

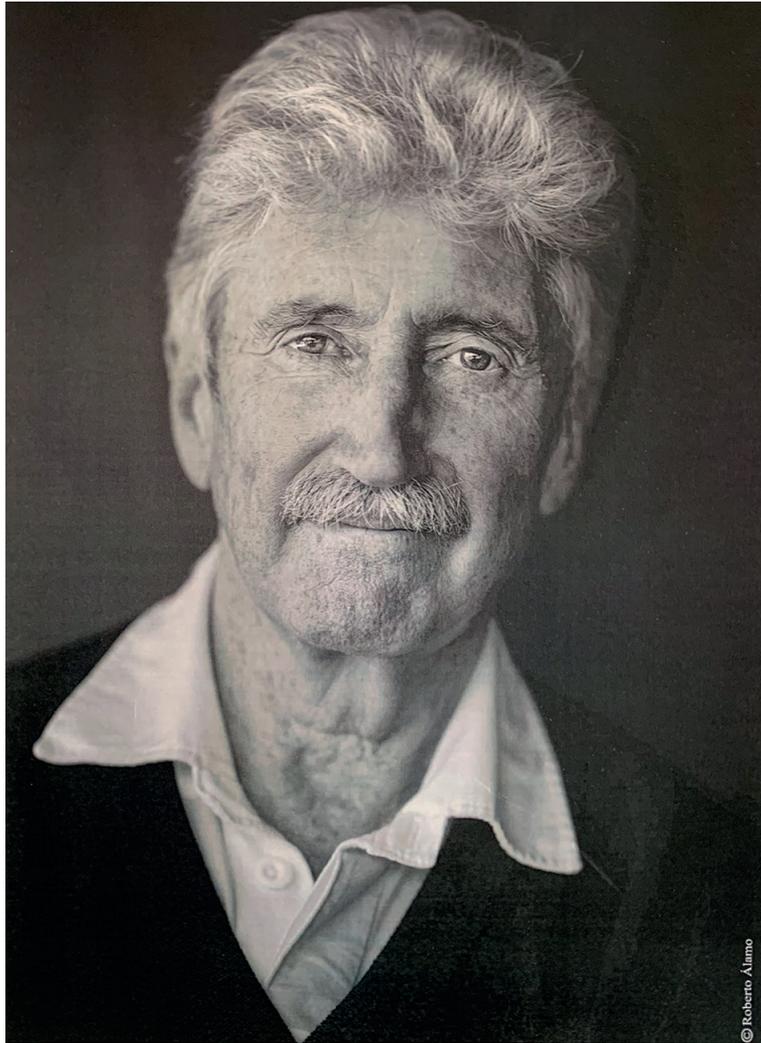
EXPOSICIÓN HOMENAJE

AÑO

José Ramón
Sánchez
2022

AÑO

José Ramón Sánchez
2022

José Ramón Sánchez - Roberto Álamo

No imaginé que el año 2.022
iba a resultar tan trabajoso.
Montar esta "mini-antología"
me ha llevado de un sitio a otro,
buscando en el trastero de mi estudio,
acercándome a Corbán para elegir pinturas,
hablando de mil cosas con Jesús Mazón
para quitar, poner, rechazar y elegir,
imaginar todo junto y gozar anticipadamente.
El día que inauguraremos en Potes esta exposición
será para mí como haber andado 85 años
cuesta arriba y descansar
en una cumbre con toda la gente
a la que quiero y me quiere.

José Ramón Sánchez

José Ramón Sánchez - Eduardo Sanz

Año José Ramón Sánchez

2022 es el Año de José Ramón Sánchez, el año del reconocimiento y agradecimiento a nuestro dibujante e ilustrador paradigmático, referencia del arte más primitivo, directo e impactante que es el dibujo, para generaciones de artistas españoles, y el más entrañable, sobre todo, para aquellos niños y niñas que en los 80 quedamos hipnotizados por el trazo de sus rotuladores en aquellas cartulinas que veíamos en la tele, mientras contaba historias sobre escritores, músicos o cualquier personaje que elegía aquella tarde, y que ya nunca olvidaremos. Dibujos y personajes que seríamos capaces de reconocer entre millones de obras porque son genuinos y forman parte de nuestra historia.

Como también lo son aquellos carteles electorales con los que el PSOE concurrió a las elecciones generales de 1977 y 1979, amaneceres llenos de color e imagen de cambio tras la dureza de los años más sobrios y crueles de la historia reciente de España, o aquella Constitución del 78, con la que los alumnos de EGB tuvieron la fortuna de acercarse a la carta magna de nuestro país.

