contactos

Ramón Masats

MUSEO BARJOLA

Barjola

c/ Trinidad 17
33201 Gijón
Tfno.: 985 357 939
Fax: 985 176 231
mbarjola@princast.es

Gobierno del Principado de Asturias
Consejería de Cultura y Turismo

COMISIÓN ASESORA DEL MUSEO BARJOLA DE GIJÓN

PRESIDENTA
Ilma. Sra. Dña. Encarnación Rodríguez Cañas

VICEPRESIDENTE
D. Adolfo Rodríguez Asensio

DIRECTORA MUSEO BARJOLA
Dña. Lydia Santamarina Pedregal

VOCALES
D. Vicente Díaz Faixat
D. Calixto Fernández Hernández
Dña. Mayte Centol
D. José Antonio Galea Fernández
D. Jaime González Herrero
D. Fernando Alba

REPRESENTANTE CAJA DE ASTURIAS
D. César José Menéndez Claverol

REPRESENTANTE AYTO. DE GIJÓN
D. Justo Vilabrille Linares

EXPOSICIÓN

COMISARIO
Chema Conesa

MONTAJE
Ramón Isidoro

EXPOSICIÓN PRODUCIDA POR
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes

EDITA
Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias

PROMUEVE
Museo Barjola. Consejería de Cultura y Turismo

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
Gráficas Rigel S.A.

D. LEGAL
AS-4893-07

La selección de textos de esta publicación ha sido extraída del Catálogo de la exposición de RAMÓN MASATS contactos, organizada con motivo del Premio Nacional de Fotografía 2004, editado por Lunwerg Editores

© de las fotografías: Ramón Masats

© de los textos: los autores

Ramón Masats: contactos

Del 6 de septiembre al 28 de octubre de 2007

Que yo sea el autor de estas canciones no significa forzosamente que sepa de qué van
(LOU REED)

contactos

Los creadores de cualquier expresión artística están sumidos en un ejercicio imprescindible de autooxigenación. Pintan, escriben, moldean o cantan porque no son capaces de hacer otra cosa más vital ni necesaria para sobrevivir. La creación se convierte en una necesidad que genera alivio y dolor, en una sístole y una diástole inseparables e imparables y sólo moldeadas por los sobrecogimientos y sobresaltos de la experiencia íntima de cada creador. Al resto de los mortales nos queda, eso sí, la posibilidad de hacer el recorrido que cada uno de nosotros seamos capaces de vislumbrar en las sugerencias dibujadas por los artistas. • La posibilidad es un viaje personal en el que interpretaremos a nuestro particular modo los signos percibidos desde la obra expuesta. El artista expone y se expone; los receptores recreamos y damos un sentido nuevo a lo expuesto. Éste es el juego resultante de los usos de la creación y la comunicación en nuestra sociedad. • La fotografía, como artilugio mecánico capaz de reproducir con exactitud aparente el mundo real, ha tardado en ser considerada instrumento de creación. Su utilización como documento veraz ha encajonado durante mucho tiempo a los fotógrafos como meros oficiantes maquinistas. Es el tiempo que la sociedad ha necesitado para descubrir un lenguaje nuevo que desde la reproducción de lo real alcanza sugerencias simbólicas y expresivas inherentes a la creación. • A lo largo de este recorrido, no todos los que han disparado una cámara lo han hecho con esa conciencia creadora, es más, la conciencia creadora no es en absoluto el determinante en los inicios de la fotografía, es el paso del tiempo el que ha dibujado un mapa nuevo de méritos en el desarrollo del lenguaje fotográfico. • Desde el espectador, la fotografía parece atravesar un período de desconcierto. De la certeza del documento se ha pasado a un barroquismo exuberante de usos, propuestas y contenidos. La accesibilidad y popularización de los nuevos soportes digitales y la falsa creencia de que todo aquel que obtenga fotos es un creador de imágenes dibujan un panorama pleno de ruidos visuales, en los que el artificio sustituye al discurso del autor y la comunicación de imágenes se cotiza por el alcance del ruido obtenido. • En medio de tanto ruido, pare-

