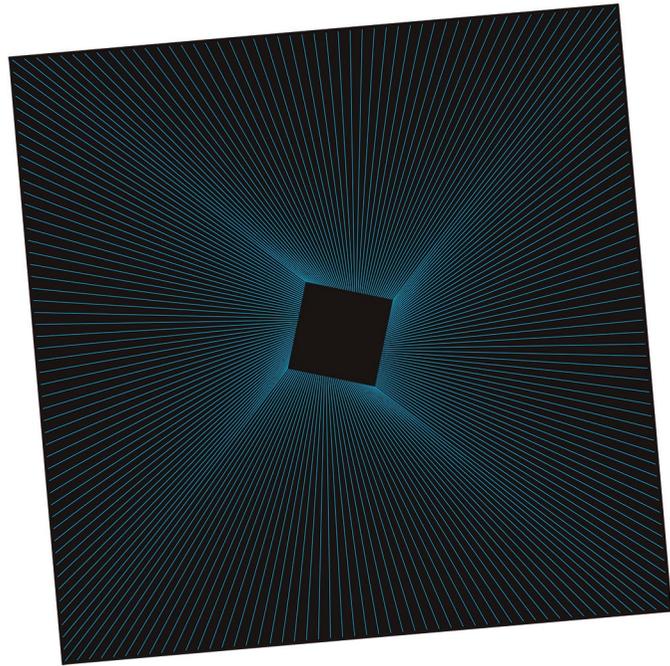

1/1 · Círculo I · rojo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Cuadrado I · amarillo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Triángulo I · azul · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

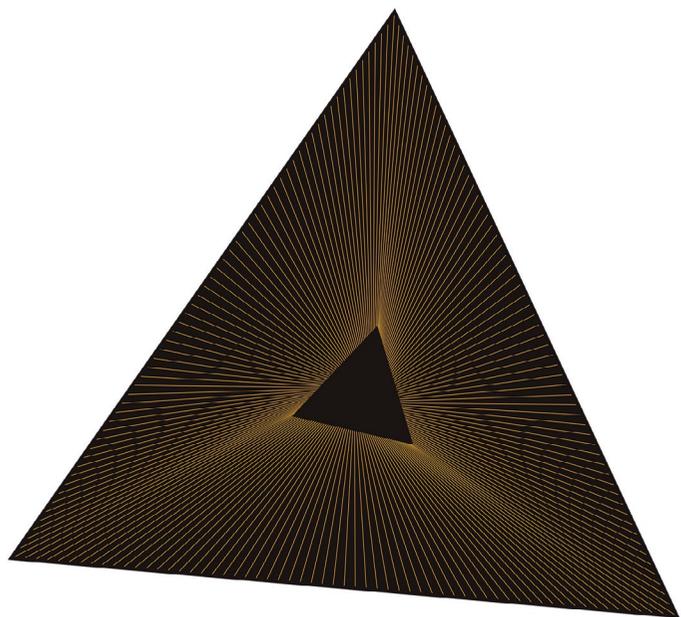

1/1 · Cuadrado II · azul · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Círculo II · amarillo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

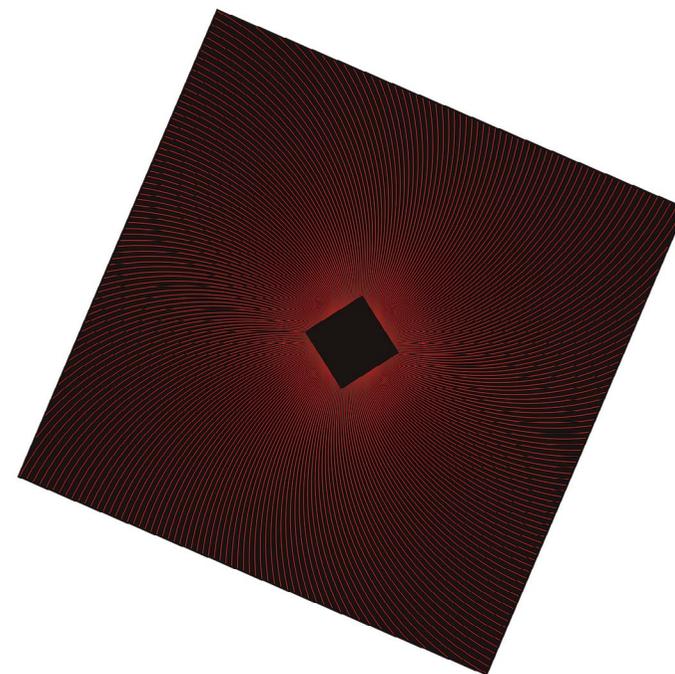
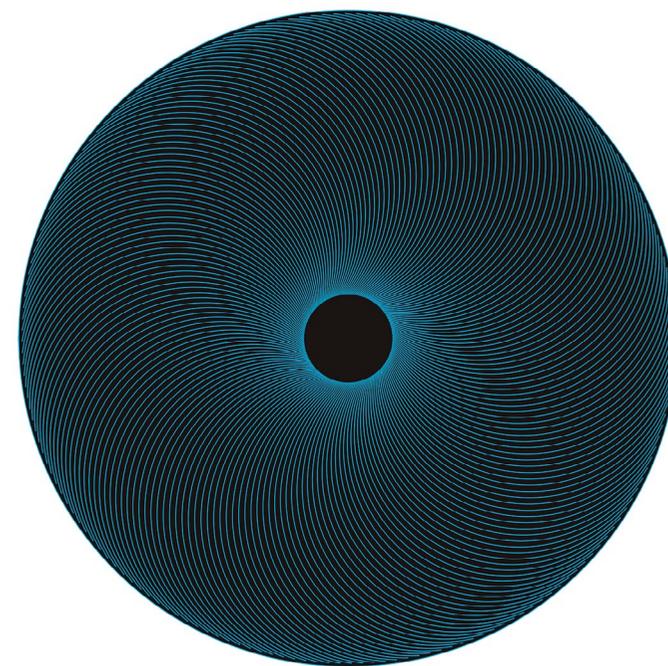
1/1 · Triángulo III · rojo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Triángulo II · amarillo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Círculo III · azul · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Cuadrado III · rojo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

LA POÉTICA DE LA GEOMETRÍA

Brian Nissen

Paul Cézanne creía que todas las cosas podían reducirse a su forma más simple. En una carta a Emile Bernard escribe que todo se puede expresar con formas geométricas: la esfera, el cono, el cilindro, así como el círculo y el cuadrado. Este ha sido el mantra con el que Juan Álvarez se ha guiado en toda su obra arquitectónica y artística.

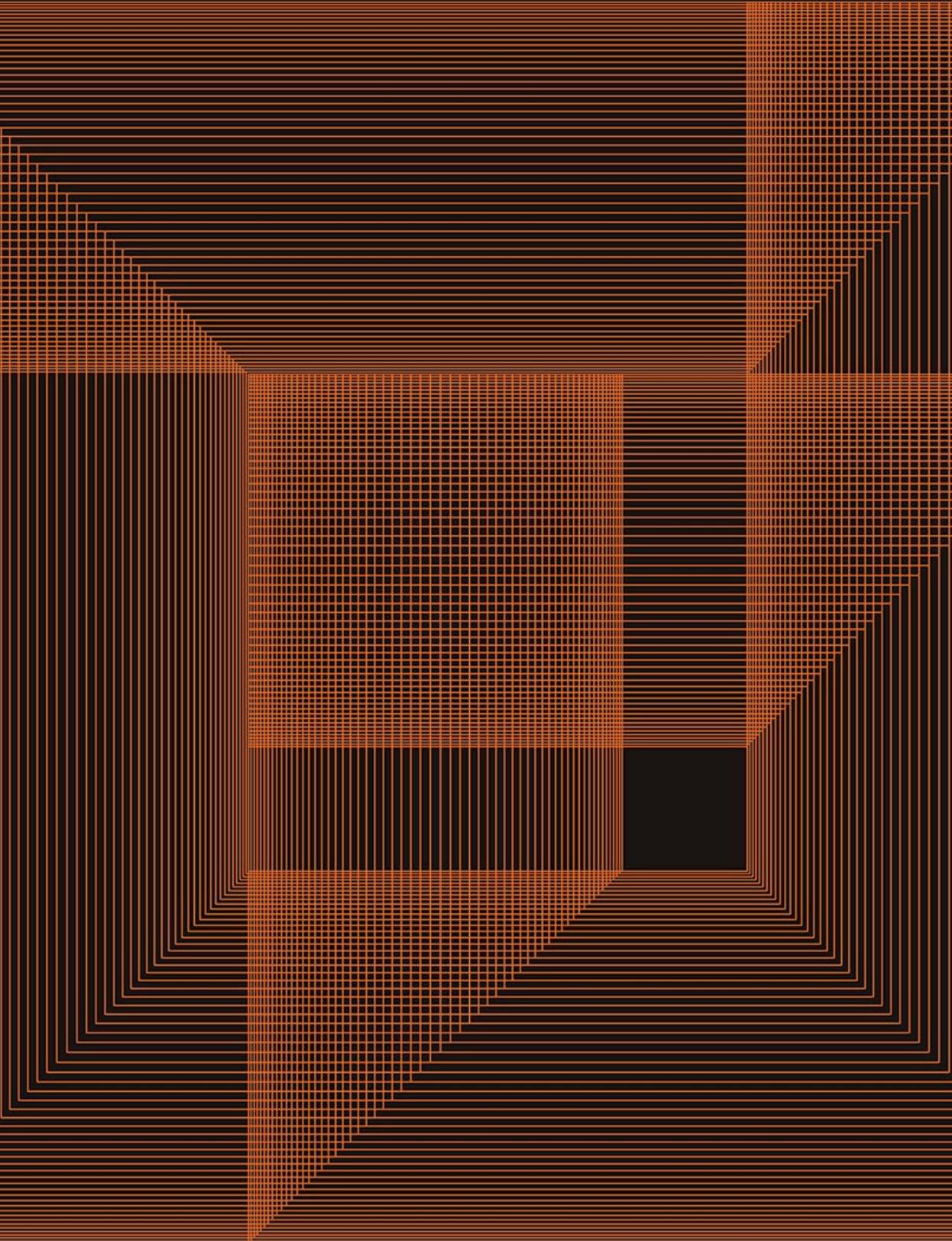
Somos conscientes de que la geometría está presente en todas partes de la naturaleza. Nuestro cuerpo es un producto de la simetría, el arco iris tiene la forma de un arco circular, las celdas de panal hexagonales, los copos de nieve, las estrellas de mar, las medusas, las plumas de pavo real y las piñas son todos compuestos de efectos geométricos. Desde el mundo microscópico hasta los gigantescos cristales encontrados en las grandes cuevas de Naica en Chihuahua observamos el mismo fenómeno.