Es probablemente el creador más pegado a nuestras vidas. Su dibujo sublime y evocador formó parte de nuestra cotidianidad. Por eso, además de admiración y respeto, sentimos hacia él un profundo cariño.

Oficio, oficio, oficio así resume el propio José Ramón Sánchez al artista, pero él es, además, una capacidad creativa desbordante, y la persona a la que el arte del dibujo eligió para ayudarnos a comprender con más claridad el mundo que nos rodea o llevarnos a espacios imaginarios con el impulso de esos trazos a los que ha dedicado toda su vida.

‘Vivir para dibujar’, así tituló su testamento profesional y así se puede resumir su vida hasta que hace pocos años decidió que ya había dibujado todo lo que tenía que dibujar, tras su obra cumbre *Moby Dick*, expuesta en 2018.

Una trayectoria de la que forma parte *El Quijote*,

el Beato de Liébana, Nijinsky y los grandes ballets rusos, las Gentes de Sotileza, las criaturas de la mitología cántabra; pasajes históricos como la gran depresión o las guerras cántabras, ilustraciones como *Retablo Infantil* sobre la obra de Manuel Llano o el libro *Cuando el abuelo fue niño...* Y, por supuesto, el cine, su otra gran pasión, con obras como *la Gran Aventura del Cine* con 104 cuadros y 20 retratos de actores y actrices.

Una larga y valiosa trayectoria que se ha reconocido, entre otros, con el Premio Lazarillo y el Premio Nacional de Ilustración 2014 por su influencia en varias generaciones de ilustradores y su esfuerzo por el reconocimiento de la profesión, y que desde Cantabria, su tierra natal y a la que volvió poco antes de cumplir 60 años, queremos también colocar en el lugar que le corresponde y devolverle al menos parte de todo lo que nos ha dado, con este acontecimiento cultural de primer nivel que es el Año José Ramón Sánchez.

Este catálogo recoge las casi 30 obras que concentran su ciclo creativo, algunas inéditas y que forman parte de esa exposición que estará presente en los principales espacios culturales de Cantabria y también y, por primera vez, en Madrid. Además, este libro incluye fotos personales del autor, manuscritos e imágenes destacadas de su vida, que también aparecen en el documental sobre el presente y el pasado del autor contado por él mismo con esa mirada lúcida y pausada.

Sin duda, viene un gran año para la cultura de Cantabria y para todos los cántabros y cántabras que amamos y honramos a nuestros creadores y, sobre todo, a nuestro querido José Ramón Sánchez, maestro del dibujo, mentor de generaciones de artistas españoles, referencia de la ilustración contemporánea, y al que todos y todas reconocemos como parte de nuestras vidas.

Pablo Zuloaga
Vicepresidente del Gobierno de Cantabria

1. Un tiempo mejor. 1977-1979

Durante toda mi vida he sido un perseguidor de utopías.
Por ello, en 1997 me imaginé el Retiro madrileño como un espacio festivo donde todos convivían bajo un sol de primavera para pasear, jugar, convivir y compartir.

En 1999 amplíé el espacio de la utopía y convertí un parque en una ciudad rebosante de vida: edificios, públicos, colegios, urbanizaciones, zonas verdes para hacer deporte, pasear, jugar, ver teatro y descansar en un banco.

La utopía se prolonga hasta la costa, un faro y el mar abierto. Estábamos a punto de celebrar unas elecciones municipales y queríamos lo mejor para una España que no eran dos, sino un suelo compartido por unos y otros, sin derechas ni izquierdas, sin cuentas pendientes que saldar y con un destino único de tolerancia y libertad.

Los colores dialogan entre si mejor que las personas.
y todos ellos se mezclan para alegrarnos la vida.

La ciudad soñada

Mañana de domingo en el Retiro

2.El Quijote. 1991-1992

Me atreví con la utopía de “El Quijote”. Un libro que era para mi inabarcable. Sólo se habían atrevido con él grandes pintores y grandes ilustradores. Yo no era ni lo uno ni lo otro.

Era sólo un ilustrador de libros infantiles que podría convertirme con “El Quijote” en un pintor primerizo que se atrevía con el óleo. Viví la utopía de todo lo que hizo el caballero de la Mancha para romper con los límites de mi trayectoria hasta entonces.

El pintar se ha convertido en mi aire, mi aventura
y mi hogar.

