

Descenso del Sella. Ribadesella, agosto, 1965.

Exposición

Del 28 de mayo
al 21 de julio de 2024

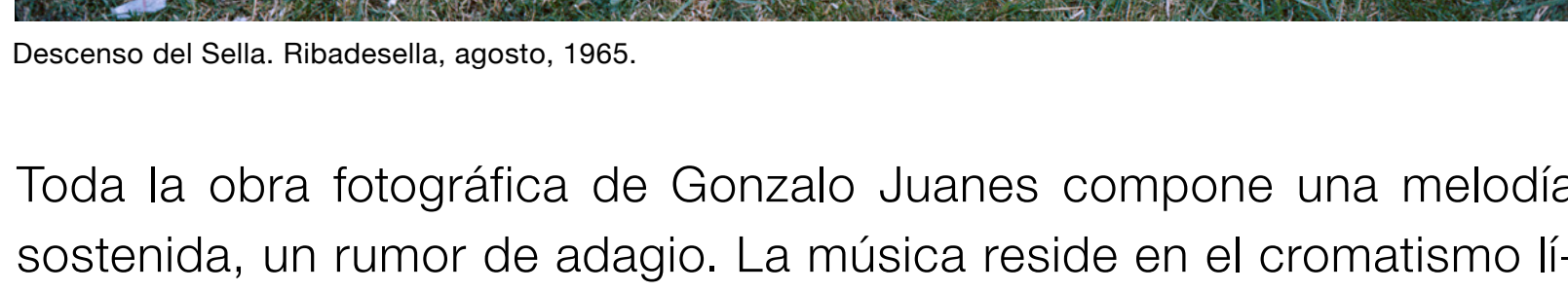
Sala Canal de Isabel II

→ C/ Santa Engracia, 125
Madrid

Gonzalo Juanes

Una incierta luz

Gonzalo Juanes (Gijón, 1923-2014) es el eslabón perdido del grupo Afal, el discreto fotógrafo designado representante de este grupo en Asturias pero que nunca asistió a reunión alguna del colectivo más importante de la fotografía española del pasado siglo. Su humildad y autoexigencia le llevó a dudar de la importancia de su trabajo y a renunciar a exposición alguna. Sólo la insistencia de miembros de este grupo consiguió la publicación de varias de sus fotos. Su obra, pionera en el uso del color en la fotografía documental, permaneció en gran parte oculta y sólo tardíamente fue reconocida gracias a una exposición en su Gijón natal a sus ochenta años.

Descenso del Sella. Ribadesella, agosto, 1965.

Toda la obra fotográfica de Gonzalo Juanes compone una melodía sostenida, un rumor de adagio. La música reside en el cromatismo líquido de su Asturias natal; la letra, en la búsqueda de lenguaje propio para la fotografía documental de la época. Eran tiempos de plomo en los que todo aquel que quisiera progresar en la fotografía de la realidad debía escoger un estilo propio. Ganaba entonces el blanco y negro, tal vez más artístico o, al menos, más maleable en el laboratorio. Juanes escogió el color después de fracasar, según él mismo, en la técnica acromática.

Pertenece Juanes a la generación dorada de los años cincuenta del pasado siglo, cuando se pretendía borrar el rígido acartonamiento estético de esta disciplina, cuando Cartier-Bresson publicó su *Images à la sauvette* y William Klein su *New York*, cuando apareció el grupo Afal en Almería, cuando la fotografía era la mejor forma de conocer y conocernos.

Descenso del Sella. Ribadesella, agosto, 1965.

A esta tarea se entregó apasionadamente Gonzalo, siempre desde la humildad de su carácter, desde su atalaya profesional de perito industrial, un tanto descreído, centrado en el paso corto de su experiencia vital, en alinear mirada y corazón y en su consciencia de lo efímero. Como amante de todas las disciplinas artísticas clásicas y modernas, nunca sobrevaloró la fotografía, ni se consideró artista, sólo un feliz practicante de un lenguaje expresivo en tono menor. La duda inteligente siempre sobrevoló su obra, y su aislamiento geográfico decidido por el desempeño de su oficio incidió también en su minusvaloración.