En el arte, se ponen en juego elementos de línea, color, composición, formas, espacios, texturas y ritmos. Pero hay otro componente que es de igual importancia, la escala. La escala se entiende como la relación entre el tamaño de nuestro cuerpo al entorno que lo rodea, y determina el efecto que una obra provoca en el espectador.

Un principio esencial en hacer arte es establecer un diálogo con los materiales que uno emplea: es el vínculo sensible entre el artista y los componentes que finalmente define la obra. Los escultores trabajan con distintos materiales, cada uno con sus propias propiedades, características y manejo particular. Llama la atención que las esculturas de Juan Álvarez están realizadas con una variedad de materiales, una combinación de piedra, metal y vidrio que han logrado una venturosa correspondencia mutua. Debido a su propiedad translúcida, el vidrio es el más difícil para lograr una correlación con los elementos sólidos opacos que establecen un juego de luces y sombras. El vidrio parece incompatible con este atributo, pero en este caso su presencia ha dado una faceta inesperada a la obra, logrando integrarse con naturalidad y dotando las piezas con una carga poética.

En las espléndidas obras gráficas del artista vemos con gran claridad la relación simbiótica entre la geometría y la naturaleza, donde la simetría, la espiral y el efecto fractal son elementos clave. Un fractal, por decirlo así, es un patrón sin fin que se repite a diferentes escalas una y otra vez. Los fractales y las espirales nos rodean por todas partes, en las plantas, en los huracanes, en los árboles y en las galaxias.

La obra de Juan Álvarez nos brinda una sorprendente visión de la poética de la geometría en el espacio. Juguetón con las formas e inventivo con las correspondencias entre los materiales utilizados, ha creado un cuerpo de trabajo que explora con éxito las posibilidades de una nueva forma de apreciar el lenguaje de la escultura.

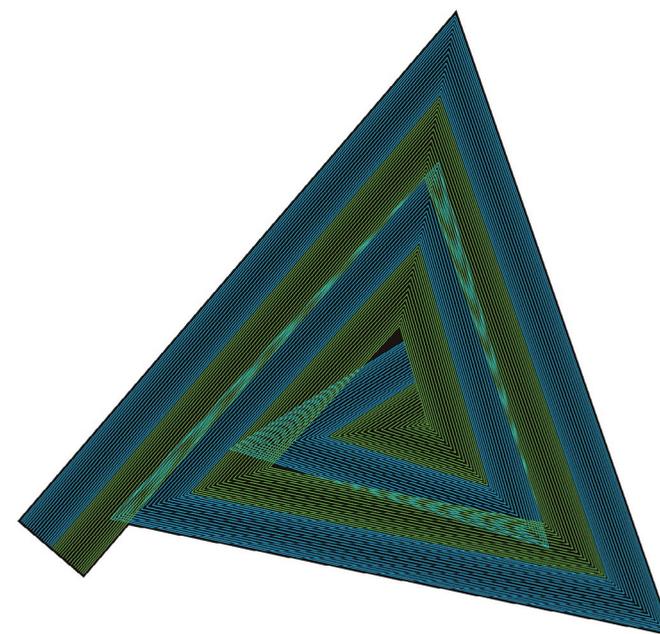
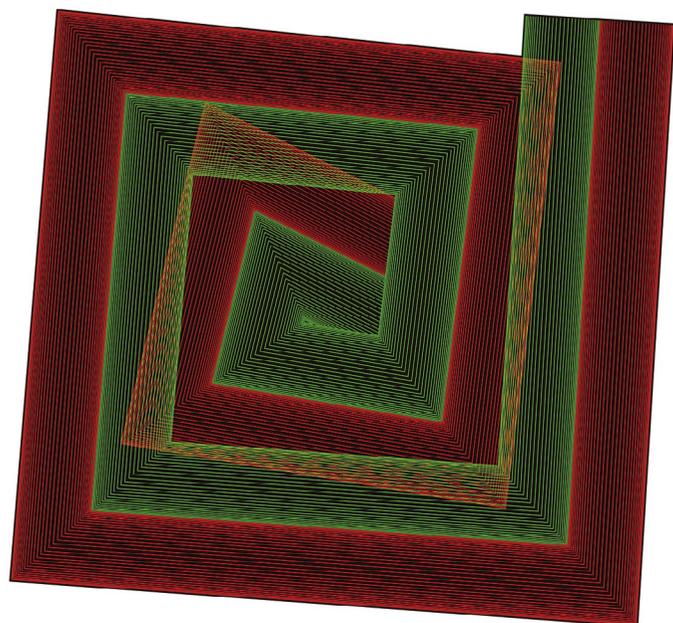
Tonalidades 1 · recinto, vidrio y acero al carbón oxidado · 47 x 25 x 22.5 cm · 2021

Tonalidades 2 · recinto, vidrio y acero al carbón oxidado · 56 x 40 x 18 cm · 2021

Tonalidades 3 · recinto, vidrio y acero al carbón oxidado · 49 x 37,5 x 21,5 cm · 2021

1/1 · Círculo VII · amarillo,verde · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Cuadrado IV · verde,rojo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

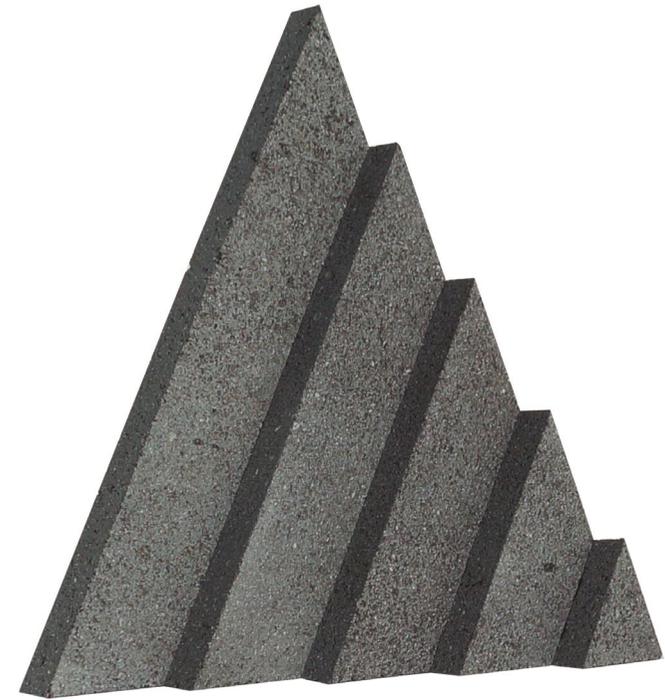
1/1 · Triángulo V · azul,verde · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

