

Remedios Varo

Intro

Remedios Varo va ser una pintora única, una dona moderna i clarament avançada per la seva època, que ja des de molt petita, en una època en què les noies de classe mitja eren educades a concentrar-se, bàsicament, en labors domèstiques, cultivant la resistència i l'exigència, mostrà gran interès per conèixer art i cultura, curiositats aquestes que, més tard, van esdevenir coneixements, portant-la a projectar-se en les arts plàstiques principalment.

El resultat, una figura rica en influències creatives i vitals, tant per la presa de decisions artístiques que l'han definida, com per la manera d'emprendre's la vida, sempre caminant endavant i de front, gran supervivent de contratemps i esgarrapades.

Certament, Remedios va ser capaç d'aprofundir en una de les tendències artístiques més suggestives, el Surrealisme, no conformant-se a passar-hi de puntetes com la majoria dels artistes amb els que conviagué, sinó endinsant-s'hi, desenvolupant-s'hi profundament, just en el seu eix: el de la llibertat absoluta del

PER QUÈ 'Celebrem Remedios Varo'...?!?

Remedios, distingint-se per la seva capacitat de transmissió en colors i traços, també destil·la inquietuds a través de les paraules, i, contes i assajos, fantasmegen el capgirat món dels somnis i el cercle tancat que conformen la vida i la mort, fent d'ella, no només una artista complerta, sinó també, i de gran importància per a nosaltres, una dona determinada a ser-ho.

INSTANTATEATRE INTRO

NOVEMBRE VACA 2015

somni per damunt de tota realitat i veritat, el de la importància del discurs ètic femení, exposat amb el cos i la ment. Tal i com ens diu una de les seves més fervents seguidores, l'autora del llibre sobre la pintora: La Cazadora de Astros, Zoé Valdés, a través de l'univers de Remedios Varo sentim "La dona com a ésser essencialment surrealista".

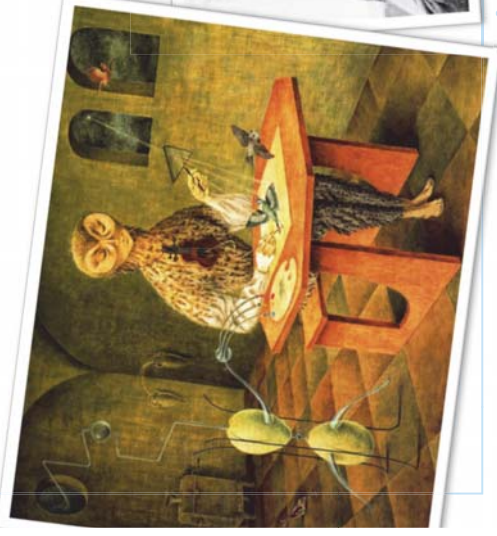
Afadada d'altres vies de coneixement, Remedios Varo, viatgera vital, física i emocional, va anar creixent com a ésser potencialment creatiu entre Europa i Llatinoamèrica, cercant reculls ancestrals, molt estretament lligats a la sapiència dels milers de generacions de dones que han poblat la història de totes les cultures. Seduïda pels sabers hermètics, tals son la mística, l'alquímia, la filosofia perenne i tot d'altres arts no convencionals, s'adueix de la narrativa de mitologies femenines, les quals han estat descrites per les especialistes Rosa Rius i María José González en el seu també interessant tractat sobre Remedios Varo: Caminos del Conocimiento, la creación y el exilio.

La gironina Remedios Varo, molt coneguda a Amèrica i, especialment, a Mèxic on hi va deixar una magnífica col·lecció, la major part de la qual es troba en el Museo de Arte Moderno de Mèxico, essent la seva exposició, la més visitada del mateix, ha passat, però, tristament desapercibuda pel públic de tot l'estat espanyol. Raó també aquesta, de pes, entre totes les altres, per haver-nos interessat escollir-la com a figura inspiradora de l'Instantateatre, pel nostre Fet Teatral Singular, on volem fer immersió enguany, amb totes vosaltres, de la potència, la vitalitat, la poètica i la determinació d'aquesta gran artista durant la nostra Jornada de Lloanxa al Procés Creatiu.

Obras destacadas

- Exploración de las fuentes del río Orinoco (1959)
- Tránsito espiral (1962)
- El Tejido de los Sueños (1935)
- La Revelación o el Relojero (1955)
- Hacia la torre (1960)
- Fenómeno de ingravidez (1962)

La obra de esta pintora surrealista por excelencia es vasta y compleja. Remedios Varo después de transitar y descubrirse entre Barcelona y París desarrolló la madurez de su trayectoria en México, país que le dio acogida durante la Segunda Guerra Mundial.

