

El espectador solitario: el objeto metafísico de Begoña García-Alén

*The lonely spectator: the metaphysical object
of Begoña García-Alén*

JULIA HUETE IGLESIAS*

Artigo completo submetido a 04 de Janeiro de 2018 e aprovado a 17 janeiro 2018

*España, Artista plástica.

AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes. Facultade de Belas Artes, Rúa da Maestranza, 2., 36002 Pontevedra, España. E-mail: juliahueteglesias@gmail.com

Resumen: El objetivo de este artículo es acercarse a la obra gráfica de Begoña García-Alén explorándola desde una perspectiva formal y poética. Para ello se hará una reflexión sobre su último libro publicado “Nuevas Estructuras”, un cómic que opera en los límites del propio medio poetizando sobre el proceso creativo. Los recursos de la autora se estudiarán desde un punto de vista comparado con otras materias como pintura, cine y escultura. Así será posible un estudio desde un punto de vista académico un medio que siempre ha estado al margen: el cómic.

Palabras clave: cómic / abstracción / poesía / experimentación / secuencia.

Abstract: *The objective of this article is approach the graphic work of Begoña García-Alén exploring it from a formal and poetic perspective. For that, we'll make a reflection about his latest book published “Nuevas Estructuras”, a comic that explores the limits of the medium itself speaking about the creative process. The author's methods will be analyze in a discourse compared to other subjects as painting, cinema and sculpture. So it will be possible to do an study from an academic point of view of a medium that has always been on the sidelines: the comic.*

Keywords: *comic / abstraction / poetry / experimentation / sequence.*

1. Introducción

García-Alén (1989) es una artista plástica pontevedresa. Ha estudiado en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, con una estancia de por medio en Londres. Ha publicado en los últimos años "La cueva" y "Perlas del Infierno" en la Editorial Fosfatina; "Nuevas Estructuras" en Apa-Apa, "El espectador" en la página web "Tik tok" y tiene diferentes títulos autopublicados como "Lujo Infinito", "Honeybloom" o "Firecream".

Begoña trabaja el cómic desde una perspectiva muy personal. Las particularidades de su obra abarcan varios planos: Por una parte la originalidad en el discurso empleando el lenguaje del color y la forma dentro de un medio secuencial y por otra parte su universo simbólico dentro del plano narrativo. Su retórica se sirve de la tensión que existe entre los aspectos físicos de los objetos y su poder enunciativo.

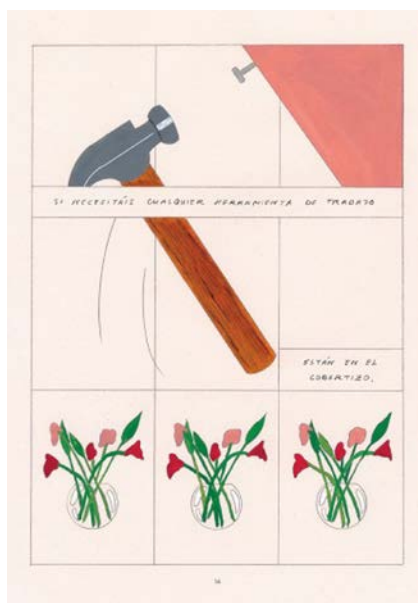
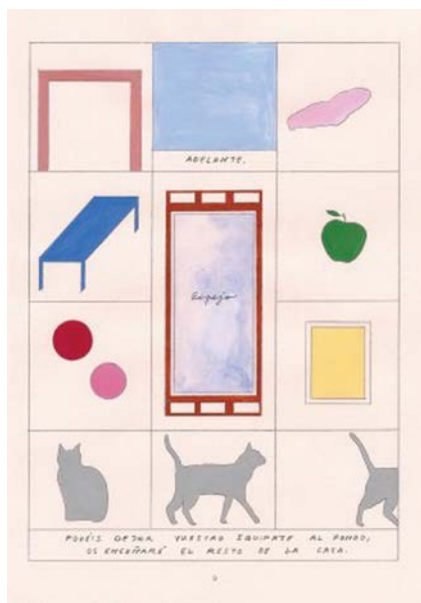
La experimentación con los marcos clásicos del cómic no es una novedad, pero el estilo pictórico de Alén, hace que lo parezca. La historia se lee entre figuras reducidas a su silueta, viñetas monocromas, geometría y textos en primera persona. Mediante los recursos de secuencialización, descondicionamiento y reordenación, se genera una lógica específica de enunciación que deja dilucidar una poética intimista completamente ligada al acto de creación, centrándose en los secretos del espacio, el tiempo, los mecanismos de construcción. Este artículo pretende, mediante un análisis de su último libro "Nuevas Estructuras", dar a conocer el trabajo y los métodos de la autora.

