

DOCUMENTALISMO Y TRÁNSITO EN LA COLECCIÓN ALCOBENDAS

Fotografía Española Contemporánea

JOSÉ MANUEL NAVIA - FERNANDO HERRÁEZ - JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS - RICKY DÁVILA
XURXO LOBATO - LUIS BAYLÓN - ÁNGEL SANZ - MARINA DEL MAR - MIGUEL TRILLO
CRISTÓBAL HARA - RAMÓN MASATS - GERVASIO SÁNCHEZ - VIRXILIO VIÉITEZ - TONI CATANY

© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. AECID, 2015

© De los textos, los autores

© De las imágenes, los artistas

Depósito legal: M-8453-2015

NIPO: 502-15-025-X

Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es

Edita AECID. Dirección de Relaciones Culturales y Científicas

Edición 2015

Esta publicación ha sido posible gracias a la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores de los textos y no refleja necesariamente la postura de la AECID.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND COOPERATION OF SPAIN

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Minister of Foreign Affairs and Cooperation

José Manuel García-Margallo

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica

Secretary of State for International Cooperation and for Latin America

Jesús Manuel Gracia

Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo

General Secretary of International Development Cooperation

Gonzalo Robles

Directora de Relaciones Culturales y Científicas

Director of Cultural and Scientific Relations

Itziar Taboada

Jefe de Departamento de Cooperación y Promoción Cultural

Head of Department for Cooperation and Cultural Promotion

Guillermo Escribano

Coordinación Técnica AECID/ *Technical Organization AECID*

Alejandro Romero

Estrella Serrano

Álvaro Callejo

Coordinación Editorial / *Coordinating editor*

Carlos Pérez Sanabria

Héctor Cuesta Romero

CENTRO DE ARTE DE ALCOBENDAS
CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS

Alcalde de Alcobendas

Mayor of Alcobendas

Ignacio García de Vinuesa

Concejal de Cultura, Juventud, Infancia y Adolescencia

City Councillor for the Arts and Youth, Child and Adolescent Services

Luis Miguel Torres Hernández

Coordinadora Centro de Arte Alcobendas

Director Centro de Arte Alcobendas

Belén Poole Quintana

Conservador y Comisario Colección Alcobendas

Curator-Conservator of the Alcobendas Collection

José María Díaz-Maroto

En su más que reconocido interés por apoyar la fotografía española, para la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas es una gran satisfacción presentar la exposición *Documentalismo y Tránsito en la Colección Alcobendas. Fotografía Española Contemporánea*.

La Colección Alcobendas ha logrado, en sus más de 20 años de historia, reunir la obra de los más prestigiosos fotógrafos españoles, formando una de las colecciones de fotografía más destacables del panorama nacional.

La exposición que aquí se presenta es una selección destacada de alguna de estas obras que, bajo el hilo conductor del viaje y con una acentuada visión documentalista, reúne retratos, paisajes o escenas de la vida cotidiana de sus protagonistas. La diversidad de ópticas y técnica que ofrecen los artistas presentes en la muestra, otorgan a la exposición un valor añadido que constituye una muestra de la excelencia de los fotógrafos españoles que podrá ser contemplada fuera de nuestras fronteras gracias a la itinerancia que coordinará la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Confiamos en que la completa muestra que nos propone el comisario José María Díaz-Maroto contribuirá a asentar el gran prestigio alcanzado por la fotografía española a escala internacional, y agradecemos a todos los agentes implicados la confianza depositada y el haber hecho posible la materialización de esta exposición.

Dirección de Relaciones Culturales y Científicas

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

It is with great satisfaction that the Directorate for Cultural and Scientific Relations, long an acknowledged supporter of Spanish photography, now presents the exhibition Documentary Perspectives and Passage in the Alcobendas Collection. Contemporary Spanish Photography.

In its twenty-odd years of activity, the Alcobendas Collection has managed to acquire works by many of Spain's most prestigious photographers, and today it is one of the country's pre-eminent photography collections.

The exhibition presented here is a remarkable selection of portraits, landscapes and scenes of everyday life, united by the common theme of travel and an emphasis on documentary photography. The diverse perspectives and media used by the represented artists serve to enrich this show, which illustrates the excellence of Spanish photographers and will introduce their work to audiences beyond our borders thanks to the touring programme coordinated by the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID).

We are convinced that the well-rounded exhibition devised by curator José María Díaz-Maroto will consolidate the already prestigious international reputation of Spanish photography, and we are grateful to all those who have made it possible for their involvement and faith in the success of this endeavour.

Directorate for Cultural and Scientific Relations

Spanish Agency for International Development Cooperation

Ministry of Foreign Affairs and Cooperation

Alcobendas es una gran ciudad, estratégicamente situada al norte de la Comunidad de Madrid y con un nivel de crecimiento y desarrollo extraordinarios en casi todos sus ámbitos. Aquí, nuestro compromiso por la cultura, y muy especialmente por la fotografía, está muy presente en la gestión municipal y en la vida cotidiana de nuestros vecinos.

Grandes cabeceras de diarios y revistas españolas e internacionales se refieren a Alcobendas como “la capital de la fotografía española contemporánea”. Nuestra magnífica Colección Pública de Fotografía, con casi un cuarto de vida de historia, se ha formado con voluntad, dedicación y mimo, llegando a ser considerada como la mejor y más coherente colección de fotografía española.

La creación en 2009 del Premio Internacional de Fotografía Alcobendas rompió fronteras internacionalizando la apuesta del Ayuntamiento de Alcobendas por la cultura y la fotografía. El premio llega este año a su cuarta edición, en la que el nombre del fotógrafo francés **Pierre Gonnord** se incorpora a la prestigiosa lista de premiados que forman el presidente de la Agencia Magnum, **Alex Webb**, la *Premio Nacional de Fotografía* **Cristina García Rodero** y el fotógrafo americano **Philip-Lorca diCorcia**.

En el año 2012, Alcobendas firmó una alianza con PhotoEspaña, uno de los grandes acontecimientos del calendario artístico internacional, con más de tres lustros de vida, por la que nuestra ciudad es sede del festival y acoge el visionado de portfolios **Descubrimientos PHE**. Además, albergamos la **Escuela Internacional de Fotografía Alcobendas PhotoEspaña, PIC.A**. Se trata de un centro de referencia a nivel internacional para todo tipo de público y con una amplia oferta educativa. Todos los años, más de 200 alumnos estudian fotografía en los cursos que el Ayuntamiento pone a su disposición.

Son muchas las exposiciones fotográficas que se inauguran cada temporada en nuestra ciudad, y no sólo en las salas tradicionales: Alcobendas fue pionera en sacar las fotografías a la calle y cuenta ya con dos espacios expositivos, verdaderos museos de fotografía al aire libre.

No es extraño que mi afición por la fotografía iniciara una nueva etapa precisamente al convertirme en alcalde de esta ciudad. Impresiona ver lo mucho y bueno que encierra la gestión cultural municipal, de la que los habitantes de esta ciudad están legítimamente orgullosos. No existe otro caso en toda España de un municipio que haya apostado y que siga apostando de un modo tan nítido por la FOTOGRAFÍA, así, con mayúsculas, y por los fotógrafos, los artistas.

Afianzada la gestión de la Colección Pública de Fotografía, uno de nuestros máximos objetivos ha sido llegar a alianzas estratégicas que nos faciliten compartir su extraordinaria funcionalidad. Así nace la vocación itinerante de nuestra Colección, que, ahora, gracias al acuerdo firmado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo, AECID, cruza por primera vez el Atlántico para ser expuesta en numerosos países iberoamericanos. La muestra será algo más que una sucesión de imágenes bien ordenada con criterios objetivos: su selección también persigue calidad, historia, reportaje cotidiano, humanidad y viaje.

Confío en que sea de su agrado y que, al contemplar las fotografías, entiendan el porqué de nuestra pasión y del impulso a este noble arte.

Nos vemos en Alcobendas.

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

The great city of Alcobendas, strategically located in the northern part of the Region of Madrid, is a vibrant, flourishing hub of activity and growth in virtually every aspect of urban life. Here, our commitment to the arts and to photography in particular is a cornerstone of municipal governance and a constant presence in the daily lives of our citizens.

Leading newspapers and journals in Spain and abroad often refer to Alcobendas as the “capital of Spanish contemporary photography”. Our splendid Public Photography Collection, now coming up on its 25th anniversary, is the product of years of hard work, dedication and loving care, and today it is considered the best and most coherent collection of Spanish photography.

*The creation of the Alcobendas International Photography Award in 2009 was a major step, catapulting the Alcobendas City Council’s commitment to the arts and photography across our borders and into the international limelight. This year the prize was awarded for the fourth time to French photographer **Pierre Gonnord**, the latest addition to a glittering cast of winners that includes Magnum Photos president **Alex Webb**, National Photography Prize winner **Cristina García Rodero** and renowned American photographer **Philip-Lorca diCorcia**.*

*In 2012 Alcobendas decided to partner with PHotoEspaña, a photography fair founded over 15 years ago and now acknowledged as one of the most important events on the international art calendar. Thanks to this partnership, the city has become one of the festival’s venues and host of the **Descubrimientos PHE** portfolio review. We are also the proud home of the **Alcobendas PHotoEspaña International Photography School (PIC.A)**, an international beacon of art education that offers a wide range of courses tailored to students of all ages and backgrounds. Every year, over 200 individuals enrol in the photography courses offered by our city council.*

Many photography exhibitions open each season in Alcobendas, and not just at conventional galleries: our city was one of the first to take photography out into the streets, and today it boasts two public exhibition spaces, veritable open-air museums of photography.

It is no coincidence that my amateur interest in photography deepened when I became mayor of this city. The scope and excellent results of the city council’s cultural management policy, a justifiable source of pride for the citizens of Alcobendas, are truly impressive. No other city or town in Spain has rallied so enthusiastically to the cause of PHOTOGRAPHY, in capital letters, and of photographers, the artists.

After consolidating and establishing a solid management policy for the Public Photography Collection, one of our top priorities was to forge strategic partnerships that would allow us to share its extraordinary merits. This goal inspired the creation of a touring programme, and now, thanks to the agreement signed with the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID), our collection will cross the Atlantic for the first time to be exhibited in numerous Latin American countries. This travelling show will be much more than a carefully ordered sequence of images based on objective criteria: each work has been selected to illustrate the concepts of quality, history, everyday reportage, humanity and travel.