Nace en el seno de una familia de clase media en el pequeño pueblo de Anglés, en la provincia de Girona, espacio físico y temporal que la acompañaría a lo largo de toda su obra. Años después la familia se trasladó a Madrid y allí, con el apoyo de su padre y mentor por lo que a la disciplina del dibujo concierne, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando coincidiendo con Dalí, Lorca y Buñuel en las numerosas conferencias y tertulias de la Residencia de Estudiantes. Se

casó con el pintor Gerardo Lezarraga, y viajó a París, la que entonces era la capital artística por excelencia. Contactó con el surrealismo y vivió su soñada vida artística y bohemia. De regreso a Barcelona, en 1932, se integró definitivamente en el grupo surrealista.

Durante los 5 años que vivió en la Ciudad Condal, conoció al pintor surrealista Esteban Francés, quien se convertiría en un importantísimo compañero creativo y amante, y quien la introdujo en el círculo surrealista de André Bretón. Estableció estrechas amistades con el pintor Óscar Domínguez y el poeta Benjamín Péret y de las colaboraciones de este grupo nacieron en el verano de 1935 diversos "cadáveres exquisitos".

En 1937, en plena Guerra Civil, huyó junto a Benjamín y Esteban a París y se instalaron en un piso en Montparnasse. Durante este período Remedios participó activamente de las tertulias artísticas, se impregnó de los diversos movimientos vanguardistas y conoció al pintor rumano Victor Brauner, quien le despertó la pasión por la magia, la alquimia y los fenómenos psicológicos que más tarde aparecerían en sus obras.

Nace

16 diciembre 1908

Anglés

Girona, España

Muere

8 octubre 1963

Ciudad de México

México

En 1941, con la invasión nazi de Francia, Remedios y Benjamín Péret, con quien se casaría en 1946, exiliaron a México. Allí entabló una gran amistad con grandes artistas como José Horna y Gunther Guerso y, sobre todo, con Leonora Carrington con quien además compartía la visión del mundo, de la vida y del arte.

Siempre cuidando su obra, y gracias a su notable dominio del dibujo, Remedios Varo compaginó su pintura con diversos trabajos de ilustración publicitaria para empresas farmacéuticas como fue la Bayer.

Más tarde en 1952, y en el mismo México, Remedios unió su vida al político austriaco Walter Gruen quien la apoyó en la consagración hacia su obra, siendo su promotor artístico. Fue entonces cuando surgió la gran Remedios Varo. En 1955, participó en una exposición colectiva con dos cuadros que tuvieron un gran recibimiento del público y de la crítica. Al año siguiente hizo la primera exposición individual con 12 cuadros que se vendieron en menos de 3 días y que dejaron entusiasmado a uno de los ojos más críticos en

En su obra aparecen con frecuencia figuras humanas estilizadas y mayormente femeninas, realizando tareas simbólicas fácilmente atribuidas también al universo femenino, a la vez que en toda su obra se descubren constantemente elementos místicos, mitológicos, oníricos y arquetípicos.

México, Diego Rivera. El éxito fue arrollador, muchos particulares le encargaron obras. Su talento y su estilo único la hicieron despegar y colocarse en lo más alto y, tras su segunda exposición individual en la Galería Juan Martín, se convirtió definitivamente en una celebridad en México.

Desafortunadamente murió en pleno apogeo de su madurez y en punto álgido de la producción de su obra a los 55 años.

Hay quienes tienen la sensibilidad para apropiarse de los altibajos de la realidad y combinarlos con fragmentos de alquimia, material onírico, milagros inapelables y zoología química. Remedios Varo fue una de ellas y diseñó un insólito, sorprendente y lúdico universo.

Los sueños, caprichos, locuras, manías, antojos, terrores, rarezas, pretensiones y hasta alucinaciones tomaron forma en el lienzo, el papel y hasta en huesos de pollo dentro de su producción artística, que sedujo a generaciones y que sigue hechizando.

1. Espiritu nómada

Ni de aquí ni de allá, sino de todas partes y de ninguna. Nació en Anglés, Girona, también vivió en París pero salió huyendo de la guerra y adoptó a México como país.

2. Más allá de lo visible

Su mente viajaba por múltiples dimensiones oníricas y atendía la llamada eterna de los símbolos y los mitos. Procesos psíquicos, la alquimia, arte prehistórico, astronomía, esoterismo y fantasías están presentes en la obra pictórica de Remedios Varo.

3. Recetario mágico

Su producción artística no se quedó solo en la pintura, también le gustó incitar sueños en los demás y evitar pesadillas como la de ser perseguido por un león, escribió su propio recetario para espantar el insomnio, escapar de arenas movedizas y provocar sueños eróticos, por ejemplo en este último se necesitaba un kilo de raíces fuertes, tres gallinas blancas, una cabeza de ajos, cuatro kilos de miel, un espejo, dos higados de ternera, un ladrillo, dos pinzas para la ropa, un corsé con ballenas, dos bigotes postizos y sombreros al gusto, así como la descripción del modo de preparación paso a paso.

