ARTE EN LA CASA BARDÍN

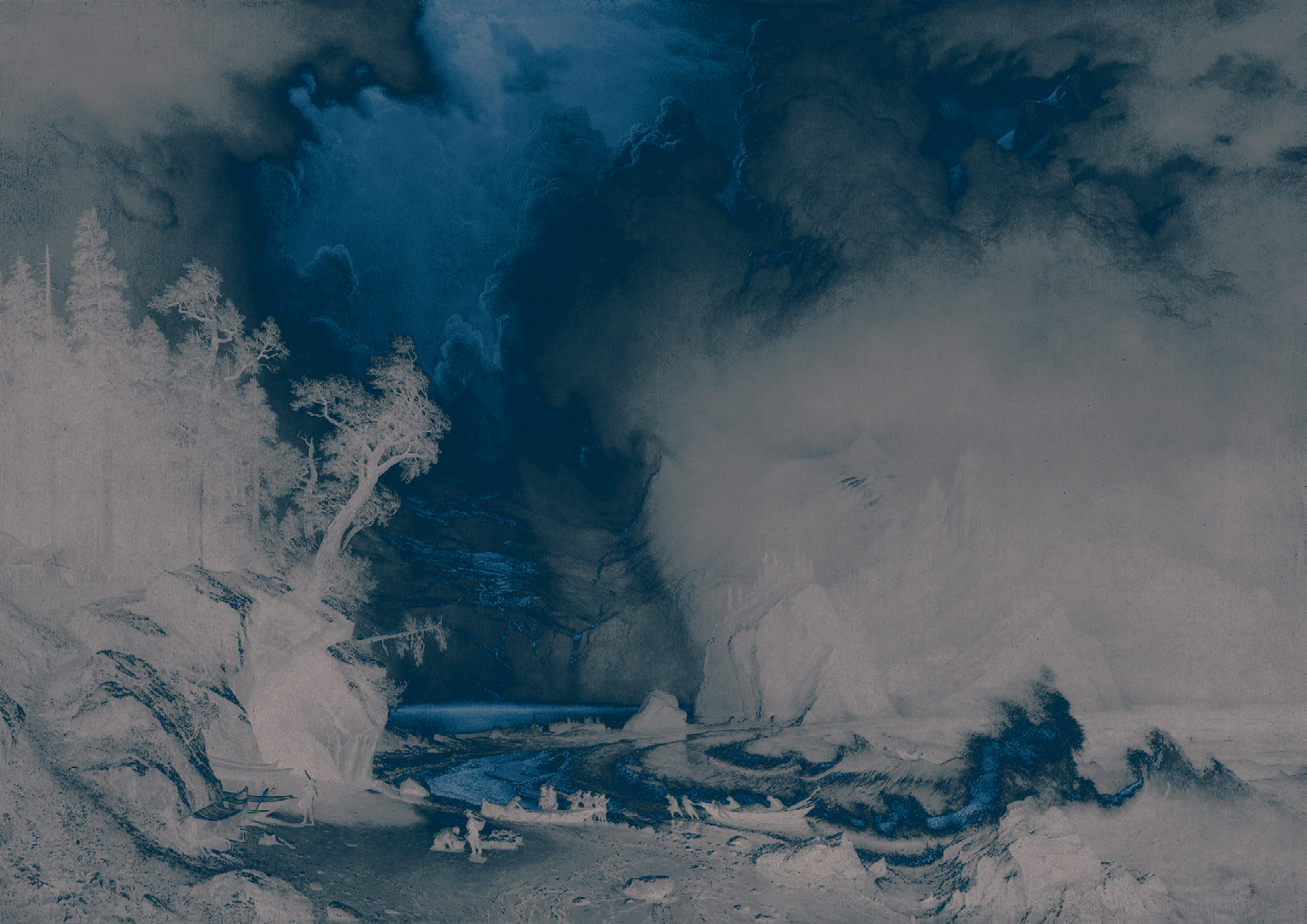
TO NAME A MOUNTAIN

ALFONSO ALMENDROS

COMISARIA / CARMEN DALMAU

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA Juan Gil-Albert

DIPUTACIÓN DE ALICANTE



TO NAME A MOUNTAIN, UNA ACCIÓN ROMÁNTICA

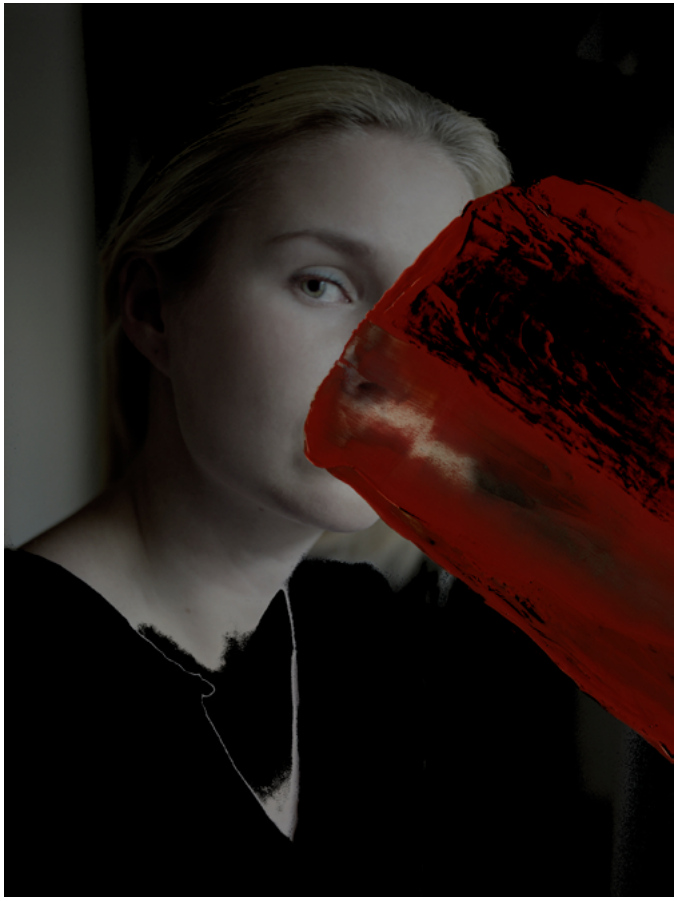
To name a mountain contiene un misterio, una intrahistoria de amor y desamor que el espectador debe descubrir mediante las claves que aporta la narración a través de la grandiosidad de los paisajes, del infinito universo, los retratos y la gama cromática.

Esta muestra se articula sobre dos ejes, la pintura del romanticismo tardío norteamericano y las fotografías del telescopio Hubble de la NASA, que permitieron intuir otras realidades.

To name a mountain está impregnada de espíritu épico, sus personajes son aplastados por el esplendor del paisaje y contiene el dramatismo lírico de la obertura de una gran ópera.

El romanticismo conlleva un espíritu de empatía con la naturaleza, capaz de trasladar al paisaje los estados emocionales del alma. Las tormentas, los mares embravecidos, los cielos estrellados, las altas cumbres como representaciones de emociones desatadas. Los accidentes y fenómenos del paisaje se traducen en estados de ánimo, en alegría, tristeza, esperanza o desesperanza. De tal forma que un árbol es más que un árbol y la cima de la montaña es más que una montaña y puede ser bautizada con el nombre de la mujer amada.

Los pintores estadounidenses agrupados en torno a la Escuela del Río Hudson pretendieron representar la grandiosidad del paisaje americano, una nación que necesitaba ser pensada, construida, al tiempo que se iba descubriendo, igual que sucede con las historias de amor que vivimos. Aquellos pintores defendían el pleinarismo, la pintura al aire libre, del natural, captada a través de bocetos y acuarelas y una paleta de colores bajos y uniformes.



La sinfonía cromática que nos traslada Alfonso Almendros, tan especial, parece provenir del negro, que en este caso no sería ausencia de color sino el contenedor de todas las luces.

Albert Bierstadt fue uno de esos pintores de aquel romanticismo tardío y es uno de los principales protagonistas de To name a mountain, cuyo óleo sobre lienzo A storm in the Rocky Mountains Mt. Rosalie (1866) ha sido intervenido como un personaje más, convertido en imprescindible para el desarrollo del drama.

