

Remedios Varo

Una dintre cele mai iubite artiste mexicane, Remedios Varo este cunoscută pentru lucrările sale moderniste fundamentale, inspirate de teme suprarealiste precum magia, alchimia, astrologia și spiritualitatea. Născută în Spania în 1908, Varo a participat la prima expoziție suprealistă internațională din Paris în 1938, unde i-a întâlnit pe Max Ernst, André Breton, Dora Maar și alți membri ai mișcării suprealiste. În 1941, împreună cu poetul Benjamin Péret, Varo s-a îmbarcat la Marsilia pe nava Serpa Pinto pentru a fugi din Europa dominată de naziști. Ajunsă în Mexico City, în cartierul Colonia Roma, printre alți artiști refugiați, a format o legătură puternică pe tot parcursul vieții cu artistele Leonora Carrington și Kati Horna, ale căror vieți cotidiene și vieți de atelier au fost interconectate cu Varo.

Trecerea lumii

În cadrul acestei expoziții, a doua expoziție personală a lui Varo de la moartea acesteia în 1963, cele douăsprezece lucrări expuse includ "Estudio para Trasmundo" (c. 1955), care înfățișează o navă fără echipaj navigând în ape cenușii și tulburi. Nava, la fel ca multe dintre mașinile capricioase și vasele imposibile ale lui Varo, este propulsată de o mare pânză de roată care acționează roți atașate de fiecare parte a corpului navei. Acest mijloc de transport fantastic ilustrează lumea de dincolo ca migrație prin diferite tărâmuri imaginare și reale, care face referire, de asemenea, la călătoriile transnaționale ample ale emigrantului. Tehnica picturală a lui Varo, perfecționată de-a lungul mai multor ani, combină subiecte primare redată meticulos cu fundaluri atmosferice pictate liber în grattage, o tehnică preferată de suprarealiști care presupune zgârierea vopselei proaspete cu o lamă ascuțită.

