

PORTADA

Remedios Varo (1908-1963)

Alquimia o la ciencia inútil

1958

Óleo sobre masonita

105 x 54 cm

Colección de Alejandra Varsoviano de Gruen,

Ciudad de México

Los saberes inútiles (¿?) y la mirada femenina

Por George I. García

Entre los aspectos más sobresalientes del siglo XX se encuentran las luchas femeninas por el reconocimiento de sus derechos y de sus posibilidades para ejercer las labores artísticas e intelectuales al lado de sus congéneres masculinos. Al decir de Iván Molina (2004, 7), “los derechos políticos, el trabajo asalariado fuera del hogar, la educación y el control de su capacidad reproductiva mediante los métodos anticonceptivos, convirtieron a las ‘esclavas de ayer’ (según las define una estrofa del himno del Colegio Superior de Señoritas de Costa Rica) en personas y ciudadanas libres con sus propios proyectos sociales y de vida”.

El presente volumen de la Revista de Filosofía pretende hacer homenaje a las mujeres que a través de su trabajo creativo contribuyeron al desarrollo del arte y, más en general, a la cultura contemporánea. En este sentido, la producción pictórica de autoras como Käthe Kollwitz, Lee Krasner Pollock, Leonora Carrington, Georgia O’Keeffe, Tamara de Lempicka y Frida Kahlo aportaron nuevos puntos de vista en un arte predominantemente hecho desde la mirada masculina.

No es casual que haya sido en el seno de las vanguardias donde proliferara la actividad de las pintoras; las aspiraciones de cambios a nivel civilizatorio, en cuenta la emancipación de las mujeres, correspondían plenamente con la búsqueda de cambios, tanto formales y temáticos como políticos, de estas corrientes. En el caso del trabajo de la autora que reseñamos en este número de la Revista de Filosofía, Remedios Varo, esta emancipación está emparentada directamente con el movimiento surrealista, para quienes la cultura moderna solamente podría superar su carácter represivo dejando emerger en ella el sentido de lo maravilloso, tan opacado en la época de la ametralladora y la razón cosificada.

La posibilidad de salir de la cárcel del sentido común estaba para Varo ligada a la recuperación del sentimiento de lo maravilloso y de los saberes premodernos, a los cuales, como otras mujeres surrealistas, concebía como relacionados directamente con la feminidad¹ (cfr. Robinson, 2005, 314-315). El título de la pintura que reproducimos en esta portada, *Alquimia, o la ciencia inútil*, evoca precisamente el interés constante de Varo hacia la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento profundo de la naturaleza simbolizado por ese saber. El protagonismo del pigmento dorado en sus obras enfatiza el carácter utópico de los espacios que crea, trayendo a colación el tema de la búsqueda de la piedra filosofal, y contrastando con el sentido moderno de la realidad.

Artistas como Mondrian y Kandinsky apelaron también al hermetismo y a la teosofía en sus intentos por salir de la crisis de la civilización europea de fines de la *Belle époque*. Sin embargo, mientras para ellos el minimalismo en el arte era un medio para alcanzar lo místico, Varo prefería la fineza del detalle para mostrar una naturaleza oculta reencantada (esto es, desmodernizada), vista desde la magia. Sus pinturas nos invitan a universos en los cuales se ha suspendido la verosimilitud de la cotidianidad, y en los cuales la actividad humana acontece sobre el trasfondo de lo mágico. Por ello, frente al nihilismo moderno, Varo trata de remitirse a la que, en *Las palabras y las cosas*, Foucault denominó la *episteme* renacentista, basada en la semejanza y los simbolismos; pero, por otro lado, no admite las limitaciones de la perspectiva impuesta en el Renacimiento. Entre sus fuentes pictóricas de inspiración se encontraron El Greco, el Bosco y los diseños tradicionales de las cartas del Tarot (cfr. Lucie-Smith, 2005, 104).

Puede observarse en la ilustración de la portada, precisamente, cómo –al igual que M.C. Escher, con quien la autora comparte muchos símbolos– se juega con (o, mejor dicho, contra) la perspectiva tradicional. A pesar de que el personaje (¿protagónico?) y el piso tienen una perspectiva impecable, más allá de ellos el cuadro da una impresión de planicie, mucho más cerca del arte medieval que del renacentista. Igualmente, los tonos de la pintura son bastante homogéneos, e incluso los cuadros blancos y negros en el piso muestran un tinte amarillento.