4. Criaturas extravagantes

Le gusta jugar con la zoología y la imaginación, supo realizar una perfecta asociación de objetos, personas y sueños, uno de ellos fue el Homo Rodans y en una carta dirigida a su madre le explica sobre esta singular criatura: Resulta que hice con huesos de pescuezo de pollo y pavo, después de limpiarlos muy bien, una figura, y escribí un pequeño tratado de antropología (imitando un viejo manuscrito) para demostrar que el antecesor del homo sapiens fue esa figurita que hice, a la que llamo homo rodans (porque termina en una rueda).

5. Espontaneidad mental

Utilizaba la técnica de la escritura automática, es decir, escribir los primeros que le viniera a la mente sin importar si tenía congruencia o no, después los sometía a un proceso de corrección y gestación para plasmarlos en los lienzos. También transcribía sus sueños: Estoy lavando una gatita rubia en el lavabo de algún hotel, pero más bien parece que es Leonora (Carrington), que lleva un amplio abrigo y que necesita ser lavado... compleja y perturbada, porque no estoy segura de a quién estoy bañando.

6. A quien corresponda

La lucidez y los hábitos creativos la impulsaban a escribir cartas por el único placer de hacerlo a destinatarios al azar, personajes inventados, algún que otro psiquiatra, y firmadas por ella. En la misiva dirigida a una persona desconocida le dice: "...creo que estoy más loca que una cabra. No se haga la ilusión de que la sala será atravesada por una aurora boreal ni por el ectoplasma de su abuela, tampoco caerá una lluvia de jamones ni sucederá nada de particular. y, así como le doy estas seguridades, espero que usted no sea ni gangster ni borracho.

7. Pasión felina

Fue amante de los gatos, su animal favorito y los plasmó en su obra, además de vivir rodeada de felinos, por eso aparecen con frecuencia en algunos de sus cuadros como Mimetismo, Inspiración, Paraíso de los gatos, Gato helecho, Dama Felina y Hombre gato, en estos dos últimos inventa seres mitad humanos, mitad animal. Además agregaba pequeños minimos en sus otros cuadros como en Vagabundo y El relojero.

8. Combinaciones sobrenaturales

Sus cuadros fueron hechos a conciencia y no de manera azarosa, Remedios Varo unía la poesía, la imaginación y las posibilidades infinitas del universo, en Creación de aves por medio de la luz da vida a un ave y con una pluma le implanta los colores; en Naturaleza muerta resucitada se pueden ver frutas flotando alrededor de una mesa como una constelación; en Los amantes un espejo refleja arbitrariamente una pareja; en Papilla estelar se ve a una mujer alimentando a la luna.

9. Teatro a dos manos

Acompañada del genio de Leonora Carrington escribió un proyecto para una obra de teatro que no se montó y que se hizo solo por diversión, la obra consta de tres actos que a su vez se componen de una escena, con personajes como Doña Miliagra, Pompeya Mala testa, Felina Caprino-Mandragora, Violette Carruthers, Poltergeist, etc.

<http://www.chilango.com/cultura/nota/2013/10/08/remedios-varo-para-principiantes>

10. Obra pendiente

En algunos cuadros personales dejó descritos tres proyectos de cuadros que ya no pintó al ser alcanzada por la muerte, uno de ellos sería el de una copa olvidada sobre una mesa en un desierto y de la copa fluye un agua mliagrosa que forma un riachuelo.

...Remedios: reservada, observadora, con una "pata" en la luna y otra en la tierra, capaz de lanzarse desde una roca hacia el fondo marino en búsqueda de una imagen, aquella donde el delfín arquee voces de un lenguaje seguramente ancestral, perseguido por tibias ensonaciones.

Lo que me sucedió con la obra de Remedios Varo fue lo siguiente: Desde que vi un primer cuadro, me reconocí en ella, reconocí, no a mi persona, reconocí a mi otro yo laberíntico, palpé ajena a mi mis dolores, mis ansiedades, mis vacíos, mis plenitudes, mis recovecos, reconocí en su obra una manera de contar donde la ilusión, el sueño y la fábula añaden peso narrativo en la relación entre la obra y el espectador.

Cada cuadro suyo cuenta una novela, cada pincelada es una página y cada toquecito de color o de difuminación del color constituye una propuesta poética. En su arte, cada detalle destila pasión.

Yo creo, como Lourdes Andrade que "Remedios no vivió una vida, sino muchas, no cumplió un destino, sino múltiples, aquellos de cada uno de los seres fabulosos que pueblan sus telas". Después de haber estudiado y bebido en su obra he entendido mejor el surrealismo, su verdadera esencia: la de la libertad absoluta del sueño por encima de toda realidad y verdad, la importancia del discurso estético femenino expuesto con el cuerpo y con la mente, al fragor del psicoanálisis y del automatismo.

