

OFELIA GARCÍA

De viajes

Address

OFELIA DE NIÑA, EN EL COLEGIO, SOÑANDO CON VIAJAR.

OFELIA GARCÍA

De viajes

Enero - febrero 2004

Galería Rafael Pérez Hernando
Orellana 18, 28004 Madrid

© de este catálogo: Rafael Pérez Hernando
© de los textos: Rafael Pérez Hernando y Mateo de Paz Viñas

Fotografía: Antonio Zafra y (pp. 16 y 20) Charlie Peel

Diseño gráfico: Javier Lerín

Fotomecánica: Lucam

Impresión: Impresos Izquierdo

Depósito legal: M - 00000 - 2005

Conversaciones con Ofelia

A las personas que, comportándose con rectitud y honestidad,
me han permitido –sin quererlo– sentir con intensidad.

– Me encanta la casa que está frente a mi estudio. Esto de observar el otro lado de la ventana me viene de muy pequeña. Tengo imágenes imborrables desde entonces, desde los cinco o seis años. De niña, husmeaba a la caída de la tarde el interior de las casas cuando comenzaban a encenderse las luces. Me fijaba en lo que había detrás del alféizar de esos balcones que se iluminaban y no me interesaba lo que hacían los vecinos, sino lo que yo me imaginaba.

– Me gusta observar, ver cómo se enciende una luz, a los estudiantes leer sus libros, sus papeles.

– Hay una ancianita en ese piso que tiene la persiana blanca. La sacan al balcón por las tardes y me gusta ver cómo las personas que están con ella, que tal vez sean sus familiares, le cuentan cosas.

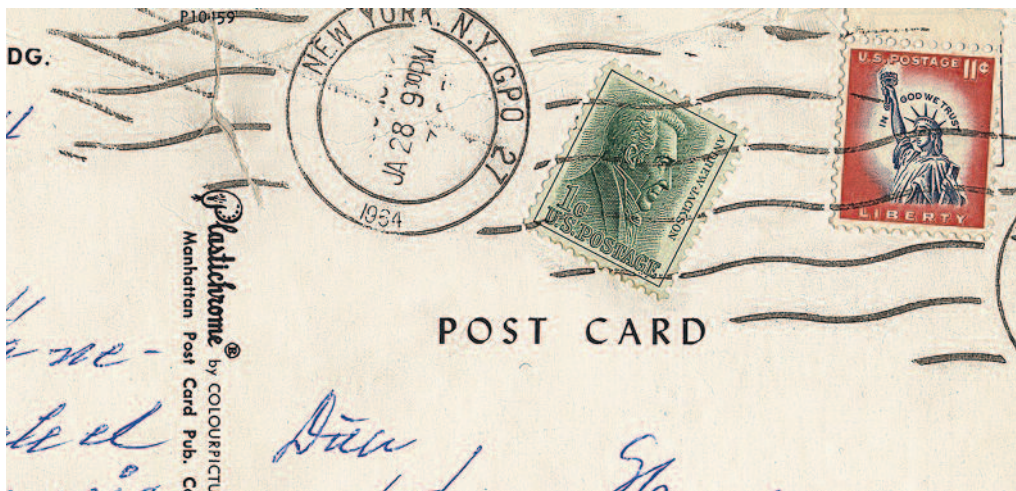
– Te voy a enseñar el trabajo que he estado haciendo sobre unas fotos que nos enviaba mi padre de sus viajes cuando yo tenía doce años. Fotos hechas por él o con él. También recibíamos tarjetas postales y pequeños paquetes con algún regalo. Se fue a los EE.UU. en los años 60, trabajaba en asuntos culturales para la embajada americana y viajó por Norteamérica durante un tiempo.

– He tardado años en decidirme a desempolvar esa memoria, a revivir las sensaciones infantiles que me producían su ausencia y lejanía. La experiencia me ha resultado muy emocionante. De repente, encontrarme ante esas fotografías y reflexionar sobre mis recuerdos de hace tanto tiempo...