I hope that you will enjoy this sampling of our collection and, as you contemplate the photographs, come to understand why we are so passionate about promoting this noble art.

See you in Alcobendas.

Ignacio García de Vinuesa
Mayor of Alcobendas

La importancia de la fotografía en el mundo actual no es simplemente un dato estadístico, sino un hecho que invade e impregna de conocimiento la vida cotidiana y que ha ido formando la percepción de la realidad cultural de nuestro país.

Alcobendas es, desde hace tiempo, una gran ciudad, alcanzando en los últimos años un nivel de crecimiento y desarrollo extraordinario en todos los ámbitos, y en la cultura de un modo especial. Como es sabido, la cultura genera libertad y, dentro del global desarrollo cultural, la fotografía ocupa desde hace más de veinte años un lugar primordial en nuestra ciudad, siendo la Colección Alcobendas su estandarte.

Actualmente, la Colección está compuesta por 839 fotografías de 170 autores nacionales y está considerada como una de las más significativas de España: importante por su cantidad y calidad, pero, sobre todo, por la coherencia y cuidada selección de cada una de sus obras.

Uno de los objetivos fundacionales de la Colección es la divulgación de la creación fotográfica española y con esta nueva alianza entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ayuntamiento de Alcobendas se cumplen de forma eminente sus intenciones.

Durante un largo periodo, las mejores obras de 14 autores representados en la Colección, de los cuales tres de ellos ostentan el Premio Nacional de Fotografía, viajarán a otros continentes, convirtiéndose esta itinerancia en la más internacional de las realizadas hasta la fecha.

Las obras de José Manuel Navia, Fernando Herráez, Juan Manuel Díaz Burgos, Ricky Dávila, Xurxo Lobato, Luis Baylón, Ángel Sanz, Marina del Mar, Miguel Trillo, Cristóbal Hara, Ramón Masats, Gervasio Sánchez, Virxilio Vieitez y Toni Catany componen la exposición *Documentalismo y Tránsito en la Colección Alcobendas. Fotografía Española Contemporánea*, donde el documentalismo contemporáneo y el viaje han determinado el marco teórico de esta impecable selección.

Mi más sincero agradecimiento a todos los que han posibilitado que nuestra Colección siga su camino, consiguiendo un nuevo reto: la posibilidad de mostrarse en foros internacionales de primer orden y acercarse a nuevos públicos de culturas heterogéneas.

Luis Miguel Torres Hernández

Concejal de Cultura, Juventud, Infancia y Adolescencia
del Ayuntamiento de Alcobendas

The importance of photography in today's world cannot be summed up in statistical figures; it is a ubiquitous, pervasive presence in our everyday lives, an inexhaustible source of knowledge that has shaped the perception of our country's cultural reality.

Alcobendas has long been a great city, and in recent years it has grown and flourished tremendously in every area, especially the arts. Wherever the arts thrive, freedom prospers, and for over 20 years our city's efforts to promote the advancement of culture have focused particularly on photography, with the Alcobendas Collection as its flagship initiative.

Today the collection comprises 839 works by 170 national photographers and is considered one of the most important in Spain, not only by virtue of its quality and size but also, and above all, because of the painstaking care with which each piece has been selected to form a coherent whole.

One of the collection's founding purposes is to promote and publicise Spanish art photography, and this new partnership between the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) and Alcobendas City Council will undoubtedly enable us to achieve that goal.

Thanks to this alliance, the best works by 14 artists represented in the collection—including three winners of the National Photography Prize—will embark on a lengthy intercontinental tour, the most ambitious international travelling show the centre has organised to date.

Photographs by José Manuel Navia, Fernando Herráez, Juan Manuel Díaz Burgos, Ricky Dávila, Xurxo Lobato, Luis Baylón, Ángel Sanz, Marina del Mar, Miguel Trillo, Cristóbal Hara, Ramón Masats, Gervasio Sánchez, Virxilio Vieitez and Toni Catany comprise the exhibition Documentary Perspectives and Passage in the Alcobendas Collection. Contemporary Spanish Photography, an impeccable selection of works revolving around the twin themes of contemporary documentary photography and travel.

My sincere thanks go to all those who have made it possible for this collection to move to the next level and take on a new challenge: that of exhibiting at prestigious international venues and reaching out to new, culturally diverse audiences.

Luis Miguel Torres Hernández

*Councillor for the Arts and Youth, Child and Adolescent Services
Alcobendas City Council*

A principios del siglo XIX se produce uno de los inventos más revolucionarios de nuestra historia, el nacimiento de la fotografía. A través de investigaciones científicas se había logrado la congelación de una imagen real en un papel emulsionado y esto, que hoy en día nos parece que ha existido desde siempre, aún no ha cumplido doscientos años. Los inicios no fueron fáciles, la captación de una realidad circunscripta en el tiempo como consecuencia de un elemento intangible como la luz y que podía congelar un objeto perceptible por medio de la vista, producía entre los primeros espectadores el efecto de un acto milagroso.

La fotografía era capaz de convertir en realidad uno de los sueños más antiguos del ser humano, pero la fuerza que tenían los movimientos pictóricos de la época cuestionaron y menospreciaron desde el principio la simpleza y obviedad de este nuevo invento en todos los foros donde la presencia de la imagen empezaba a introducirse, a pesar de que la incipiente fotografía no representaba en sus comienzos ningún peligro para la pintura. Las limitaciones en cuanto a tamaños y la posibilidad de reproducirse solamente en blanco y negro, hacía que se mantuviese en un segundo plano. El interés principal por este nuevo avance radicaba en que por primera vez y sin necesidad de la palabra escrita o de imágenes pintadas se podía fijar y reproducir el presente fielmente. Se lograba creer en el pasado, se podían conocer lugares lejanos sin tener que viajar. La ensoñación de territorios exóticos interpretados por la mano de un pintor ya no eran la única manera de conocer el mundo.

A pesar de todo, muchos artistas que intuían la existencia de un futuro peligro se sentían fascinados por el nacimiento de este medio de expresión artístico que terminaría con el florecimiento de un nuevo lenguaje y estimulando la aparición de diferentes formas de comunicación.

Esta introducción de la disciplina más joven en las artes plásticas lleva a definir una de las tendencias creativas más utilizadas desde sus inicios, la fotografía como documento vinculada *al viaje*, en definitiva, al tránsito, el eterno anhelo del fotógrafo. El viaje, unido en muchas ocasiones a la aventura, hace que el fotógrafo busque con tesón sus fuentes de inspiración en territorios lejanos, encontrándose de lleno con culturas desconocidas, paisajes e individuos extraños, que generarán un nuevo interés, el de registrar estos nuevos modos de vida. Surge, por tanto, el interés por el retrato, y más concretamente por el retrato ambientado donde el conjunto ordenado de sujeto y espacio nos muestra su historia a través de la obtención del preciado instante fotográfico.

El resultado de esta exposición titulada *Documentalismo y Tránsito en la Colección de Alcobendas. Fotografía Española Contemporánea* es algo más que una sucesión de imágenes bien ordenadas con criterios objetivos, dado que, al concebir su composición, he seleccionado historia, nuevo documentalismo, retrato, humanidad, paisaje, pero sin caer en lo exótico por exótico y en lo lejano únicamente por ser lejano y extraordinario. La muestra abarca un amplio espectro con diferentes formas de mirar reunidas ante un mismo hilo conductor, donde la diversidad de las propuestas y los tratamientos finales de las imágenes nos ofrecen múltiples asociaciones estéticas bajo un mismo denominador común: el apasionado documentalismo.

En esta selección de catorce autores está la mejor representación del documentalismo creativo español actual presente en nuestra Colección. Las obras de *José Manuel Navia, Fernando Herráez, Juan Manuel Díaz Burgos, Ricky Dávila, Xurxo Lobato, Luis Baylón, Ángel Sanz, Marina del Mar, Miguel Trillo, Cristóbal Hara, Ramón Masats, Gervasio Sánchez, Virxilio Vieítez y Toni Catany* ilustran, de manera diversa, algunos de los conceptos relacionados con la presencia y el paso del hombre por la sociedad actual.

La selección de **José Manuel Navia** (Madrid, 1957) nos muestra una instantánea del Madrid tradicional junto con tres de las mejores imágenes de su trabajo *Pisadas sonámbulas*, un gran proyecto creativo y editorial¹ para cuya realización José Manuel buscó los rastros de Portugal durante diez años. Cargado con su Leica y sus cuadernos de viaje, recorrió todos los portugueses posibles en las tierras de la península y en islas perdidas en el mar, recorrió Angola, Cabo Verde, Mozambique, Goa, Macao, Timor, Brasil... Un viaje por las lusofonías

¹ *Pisadas sonámbulas*. Editado por la Fábrica. Proyecto, Navia. Edición gráfica Carmen Martín Eizaguirre. Producción y edición fotografías Marta Martín Emaldi. Primera Edición 2001.

y por las gentes que las habitan.

Fernando Herráez (San Fernando, Cádiz 1948) nos muestra su trabajo *Línea de playa* donde se evidencia su fascinación por el mar. Como si de antiguos navegantes² se trataran, los fotógrafos, en ocasiones, descubrían tierras, gentes, cosas nunca vistas y ante esta fascinación lo difícil es decir mucho con poco, contar “un instante” con la sobriedad que nos permite la fotografía. Así selecciona sus obras Fernando Herráez, con equilibrio y sobriedad –ligeras de equipaje–.

También con el mar de fondo, pero en este caso del Caribe elige **José Manuel Díaz Burgos** (Cartagena, 1951) el escenario de sus obras aquí presentes. Viajero infatigable desde hace más de tres décadas, nos muestra la esencia y el sabor de esta parte tan seductora del planeta que atrae de manera insistente a Díaz Burgos. Documentalista, cazador de imágenes, espontáneo son términos vinculados a los rasgos que encontramos en sus fotografías, instantes que convierte en historias o en circunstancias insólitas que, en muchos casos, no existieron para nadie, sino solamente para el ojo entrenado de su autor.

Las cuatro imágenes de **Ricky Dávila** (Bilbao, 1964) encarnan de forma clara su modo y forma de actuar con la cámara, desinhibida, instintiva, desafiando a los personajes elegidos, a los que encara y desplaza a su antojo en el encuadre disfrutando de un supuesto combate y obteniendo notables resultados en el mismo.

