

La imaginería simbólica y arquetípica de Remedios Varo: un camino creativo en comparación con las ideas, obras y técnicas surrealistas. Tres estudios de casos.

Alessandra Scappini¹

¹ Doctorado en Arte y Humanidades, Facultad Bellas Artes, a.scappini@um.es

El trazar itinerarios creativos de algunas artistas – escritoras como figuras femeninas del siglo XX, ha sido objeto de estudio en nuestras investigaciones, donde hemos centrado su vida dentro de la historia del arte. Así lo hicimos al analizar la experiencia artística de Remedios Varo (Anglés, 1908 – Città del Messico, 1963), en “mujer en viaje”, donde abordamos su figura dentro del entorno de la vanguardia surrealista entre los años treinta y cuarenta del noveciento. Todo ello, a pesar de que Remedios Varo siempre evitó unirse al movimiento fundado por André Breton en 1924, para evitar cualquier clasificación que le impidiera un desarrollo creativo autónomo. Es una individualidad única que ha enriquecido con su propio itinerario la experiencia creativa y el mundo del arte y el clima literario de su y nuestro tiempo. Su producción redescubierta recientemente, revela una serie de cuestiones que permiten profundizar en sus relaciones con el entorno surrealista. Así, los estudios de Isabel Castells, Janet Kaplan, Masayo Nonaka [1] han mencionado, mediante el examen de las obras pictóricas y notas escritas, las relaciones con las concepciones de la literatura y de la pintura de la vanguardia, que son interesantes para las comparaciones y las influencias en su producción creativa en relación con el automatismo psíquico, el juego del cadáver exquisito, la yuxtaposición fortuita con un efecto desorientador, la omnipotencia del deseo, el sueño erótico, la ironía como humor negro. Sus recetas para los sueños eróticos, sus observaciones sobre las pinturas y la obra escrita *Homo Rodans* [2], expresan la estrecha relación de Remedios con cuestiones asociables a las primeras experiencias de técnicas surrealistas. De este modo, 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 de lo fantástico. Sus obras, entran en el juego fronterizo entre el estado de sueño y la vigilia, o la visión oracolare, signos de la transmutación en el proceso alquímico como *exemplum* de vida y del camino al conocimiento. Metáforas y presencias enigmáticas son típicas en el camino creativo original de Remedios entre los años 30 y 60 del noveciento, especialmente en los años de amistad con dos figuras importantes en su vida: Leonora Carrington y Victor Brauner.

Sueño y trabajo. Una receta para los sueños eróticos

El descarrilamiento de sistemas lógicos, la técnica basada en el azar, la yuxtaposición fortuita, se aplica por Remedios especialmente en la invención de recetas mágicas. “Un viejo directorio de teléfono, un ramo de laurel, una chinche de dibujo, un peine, un bote de pintura verde, un zapato de mujer de terciopelo violeta bordado de perlas y una moneda falsa de cinco pesos [...], ciertos incidentes se han producido [...]; mi mejor camisa se ha quemado, un gran deposito de sal se ha acumulado debajo de mi cama, y al día siguiente tuvo lugar el inicio de la sorprendente transformación de mi inspiración pictórica” [3]. Entre 1941 y 1942, vive exiliada en México junto a su amiga Leonora Carrington como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En esa convivencia, ambas encuentran en la cocina un lugar para la experimentación alquímica donde pasan el tiempo mezclando ingredientes, como si de dos brujas se tratase, con la

intención de preparar en el caldero hirviendo, el fuego purificador de una extraña variedad de componentes donde preparar una poción de amor o un bálsamo curativo. Los ingredientes que fluyen en ebullición, se combinan con fantasía y aleatoriedad extrema para provocar efectos realmente desorientadores y sorprendentes. Se trata de sueños que tienen su equivalencia a la paranoia crítica de Salvador Dalí, o al estado de irritabilidad de Max Ernst, aunque en el caso de Remedios se ajuste aún más al automatismo donde nada está predeterminado y todo se deja al azar.

Gallinas y miel se combinan para preparar la cama que se mueve en relación con los puntos cardinales, de manera que adopta una posición supersticiosa, como también se desprende del ladrillo rojo 'debajo de la pierna izquierda. Se invita así a manchar cuatro libras de miel en las hojas y rociar las plumas en la cama, luciendo un corsé con listones de ballena y bigotes falsos. También se habla de la ironía en el encuentro de amor, mientras que el ajo, típico de las brujas, y los tomates pelados se cocinan a fuego lento. Se explica cómo evitar la ninfomanía y el priapismo, o cómo usar los hígados en baño de agua caliente en vez de una almohada (en caso de masoquismo) o colocar las manos a ambos lados de la cama, (en caso de sadismo). El sabor del caldo alquímico, hasta consumirlo todo, se refiere a la capacidad de tomar conocimiento, mientras que algunos aspectos solicitan claramente la risa, como gestos de un ritual en el que se colocan clavijas en cada dedo gordo del pie, durante toda la noche, presionandolas firmemente con un ángulo de 45 °. La receta asegura buenos resultados para aquellos que quieren proceder a dar un beso, o a realizar prácticas poco adecuadas como una estrangulación, o una violación, incluso para el incesto. Conceptos que rozan lo grotesco en el extremo, pero que nos devuelven a la obsesión crítica daliniana, así como a el potencial erótico y a la yuxtaposición fortuita propuesta por Lautréamont como encuentro casual entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de operaciones. Todo ello, nos oculta significados relacionados con el metamorfismo sexual de la máquina, donde continuamente se rompen los parámetros tradicionales de la belleza, articulando la creación artística como sorpresa y provocación que causa un efecto de choque e insensatez.

