

Remedios Varo y el surrealismo: la migración a México como redescubrimiento de su identidad

Alessandra Scappini Universidad de Florencia

DESCRIPCIÓN BREVE

Remedios Varo (Arlés, 1908 - Ciudad de México, 1963) es una 'mujer en viaje', que trabaja como artista y escritora en contacto con la vanguardia surrealista entre los años treinta y cuarenta del siglo XX, aunque siempre se negó a unirse al movimiento fundado por André Breton en 1924, evitando cualquier clasificación al declararse como figura autónoma.

Sin duda la migración desde la España a Ciudad de México con Benjamin Péret, poeta surrealista, en el 1941, después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ha llevado a la construcción de su identidad. Aquí se reúne de nuevo con la amiga Leonora Carrington, artista inglesa, conocida en París. Su nuevo hogar en la calle Gabino Barreda inmediatamente se convierte en un lugar de encuentro, de debate, de experimentación. De hecho, Leonora, después de la formación en Inglaterra y Francia, migra a México en 1942 con Renato Leduc, casado por conveniencia, después de la historia de amor con Max Ernst, para instalarse cerca de la casa de la amiga en un piso en Rosa Moreno y conoce Chiki Weisz. Remedios y Leonora trabajan juntas en la pintura y la cocina para ellas es un lugar para la experimentación alquímica donde pasan el tiempo mezclando ingredientes, como dos brujas. El estudio propuesto pretende examinar las experiencias creativas de una personalidad singular que ha contribuido a enriquecer con su propio itinerario el mundo artístico y el clima literario del siglo XX en el ámbito internacional en relación con la vanguardia surrealista para reunir similitudes y diferencias, comprender cuánto su trabajo de investigación depende de su deseo de autorrealización y su naturaleza divergente.

- Remedios Varo, *Tránsito en espiral*, 1962
- Remedios Varo, *Naturaleza muerta resucitando*, 1963

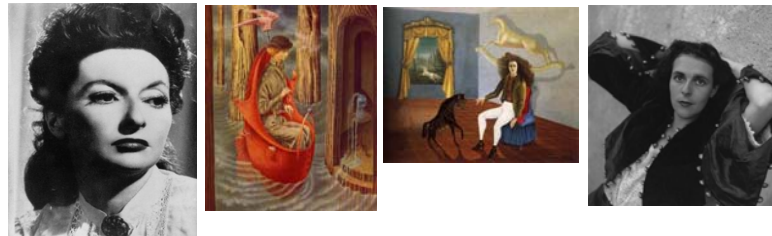

OBJETIVOS

- Objetivo general: Aclarar las relaciones y las confluencias de Remedios Varo con el entorno surrealista, con especial referencia a la experiencia / búsqueda creativa (pictórica y literaria) de algunos miembros por el reconocimiento de su autonomía en la investigación artística y su importancia en el ámbito internacional.
- Objetivo general: Contribuir a comprender la complejidad de la obra artística y existencial de Remedios Varo, para una revisión completa de la figura de artista y escritora.
- Objetivo secundario: Identificar y reconocer las relaciones con grupos de vanguardia como los Logocofobistas en Madrid y ADLAN. En Barcelona.
- Objetivo secundario: Identificar y reconocer la influencia en las tarjetas escritas de Remedios de los puntos de vista de la omnipotencia del deseo y 'del amor sublime' surrealista.
- Objetivo secundario: Identificar las etapas en el itinerario de pinturas de Remedios / los pasos de un proceso alquímico a través del examen de relaciones con la obra de Victor Brauner, Leonora Carrington, Salvador Dalí.
- Objetivo secundario: Para analizar el fenómeno de mezclar/ imbricación en la obra de Remedios como ejemplo de nomadismo cultural que depende también desde el entorno mexicano.
- Objetivo secundario: Analizar los elementos compositivos y los temas centrales en la obra de Remedios para llegar a establecer relaciones con los resultados de la vanguardia surrealista.
- Objetivo Secundario: Comprobar la actitud irónica de Remedios Varo como parte de su autenticidad y no solo como coincidencia con los resultados del humor negro surrealista.
- Hipótesis: El análisis de los escritos / notas / pinturas de Remedios permite observar y detectar relaciones con los conceptos y técnicas de la vanguardia surrealista sobre automatismo psíquico, la escritura automática, visiones oníricas, eran, humor negro delirante, la transmutación alquímica, emblemas, objetos totémicos, presencias simbólicas enigmáticas, pero estos elementos también dependen del entorno mexicano donde la artista – escritora trabaja desde principios de los años cuarenta hasta su muerte.