– Sabía que tenía que acometer algo al respecto pero me ha llevado mucho tiempo concretarlo.

- (Me gusta que tomes notas porque así hablo a alguien que se hace un poco invisible.)
- He disfrutado muchísimo durante todos estos meses en que he trabajado sobre ello.
- El formato cuadrado no es el habitual en mi trabajo. Mi deseo era utilizar ampliaciones de 150 x 150 cm. pero, por cuestiones técnicas del laboratorio fotográfico, tuve que adaptarme a unas medidas inferiores, de 125 x 125 cm.
- He tenido que desechar muchas pruebas. He meditado mucho sobre lo que quería hacer. Abordar el trabajo en blanco y negro ha supuesto una experiencia nueva para mí y también me ha creado nuevas dificultades. No sabía si podría resolver la cuestión dignamente. En un principio, pensé que tal vez fracasaría, pero luego vi que podía salir airosa y seguí adelante. A medida que iba avanzando me fui encontrando cada vez más a gusto. Nunca está una contenta con lo que hace. Ahora puedo decir que estoy relativamente satisfecha.
- Me ha apasionado trabajar en este proyecto que tiene para mí un fuerte componente emocional. Me he sentido involucrada con un material de mi padre que me resulta muy entrañable. Ha sido difícil y un poco duro.

– Me fui adentrando en este nuevo “paisaje”, nuevo para mí, y poco a poco fui sintiéndome mejor. Ha sido una tarea más comprometida, más arriesgada por todo lo que se estaba removiendo dentro de mí.

– Mi padre me alentó mucho en mi dedicación a la pintura, me abrió caminos, me buscó profesores con los que ir aprendiendo. Sentí muchísimo su muerte.

– El contrapunto a las imágenes íntimas en blanco y negro lo hallé en esas tarjetas postales publicitarias en color. Mi padre nos mandaba muchas fotos suyas y postales que compraba o que le regalaban de lo que iba viendo y viendo.

– A través de las tarjetas postales nos enviaba los paisajes que él veía así que también las fotografié y las amplié.

– Idealicé, hice mi viaje a partir de las fotografías que él enviaba de aquellos lugares. Imaginaba algo fuera de mi mundo cotidiano, un mundo soñado, fantástico, inalcanzable. Me asomaba a la ventana y veía el cielo azul y pensaba que allá en América, en aquellos lugares donde estaba mi padre el cielo sería mucho más azul, y que la vista que él tendría desde su ventana sería como si estuviese viendo ¡el paraíso terrenal! •

PROCESO(S) DE RETRACCIÓN:
el poema fotográfico de Ofelia García

Mateo de Paz Viñas

Parece obvio que la naturaleza de la obra de arte sea el propio arte, como dijo el filósofo, pero casi siempre sale a flote un *pretexto* que es en el fondo su verdadero origen: redención de la ausencia. El análisis de la obra de arte, como señala Jenaro Talens, es una recepción arbitraria¹. La reconstrucción de la obra es una práctica que enseña a aprehender y sentir el placer del encuentro con la cosa, esto es, su estructura y funcionamiento. El arte de Ofelia García, independientemente de cualquier acuñación de conceptos, reside en una significación profunda y premeditada. Ya nos indicó Roland Barthes que la fotografía «repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente»². La búsqueda entonces, el «ejercicio radical del arte», como sugirió Valente, tal vez «sea un ejercicio de retracción»³, es decir, un ejercicio de investigación o búsqueda, mediante nuevas *formas* que transgredan no sólo la afirmación de libertad, sino que alcancen el conocimiento de lo fugitivo, y hagan del arte un instrumento para conseguir el *retorno* de lo ausente.