Tonalidades 4 · recinto · 30 x 30 x 18 cm · 2021

Tonalidades 5 · recinto · 30 x 30 x 18 cm · 2021

Tonalidades 6 · recinto · 30 x 30 x 18 cm · 2021

Tonalidades 9 · granito y acero al carbón oxidado · 45 x 27 x 30 cm · 2021

Tonalidades 8 · mármol y acero al carbón oxidado · 50,5 x 26 x 28 cm · 2021

Tonalidades 7 · vidrio y acero al carbón oxidado · 45 x 30,5 x 26,5 cm · 2021

Tonalidades 10 · mármol y acero al carbón oxidado · 56 x 40 x 24 cm · 2021

Tonalidades 11 · recinto y acero al carbón oxidado · 54 x 31 x 26 cm · 2021

Tonalidades 12 · vidrio y acero al carbón oxidado · 56 x 36 x 25 cm · 2021

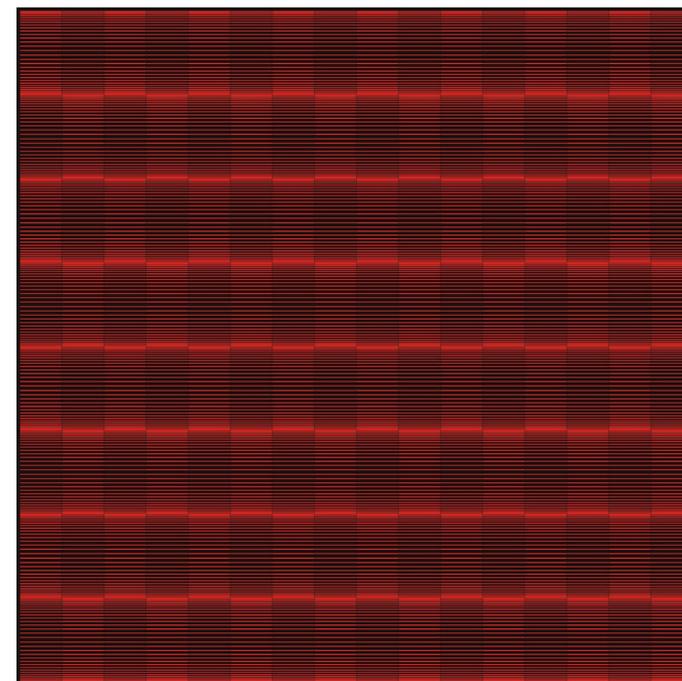
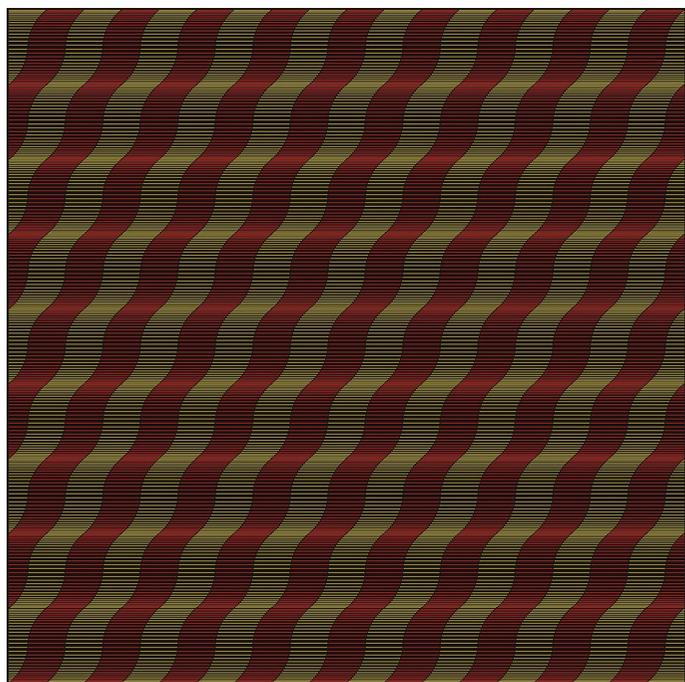
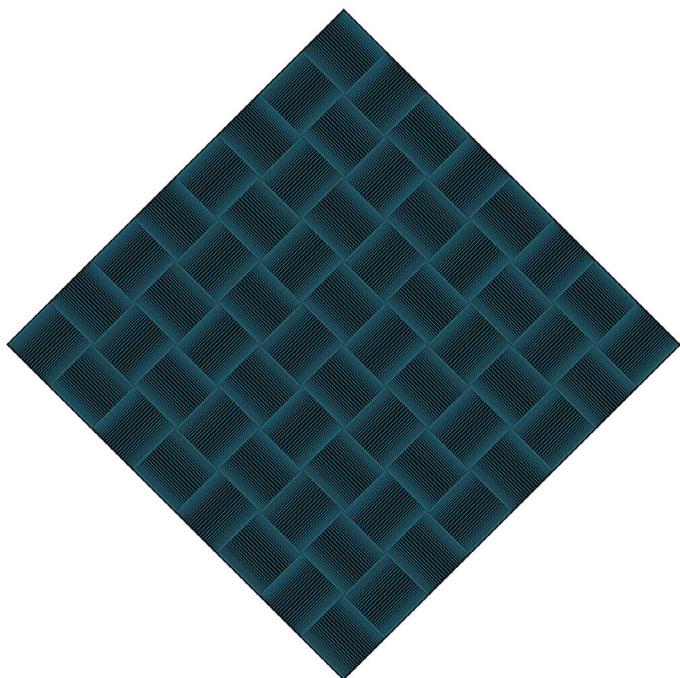

$A=\pi r^2$ · vidrio y acero inoxidable · 47 x 31 x 21.5 cm · 2021

$A=b \cdot h/2$ · vidrio y acero inoxidable · 47 x 35 x 21.5 cm · 2021

$A=L \cdot L$ · vidrio y acero inoxidable · 47 x 31 x 21.5 cm · 2021

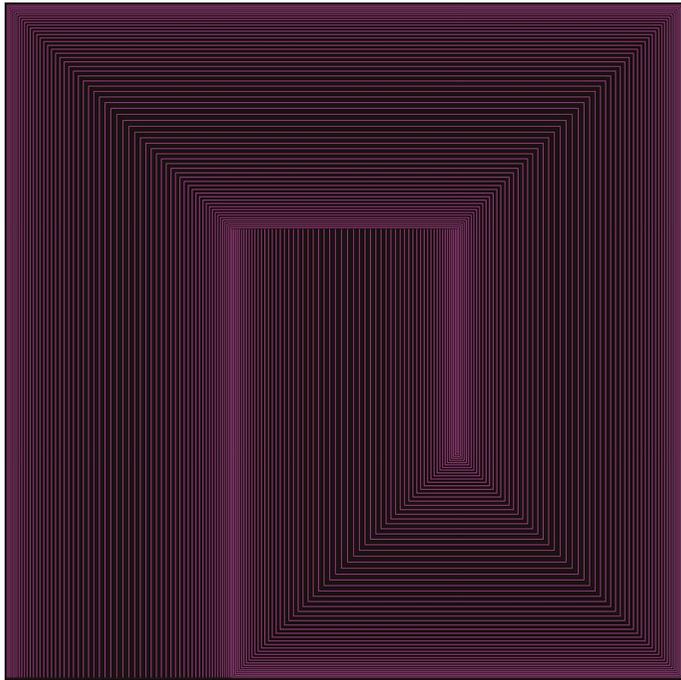

1/1 · Cuadrado VII · azul · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Cuadrado VI · amarillo, rojo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