MÉTODOS

- Comparación de los aspectos del trabajo artístico entre Remedios Varo y Leonora Carrington en el contexto mexicano.
- Comparación iconográfica e iconológica entre obras pictóricas y escritas de la artista (Colección Museo de Arte Moderno, Ciudad de México).
- Análisis filológico de cartas de la artista – escritora como correspondencia y textos éditos e inéditos (Archivo Gruen- Varsoviano, Ciudad de México)
- Comparación entre los resultados del proceso creativo de Remedios Varo y el proceso creativo de otros/ otras artistas del surrealismo (Publicaciones en la biblioteca del Museo Reina Sofía, Madrid).

- Remedios Varo, *Creación de las aves*, 1957, óleo en tablero aglomerado, 54 x 64 cm
- Remedios Varo, retrato fotográfico.
- Remedios Varo, *La exploración de las fuentes del río Orinoco*, 1959, óleo sobre lienzo, 44 x 39,5 cm
- Leonora Carrington, *Selfportrait (Inn of the Dawn Horse)*, 1937 – 38, óleo sobre lienzo, 65 x 81,2 cm
- Leonora Carrington, retrato fotográfico.

RESULTADOS ESPECÍFICOS

- 1) Los trabajos pictóricos presentan el juego fronterizo entre el estado de sueño y la vigilia, o la visión oracolara, signos de la transmutación en el proceso alquímico como *exemplum* de vida y del camino al conocimiento.
- 2) El metamorfismo típico del surrealismo está relacionado con el proceso alquímico. Los animales que aparecen como emblemas de la omnipotencia y del deseo en su pintura constituyen un metamorfismo orgánico, repleto de apariciones simbólicas y totémicas del fantástico que se desarrollan especialmente durante su itinerario de vida en México.
- 3) La alquimia contradice la hipótesis científica porque solo la clarividente es capaz de ver el mundo en la oscuridad del misterio, como el gato o el buho que ve en la oscuridad y descubre una verdad que no es proporcional a las definiciones de una ley para llegar a la sabiduría.
- 4) Su automatismo que experimenta solo en algunos textos como las recetas mágicas, su omnipotencia del deseo y del maravilloso en las pinturas y los escritos, la ironía expresan la estrecha relación de Remedios con cuestiones asociables a las primeras experiencias de técnicas surrealistas, pero integra esos procedimientos puramente azarosos con las ideas profundamente elaboradas en su trabajo que dan la nota argumental y la meditación filosófica.

RESULTADOS

Las relaciones con las concepciones de la literatura y de la pintura surrealista se expresan en algunos aspectos de su producción creativa: el automatismo psíquico puro como funcionamiento real del pensamiento, el juego del cadáver exquisito, la escritura automática, el metamorfismo, la yuxtaposición fortuita con un efecto desorientador, la omnipotencia del deseo, el sueño erótico, la ironía como humor negro, la alquimia como expresa André Breton en el 1929 en el segundo manifiesto de la vanguardia. Después las primeras experiencias en París desde el 1937 el México para Remedios y Leonora es humor creativo, mágico, arquetipo, objeto totémico, *natura naturans*. Un vínculo ancestral? Tal vez. En México Remedios es una heroína en busca de la verdad, de la piedra filosofal. Su búsqueda alquímica no es solo una sugerencia del surrealismo, sino también depende de su propia actitud, mientras está ocupada en la gestación de su obra (J. Castells, [1994], 1997: 27). Leonora y Remedios en México se contaban sus sueños y están fascinadas por las artes mágicas orientadas hacia otro mundo. Leonora utiliza su arte para crear un potencial de metamorfosis del mundo según el principio femenino, instintivo y divino al mismo tiempo, única energía que puede disparar o emerger de repente, mientras la alquimia de Remedios es transformar el mundo interno en la atmósfera contingente de la propuesta artística. En el viaje creativo de Leonora y Remedios la ciencia se combina con la alquimia, para poner en crisis las leyes como concluyentes y al mismo tiempo acoger al método experimental como base para la búsqueda. Se niega la certeza matemática, se rompe toda la construcción de intelecto para expandirlo al automatismo y al sueño, para demostrar al mundo otros caminos de la visión, pero Remedios remedios mantiene una mirada crítica, vigilante y meditativa de lo real que se transforma en maravilloso a través de su imaginación.