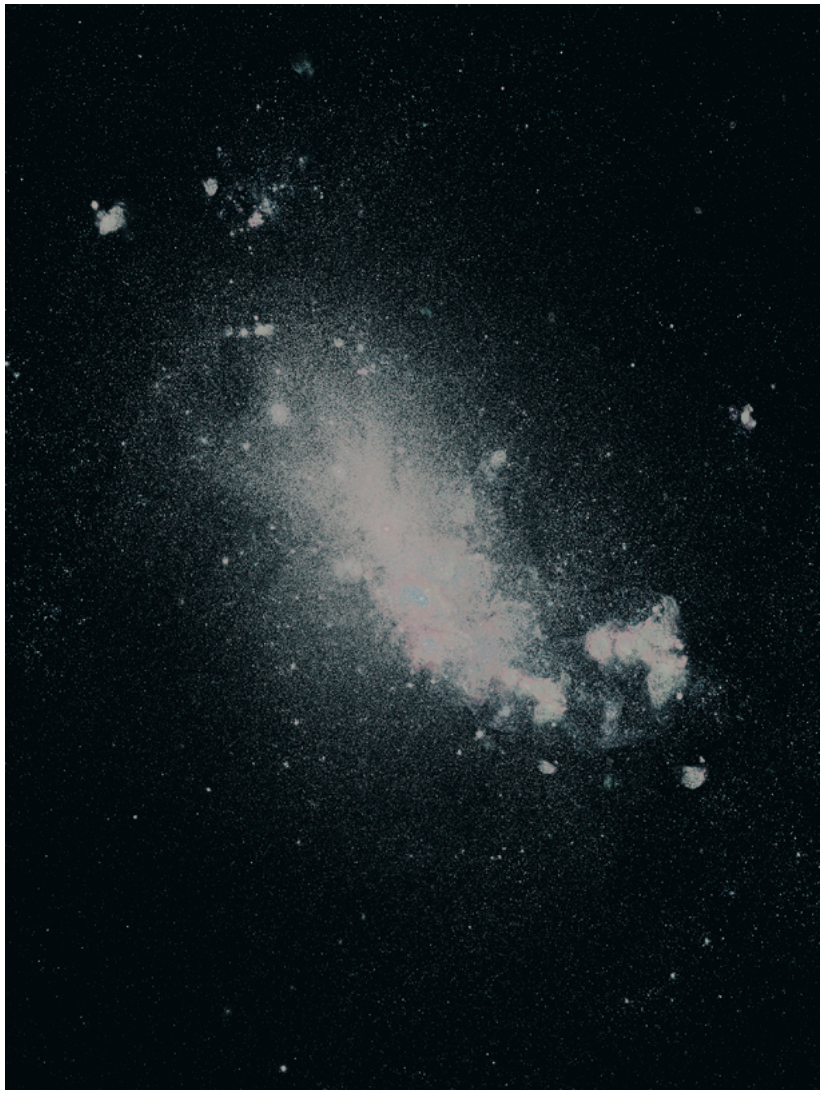
Almendros ha hallado un tema, de forma intuitiva, y sobre éste ha creado todo el relato de forma más racional. Primero se ha dejado arrebatar el alma y después ha intentado explicar el cómo y por qué de ese arrebato.

Encontramos en este trabajo una mezcla fascinante que gira entorno a la idea de lo sublime, lo que explica la presencia de las imágenes del Hubble, el telescopio espacial creado en 1990 para captar imágenes de una extraordinaria pureza óptica, al llegar más allá de la atmósfera. Las fotografías de galaxias inconmensurables y cielos estrellados se acercan a lo que para Kant sería la representación de la idea de lo sublime matemático.

Y lo sublime tiene siempre un héroe que como nos enseña Rafael Argullol "en la belleza y el amor encuentra el héroe el campo de pruebas idóneo para volcar su afán de infinitud. La pasión amorosa y la pasión estética del romántico son los frutos directos de su ansia de acción."

To name a mountain constituye el ansia de acción romántica del alma de Alfonso Almendros.

Carmen Dalmau



ALFONSO ALMENDROS

Petrer, 1981.

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, estudió el Grado Superior de Fotografía en la Escola D'Art i Superior de Disseny de Valencia y el Máster Internacional de Fotografía en Efti (Madrid) gracias a la Beca Roberto Villagraz 2016.

Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente incluyendo exposiciones en Encontros da Imagem en Braga, la Sala Kursala de la Universidad de Cádiz, la Sala Canal de Isabel II, el Centro Cultural de España en México, el King Juan Carlos I of Spain Center de New York, Donggang International Festival en Corea del Sur o Article Gallery en Birmingham y premiado en diferentes festivales y convocatorias como en el prestigioso Prix Révélation SAIF en el Festival Voies Off 2019 de Arlés, el V Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, la II Convocatoria OCEMX de Fotografía (México), el Photographic Museum of Humanity 2014 Grant o en el Grand Prix Fotofestiwal 2011 (Polonia). En 2019 su libro To name a mountain fue finalista al Premio al Mejor Libro de Fotografía del Año en PhotoEspaña 2019.

Desde 2014 compagina su trabajo artístico con la docencia incluyendo cursos y charlas en el Real Jardín Botánico de Madrid, el Centro Cultural de España y la Cinemateca Nacional de Nicaragua o en el Department of Visual Arts of Brock University en St. Catharines (Canadá). Desde 2015 es profesor en Node Center for Curatorial Studies en Berlín y en el European Master of Contemporary Photography del IED Madrid.

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA Juan Gil-Albert

DIPUTACIÓN DE ALICANTE

www.iacjuangilalbert.com