Remedios Varo, la hechicera

ARTE

Bibiana Dueñas O'Kelard

[...]
¡Qué figuras nos deja entrever su transparencia!
Galerias sin fin, palacios desolados,
complejas maquinarias
donde se transformaba el universo
en belleza y en orden y en ley resplandeciente.
Mujer, hilaba copos de luz; tejía redes
para apresar estrellas.
[...]

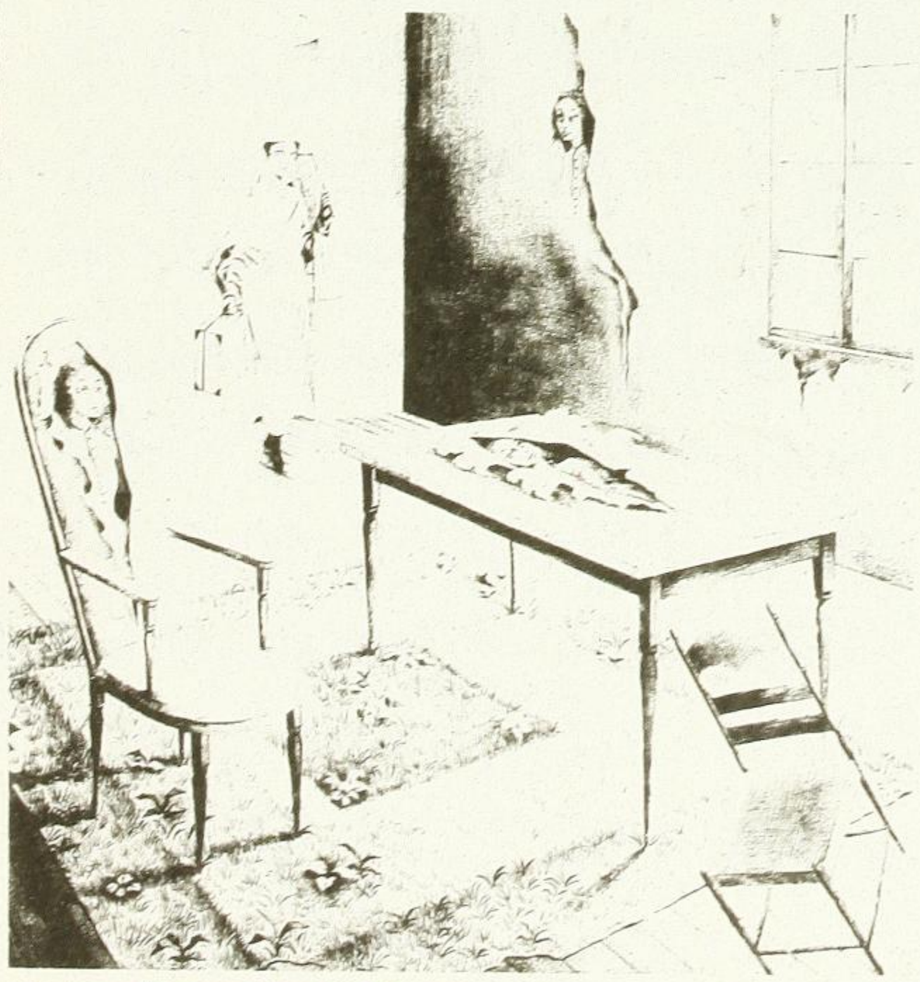
Rosario Castellanos, 'Metamorfosis de la hechicera'

Entrevista inédita con puño y letra de Remedios Varo, que se encontró entre sus apuntes:

■ *¿Era usted surrealista antes de llegar a México?*

◪ Sí.

■ *¿Hay algo en el ambiente mexicano que tienda a estimular esta forma peculiar de arte?*



Walter Grüen

Visita al pasado, 1957. Lápiz y polvo de color/papel. 59 x 55 cms.

◪ Creo que pintaría de la misma forma en cualquier lugar del mundo puesto que proviene de una manera particular de sentir.