Xurxo Lobato (La Coruña, 1956) nos muestra dos imágenes realizadas en Kosovo al término de la guerra y otras dos realizadas en Armenia después de un devastador terremoto. Son imágenes que se extienden más allá de la noticia, del fotoperiodismo, pudiendo enmarcarse en el fotodocumentalismo. Una mirada profunda, sobre una realidad que trasciende en el tiempo y el acontecimiento. Retratan las consecuencias de la guerra, de la miseria, de la injusticia, más allá del lugar donde fueron realizadas, con una constante en su forma de mirar los contrastes. Entre vida y muerte, entre pasado y presente, como se refleja en el retrato del viejo en el comedor social, sin rostro, duro y simbólico. Un rostro que lo podemos reconstruir con cualquiera de los ancianos próximos a nosotros.

Coso de las Ventas, Éxito sin precedentes, Freud y La Doña no fuma sola son los títulos de las fotografías de **Luis Baylón** (Madrid, 1958) y hacen honor a su forma de trabajar donde la intuición y la frescura se encuentran a flor de piel. Como dice su amigo y fotógrafo Bernard Plossú “La calle es su territorio, su dominio...”. Luis Baylón posee facultades naturales para desenvolverse con soltura en todas las fases del proceso fotográfico y una poderosa intuición que le ha aupado hasta lo que, en términos académicos, se conoce como “grado de excelencia”³.

El estado de California y la ciudad de Nueva York son los lugares seleccionados por **Ángel Sanz** (Oropesa, Toledo, 1948), imágenes de gran formato con una calidad extrema en su edición. La constancia, el equilibrio y el buen hacer están presentes en la sintetizada obra de este autor⁴, cuyo trabajo nace de la sencillez y coherencia del uso que hace de la fotografía. Sus obras esconden y muestran anhelos, inquietudes, revelan instantes y eternidades, gritan hacia dentro y parecen callar hacia fuera.

Marina del Mar (Almería, 1963), la única mujer presente en esta exposición aporta uno de sus trabajos más representativos *La Chanca*, cuatro instantáneas que reflejan a la perfección qué ocurre a diario en esta humilde barriada de la ciudad de Almería. A la sombra de la Alcazaba, la vida de los habitantes de La Chanca transcurre en la calle, salvo algunos días de los fríos meses de enero y febrero que pasan reunidos alrededor del brasero, en un barrio donde la generosidad y la hospitalidad de la mayoría de sus habitantes se imponen a las miserias con las que conviven.

La juventud española desde la década de los ochenta ha sido el principal objetivo de **Miguel Trillo** (Jimena

² Fernando Herráez. *Colección PhotoBolsillo n°32*. Editado por la Fábrica. Texto: Luis Carandell. Primera edición 2001.

³ Quico Rivas. *El fotógrafo furtivo*. Biblioteca de fotógrafos Madrileños número 16. Editado por la Fábrica. Primera edición 1999.

⁴ Carlos Cánovas. *Ángel Sanz. Uno*. Editado por la Asociación Entrefotos. 2003.

de la Frontera, Cádiz, 1953) que, a través de sus fotografías, ha sabido representarla de manera honesta y razonada, con imágenes que ya forman parte de nuestra historia, como bien demuestran las cuatro obras seleccionadas para esta exposición. La sencillez de sus retratos⁵ es el resultado de un laborioso proceso fácil de imaginar viendo sus encuadres nada casuales en los que el fondo elegido resulta muchas veces tan significativo y primordial como los personajes.

Cristóbal Hara (Madrid, 1942) está representado con tres de sus obras más emblemáticas, concretamente *Amil. Pontevedra, 2005* fue utilizada como portada en el libro más personal *Cristóbal Hara: Autobiography*⁶ y reproduce una de las fiestas más populares de Galicia, la Rapa das Bestas. Su trabajo contempla un amplísimo espectro de sensaciones, actuando de manera inversa a lo establecido, al contrario de lo que indican los manuales de la correcta fotografía; rompe las reglas, no es previsible, pero sus imágenes desbordan emoción, personalidad e intensidad, componiendo proyectos de una España diferente pero igual de cierta. Las imágenes de Cristóbal Hara te hacen sentir que estás dentro cuando dispara, que estás junto a él.

En 1962 la editorial Lumen publicó el libro *Neutral Corner*, recopilación de las mejores fotografías que sobre el sórdido mundo del boxeo había realizado **Ramón Masats** (Caldes de Montbui, Barcelona, 1931. Premio Nacional de Fotografía 2004) acompañadas con textos de Ignacio Aldecoa. Una selección de este trabajo, quizás el más rotundo e irreprochable del autor, está presente en la exposición, donde las tres fotografías muestran la actualización y renovación en la forma de acometer un reportaje fotográfico en la triste España de mitad del siglo pasado.

El compromiso, la provocación y el remordimiento son las pretensiones de **Gervasio Sánchez** (Córdoba, 1959. Premio Nacional de Fotografía 2009) para llevar a cabo el trabajo *Vidas minadas*. Una ordenación de fotografías de niños mutilados y personas desfiguradas a consecuencia de las minas antipersona donde se nos propone el eterno debate de la ética en la fotografía, entre el documento y la denuncia. Las tres imágenes seleccionadas para la muestra nos relatan la historia de Sofía, una joven de Mozambique que sufrió la mutilación de ambas piernas por una mina a la edad de 11 años y que, a pesar de ello, ha sido capaz de terminar sus estudios secundarios y formar una familia con dos hijos, Alía y Leonaldo, que Gervasio también quiso representar en dos de las imágenes.

Virxilio Vieitez (Soutelo de Montes, Pontevedra, 1930- 2008) fue un profesional de su oficio pero con una visión diferente a la habitual en su época, un creador que nunca se consideró artista. Era un fotógrafo por encargo, hacía su trabajo lo mejor que podía, gozaba de un don natural, una intuición especial que, con el paso de los años y el descubrimiento de su vasto archivo para el gran público, han permitido que esté considerado hoy en día como uno de los más importantes retratistas de nuestra reciente historia.

El género artístico mayor en el arte occidental desde el Renacimiento hasta hoy ha sido y sigue siendo el retrato, y en la disciplina de la fotografía no lo es menos. En la larga trayectoria creativa de **Toni Catany** (Llucmajor, Mallorca, 1942 - Barcelona 2013. Premio Nacional de Fotografía 2001) el retrato ha sido una constante en sus trabajos llevados a cabo con soportes muy distintos, la técnica del calotipo o el polaroid transportado fueron los procesos que más utilizó, a veces reinventando nuevas formas y apoyado en las tecnologías digitales. Las obras incluidas en esta exposición son una muestra palpable de su especial manera de trabajar.

Este importante proyecto expositivo realizado de forma conjunta entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ayuntamiento de Alcobendas demuestra la importancia que la creación fotográfica tiene en el desarrollo artístico de nuestro tiempo, cargando de sensibilidad y conocimiento a las nuevas generaciones. Su trayectoria ha constituido un largo recorrido, pero ahora, al iniciar este periplo internacional podemos contemplar con satisfacción cómo los más importantes objetivos anunciados en su constitución se están consiguiendo. Con esfuerzo, coherencia y dedicación, la Colección de fotografía

⁵ José Manuel Costa. *Miguel Trillo. Complicidades*. Edición Fundación Unicaja. 2011

⁶ *Cristóbal Hara: Autobiography*. Editado por Steid. Alemania 2007

de Alcobendas pronto celebrará su veinticinco aniversario, algo meritorio si tenemos en cuenta que para cualquier iniciativa cultural una propuesta ininterrumpida durante un periodo tan dilatado, representa un inquebrantable desafío. Este desafío se ha asumido con esfuerzo y trabajo, no solo por parte de todas las personas que han contribuido desde el inicio a su elaboración, sino también por los autores que la componen, los galeristas y las instituciones de la comunidad cultural nacional e institucional.

José María Díaz-Maroto

Conservador y Comisario Colección Alcobendas

Photography, one of the most revolutionary developments in human history, was born in the early 19th century. A series of scientific experiments revealed a method for freezing a real-life image on emulsion-coated paper, and although today it seems that this technology has always existed, we have to remember that it was invented less than 200 years ago. Photography got off to a rocky start, and the first witnesses to the process of capturing a moment of time and freezing a visible object with the aid of an intangible substance such as light regarded it as nothing less than a miracle.

With photography, human beings were finally able to fulfil one of their oldest longings, but the powerful pictorial movements of the day immediately made it their mission to disputer and disparage the simplicity and directness of this new invention wherever it began to make its presence known, even though the fledgling photographic discipline posed no threat to painting in its early days. Given its size limitations and the fact that it could only produce black-and-white images, photography could not hope to compete with the other “fine arts”. The primary utility of this new invention was the fact that, for the first time in history, it allowed people to record and accurately reproduce the present without recourse to the written word or artistic illustration. Through photographs, people could give credence to the past and visit faraway places without leaving home; painters’ dreamlike renderings of exotic lands were no longer the only means of discovering the world.

Nevertheless, many artists with a sense of impending danger were fascinated by the advent of this medium for artistic expression, which would eventually give birth to a whole new language and inspire the appearance of different forms of communication.

This induction of the newly-fledged discipline into the visual arts would consolidate one of the most widely used creative tendencies since its invention: the photograph as a document linked to travel and the notion of passage, the photographer’s abiding passion. Travel, which often goes hand-in-hand with adventure, led photographers to tenaciously scour distant lands in search of sources of inspiration, and in the process they came face-to-face with unknown cultures, new landscapes and unfamiliar people, kindling a new desire to document those alien ways of life. This in turn sparked an interest in portraiture, and more specifically in environmental portraiture, where the orderly arrangement of subject and space tells us their story in a single, priceless photographic instant.

The exhibition entitled Documentary Perspectives and Passage in the Alcobendas Collection. Contemporary Spanish Photography is more than just a carefully ordered sequence of images based on objective criteria; in the composition process, my choices were guided by a desire to illustrate themes such as history, new documentary photography, portraiture, humanity and landscape, without indulging in exoticism for exoticism’s sake or selecting images of a distant reality merely because they are distant and extraordinary. The show covers a wide range of genres and perspectives woven together by a single narrative thread, where the diversity of subjects and processing methods used offers myriad aesthetic associations that have one common denominator: a passion for documentary photography.