Considerado como el eslabón asturiano del grupo Afal y apreciado por sus componentes, sólo participó con sus fotografías bajo insistente reclamo; prefirió centrar su colaboración como escritor, crítico y analista de obras publicadas por los grandes fotógrafos de la época, pese a que el hecho de escribir le suponía un enorme esfuerzo.

Calle Serrano. Madrid, noviembre, 1965.

Esta posición suya de autoexiliado, intelectual y amante de las artes, le confirió sin embargo un hábito de maestro indiscutible en el grupo, y su carácter un tanto retraído, hizo el resto. Amigo de sus amigos, entabló excelentes relaciones con autores como Oriol Maspons, Gabriel Cualladó o Carlos Pérez Siquier, y siempre con el más cercano, su paisano y eterno amigo Joaquín Rubio Camín.

Nuestro autor nació en Gijón en 1923 en el seno de una familia de clase media con inclinaciones a la práctica artística, se formó en esa ciudad y viajó a Madrid por motivos profesionales en 1952 donde conoció a fotógrafos de la talla de Cualladó y realizó sus primeras fotografías. Supeditado a la exigencia geográfica de su oficio, tuvo que instalarse definitivamente en Gijón en 1957 y renunciar a la deseada oferta cultural que suponía la capital, una decisión dolorosa sólo tal vez aliviada por su noviazgo y boda con la madrileña Isabel Asensio.

Instalado en Gijón realiza retratos de sus paisanos, de la vida diaria, siempre en blanco y negro, en busca de estilo propio; comienza entonces a reconocerse tímido para afrontar la disciplina del retrato que había ensayado en sus inicios, y busca en el reportaje, como cazador furtivo, el mejor registro de la realidad documental en clave emocional.

Gijón, agosto, 1966.

Pero sufre en el laboratorio y prueba el color a principios de los años sesenta. Carga su Leica con la mítica película Kodachrome que, desde su presentación en 1936, no había llegado a nuestro país. Es todo un descubrimiento, la diapositiva le evita el esfuerzo del laboratorio y encuentra en su tonalidad cromática la herramienta perfecta para retratar la bruma asturiana, el gris suave de sus cielos y la luz difusa que inunda el paisaje. Obsesionado con exprimir las posibilidades técnicas del nuevo soporte, dispara su cámara en los vértices del espectro visual, en el último aliento de la luz, cuando la película está al borde del fracaso técnico y aparecen aberraciones cromáticas que inundan de sentido poético sus fotografías.

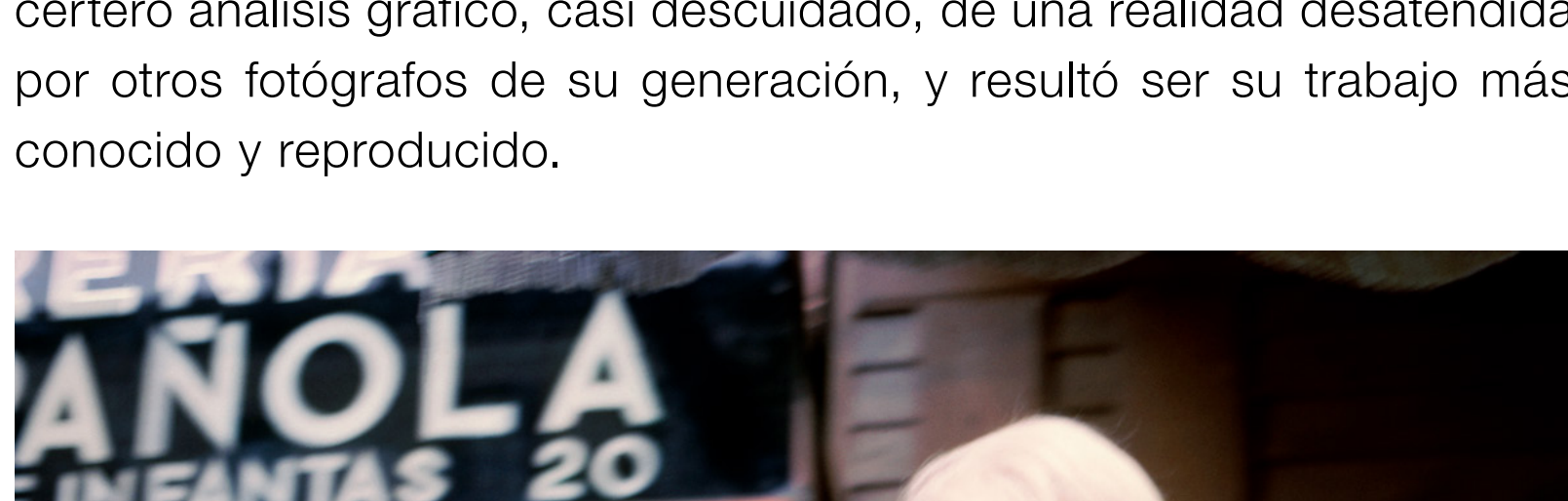
El color supone otro registro, tal vez más amable, y las imágenes parecen más intuitivas; sin embargo, lo que aparece es una mayor reflexión, una lentitud meditada que llena de significado el disparo. Todo parece más etéreo, el alto contraste del blanco y negro está en sintonía con su tiempo, pero el color parece significar una huida del crudo realismo de la época: el cromatismo crepuscular de una luz incierta acentúa la indecisión que habita. Duda, cree íntimamente que sus compañeros de Afal desprecian su decisión. El color no es el camino de la expresión artística imperante, pero descubre en la facilidad técnica una libertad que le hace profundizar en el lirismo de sus imágenes.

