

DEL LABORATORIO AL MARCO...PASANDO POR LA WEB

En el prólogo del catálogo de la exposición CDIR de 1998, en la Galería Leandro Navarro, el fotógrafo Angel Casaña describía a Roberto González Fernández como "Un fotógrafo que llegó de la pintura, .que va y viene de la pintura a la fotografía, y viceversa, sin hacernos pensar que está traspasando unos límites que en tiempos fueron infranqueables".

Sólo hay que analizar de cerca la trayectoria de RGF para comprobar que siempre ha guardado una estrecha relación con la fotografía, en principio manteniéndola como elemento auxiliar, en un segundo plano, para más tarde darle todo su protagonismo. Aunque ya a finales de los años sesenta se adentra en los secretos de un laboratorio fotográfico de la mano de Javier Nuevo en Monforte, es a partir de 1973 cuando por primera vez, la utiliza como trabajo preparatorio de una obra que posteriormente realizará en pintura, -un término que engloba en su caso, diferentes técnicas, desde el dibujo a lápiz hasta la utilización de óleo-.

Al abandonar el trabajo 'del natural', hará muy pronto uso de su propia fotografía, como es el caso de una serie de paisajes industriales y urbanos que se concretan en un grupo de 'fachadas' realizado a lápiz donde desarrolla sus primeras narraciones pictóricas. De forma paralela también se apropia de imágenes ajenas, como se puede comprobar en sus series de Beisbolistas o de Dibujos Eróticos en los que trabaja durante 1974 donde las fotos proceden de revistas deportivas o pornográficas.

En 1975 monta su primer laboratorio fotográfico en Melilla (con anterioridad había trabajado sobre todo en el de su tío Mario) y casi de inmediato, en una nueva vuelta de tuerca, introduce en sus imágenes a lápiz y tinta, una clara sensibilidad fotográfica. Hay una determinante sujeción 'realista' en su forma de plasmar una idea y en repetidas ocasiones, los personajes aparecen en movimiento, haciendo referencia objetiva al medio fotográfico que le ha servido de trabajo preparatorio.

Collages realizados con el cartel "Mira también hacia lo lejos"

Diez años más tarde, la fotografía le llevará sin embargo a un terreno muy distinto. Las pruebas de imprenta de los carteles de la exposición "Si todo fuera dicho" en Esti-Arte le sugieren un trabajo de collage pero también de manipulación directa de la reproducción reprográfica de la obra "Mira también hacia lo lejos". El resultado será una serie de nueve imágenes muy pictóricas, que se alejan del trabajo que realizaba en aquel momento.

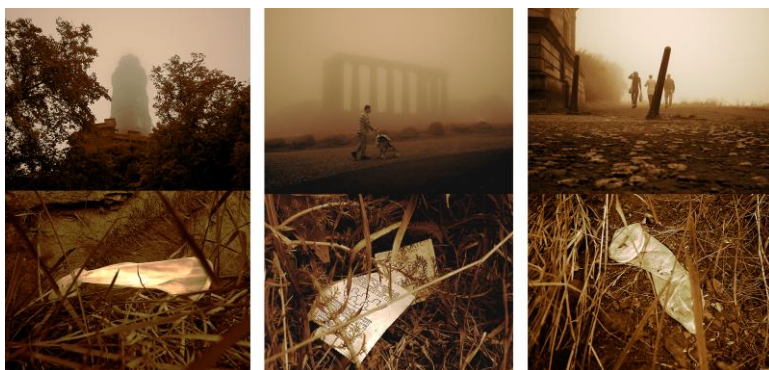
Primer alfabeto

En 1991 realiza su primer trabajo totalmente fotográfico. Surge de una forma casual. El suplemento literario del Correo Gallego le pide que realice un alfabeto y él posiblemente por falta de tiempo, elabora uno en base fotográfica aunque inspirándose y utilizando como punto de partida su obra pictórica. Esta serie desembocará cuatro años más tarde en un Segundo Alfabeto desarrollado en pintura donde aparecen pintadas esas primeras fotografías que dan la pauta para los elementos que componen la obra. A su vez, las pinturas servirán de base para un Tercer Alfabeto que ya realiza de forma premeditada en este medio. Quizás esta última serie sea la primera en la que la fotografía se convierte en verdadera protagonista, convirtiéndose en la obra final, a pesar de que se mantiene una estrecha relación con obras anteriores. "Tres Alfabetos" se expone en el Centro Cultural del Conde Duque en 1998. Como nota curiosa, en 1992 introduce también por vez primera una cámara en uno de sus cuadros, "Holyhood IX" donde aparece el pintor Cesar Luengo fotografiando ese paisaje fetiche de Edimburgo.