The fourteen chosen artists are, I believe, our collection’s best representatives of creative documentary photography in Spain today. In different ways, the works of José Manuel Navia, Fernando Herráez, Juan Manuel Díaz Burgos, Ricky Dávila, Xurxo Lobato, Luis Baylón, Ángel Sanz, Marina del Mar, Miguel Trillo, Cristóbal Hara, Ramón Masats, Gervasio Sánchez, Virxilio Vieitez and Toni Catany illustrate some of the concepts associated with humanity’s presence and passage through contemporary society.

José Manuel Navia (Madrid, 1957) is represented by a snapshot of traditional Madrid and three of his best images from the *Pisadas sonámbulas* [Sleepwalking Footprints], an ambitious art publishing project¹ for which José Manuel spent ten years tracking down traces of Portugal across the globe. Armed with his Leica and his travel journals, he explored all possible Portugals from the Iberian Peninsula to far-flung islands,

¹ *Pisadas sonámbulas*, published by La Fábrica. Project: Navia. Art director: Carmen Martín Eizaguirre. Photo editor and production: Marta Martín Emaldi. First edition 2001.

traipsing through Angola, Cape Verde, Mozambique, Goa, Macao, East Timor and Brazil on a journey through the Lusosphere and its inhabitants.

Fernando Herráez (San Fernando, Cádiz, 1948) offers us *Línea de playa* [Beachfront] as a testament to his fascination with the sea. Like the mariners of old,² photographers occasionally stumble across hitherto unseen lands, peoples and things. Faced with such fascinating sights, the challenge is managing to say more with less, conveying an “instant” with the sober restraint that photography affords us, and that is how Fernando Herráez chooses his works: with balanced moderation and sober restraint, travelling light.

José Manuel Díaz Burgos (Cartagena, 1951) has also chosen the sea—in this case, the Caribbean—as his backdrop for the works presented here. After tirelessly trotting the globe for more than three decades, he now shows us the essence and flavour of that seductive corner of the world to which he is irresistibly drawn. Documentary photographer, image hunter, spontaneous—all these words come to mind when we stare at his photographs, frozen instants that become stories or unusual circumstances which in many cases went unnoticed by all but the artist’s trained eye.

The four images presented by **Ricky Dávila** (Bilbao, 1964) clearly illustrate his highly personal use of the camera: as a photographer he is brash and instinctive, challenging his chosen subjects, confronting and framing them as it suits his fancy, revelling in the staged combat and giving an admirable performance in the process.

Xurxo Lobato (La Coruña, 1956) brings us two photographs taken in Kosovo at the end of the Balkan War and another two shot in Armenia after a devastating earthquake. These images go beyond conventional news reportage or photojournalism and can rightly be described as documentary photographs, taking a long, hard look at a reality that transcends any particular moment or event. They portray the consequences of war, misery and injustice, regardless of the physical place where they were taken. Contrasts are a constant in Lobato’s particular vision—life and death, past and present—as we see in his portrait of the old man in a soup kitchen, faceless, harsh and symbolic; we can reconstruct his features from the faces of elderly people in our own lives.

The titles of **Luis Baylón’s** (Madrid, 1958) photographs —*Coso de las Ventas*, *Éxito sin precedentes* [Unprecedented Success], *Freud and La Doña* [The Lady]—do justice to his working method, characterised by raw intuition and fresh vitality. As his friend and fellow photographer Bernard Plossú has remarked, “The street is his territory, his domain...” Luis Baylón has a natural talent for easily mastering every step of the photographic process and keen powers of intuition that have allowed him to rise to what we might call, in academic terms, “the top of his class”.³

California and New York City are the settings depicted by **Ángel Sanz** (Oropesa, Toledo, 1948) in large-format photographs, edited and printed with a quality verging on the exquisite. Constancy, balance and fine workmanship converge in the synthesised oeuvre of this artist⁴, whose work is a product of the simplicity and consistency with which he uses photography. His images conceal and reveal longings and worries, instants and eternities, inwardly screaming and, in appearance, outwardly silent.

Marina del Mar (Almería, 1963), the only woman featured in this exhibition, has contributed one of her most iconic creations: *La Chanca*, four snapshots that eloquently convey what goes on each day in this impoverished outlying district of the city of Almería. Under the shadow of the old Moorish castle, the residents of *La Chanca* spend their days on the streets, except for a few days in the cold months of January and February which they spend huddled round the electric fire, in a neighbourhood where the generosity and hospitality of the majority outweigh the destitution in which they live.

² Fernando Herráez. Colección PhotoBolsillo nº 32. Editado por la Fábrica. Texto: Luis Carandell. Primera edición 2001

³ Quico Rivas. El fotógrafo furtivo. Biblioteca de fotógrafos Madrileños número 16. Published by la Fábrica. First edition 1999.

⁴ Carlos Cánovas. Ángel Sanz. Uno, published by Asociación Entrefotos. 2003

Since the 1980s, Spain's youth have been the primary focus of **Miguel Trillo** (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953), who has managed to portray them honestly and rationally in photographs that are now part of our collective history, as attested by the four images in this show. The simplicity of his portraits⁵ is the product of a painstaking process. We can easily imagine how laborious it is when we examine his carefully studied frames, where the chosen background is often as significant and fundamental as the sitters themselves.

Cristóbal Hara (Madrid, 1942) is represented by three of his most emblematic works. Among them is *Amil. Pontevedra*, 2005, which appeared on the cover of his highly personal book *Cristóbal Hara: Autobiography*⁶ and captures a moment in one of Galicia's most popular festivities, the *Rapa das Bestas* or "Shearing of the Beasts" where the manes and tails of horses are ritually cut. Cristóbal Hara's images make us feel as if we are at the scene when he clicks the shutter, standing right next to him. His work addresses an immensely wide range of sensations, acting contrary to the established order and flouting all the conventions of proper photography; he breaks the rules and is wildly unpredictable, but his photos are brimming with feeling, personality and intensity, capturing a different yet equally real side of life in Spain.

In 1962, Lumen published the book *Neutral Corner*, an anthology of the best photographs depicting the sordid world of boxing taken by **Ramón Masats** (Caldes de Montbui, Barcelona, 1931, winner of the 2004 National Photography Prize) with texts by Ignacio Aldecoa. Selected images from this project, arguably the artist's most solid, flawless work, are featured in the exhibition, where three photographs testify to one man's effort to modernise and renew the art of photo reportage in the grey context of mid-20th-century Spain.

Engagement, provocation and remorse were what **Gervasio Sánchez** (Córdoba, 1959, winner of the 2009 National Photography Prize) was aiming for when he created *Vidas minadas* [Mined Lives], a sequence of photographs of mutilated children and disfigured people that bear witness to the consequences of anti-personnel mines and revisit the eternal ethical dilemma of photography: To document or to denounce? The three images chosen for this show tell us the story of Sofia, a young woman from Mozambique whose legs were maimed by a land mine when she was only 11 years old. Despite this tragedy, she managed to finish secondary school, start a family and produce two children, Alia and Leonaldo, whom Gervasio also chose to portray in two of the photos.

Virxilio Vieitez (Soutelo de Montes, Pontevedra, 1930-2008) was a professional photographer whose vision differed from that of his contemporaries, a creative soul who never saw himself as an artist. He worked on assignment, doing his job as best he could. He had a natural gift, a special intuitive insight that was not acknowledged until many years later, when his vast archives were made known to the general public, but today is he regarded as one of the most important portraitists in recent Spanish history.

Since the Renaissance, portraiture has been and remains the most distinguished genre in Western art, and the same is true of the field of photography. Throughout **Toni Catany's** (Llucmajor, Mallorca, 1942 - Barcelona, 2013, winner of the 2001 National Photography Prize) lengthy creative career, portraiture was a constant in his photography. He worked with a wide variety of media, though callotype and transferred Polaroid prints were the processes he used most frequently, and he sometimes invented new formats by drawing on digital technology. The images included in this exhibition are an eloquent testament to his unique working method.

This ambitious exhibition project, co-organised by the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) and Alcobendas City Council, is proof of the importance of creative photography in today's art world, instilling sensibility and knowledge in the younger generations. It has been a long time coming, but now, as we embark on this international adventure, we can finally have the satisfaction of knowing that the most important objectives established at the outset are being achieved. With determination, consistency and dedication, the Alcobendas Photography Collection will soon celebrate its 25th anniversary—quite an

⁵ José Manuel Costa. Miguel Trillo. *Complicidades*. Published by Fundación Unicaja. 2011

⁶ Cristóbal Hara: *Autobiography*. Published by Steid. Germany, 2007.

accomplishment if we consider how challenging it is for any cultural initiative to hold a steady course over such a long period of time. This challenge has been tackled with effort and hard work, not only on the part of everyone who helped to design this project from its inception, but also of the participating artists, gallerists and institutions of the Spanish and international art community.