Remedios Varo, *El vuelo*, 1961
Remedios Varo, *La llamada*, 1961

CONCLUSIONES

- La transformación del real emerge en su propuesta artística como un proceso de su mundo interno. El espacio vivido no es sólo la experiencia llevada a cabo por su capacidad de actuar, sino que más bien se convierte en una manifestación del interior, en el que se acumulan los recuerdos, la tensión, las emociones, a menudo incontrolables en la vida real, que adquiere el tono de la experiencia memorística. Expresa su visión personal del surrealismo. El automatismo psíquico es una función específica, sin embargo, no exclusiva en sus obras. En su producción literaria los ejemplos de automatismo psíquico aparecen en sus cuadernos domésticos en los cuales la mayoría de los escritos no fueron concebidos para ser publicados. Janet A. Kaplan escribe que Remedios se burlaba del automatismo (1989, p. 85) y que aplica la ironía como método de visión crítica del real, de la ciencia, de la razón. La manera particular de sentir es específicamente suya y da vida a una obra tan personal y no solo surrealista. Cuando llega en Ciudad de México el movimiento de vanguardia está final en Europa. Su meditación pasa a través del surrealismo, pero continúa como un itinerario personal influenciado del clima mítico y arquetípico mexicano mezclado con las sugerencias de su itinerario anterior. El humor en sus textos y pinturas, la importancia concedida al sueño, la creación de seres híbridos, el metamorfismo totémico, la yuxtaposición, la inversión de las relaciones entre sujeto y objeto, las analogías y correspondencias, el interés por la alquimia, como la 'alquimia' del verbo proclamada por André Breton en la segunda mitad de los años treinta, y los fenómenos paranormales, son algunas de las razones que la conducen al centro de las preocupaciones del movimiento surrealista, pero Remedios defiende su independencia: jamás renega del surrealismo, tampoco se define como militante del mismo.