Durante la segunda mitad de los años noventa continuará trabajando en nuevas series, en base fotográfica aunque todavía inspiradas en obras anteriores, como es el caso de "Orestes", "In Memoriam" o "CDIR" que se incluirán en sus primeras exposiciones dedicadas exclusivamente a la fotografía, como las que tienen lugar durante PhotoEspaña en la Galería Leandro Navarro y en la Galería Heller o en la Galería Benot, durante 1998.

En "TC" (Time Capsule) va un paso más allá, creando una serie autónoma en blanco y negro que vuelve a revelar él mismo en el laboratorio y que no tiene ningún vínculo con obras anteriores a pesar de que más tarde terminará sirviendo de inspiración para nuevas series en pintura. Por otra parte "Sacred Conversation" y "Máscaras" se relacionan con algún elemento utilizado en otras obras como son las esculturas que él mismo realiza ("Máscaras de Arriaza") pero constituyen obras muy distintas, con personalidad propia.

Casi al mismo tiempo experimenta con Alphons Bytautas en el Edinburgh Printmakers Workshop en Polymer Photogravure, una nueva técnica reprográfica revolucionaria que le irá permitiendo profundizar en cualquier tipo de trabajo gráfico de una forma distinta, más controlada y sin peligro de contaminación química. Durante varios años experimentará con un gran número de técnicas, utilizando imágenes relacionadas con las diferentes series en las que ha ido trabajando durante estos últimos años, tanto en pintura, dibujo, fotografía, como escultura o incluso obra gráfica.

Jardín público - Jardín privado

En 1999 deja la fotografía analógica para volcarse de lleno en la digital, lo que le abre un campo casi infinito de posibilidades. Las series se suceden de forma vertiginosa y ahí están "Every Night", "Time", "The Garden", "Jardín Público - Jardín Privado" donde experimenta con enorme libertad, tanto con la técnica como con el desarrollo conceptual de las imágenes. De forma paralela trabaja en proyectos pensados directamente para la red, como "Hortensia", "Embajadores", "Cajas" o "Time Capsule" que se convierte en un ritual cada Noche Vieja desde entonces, cuando realiza una nueva serie alrededor de algún elemento relacionado con esa fecha tan emblemática. Por otra parte durante estos mismos años, fija su interés en otras series que explotan al máximo el medio y que tienen como único objetivo convertirse en 'Fondos de pantalla' vinculando las imágenes a unos textos significativos. Estos trabajos se publican de forma conjunta en el catálogo "Wallpapers/Fondos de Pantalla" (2001). Más tarde también para la red, escenifica "Irrealidades", un proyecto formado por 53 imágenes y textos en forma de 'collages' digitales realizados únicamente con sus propias fotografías de viaje que irán apareciendo semanalmente los domingos durante un año en su página web, desde el 27 de enero 2002 al 26 de enero 2003. Con posterioridad aparecerán en conjunto en una publicación de Calton Hill.

Irrealidades

Un viaje, un encuentro, una sensación pueden ser el punto de partida de una nueva serie. A partir de entonces las obras en base fotográfica alcanzan el mismo nivel de importancia que las que realiza en pintura o en gráfica donde como hemos visto, no tarda en aparecer el soporte fotográfico como principal elemento.