José María Díaz-Maroto

Curator-Conservator of the Alcobendas Collection

JOSÉ MANUEL NAVIA
Isla de Mozambique
Isla de Mozambique. 2000

JOSÉ MANUEL NAVIA

Cabo Verde

Praia. 2000

JOSÉ MANUEL NAVIA
Praia de Mira
Portugal. 1996

JOSÉ MANUEL NAVIA
Casa de comidas en Lavapiés
Madrid. 1994

FERNANDO HERRÁEZ

Porto

Portugal. 1978

FERNANDO HERRÁEZ
Vila do Conde
Portugal. 1978

FERNANDO HERRÁEZ
San Bartolomeu do Mar
Portugal. 1978

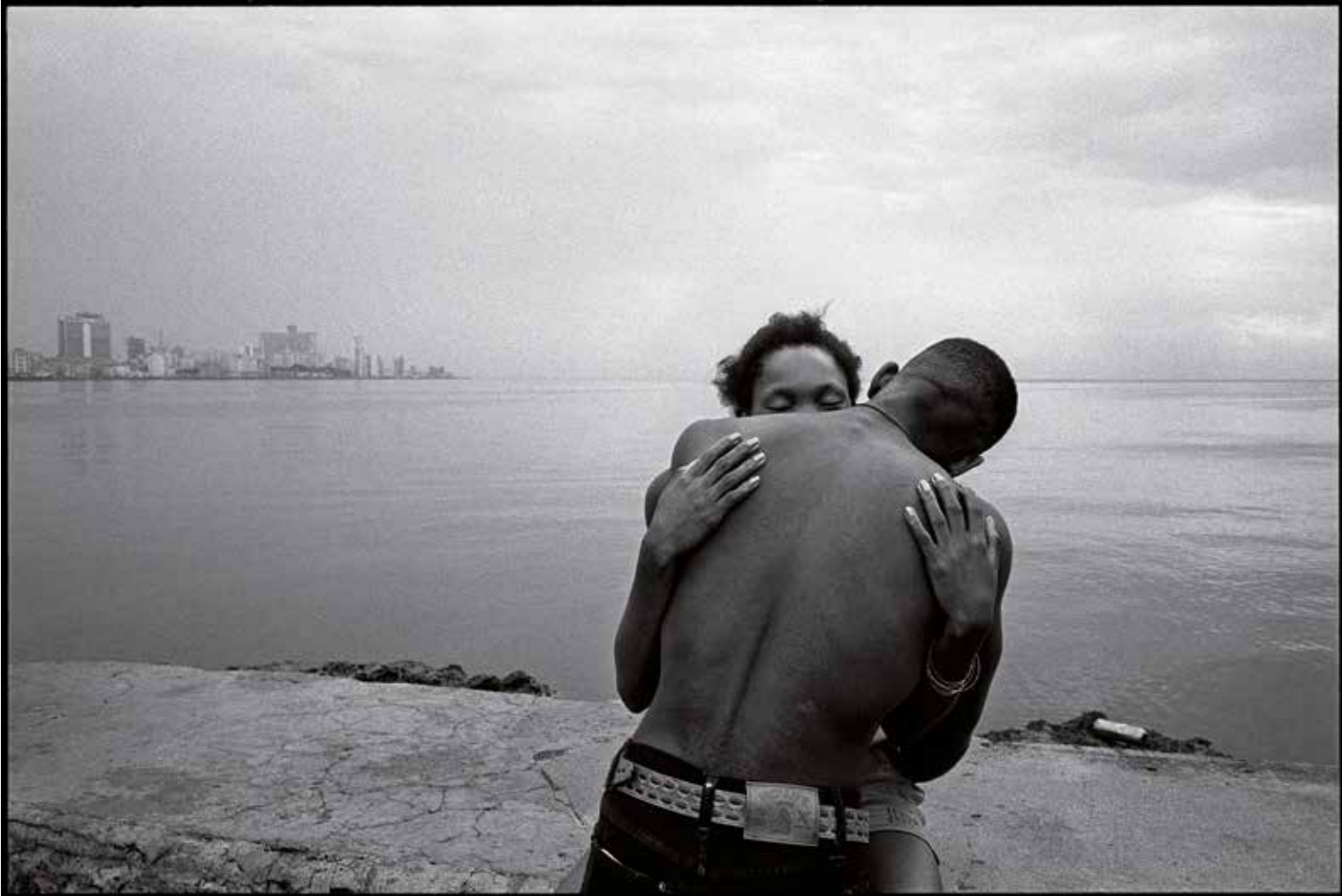

FERNANDO HERRÁEZ
Praia de Apúlia
Portugal. 1978

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS

Sin título

La Habana, Cuba. 1996

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS

Sin título

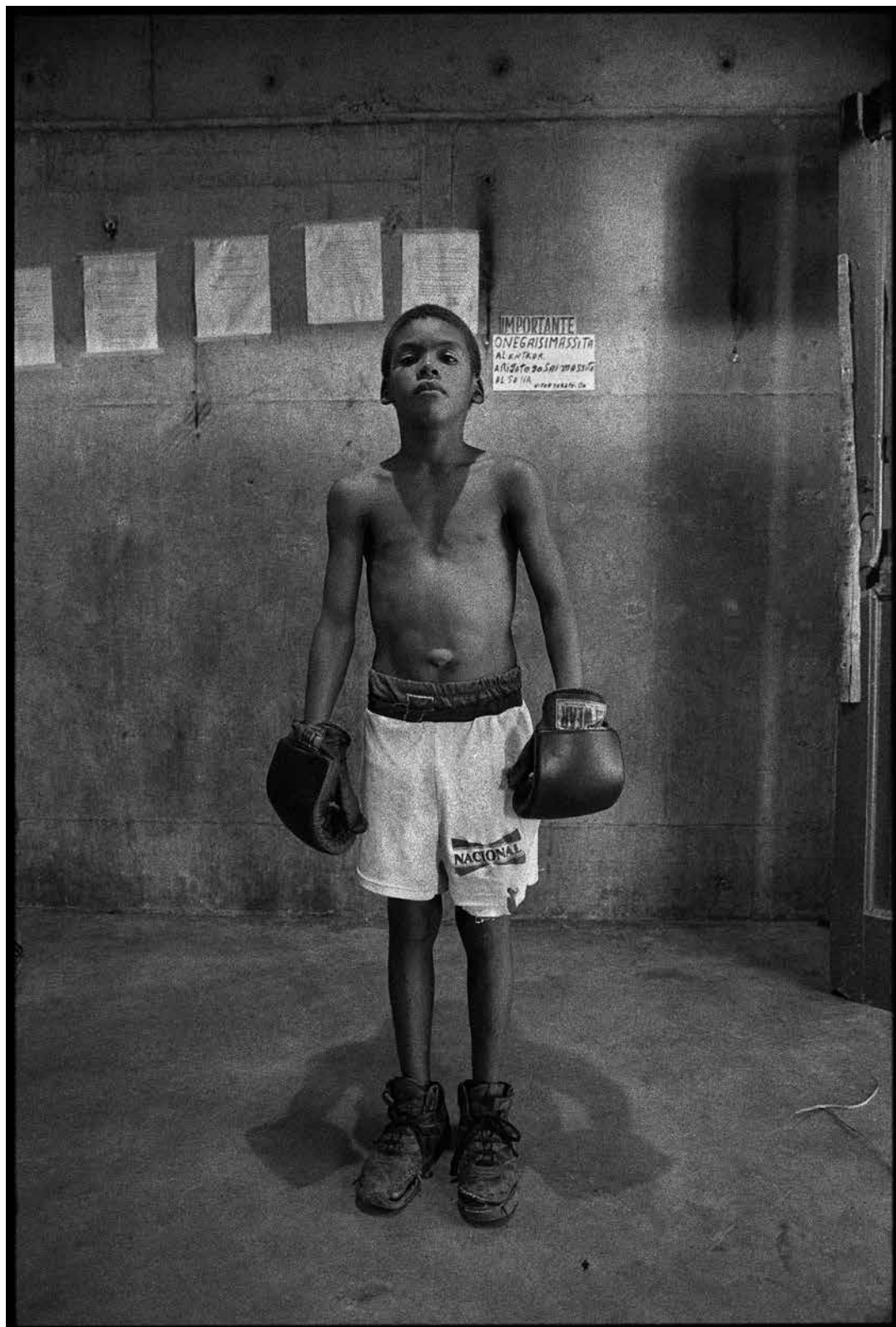
Rota, Cádiz. 1989

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS

Sin título

La Habana, Cuba. 2005

