

JOSÉ CASTIELLA

MI JOB

14.11.24 | 07.01.25

PONCE+ROBLES

PONCE+ROBLES

6.522. Hay, ciertamente, lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo; esto es lo místico.¹

Un crujir de la madera, una sombra que se mueve tras la ventana o el montón de ropa sobre la silla son sólo esto bajo la luz de la razón, sin embargo, hay ocasiones en las que juraríamos haber visto algo, o al menos haberlo sentido. **Ciertos fenómenos adquieren en**

1 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid 1973, p. 203.

6.522. There are, indeed, things that are inexpressible. They show themselves. They are what is mystical.¹

In the light of reason, a creak of wood, a moving shadow behind the window or a pile of clothes on a chair are just what they seem, but there are times when we truly believe we have seen something else, or at least felt it. **Certain phenomena occasionally acquire a life of their own, like a parallel reality that**

1 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid 1973, p. 203.

ocasiones vida propia, como una realidad paralela que se manifiesta ante quien la contempla, como los seres de las pinturas de José Castiella. Estos entes se presentan al artista como fruto de una investigación y observación de la propia pintura, no en un efecto de pareidolia sino en un tratamiento narrativo de la mancha. En su obra, **Castiella juega con el azar y la exactitud a partes iguales para cuestionar nuestra cosmogonía, nuestro modo de entender lo que nos rodea,** recuperando elementos

reveals itself to the beholder, like the beings in José Castiella's paintings. These entities present themselves to the artist as the fruits of his research into and observation of painting itself, not as the result of pareidolia but by treating the blots in a narrative manner. In his work, **Castiella plays with chance and accuracy in equal parts to make us question our cosmogony, our way of understanding our surroundings,** recovering elements of the Christian worldview that has had such a profound influence on us. It is a modern, personal take on this story, though which

de la cosmovisión cristiana que tanto nos ha influido. Una revisión moderna y personal de esta historia que el autor acerca al imaginario de la contemporaneidad con el uso de escenarios más propios de la ciencia ficción, **creando un mundo surrealista en el que el expresionismo habita el estructurismo**². En esta

2 "El estructurismo explora ahora la organización visual-táctil del color real y de la forma en el espacio y la luz (...) El arte estructurista ha reinstaurado lo tangible y lo táctil como un arte

JOSÉ CASTIELLA

the artist brings us closer to the contemporary imaginary by using scenarios more typical of science fiction and **creating a surrealist world in which expressionism inhabits structuralism**.²

2 "Structuralism now explores the visual-tactile organisation of the actual colour and form in space and light (...) Structuralist art has reinstated what we can feel and touch as a visual-tactile art. I do not mean that we perceive a structurist relief with our hands or sense of touch, but rather that the relief is kinesthetically tactile". "Notes

cosmovisión, y en nuestra episteme general, Dios es el creador de todo, él nos hace a su imagen y semejanza y por **ende nosotros somos subcreadores, portadores**

visual-táctil. No quiero decir que la percepción de un relieve estructurista se logre con las manos o el sentido del tacto, sino más bien que el relieve es cenestésicamente táctil". "Notes on structurist process", en Hill, A., Data: Directions in art, theory and aesthetics, Londres, Faber and Faber, 1969, p. 196.

In this worldview, and in our general episteme, God is the creator of everything. He makes us in his image and likeness and **therefore we are all subcreators, bearers of a given creativity.** Around this concept of subcreation is built the whole anthropology and literary theology of Tolkien, undoubtedly one of the fathers of fantasy in our era. This concept of subcreation is something that

on structurist process", in Hill, A., Data: Directions in art, theory and aesthetics, Londres, Faber and Faber, 1969, p. 196.

