

**VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE
HISTORIA DE LAS MUJERES.
(DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016)**

Remedios Varo: vida y obra de una artista bohemia.

Miguel Ángel Peón Ainoza.

Remedios Varo: vida y obra de una artista bohemia

Miguel Ángel Peón Ainoza

Remedios Varo es una de las tantas mujeres ocultas en el contexto de nuestra dilatada Historia, donde el intelecto femenino tuvo que hacerse paso por sí mismo y luchar contra las múltiples reticencias que la hacían carecer de una absoluta libertad. Remedios Varo pudo abrir una brecha en su destino logrando con ello imponerse en la sociedad mejicana y conseguir la ansiada fama y reconocimiento que anhelaba.

A Remedios Varo podemos encuadrarla del Surrealismo. El Surrealismo puede entenderse como un movimiento artístico, literario y de izquierdas, naciendo en Francia en el año 1924 e impulsado por André Breton quien defendía en su *Manifiesto surrealista* las ideas de la locura, el sueño y la inconsciencia. Por ello, en éste elabora una definición del nuevo concepto que en sus inicios no quedaban demasiado claros ni su definición ni sus características. Él lo define como: "sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral".

Continuando con el pensamiento de André Breton podremos contestar a las preguntas concernientes a cuál es el fin del artista y cuál es el papel que juega la obra de arte en él. La obra de arte no ha de entenderse como el fin último sino el medio de expresión que ha conducido a ella, característica evidenciada en Remedios Varo quien una vez terminadas sus pinturas perdían para ella todo interés. De hecho, ella entiende el arte como el vehículo para buscar el estado espiritual más elevado.

Con ello hay que decir que la obra de Varo es tan única y tan diferente que al espectador le entraña una dificultad a la hora de analizarla: a pesar de su aparente revelación y comprensión ésta no deja de ser un misterio para el espectador por el significado oculto que desentraña.

1

Su pintura y su aparente complejidad tiene un motivo: es fruto de toda una serie de condicionantes, a saber, su familia, sus amigos y sus estudios así como todas las experiencias vividas a lo largo de su vida debido a situaciones políticas, sociales, económicas y artísticas del momento.

En sus recuerdos de juventud se debe mencionar el impacto que provocará en su obra futura los cuadros de El Bosco y de los pintores renacentistas, concretamente del ámbito italiano. Ello se ve impulsado por la visitas periódicas con su padre al Museo del Prado. También durante esta etapa cabría mencionar la experiencia vivida durante sus años de enseñanza en Madrid.

Junto con el mundo del Renacimiento, la Edad Media no pasó desapercibida en lo que respecta a la afición sentida hacia la alquimia, el mundo de la magia o los libros de horas.

Sumado a estas es importante mencionar los fenómenos de la naturaleza y junto a ellos diversos campos de las ciencias naturales tales como la botánica, la biología, la física, sin olvidar la gran admiración que sentía hacia el cosmos quien construirá en ella la noción del concepto de espacio – tiempo formando una unidad indisociable de la forma en la que ella entendía la muerte. Según creía la muerte no significaba la destrucción y el olvido de un organismo sino la descomposición de los elementos que lo integran para transformarse en otro tipo de materia y espíritu, renovándose así el ser vivo.¹

Se sentía atraída del mismo modo por las filosofías oriental y occidental, donde Freud, Gurdjieff y Jung tendrán un gran peso en su obra. Gurdjieff se obsesiona por la búsqueda de la verdad del conocimiento a través de la búsqueda de escuelas esotéricas. Por ello, recorre a las culturas antiguas del Próximo y el Lejano Oriente. Oupensky, uno de sus discípulos, continúa con su labor. También otros como Edgar Allan Poe, Julio Verne, Aldous Huxley o Kepler no pasarán desapercibidos.

2

¹ Idea defendida por Teresa Arcq en *Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo*

Todo este pensamiento no podrá ser entendido en su totalidad sin la importancia que jugaron sus padres. Por una parte, Don Rodrigo Varo y Zejalvo, le infunde admiración y respeto hacia la naturaleza y hacia todos los seres y maravillas que en ella se encuentran, además de introducirla en el mundo de la fantasía, decisiva ésta para sus cuadros y sus historias imaginarias. Su madre, Doña Ignacia Uranga, inculca en ella sus enseñanzas religiosas y un sentido del mal y del pecado propio del carácter pesimista de ella. De ese modo, Remedios Varo siente una necesidad de continuar con dichas fórmulas tradicionales de vida. Consecuencia de esa educación, se forma en ella una personalidad dual.