2. Nuevas Estructuras

"Nuevas Estructuras" es el título de la última publicación de Alén (Figura 1, Figura 2, Figura 3). Intuimos que lo que es un grupo de arquitectos, o al menos al alguien cuya dedicación es construir, son "invitados" a realizar el anexo de una vivienda que se ha quedado pequeña. Es una historia aparentemente sencilla, donde a pesar de ciertos problemas estos "constructores" consiguen dominar la situación y realizar su trabajo. Dividido en cuatro capítulos: "La casa", "El proyecto", "El sueño" y "La construcción", la historia podría ser entendida como una alegoría del proceso creativo. En cada capítulo, Begoña nos sorprende con un nuevo narrador.

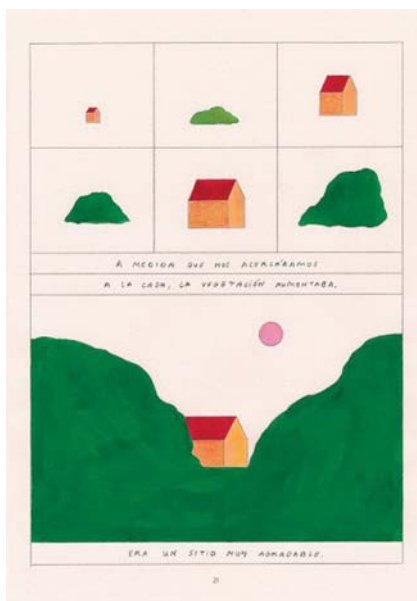
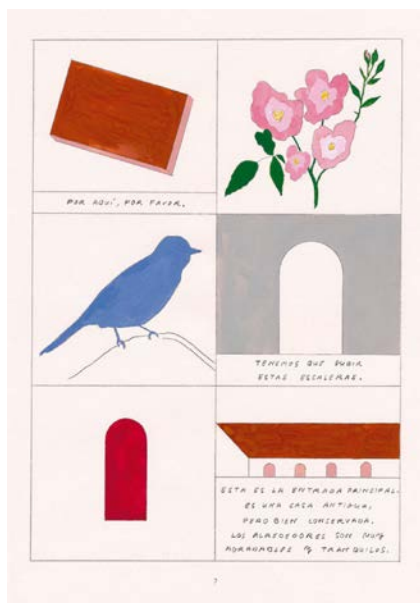
"La casa", introducción a la historia, es contado por uno de los anfitriones. Este presenta un espacio nuevo, un hogar temporal para unos invitados que han venido a trabajar, haciendo del lector otro invitado (Figura 4).

"El proyecto", en un paso atrás, se sitúa en el viaje de camino de los arquitectos hacia el lugar de destino, un emplazamiento remoto y de naturaleza frondosa al que estos difusos protagonistas llegan con dificultades, como si

Figura 1 · Begoña García-Alén, Página s/t. Gouache y acrílico sobre papel. Fuente: Nuevas Estructuras, 2017. (Autorizado por la autora).

Figura 2 · Begoña García-Alén, Página s/t. Gouache y acrílico sobre papel. Fuente: Nuevas Estructuras, 2017. (Autorizado por la autora).

Figura 3 - Begoña García-Alén, Página s/t. Gouache y acrílico sobre papel. Fuente: Nuevas Estructuras, 2017. (Autorizado por la autora).

Figura 4 - Begoña García-Alén, Página s/t. Gouache y acrílico sobre papel. Fuente: Nuevas Estructuras, 2017. (Autorizado por la autora).

desconociesen el final y no sólo el camino. Aquí la voz pertenece a uno de esos invitados. Cuando consiguen llegar, reciben una primera impresión del lugar que será su hogar y su taller.

Sorprende la perspectiva articulada en espacios sesgados, la morfología de las arcadas, el montaje arcano del espacio y la representación de fragmentos clásicos inconexos (una mano, una esfera, un busto). En el conjunto percibimos un tono que nos remite a Chirico, los objetos han sido despojados de su sentido para recobrarlo de poblado de nuevos matices. A través de recuerdos, se relata su experiencia como constructores de casas de pájaros. Nos invita a reflexionar con formas y colores sobre los secretos del espacio, el tiempo y los mecanismos de construcción, pero también sobre el hecho de habitar.

“El sueño” En el capítulo más experimental de todos, donde incluso el color de fondo es diferente y donde la viñeta termina por difuminarse, nos habla una voz omnisciente y grave, acentuada por una caligrafía más gruesa, más presente.

