

fotografiar el aire

JAM MONTOYA

fotografiar el aire

Sala de Exposiciones Vaquero Poblador
Badajoz, otoño de 2023

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Presidente de la Diputación de Badajoz

Miguel Ángel Gallardo Miranda

Diputado de Cultura, Deportes y Juventud

Ricardo Cabezas Martín

Director del Área de Cultura, Deportes y Juventud

Manuel Candalija Valle

EXPOSICIÓN

Autor: JAM Montoya

Sala de Exposiciones Vaquero Poblador,
del 26 de octubre al 9 de diciembre de 2023

Título de la muestra: *Fotografiar el aire*

Imagen de portada: Detalle de la imagen nº 10, Serie *Brisas y susurros*

Imagen de contraportada: Detalle de la imagen nº 13, Serie *Brisas y susurros*

CATÁLOGO

© Obras

JAM Montoya

© Textos

Pedro Taracena Gil

Diana Avendaño Larrarte

© Para esta edición

Diputación de Badajoz

y JAM Montoya

Diseño

JAM Montoya

Montaje de obras

Pepa Mancha

Imprime

Indugrafic Digital

Depósito legal

BA-551-2023

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra por ningún medio sin autorización de los autores.

Sólo cuando un artista lo es de verdad corren al unísono su actividad creadora y una línea de pensamiento que se abre camino mediante lenguajes propios, códigos propios. Formas de expresión muy personales y finalmente reconocibles precisamente por ser únicas y porque llevan la impronta del *espíritu del artista*. Este es el caso de JAM Montoya, un fotógrafo cuya vocación, dedicación, maestría técnica, sensibilidad y audacia de artista le han conducido a importantísimos logros artísticos y a un indiscutible reconocimiento de su trabajo a todos los niveles.

Con la muestra *Fotografiar el aire*, un auténtico regalo para la Sala de Exposiciones Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz y, sobre todo (como es siempre nuestro propósito) para quienes se acerquen a visitarla, JAM Montoya nos propone una mirada nueva sobre nuestra ciudad que supone también, paralela o conjuntamente, una mirada introspectiva de su autor. Una mirada marcada por el hallazgo de la serenidad, por el placer de la soledad y por la fuerza de la poesía; y un espacio pleno y bellissimo que se nos muestra, como señala el crítico y filósofo Pedro Taracena, en ausencia de tiempo y de personas.

Esta página y este breve texto albergan palabras sinceras de elogio y admiración por JAM Montoya y su obra. A ello, quiero subrayar que también son palabras de agradecimiento y cálida bienvenida a la Sala de Exposiciones Vaquero Poblador.

Ricardo Cabezas Martín,
Diputado de Cultura, Deportes y Juventud
de la Diputación de Badajoz

Fotografiar el aire

Pedro Taracena Gil

Ensayista y curador de fotografía

En esta exposición se muestran dos colecciones, “Amanecer el alba” y “Great Nature”, ambas manifiestan un enfoque personal sobre la ciudad en la que vive JAM Montoya y del entorno que le rodea.

Son imágenes que hablan sobre la memoria, de la quietud y el silencio, que transmiten una sensación de soledad aceptada y en cierto modo festejada si consideramos la belleza serena, sin acritud, que comunican sus fotografías. Son sensaciones más que realidades, atmosferas intuitivas, marcadores de efemérides que generan sentimientos o los suplantán, reemplazando recuerdos de otros tiempos que adquieren propiedades hipnóticas al menor descuido. Imágenes muy bellas que suministran una evidencia de nostalgia y cuya capacidad de evocación recubre lo cotidiano de un aura poética.

Para la creación de estas fotografías el autor se rodea de soledad y silencio, un escenario que favorece la contemplación acentuando su relación mística con la naturaleza. Así produce una transformación del motivo fotografiado en un escenario simbólico que expresa su relación con la majestuosa cotidianidad que él percibe, y que le permite hacer visible lo invisible, utilizando un lenguaje metafórico donde se transparenta el universo íntimo del autor y su espiritualidad.