En 2003 las nuevas tecnologías le permiten adentrarse en la Gráfica Digital, replanteándose el proceso creativo de las imágenes. Como en otras ocasiones, el punto de partida es casual. El Glasgow Print Studio preparaba una exposición dedicada a Hitchcock y RGF decide hacer una premeditada reinterpretación de las escenas clave en "La Cortina Rasgada" y "Psicosis", utilizando sus propias fotografías manipuladas en ordenador. "Torn Curtain" le abre un nuevo campo creativo en el que ha continuado investigando desde entonces. Le seguirá la serie "El Principio y El Final", una nueva reinterpretación pero esta vez de una serie de ilustraciones que había llevado a cabo treinta años antes para el libro de su madre "Lembranzas e Fantasías" donde experimenta con el tema del tiempo a través de una superposición de imágenes y obras de diferentes épocas en forma de 'collages'. Pero el paso decisivo se producirá en la serie "E.E." (Estudio Español) que realiza en colaboración con el Centro I+D de la Estampa Digital en la Calcografía Nacional donde descubre de manera más precisa como plasmar ese continuo e imperceptible desgaste producido por el tiempo que tiene lugar en el espacio y la mente. . Le sigue "CDV" (Caja de Viaje) donde profundiza en la forma y repite la idea de "hacer realidad" uno de los elementos que componen el cuadro pero con la libertad que esta técnica le permite en lo que se refiere a cambiar cualquier elemento, a tergiversar lo que parecía impertérrito e incluso subvirtiendo los tamaños. Como escribía Oliva María Rubio en "La incidencia de las nuevas tecnologías en los hábitos del consumo de imágenes" 'La cuestión de representar la realidad ha dado paso al énfasis en la construcción del sentido'.

EE Tierra 8 Columna - EE Tierra 7 Babel. De la serie EE Estudio Español

Durante los primeros años del 2000 uno de sus proyectos fotográficos más intensos y significativos será sin duda "Aproximaciones" que aparecerá en forma de diario en su página web durante un número de años (del 2001 al 2006) para luego ser publicados en papel, en tres volúmenes distintos. En realidad se trata de tres experiencias correlativas, cada una de ellas compuestas por 366 imágenes fotográficas, 'aproximaciones' a su vida privada para una mejor comprensión de su obra por el 'navegante accidental'. Las primeras tendrán un formato horizontal, las segundas vertical y las terceras circulares aunque todas en blanco y negro y acompañadas de textos que ordenan su comprensión. Desde el 2005 llaman la atención los proyectos en base fotográfica que realiza en colaboración con otros artistas. Por un lado su encuentro con Ana Santos y Pedro J. Miguel ya desde 2003, responsables de múltiples ediciones de libros de artista desemboca en su participación con obras en base fotográfica en varios volúmenes de la serie Salamandria como "El Tren" o "El Círculo". Con posterioridad ilustra el libro de poemas de J.A. González Iglesias "Olímpicas" de El Gaviero Ediciones además de mantener con Ana S. durante todo un año (2004-2005) el proyecto 'Columnas' que aparecía los domingos en su página web.

Voley playa. Natación sincronizada. Selección española. Nadador. De la serie "Olimpicas"

Más tarde de un encuentro fortuito en la red surge "Dos Mundos" un proyecto de imágenes y textos realizado durante 2006 entre Jarlo Amós Amao Sepúlveda (JAAS) desde la Paz en Baja California y RGF desde Madrid que se expondría en el Espazo Non Disponible de la Fundación Seoane en 2006-2007. Por otra parte, desde 2005 trabaja de forma puntual con David Trullo, abriendo paréntesis en su quehacer cotidiano y transformándose de manera fortuita en la pareja artística RGF+DDT. De cada sesión fotográfica, van surgiendo imágenes que trabajan por separado, aportando elementos personales pero al mismo tiempo dejándose contaminar por el otro. Los primeros trabajos en Gráfica Digital de esta colaboración se han podido ver en una exposición itinerante que arranca en la Galería Pardo Bazán durante la primavera de 2007.

Al mismo tiempo RGF ha seguido en solitario trabajando en nuevos proyectos como es el caso de "S-P (Self Portraits)" donde pasa revista a la historia de la pintura transformando alguno de sus momentos más significativos y también sus tópicos en una serie de autorretratos o "S-P-Poetas" donde retoma unos textos de nueve poetas españoles (Fernando Savater, Vicente Molina Foix o José Infante, Leopoldo Alas, Francisco Brines entre otros) con los que había trabajado en los años ochenta, pasados bajo el tamiz de la estética de Shirin Neshat. A estos le seguirían "Workman", LLTTUSA, o "Espadas". Sus trabajos en gráfica digital hasta 2004 aparecen reproducidos en la publicación "Foto Digital= Gráfica Digital".

Siameses mentales. - Siameses onanistas. - Siameses ateos.

"Siameses" y "31552" expuestos por primera vez en la Galería Rita Castellote y "Ocho Pilares" una obra dedicada a Europa formada por ocho piezas de 47 x 200 cm completan hasta el momento su corpus en esta técnica.

Javier Mazorra