de una creatividad dada. Entorno a este concepto de subcreación se erige toda la antropología y teología literaria de Tolkien, sin duda uno de los padres de la fantasía de nuestra era, siendo este concepto de subcreación algo que vemos reflejado en la obra y sobre todo en el discurso de Castiella. Estos mundos de fantasía, los de Castiella o los de Tolkien, son reales pero sencillamente no están en nuestro registro; **penetrar en ellos supone apuntar a la verdad, entrar en una experiencia de un tipo de belleza casi mística, trascendente**

y evocadora con un toque de nostalgia, como cuando echamos de menos algo que aún no hemos conocido. Esa subrealidad es traída a escena por Castiella con esa mezcla que tan bien hacen los Coen en su cine, una caricatura de la realidad entre lo siniestro y lo tierno. Este artista, como cualquier verdadero autor de subcreación, no tiene un plan concreto a la hora de ejecutar su proyecto pues es la verdad la que toma las riendas de una imaginación que se deja llevar por esos submundos que habitan en y entre nosotros. “La

obra va primero” sentencia Castiella, **“no me gusta estructurarlo todo, quiero dejar espacio a la creación, al azar... Primero va la obra”.** Esto es algo que ocurre a quienes saben escuchar, a quienes saben observar y sentir lo que la realidad nos dice, ese inexplicable de Wittgenstein que no podemos describir pero está. Puede ser la pintura o puede ser Dios pero hay algo que guía a estos artistas, les habla, como la llama imperecedera de Ilúvatar. **El azar ordenado en perfectas perspectivas no deja de hablar a Castiella que como Escher, encuentra en la conciencia**

de su presencia una suerte de paz interior³.

³ “La lógica de los fenómenos que hay a nuestro alrededor, orden, regularidad, repeticiones cíclicas y renovaciones, ha comenzado a hablarme cada vez con más intensidad en todo momento. La conciencia de su presencia me trae reposo y me brinda apoyo: En mis grabados, intento dar testimonio de que vivimos en un mundo hermoso, ordenado, y no en un caos sin normas, como parece algunas veces. A menudo, mis temas son muy festivos también. No puedo dejar de perder el tiempo con nuestra convicción incontestable. Es un placer, por ejemplo,

we see reflected in Castiella’s work and especially his discourse. These fantasy worlds, Castiella’s or Tolkien’s, are real but simply not in our register; **to penetrate them is to point to the truth, to enter into an experience of almost mystical, transcendent, evocative beauty with a touch of nostalgia,** as when we miss something we have not yet discovered. Castiella brings this sub-reality to life with the mixture that the Coen brothers do so well in their films; a caricature of reality somewhere between sinister and tender. The artist, like any true subcreator, does not have a specific

plan when it comes to executing his projects. It is the truth itself that takes the reins of his imagination, carried away by the underworlds that live in and among us. “The work comes first”, says Castiella, **“I don’t like to structure everything, I want to leave room for creation, for chance... The work comes first”.** This is something that happens to those who know how to listen, how to observe and feel what reality tells us. The Wittgensteinian “inexpressible” that exists but we cannot describe. It may be painting or it may be God, but something guides these artists, speaks to

them, like the Flame Imperishable of Ilúvatar. **Chance, ordered in perfect perspectives, continues to speak to Castiella who, like Escher, finds in the awareness of its presence a kind of inner peace.**³

³ “The laws of the phenomena around us – order, regularity, cyclical repetition, and renewals – have assumed greater and greater importance for me. The awareness of their presence gives me peace and provides me with support. I try in my prints to testify that we live in a beautiful and orderly world, and not in a formless chaos, as it sometimes seems.

With his own narrative and stylistic codes, José Castiella takes us into this universe of chance and mathematical exactitude. The surrealist manifesto,

My subjects are also often playful: I cannot refrain from demonstrating the nonsensicalness of some of what we take to be irrefutable certainties. It is, for example, a pleasure to deliberately mix together objects of two and three dimensions, surface and spatial relationships, and to make fun of gravity.” M.C. Escher in his acceptance speech upon being awarded the Cultural Prize of the City of Hilversum, 5 March 1965.

Con sus propios códigos narrativos y estilísticos, José Castiella nos adentra en este universo de azar y exactitud matemática. El manifiesto surrealista que ahora cumple su primer centenario, anunciaba la experiencia artística como una aventura para el alma, una aventura espiritual. **“Tanto va la fe a la vida, a lo que en la vida hay de más**

mezclar deliberadamente dos y tres dimensiones, planas y espaciales, y ridiculizar la gravedad.” M.C. Escher en su discurso al recibir el Premio de Cultura de la Ciudad de Hilversum, 5 de marzo de 1965.

precario - me refiero a la vida real - que finalmente esa fe se pierde”, así comienza ese manifiesto.

