

ÁLVARO SÁNCHEZ-MONTAÑÉS

NO COMO EL CAOS

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2022

ÁLVARO SÁNCHEZ-MONTAÑÉS

NO COMO EL CAOS

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2022

JUAN MANUEL LUMBRERAS
G A L E R I A D E A R T E

HENAO, 3 · 48009 BILBAO · TEL. 94 424 45 45
galeria@galerialumbreras.com · www.galerialumbreras.com

DE LA SOLEDAD

Rosa Olivares

Se podría escribir todo un tratado estético, y un ensayo sobre la belleza. Y también los versos más tristes. Soledad. La soledad es, sobre todo, un estado de ánimo. Algunos dirían que se trata de un estado mental. La realidad es siempre más confusa que las afirmaciones teóricas. Desde la soledad vemos las cosas de otra manera, desde la soledad recordamos los lugares y a las personas de una forma diferente. Tal vez lo más destacado de la soledad es ese engañoso aspecto individual, subjetivo. En ese estado de ánimo, en ese estado mental, creemos que lo que vemos y lo que sentimos es algo diferente, pero una simple mirada a la historia del arte nos sacará enseguida del error. Solo vemos lo que existe, lo que está ahí fuera. Es triste pensar que ni siquiera en nuestros peores momentos somos únicos y diferentes. Pobres psicoanalistas que tienen que oír siempre los mismos problemas, las mismas angustias, contadas como algo extraordinario y singular. La soledad como castigo, pero también como iluminación, como situación elegida para crecer y mejorar. Decía Arthur Schopenhauer que “la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes”. Pero no hay que ser filósofo para reconocer también en la soledad el castigo de los sentimientos, tal vez un castigo especialmente dedicado a los que sienten con demasiada profundidad.

Lo que es seguro es que la soledad no es como el caos. Las propias palabras son tan diferentes. Una es suave, un murmullo apenas, un nombre de mujer, un sentimiento. La otra es una afirmación rotunda, un golpe en la mesa. Lo irremediable. La catástrofe. Entre el deseo y la realidad estas dos palabras nos sitúan en un lugar silencioso, como ante una duda, una visión. “No como el caos” titula Álvaro Sánchez-Montañés esta serie de imágenes, de fotografías de una realidad que parece transparente, invisible, pero que sabemos escondida al otro extremo de la mirada. Las imágenes de Sánchez-Montañés se han ido ordenando lentamente. En silencio. Su fotografía se desarrolla al mismo tiempo hacia afuera y hacia dentro, como los árboles: las raíces y las ramas juegan a componer un exclusivo test de Rorschach formando una imagen diferente a lo que vemos. Efectivamente no es como el caos el mundo que nos muestra, aunque muchas veces las huellas del caos siguen después de que éste se haya ido a otro lugar. En este mundo vemos orden, y sobre todo sentimos el silencio. No importa que asistamos a una destrucción casi total, que veamos el desorden de la naturaleza, porque el tiempo todo lo reorganiza, con ese orden “armónicamente confundido”.

La fotografía de Sánchez-Montañés bebe de muchas fuentes y esta ligada estrechamente a la fotografía de paisaje y de arquitectura de la época. En ese sentido del fin de siglo que se asombra de aquellos lugares sin grandeza alguna, ni ruina ni palacio, paisajes que nunca antes habrían gozado de la contemplación de un artista. Porque la fotografía ennoblece lo vulgar, lo cotidiano, aquello que nunca hubiera salido de la paleta de un pintor. Porque estamos en el fin del mundo, de un mundo que creímos conocer y que ahora se agota delante de nosotros, con esa grandeza propia que anuncia la muerte. Lugares anodinos, solo rescatados por la mirada del fotógrafo, es esa mirada la que da sentido a las imágenes, que aunque se conforman en series, a priori, pertenecen todas a una misma familia que crece en un organizado desorden. Lejos quedan ya sus retratos y cualquier signo de documentalismo, foto de prensa, foto de viajes, y aunque nada de lo que vemos sería posible sin la mano del hombre, la realidad es que en estas imágenes la vida está parada, no hay personas, es como si el mundo se hubiera convertido en un paisaje deshabitado, vacío, en el que solo queda la nostalgia. Estos paisajes nos devuelven a un origen olvidado, y nos hacen sentir una cierta sensación de luto por el mundo que fue, que pasó. Asistimos de alguna manera en estas fotografías a la idea de lo que fue, a un pasado irreversible. Es la melancolía del fin de época. Otros nombres de artistas, fotógrafos, de lugares distintos, culturas diferentes, se asoman al mismo vacío existencial. Aunque no se conozcan forman parte de un mismo ejército de buscadores de algo que nunca encontrarán por su propia naturaleza, porque buscan algo que ya no está, se asoman al hueco que deja todo cuerpo desplazado, al agujero negro de la ausencia.