De la obra pasada de Ofelia García ya hablaron otros escritores, indicando fielmente su naturaleza y significado⁴. Ahora bien, muchas veces, sin atenernos a la fórmula hora-

¹ «La única diferencia entre la mirada de un especialista y la de un lector-espectador de a pie sólo estriba en el aura que acompaña al primero como poseedor de la verdad. (...) La llamada arbitrariedad receptora, eso que hace que un mismo texto represente cosas distintas y a veces contradictorias para personas distintas o incluso para una misma persona en momentos diferentes de aproximación, no queda por tanto condenada al terreno de los pecados que no se deben cometer»: Jenaro Talens, *El sujeto vacío. Cultura y poesía en territorio Babel*, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 13-14.

² Roland Barthes, *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, Barcelona, Paidós, 1989 (4ª reimp. 1997), p. 31. La desaparición del referente, del elemento fotografiado, hace que la fotografía asuma el papel de *simulador* de ese objeto ya desaparecido.

³ José Ángel Valente, «Cinco Fragmentos para Antoni Tàpies», *Obra poética 2. Material memoria (1977-1993)*, Madrid, Alianza Editorial, 1999 (4ª reimp. 2001), pp. 41-46.

⁴ Rosa Montero, «La sabiduría y el silencio», en *Ofelia García. Consecuencia*, Centro Cultural Moncloa, Madrid, 2002, pp. 7-8. Puede consultarse además: Fernando Castro Flórez, «Veladuras de la memoria. Unas consideraciones sobre la obra de Ofelia García», en *Ofelia García. Entre tiempos*, Galería Trama, Madrid, 2003. (Este último catálogo aparece sin paginar).

ciana *ut pictura poesis*, la literatura ha pretendido transformarse en paisaje verbal, alcanzar los efectos de la pintura. Las relaciones intuitivas entre ambas ramas de conocimiento se ven reflejadas en cuadros que provienen de poemas o poemas que significan el cuadro. Lo cierto es que la obra de *la* pintora nos exige una reflexión meditativa en busca del significado que ofrecen sus veladuras, algo que, repito, requiere un proceso detenido de la mirada y su consiguiente retracción. La poesía, en efecto, obliga a ver; incluso el cuadro, en su profundidad espacio-temporal incita a la posibilidad de lectura de varios *leit-motiv*: naturaleza muerta, calavera, ventanas. El paso de los bodegones barrocos a la contemplación y textura de las mesas de restaurantes en el siglo XXI nos indica que Ofelia ha bebido de la tradición, el conocimiento que aspira a la libertad. A mi entender, esa mirada pura y metálica de sus acrílicos esconde algo más que una imagen. Ya nos hizo ver Fernando Castro que «la conciencia surge en la huella de un recuerdo»⁵.

La ausencia de Ofelia García durante varias décadas se volvió presencia en el espacio de *Consecuencia*⁶. La fotografía entonces se volvió a su vez instrumento de reconstrucción, porque descompuso en cuerpo inacabado, el icono que después se recompuso en mirada y origen. Lo visible, en este caso, no es la veladura, sino la historia, el origen de esa imagen. En los años 60 el padre de Ofelia hizo un viaje por EE.UU. Aquellos autorretratos y postales que él mandaba a la familia sirven ahora a la autora como *pretexto* para entablar un diálogo entre objeto y mirada, que se acoplan entre la superficie fotográfica y la textura metálica de la veladura. Porque elaborar una obra *sobre* la muerte no se hace nunca de forma premeditada, sino que ésta se produce como una representación sugerente de lo que creímos conocer. Sí que impacienta y ensombrece el silencio, pues hace alarde de un discurso muchas veces nostálgico y degradado. Pero lo cierto es que, cuando la muerte es *la del otro*⁷, la palabra carece en apariencia de sentido y el único len-

⁵ Cfr. Fernando Castro Flórez, *op. cit.*

⁶ Esta figura, conocida en retórica como homeóptoton o *similiter cadens* sirve para esclarecer que la pintora estuvo varias décadas retirada de las exposiciones individualizadas. Fue con la *exposición Consecuencia*, organizada por el Centro Cultural Mondoa (2002), con la que Ofelia García regresó a la mirada del lector-espectador.