Con Mi Job, os invitamos a recuperar la fe, a ver más allá de la fría realidad y a disfrutar de lo que no se puede explicar.

Inés Alonso Jarabo

which is now celebrating its first centenary, announced the artistic experience as an adventure for the soul, a spiritual adventure. **“So strong is the belief in life, in what is most fragile in life – real life, I mean – that in the end this belief is lost”**, is how the manifesto begins.

With My Job, we invite you to recapture your belief, see beyond the cold reality and enjoy the unexplainable.

Inés Alonso Jarabo

AVISO, 2024
ACRÍLICO SOBRE LINO
180 X 146 CM

CORAZÓN DE PIEDRA III, 2024
ACRÍLICO SOBRE POLIESTIRENO
36 X 30 CM

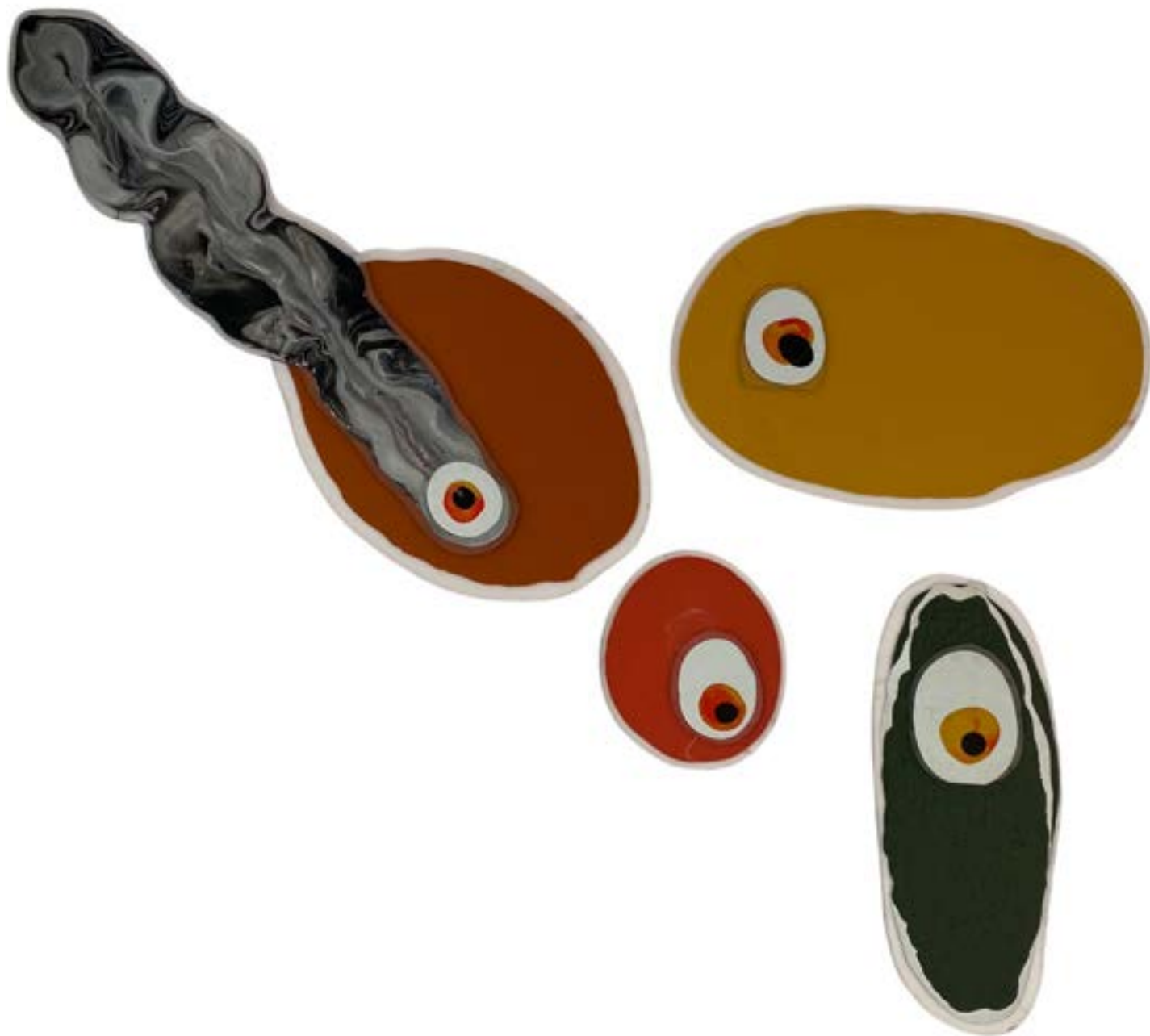

ABISMO ACOLCHADO, 2024
ACRÍLICO SOBRE LINO
180 X 146 CM

SERAFINES I, 2024
ACRÍLICO SOBRE POLIESTIRENO
MEDIDAS VARIABLES

PACHA HERMANA, 2024
ACRÍLICO SOBRE LINO
116 X 89 CM

GRAN APOSTASÍA, 2024
ACRÍLICO SOBRE LINO
116 X 89 CM

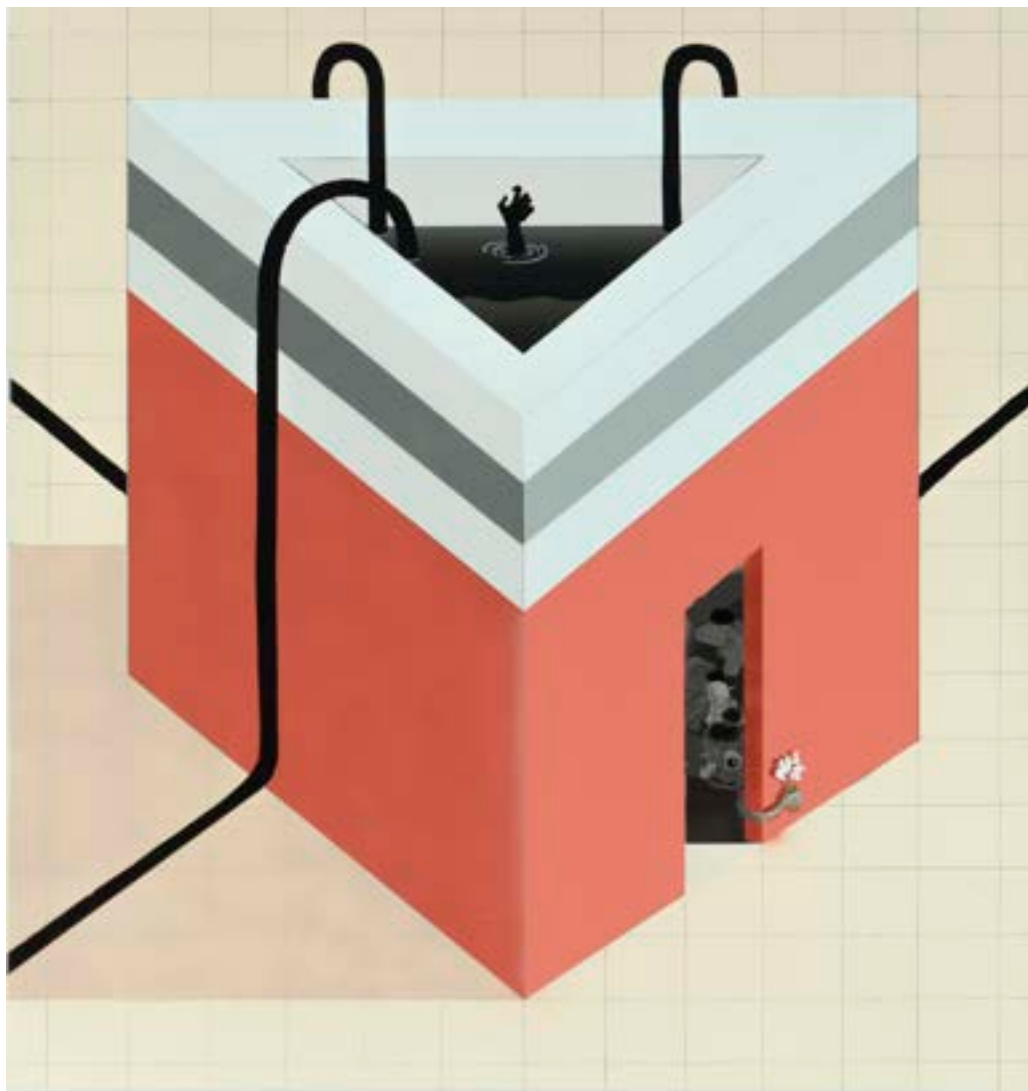
PUERTA ESTRECHA, 2024
ACRÍLICO SOBRE LINO
116 X 89 CM