ce imposible obtener una melodía visual. • Ramón Masats es un fotógrafo silencioso. Está empeñado en que el ruido no perturbe sus imágenes. No pretende dar lecciones. Niega toda declaración de intenciones antes de disparar su cámara. Se mantiene al margen de corrientes, escuelas o doctrinas fotográficas, y le horroriza el encasillamiento que cualquier postura ideológica conlleva. Su decisión es utilizar la fotografía como un francotirador en busca de las emociones que puedan desprenderse de sus imágenes; un fotógrafo, en definitiva, que dispara intuitivamente y prefiere que cada espectador elabore su propio discurso ante la imagen silenciosa. • En su trayectoria profesional, Masats ha vivido dos etapas muy diferentes, separadas por un intervalo de más de una década, en la que se dedicó a la realización de cine y televisión. • En los primeros años sesenta Ramón Masats revolucionó el adormilado panorama de la fotografía española con una manera radicalmente diferente de construir imágenes. Se trató entonces de suprimir los esteticismo clásicos de una fotografía domesticada por un nuevo discurso fotográfico pleno de puntería y sobriedad. Este nuevo lenguaje supuso la mayoría de edad del reportaje, que por vez primera pareció descubrir una sintaxis propia, definitivamente despegada de las influencias academicistas. • Con esta decisión creadora Masats hizo un retrato lúcido y certero de la España que le tocó vivir y consiguió para el reportaje la categoría de autor. • Masats apuntaló su obra en tres libros de culto: *Los Sanfermines*, *Neutral Corner* y *Viejas historias de Castilla la Vieja*, publicados en los primeros años sesenta, y en los que está la esencia de su visión. A través de ritos y fiestas donde se concentra la vida, el fotógrafo obtiene imágenes sobrias, ausentes de artificio, que constituyen un retrato certero, desprovisto de voluntad discursiva en los contenidos. • Así lo entendieron y apreciaron los museos y colecciones de fotografías que incluyeron ávidamente la obra de este autor. Entre lo anecdótico cabe destacar que su famosa foto de los seminaristas jugando al fútbol fue la primera fotografía española que adquirió el Museo de Arte Moderno de Nueva York. • Para opinar, para construir discursos, Masats abandonó la fotografía por la realización de cine y televisión. Este cometido le apartó de la fotografía durante más de una década, una

etapa fecunda en documentales, series y hasta un largometraje. Decidió retomar la cámara de fotos cuando le apremiaron para compromisos de continuidad en la plantilla de realizadores de Televisión Española, misión imposible para un francotirador que valora su libertad e independencia por encima de todo. • A su regreso, se ha recrudecido el problema del tránsito del negro al color en el soporte fotográfico. Esto obliga a tomar decisiones que van mucho más allá que el simple cambio de carrete y que implican nuevas consecuencias. No es una nimiedad, muchos fotógrafos no se sienten cómodos en un nuevo soporte cuyas especificaciones técnicas son tan determinantes que casi constituyen una firma que se superpone a la del fotógrafo. Los inicios técnicos del color aplastan la libertad creadora, señalan las horas posibles para la toma de imágenes, constriñen la decisión del disparo. Es un cambio demasiado fuerte; algunos sucumben o toman decisiones definitivas. Henri Cartier-Bresson se desespera y acaba destruyendo todo el color realizado. Arnold Newman difícilmente soporta el color en sus retratos, por lo que desvía el uso de este soporte para otros cometidos. • Masats se enfrenta al problema con la sensatez propia de su talante. Se trata, una vez más, de restar. El color añade al ojo millones de matices que antes se resumían en una escala de grises. Aplicando la economía de medios que hizo eficaz su mirada cuando obtuvo aquel retrato de la España del desarrollo, utiliza el color para resaltar las cualidades inherentes al cromatismo. La figura humana pierde ahora importancia a favor de texturas y geometrías coloristas, el mensaje es inherente a las formas más que a los contenidos, la sugerencia se abre a la abstracción cromática. De esta nueva concepción se nutre toda su producción en forma de libros que Lunwerg publica desde 1981. Entre ellos destacan *España diversa*, *Andalucía*, *Madrid*, *Madrid*, *Madrid*, *Sevilla y Toro*. • Esta decisión no es casual, no es sólo un invento de adaptación al nuevo soporte. • La obra de Masats siempre ha tenido un fiel aliado en la geometría. De forma intuitiva ha construido sus fotografías con peso matemático. Nunca lo ha hecho como ejercicio voluntario, como receta aprendida, sino como la consecuencia coherente de aplicar el principio que hoy se enseña en toda escuela de fotografía: lo menos es más. • Esta