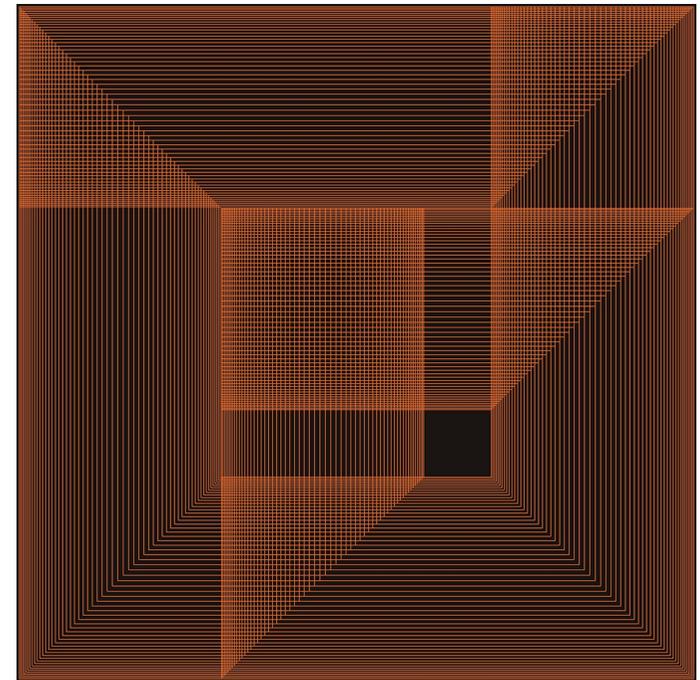
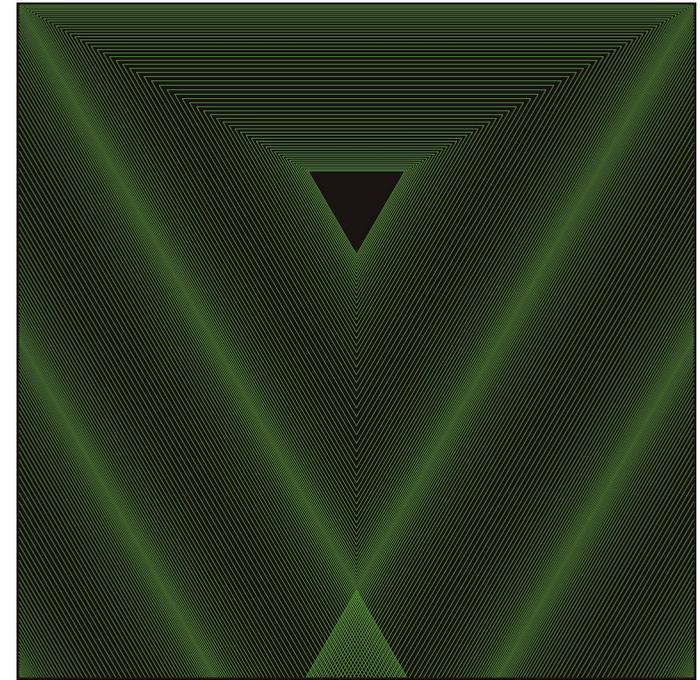
1/1 · Cuadrado V · rojo · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Cuadrado IX · magenta · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Triángulo VII · verde · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Cuadrado X · naranja · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

A PROPÓSITO DE TONALIDADES (Extracto)

Manuel Marín

El proyecto Tonalidades arguye un programa de análisis tópico de conceptos musicales genéricos codificados en series de repeticiones permutantes de "sólidos" geométricos.

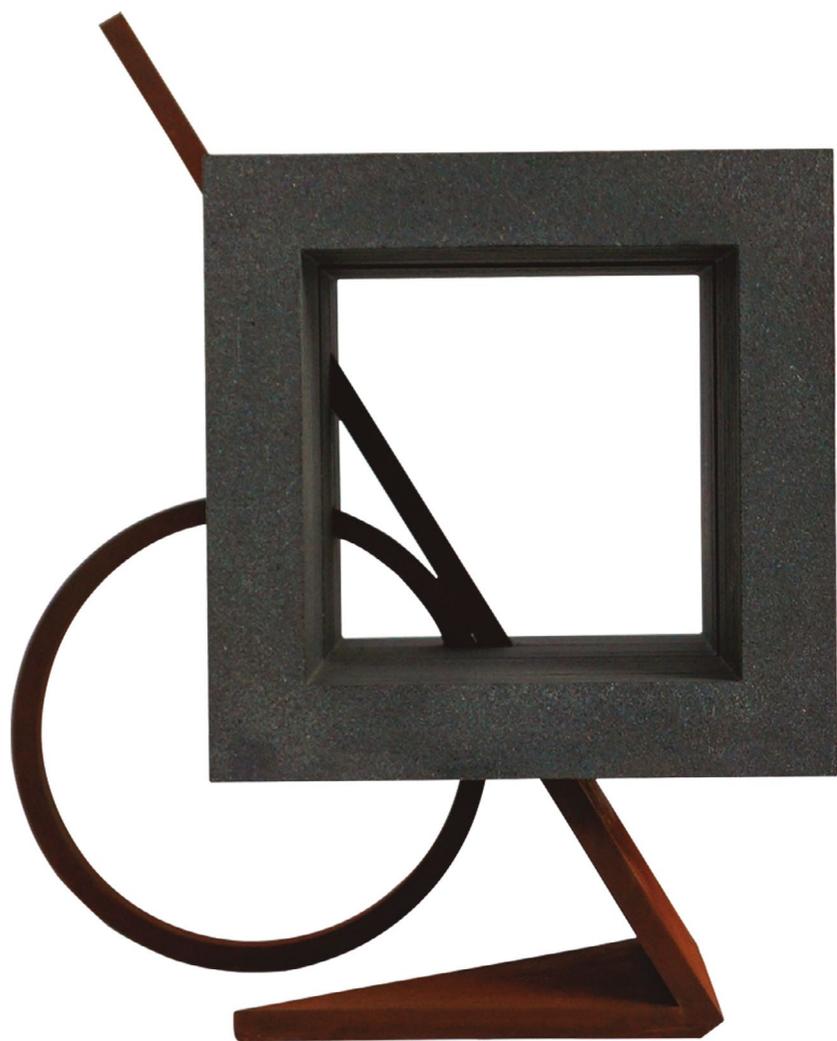
Series que interpretan el espacio como tiempo; registro; repetición de un cuerpo construido por figuras; geometría básica. Todas ellas en compases de tres. Es la materia asumida como textura, el número concebido como presencia y la disposición establecida, de ellas, como forma. Cada serie tiene tres formas, cada forma tres elementos. Elementos que, por su geometría, empatan sus formas seriadas adquiriendo así, su figura.

La tonalidad visual corresponde directamente a la gráfica ya que ella desenvuelve, al reducir la luz, una gradación del gris. El mundo se plantea dentro del juego: equivalencia de blanco y negro en escalones. La escultura propiamente no asume este equilibrio más que como consecuencia de un volumen no representado.

Con el advenimiento de la abstracción la escultura descubrió algo que pocas veces se atiende, la inexistencia de la espalda del objeto visual.

Tonalidades 14 · recinto y acero al carbón oxidado · 44 x 34.5 x 25.8 cm · 2023

Tonalidades 13 · granito y acero al carbón oxidado · 44 x 36 x 26 cm · 2021

Tonalidades 15 · mármol y acero al carbón oxidado · 43,8 x 34,5 x 25,7 cm · 2023

Tonalidades 16 · recinto y acero al carbón oxidado · 92 x 33 x 61 cm · 2022

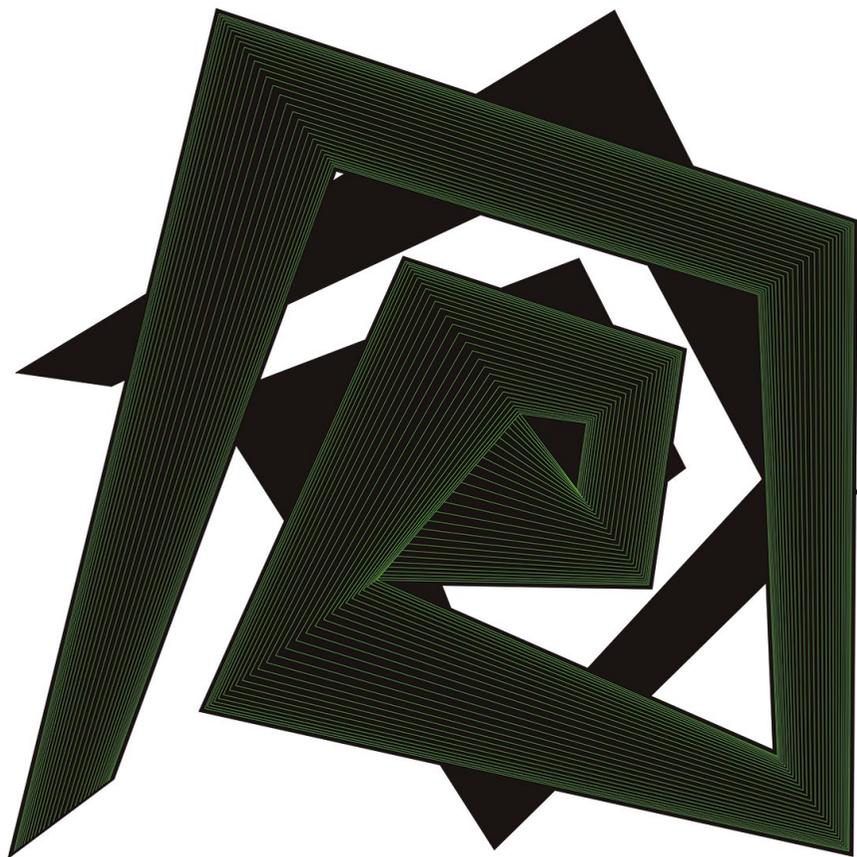
Tonalidades 17 · recinto y acero al carbón oxidado · 84 x 61 x 31 cm · 2022

Tonalidades 00 · recinto y vidrio · 39.5 x 22 x 16 cm · 2021

Tonalidades 0 · recinto, vidrio y acero al carbón oxidado · 31.8 x 20 x 17 cm · 2021

