

Estudio elemental del Levante

Ricardo Cases

#

El Levante de Ricardo Cases es un universo hecho de luz, sorpresa, precariedad y caos. Un país sin reglas, inestable, fascinante y alucinitorio que de algún modo condensa el espíritu de la España contemporánea.

Ricardo Cases (Orihuela, 1971) es una de las cabezas de puente de la renovación que ha colocado a España en los mapas de la fotografía contemporánea mundial con el cambio de siglo. Curtido en el fotoperiodismo, su contacto con el colectivo Blankpaper a mediados de la década del 2000 y la pasión compartida y retroalimentada por la fotografía prendieron la llama de una catarata de creación libérrima. Desde sus trabajos iniciales, su personalísima obra está llena de radicalidad, de vitalidad y humor e impregnada de una mirada antropológica y en última instancia tierna hacia sus sujetos, siempre involuntarios representantes de lo español. Fotógrafo intuitivo, fue puliendo sus procedimientos hasta lograr adelantarse a sí mismo y acabar cazando verdades que quizás tardaría luego meses en descifrar. Su obra más reciente vuela más alto, sofisticando su lenguaje y asumiendo muchos más riesgos artísticos pero sin perder nunca el fondo lúdico, la capacidad de asombro y el entusiasmo por la fotografía (y la vida en su sentido más amplio) entendida como un juego.

En todos estos años de trabajo, su fascinación crítica pero sincera por lo ibérico ha ido creando, en el laboratorio a escala que constituye la huerta levantina, un imaginario complejo que contiene las claves de España, pero sobre todo las claves del español. Tras ser galardonado con el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2017, esta es la primera ocasión para contemplar una muestra tan extensa y coherente de su obra. El conjunto de los trabajos “Paloma al aire”, “Podría haberse evitado”, “Estudio elemental del Levante”, “Sol” y “El porqué de las naranjas” constituye un poderoso corpus simbólico que configura el universo del Levante como un lugar colorido, anárquico, salvaje y desconcertante, y sin embargo absolutamente reconocible para cualquier español.

Bienvenidos a este inquietante País de las Maravillas.

#

2011 / 2018

The Levante of Ricardo cases is a universe made of light, surprise, scarcity and chaos. It is a country without rules, an unstable, fascinating and hallucinatory environment that somehow summarizes the spirit of contemporary Spain.

Ricardo Cases (Orihuela, 1971) is one of the spearheads of the renovation movement that has put Spain on the map of global contemporary photography at the turn of the century. A seasoned photojournalist, his contact with the Blank Paper group in the mid-2000s, his exchanges with them and his passion for photography sparked the light of a creative stream characterized by a sense of utter freedom. From his first works, his particular creation has been filled with radicalism, vitality and humour, and it is imbued with an anthropological—and ultimately tender—view of his subjects, which are always involuntary representatives of the Spanish nature. This intuitive photographer honed his process until he managed to be several steps ahead of himself and capture truths that it would then take him months to decipher. His latest work flies higher, with a more sophisticated language that takes a much higher artistic risk, but always with a playful background that still inspires our capacity for wonder and conveys his enthusiasm for photography (and for life in a wider sense) seen as a game.

In all these years of work, his critical and yet sincere fascination with the Iberian spirit has created, in the life-sized laboratory of the orchards of Valencia, a complex repertoire that contains the keys of Spain, but especially the keys of the Spanish nature. After receiving the Culture Award of the Community of Madrid in 2017, this is the first opportunity to contemplate such a wide and coherent sample of his work. The collection of series including Paloma al aire [Pigeons in Flight], Podría haberse evitado [It Could Have Been Avoided], Estudio elemental del Levante [An Elemental Study of the Levante], Sol [Sun] and El porqué de las naranjas [The Reason for Oranges] constitutes a powerful symbolic corpus that gives shape to the universe of Levante as a colourful, anarchic, wild and confusing place, which is yet absolutely identifiable by any Spanish viewer.

Welcome to this eerie Wonderland.