⁷ Jacques Derrida, *Las muertes de Roland Barthes*, Madrid, Taurus, 1998: «pensar al otro se convierte en la única alternativa para pensarse a sí mismo; pero más allá de ello, en el problema de la alteridad se pone en juego no sólo la posibilidad de pensar el presente, sino sobre todo, la de habitar nuestro futuro», pp. 12, (Texto extraído de la *Colección, La huella del otro*, Esther Cohen, directora). Más adelante Derrida nos habla de las muertes que habitaron a Barthes, de los lugares o espacios *en* que lo habitaron (su espacio interior) y que trató de *dialectizarlos* en un proceso de *retracción* de *aquel* referente.

guaje es la mirada. El sentido de la desaparición es el de la impotencia, y la imagen fotográfica es muchas veces el único consuelo significativo. Pero puestos a indagar, siempre hay algo que le falta a una fotografía, y es entonces cuando la ausencia se vuelve presencia con la veladura de la evocación.

El motivo del viaje es evidente, en este caso, y la repercusión de aquellas fotografías enviadas por la persona amada, junto con postales, hicieron idealizar a la artista una «América soñada» que todavía existe en su memoria. En este sentido la ausencia y la presencia hablan por sí mismas de la imposibilidad de aprehender en todo su esplendor el sentido de su obra. A través de las veladuras puede verse la intimidad irrecuperable. Otro símbolo más de Ofelia García que nos enseña que hay vida en el interior de la cosa presenciada, porque la soledad del individuo tras las veladuras es el medio que invita a la reflexión. Su obra fotográfica nos habla, mantiene un diálogo con el lector-espectador, hace reflexionar, insinúa un sentido distinto al de la palabra, pero siempre nos hace presente la ausencia del otro: la representa y devuelve •

CATÁLOGO

Todas las obras son:
acrílico y fotografía sobre papel Fuji Profesional y aluminio.

Room N° 217, 2004

125 x 125 cm.

Room N° 243, 2004
125 x 125 cm.

N.Y.- G, 2004
125 x 125 cm.

N.Y.-M, 2004
125 x 125 cm.

254 E. 74th Street, 2004
125 x 125 cm.

Room N° 419, 2004
125 x 125 cm.

S.F., 2004
125 x 125 cm.

Polaris, 2004
125 x 125 cm.

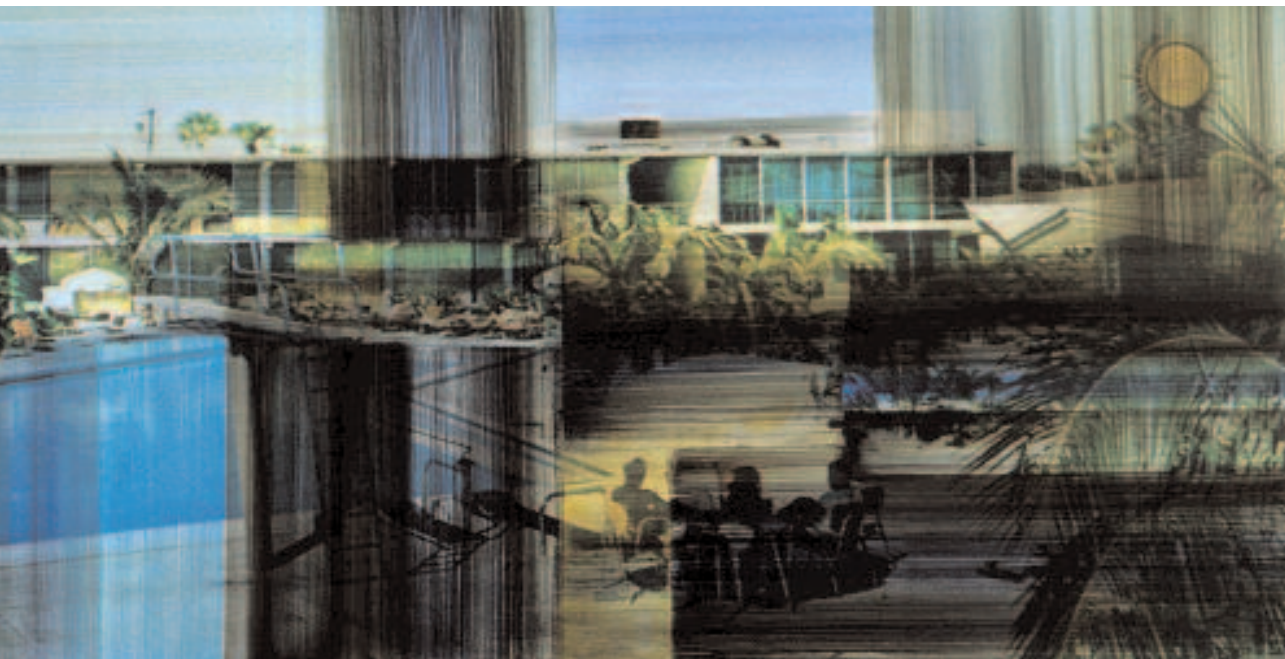
Water Wheel, Tennessee, 2004
107 x 160 cm.