Estamos ante un conjunto de imágenes solitarias, frías, llenas de posibilidades. Perfectamente estructuradas por un ojo bien educado, acostumbrado a mirar y con una fuerte memoria retiniana. No importa si es Islandia, Chernobil, el desierto, las tierras verdes o heladas, siempre es un paisaje sin nadie, casas en lugares vacíos, ruinas que nos dicen, tristemente, que una vez fueron habitadas. Árboles solitarios, horizontes inmensos. Atmósferas heladas, el tiempo detenido. La línea del horizonte muy baja, como si fuera la mirada de alguien que se está ahogando en un mar de añoranzas. La línea que une todas estas imágenes, todos estos momentos, todos estos lugares es la mirada melancólica del autor. Esa melancolía es la que da sentido a todo el conjunto. La poesía emerge como un suave lamento de cada una de

estas imágenes, maduras desde el interior de una pasión meditada, se trata de la poesía que haría un matemático. Meditada, tardía, triste y calculada, una carta escrita para alguien que ya no está. Que tal vez nunca estuvo. Queda, siempre, la memoria y esa memoria está anclada al lugar. A cualquier lugar, porque todos los lugares de los que nos apropiamos son una construcción de nuestros deseos, de nuestra memoria y de nuestras ausencias. Construidos con todo lo que no tenemos, con todo lo que perdimos alguna vez.

“Todos aquellos que han sido eminencias en filosofía, política, poesía, y en cualquiera de las artes, han tenido tendencias a la melancolía”, subrayaba Aristóteles. Más allá de esa opinión creo que resulta evidente que la fotografía mas actual vive en un sentido de recopilación último. Se habla de documentalismo, y de postdocumentalismo, de nuevo documentalismo, una forma subjetiva de contar y reflexionar sobre la realidad. Una realidad que deja de ser objetiva desde el exacto momento en que es el hombre el que la transforma en imagen, en narración, en idea. La documentación siempre se ha pretendido fría y objetiva, pero el documentalismo fotográfico nunca lo ha sido. La elección de lo fotografiado, la edición, la forma de mirar, consigue que un mismo hecho un mismo lugar sea mil veces diferente. El subjetivismo ha atravesado la historia de la fotografía justo cuando todo parecía haberse acabado, cuando el frío, la ausencia, parecía llenarlo todo. Pero el artista que mira siempre marca con su mirada y con sus sentimientos aquello que observa.

El sentimiento de la melancolía permanece en el corazón de los problemas que confrontamos hoy, porque el mundo que nos rodea es una infinita fuente de melancolía, y especialmente este sentimiento nos lo produce el cambio de la tierra, de la naturaleza, del paisaje, de nuestra casa. En la relación con nuestro entorno nos definimos y nos reconocemos, esa relación es parte esencial de nuestra identidad. La tierra que hoy conocemos está cambiando y nunca volverá a ser la misma, el cambio climático, la revolución digital, los desastres naturales y los cambios en los sistemas de producción están marcando el comienzo de una forma de deshumanización en las relaciones humanas, cuestionándonos no solamente nuestra identidad individual sino la propia idea de cómo una persona puede seguir siendo única e irremplazable, y, por supuesto, está alterando profundamente nuestra relación con el lugar. Los movimientos forzados, las emigraciones, los corrimientos de población

en función de los usos comerciales y por supuesto el turismo alteran definitivamente nuestra relación con la naturaleza, con el entorno, con el lugar, con el mundo. Nuestra casa está cambiando y nosotros asistimos asombrados a un cambio que marcará nuestras vidas de una forma de la que todavía no somos conscientes. En este panorama el artista actual explora la nostalgia del pasado a partir de un presente que desaparece ante sus ojos, se ve arrasado por la decepción de la soledad, de la ausencia y del paso del tiempo.