Los sueños del caballero

Gigantes y molinos

3.Las cumbres del cine. 1993-1994

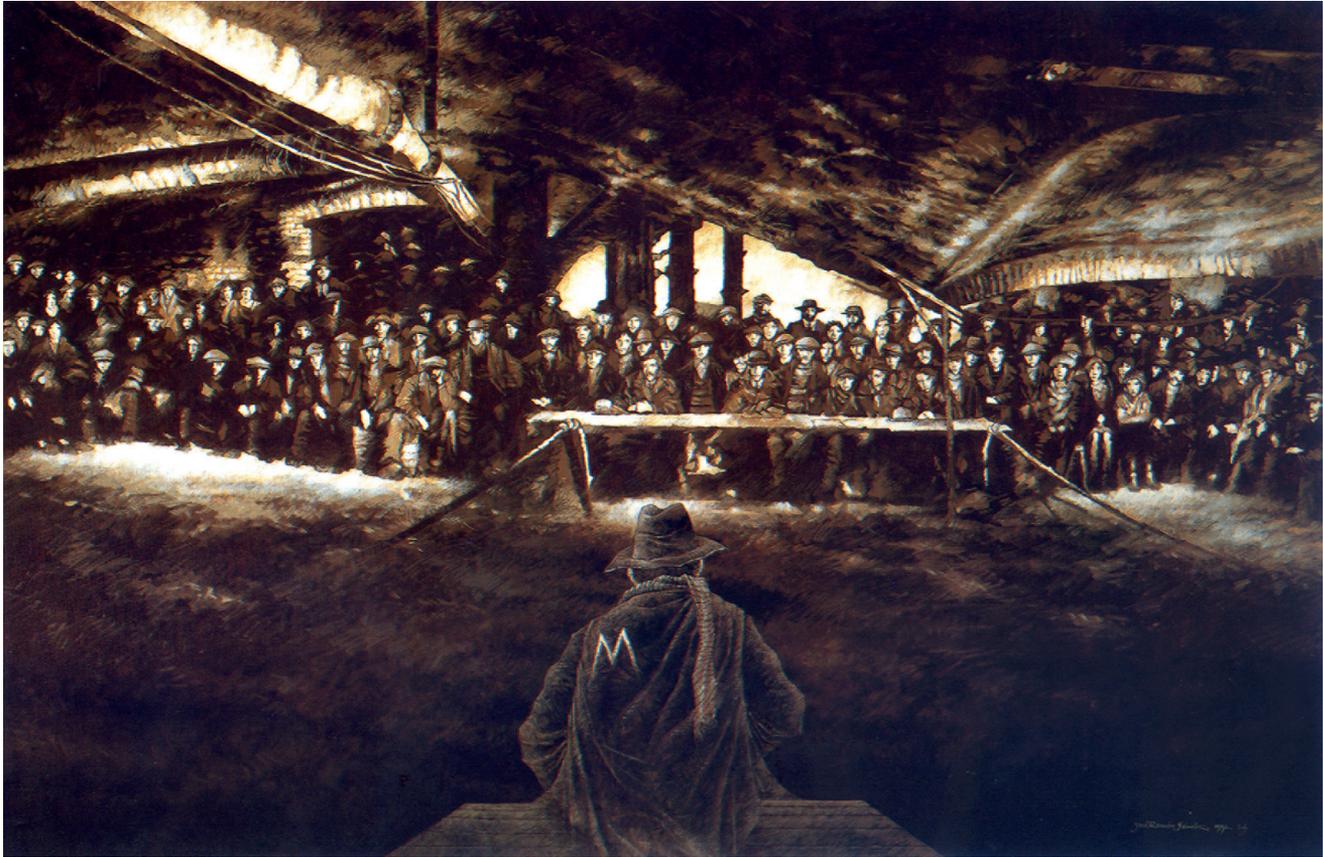
El cine había atravesado mi niñez, mi adolescencia y mi primera juventud como huracán que llevó de la aventura a la epopeya y de la tierra firme al paraíso de los sueños.

Y cuando consideré “El acorazado Potemkin” la obra cumbre de aquella nueva utopía de pintar las películas, llené dos lienzos grandes con la escena de la escalinata de Odessa, climax aterrador de la obra maestra del ruso Eisenstein.

No puedes pintar algo que no hayes amado antes.

El acorazado Potemkin

M, el vampiro de Duseldorf

4.Ora et labora. 1996-1998

La regla monástica de San Benito: ora et labora. La utopía de orar que produce un trabajo sagrado o la plegaria que desemboca en una obra de arte. La utopía que nos envuelve una y otra vez a lo largo de la vida. El sueño humano de convertir el arte en lo divino. De Altamira al Louvre y del Románico al presente. Soñar, crear, enloqueces, creer o no creer, vivir, morir, permanecer o pasar por la vida sin dejar huella. ¿Por qué el ser humano vive en la utopía de creerse eterno?.