La pasión por la cocina de Remedios le viene de su abuela materna y la preparación de alimentos, junto con Leonora se convierte en un ritual de magia de carácter alquímico que les proporciona un itinerario creativo fascinante tanto como experimentación de laboratorio, tanto como metáfora de transformación psíquica.

Homo Rodans

Podemos considerarlo un ejemplo de ironía crítica en forma de parodia. Durante su itinerario creativo, en 1959, Remedios Varo realiza la escultura *Homo Rodans* y redacta un texto con el mismo título, escrito a mano, con diez folios sin numerar en formato carta donde crea algunos dibujos con continuidad temática. Es su primer escrito público con destino comercial y forma parte de una colección privada. En una carta dirigida a su madre ese mismo año, Remedios escribe que: “se trata de antropología y no de pintura. Resulta que hice con huesos de pescuezo de pollo y de 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 rueda)”.

En comparación con el *homo sapiens* se propone una figura humana diferente, en contraste a la luz de la razón, el cogito cartesiano que persiste más allá de las certezas positivistas. *Homo rodans* es emblema paradigmático del Mundo al revés, de una razón ancestral, lo que exige una inversión de los valores y la pérdida del sentido. Remedios elabora este proyecto escultórico- literario a manera de parodia lúdica de un discurso científico – como Edith Mendoza Bolio explica en su libro [4]. Es una parodia de la pedantería, de la erudición, como ha señalado asimismo Isabel Castells, lograda a través de la inclusión en el texto de un latín incomprensible, inventado o macarrónico. La artista-mujer utiliza seudónimos que revelan el gusto por la invención, tales como: Lourdes Andrade o Halickcio von Frhrangschmidt. Estos, se muestran útiles para la transmisión oral y textual, anacolutos, términos que despiertan confusión filológica, mientras la escultura es un objeto que acompaña al texto y se compone de elementos encontrados incluso los huesos de pollo, residuos de alimentos que, redimidos por el periódico, recuperan un valor escatológico y apotropaico, combinados de una manera irónica para formar una

figura esquelética con la columna vertebral que termina en spiral como una rueda. Esta última se parece a una base precaria cuya forma es similar al conjunto (*assemblage*) y al objeto surrealista en funcionamiento simbólico. De hecho, asume un valor simbólico de gran alcance en la obra de Varo por convertirse en el símbolo perfecto de su obra. Móvil y estática, al mismo tiempo la rueda expresa la idea de cambio, del movimiento como la única verdad de un universo heracliteano, por lo que se refiere a la naturaleza cíclica del fenómeno, sino también al movimiento perpetuo, eterno, cósmico, como premonición, revelación, sueño, en relación con el proceso alquímico, que emerge en el trabajo similar al *Ascensión de Monte Analogo* de René Daumal o a la *Historia de la eternidad* de Jorge Luis Borges, autor querido por el artista, sino también a *La otra* de

Alfred Kubin. Remedios combina magia, mito, arqueología de acuerdo a su propensión para la hibridación como una integración de conocimientos, reconsiderando el pensamiento de Gurdjieff, para crear una obra - ensamblaje como parodia, pero que en todo caso, en la ironía que expresa se convierte en metáfora del universo, para el que el destino humano sigue el movimiento de la rueda que coincide con la energía de la vida y el cosmos.

Animales totémicos

En el espejo reflectante y deformante de la mente de Remedios toman forma para el cambio metamórfico los animales simbólicos pertenecientes a un bestiario alquímico íntimo, privado que se extiende a la imaginación colectiva. El búho y el gato son animales - emblemas amados que se interponen en su obra pictórica con un velo de ironía como el humor inocente y cáustico para el poder de la mirada. El gato, símbolo de la locura desbordante, aparece en *Mimesis*, mientras que mira a través de un agujero en el piso no perturbado que se sienta debajo de la ventana en *La revelación / La revelación o El relojero* (1955), o llega a ser electrificado en la obra *Empatía / Sympathie* (1955), mientras que salta sobre una mesa con el pelo color de la llama que genera chispas de la energía que emana y permite la empatía para llegar a la apoteosis. El búho, pájaro ambivalente, ya que desde la antigua Grecia es símbolo de tristeza, de retiro solitario, de la oscuridad o de la noche, del frío, de la muerte por los egipcios, como el gato acompaña hechiceros, crea truenos y relámpagos, pero también es el portador de la sabiduría y de la videncia. De hecho, en *Creación de las aves* (1958) la figura del artista - alquimista, pintor y músico, lleva connotaciones propias de un búho, como andrógino y filtra la luz de una estrella a través de un vaso de forma triangular usado para experimentos, como la tríada alquímico, mientras que dibuja con una cuerda de uno instrumento musical, que cuelga al cuello, algunas aves que cobran vida con colores auspiciosos del proceso alquímico de la nigredo a el albedo. Algunas representaciones de los búhos son bastante perturbadoras y se refieren a una doble personalidad, como en *Esquiador* (1960) en la que un mago de la indiferente mirada presenta una doble cara, mientras que en el juego de reflexiones y miradas entre rostro humano y aviar, oculta la representación de sí mismo y la androginia, como *Caza nocturna* (1958). El metamorfismo entre el ser humano y el animal o vegetal [5] aparece