Bibliografía

- Varo, Remedios (pseudónimo Hälikcio von Fuhrängschmidt), *De Homo Rodans*, ed. facsímil del manuscrito por Somolinos, Jan, México, D. F., Calli-Nova, [1965], 1970, en Mendoza Bolio, E., 2010, pp. 193 – 198.
- Varo, Remedios, *Cartas/ Sueños/ Recetas mágicas*, en Castells, I., (ed.), (1994), [1997], 2009, pp. 67 -133.
- Varo, Remedios, *Comentarios de Remedios Varo a algunos de sus cuadros* (dirigidos a su hermano el doctor Rodrigo Varo), en Ovalle, R. et alii, [1994], 2008
- Varo, Remedios, Carrington, Leonora, [El cuerpo grasoso], manuscrito, s. d. [antes de octubre 1963], en Mendoza Bolio, E., 2010.
- Andrade, Lourdes, Tres mujeres del surrealismo, *México en el arte*, 11, diciembre 1985, pp. 28 – 31.
- Andrade, Lourdes, Remedios Varo y la alquimia, *México en el arte*, Ciudad de México, 14, 1986, pp. 67 – 69.
- Andrade, Lourdes, *Remedios Varo: Las metamorfosis*, México, D. F., Consejo Nacional para la cultura y las artes, Colección Círculo de Arte, Conaculta, 1996
- Arcq, Tere (ed.), *Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo*, (textos de Arcq, Tere, Engel, Peter, Moreno Villarreal, Jaime, Kaplan, Janet A., Bogzaran, Fariba, Lisci, Sandra, Gruen, Walter; prólogo de Ruy Sánchez, Alberto), México D. F., Artes de México, Vilaür, Girona, España, Atalanta, 2008.
- Breton, André, Homenaje a Remedios Varo, *La Brèche*, Paris, 7 décembre 1964.
- Castells, Isabel (ed.), *Remedios Varo: Cartas, sueños y otros textos*, (Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1994), México, Ediciones Era, [1997], 2009
- Comisarenco Mirkin, Dina, Remedios Varo, the Artist of a Thousand Faces, en *Aurora*, Journal of the History of Art, Woodcliff Lake, NJ, WAPACC Organization, 10, 2009, pp. 77-114.
- Conley, Katharine, Los artistas plásticos exiliados en México, *Taifa*, Publicación trimestral de literatura, 4, otoño de 1997 (número monográfico dedicado a El exilio español en México (1939-1977) y coordinado por Aznar Soler, Manuel), 1997, pp. 159 – 171.
- Consejos y recetas de Remedios Varo: Pinturas, manuscritos y dibujos*, Monclova, Coahuila, Museo Biblioteca Pape, diciembre 1985 - febrero 1986.
- González Madrid, María José, Literatura y arte: La obra de Remedios Varo, en *El exilio literario español de 1939: Actas del Primer Congreso Internacional*, Barcelona, Grupo de Estudios del Exilio Literario, Gexel - Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, pp. 273 – 279.
- Gonzalez Madrid, Maria José, Rius Gatell, Rosa (eds.), *Remedios Varo: Caminos del conocimiento, la creación y el exilio*, Madrid, Eutelequia, 2013.
- Kaplan, Janet A., *Viajes inesperados: El arte y la vida de Remedios Varo*, (trad. de Martin Gamero, Amalia) México, Ediciones Era, [1988], 1998.
- Luquin Calvo, Andrea, *Remedios Varo: El espacio y el exilio*, Universidad de Alicante Ediciones, 2009.
- Mendoza Bolio, Edith, 'A veces escribo como si trazase un boceto': *Los escritos de Remedios Varo*, Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Vervuert, México, Bonilla Artigas Editores, 2010.
- Nonaka, Masayo, *Obra de Remedios Varo*, México, D. F., Museo de Arte Moderno, 1971.
- Nonaka, Masayo, *Remedios Varo: The Mexican Years*, Mexico City, Editorial RM, 2012.
- Ovalle, Ricardo et al., *Remedios Varo: Catálogo Razonado*, México, Ediciones Era, [1994], 2008.
- Paz, Octavio, Caillois, Roger, *Remedios Varo*, México D. F., Ediciones Era, 1972.
- Paz, Octavio, Aparitions et disparitions de Remedios Varo, en Paz, Octavio, Caillois, Roger, 1972.
- Paz, Octavio, Dos Transeuntes: Leonora y Remedios, [1963], en Paz, Octavio, *México en la obra de Octavio Paz: Los privilegios de la vista*, México D. F., Artes de México, D. F., 1987; Mexico D. F., Centro Cultural Arte Contemporaneo, 1990.
- Rivera, Magnolia, *Trampantojos: El círculo en la obra de Remedios Varo*, México, D.F., Siglo XXI, [2005], 2009.
- Scappini, Alessandra, Una bozza per un'opera teatrale di Leonora Carrington e Remedios Varo, Congreso Mujeres desde la tramoya: Artes escénicas y genero, 27 - 29 de abril 2016, Universidad de Sevilla, *Revista Internacional de Culturas & Literaturas*, Sevilla, Universidad de Sevilla, <http://www.escriptorasyescrituras.com/revista-grupo/revista-19/>
- Sileo, Diego, *Remedios Varo: La magia dello sguardo*, Milano, Selene Edizioni, 2007.
- Varo, Beatriz, *Remedios Varo: En el centro del microcosmos*, México, D. F., Fondo de Cultura Económica de España, 1990.