1/1 · Tonalidades XVIII · verde · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

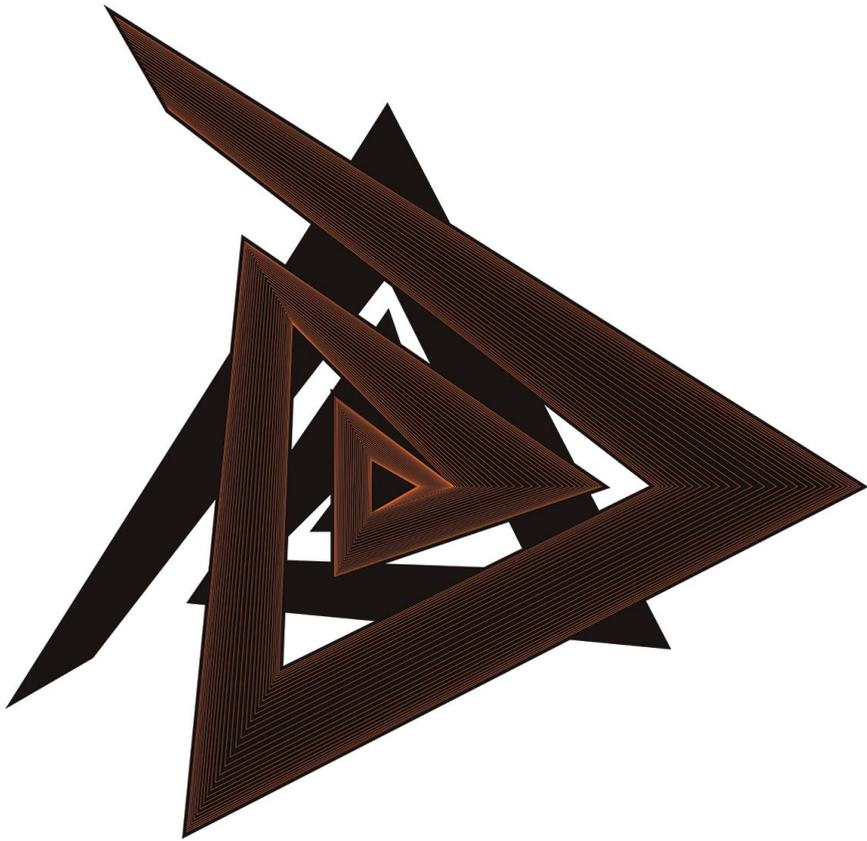
Tonalidades 18 · acero al carbón oxidado · 60 x 60 x 27,5 cm · 2022

Tonalidades 19 · acero al carbón oxidado · 56 x 66 x 27,5 cm · 2022

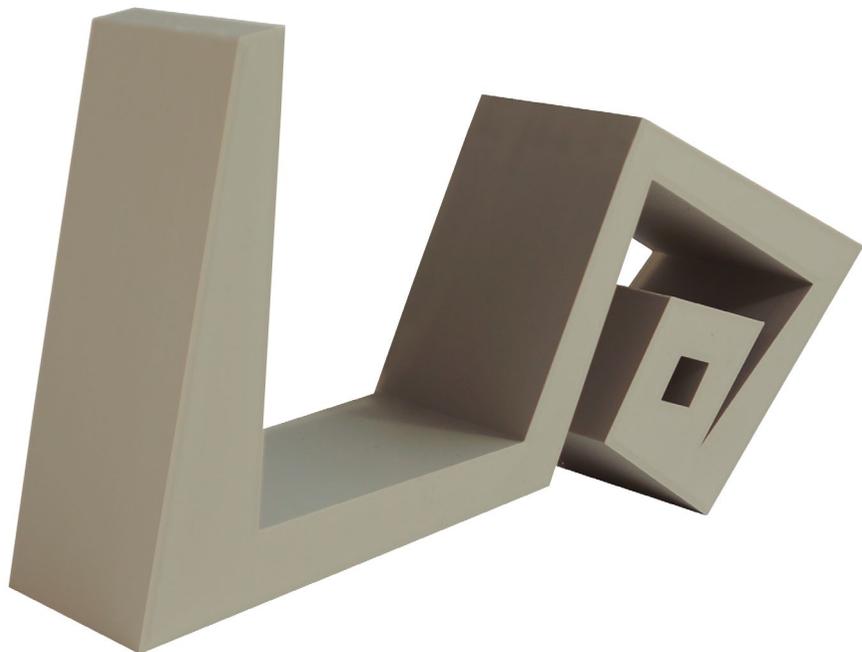
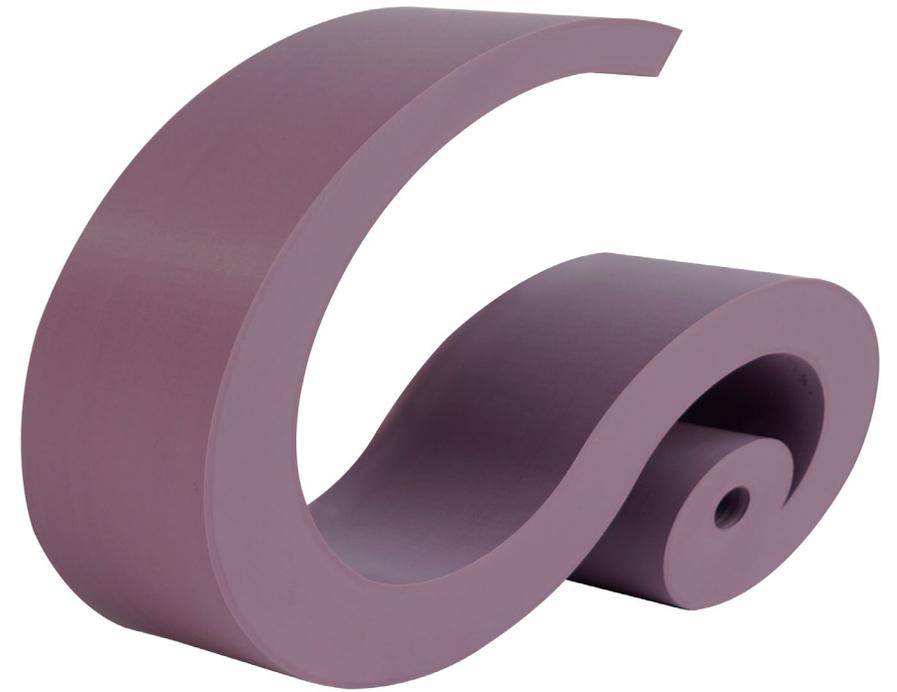
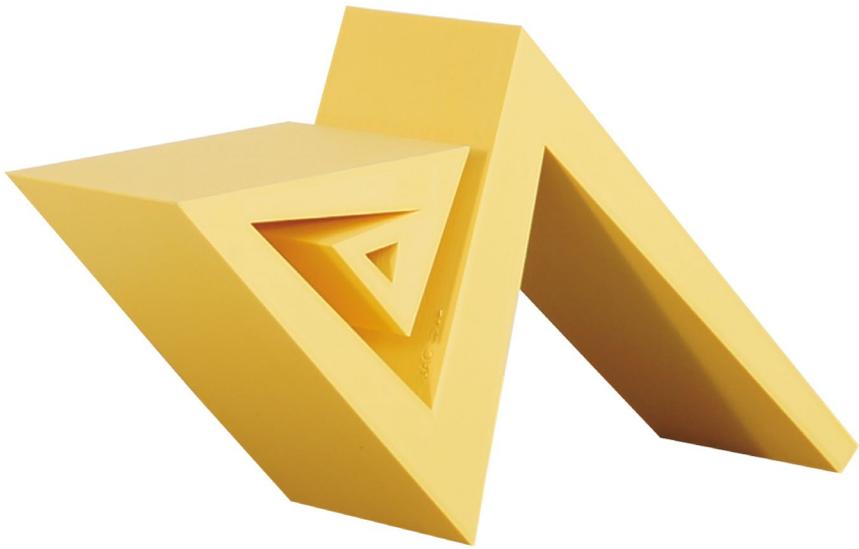
1/1 · Tonalidades XIX · magenta · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Tonalidades XX · naranja · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