A su padre le agradecía haber aprendido a dibujar desde muy niña, de su abuela y a su madre se había apropiado de la transparencia del hilado, los hilos que tejen o entran destinos, rumbos como telarañas, efectos en definitiva que con tanta frecuencia aparecen en la meticulosidad de sus trazos, como bordados psíquicos.

La presencia del tejido es obsesiva en su obra, la suavidad de los hilos, la brusquedad de la manigueta de la tejedora, la espera petrificada en los relojes, la manipulación de la polea, de la palanca, la constancia del trabajo, el alivio liberador del esfuerzo.

Remedios fue una niña traviesa, luego una estudiante constante, y finalmente una artista de horizontes infinitos y una mujer libre y esforzada desde muy temprana edad, desde casi la adolescencia, y una trabajadora precoz e insaciable, de lo que resultará el tema perpetuo de su obra: La voluntad.

Dos motivos recurrentes me llamaron la atención: El tiempo circula redondo, y se desliza nadando,

enlaces a webs

<http://remedios-varo.com>
<http://vaciosformaformaesvacio.blogspot.com.es/2013/03/remedios-varo-pintura.html>
<http://cilo.rediris.es/exilio/remediosvaro/RemediosVaroarticulo.htm>
<http://zoevaldes.net/2012/03/21/remedios-varo-el-arte-de-existir/>
 En google buscar imágenes de: remedios varo exposición 2014
http://elpais.com/tag/remedios_varo/a/
<https://books.google.es/bucar>
 obra de teatro Remedios Varo y Leonora Carrington
www.facebook.com/RemediosVaro

semejante a un desesperado delfín encerrado en una pecera hexagonal mientras escucha los bramidos lejanos del océano. El otro aspecto de su obra, inflamada por los sentidos, lo constituye la idea de la materia y de su desplazamiento: la ida o el regreso definitivos de algo esencial, de un núcleo, hacia espacios apacibles o turbulentos, confrontados ambos entre la impasibilidad del ruido o el aleteo de un insecto atrapado en una gota de azogue, o en una burbuja de aceite.

Sus pinturas guardan una profunda coherencia con las cartas que empezó a enviar a los desconocidos, buscando sus nombres en las guías telefónicas mexicanas y escribiéndole cartas absolutamente lunáticas, atrevidas, insensatas quizás para los destinatarios; pero no para ella que creyó en el destino surrealista y que declaró que "a veces escribo como si trazase un boceto"

Remedios Varo fue una mujer desprejuiciada para su época. Amó a varios hombres, la mayoría grandes artistas. A todos los hombres de su vida fue absolutamente fiel con el recuerdo, con ella todos fueron amados en una suerte de paraiso surrealista del amor y de la pasión..

Fragmentos del artículo Remedios Varo: El arte de existir.
¡Libertad y Vida! Zoé Valdés Publicación Digital, marzo 2012.

BIBLIOGRAFIA

- VARO, BEATRIZ Remedios Varo: en el centro del microcosmos. Madrid: Fondo de Cultura Económica. (1990).
- ANDRADE, LOURDES Remedios Varo: las metamorfosis... México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1996/2001/2002).
- KAPLAN, JANET A. Viajes Inesperados, el Arte y la Vida de Remedios Varo. México: Ediciones Era. (1999).
- RIBERA, M. Trampantojos. El círculo en la obra de Remedios Varo. México: Siglo XXI Editores. (2005).
- CASTELLS, ISABEL Cartas, sueños y otros textos. México: Ediciones Era. (2006).
- DE DIEGO, ESTRELLA Remedios Varo. Madrid: Fundación Mapfre. (2007)
- LUQUIN, ANDREA Remedios Varo: El espacio y el exilio. Univ. de Alicante. (2009).
- GRUEN, WALTER/OVALLÉ, RICARDO Catálogo razonado/Catologue raisonné. (2010).
- MENDOZA BOLIO, EDITH A. veces escribo como si trazara un boceto. Los escritos de Remedios Varo. Edición Iberoamericana Editorial Vervuert. (2010).
- NONAKA, MASAYO Remedios Varo. RM Verlag, (2012).
- MARIA JOSÉ GONZÁLEZ MADRID & ROSA RIUS GATELL (editoras), Remedios Varo. Caminos del conocimiento, la creación y el exilio, Madrid, Eutelequia, 2013.
- TERE ARCO, FARIBA BOGZARAN, PETER ENGEL, WALTER GRUEN, JANET KAPLAN, SANDRA LISCI... Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo. Reedición 2015 Ediciones Atalanta.