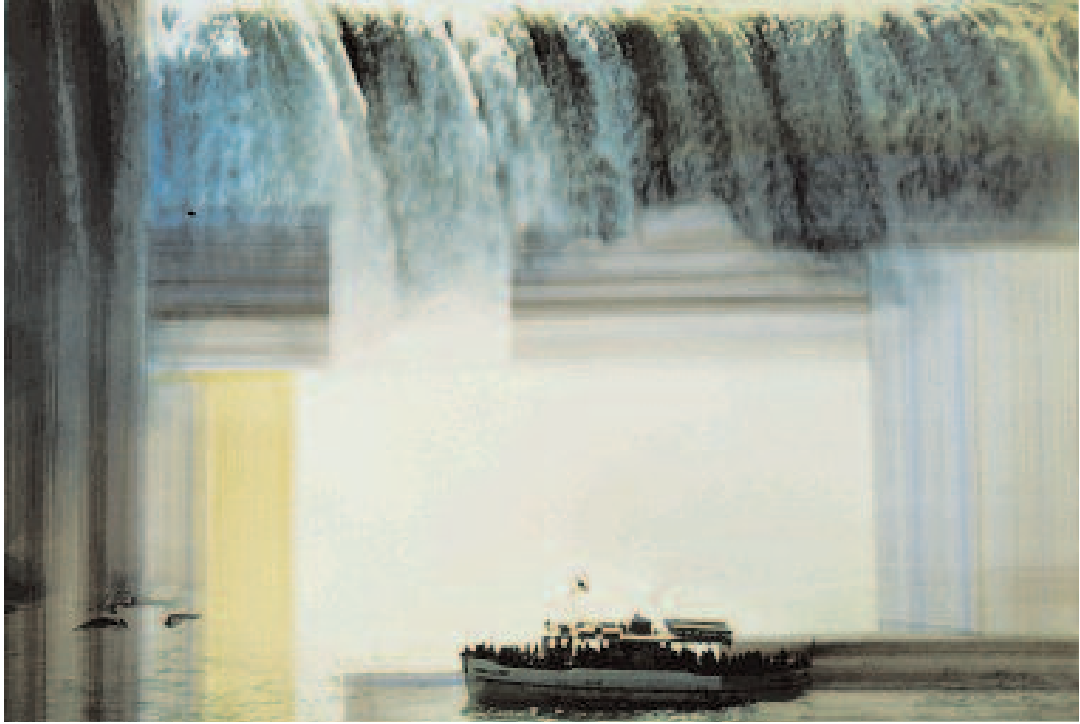
New Orleans, 2004

107 x 160 cm.