Debería considerarme tan solo un artesano que trabaja hasta el límite.

El profeta Jeremías y el destierro de los israelitas

El quinto día de la creación

5. Moby Dick. 2000-2002

Embarcarse en un ballenero y surcar los océanos persiguiendo al maligno en la piel de una ballena blanca. El “Pequod” es el mundo y el capitán Ahab el profeta loco que persigue al monstruo. Yo pinté la epopeya en tablas panorámicas y sobreviví al naufragio a punto de morir.

Llamadme Ismael, como regalo.

Me pesa como una losa no haber tenido una formación académica.

Ismael el narrador

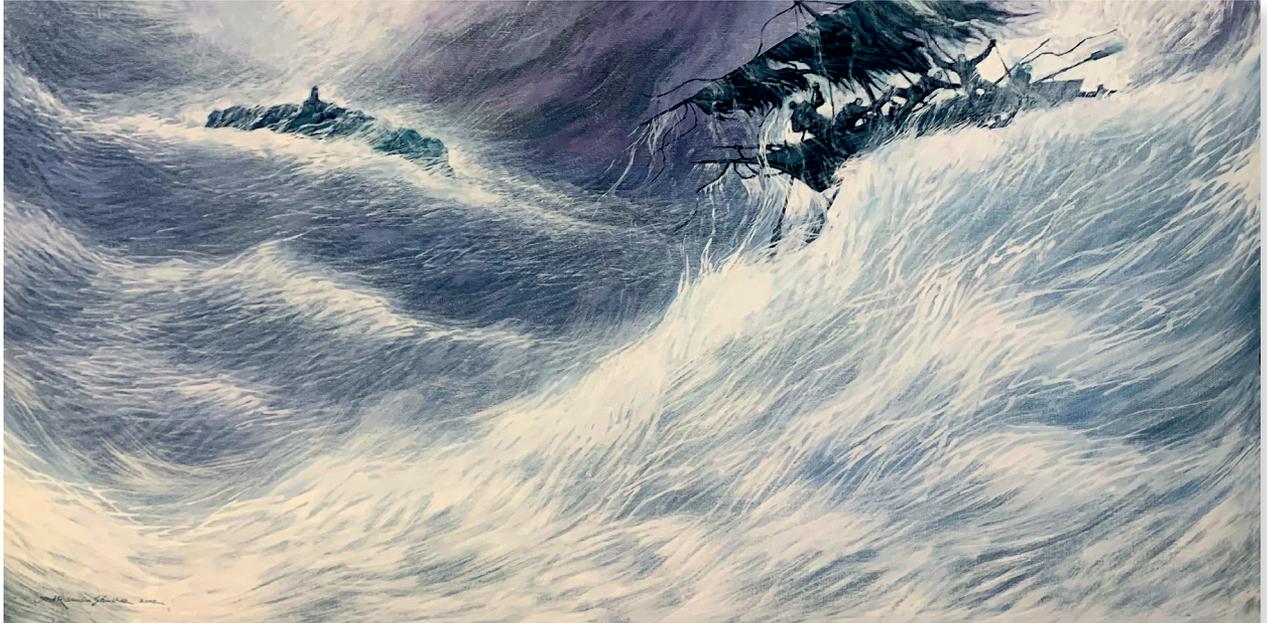
El capitán Ahab

6. Sotileza. 2004

“Sotileza” es una novela de José María de Pereda, cuya única utopía es que una chica pobre de la Calle Alta pueda casarse con un señorito de una familia burguesa.

Lo pinté porque quise seguir con “Moby Dick” aunque no fuese lo mismo. Y me lo pasé bien navegando por la bahía de Santander hasta Mouro, como cuando partí de Nantucket para surcar tres océanos.

La llamada del mar retumba en mi mente y estimula mi ánimo para pintar.

La galerna de Viernes Santo

Pescadores

7. Los maestros. 2003-2004

Una utopía grande, necesaria y agradecida de por vida. Meterme en el pellejo de doce pintores, doce músicos y doce novelistas. Beber en las fuentes primeras que han aliviado mi ser a lo largo de la vida. Treinta y seis retratos de mis ídolos artísticos. Museos, conciertos y novelas que son tan parte de vida como los ojos para pintar, los oídos para escuchar y las manos para trabajar. Una utopía de todo aquello que hubieses querido ser y no has sido. La utopía de poseer lo más y quedarte con lo justo. He soñado, una y mil veces, que escribía como Dickens, que componía como Mozart y que pintaba como Monet. Me he quedado en soñar.