Hay en este trabajo de Montoya una mirada persistente hacia la periferia de su entorno, una mirada extasiada que descubre elementos fascinantes en los escenarios más banales. Sus imágenes emergen en voz baja de un silencio contemplativo ascético. No hay mención al tiempo, ni personas,

pero esta ausencia convierte las escenas fotografiadas en mutaciones visibles de recuerdos. Caminos ya transitados o evocaciones de instantes, de experiencias vividas o fantaseadas, representadas a través de incógnitas y misterio. El proceso de elaboración de sus imágenes es el resultado de un profundo conocimiento del lenguaje fotográfico, gamas de gran exquisitez tonal propias del virtuoso que es, y su personal estética, inconfundible, sintetizando con toda claridad el concepto y la gráfica que siempre ha caracterizado su forma de entender la fotografía.

Montoya se ha desprendido, una vez más, de esa vocación descriptiva o mimética tan al uso, para ilustrar con una sencillez aparente los estratos más íntimos de sus emociones. Su fotografía es un sutil ejercicio de introspección constante, fluido y misterioso, de una fuerza expresiva inusual en abierta sintonía con el carácter ingobernable de sus sentimientos, todos le conocemos y sabemos de su apasionamiento. Se sirve de un medio tan preciso como la fotografía para realizar un bucle semántico y ponerla al servicio de la representación de lo intangible. Sus imágenes son, en realidad, la estructura invisible desde la que construye otros universos. Porque al final todas sus fotografías hablan de él, estas y las otras, le describen metafóricamente y, paralelamente, nos permiten recuperar esos fragmentos de nuestros propios recuerdos que la jerarquía de la memoria ha desplazado a un lugar apartado donde las palabras pierden su significado.

En “Great Nature”, concede al árbol, símbolo por excelencia de lo antiguo, de lo inmóvil, de lo que permanece ahí durante años, un protagonismo que combina sabiamente con la fascinación por lo efímero, por aquellas modificaciones casi imperceptibles y destinadas a desvanecerse, los reflejos del agua, las sombras móviles que producen las luces en los distintos momentos del día, la búsqueda incansable de sus cielos rafagueados, en definitiva, la naturaleza se convierte para Montoya en una expresión de su espiritualidad, de su mística, que nos induce a la introspección y a la grandeza que percibe en lo más prosaico para convertirlo en un acontecimiento extraordinario. Creo que de esto debe tratar el arte. Lo majestuoso de sus paisajes, su brillante oscuridad que, en su contemplación, hace que se conviertan para el espectador en verdaderas sublimaciones poéticas, donde queda clara su percepción y espiritualidad.

Madrid, octubre de 2022

ODA A UN SOLITARIO

Diana Avendaño

Penetra por la pupila la arrogancia de lo bello.
Es cuando la mirada se abre.
En ese instante estás en su mundo, que no es este.

Montoya, el tiempo lo ha detenido para el incrédulo.
En esos paisajes, allí, todo es verdad.
Es la verdad de lo auténtico, del sentimiento, del misterio.
Donde el “Ser” mora insondable en la penumbra de las sombras, en el resplandor de sus caminos.
Donde la emoción adormecida se despierta.

El tremor crepitante de las atmósferas, donde se rompen la quietud de las formas. Esto es provocado por el modo en que se “pierden los bordes”. Por la delicadeza de las transiciones entre luces y sombras, que son como una suerte de veladuras lumínicas, gracias a la complejidad técnica y al brillante manejo, muy personal, único, diría, del “lenguaje fotográfico” del que tantas veces nos habla a través de su obra.

Entras en un mundo mágico, espiritual.
Donde el vacío interior es aplacado con una luz que se ha extendido en el olvido. Pura claridad de misericordia.
Te hunde en el silencio.
Más allá, ¿sólo la nada?
Mirar y mirarse, a través de sus imágenes...
Yo siempre supe de esa tierra, no la soñé, moraba en ella contigo.
Donde se despierta el alma.

Hay claridad, pero ninguna luz deslumbra o acuchilla.
No se sabe si es pensado o soñado.
¿Acaso todo pasa dentro de un corazón con tinieblas?

Montoya crea una visión que te transporta a su mundo.
Te envuelve con un último aliento, quizás desgastado para volver a brotar.
Cuando por fin, la mirada se abre a lo visible, se crea el instante, un instante que no alcanza a ser fugitivo.
No es cosa ni es concepto. Llega a ser pura Concepción.