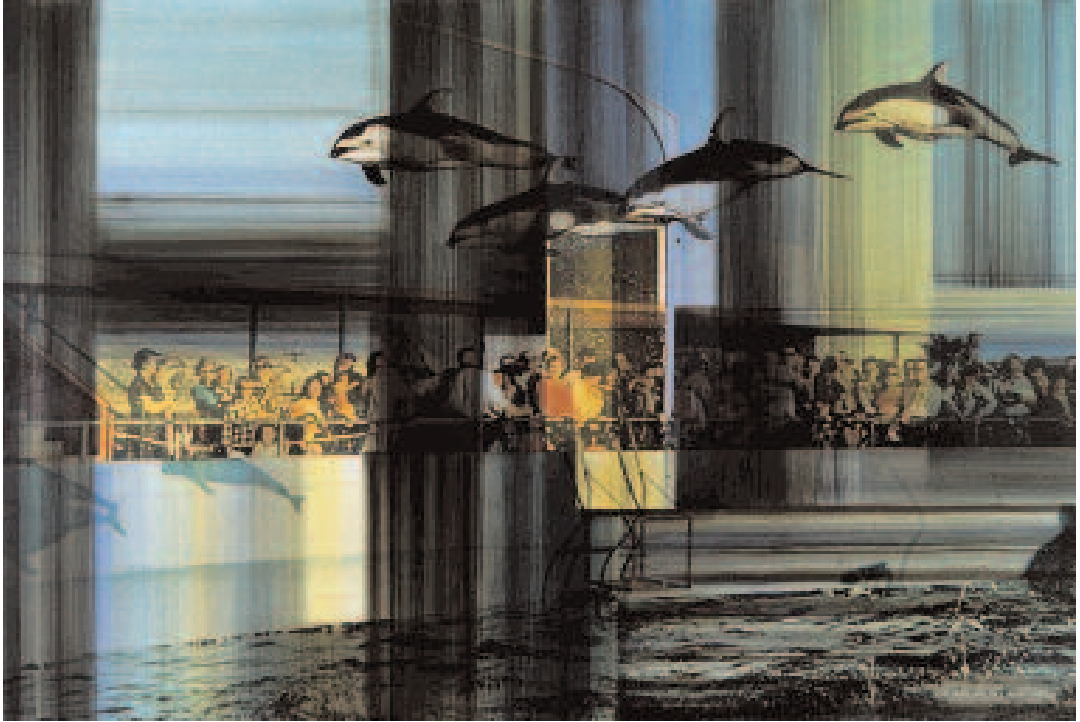

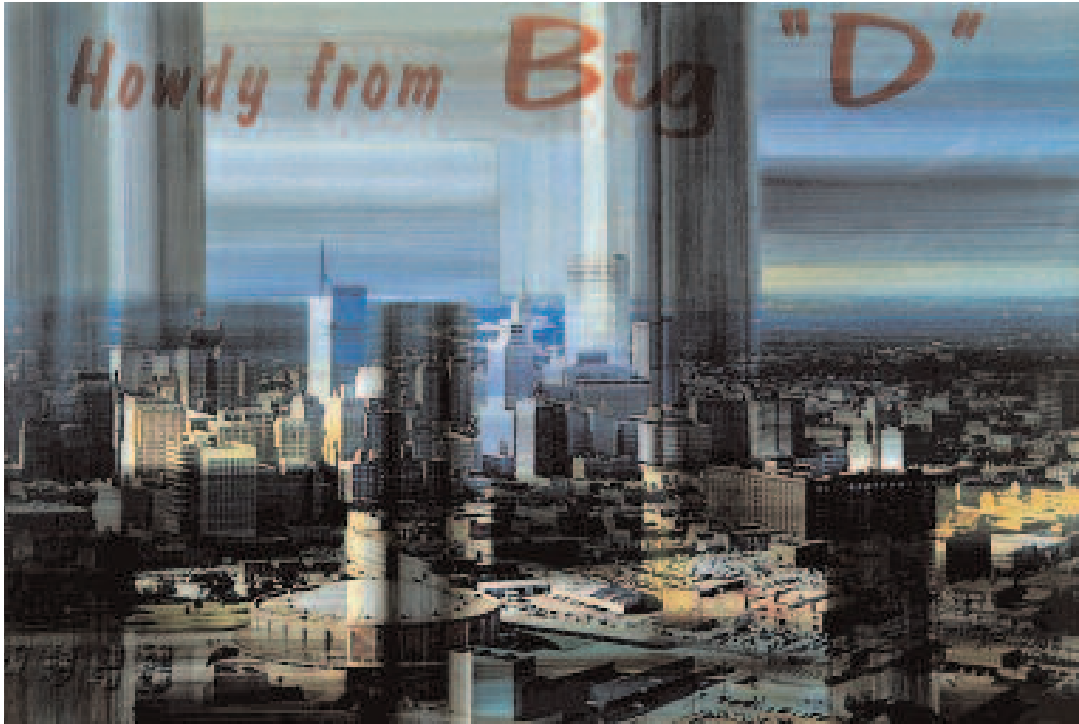
Cocoa Beach, 2004
67 x 186,5 cm.

Niagara, 2004
107 x 160 cm.

Marineland, 2004
107 x 160 cm.

Big D, 2004
107 x 160 cm.

San Francisco, 2004

107 x 160 cm.

OFELIA GARCÍA

Madrid, 1951

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1962** Sala de exposiciones de la Embajada de España, Lisboa (Portugal).
- 1963** Centro Cultural de los EE.UU, Madrid.
Casa de Cultura, Cuenca.
- 1964** Sala de Exposiciones “Casino de la Selva”, Cuernavaca (México).
Club España, México D.F.
Exposición itinerante por diversas ciudades mexicanas.
Galería Amadís, Madrid.
- 1965** Sala de Exposiciones de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la calle Marqués de Cubas, patrocinada por la Dirección General de Bellas Artes, Madrid.
- 1966** Sala de Exposiciones “Patio Andaluz” de la Sede de Iberia, Londres (Reino Unido).
Instituto Italiano de Cultura, patrocinada por la Sociedad Artística y Cultural “Dante Alighieri”, Madrid.
- 1967** Galería Abril, Madrid.
- 1970** Galería Abril, Madrid.
- 2002** “Consecuencia”. Centro Cultural Moncloa, Madrid.
- 2003** “Entre tiempos”. Galería Trama, Madrid.
- 2005** “De viajes”. Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1965** Exposición “Formidables” a beneficio de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, Madrid.
- 1972** Colegio Mayor “Luis Vives”, Madrid.
“Primer Festival de la Pintura en Sevilla”. Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Sevilla.
- 1984** “Tercer Festival de la Pintura en Sevilla”. Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Sevilla.
- 2000** ARCO ‘00. Galería Antonio de Barnola, Madrid.
- 2003** Tercer Espacio, Madrid.
Galería Trama, Madrid.

CONCURSOS

- 1982** Concurso de Pintura de la Universidad Complutense de Madrid. Sala de Exposiciones de la Universidad Complutense de Madrid.
- 1983** Concurso de Escultura de la Universidad Complutense de Madrid. Sala de Exposiciones de la Universidad Complutense de Madrid.
- 1999** III Exposición Internacional de Pintura y Fotografía “Ciudad de Alcázar de San Juan”. Museo Municipal, Alcázar de San Juan.
- 2002** V Bial de Pintura “Ciudad de Albacete”. Museo Municipal, Albacete.
- 2004** IV Certamen de Pintura Contemporánea. Fundación Wellington, Madrid.

OBRA EN COLECCIONES

Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid.
Fundación Wellington.