*Un hombre
Un hombre libre es dueño de su tiempo
Su imagen
Es el reflejo de sí mismo.
Su trabajo
Es lo que deja al mundo.
El trabajo del hombre se construye
día a día.
Y avanza
Hasta que las fuerzas del hombre lo permiten.
Una noche
El trabajo del hombre
desaparece
(Begoña García-Alén, 2017)*

Como si de una pesadilla se tratase, dudas o pensamientos subversivos se adueñan del discurso en estructura de monólogo interior. La presencia de una responsabilidad cognitiva perteneciente a todo proceso artístico se plasma en este capítulo. La noción de la ausencia de una identidad solidificada del protagonista se incrementa al minimizarse el contacto con la realidad e un devaneo donde los procesos de abstracción de las formas se intesifican para enfatizar la incertidumbre. Begoña saca a relucir aspectos muy delicados del proceso de creación, como la identidad del artista en base a su obra, la proyección del espíritu a través el trabajo y el deseo de vencer al tiempo mediante la realización de objetos perdurables teniendo presente la imposibilidad de que eso mismo suceda: “Una noche el trabajo del hombre desaparece”.

Por último en el capítulo “La construcción” devuelve la mirada a uno de los habitantes permanentes, que se dedica a observar el proceso de construcción del anexo de vivienda que han encargado. Con un tono bastante aséptico nos cuenta la forma de trabajar de la gente que ha venido a su casa para ampliarla. Parece que se les ha otorgado bastante libertad a la hora de escoger el aspecto de ese nuevo anexo. Los arquitectos de casas para pájaros trabajan muy rápido para conseguir terminar su encargo lo antes posible ya que se avecina una gran tormenta. Cuando llega destruye casi todo lo realizado y los obliga a retomar con más intensidad más tarde. No hay dudas, no hay vacilación, el trabajo simplemente se retoma con la misma naturalidad con la que se ha venido abajo (Figura 5).

Pronto el proyecto está terminado. Pero mucho más allá de centrarse en aspectos estéticos o funcionales, ni siquiera en opiniones o impresiones de habitantes o constructores, el final es tan sencillo como que el trabajo está realizado. Los arquitectos se marchan por donde han venido, sin florituras ni más conclusiones que la de un proyecto realizado, con toda su gloria y su falta de ella. Porque me atrevo a pensar que “Nuevas estructuras” es una oda al trabajo como una parte natural y espiritual del hombre. “En el trabajo, lo mismo que en el ocio se desarrolla la epopeya de los sueños” (Bachelard, 1943). Así, en una contribución y una lucha sempiterna por contra el misterio y contra el paso del tiempo, el artista se enfrenta a contribuir activamente, entendiendo el trabajo como un don innato que ha de ser ejercido.

3. Las estrategias de García-Alén

La obra de Begoña nos llama la atención por múltiples motivos y uno de ellos es lo difícil que es de definir. Begoña dice introducirse al comic sin tener una formación específica en ello ni a nivel práctico ni a nivel de referencias. No la precede una infancia ni adolescencia llenas de tebeos, accede a ciertos clásicos en la madurez. Los referentes, influencias o artistas que puedan converger con ella parecen provenir de otras esferas como el cine o la pintura, lo cual puede ser una clave a la hora de comprender su originalidad. Así podemos leer posos surrealistas de David Lynch o incluso un homenaje reconocido por la autora a Mike Kelley en las casas de pájaros.

Si unimos este acceso “intruso” a una formación en Bellas Artes donde se promueve el proceder conceptual, no nos sorprende tanto la forma en la que entra en materia. Su comic sucede desde los límites formales del tebeo enfatizando que el tema central es metareferencial. Si la viñeta es una unidad de espacio y de tiempo y esto es una evidencia, Alén no necesita ninguna excusa para hacerla monocroma ni para deformarla. Su estrategia estriba más en proponerla y desplegar con ello las posibilidades de un medio donde el tiempo de

Figura 5 · Begoña García-Alén, Página s/t. Gouache y acrílico sobre papel. Fuente: Nuevas Estructuras, 2017. (Autorizado por la autora)

lectura y el interés cognitivo del lector son directamente proporcionales. Tratar de descifrar un mensaje oculto y encriptado en su poética es un error. Los cómics de Begoña no "quieren decir" nada, los comics de Alén son, y después son sucedidos por unas consecuencias plásticas que engrosan, enriquecen y se transforman en el discurrir poético.

3.1. Del comic a la experimentación secuencia. Poesía, símbolo y color

A diferencia de otros medios secuenciales, como el cine o la música, el tebeo posee dos particularidades que García-Alén explota perfectamente: la visión simultánea de las viñetas (escenas, planos o pasajes) y una sucesión de tiempo y ritmo marcada por el contenido y la relación de las viñetas (o unidades más pequeñas de tiempo contenido) entre sí y con el lector.

En sus páginas el ritmo, al igual que en un poema de Dickinson, viene dado entre otras cosas por la potencia semántica de los términos, en este caso también viñetas, páginas o formas.