■ *¿De dónde vienen sus ideas? ¿Cómo llega usted al tema específico de cada cuadro?*

◪ De la misma manera que toman cuerpo otras ideas: de sugerencias, por asociaciones de ideas, etc.

■ *Cuando empieza un cuadro, ¿ya ha decidido usted qué forma va a tomar o es un proceso espontáneo en el que el tema se desarrolla automáticamente?*

◪ Sí, lo visualizo antes de comenzar a pintar y trato de ajustarlo a la imagen que me he formado.

■ *¿Piensa usted que el surrealismo está declinando?*

◪ No creo que pueda declinar en su esencia, ya que es un sentimiento inherente al hombre.

■ *¿Es una forma de arte que tiene demanda general o principalmente para coleccionistas?*

◪ Por el crecido número de obras dedicadas a esta forma de arte y por la cantidad de reproducciones que se editan, creo que es de interés general.

■ *¿En qué piensa usted que el surrealismo ha contribuido al arte en general?*

◪ En la misma medida que el psicoanálisis ha contribuido a explorar el subconsciente.

■ *Favor de dar un resumen de su carrera ¿Dónde nació?*

◪ En Anglés, Gerona (España)

■ *¿Dónde estudió arte?*

◪ En la Escuela de Bellas Artes de Madrid.

■ *¿Cuándo empezó a interesarse en el surrealismo?*

◪ Tomé contacto con el grupo surrealista en 1937.

■ *¿Es usted escritora así como es pintora?*

◪ A veces escribo como si trazase un boceto.

■ *¿Hay algunos contactos particulares o eventos que hayan influenciado su estilo de pintar?*

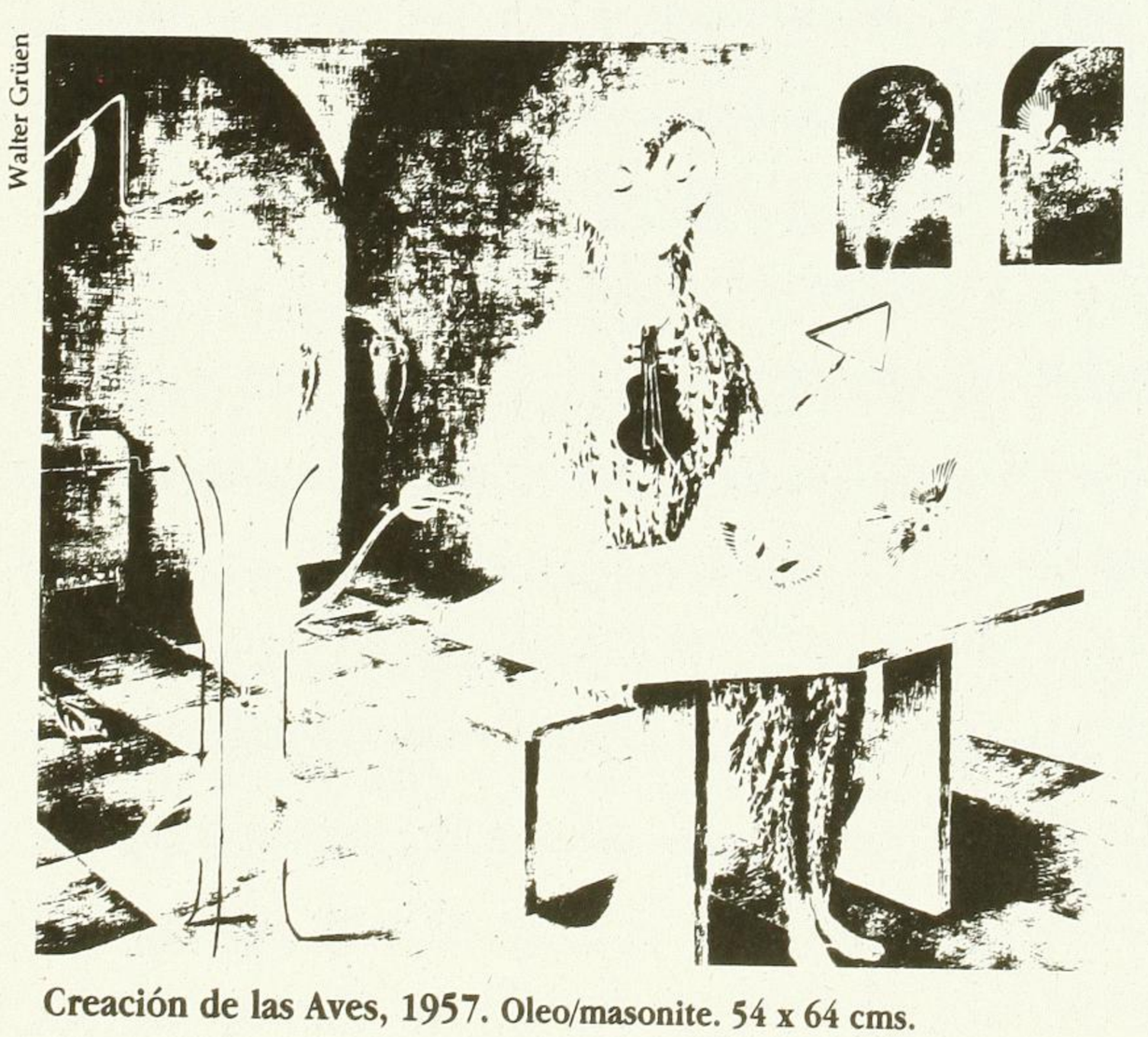
◪ Conscientemente, no. Sin embargo, no cabe duda que personas o acontecimientos han influido sobre mi modo de pintar de una forma no deliberada.