Junto a estas influencias habría que añadirle todas aquellas, más de tipo simbólico, que formaron parte de su día a día durante toda su vida, ya fueran en la niñez, en la juventud o en la vida que llevó durante el exilio político.

Así, Remedios Varo logra crear una obra autobiográfica donde la figura femenina representa, por lo general, a su propia persona o a sus amigos.

Centrándose más en su biografía, Remedios Varo, bautizada como María de los Remedios Alicia Rodriga nace el 16 de diciembre de 1908 en el pueblo de Anglés, en Gerona. Su padre, el citado anteriormente como Don Rodrigo Varo y Zejalvo, de origen andaluz, trabajaba como ingeniero hidráulico. Su trabajo, que comprendía la exploración de vías fluviales, le obligaba a mudarse con frecuencia a varias regiones de España e incluso al norte de África. Su madre, procedente del País Vasco, era una ama de casa y una católica que cumplía con sus deberes religiosos. Junto con ellos vivían sus dos hermanos, Rodrigo y Luis Varo como su abuela, Josefa Zejalvo.

Desde pequeña Remedios Varo comienza a realizar pequeños dibujos que reflejan su imaginación, al igual que su fantasía a través de cartas donde, en ocasiones, alguna de sus amigas² era partícipe de ellas. Según la entrevista

3

² Se refiere a Narcisa Martín Retortillo en una entrevista realizada por Beatriz Varo

realizada en 1985 por su sobrina Beatriz Varo a dicha mujer dice esta que "unos americanos habían perdido un valioso anillo, al encontrarlo ellas, los dueños les habían invitado a América; los padres de Jesusa deciden después de muchas cavilaciones dar el permiso a su hija y comienzan los preparativos del viaje que resultó ser una fantasía de Remedios Varo".

En su juventud comienza su formación artística en la Escuela de Artes y Oficio de Madrid para posteriormente hacerlo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1924. Esta fue una fase en la que Varo aprenderá la técnica del dibujo que después definirá la maestría de sus pinturas. Según las opiniones de algunas de sus compañeras de clase ella destacaba como dibujante y como dice Francis Bartolozzi "era una persona muy inteligente, muy creadora, con inquietudes de todo tipo, a veces nos daba por imaginarnos que un día íbamos a ser pintoras famosas, mira, Remedios lo ha logrado."³

Una vez finalizados sus estudios se traslada a Cataluña en 1932 donde entra en contacto con el Surrealismo. Su arte durante esta época puede dividirse en dos fases. Por una parte, una obra surrealista conocida principalmente por la descripción de sus amigos; y la obra publicitaria.

En 1936 se ve obligada a escapar de la situación bélica de la España de aquel momento viendo París como lugar de asilo. Allí estará más profundamente en contacto con el Surrealismo donde entre otras cuestiones, las teorías del filósofo Gurdjieff calarán hondo en el pensamiento de Remedios Varo.

Pero las tropas de Hitler llegaron a París en 1940 y nuevamente Remedios Varo tuvo que huir, esta vez con su esposo Benjamín Péret quien después de conseguir salir de la cárcel por haberse resistido a participar en la guerra, ambos se dirigieron primero a Orange y después a Casablanca donde se les darían el billete de abordo a México. En 1942 pisan suelo americano arribando

4

en Veracruz. En México la situación era más que positiva gracias a la labor del presidente Cárdenas, quien se compromete a crear una buena situación

³ VARO, B., *Remedios Varo: en el centro del microcosmos*, Madrid, Ed. Sombras, 1990

política al ayudar a todos los inmigrantes españoles. Por ello, funda la Casa de España.

En 1947 decide hacer un viaje a Venezuela donde permanecerá dos años como parte de una expedición científica organizada por el Instituto Francés de América Latina. Mientras tanto Benjamin Péret había regresado a París. Al mismo tiempo ella trabaja en anuncios publicitarios para la empresa Bayer.