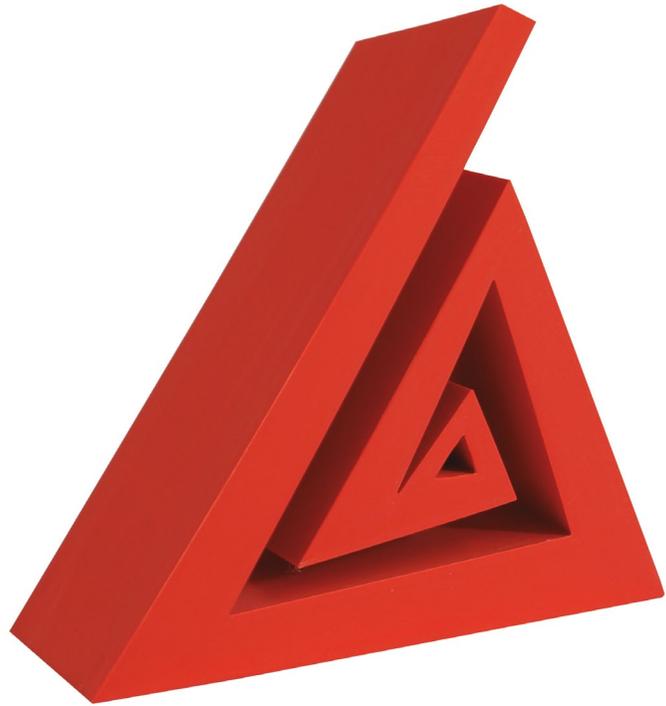
Tonalidades 20 · acero al carbón oxidado · 58 x 72 x 27,5 cm · 2022

1/1 · Tonalidades 21 · amarillo · polímero · 16 x 22 x 8 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 22 · gris · polímero · 16 x 25 x 8 cm · 2023

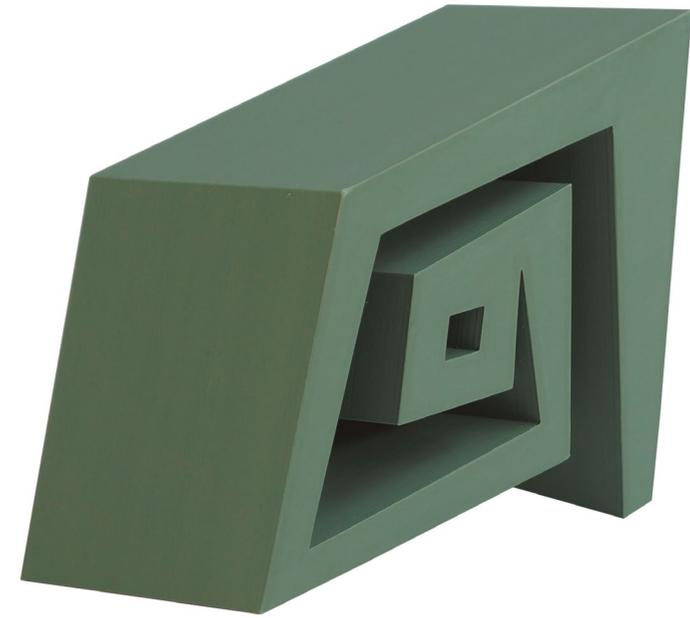
1/1 · Tonalidades 23 · morado · polímero · 18 x 25,5 x 8 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 24 · naranja · polímero · 18,6 x 16,5 x 8 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 25 · verde · polímero · 16 x 18 x 8 cm · 2023

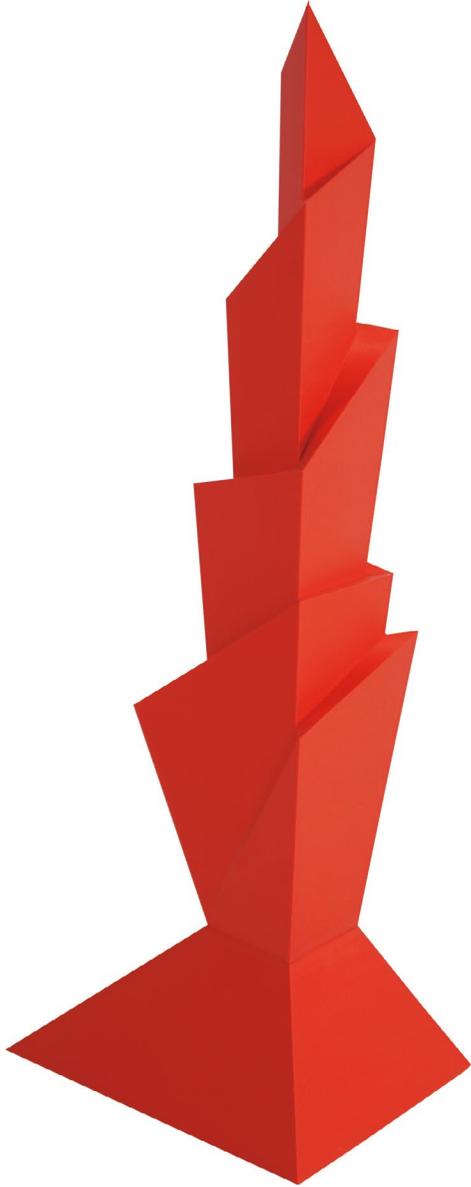
1/1 · Tonalidades 26 · azul · polímero · 18 x 25,5 x 8 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 27 · verde · polímero · 47 x 17 x 20,5 cm · 2023

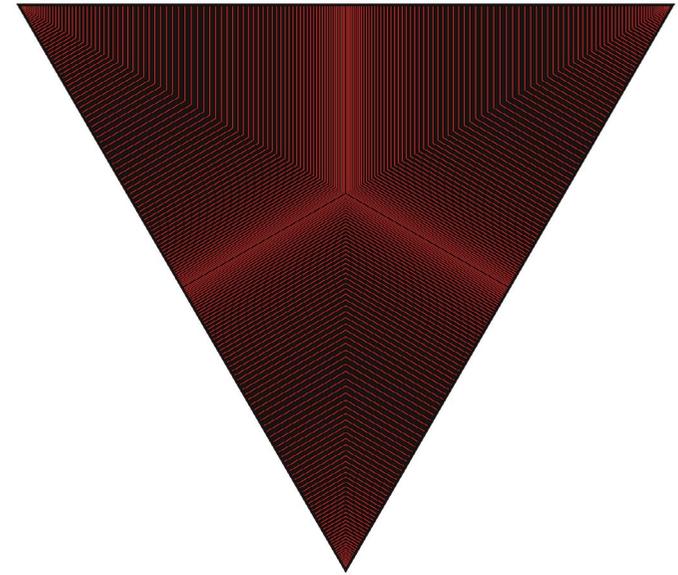
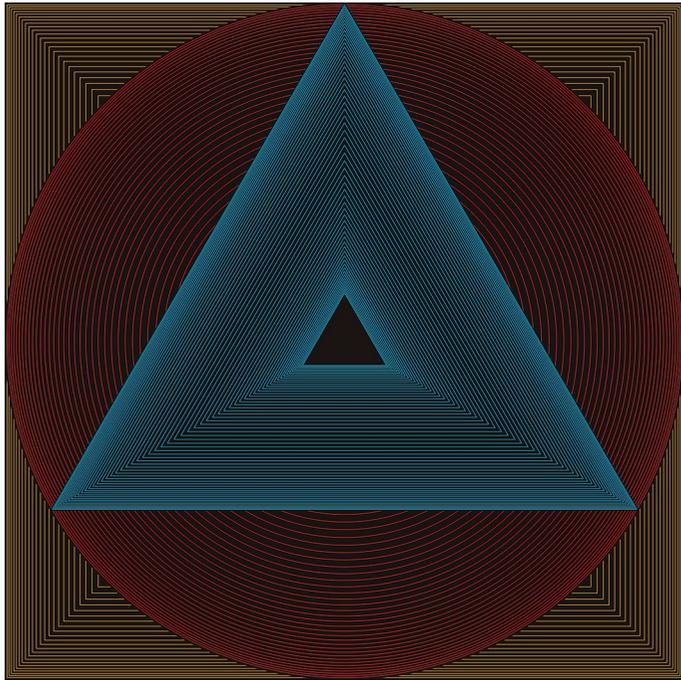

1/1 · Tonalidades 28 · naranja · polímero · 47 x 20.5 x 16 cm · 2023

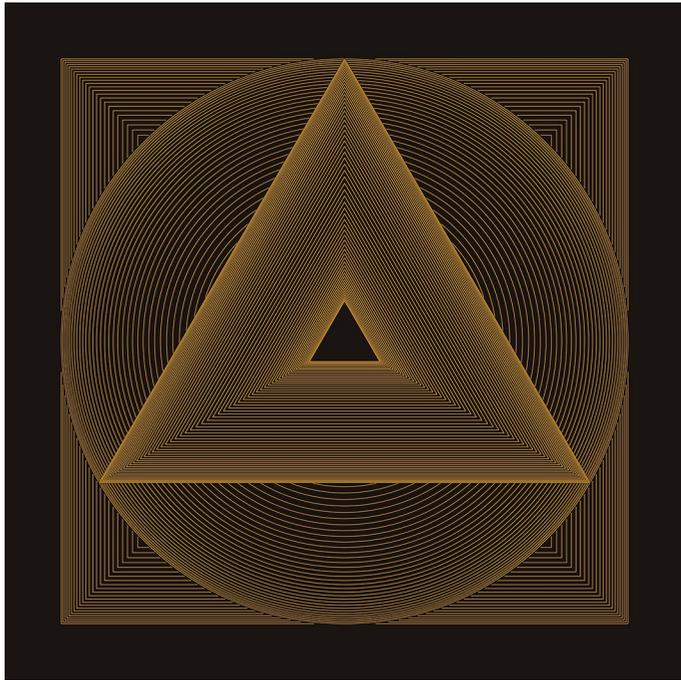
1/1 · Tonalidades 29 · amarillo · polímero · 47 x 16.1 x 21.8 cm · 2023