■ *Exposiciones*

◪ París: 2 exposiciones colectivas en 1938; México, D.F. Galería Diana (individual), Galería Excélsior, Proteo, Antonio Souza y Palacio de Bellas Artes (colectivas).

Remedios Varo viajó mucho durante su infancia, su padre era ingeniero especializado en obras hidráulicas, y fue así como recorrió con su familia buena parte de España y el norte de Africa.

Walter Grüen



Creación de las Aves, 1957. Oleo/masonite. 54 x 64 cms.

Desde muy pequeña mostró gran habilidad para el dibujo al natural y tuvo oportunidad de recibir una preparación profesional reservada a los hombres.

En Francia se unió al movimiento surrealista. Fueron numerosas las artistas que se asociaron al surrealismo, ya que les permitía rechazar el mundo tal cual es para pintar una realidad distinta y expresar sus experiencias personales y su imaginación.

Acerca de esta época Remedios Varo escribió: "No es fácil vivir de la pintura en París. Tuve muchas otras especialidades, entre ellas, fui locutora que traducía conferencias para latinoamericanos. Algunas veces no tomaba más alimento en todo el día que una tacita de café con leche. A esa la llamo 'la época heroica'. Creo que un gran número de artistas hemos pasado por ella. Esa vida bohemia que se supone necesaria para el artista, es muy amarga".

Cuando estalló la segunda guerra mundial, Varo decidió marcharse de Francia y llega a México en 1941 como refugiada. "Llegué a México buscando la paz que no había encontrado, ni en España, -la de la revolución- ni en Europa -la de la terrible contienda-, para mí era imposible pintar entre tanta inquietud."

Después de tantos años de ajetreo, Varo tuvo finalmente libertad para dedicar todo su tiempo al trabajo. Desarrolló entonces una laboriosa técnica que requería el pasar muchas horas en el estudio. Trabajando a veces en una sola obra de siete a ocho horas diarias durante un mes; empezó a producir lienzos meticulosamente elaborados por los que pronto se haría famosa.

Su obra está llena de elementos imaginativos en los que utiliza técnicas de pintura muy antiguas de gran minuciosidad. Abarca una gran diversidad de temas, casi siempre con un contexto psicológico muy fuerte. Trata el aislamiento humano, el proceso de transformación de la alquimia de lo oculto, el poder creador de la mujer y su relación con la naturaleza, e incluso la relación tan especial entre la mujer y el gato. Los elementos principales en sus cuadros son maquinarias extrañas que

mueven engranes, personajes cubiertos desde la cabeza con telas, seres misteriosos con sombreros, animales medio humanos, laberintos, personas que atraviesan paredes, y sobretodo barcos de muy diversas formas. También representó temas científicos como la geología, la relatividad, la ingravidez, la armonía.