PERROS MUDOS, 2024
ACRÍLICO SOBRE LINO
116 X 89 CM

FALSO TEMPLO, 2024
ACRÍLICO SOBRE LINO
116 X 89 CM

CORAZÓN DE PIEDRA II, 2024
ACRÍLICO SOBRE POLIESTIRENO
MEDIDAS VARIABLES

SERAFINES II, 2024
ACRÍLICO SOBRE POLIESTIRENO
MEDIDAS VARIABLES

CON APARIENCIA DE LUZ, 2022
ACRÍLICO SOBRE LINO
40 X 30 CM

CONJUNTO CORAZÓN DE PIEDRA, 2024
ACRÍLICO SOBRE POLIESTIRENO
MEDIDAS VARIABLES

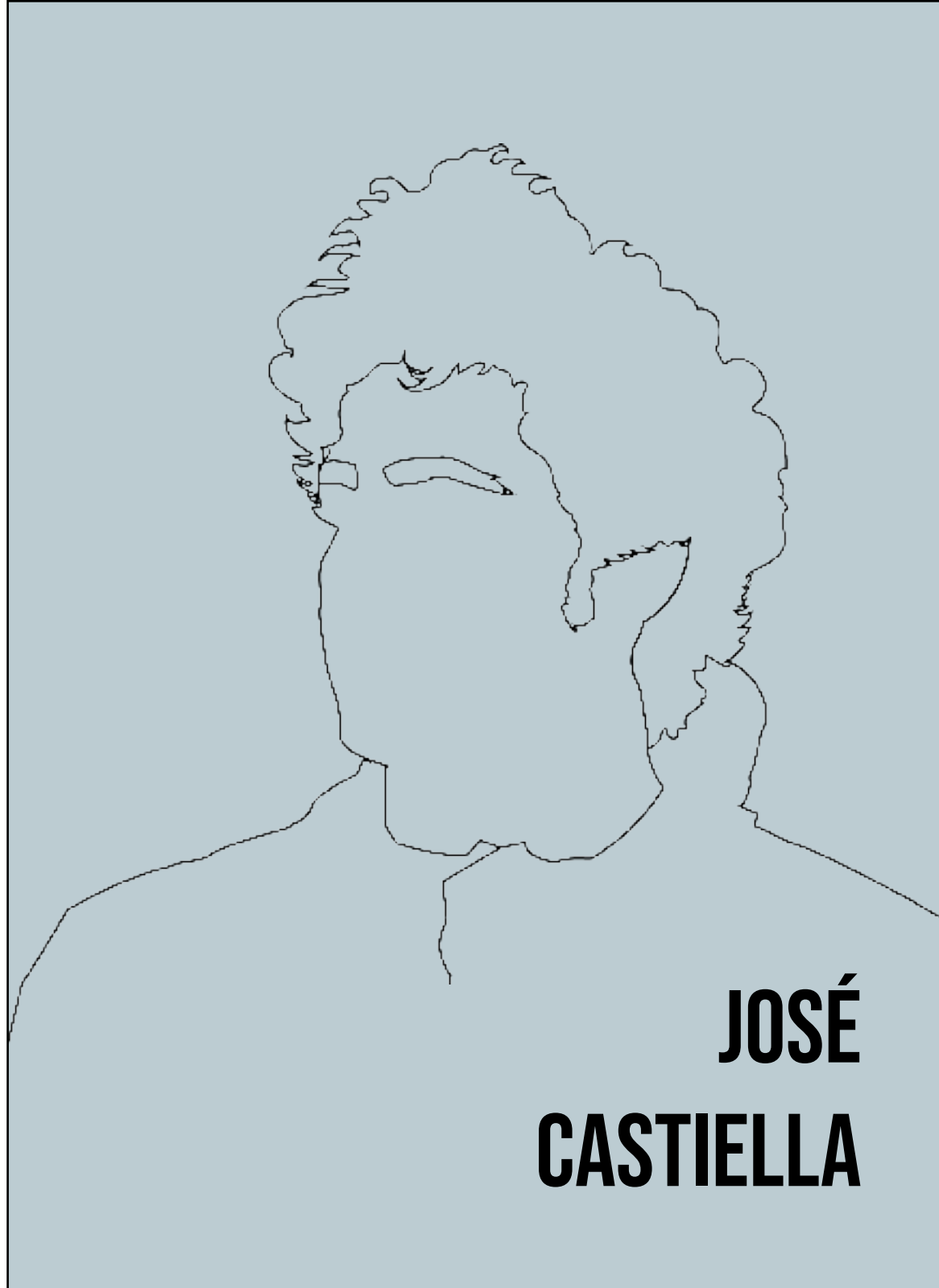
CORAZÓN DE PIEDRA I, 2024
ACRÍLICO SOBRE POLIESTIRENO
MEDIDAS VARIABLES

SIN TÍTULO, 2024
ACRÍLICO SOBRE POLIESTIRENO
36 X 50 CM

En su trabajo, José Castiella (Pamplona, 1987) explora, a través de una constante especulación con la materia, la posibilidad de nuevas formas de vida tras el colapso, en una búsqueda constante por reflejar y plasmar sus propias inquietudes ante lo desconocido, y planteando la generación de un nuevo mundo como una manera de hablar de forma indirecta del actual. Los personajes de Castiella surgen de manchas fruto del accidente y el azar en el suelo de su estudio para después ser sugeridas a través de la representación en procesos entrópicos que desembocan en narración. Se trata de un proceso en el que de vertidos y marcas gestuales van sugiriendo vida y contenido, ricos en referencias tanto a la historia del arte como a la cultura popular, la ciencia ficción, los videojuegos y el anime. Los personajes-mancha que pueblan sus composiciones conectan con el Bosco, y parece envolverlos algo del terror cósmico de Lovecraft mientras que el lenguaje pictórico se entrelaza con cierto carácter tragicómico. Un mundo con apariencia de sci fi que parece hablarnos de pulsiones ocultas, del viaje interior y del miedo a lo desconocido.