Calle Serrano. Madrid, noviembre, 1965.

Decide entonces trabajar en series de más o menos recorrido en el tiempo de realización, pero unitarias en su contenido. Series genéricas dedicadas a sus paisanos asturianos; costumbristas, como la dedicada a las romerías y fiestas locales; sociales, como la inspirada por la decadencia de la industria en Gijón o los juegos infantiles en los parques; introspectivas, como la construida sobre su aislamiento y enfermedad.

Una excepción aparte constituye la serie realizada en Madrid en 1965, en apenas una mañana, en la calle Serrano. La excepcionalidad de este retrato urbano de la burguesía capitalina reside en componer un certero análisis gráfico, casi descuidado, de una realidad desatendida por otros fotógrafos de su generación, y resultó ser su trabajo más conocido y reproducido.

Calle Serrano. Madrid, noviembre, 1965.

La etapa final de su producción dibuja la decadencia física y el aislamiento propio en forma de paisajes y objetos encontrados donde exhibe, pese a todo, una sensibilidad de enorme grado poético. Tal vez sea el epitafio de un gran fotógrafo que no rehúye la propia exposición de su humanidad herida, una prueba más de su carácter riguroso, su humildad y decidida voluntad de narrador silencioso.

Nunca vivió de la fotografía, pero la habitó como su auténtico credo; llevó su Leica siempre colgada y aprovechó cualquier situación para obtener respuestas a sus inquietudes en forma de imágenes. Se sirvió de la fotografía que en su propia voz debía ser "sencilla, de modesta apariencia, intencionadamente de tono menor. Un simple documento en el que se intenta captar un fugaz momento de lirismo". Todo un adagio.

Chema Conesa

Comisario de la exposición

Programa de actividades:

Visitas guiadas, grupos y encuentros con el comisario

Información y reservas: en nuestra página web [clic aquí](#)

Atención a grupos (reservas por teléfono)

Contacto: T. 91 545 10 00 Ext. 2505

de martes a viernes de 11 a 20:30 h.

Más información: reservas.actividadesartes@madrid.org

[\[Consulta la información sobre protección de datos\]](#)

Entrada y actividades gratuitas

Organiza

Subdirección General de Bellas Artes
Dirección General de Cultura e Industrias Creativas
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Comisario

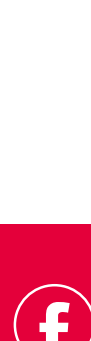
Chema Conesa

Horario

De martes a sábados: 11:00 a 20:30 h.

Domingos: 11:00 a 14:00 h.

Lunes cerrado

SALA

Canal de Isabel II

www.comunidad.madrid/cultura

#ExpoGonzaloJuanes

Comunidad de Madrid