coherencia es la que aporta un peso específico, la seguridad de una mirada interesada por encima de todo en la excelencia del lenguaje fotográfico, en que la cámara hable en silencio, imponga sus normas dialécticas al plano bidimensional de cada imagen y que ésta sugiera en la percepción de cada cual su interpretación particular. • Éste es el discurso que promueve esta exposición al juntar en una mirada dos imágenes separadas por treinta, cuarenta o más años, hechas en soportes diferentes, que avalan una trayectoria creadora radicalmente coherente a lo largo de casi cinco décadas, aún cuando el contenido de las imágenes sean radicalmente diferente en cada etapa. • Las imágenes en blanco y negro, inéditas en su mayoría, son ejercicios de un jovencísimo Masats, en los inicios de la década de los cincuenta, en busca de un lenguaje propio. Junto a ellas, las fotografías en color, tomadas a partir de los ochenta y hasta este mismo año, ejemplifican esta curvatura del círculo creativo. • El hecho de presentarlas como dípticos virtuales provoca además una nueva construcción de sugerencias en el espectador. La relación que se establece entre las dos imágenes en contacto construye un discurso paralelo al geométrico y meramente visual. • Este nuevo discurso evidencia la verdadera confesión de fe en la austeridad de la construcción fotográfica que ha guiado al autor a lo largo de toda su trayectoria creadora, a la vez que provoca en el espectador la posibilidad de una reinterpretación libre y personal de los significados de esta confrontación. • Es Masats convertido en ventana abierta a interpretaciones nuevas, totalmente consciente de que la fotografía construye su lenguaje foto a foto, palabra a palabra, que la unión de estas fotos-palabra construye discursos, y su discurso es una propuesta enhebrada en evidencias gráficas y recursos irónicos. • *Contactos* es un libro abierto, guiado por la sugerencia del lenguaje silencioso y fotográficamente puro de un irónico y desenfadado creador.