Álvaro Sánchez-Montañés practica, como todos los nostálgicos, la pasión del viaje. Algo que alimenta y justifica su afán fotográfico. El viaje es una huida siempre, una búsqueda casi siempre, un hallazgo solamente algunas veces. En el principio seguramente fue casi una excusa, ahora se convierte en un fin en si mismo, una prolongación de una forma de ser. El viaje nos transforma hasta el punto de no pertenecer ya a ningún sitio, porque el viaje te hace pertenecer a todos los lugares, y entonces puedes mirar el mundo, el entorno como algo propio, con el cariño de volver a una casa que nunca tuviste. Es un viaje a nuestro interior, a quienes somos, a quienes fuimos. El paisaje son formas de sentirnos, son imágenes de un pasado que no recordábamos. Por eso cada imagen es algo propio para el artista, diferente por completo de lo que el espectador pueda intuir. El artista toma un poema de Alexander Pope como título del proyecto y de alguna manera quiere usarlo de escudo. Yo cierro este texto con ese poema de apertura, un poema que, por supuesto podría ser otro en cualquier momento, porque es lo que tienen los melancólicos y los solitarios, son impredecibles.

No Como el Caos, aglomerado y magullado,
mas como el mundo, armónicamente confundido:
en el cual vemos orden en la diversidad,
y en el cual todo congenia aunque difiera.

Alexander Pope

EXPOSICIÓN

PABELLÓN (La Habana)
2017
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
82 x 160 cm

VIDRIERA (Charleroi)
2014
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
90 x 120 cm

SIN TÍTULO (Bélgica)
2015
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
90 x 120 cm

LOS BAÑOS (Cuba)
2017
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
90 x 120 cm

DISTRIBUIDOR (Svalbard)
2016
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
75 x 100 cm

GUIA (Japón)
2010
Impresión digital directa
con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
120 x 160 cm

RESILENCE (Chernobyl, Ucrania.)
2014
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
90 x 120 cm

MOCT (Chernobyl, Ucrania.)
2014
Impresión digital directa con
tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
120 x 160 cm

CERCA DE PRYPIAT (Ucrania)
2014
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
90 x 120 cm

RAETUR II (Islandia)
2010
Impresión digital directa con
tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
120 x 160 cm

DECO (Albania)
2012
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
75 x 100 cm

SIN TÍTULO (Namibia)
2008
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
75 x 100 cm

ALMA (Tallin, Estonia.)
2011
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
75 x 100 cm

BULGARIAN CAMP (Bulgaria)
2015
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
75 x 100 cm

TENNIS (Almería)
2016
Impresión digital directa con tintas UV s/ dibond
Edición 5 ejemplares
90 x 120 cm