En cada retrato quisiera convertirme en el retratado.
Es un deseo siempre inútil.

Diego Velázquez

Edward Hopper

8. El beato de Liébana. 2005-2006

Pinté los veinticuatro lienzos de “El Beato de Liébana” esperando de lo alto inspiración, paciencia y buen ánimo. Y se me dieron las tres cosas, una detrás de otra, durante todo el año anterior hasta 2006. Y lo que yo escribí sobre el comienzo, cuando el Ángel del Apocalipsis habló con Juan Evangelista, resultó ser un mantra que seguí al pie de la letra: “... Y no te inquietes porque el Espíritu De Dios te irá iluminando día a día”. Y así fue para mí, día a día, los de la tierra y el cielo a lo que tuve acceso.

Pintar "Lo sagrado" es rebasar tus propios límites para pisar y vivir más allá de lo soñado.

El Apocalipsis de San Juan Evangelista

Los cuatro jinetes del Apocalipsis

9. La gran depresión. 2010-2012

El crack financiero de Wall Street en 1929 aniquiló, de la noche a la mañana, la seguridad financiera, el bienestar y la prosperidad del país más poderoso del siglo XX. Una utopía, la del “Sueño Americano” que se extendió por todos los estados del sur como una plaga bíblica de proporciones devastadoras. Sequías duraderas, muertes de los cultivos, paro extremado, pobreza, hambre, desesperación y muertes que sumieron a Norteamérica en una pesadilla que duró una década.

La pintura también es una forma de convivir con los pobres de la tierra.

La granja abandonada

El campamento de acogida

10.Los ojos del cine. 2014-2015

Seguí con otra utopía cinematográfica de los maestros de fotografía, desde los tiempos del cine mudo hasta finales del siglo XX. De Griffith a Spielberg, de “El nacimiento de una nación” hasta “La lista de Schlinder”. Y recorriendo películas y rodajes de los maestros Chaplin, Eisenstein, Fritz Lang, Murnau, Dreyer, Ford, Welles, Kurosawa, Coppola, Scorsese, Amenábar, Almodóvar y otros muchos hasta 50.

Mis cuadros no pueden expresar todo lo que bulle en mi cabeza.
Necesito la escritura para completar lo que pinto.

Charles Chaplin

El padrino

Persiguiendo la Utopía.....

Listado de obras de la colección

1. Un tiempo mejor. 1977-1979.

- La ciudad soñada.
- Mañana de Domingo en el Retiro.

2. El Quijote. 1991-1992.

- Los sueños del caballero.
- Gigantes y molinos.

3. Las cumbres del cine. 1993-1994.

- El acorazado Potemkin.
- M, el vampiro de Dusseldorf.

4. Ora et labora. 1996-1998.

- El quinto día de la creación.
- El profeta Jeremías y el destierro de los israelitas.

5. Moby Dick. 2000-2002.

- Ismael el narrador
- El capitán Ahab.

6. Sotileza. 2004.

- Pescadores.
- La galerna de Viernes Santo.

7. Los maestros. 2003-2004.

- Diego Velazquez.
- Edward Hopper.

8. El beato de Liébana. 2005-2006.

- El Apocalipsis de San Juan Evangelista.
- Los cuatro jinetes del Apocalipsis.

9. La gran depresión. 2010-2012.

- La granja abandonada.
- El campamento de acogida.

10. Los ojos del cine. 2014-2015.

- Charles Chaplin.
- El padrino.

EXPOSICIÓN/HOMENAJE

Año Cultural José Ramón Sánchez.

EDITA

Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.

ESPACIOS EXPOSITIVOS

Potes. Centro de Estudios Lebaniegos. Marzo-Abril.

Torrelavega. Casa de Cultura. Mayo.

Laredo. Sede antiguo Auntamiento. Junio-Julio.

Madrid. Casa de Cantabria. Septiembre-Octubre.

Santander. Los Arenales. Biblioteca Central de Cantabria.

Noviembre-Diciembre.

COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN

Jesús Mazón

DISEÑO DE SOPORTES Y PRODUCCIÓN DIGITAL

Fundestic

Nuestro agradecimiento al maestro José Ramón Sánchez por su disposición y colaboración en todo momento durante el proceso de producción de su tributo.

José Ramón
Sánchez
2022