

LA VERDADERA MAGIA DEL SURREALISMO:

explorando la identidad femenina a través del arte de Leonora Carrington y Remedios Varo

XVIII

El arte hecho por mujeres en Latinoamérica durante el siglo XX ha sido objeto de interés en las últimas décadas. Sin embargo, existe una brecha en la comprensión de cómo las influencias del ocultismo, el misticismo y la espiritualidad han moldeado la producción artística de las mujeres y su relación con la construcción de la identidad femenina en la región. Los casos de Leonora Carrington y Remedios Varo, permiten explorar cómo estas influencias impactaron en sus representaciones de la feminidad, la alteridad y la identidad en un contexto social y cultural tradicionalmente masculino.

XVII

Remedios Varo, 1961, La Llamada, Museo Nacional de la Mujer en las Artes.

VII

El objetivo es explorar y analizar el impacto del ocultismo, el misticismo y la espiritualidad en diez obras de arte producidas por las surrealistas Leonora Carrington y Remedios Varo, con el fin de comprender cómo estas influencias moldearon sus representaciones artísticas de la identidad femenina y desafiaron las convenciones de género en el contexto del surrealismo latinoamericano durante el siglo XX.

VI

Leonora Carrington, 1955, Los Enamorados, ARS NY, Fulgur Press.

IV

Carrington y Varo, artistas surrealistas que llegaron a México durante la II Guerra Mundial, compartían un interés en la alquimia, el tarot y el esoterismo. Carrington, nacida en Inglaterra (1917), se inspiraba en el folclore celta y las leyendas arthurianas, y en la década de 1950 diseñó su propia baraja de tarot. Varo, nacida en España (1908), combinaba su formación en ciencias y arte, reflejando su interés en la alquimia y la ciencia esotérica. Ambas incorporaron elementos místicos en sus obras, explorando la realidad y la psique humana, y utilizando figuras oníricas para cuestionar las normas de género y la feminidad.

III

Remedios Varo, 1956, La Cazadora de Astros, Museo de Arte de Toledo.

X

La metodología incluirá el análisis visual de las obras con el fin de identificar y analizar elementos formales, así como el contexto cultural, histórico y personal de las artistas. Se utilizarán herramientas teóricas desde la perspectiva feminista en la historia del arte (Griselda Pollock y Linda Nochlin) que proporcionarán un marco conceptual para abordar críticamente las representaciones de la identidad femenina en las obras de Carrington y Varo, así como para examinar cómo sus creencias y prácticas espirituales contribuyeron a desafiar las normas de género establecidas en el arte surrealista de la época.

XIX

Leonora Carrington, 1955, El Sol, ARS NY, Fulgur Press.

XVI

Este proyecto examinará cómo el ocultismo, el misticismo y la espiritualidad influenciaron el surrealismo y las obras de Leonora Carrington y Remedios Varo. Revelará cómo estos elementos se reflejaron en simbolismos y motivos que desafiaron las normas de género y las construcciones de la identidad femenina en el surrealismo latinoamericano del siglo XX. Así, se destacará el papel de las mujeres artistas y se demostrará el poder del arte para desafiar las normas de género y ofrecer nuevas perspectivas sobre la identidad y la autoexpresión en un contexto de marginación femenina.

XV

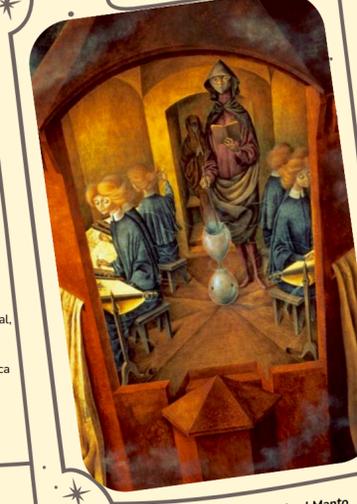
Leonora Carrington, 1955, El Diablo, ARS NY, Fulgur Press.

XIV

Bibliografía:

- Aberth, Susan & Arcq Tere. El Tarot de Leonora Carrington. España: RM Editores, 2022.
- Bernal Bermúdez, María Clara. Más allá de lo real maravilloso: El surrealismo y el Caribe. Bogotá: Universidad de los Andes, 2006.
- Cendán Caaveiro, Marina. "Releyendo el surrealismo desde una perspectiva feminista". Feminismo/s, no. 39 (2022): 39-57.
- Díaz Canseco, Miguel Ángel. El tarot: del dilema a la metáfora. Coahuila de Zaragoza: Secretaría de Cultura de Coahuila, 2016.
- González Madrid, María José. Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, España, 2013.
- Mayayo, Patricia. "Capítulo 1 En busca de la mujer artista". En: Historias de mujeres, historias del arte. Madrid: Ediciones Cátedra, 2019.
- Nochlin, Linda. "¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?" [1970]. En Crítica feminista en la teoría e historia del arte, ed. por Karen Cordero e Inda Saénz. México: Universidad Iberoamericana; UNAM; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.
- Pano García, Luis. "Cuatro pintoras mexicanas de la primera mitad del siglo XX. En: Las mujeres y el universo de las artes. España: Universidad de Zaragoza, 2020.
- Pollock, Griselda. "Feminist Interventions in the Histories of Art." En Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art. New York and London: Routledge, 1988.
- Ramos Cruz, Guillermina. "Apuntes para reescribir la historia del arte latinoamericano". La Puerta FBA, no. 3 (2010): 45-55.

III

Remedios Varo, 1961, Bordando el Manto Terrestre, Gallery W.N.

XXI