Una vez vuelto a México en 1950 comienza la etapa en la que triunfará como artista. Es el momento en el que entra en contacto con los grupos que defendían las ideas filosóficas de Gurdjieff además de las de Ouspensky.

En 1952 comienza su relación sentimental con Walter Gruen con quien pasará los últimos años de su vida. Remedios Varo muere de forma repentina, quizás por un infarto de miocardio, el 8 de octubre de 1963, despertando la tristeza de muchos de sus amigos.

Pero centrándonos más en su pintura durante su época de exilio en México ¿cómo ha sido esta, qué motivos le han llevado a ella y por qué? Esta pintura se caracteriza por el abandono, en cierto sentido, del surrealismo y la creación de un estilo propio. Ello se debe principalmente de Gurdjieff, quien planteaba la existencia de dos tipos de arte: el objetivo y el subjetivo. En el arte objetivo el artista crea, en el subjetivo el artista no crea. El objetivo crea, decide y hace lo que quiere hacer, plasma ideas y sentimientos conscientes que producen en los hombres, según el nivel de desarrollo interior, las mismas ideas y sentimientos que el artista quiso transmitir. Se pueden establecer dos etapas:

- Una desde su llegada a México hasta aproximadamente los años 50. En ella tendrá un significado importante el tejido, la alquimia, la soledad (frente a la multitud), la sombra, los encuentros, los sueños, los fenómenos naturales, el viaje, el tiempo, la ciencias, entre muchos otros temas.
- A esta le sigue una segunda etapa desde finales de los años 50 hasta

1963 aproximadamente caracterizada por la ascensión espiritual y el significado de la muerte entendida como tránsito hacia el más allá.

La tejedora de Verona. (Fig. 1) Los tejidos, redes, y todo lo relacionado con el mundo del textil, es para Varo objeto de reverencia. Es como si ella tejiera la trama de su vida que refleja a través de sus cuadros. En este lienzo Remedios Varo aparece sentada tejiendo lo que puede ser su ser interior huyendo por la ventana para escapar de la angustia. La arquitectura en la obra es importante ya que se utiliza como recurso creador de perspectiva.

En relación con la Alquimia Remedios Varo tiene varios lienzos pudiendo destacar el siguiente: *El Alquimista* o *La ciencia inútil*. La alquimia, en términos generales, se entiende como un proceso de transformación de la materia pero, en realidad, ha de entenderse como una transformación de la materia. En definitiva se trata de una transmutación espiritual para conseguir de ese modo lo que en alquimia llama la Gran Obra.

En *El Alquimista* (Fig 2) el personaje situado en el centro de la composición se encuadra en un marco espacial definido por una arquitectura medieval, creando con ello un ambiente misterioso y solitario para conseguir de ese modo un espacio apropiado para la labor del alquimista. Éste, cubierto con una capa hecha con las baldosas del suelo, da vueltas a una rueca cuyo único propósito parece hacer funcionar un mecanismo de poleas, muy frecuente en su obra, con el fin de llenar unas botellas situadas al fondo con gotas verdes de lluvia. El resultado final de su labor da a comprender al alquimista que ha ejercido su poder en la transformación de la materia de naturaleza pero al mismo tiempo se da cuenta de que su labor es poco práctica ya que la transformación de dicha materia a sido minúscula. Pero poco a poco con pequeños esfuerzos y paciencia llegara a la conclusión de su objetivo: alcanzar la Gran Obra, el *Opus Magnum*, un termino referente al proceso de creación de la *pedra filosofal*. Al conseguir llegar a la Gran Obra, el alquimista se convertirá en una persona lúcida, habiendo llegado a su transmutación, ya está en condiciones de conocer

la Verdad Absoluta.