Chema Conesa

contactos

Madrid, 1957

Valladolid, 1988

Vinaròs, 1960

Grecia, 2003

Barcelona, 1954
Madrid, 1995

9

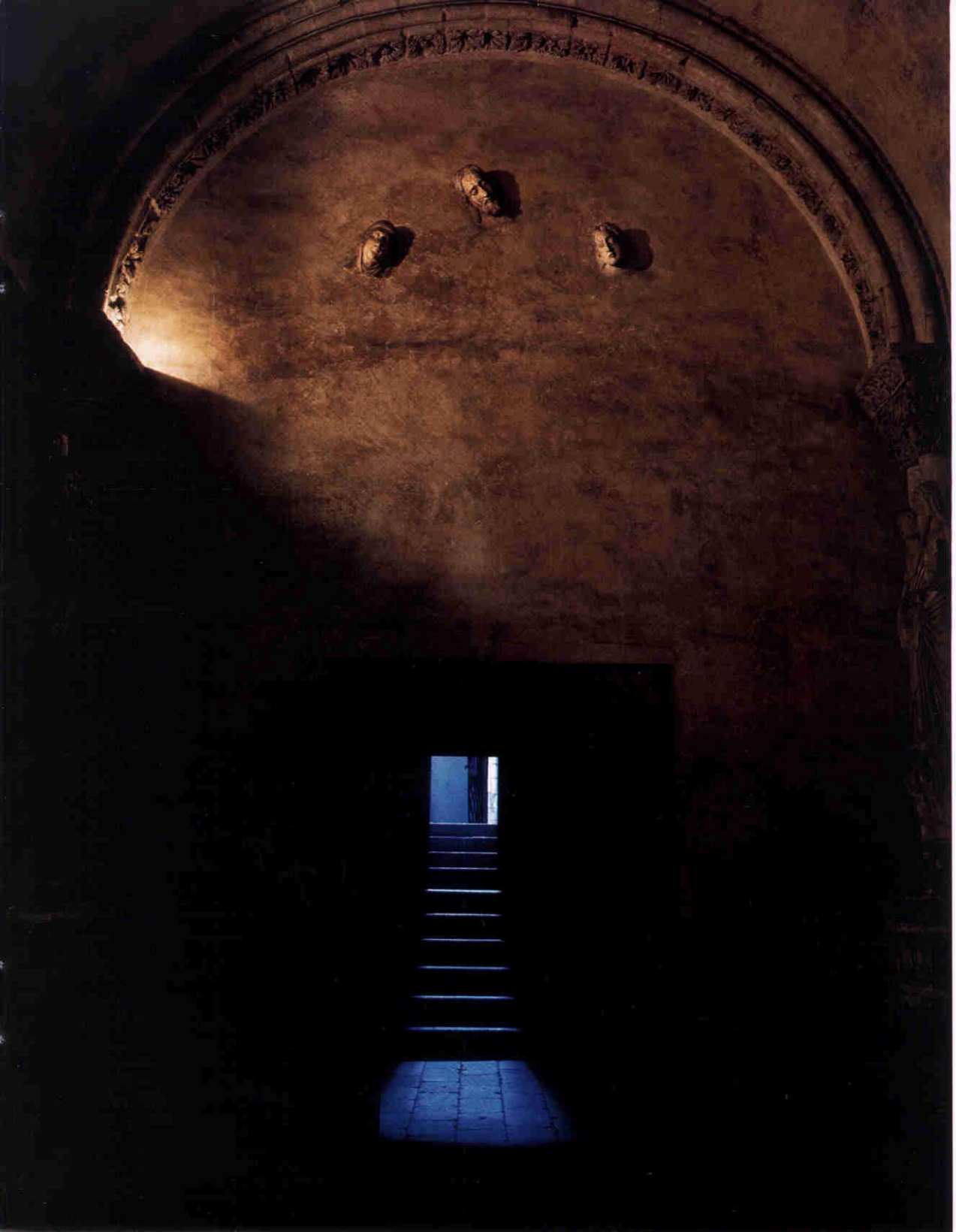
Grecia, 2003
Madrid, 1959

1
MARTIN

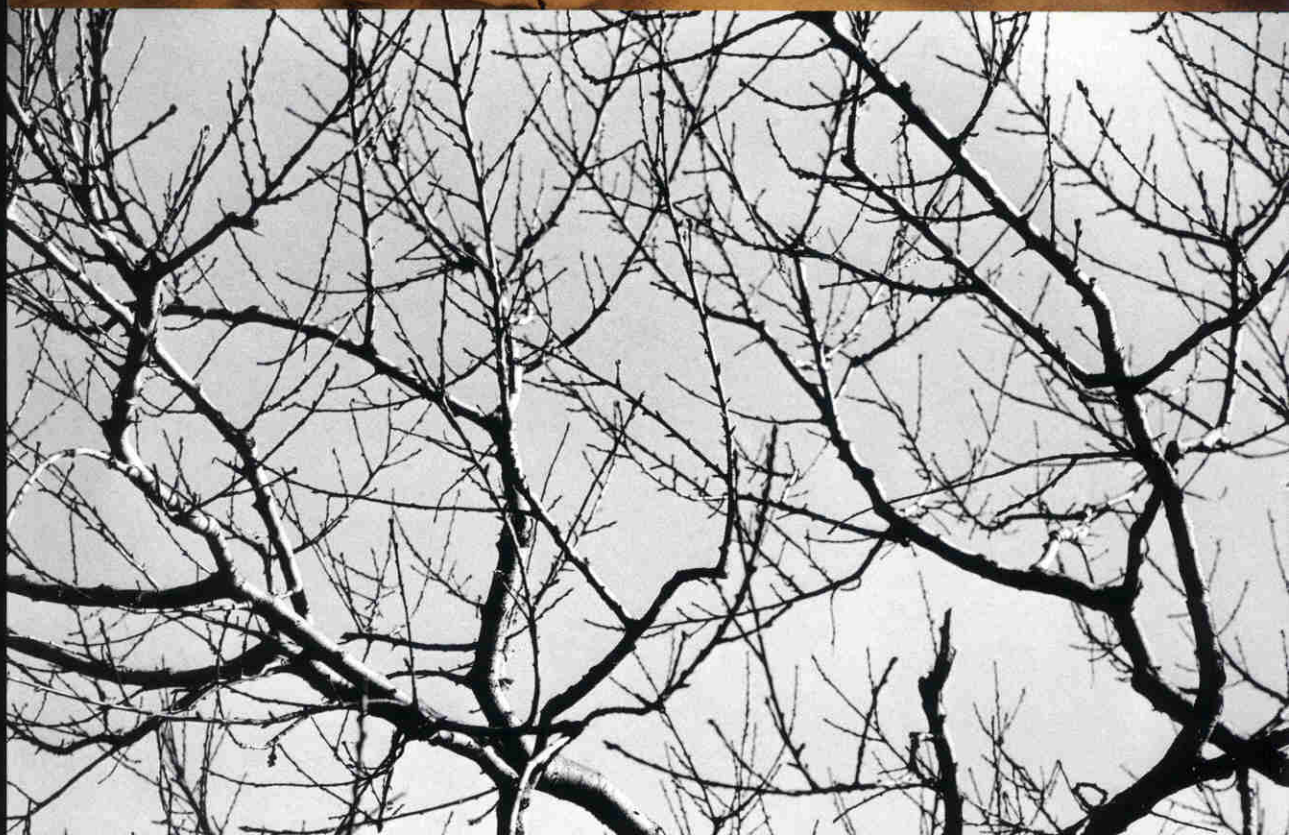
Barcelona, 1956

Oviedo, 1982

Túnez, 2003

Terrassa, 1953

Ramón Masats / BIOGRAFÍA

1931. Nace el 17 de marzo en Caldes de Montbui (Barcelona).

1949. Al cumplir los 18 años, deja los estudios para trabajar con sus padres en el negocio familiar de pesca salada.

1953. Durante el servicio militar descubre la fotografía a través de revistas como *Arte Fotográfico*. Con el dinero que sisa a su padre adquiere una cámara. Realiza sus primeras fotografías y se inscribe en el Círculo Fotográfico del Casino de Terrasa.

1955. Ingresa en la Sociedad Fotográfica de Cataluña (AFC), donde conoce a Oriol Maspons, Xavier Miserachs y Ricard Terré, entre otros.

1956. Fotografía Las Ramblas y hace su primer viaje a Pamplona para trabajar sobre los Sanfermines. Participa en la exposición de la AFC en París, organizada por Maspons, aunque su nombre queda fuera del catálogo por ser una incorporación de última hora.

1957. Se decide por la fotografía profesional, deja el trabajo familiar y se instala en Madrid, decidido a trabajar para *Gaceta Ilustrada*, la mejor publicación gráfica del momento. Expone en Barcelona, Madrid y Almería con Terré y Miserachs. Realiza su primera exposición individual en el Instituto del Cultura Hispánica de Madrid. Se integra en el grupo AFAL que lidera Carlos Pérez Siquier.

1958. Ingresa en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, donde impresiona el vigor personal y creativo de su trabajo. Colabora en la publicación del anuario de la fotografía española del grupo AFAL, en el que expone la nueva visión rupturista con el sombrío panorama fotográfico del momento. En prensa, trabaja para *Mundo Hispánico*, *Arriba* y *Ya*. Crea, junto con Paco Ontañón, Gabriel Cualladó, Paco Gómez y Leonardo Cantero, el grupo La Palangana, una sucursal castiza del operante grupo AFAL.