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS

Sin título

Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana. 1992

RICKY DÁVILA
Pescadores en el Gran Sol
Irlanda. 1994

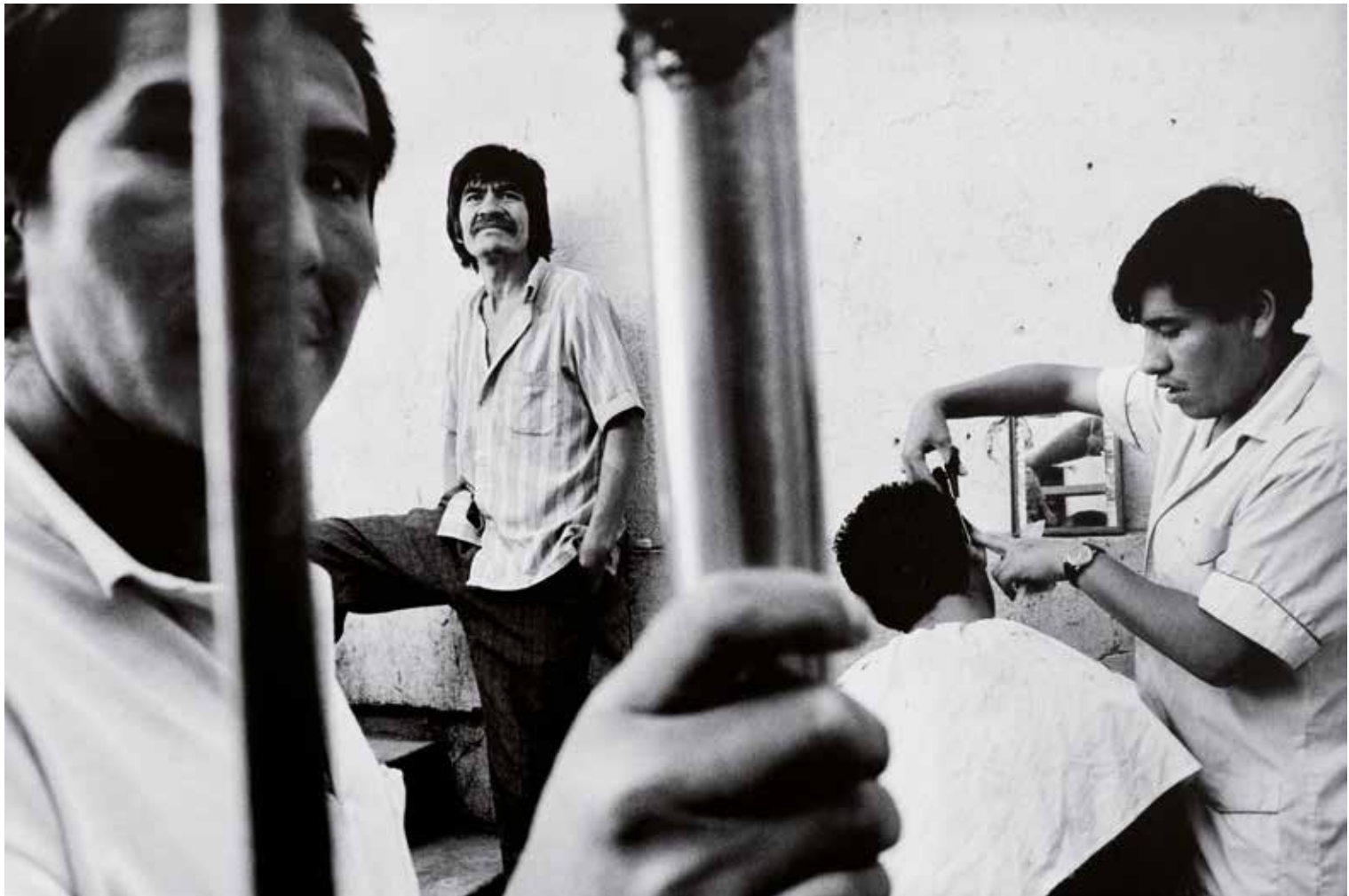

RICKY DÁVILA

Altos hornos de Vizcaya

País Vasco. 1994

RICKY DÁVILA

*Cárcel de varones de
San Sebastián de los Reyes*

Cochabamba, Bolivia. 1995

RICKY DÁVILA
Comunidad gitana en Belfast
Irlanda del Norte. 1996

XURXO LOBATO
Familia después del terremoto
Armenia. 1996

XURXO LOBATO
La niña de la guerra
Kosovo. 2000

XURXO LOBATO
Cementerio
Kosovo. 2000

XURXO LOBATO
Las medallas del hambre
Armenia. 1996

LUIS BAYLÓN

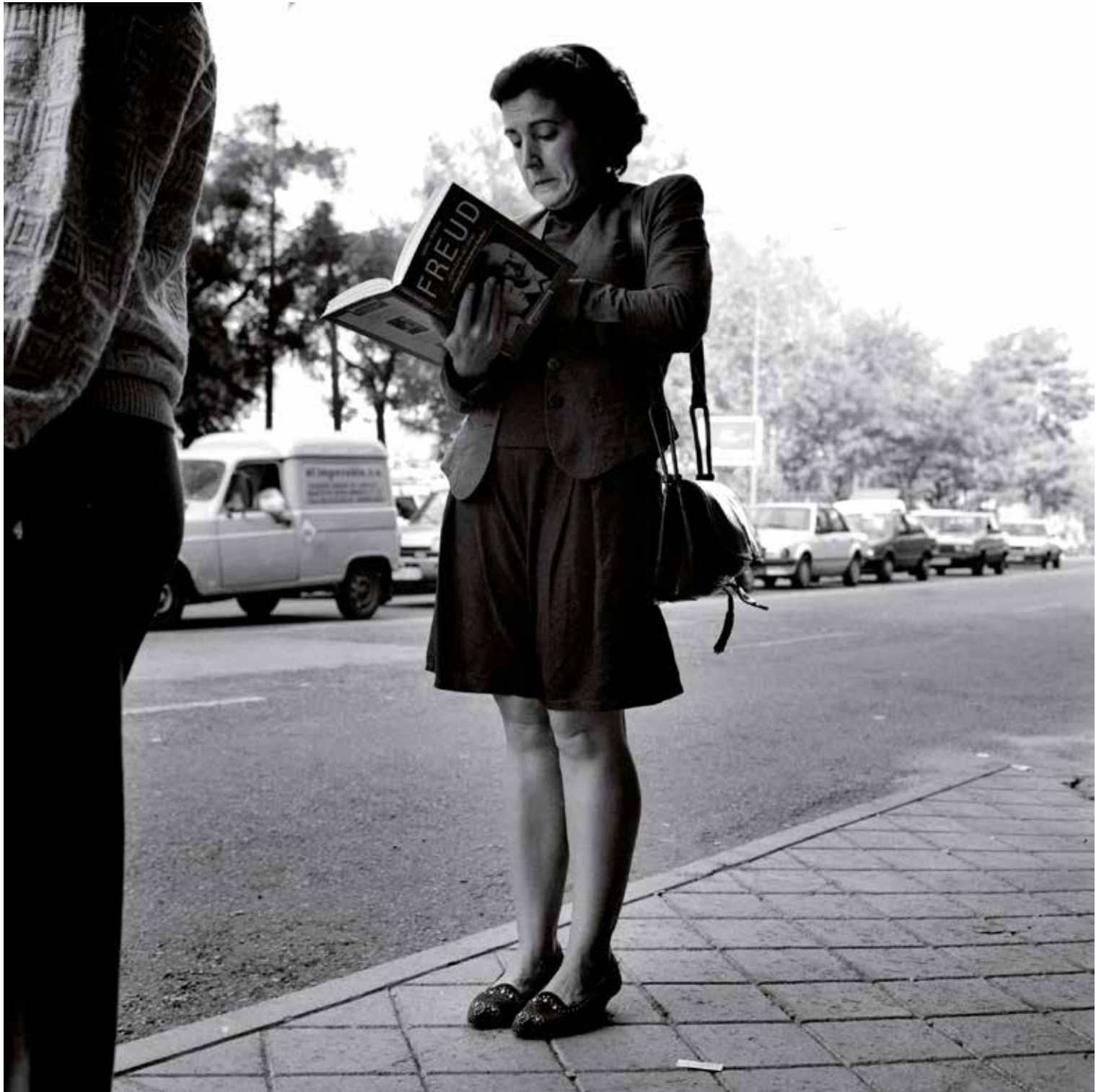
Coso de las ventas

Madrid. Mayo 1999

LUIS BAYLÓN
Éxito sin precedentes
Madrid. 2000

LUIS BAYLÓN

Freud

Madrid. 1990

LUIS BAYLÓN

La Doña no fuma sola

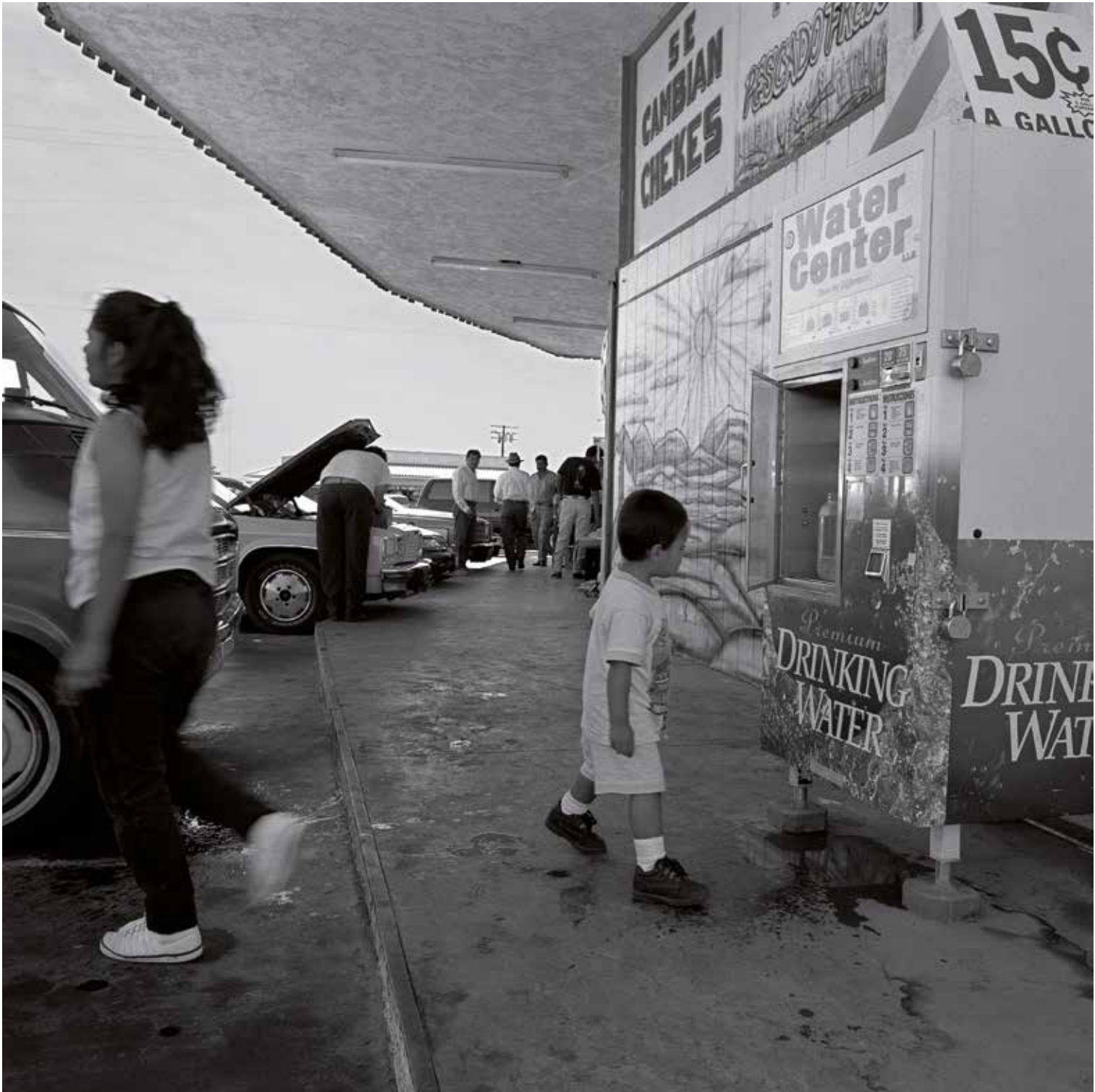