La plástica experimental de sus tebeos permite reflexionar acerca de como opera el propio lenguaje poético. Con esto me refiero a como un término, en ciertas condiciones, cobra maleabilidad al expandirse su gama de significados y como al combinarse con otros términos, genera un terreno de correspondencias nuevo o al menos amplificado. Como si al exponerse de cierta manera entre sí, las tensiones entre dos "ideas/conceptos/palabras/formas" dejasen ver más lados de su poliedro de sentido. Valente habla de este fenómeno lingüístico como "descondicionamiento de la palabra". Podría permitirse relacionar este "descondicionamiento" a la idea de la reducción formal en el arte y la consecuencia de una lectura alegórica de la forma. Así, las abstracciones o semiabstracciones de Begoña, esos reductos de simplificación estética multiplican sus posibilidades semánticas al ofrecerse como unidades mínimas contrastadas entre sí.

Estas especulaciones sobre la poética de Begoña son posibles gracias a la madurez e ingenuidad (por la naturalidad) con la que Begoña se acerca al medio, la cual sea probablemente el origen y núcleo de su obra.

3.2 Los ambientes: Espacios que hablan, sujetos difuminados y la comunicación por los objetos

"Ver toda cosa, incluido el hombre, en su realidad de cosa." De Chirico, 1990:76)

Resulta muy tentador, pese a lo colorista de sus viñetas, pensar en la pintura metafísica cuando leemos "Nuevas Estructuras" o "El espectador".

Como un maniquí dechiriquiano, los protagonistas deambulan en una realidad extrañada: geometría elemental, arquitectura vacía, objetos solitarios y

bustos estáticos se confunden entre sí. Entre estos elementos que yuxtaponen sus formas y sus significados, la presencia humana se cuela como uno más.

Los ambientes y las historias de Begoña, se ven marcados y comulgan con la forma en la que son narrados. Si atendemos al proceso perceptivo que nos presentan los personajes, intuimos una distancia con los espacios y los objetos que marca no solo la psicología de estos personajes, sino también un proceso cognitivo que nos permite reflexionar acerca de los vínculos de sentido de la realidad. En base a una contemplación exhaustiva, las cosas se concentran en su forma más esencial y en un proceso de distanciamiento incrementan su poder plástico pero también las posibilidades semánticas que poseen.

Conclusión

“Nuevas Estructuras”, publicado en 2016 por Apa Apa, es un ejemplo del potencial artístico del cómic, medio que desde sus inicios se ha mantenido al margen de otras materias, tanto en lo institucional, lo cognitivo y lo experimental. Esto significa que un género tan plástico parece que ha esperado más que otros para hacer una reflexión sobre sí mismo y sobre sus posibilidades y explotar en un sinfín de posibilidades y ejemplos. De hecho ahora mismo nos encontramos ante el surgimiento de una nueva ola de autores, que con diversas formaciones y procedentes de escuelas de arte no especializadas en la materia, se han acercado para ampliar el concepto que se pueda tener del tebeo. Begoña, en un despliegue de su universo pictórico y poético, nos hace partícipes, mediante una exploración sobre el propio proceso creativo de todos los recursos espacio temporales que nos ofrece un libro.

Referências

- Bachelard, Gaston (2012) *El Aire y los Sueños*. Fondo de Cultura Económica de España. ISBN: 978-96-81641-78-8
- Calvesi, Maurizio. (1990) *La Metafísica Esclarecida. De De Chirico a Carrá, de Morandi a Savinio*. Madrid: La Balsa de Medusa Visor. ISBN: 87-7774-251-8
- Davenport, Guy. (1998) *Objetos Sobre Una Mesa. Desorden Armonioso en Arte y Literatura*. Fondo de Cultura Económica. ISBN: 84-7506-509-0
- De Chirico, Georgio. (1990) *Sobre el Arte Metafísico y Otros Escritos*. Murcia: Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Aparejadores. ISBN: 978-84-600-7533-2
- García-Alén, Begoña (2017) *Nuevas*

- Estructuras*. APA APA cómics ISBN: 978-84-92615-19-3
- González, Mara (2017) *Nuevas Estructuras” de Begoña García-Alén* [en línea] blog [Consulta.2017-12-29] Disponible en URL: <http://latribu.info/culturas/nuevas-estructuras-begona-garcia-alen/>
- Valente, J.Ángel (1991) *Variaciones Sobre el Pájaro y la Red Precedido de La Piedra y el Centro*. Barcelona: TusQuets Editores. ISBN: 84-7223-389-8
- Vilches, Gerardo (2017) *Nuevas estructuras, de Begoña García-Alén ALÉN* (s/d) [en línea] blog [Consulta.2017-12-29] Disponible en URL: <https://thewatcherblog.wordpress.com/2017/03/22/nuevas-estructuras-de-begona-garcia-alen/>