In his work, José Castiella (Pamplona, 1987) explores, through a constant speculation with his materials, the possibility of new life forms after collapse. This ongoing research reflects and expresses his own concerns regarding the unknown. He proposes the generation of a new world, as a way of mirroring the current one. The artist's characters arise as a result of accident and chance in an entropic process in which poured paint and mark-making are transferred to linen on the floor of his studio. Once dried, and with the canvas on the wall, characters start to appear. This leads to a form of narration through representation. The paint itself suggesting life and content. Castiella's practice is rich in references to art history and popular culture alike. Each composition's population of paint-characters connect conversely with Hieronymus Bosch and isometric RPG videogame aesthetics. Likewise, the tragic-comic appearance of the work seems to undergo some of the cosmic terror of H.P. Lovecraft, melted into the influence of Yōkai, Moebius, and Studio Ghibli anime. This is a world with the appearance of sci-fi, that seems to tell us about our hidden impulses, an inner journey, or the fear of the unknown.

**JOSÉ
CASTIELLA**

**CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN TEMPORADA 24-25 PONCE+ROBLES. MI JOB.
ARTISTA: JOSÉ CASTIELLA. 14 DE NOVIEMBRE AL 07 DE ENERO, 2025
EXHIBITION CATALOG OF THE PONCE + ROBLES, SEASON 24 - 25. MI JOB.
ARTIST: JOSÉ CASTIELLA. NOVEMBER 14 TO JANUARY 07, 2025**

**TEXTO: INÉS ALONSO JARABO
IMÁGENES: FREDERIC RAMIREZ
TRADUCCIÓN: KATE BELL
EDICIÓN EDITORIAL: PONCE+ROBLES**

**AGRADECIMIENTOS:
AL EQUIPO DE PONCE+ROBLES**

PONCE+ROBLES