En *La Revelación* o *El Relojero* (Fig. 3). En este lienzo se trata del tema del tiempo, unos de los elementos que aparecen reflejados en toda la obra de

Remedios Varo. De él existe un escrito de Remedios Varo que dice: *Aquí se trata del tiempo, por eso hay un relojero (que en cierta manera representa el tiempo ordinario nuestro). Pero por la ventana entra una "revelación" y comprende de golpe muchísimas cosas. He tratado de darle una expresión de asombro y de iluminación. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en muy diferentes épocas; eso lo consigo por medio de los trajes característicos de épocas muy distintas. Cada reloj tiene una ventana con rejas, como en una cárcel.*

Como ella misma indica, en el centro de la composición aparece representado un relojero, "el tiempo ordinario nuestro", en cuya mesa de trabajo se hallan desperdigadas piezas y mecanismos necesarios para la fabricación de un reloj, algunas de ellas rodando por el suelo. Acompañando al relojero aparecen una serie de relojes marcando la misma hora y dentro de ellos se repite el mismo personaje pero con una vestimenta diferente y, como Remedios Varo, tiene el pelo rojo. Pero ¿por qué se representa un mismo personaje y a la misma hora? Ello puede responder a la idea de eterno retorno que Collin Smith y Ouspensky investigan.⁴

El trabajo del relojero se ve interrumpida por la aparición a través de la ventana de una "revelación" y comprende de golpe muchísimas cosas", como ella dice, una "revelación" con forma de esfera, que se identifican con la perfección, con la totalidad, una figura ya considerada perfecta a lo largo de la Historia del Arte. Este es el instante en el que no existe movimiento ni reposo. La esfera posee 7

⁴ Para Ouspensky la evolución debe venir del pasado, puesto que la causa del mal se encuentra en el pasado y para cambiar el karma se debe retroceder, buscar y destruir las causas del mal

un centro inmóvil, inespacial e intemporal que puede relacionarse con la nada metafísica. Sin embargo, los círculos que la rodean son inmóviles.

En *La mujer saliendo del psicoanalista* (Fig. 4) Remedios Varo es una de sus obras cumbres que mejor representa la influencia de las teorías psicoanalistas en Remedios Varo. Esta pintura tal vez represente las pesadillas, los sueños, la timidez, el sentido de culpabilidad y su sensibilidad.

Le dedica unas líneas: "Esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre (como es correcto al salir del psicoanalista). En el cesto lleva desperdicios "psicológicos": el reloj como representante del tiempo, los hilos que ataban su libertad. En este lienzo Remedios Varo trabaja el tema del decapitamiento. Como ella dice en su escrito, una mujer⁵ sale del psicoanalista y deja caer en un pozo lo que parece ser la cabeza de su padre. Es lo que debe hacerse, según ella, "al salir del psicoanalista". A su fondo, sobre una arquitectura sobria y misteriosa sobre todo ese cielo oscuro que puede hacer referencia al gusto por el mundo medieval, se halla sobre una cartela el nombre del doctor, F. J. A., correspondientes a las iniciales de Freud, Jung y Adler: los tres importantes psicoanalistas que prestaban una especial atención a los sueños. El hecho de arrojar la cabeza de su padre (o quizás puede tratarse de la de su esposo Benjamin Péret como algunos investigadores defienden) quizás haga referencia a la dependencia de la mujer para poder convertirse en una persona independiente y capaz de tomar sus propias decisiones y ser consciente de sus actos.

Del rostro de la mujer podemos ver cómo se forma una máscara a partir de la tela del manto que cubre su cuerpo. Su significado puede relacionarse con el concepto de persona de Jung donde el hombre puede quitarse sus propias apariencias al retirar la máscara de su antiguo ser.

En *Tránsito en Espiral* (Fig. 5) es un testimonio de su ascensión espiritual. Hay

8

individuos que sienten esa necesidad imperativa de querer ascender

⁵ Esta figura femenina puede identificarse con ella misma o con una de sus amigas.

espiritualmente, pero el problema se haya en el hecho de ser privativa para el hombre quien siente unos deseos irresistibles de subir a lo más alto. Esa ascensión se aprecia en las obras de Remedios a través de los edificios y árboles que apuntan y asciende hacia arriba que parecen tocar el cielo pudiéndose relacionar incluso lo la verticalidad de los templos del gótico.

También se aprecian torres con escaleras, espirales y montañas.

En *Tránsito en Espiral* vemos como las olas agitadas penetran por el conjunto de edificios dispuesto en forma de espiral. Estas aguas son transitadas por unos personajes conductores de divertidos vehículos acuáticos que nos recuerdan incluso a dibujos de Leonardo da Vinci.