Sus lienzos son íntimos, a menudo humorísticos y describen vivencias personales concebidas a una escala privada.

En algunos de sus cuadros plasma sus miedos. Comparte los temores de las mujeres que tanto en la paz como en la guerra, tienen que enfrentarse con la amenaza de la violencia arbitraria. Representa siniestros encuentros de sus personajes femeninos con hombres extraños. En uno de sus cuadros, un hombre escondido detrás de una pared atrapa a una mujer con su largo bigote; en otro, un personaje masculino atrapa a una mujer, paralizada por el miedo, enredándola con su barba, mientras que la mujer se encuentra rodeada de hombres de largas barbas y bigotes.

También trata el tema de la pasividad femenina, representa a las mujeres cuya vitalidad se ve minada por el aislamiento doméstico. La pintora comentó sobre un cuadro referente a este tema: "... Esa señora quedó tanto rato pensativa e inmovil que se está transformando en un sillón, la carne se le ha puesto igual que la tela del sillón y las manos y pies ya son de madera torneada, los muebles se aburren y el sillón le muerde a la mesa, la silla del fondo investiga lo que contiene el cajón, el gato que salió a cazar, sufre susto y asombro al regreso cuando ve la transformación."

Situaba repetidamente a sus mujeres en situaciones tradicionalmente relacionadas con la mujer, desafiando la asociación estereotipada de la mujer con el despreciado y a veces trivializado ámbito doméstico. Se vale de imágenes de la vida, del hogar, como son bordar, guisar, criar, como marco para llevar a cabo descubrimientos superiores y creaciones mágicas. Como ejemplo tenemos la transformación del arte del bordado en un acto de creación celestial y en un medio para huir.

Su única referencia al tema de la maternidad es una impresionante imagen de la madre solitaria dando de comer a una luna, recién nacida y enjaulada. La madre tiene una expresión vacía en su exhausto semblante, y muele con gesto mecánico estrellas con las que alimenta a la insaciable luna. Es notable por su poderosa representación de los conflictos inherentes a la maternidad, el agotamiento de la madre.

- Nace el 16 de diciembre de 1908 en España
- Estudió pintura en la Academia de San Fernando en Madrid
- Vivió en París en donde se vinculó al movimiento surrealista
- En 1940 el gobierno mexicano ofrece protección a los refugiados españoles en Francia durante la segunda guerra mundial
- Vivió en Venezuela de 1947 a 1949.
- En 1949 vuelve a México y se inicia en un período de trabajo serio y constante.
- De 1937 a 1947 participa en las exposiciones surrealistas internacionales.
- 1955 Primera exposición en México.
- 1958 Participó en el Primer Salón de Arte Femenino y ganó el primer premio.
- 1963 Muere repentinamente a los 54 años de edad.

Transformó héroes míticos tradicionalmente masculinos y les dió forma femenina. Muchos de sus personajes son asexuados o andróginos.

Cada cuadro de Remedios Varo cuenta una historia, llena de elementos simbólicos en los que se despierta la imaginación del observador. Al tener su obra en conjunto ante nuestros ojos se van entrelazando las historias de sus personajes como en una novela de la cual no se sabe si la autora es Varo, aquellos personajes misteriosos o uno mismo. Queda la impresión de haber navegado por lugares lejanos a través de laberintos, a bordo de máquinas imaginarias.

Kaplan, Janet, *Viajes Inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo*, Ed. Era y Fundación Banco Exterior, México, 1989.

Remedios Varo 1908-1963, Museo de Arte Moderno, México, 1994 (Exposición del 25 de febrero - 5 de junio)

Remedios Varo, cartas, sueños y otros textos. Introducción y notas de Isabel Castell, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, 1994.