Madrid. 1999

ÁNGEL SANZ

The trump's tower doorkeeper

NYC. 1996

ÁNGEL SANZ

Drinking water

Mojave Desert, California. 1996

ÁNGEL SANZ

Harbourside

Santa Barbara, California. 1996

ÁNGEL SANZ

Friendly chat

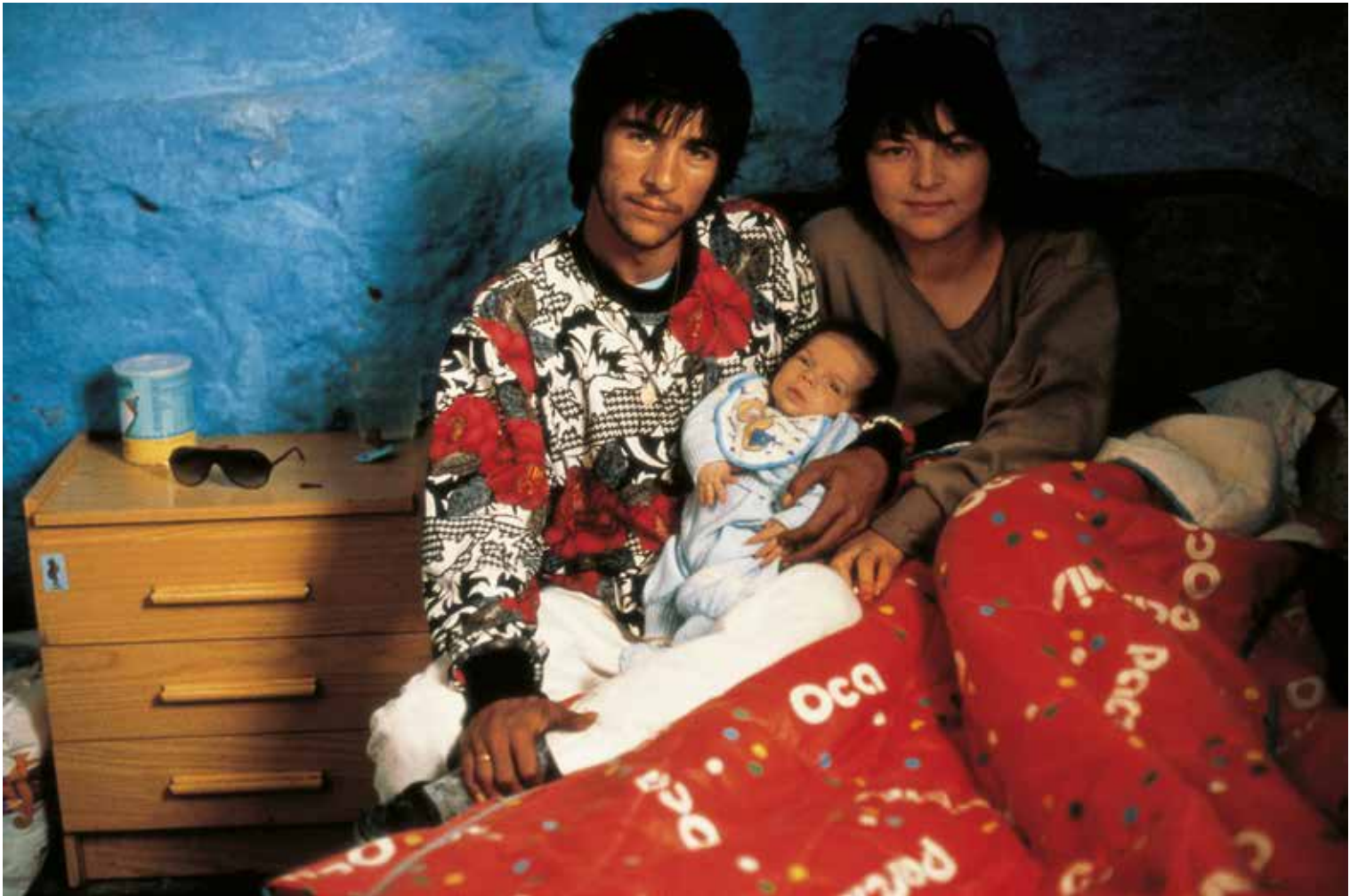
Santa Bárbara, California. 1996

MARINA DEL MAR

La Chanca

La Chanca, Almería. 1990

MARINA DEL MAR

La Chanca

La Chanca, Almería. 1990

MARINA DEL MAR
La Chanca
La Chanca, Almería. 1990

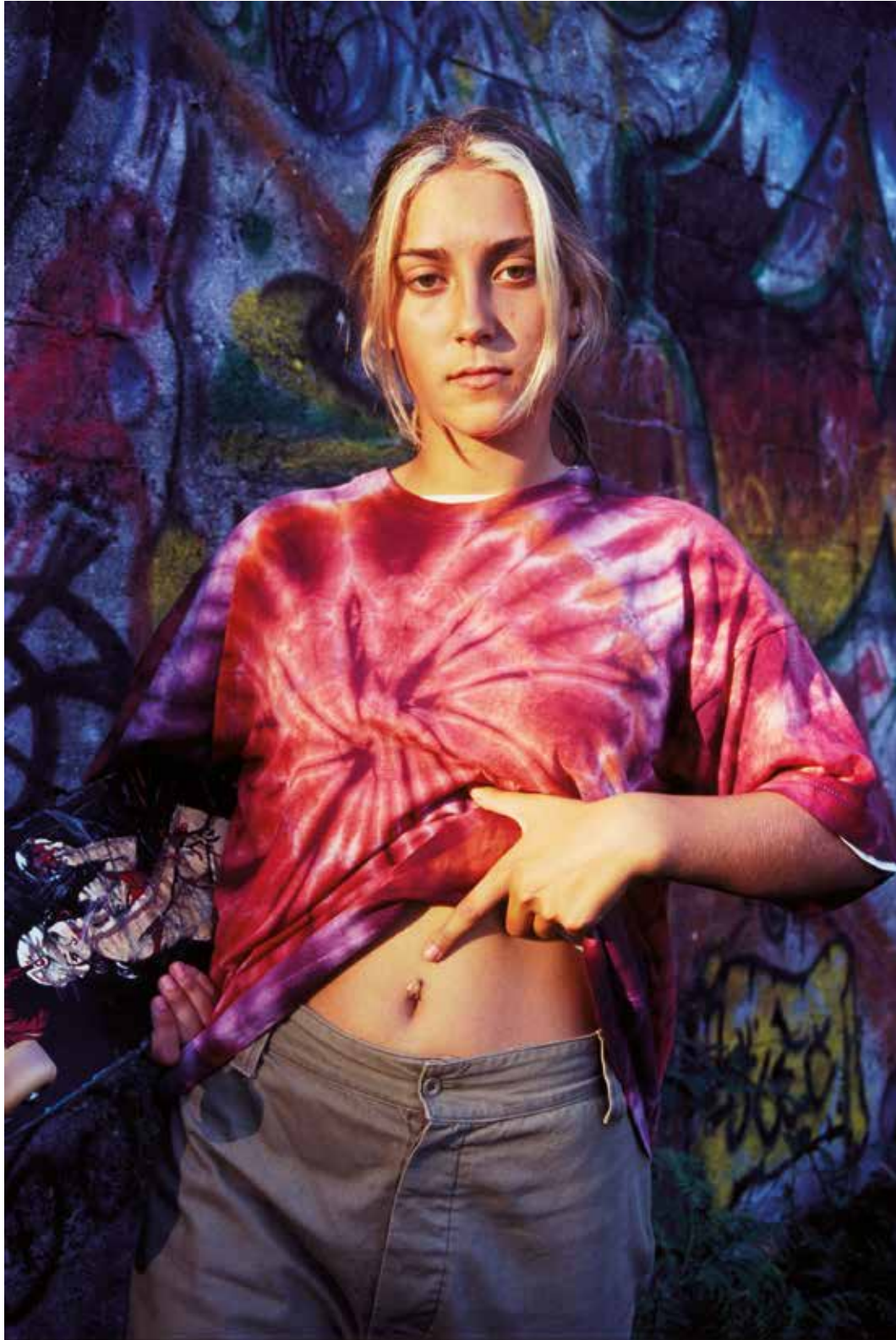

MARINA DEL MAR
La Chanca
La Chanca, Almería. 1990

MIGUEL TRILLO

Skater junto a las rampas de Samil

Vigo. 1995

MIGUEL TRILLO
Festival Espárrago Rock
Granada. 1995

MIGUEL TRILLO

El Muerto, de la banda de hip hop BKP

Getafe, Madrid. 1993

MIGUEL TRILLO

Exhibición de boxeo en la sala Apolo

Barcelona. 1995

CRISTÓBAL HARA

Amil

Pontevedra. 2005