1961. Expone en el Ateneo de Madrid. Publica en *Foto Almanach*, de Alemania, y participa en Salón del Autorretrato, del mismo país.

1962. Publica *Neutral Corner* (Editorial Lumen) con textos de Ignacio Aldecoa. Es invitado por la Oficina Francesa de Turismo para hacer un reportaje sobre París. Publica un portafolio en la revista suiza *Cámera* y cubre para *París-Match* la boda de los reyes de España.

1963. Publica *Los Sanfermines* (Espasa Calpe), con textos de Rafael García Serrano, que recibe el premio Ibarra al libro mejor editado. Primer contacto con el mundo del cine, que más tarde le ocuparía. Se trata del corto *La suerte*, documental escrito por Mario Camús sobre el mundo de los juegos de azar; Masats se encarga de la fotografía.

1964. Publica *Viejas historias de Castilla la Vieja*, con textos de Miguel Delibes. Expone junto con Carlos Saura en la galería Juana Mordó, de Madrid.

1965. Deja la fotografía por el cine y la televisión. En esta época, no sólo hará de fotógrafo, sino que escribirá guiones y realizará documentales, series y hasta un largometraje. De este año son sus documentales *Prado Vivo* y *El que enseña*, este último galardonado con el premio internacional Miqueldi en el Festival Internacional de Cinematografía de Bilbao.

1966. Dirige para Televisión Española las series *Conozca usted España* y *Los ríos*.

1970. Realiza el largometraje *Topical Spanish*, con guión propio y de Chumi Chúmez, y la serie de televisión *Si las piedras hablaran*, sobre textos de Antonio Gala.

1971. Comienza el rodaje de las series *Raíces* y *Música en la España Medieval*, y los documentales *La España de los contrastes*, *Invierno en España* y *Un Paraíso surgido de las aguas: Canarias*. Obtiene diferentes premios por sus trabajos, a los que se dedicará hasta que años más tarde renuncie a su derecho a formar parte del personal fijo de Televisión Española. Colaboró con Televisión algunos años más, pero siempre de forma esporádica y nunca como realizador.

1981. Regresa al mundo de la fotografía e inicia una fructífera relación con la editorial Luna Wennber (Lunwerg Editores desde 1983). El primer libro será *Nuestro Madrid*, con textos de Luis Carandell. Desde este momento utiliza el color para sus fotografías.

1982. Con Luis Carandell y José Luis Sampedro publica *España Diversa*, que constituyó un gran éxito editorial; una visión colorista de la España del despegue económico.

1983. En colaboración con Paco Ontañón publica *Palacios Reales del Patrimonio Nacional*. Colabora con Televisión Española como coordinador de la serie *Tauromaquia*.

1984. La Primavera Fotográfica de Cataluña dedica una exposición individual al hijo pródigo, al tiempo que publica *Madrid es más que Madrid*, de nuevo con Luis Carandell y siempre con Lunwerg.

1985. Participa en la exposición colectiva "Fotografía Catalana de los Cincuenta" en el Mes de la Foto, en París. Viaja por toda España realizando imágenes para la promoción del turismo español en Estados Unidos.

1986. Por vez primera expone obra en color en el Ateneo de Madrid y coordina *El Bosque Sagrado* para RTVE.

1987. Publica *Al Andalus* y realiza un documental sobre el Gran Bazar de Estambul para Televisión Española.

1988. Participa en la exposición "Fotógrafos de la Escuela de Madrid", organizada por el Ministerio de Cultura y el Museo Español de Arte Contemporáneo. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía adquiere las veinte fotos de Masats que figuran en la exposición. Publica *Desde el Cielo a España* y *Del Cielo a Madrid*, ambos con Luis Carandell.

1989. Publica dos nuevos libros con Lunwerg: *Andalucía*, con José Manuel Caballero Bonald y *Sevilla* con Víctor Pérez Escolano.