VISTAS DE LA
EXPOSICIÓN

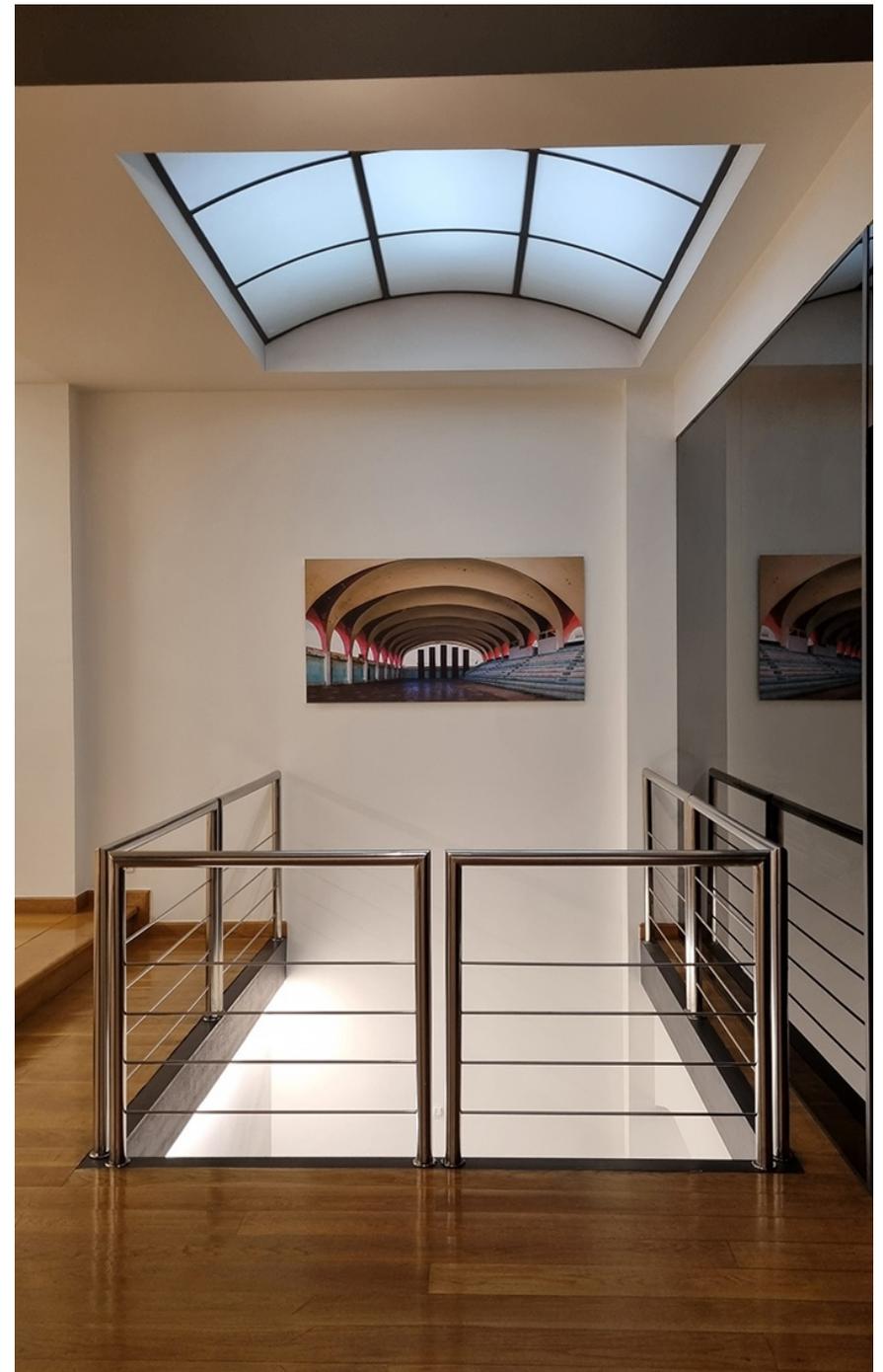

BIOGRAFÍA

ÁLVARO SÁNCHEZ-MONTAÑÉS

Madrid, 1973.

FORMACIÓN

Ingeniero Aeronáutico. Universidad Politécnica de Madrid.
Formación Artística Autodidacta.

PREMIOS Y BECAS

- 2017 Primer Premio Fotografía Fundación Vilacasas.
Premio Internacional de Fotografía Banca March. Finalista.
- 2015 Premio Pilar Citoler VII Convocatoria. Finalista.
- 2013 Premio Pilar Citoler VI Convocatoria. Finalista.
Raymond Weil Photography award. Finalista.
- 2012 Primer Premio de Fotografía Fundación AENA.
IX Edición Premio Bienal Purificación García. Finalista.
- 2011 Convocatoria I de Fotografía OCEMX (oficina cultural de España en México).
Hasselblad Masters. Finalista.
XIV Premio Unicaja de Fotografía. Certamen de Compra.
- 2010 Premio Internacional de Fotografía Pilar Citoler. Finalista.
Finalista Premio de Fotografía Estampa.
Descubrimientos PHE 2010.
- 2009 Premio Caja España de Fotografía en Color.
Primer premio III Edición Concurso Epson Fotografía digital.
III Edición Premio Fotográfico Fundación AENA: Mención especial.
International Photography Awards (IPA): Primer Premio categoría Fine Arts Landscape.
Beca de Arte Fundación Arena.
- 2008 Accésit II Edición Concurso Epson Fotografía Digital.
- 2007 Mejor Serie. FOTOCIENCIA 07.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2022 No Como el Caos, Juan Manuel Lumbreras, Galería de Arte, Bilbao.
- 2018 No Como el Caos, Centro de Estudios Catalanes, Universidad Sorbona de Paris.
No como el Caos, Museo Can Framis, Fundació Vila Casas Barcelona.
Settlers. Galerija Doma Omladine Beograda. Belgrado, Serbia.