BIBLIOGRAFÍA

- 1962** Muelas, Federico. *Ofelia e os seus quadros*. Introducción al catálogo de la exposición celebrada en la Sala de exposiciones de la Embajada de España, Lisboa.
- 1963** Faraldo, Ramón. *Sección de Arte*. Diario “Ya”. Madrid, 12 de enero.
Heredia, Raquel. Diario “Pueblo”. Madrid, 16 de enero.
Sánchez-Camargo, M. *Crónica de Arte*. “Hoja del Lunes”. Madrid, 11 de febrero.
Cerdán, J. Entrevista. “Diario de Cuenca”. Cuenca, 14 de agosto.
Cerdán, J. *Casi una carta abierta a Ofelia*. “Diario de Cuenca”. Cuenca, 21 de septiembre.
Zomeño, Eduardo. Exposición en otoño. “Diario de Cuenca”. Cuenca, 6 de octubre.
- 1965** Campoy, A. M. Arte y artistas. Diario “ABC”. Madrid, 10 de marzo.
- 1966** Muñoz Lorente. Entrevista. Diario “Pueblo”. Madrid, 18 de enero.
Campoy, A. M. *Ofelia*. Diario “ABC”. Madrid, 19 de enero.
Sarabia, Carlos de. *Ofelia García expone en Madrid*. Diario “Novedades”. México D.F., 3 de marzo.
Wykes-Joyce, Max. *Seen in Spain*. “Arts Review”. London V. XVII, n° 19, p.447.
- 1967** Quintero, Manuel. Entrevista. “Nuevo Diario”. Madrid, 29 de noviembre.
Medina, Tico. *Diario de un reportero*. Diario “Pueblo”. Madrid, 29 de noviembre.
García Viñolas, M. A. *Paseo por las artes*. Diario “Pueblo”. Madrid, 30 de noviembre.
Castaño, Adolfo. *Itinerario de exposiciones*. “La Estafeta Literaria”. Madrid, 16 de diciembre.
- 1968** Pinar Gómez, Julián. *Galería de artistas*. “Diario de Cuenca”. Cuenca, 28 de enero.
- 1970** Montero, Rosa. Entrevista. “Información de Alicante”. Alicante, 25 de septiembre.
Campoy, A. M. *Crítica de exposiciones*. Diario “ABC”. Madrid, 13 de noviembre.
Castaño, Adolfo. *Itinerario de exposiciones*. “La Estafeta Literaria”. Madrid, 1 de diciembre.
Muelas, Federico. *No nos equivocamos ayer*. Introducción al catálogo de la exposición celebrada en la Galería Abril, Madrid.
- 2000** El Correo. Diario Oficial de ARCO. *El ojo profesional*. Madrid, 12 de febrero.
- 2002** Montero, Rosa. *La sabiduría y el silencio*. Introducción al catálogo de la exposición “Consecuencia” celebrada en el Centro Cultural Moncloa, Madrid.
Guevara, Felipe de. Ajimez. El Punto de las Artes. N° 680.
- 2003** Castro Flórez, Fernando. *Veladuras de la memoria. Unas consideraciones sobre la obra de Ofelia García*. Introducción al catálogo de la exposición “Entre tiempos” celebrada en la Galería Trama, Madrid.
Rubio Nombrot, Javier. *Ofelia García: trazos oscuros sobre el mundo*. El Punto de las Artes. N° 715.
Haro, Álvar. *Enérgica singularidad. Ofelia García*.
www.ubicarte.com/_articles/2003-35/ofeliagarcia/?id=672
- 2005** de Paz Viñas, Mateo. *Proceso(s) de retracción: el poema fotográfico de Ofelia García*. Introducción al catálogo de la exposición “De viajes”, Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid.

Exposición

Ofelia García / De viajes

enero - febrero 2005

Calle Orellana 18, 28004 Madrid
Tel 34 912 976 480 Fax 34 912 976 481

info@galeriarafaelperezhernando.net
www.galeriarafaelperezhernando.net

