Mexicanas en el Surrealismo Primera Parte

Viernes 21 de Junio de 2019

Por: Héctor Luna de la Vega

El surrealismo tiene uso en la literatura y las artes plásticas. De 1915 a 1930 surge el Movimiento Surrealista encabezado por André Breton en París; escribió el Manifiesto del Surrealismo formando un grupo deseoso de "cambiar la vida", Octavio Paz lo conoció y supo de los Segundo y Tercer Manifiestos. Breton fue vigilado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, refugiándose en América.

Fue eje de expresiones artísticas, centralmente la pintura y la escultura. Mexicanos, tuvieron contacto con Breton por la fuerza de su teoría y grandes posibilidades de expresión. Aquí fue invitado a dar conferencias de Arte Moderno, descubriendo "el país surreal por antonomasia", distinguiendo la vertiente femenina.

Así se identificaron a cuatro mujeres mexicanas, dos naturalizadas y dos nacidas aquí, como su más más alta expresión. Las naturalizadas asumieron la nacionalidad por lealtad al considerar ser México, refugio y morada definitiva. Para Leonora Carrington y Remedios Varo tanto la Guerra Civil Española como la Segunda Guerra Mundial propiciaron sus estancias. Bretón fue fascinado por la obra de Frida Kahlo y a Antonio Artaud, le cautivó la obra de María Izquierdo.

Leonora Carrington nació en 1917 en Inglaterra, ingresando a la Academia de Arte Ozenfant en Londres a los 20 años, conociendo al Pintor alemán Max Ernst quién tenía 47 años y era casado, yéndose a vivir la pareja a Francia. Por Max se insertó al movimiento surrealista conviviendo con André Bretón conociendo éste las habilidades plásticas y su facilidad para la escritura.

Desde pequeña se familiarizó con los mitos celtas presentes en sus cuadros y obras de teatro. Declararon a Max enemigo del régimen, llevándolo a prisión, provocando inestabilidad psíquica en Leonora quién se vió obligada a huir a España Fue internada en un hospital psiquiátrico por su padre, escapándose para llegar a Lisboa en donde conoció a Renato Leduc con quién se casó ayudándola a emigrar a New York y México.

Sumó los mundos fantásticos descubiertos en México influyendo en su obra la variedad cultural prehispánica. Produjo pinturas, esculturas, grabado, textil, joyas y escribió dramaturgia, novela y cuento.

Separada de Renato Leduc fue la inspiración de Luis Buñuel, Octavio Paz, Carlos fuentes y Carlos Monsivais. Conoció e hizo una sólida amistad con Remedios Varo la cual le presentó a Emerico Chiqui Weisz quién fue padre de sus dos hijos. Su interés por la magia, la alquimia, el tarot y los cuentos de hadas le venían desde niña. Pasó sus últimos años en la Ciudad de México en un departamento en el cual se mantendría en el anonimato, falleciendo en mayo de 2011 a los 94 años de edad.

Remedios Varo Nació en 1908 en Gerona, España. Hija de Padre Andaluz y madre Vasca. Fue pintora y escritora perteneciente a la Generación del 27, organización de escritores. Después de su Educación Básica ingresó en la Academia de San Fernando en Madrid. Al terminar su aprendizaje participó en una exposición colectiva en la propia academia, contrajo matrimonio con Gerardo Lizárraga, instalándose en París.

Trabajó en una casa de publicidad y se relacionó con artistas de vanguardia exponiendo dibujos en Madrid, para intervenir en una exposición colectiva afín al surrealismo en Barcelona, incorporándose al círculo íntimo de André Bretón interactuando con Joan Miró.

Se separó de Lizárraga para unir su vida a Benjamín Peret y participó en exposiciones del Surrealismo en Tokio, París y Ámsterdam; fue encarcelada, posiblemente por haber escondido a un desertor del Ejercito Frances; por la invasión de Alemania, huyó a México.

Participó en la Exposición Internacional de Surrealismo en México, exhibiendo el cuadro Recuerdos de la Walkyria, para integrarse a un círculo con Octavio paz, Leonora Carrington y Ghûnter Gerzso. Remedios y Esteban Francés colaboraron con Marc Chagall. Se separó de Peret, incorporándose a una expedición científica francesa en Venezuela haciendo estudios microscópicos de los mosquitos, realizando dibujos de estos para una campaña Antipalúdica.

En la Galería Diana expuso colectiva e individuamente trayéndole éxito. Adicionaba en varios de sus cuadros "experiencia mística" para obtener el primer Premio del Primer Salón de Plástica Femenina.