en las creaciones de los Remedios, como el gato helecho o libelula, personaje donde hay una mezcla entre humano y animal, humano y planta – insecto; en la transición de lo real a lo imaginario crea híbridos como la hembra minotauro que expresa no sólo las energías primordiales, como un tributo no completamente inconsciente a la revista surrealista dedicado a ser semibestial "Minotaure", publicada en 1933, sino también el poder de cuerpo y mente, masculino y femenino, el potencial intrínseco que constituye la riqueza de todo ser, la libertad sin esquema o regla, y la omnipotencia del deseo subversivo.

La unión de los opuestos a menudo surge como una característica peculiar no sólo como resultado de metamorfismo orgánico, basada en la combinación fortuita y el onirismo, sino también parece aspirar al deseo de lograr la integridad, la exhaustividad, la transmutación alquímica, la conjunción armónica entre el yo y el cosmos, entonces el camino del conocimiento. La transformación del real emerge en su propuesta artística como un proceso del su mundo interior, para construirse a sí misma. Si la visión coincide con el acto visionario claramente el poder de la mirada cambia lo sensible, porque, como escribió Ralph Waldo Emerson el mundo exterior está determinada por el interior, haciendo hincapié en que "los seres humanos olvidan con demasiada frecuencia que el ojo crea el horizonte" [6], por lo que el metamorfismo es el efecto de esta visión que gravita entre

consciente e inconsciente, entre la realidad y la apariencia. 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, que viene del fondo 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. Elegir esta ruta - Whitney Chadwick dice - es el resultado de un "trabajo" individuo sobre sí misma, dando espacio a sus deseos, dudas, ansiedades, y luego desorbida de la participación directa en los acontecimientos del grupo surrealista y de las influencias derivadas de los principios o dictadas por los intereses de tal atmósfera, incluso si "encrucijadas" y "relaciones" con la vanguardia son varias [7], pero Remedios mantiene su independencia. Las referencias simbólicas como la colección de imágenes que reflejan las metáforas alquímicas complejas derivados principalmente de la dinámica interna, son parte del examen de sí misma, contemplando la posibilidad de profundizar en los aspectos de un camino de conocimiento que coincide con el proceso alquímico, en la busca de sí misma, como una forma de salir del conformismo de una dimensión interior que prevé la edificación, el cambio. La revolución interior es parte de un camino de liberación necesario para vivir, y pertenece a cada ser humano interesado en una mayor dimensión de auto-conocimiento. Precisamente ese itinerario hace de nuestra pintora-escritora un ejemplo de ritual diario, donde dedica su tiempo a la investigación artística sin normas preestablecidas y en continua revelación.

Referencias

[1] I. Castells, *Cartas, Sueños y otro textos*, (Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1994), Ediciones Era, Mexico, 1997; J. A. Kaplan, *Vjajes inesperados: el arte y la vida de Remedios Varo*, Ediciones Era, México, 1998, (traducción de A. Martín Gamero); V. Bona, Torino, 1998; M. Nonaka, *Remedios Varo: The Mexican Years*, Editorial RM, Mexico City, 2012.

[2] Ver la parte de este texto dedicado a *Homo rodans*.

[3] R. Varo, *Carta 6*, en T. Angell, *Eight letters from Remedios Varo*, 2013, <http://faculty.hope.edu/andre/DigitalArchive/varoTranslated.pdf>.

[4] E. Mendoza Bolio, *A veces escribo como si trazase un boceto*, Iberoamericana, Madrid, 2010.

[5] El metamorfismo orgánico a veces con implicaciones sexuales, aunque Remedios lo menciona sólo en algunas pinturas, el esoterismo que se combina con la mística, la alquimia y la religión, el efecto de desorientación para yuxtaposiciones incongruentes que resultan del sueño, de la mirada hipnótica, psíquica - ossessionale que a veces surge en la atmósfera y permite la visión del futuro son aspectos para comprender las relaciones con la investigación pictórica daliniana.

[6] R. W. Emerson, *Natura*, [1836], (1844), Donzelli, Roma, 2010

[7] El interés en el arte de la magia surgen dentro de movimiento surrealista con la publicación del segundo manifiesto en 1930 con la expresión 'alquimia del verbo'. Para las imágenes: *Homo rodans* (1959) en <https://www.pinterest.com/pin/511369732670709742/>; *Creación de las aves* (1958) en <https://illustratorate.wordpress.com/tag/remedios-varo/>