

El sótano en llamas

Guión y dibujos: Toño Benavides

Astiberri Ediciones. Bilbao, 2011

Blanco y negro. Rústica

72 páginas. Tamaño 21 x 21 cms. 14 euros

Colección Humo

ISBN: 978-84-92769-99-5

A la venta el 25 de febrero

El absurdo de la vida cotidiana como referente

Ecós de Kafka, Gómez de la Serna, Munch o Ernst sobrevuelan, entre otros, en esta nueva obra de Toño Benavides, cuyos originales se expondrán del 9 al 15 de marzo en la madrileña librería de Panta Rhei

La persistencia del absurdo en la vida cotidiana; nuestra incapacidad para el pensamiento racional, con nuestros actos guiados principalmente por impulsos emocionales –lo cual nos acerca al comportamiento animal, mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir–, y la imposible comunicación, al margen de emociones que desvirtúan los contenidos, son algunos de los temas que componen la esencia de los 10 relatos, –algunos de ellos inéditos hasta la fecha realizados para este monográfico, y otros, prepublicados en su día en la revista Humo entre los años 2005 y 2007–, integrados en *El sótano en llamas*, de Toño Benavides.

De hecho desde el mismo título se alude al subconsciente según Freud. Es el sótano de la mente, donde se mueven fuerzas irracionales que el individuo, normalmente, prefiere ignorar o reprimir.

Toño Benavides desarrolla los relatos –cuentos gráficos como los denomina Luis Alberto de Cuenca en el prólogo– a partir de primeros impulsos, que acaban revelando, a la manera de los test de Rorschach, las obsesiones propias. Así, trata de materializar el absurdo y sugerir su equivalencia con lo racional, desmontar la realidad para volver a construirla bajo una lógica diferente con una expresión libre de intuiciones.

Aunque no exista continuidad temática entre las historias de *El sótano en llamas* —que se dividen en 3 grandes bloques: Obsesión, Fuego en el sótano y El orden implicado—, en la mayor parte de ellas, el protagonista bien podría ser el mismo bajo diferentes nombres. La conducta de este hipotético personaje único, se acerca mucho a la del sociópata; no tanto por lo que tiene de violento, como por lo que tiene de singular e inaprensible.

Demostrando poesía visual en la imagen y narrativa lineal en las historias, éstas funcionan como mecanismos de cuerda que se paran cuando la tensión del muelle se disipa. Son momentos de la vida de unos personajes que dejan flotando en el ambiente, a la manera en que lo hacía la sonrisa del gato de Cheshire, a veces la perplejidad, a veces la risa, a veces el desasosiego.

Una selección de las ilustraciones que conforman *El sótano en llamas*, todas ellas de pequeño formato resueltas en blanco y negro con lápiz y acrílico sobre papel, podrán verse en la exposición que albergará la librería Panta Rhei (Hernán Cortés, 7, Madrid. Metro Tribunal) del 9 al 15 de marzo.

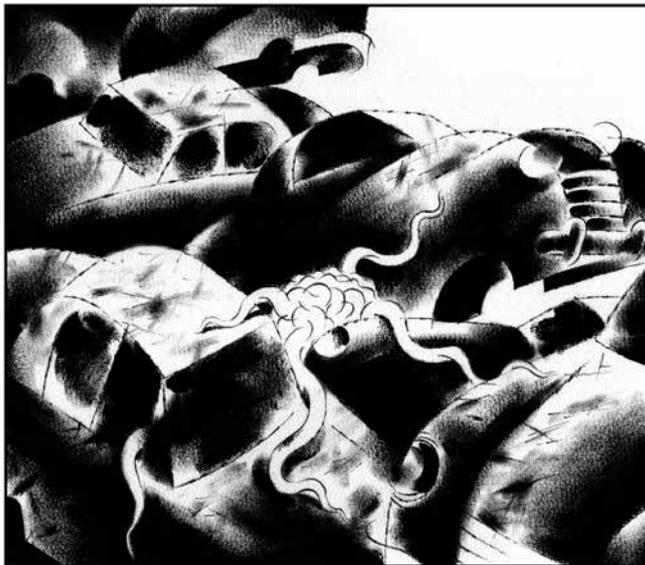
“Situándose, en lo narrativo, en la estela de Franz Kafka, Ramón Gómez de la Serna y el ambivalente Edward Gorey, y, en lo gráfico, de gente como Edvard Munch, Max Ernst, Léon Spilliaert y Chumy Chúmez, pero asimilando a la perfección el mensaje de sus maestros para construir uno nuevo, personalísimo y *diferente*” **Luis Alberto de Cuenca**