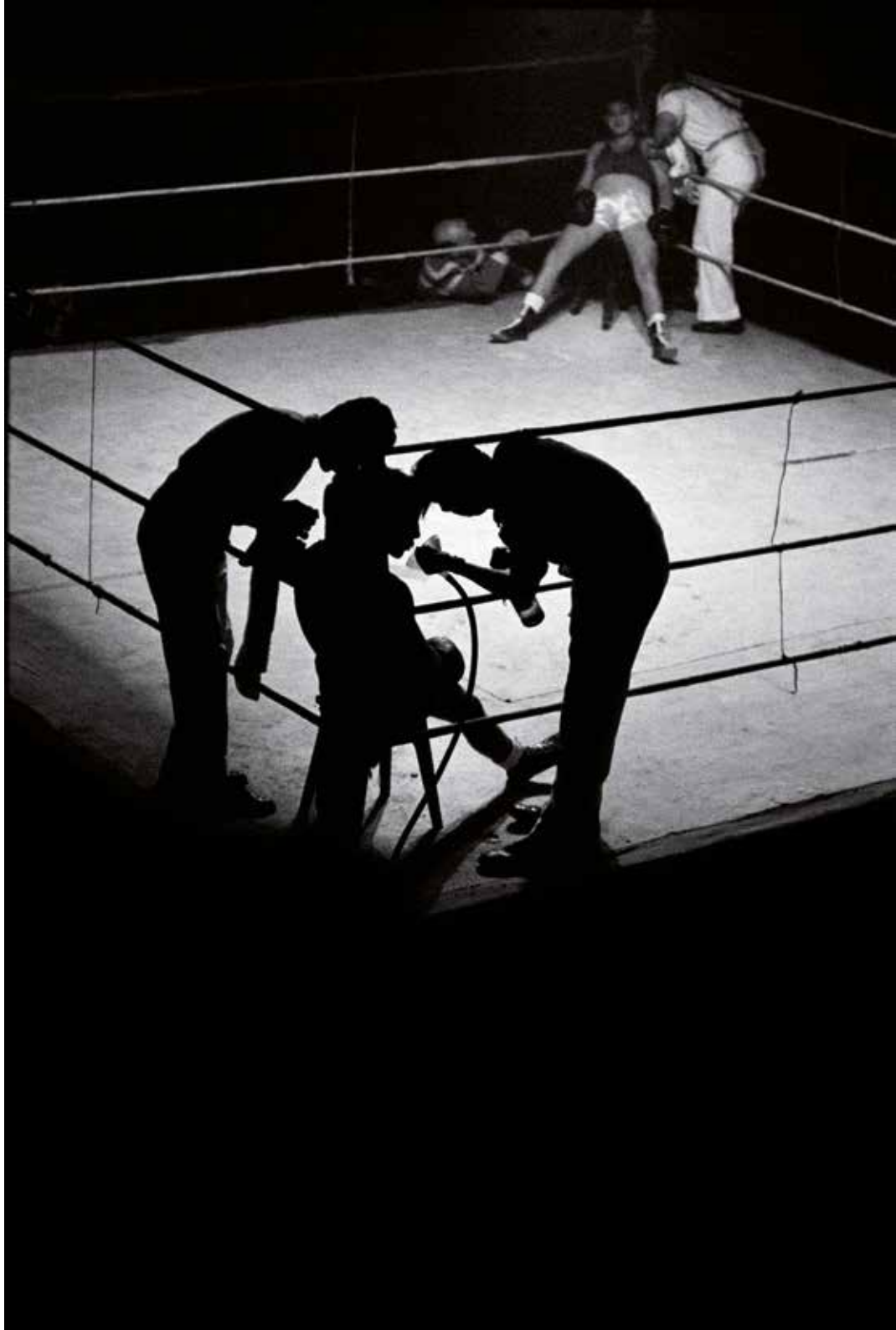

CRISTÓBAL HARA
Motilla del Palancar
Cuenca. 1989

CRISTÓBAL HARA
Atienza
Guadalajara. 1993

RAMÓN MASATS
Rincón. Neutral Corner
1962

RAMÓN MASATS
Ring. Neutral Corner
1962

RAMÓN MASATS
KO, Neutral Corner
1962

GERVASIO SÁNCHEZ

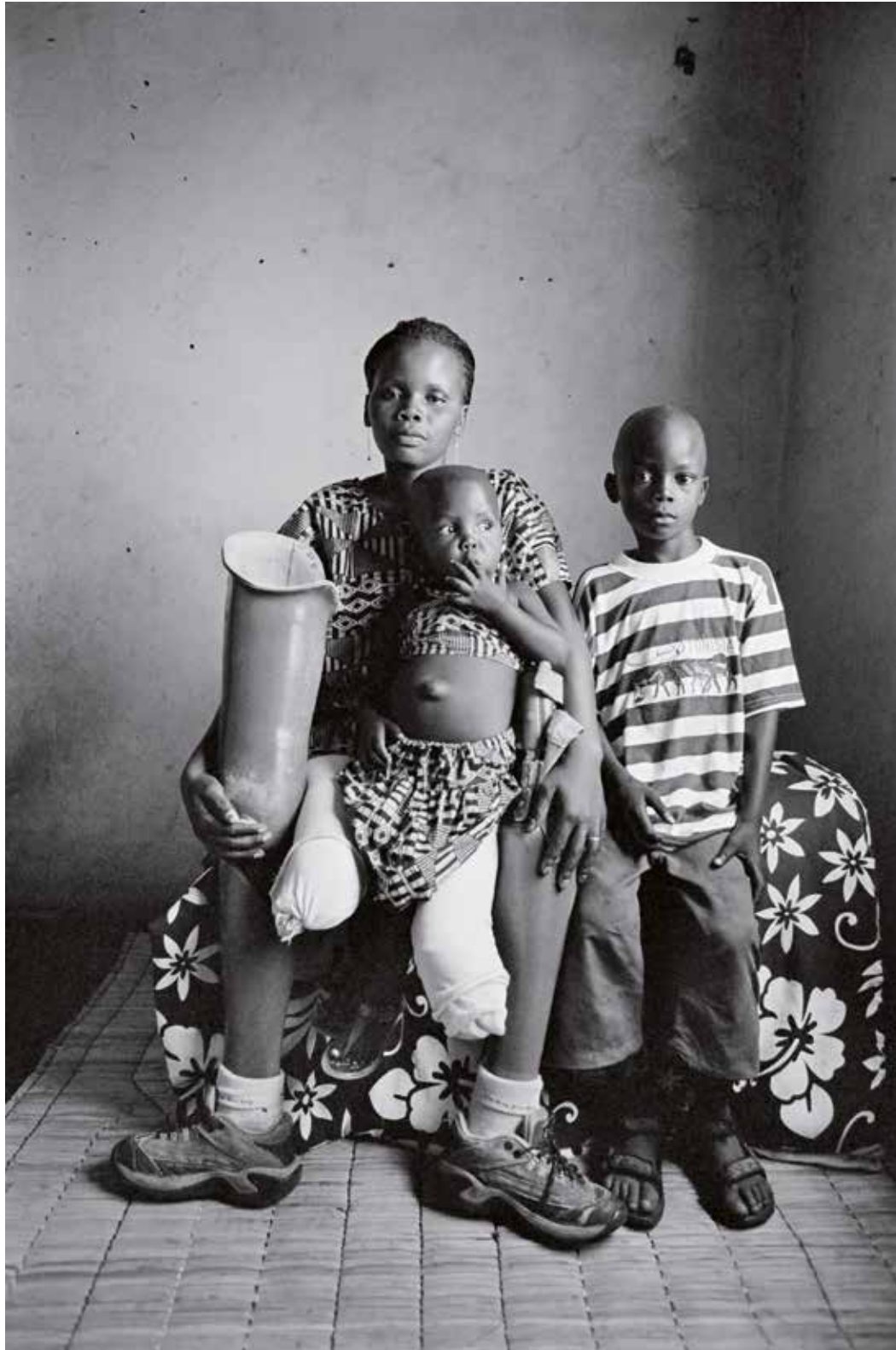
Sofía

Massaca, Mozambique. 1997

GERVASIO SÁNCHEZ
Sofía y Leonardo
Massaca, Mozambique. 2002

GERVASIO SÁNCHEZ
Sofía, Leonaldo y Alía
Massaca, Mozambique. 2007

VIRXILIO VIÉITEZ
Sin título
San Marcos. 1958

VIRXILIO VIÉITEZ

Sin título

1950-1960

VIRXILIO VIÉITEZ

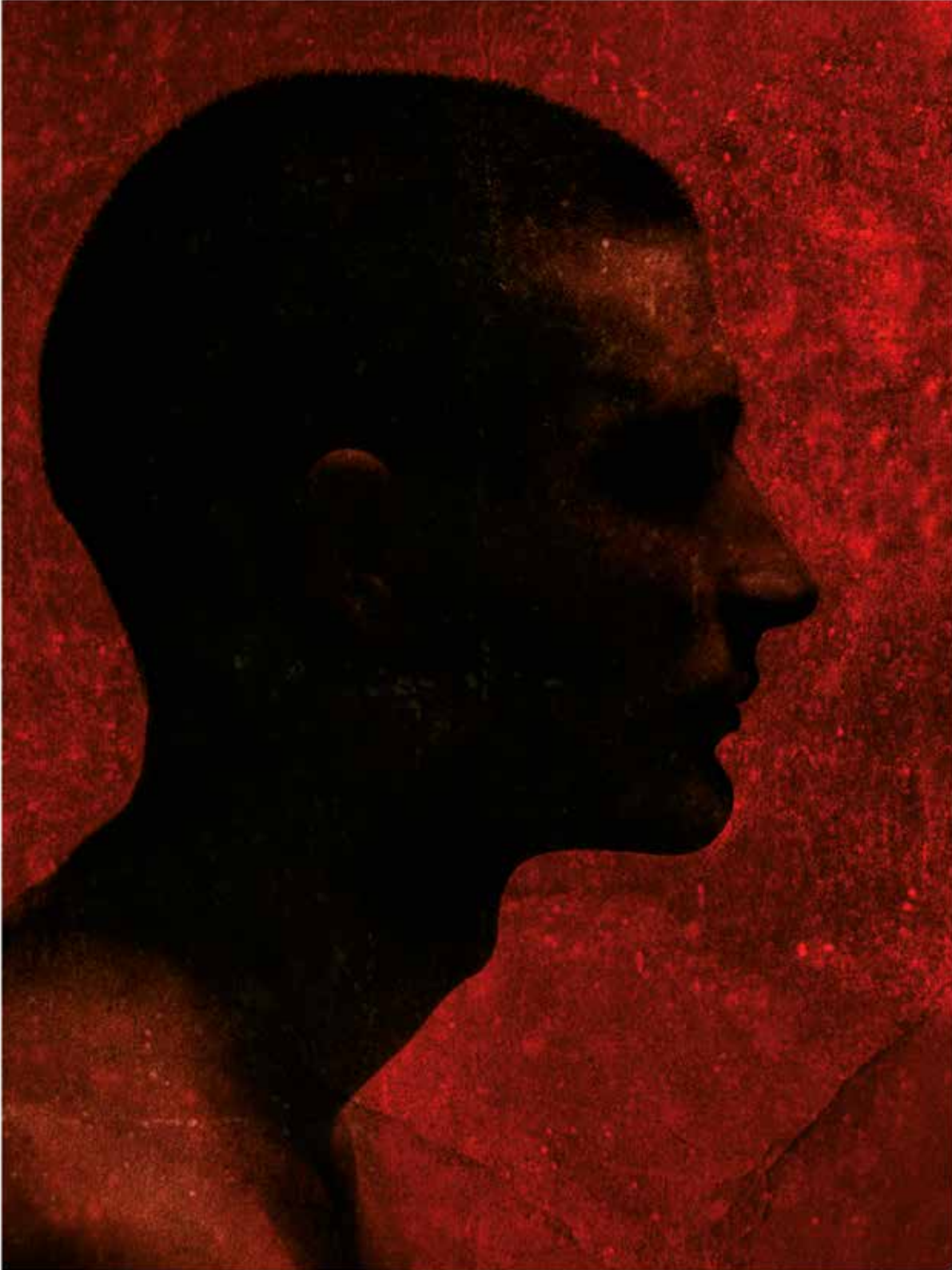
Sin título

Soutelo de Montes. 1959

VIRXILIO VIÉITEZ
Sin título
San Marcos. 1962

TONI CATANY
De Tirant lo Blanc
2007

TONI CATANY

De Tirant lo Blanc II

2007

TONI CATANY

Dama de Tirant lo Blanc

2007

TONI CATANY

Sin título

Norte India. 2009