- 2016 Unprepared and Unshorted, Beirut Exhibition Center, Beyrouth.
- 2015 Unsorted, Sanary Sur Mer, Francia.
Landnemar, Galería Espacio Foto, Madrid.
- 2014 Desierto Interior, Pequeña Galería, Lanzarote.
- 2013 Landnemar, Galería Valid Foto, Barcelona.
- 2012 MIA Fair 2012, Milán Italia.
Landnemar, Galería Spectrum Sotos, Zaragoza.
Landnemar, El Fotómata, Sevilla.
- 2011 Desierto Interior, OCEMX (Embajada de España en México).
Landnemar, PhotoGallery20, Bilbao.
MIA, Milán. Italia.
- 2010 Emergent Lleida 2010.
Entrefotos XII, Madrid.
- 2009 30 fotografías, exposición inaugural de la Galería VálidFoto. Barcelona.
- 2008 Islandia, Tierra de hielo. Centro Cultural de Barajas. Madrid.
- 2007 Bienal Off ArteLanzarote, (MIAC).

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2018 Desde la Intimidad, Instituto Cervantes de París.
Somiant una possibilitat, Espais Volart, Barcelona.
- 2017 PhotoEspaña, Sección Oficial. Premio Banca March.
Inmensa Luz. Instituto Cervantes de Roma.
Colección privada Gabino Diego. Villanueva del Infante.
- 2016 Uncommon Places, Palazzo da Schio, Vicenza, Italia.
Arnette Surfcity Festival, Fabra i Coats, Barcelona.
Premio Pilar Citoler, Sala Puerta Nueva, Córdoba.
'De cognom espoli', Can Batlló, Barcelona.
- 2015 FITUR, Colección AENA, Madrid.
La Barcelona negra dels Germans Muñoz Ramonet, Barcelona Visions.
- 2014 A cop D'ull. Palau de la Virreina. Barcelona.
Reproductibilitat 1.2. Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma.
Barcelona mira en Negre, Valid Foto, Barcelona.
- 2013 Coleccionando el Mundo, Galería Valid Foto, Barcelona.
Nuevos Valores, Galería TK, Barcelona.
Premio Pilar Citoler, Sala Puerta Nueva, Córdoba.
- 2012 Air_Port_Photo, Jardín Botánico de Madrid. Sección Oficial de PhotoEspaña.
Premio Purificación García. Circulo de Bellas Artes, Madrid.
XIV Premio Unicaja de Fotografía, Sala Siglo, Málaga.
Entre Ville et Paysage, Galería Helene Detaille, Marsella.

- El Brocense, Certamen Anual, Cáceres.
- 2011 Photo Off 2011, Paris.
Land/City/Real/Imagined, Galería Diemar Noble, Londres.
XIV Premio Unicaja de Fotografía, Centro Unicaja de Cultrura, Almería.
Exposición Artes Plásticas Rei en Jaume, Ayuntamiento de Calviá.
MadridFoto, 2011. Stand Galería VálidFoto.
IV Bienal Iberoamericana Ciudad de Cáceres.
I am solitary, Gift Gallery, Londres.
On Qui Quan, galería VálidFoto, Barcelona.
Premio Pilar Citoler, Sala Puerta Nueva, Córdoba.
20 Años-20 imágenes. IVAM Valencia.
- 2010 11 Mostra Inernacional Unión Fenosa. A Coruña.
MadridFoto, galería VálidFoto.
Exposición colectiva: H2O. La fórmula mágica. Sitges.
Feria de arte Estampa, galería VálidFoto. Madrid.
Proyecto OFNI. Galería Válid Foto. Barcelona.
- 2009 Best of Show (Lucie Awards), Nueva York.
Exposición colectiva en el complejo de cervezas El Águila, PhotoEspaña09.
100x100 Galería Espai B. Barcelona.

COLECCIONES

Patrimonio Histórico Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Fundación Unicaja, Fundación AENA, Caja España, Epson, ADIF, Fundació VilaCasas, etc.

Texto

ROSA OLIVARES

Imágenes

ÁLVARO SÁNCHEZ-MONTAÑÉS

BEGOÑA LUMBRERAS

Diseño y maquetación

JUAN MANUEL LUMBRERAS

BEGOÑA LUMBRERAS

Edición

A'G ARTE GESTIÓN

22/01/23

- 186 -

COLABORA