Toño Benavides (León, 1961) considera desde muy pequeño el dibujo como algo propio, quizá heredado de la habilidad de su padre. En el colegio, dibujar se convierte en un hábito por la necesidad de evasión. Más tarde, será una herramienta para afirmar la personalidad. Nunca ha conseguido sujetarse a la disciplina escolar, así que es autodidacta, pero reivindica a todos sus maestros, que son cientos. En 1989 se establece en Madrid. Su actividad se desarrolla principalmente en el campo de la ilustración de prensa, editorial y publicidad, aunque trata de sacar tiempo para escribir relatos y dibujar cómics. Tiene varios premios de la SND (Society of Newspaper Design): seis medallas de plata, una de oro y un reconocimiento especial del jurado por trabajos publicados en el diario *El Mundo* desde abril de 1991. Ha ilustrado más de 20 libros de textos ajenos, el último de ellos *El amadísimo Rolando*, de Jacob y Wilhelm Grimm (Rey Lear, 2009) y como autor completo ha visto publicado *El viaje de la Luna* (Edit-in, 2000) y *Paraíso* (Eje Ediciones, 2009). En www.tbenavides.com se puede encontrar una muestra de sus ilustraciones y en www.bestiario.com/ojo, sus relatos cortos.

ASTIBERRI

Forman parte de nosotros desde hace mucho tiempo y ya no son objetos de uso o herramientas, sino extensiones del cuerpo, por las que sentimos el mismo apego que por nuestras piernas y brazos. Partes vivas, con cierta autonomía, que sufren afecciones más allá del mero desgaste por oxidación.

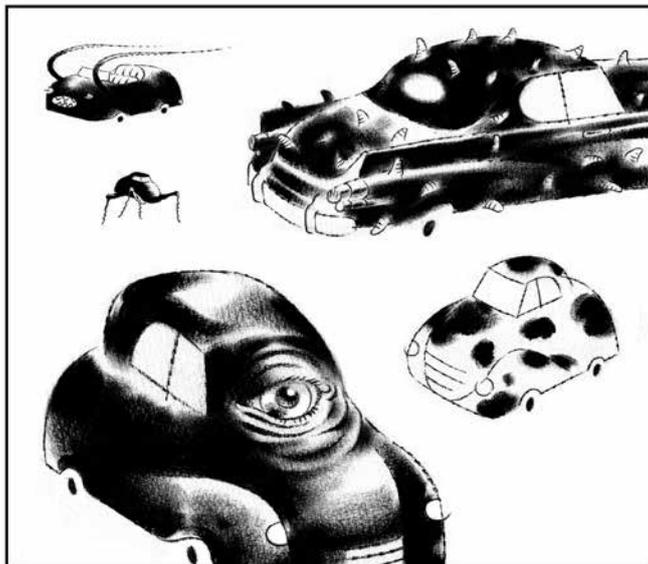

Por esa misma razón, los recintos de desguace han dejado de ser simples almacenes de chatarra, para convertirse en siniestros laboratorios de experimentación, sin limitaciones éticas en el estudio de los nuevos peligros biológicos que podrían acarrearlos.

ASTIBERRI

A veces, en su afán por integrarse, imitan la conducta de algunas especies "biológicas", incluido el impulso de replicarse, y es precisamente ese estigma, ese sentimiento de exclusión, lo que los faculta como firmes candidatos a un estatus de igualdad entre los individuos dotados de eso que llamamos "vida".

Desde el tuneado quirúrgico hasta la fusión cuántica, los más ambiciosos especulan sobre la evolución conjunta de las especies, e imaginan el entorno generosamente poblado por una infinita gama genética de criaturas nuevas; creación de diseñadores con algo más de artistas que de científicos.