1991. Participa en la exposición *Cuatro Direcciones* en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; una muestra que reordenó el panorama de la fotografía española a partir de nuevos criterios formalistas. También participó en el libro *Astilleros, del ayer al hoy*, con Cristina García Rodero, Koldo Chamorro, Joan Fontcuberta, Manuel Laguillo y Manel Esclusa.

1992. Exposición *Tiempo de Silencio*. Panorama de la fotografía española de los años cincuenta y sesenta.

1993. Expone su obra recogida en la colección Cualladó. "Imatges escollides", en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

1995. Publica *Madrid. Madrid, Madrid*, con textos de Luis Carandell.

1996. Participa en el libro *Fotografía y Sociedad en la España de Franco*, de Publio López Mondéjar, que forma parte de la serie *Fuentes de la Memoria* de este historiador de la fotografía española.

1998. Publica *Toro* con textos del crítico taurino Joaquín Vidal.

1999. En el festival de fotografía PhotoEspaña 99 le dedican una exposición retrospectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con catálogo y textos de Carlos Saura, Caballero Bonald y Publio López Mondéjar. Expone en la Galérie Municipale du Château d'Eau, en Toulouse, y en la sala de la Caja San Fernando, en Sevilla.

2000. Expone en el Museo de Cádiz y colectivamente, en la exposición "Introducción a la Fotografía en Cataluña" en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). La colección Fotobolsillo le dedica un número monográfico y una exposición. La Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, le invita a proyectar y comentar su obra en el palacio de La Magdalena.

2001. Expone "vintages" en la galería Kowasa, de Barcelona, y obtiene el premio Bartolomé Ros a su trayectoria profesional en el marco de PhotoEspaña 01.

2002. Expone en Barcelona, en el Institut de Cultura La Virreina, en el Centro Cultural del Matadero y en el Museo Casa de los Tiros, en Granada. Recibe el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la modalidad de Fotografía, que conlleva una exposición y el catálogo *La memoria construida*, con textos de Francisco Umbral y comisariada por Chema Conesa. La exposición tiene lugar en la sala del Canal de Isabel II, en Madrid. Antes de finalizar el año expone en Moscú, en el Instituto Cervantes, donde proyecta su documental *Insular*.

2003. "La memoria construida" se exhibe en itinerancia por León, Valladolid, Burgos, Sevilla y Granada, entre otras ciudades. El Instituto Cervantes expone su obra en Atenas, Roma, Estambul, Milán y Bremen.

2004. La Comunidad de Madrid adquiere toda la obra de su exposición "La memoria construida". Su exposición "Fotografía" continúa el periplo por Berlín, Toulouse, Munich, Varsovia y Viena. Dentro del festival Photoespaña expone sus fotos de Barcelona junto a las de Xavier Miserachs y Ricard Terré. Recibe el premio Nacional de Fotografía 2004 que otorga el Ministerio de Cultura.

2005. Realiza un trabajo para el Colegio de Arquitectos de Málaga en torno a esa ciudad y participa en la elaboración de un libro sobre la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Continúa dando conferencias y proyecciones sobre su obra en Algeciras, Aracena y Madrid. Su exposición "Fotografía" sigue su recorrido por Estocolmo y Túnez.

2006. La Real Academia de San Fernando incorpora diez obras de Masats a su colección. Interviene en la exposición sobre el grupo AFAL que se inaugura en Sevilla. Expone en Burdeos y Munich. En junio inaugura la exposición "Contactos" en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, en la que expone imágenes construidas como dípticos enlazando dos etapas de producción fotográfica separadas por varias décadas. Óscar Tusquets y Publio López Mondéjar prologan el correspondiente catálogo, que comisaría Chema Conesa.

Este catálogo aparece con motivo
de la exposición de fotografía de

Ramón Masats

contactos

presentada por el Museo Barjola de Gijón
septiembre, 2007

MUSEO BARJOLA

Barjola

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO

MINISTERIO
DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES
Y BIENES CULTURALES

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PROMOCIÓN
DE LAS BELLAS ARTES