De allí que, como señala Chadwick (1997, 177), “el rechazo a diferenciar, a asignar a ciertas imágenes y áreas de la pintura un mayor peso y claridad que a otras contribuye al efecto perturbador creado por muchos de estos trabajos [de autoras como Varo, Carrington, Fini y Sage, GG], un efecto causado por el hecho de que, a pesar de que a menudo vemos todo en estos pequeños lienzos con gran detalle, dejamos el encuentro con ellos sintiendo que hemos perdido la clave crucial que habría de revelarnos su significado con claridad”. La estética de esta artista intenta de este modo adecuarse a un mundo complejo, cuya comprensión implica su observación atenta, pero no se limita a ella.

En cuanto al tema de fondo, la figura humana (¿femenina?) pone en funcionamiento un complejo mecanismo que transforma el agua en un líquido misterioso. Puede verse cómo la lluvia baja de las nubes directamente cayendo toda ella en los dos embudos del edificio, dando a entender una adecuación entre la naturaleza y la técnica. Del mismo modo, el personaje que acciona la polea se viste (¿o será él mismo una extensión de su vestido?) con la superficie cuadrículada que es a la vez el suelo: el piso se transforma en tela, contrastando sus pliegues con la lisura de la cuadrícula de la que surge. Este fragmento de la imagen sugiere que la base de la acción humana está en la razón abstracta, pero que ésta debe humanizarse, generar tecnologías para abrigar las necesidades humanas.

La tecnología que allí aparece se asemeja mucho más a las descripciones de los relatos de Jorge Luis Borges que a los procesos que dieron lugar a la Revolución Industrial. El interés de Varo por lo mágico no debe, sin embargo, interpretarse como un escape frente a su historia inmediata. Como compañera del poeta Benjamin Peret, Varo fue cercana al núcleo del movimiento surrealista, y su compromiso artístico iba de la mano con el compromiso político: por ello, abandonó España tras la derrota de la República, asentándose en Francia hasta la ocupación nazi, y a partir de 1942, hasta su muerte, se asentó en ciudad de México.

La opción de una estética de lo maravilloso, del reencantamiento de la naturaleza, no fue un escape esteticista, sino un compromiso activo con la transformación de las sensibilidades modernas, una tentativa por descubrir una vía alterna a la modernización, tanto en su versión capitalista como en la del socialismo histórico. Su alternativa intentó encaminarse por el rescate de la mirada femenina y de sus tradiciones ancestrales. En este sentido, el título *Alquimia, o la ciencia inútil* es estrictamente irónico; desde el punto de vista de Remedios Varo, una ciencia que no respete al ser humano y a la naturaleza debe ser –al igual que habían planteado Husserl y la Escuela de Frankfurt, entre otros– replanteada desde sus fundamentos. Y en ello la mirada femenina tiene todavía mucho por aportar.

Nota

1. Recuérdese, por ejemplo, que la persecución de brujas fue un mecanismo de la cultura oficial para la destrucción de los conocimientos paganos sobre la naturaleza, los cuales persistieron a través de las mujeres durante la Edad Media (Cfr. Duby, Perrot y Watson, 2000).

Bibliografía

- Caillois, Roger. (1970) *Imágenes, Imágenes...* Bs. Aires: Sudamericana.
- Chadwick, Whitney. (1997) *Women artists and the surrealist movement*. Hampshire: Thames & Hudson.
- Duby, Georges; Perrot, Michelle y Watson, James D. (2000) *Historia de las mujeres*. 2. *La Edad Media*. Madrid: Taurus.
- Lucie-Smith, Edward. (2004) *Latin American art of the 20th Century*. Londres-Nueva York: Thames & Hudson.
- Molina Jiménez, Iván. (2004) El siglo que fue. En *Balances del siglo XX: historia, microbiología, medicina y física*. San José: EUCR, Serie Cuadernos de Historia de la Cultura.
- Robinson, Michael. (2005) *Surrealism*. Londres: Flame Tree.
- Todorov, Tzvetan. (1998) *Introducción a la literatura fantástica*. México: Coyoacán.
- Traba, Marta. (2005) *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970*. Bs. Aires: Siglo XXI.