1/1 · Círculo/Cuadrado/Triángulo I · amarillo, rojo, azul
impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

1/1 · Círculo IV · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

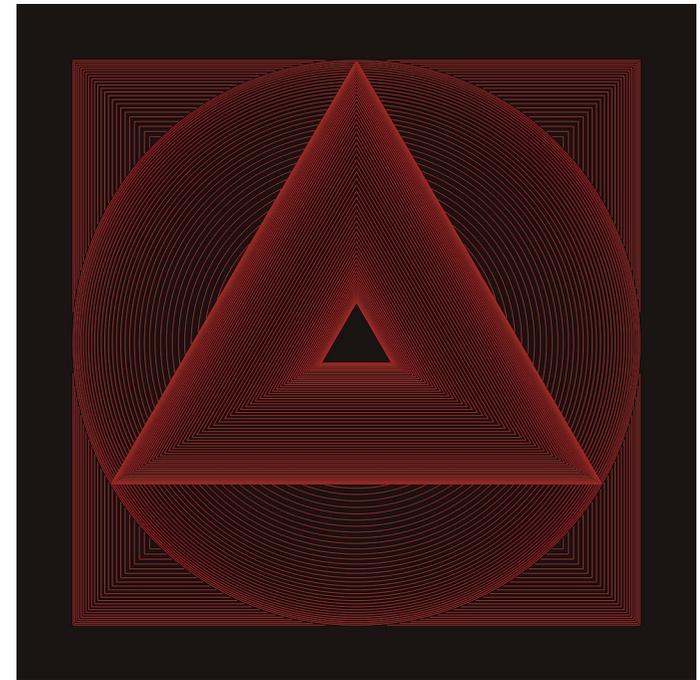
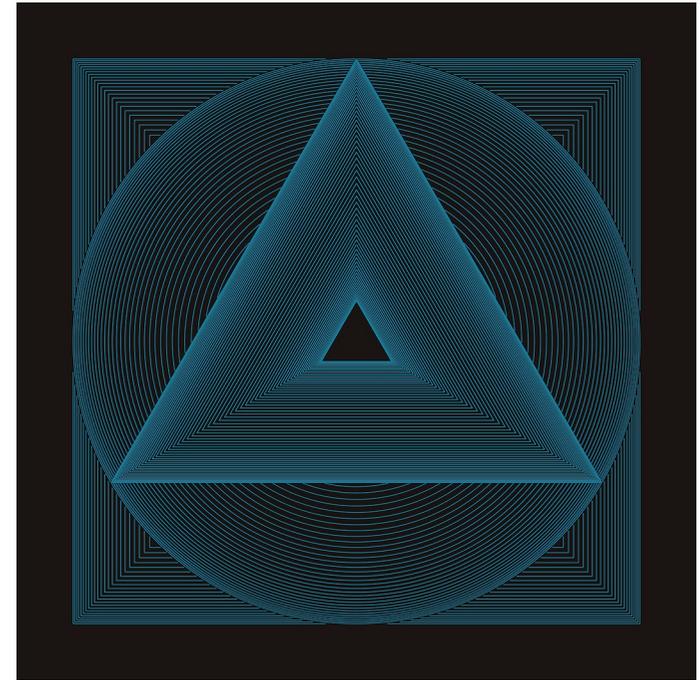
1/1 · Triángulo IV · impresión digital/papel algodón · 50 x 50 cm · 2022

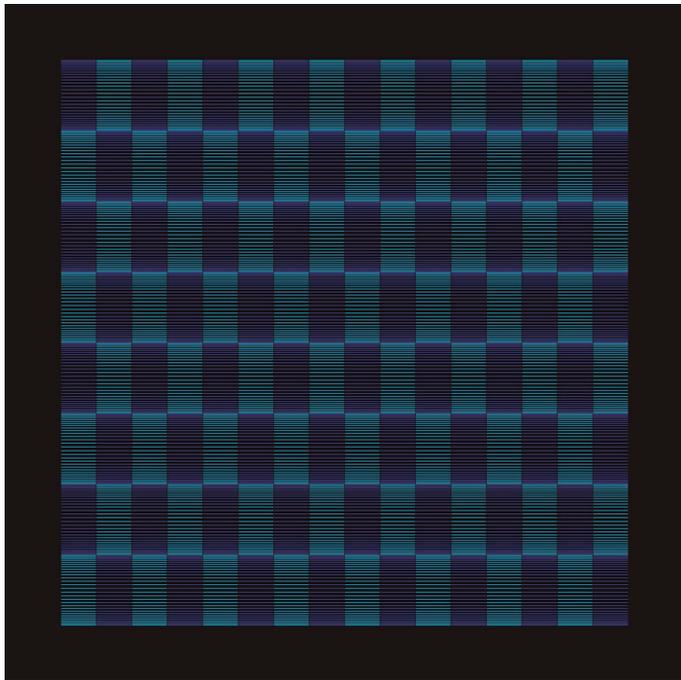
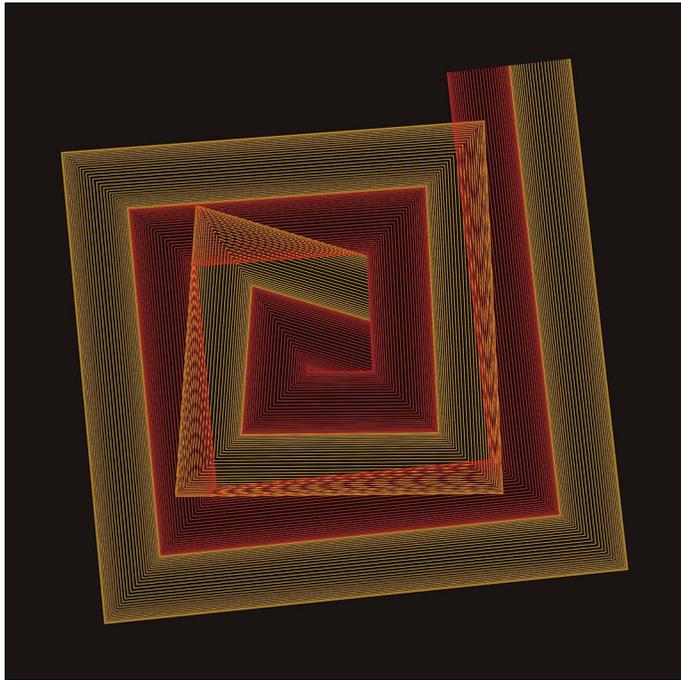

1/1 · Círculo/Cuadrado/Triángulo II · amarillo · impresión digital/tela · 120 x 120 cm · 2023

1/1 · Círculo/Cuadrado/Triángulo II · azul · impresión digital/tela · 120 x 120 cm · 2023

1/1 · Círculo/Cuadrado/Triángulo II · rojo · impresión digital/tela · 120 x 120 cm · 2023

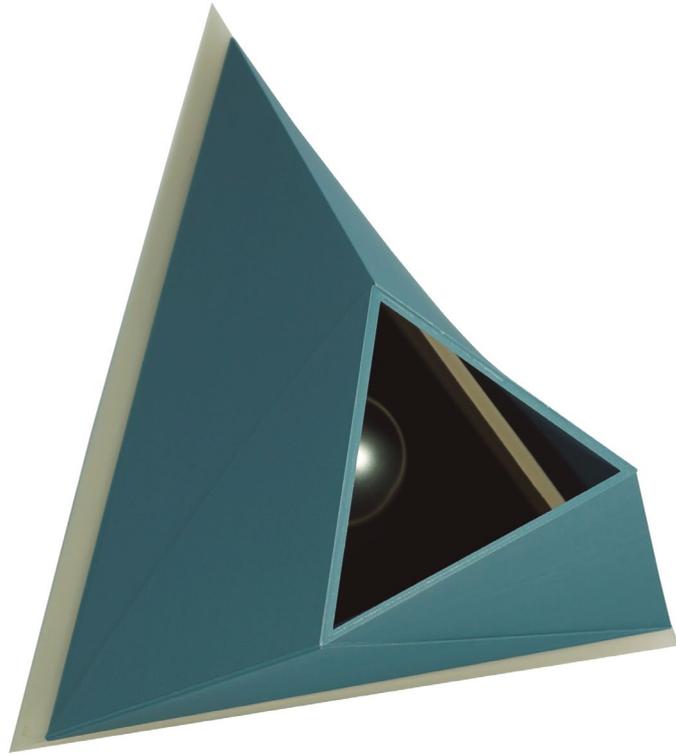

1/1 · Cuadrado XI · rojo, amarillo · impresión digital/tela · 120 x 120 cm · 2023