La espiral ya nos retrae al mundo de la Antigüedad. En Egipto simbolizaba el cosmos en movimiento. También la espiral se relaciona con la Ouroboros gnóstico, serpiente enrollada que espera la sublimación de la materia. Pero para Remedios el sentido más afín de la espiral es, como en la India, el tiempo.

Entendiendo ese significado, en la espiral del tiempo cada acontecimiento tiene su lugar, se tratarían de etapas en el viaje.

En el centro se halla una torre más alta que las demás donde habita una especie de híbrido mitad caballo, mitad gallo conocido como hipoelectrión, el que todo lo ve y todo lo sabe.

Las ventanas del último torreón significarían los ojos y el pensamiento del hombre.

En esta serie de cuadros se reflejan los estados anímicos de Remedios Varo de aquellos años como la angustia, el terror y la preocupación por la otra vida.

Para ella la muerte significaba transformación, la disolución de una forma de vida, o de una mezcla: el convertirse o renovarse. Ella pensaba que esa transformación se entendería como una reencarnación. A lo largo de su vida muerte siempre estuvo presente en ella empezando por la muerte de su hermano pequeño. Entendía la vida y la muerte como una unidad; después

vendría el renacimiento.

Una pintura que refleja muy bien esta idea y que supuso ser su última obra es *Naturaleza muerta resucitando*, que sigue representado un enigma de su muerte. ¿Por qué muere? ¿Por ese ataque de miocardio? ¿Por que se había cansado de vivir tras perder a tantos seres queridos? ¿Quizás por el gasto de energía ejercido en sus transformaciones espirituales en busca del perfeccionamiento? Sea cual sea la respuesta que a día de hoy no ha podido esclarecerse. En este lienzo destaca la ausencia de la figura humana que pueda identificarse con Remedios por lo que se ha llegado a la conclusión de que se halla en él, representada a través de la vela encendida. Esta vela es el símbolo de su vida particular; durante su transformación después de la muerte genera un campo de energías que hace mover ocho platos (el ocho simboliza la regeneración y el eterno movimiento de la espiral ascendente). A su vez trece frutas giran alrededor de la vela como si fueran un sistema solar (de hecho el trece significa muerte y renacimiento). Las granadas, símbolo de la fecundidad ya desde la Grecia Antigua, se abren y dejan caer sus granos, que germinarán. En lo alto del cuadro se observan mosquitos. Octavio Paz dice al respecto de este cuadro: "No pintó el tiempo, sino los instantes en que el tiempo reposa".

La obra de Remedios Varo resulta tan única que merece con todo honor el puesto de representante del Surrealismo mexicano junto con su gran amiga en aquel momento, la británica Leonora Carrington. Ambas supieron desplegar toda su imaginativa y pensamiento a través de su obra, logrando con ello, a lo que a mi respecta, reivindicar el papel de la mujer en el mundo de las artes. Bien es cierto que su labor no resultó un cambio drástico pero sí un ligero paso para abrir camino a las mujeres, ya no solo en el mundo de las artes, entendidas como plásticas – caso de la pintura, sino también en la literatura. Ejemplos de ello sería el grupo mujeres poetas de la Generación del 27.

La pintura de Remedios Varo es un ejemplo claro de un arte que despierta la admiración de todo tipo de público, tanto el transeúnte como de los especialistas que, en algunos casos, sin haber conocido su obra, sienten una

atracción e

10

interés hacia ella desembocando en admiración.

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES*

Figura 1. *La tejedora de Verona*, 1956. Óleo/Masonite

* Las ilustraciones han sido extraídas de la página web <http://remedios-varo.com>

Figura 2. *El Alquimista o Ciencia inútil*, 1955. Óleo/Masonite

Figura 3. *La Revelación o El Relojero*, 1955. Óleo/Masonite

Figura 4. *Mujer saliendo del psicoanalista*, 1960. Óleo/Tela

Figura 5. *Tránsito en espiral*, 1962. Óleo/Masonite

BIBLIOGRAFÍA

- ARCQ, T. y otros, *Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo*, Girona, Ed. Atalanta, 2015
- VARO, B., *Remedios Varo: en el centro del microcosmos*, Madrid, Ed. Sombras, 1990.

WEBGRAFÍA

- <http://remedios-varo.com> (09/09/2016)
- <http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-remedios-varo/2489576/> (28/09/2016)