La mirada recorre y se abre a la claridad de un horizonte, que no lleva, sino induce a una esencia perdida y encontrada donde habita un alma antigua, por fin recobrada y por tiempo extraviada.
Su gloria es inalterable.

La vida está tan sólo de paso, lejos de sí misma.
Allí queda uno esperando una eternidad inalcanzable. De un espíritu errante y solitario, es el del propio creador que se nos abre como una herida.
Aliento solitario que no desfallece.
La quietud última.
Nadie aparece, el tiempo está detenido, más allá del recuerdo, del olvido...
No existe pasado ni presente.
Evocación pura, ensoñación del misterio que nos envuelve.
Para una vez más, devolvernos a lo más humano de nuestro ser, a lo más frágil.
Antes de la ocultación..., de la despedida para siempre.

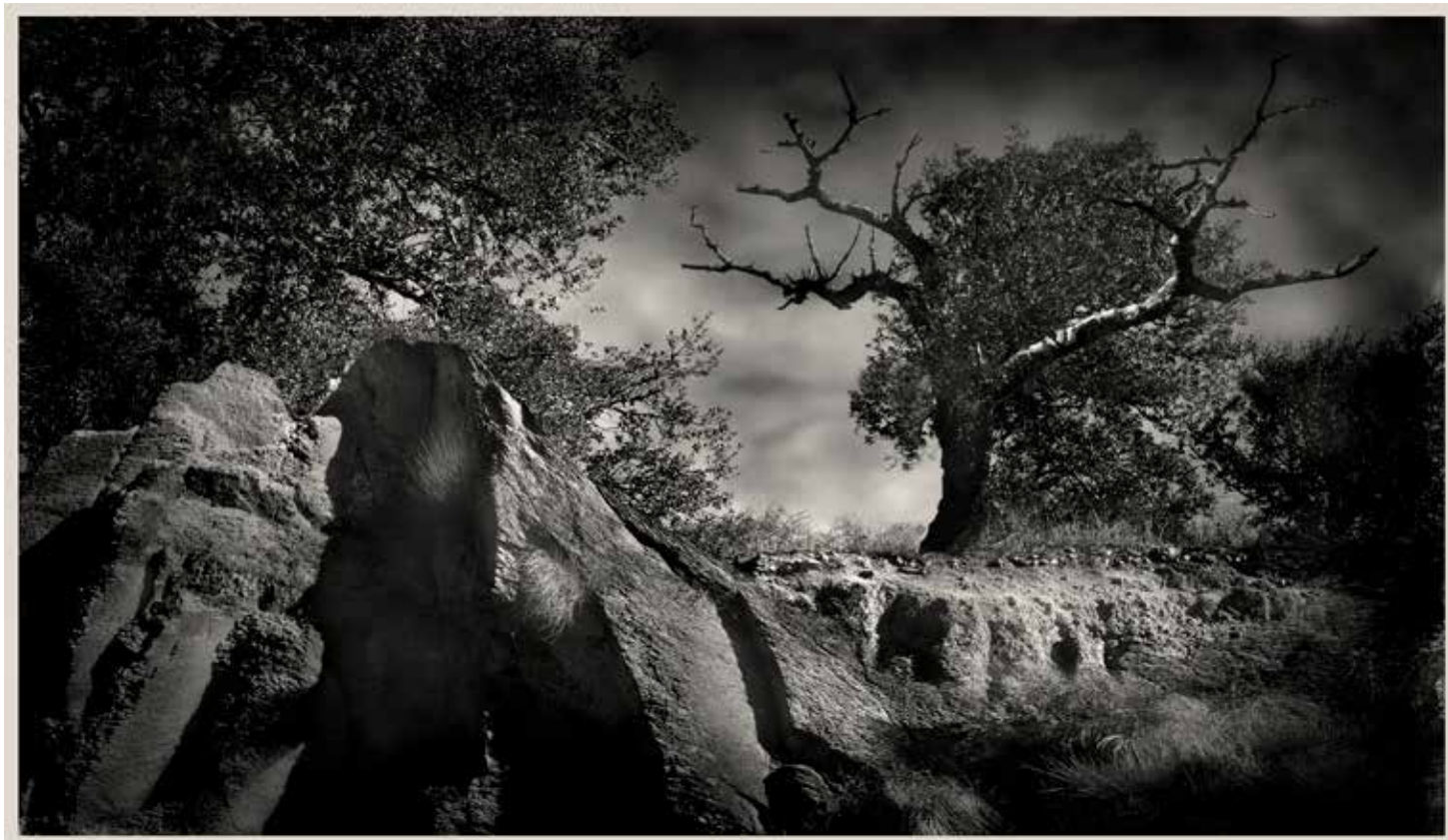
Serie: Amanecer el alba

El Corchito

Formato: 121 x 76 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

Espinas de Jerusalén

Formato: 120 x 83 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

Suelo húmedo

Formato: 118 x 74 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

El arbusto de Joel

Formato: 97 x 76 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Guadiana

Formato: 100 x 67 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

Las madrigueras

Formato: 100 x 65 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

Camino Azud

Formato: 121 x 80 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Alcazaba

Formato: 100 x 64 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

Caballo de Troya

Formato: 120 x 83 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

La Banasta

Formato: 118 x 76 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

La nave del tiempo

Formato: 100 x 64 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Tierra floja

Formato: 69 x 88 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Dolientes plantas

Formato: 100 x 60 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Más allá del cielo

Formato: 100 x 60 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Punto de vista

Formato: 100 x 64 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

La vergüenza de un pavo plebeyo

Formato: 121 x 83 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Palmera con frío