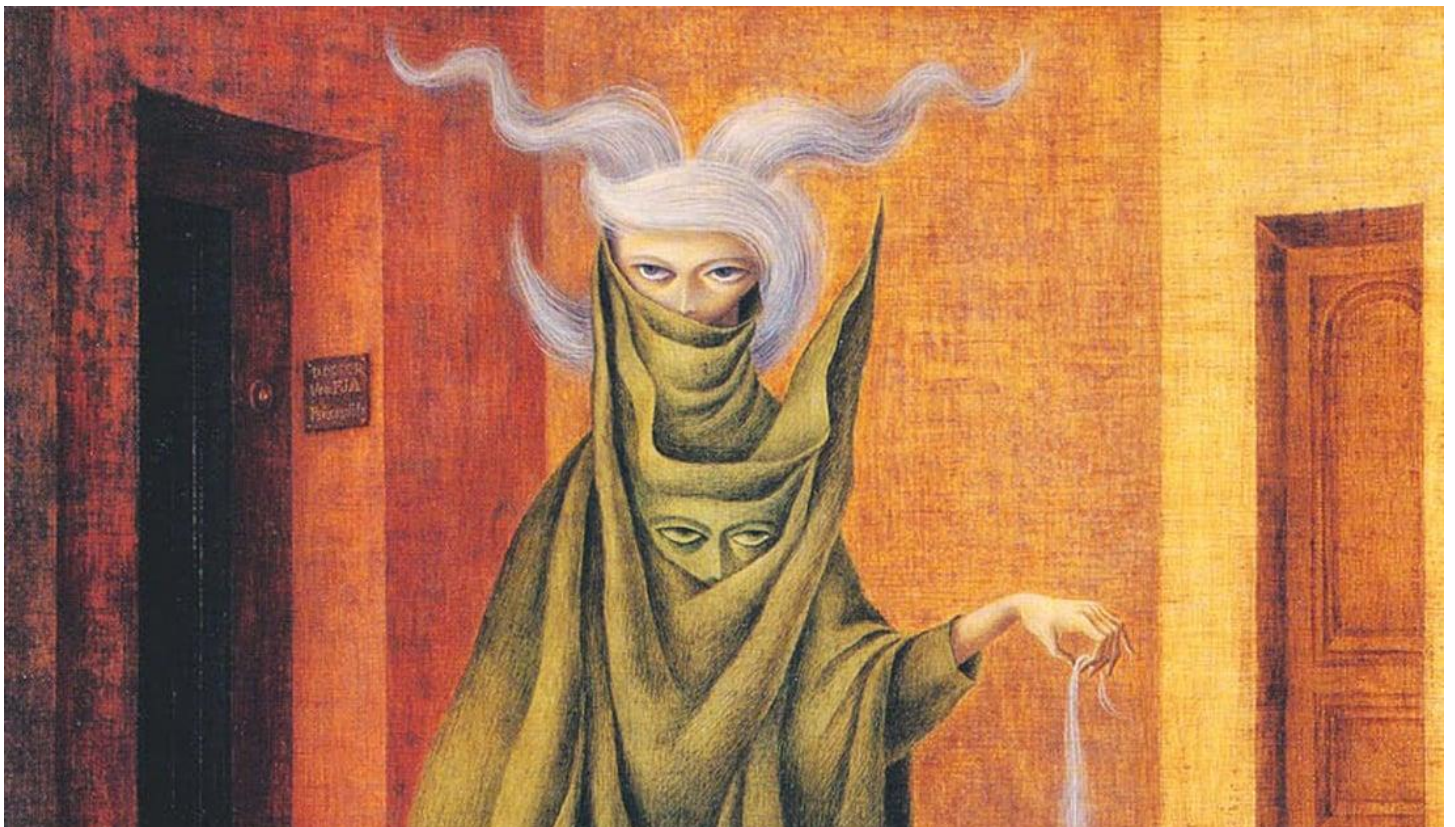
AG

Întâlniri ascunse

Spiritism

Chemarea

La MOMA

"Lumea viselor și lumea reală sunt identice", a declarat artista de origine spaniolă Remedios Varo, care a combinat alchimic tehnici tradiționale, metode suprarealiste și cercetări filozofice mistice în peisaje de vis vizionare.

Crescută la Madrid, Varo a învățat desenul de observație de la tatăl său și apoi s-a format ca pictoriță. Mutarea la Barcelona și la Paris în anii 1930 i-a oferit o eliberare de pictura academică și de așteptările familiei, expunând-o pe Varo la gânditori moderniști și la o strânsă asociere cu artiștii suprarealiști. Intimitatea ei cu grupul este evidentă într-un colaj fără titlu din 1935, creat împreună cu Esteban Francés, Oscar Domínguez și Marcel Jean, folosind tehnica cunoscută sub numele de *cadavre exquis* (cadavru rafinat). Varo și cohorta ei adăugau pe rând un element pe o bucată de hârtie și îl pliau peste el, apoi desfăceau foaia pentru a dezvălui rezultatul colectiv.

În 1941, Varo a emigrat în Mexic, fugind de fascismul din Franța și Spania. Primele lucrări ale lui Varo din această perioadă reflectă trauma războiului și a strămutării, dar până în 1947, când a decis să rămână în Mexic, practica sa era înfloritoare. Desenele și picturile sale din această perioadă explorează scene narrative din alte lumi, caracterizate de un protagonist (adesea de sex feminin) care se confruntă cu forțe supranaturale. *Juggler (Magicianul)* reflectă acest lucru, înfățișând un magician în vizită care prezintă minuni unei mulțimi de orășeni. Simbolurile abundă în lucrare, inclusiv o incrustație de mamă-de-perlă în formă de pentagramă care formează chipul magicianului. Aici se spune că steaua cu cinci colțuri reprezintă iluminarea, una dintre numeroasele semnificații atribuite acestui simbol antic.

Până la moartea lui Varo, în 1963, artista a creat peste 500 de lucrări, majoritatea produse în Mexic. La fel ca magicianul din pictura sa, Varo aspira să dezvăluie minunile metafizice ascunse prin observare atentă și tehnică meticuloasă. După cum scria poetul Octavio Paz, "ca și cum ar fi pictat cu ochii mai degrabă decât cu mâinile, Remedios mătură pânza și îngrămădește clarificări pe suprafața ei transparentă".