1/1 · Cuadrado XII · azul · impresión digital/tela · 120 x 120 cm · 2023

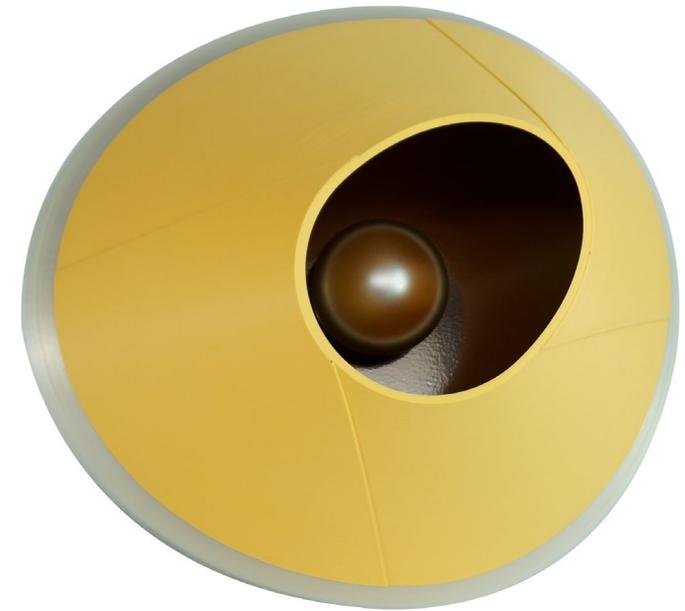
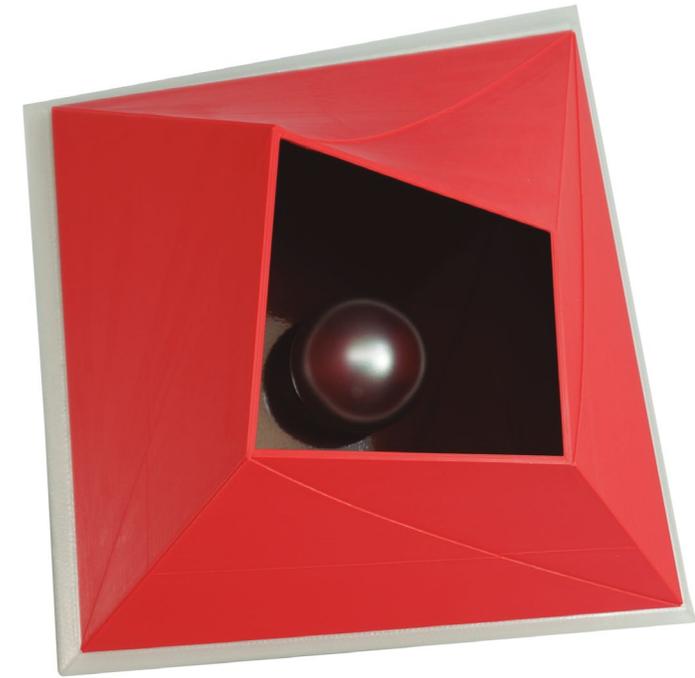
1/1 · Círculo X · blanco · impresión digital/tela · 120 x 120 cm · 2023

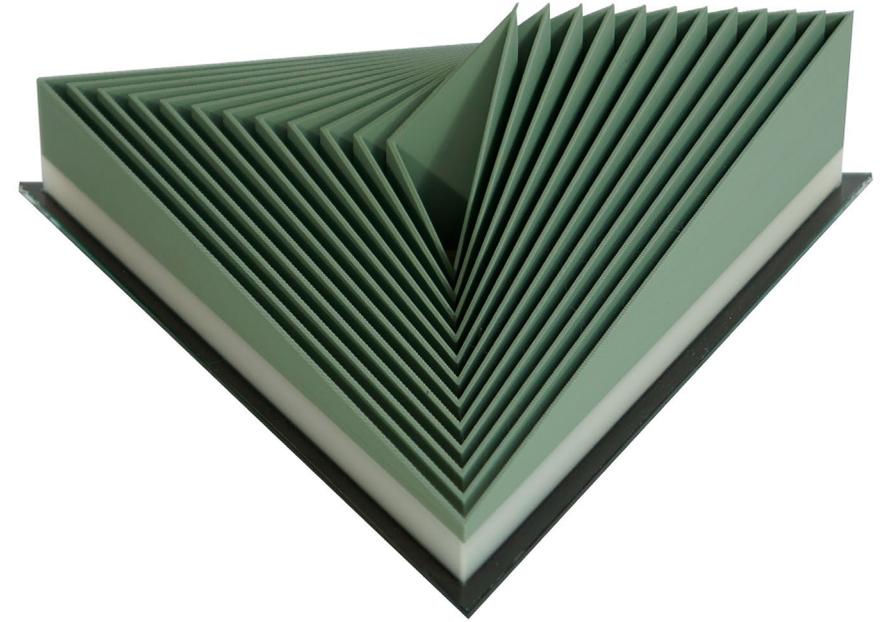
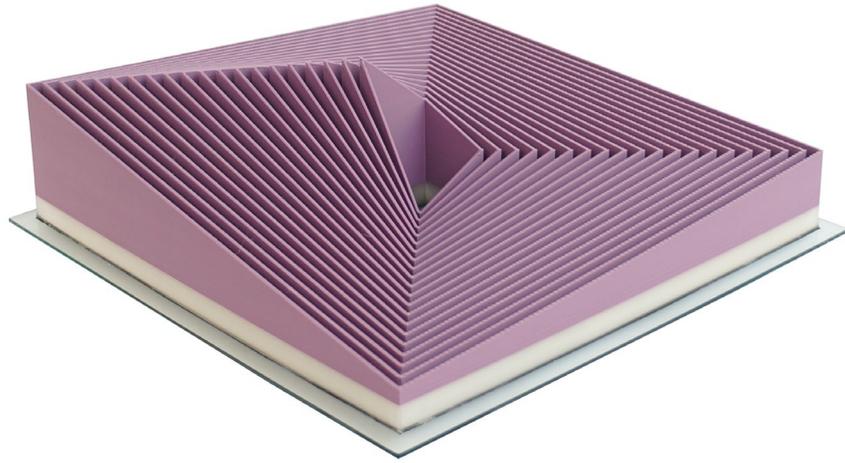

1/1 · Tonalidades 30 · azul · polímero, vinil y pvc · 17,5 x 18 x 26 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 31 · rojo · polímero, vinil y pvc · 17,5 x 26,5 x 26,5 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 32 · amarillo · polímero, vinil y pvc · 17,5 x 28 x 26 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 33 · morado · polímero, vinil y vidrio · 9.5 x 29 x 29 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 34 · blanco · polímero, vinil y espejo · 6 x 28.4 x 28.4 cm · 2023

1/1 · Tonalidades 35 · verde · polímero, vinil y vidrio · 11 x 29 x 29 cm · 2023

TONALIDADES

Juan Álvarez del Castillo Ledesma

Agradecimientos

Diseño y Manufactura Majac

Rosa Ledesma Moreno M.2019
Mayra Moreno Salgado
Juan Álvarez del Castillo Moreno
Miguel Álvarez del Castillo Ledesma
Sandra Álvarez del Castillo Ledesma
Isaac Masri
Brian Nissen
Moises Cohen
Meche Felguérez
Vicente Rojo M.2021
Ricardo Flores M.2004
Enca Alcolea
Ildelfonso Hernández
Roberto Vázquez
Carlos Suárez
Salvador Lara
Santiago Mac-kinney
Alejandro Espejel
Joel García "Jamm Publicidad"

Juan Álvarez del Castillo González
Ixel Álvarez del Castillo Moreno
Rosalia Álvarez del Castillo Ledesma
Laura Álvarez del Castillo Ledesma
Luis Ignacio Sáinz
Manuel Marín
Montse Pecanins M.2021
Gabriel Macotela
Manuel Felguérez M.2020
Fernando González Gortázar M.2022
Ramón López Quiroga
Carlos Escobar
Efrén Valentín
Magdalena Noguerón
Alma Muñoz
Jesús Franco
Yael Lara
Antonieta Abúndez
Hiram Hijuelos
Jorge Gáytan