Formato: 69 x 88 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

Una noche en Recuerda

Formato: 120 x 78 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Great Nature

Territorio Menaya

Formato: 120 x 78 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Serie: Amanecer el alba

Solitario

Formato: 100 x 67 cm

Impresión digital en papel Hahnemuhle Photo RAG Baryta 315

Tinta Epson Ultra Crome HDX

Publicaciones monográficas

- *Encargos y recuerdos*. Fundación CB, 2023.
- *Amanecer el alba*. Caja de imágenes fotográficas con diferentes textos, Ciclorama Ed.
- *Las cosas del cielo y de la tierra*. Istituto Bertelli di Fotografia, 2019.
- *Las cosas del cielo y de la tierra*. Fundación CB, 2019.
- *Caminando con Ella*. Obra completa 1976-2016, Edición Clandestina, 2018.
- *From me to you*. Fundación Caja de Badajoz, 2014.
- *Símbolos y Sonámbulos*. Edición de Autor de Otto Sheelerts Alemania, 2009.
- *Símbolos y Sonámbulos* (libro-paquim). Edición de Ralover Editores, 2009.
- *Símbolos y Sonámbulos*. Edición manual de la obra completa, 2009.
- *Sanctorum*. Galería Railowsky/Editora Regional de Extremadura. Mérida, 2003.
- *Sanctorum*. Edición de Autor. L'Art Penúltimate Editions Le Paradis Revue. Francia, 2003.
- *Sanctorum*. Segunda versión de autor.
- *Something*. Gas Edition, 2005.
- *Mad Mind*. Istituto Bertelli di Fotografia, Italia, 2000.
- *La fotografía de JAM Montoya*. Licenciatura de Eulalia Martínez Zamora, Universidad de Extremadura, Cáceres, 2000.
- *In Breeding*. Editora Regional de Extremadura, Consejería de Cultura. Mérida, 1998.
- *Cortao*. Espacio de Arte Contemporáneo El Gallo. Salamanca, 1998.
- *Momentos*. Editora Regional de Extremadura, Consejería de Cultura. Cáceres, 1995.
- *Mirar la Luz*. Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz, 1993.
- *Manipulados*. Serie *La Centena*, Editora Regional de Extremadura, 1988.
- *El Espacio Integrado*. Ed. J.Sol, Badajoz, 1987.

“Si te pierdes en el tumulto y te confundes entre la gente, apártate, haz un paréntesis y búscate en tu soledad, contéplate a ti mismo y hallarás el conocimiento y la verdad de quien eres para sentirte colmado de tu grandeza divina, y así llegarás a la esencia de la unidad de todas las cosas y lo que tienes dentro te salvará.”

Anmoreca

