

CINCO LLAVES
DEL MUNDO SECRETO
DE REMEDIOS VARO

ATALANTA

IMAGINATIO VERA

ATALANTA

97

CINCO LLAVES DEL MUNDO SECRETO DE REMEDIOS VARO

TERE ARCQ, PETER ENGEL,
JAIME MORENO VILLARREAL,
JANET KAPLAN, FARIBA BOGZARAN
SANDRA LISCI, WALTER GRUEN

PRÓLOGO

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

ATALANTA

2015

En cubierta: *Mujer saliendo del psicoanalista*, 1960. Museo de Arte Moderno. Conaculta-INBA.
En guardas: *Robo de sustancia*, 1955. Colección particular.

Moradas del inconsciente y La energía creativa en la Barcelona de la preguerra de Janet,
traducido por María Palomar y *Sueños de alquimia* por Juan Carlos Atilano

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Todos los derechos reservados.

Dirección y diseño: Jacobo Siruela.

© Artes de México, 2008
© Remedios Varo, VEGAP, Girona, 2015
© EDICIONES ATALANTA, S. L.
Mas Pou. Vilaür 17483. Girona. España
Teléfono: 972 79 58 05 Fax: 972 79 58 34
atalantaweb.com

ISBN: 978-84-943770-6-8
Depósito Legal: Gi.-1299-2015

ÍNDICE

Prólogo

Cinco pájaros salen del hielo

Alberto Ruy Sánchez

9

La llave esotérica

En busca de lo milagroso

Tere Arcq

17

La llave arquitectónica

Moradas del inconsciente

Peter Engel

87

La llave literaria I

Urdir la trama de lo maravilloso

Jaime Moreno Villarreal

107

La llave surrealista

La energía creativa en la Barcelona de la preguerra

Janet A. Kaplan

121

La llave onírica

Sueños de alquimia

Fariba Bogzaran

145

La llave literaria II

Poeta y vidente

Sandra Lisci

171

Cronología

Walter Gruen y Tere Arcq

191

Nota sobre los autores

199

Notas

201

Créditos de las ilustraciones

209

Prólogo

Cinco pájaros salen del hielo

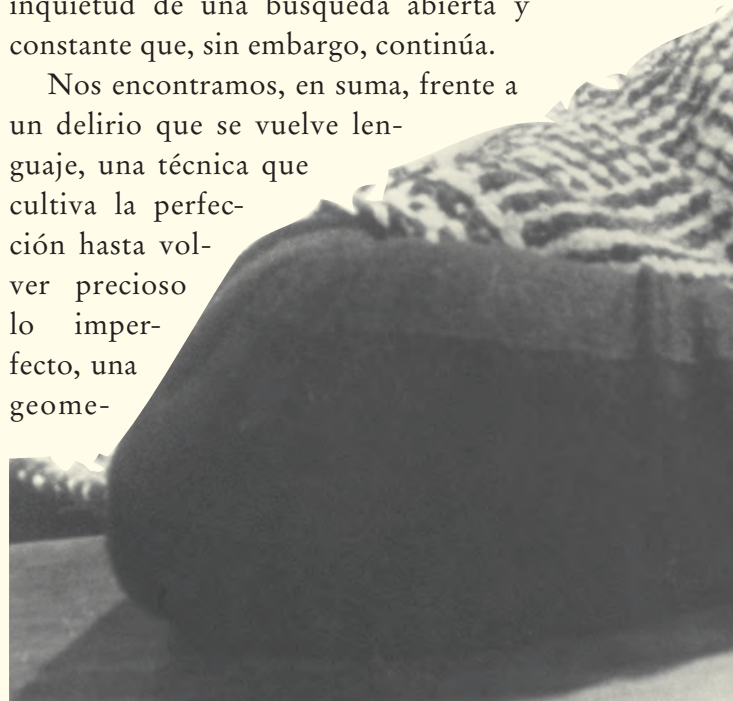
Alberto Ruy Sánchez

La obra fascinante de Remedios Varo se nos presenta como una revelación pero a la vez como un misterio. Una revelación tan contundente, que su fuerza estética la ha hecho imprescindible como uno de los más grandes e inquietantes logros del arte moderno. No se puede ser indiferente a su pintura rigurosa ni a la incesante imaginación que despliegan sus cuadros ante nuestro asombro. Ambas, pintura e imaginación, se intensifican con cuatro paradojas que multiplican su encanto. Primero, hay en su lenguaje de formas una enorme coherencia, pero a la vez sostiene un discurso tan profundamente delirante que establece una rigurosa lógica del sinsentido. Segundo, sus cuadros son técnicamente tan depurados que muestran las certezas de una resonancia académica clásica, pero a la vez una palpitación primitiva que al ir del detalle a la repetición exacta del detalle llega con frecuencia a rozar la inocencia, la *naïveté*. Tercero, sus composiciones tienen siempre una geometría precisa, una estructura interna que

les da una enorme fortaleza habitada, sin embargo, por trazos y motivos de una delicadeza igualmente enorme y una clara fragilidad. Y cuarto, aunque cada escena pintada parece entregarnos una idea acabada, una verdad que se ha alcanzado al término de una búsqueda, en cada escena y casi en cada cuadro es evidente la viva inquietud de una búsqueda abierta y constante que, sin embargo, continúa.

Nos encontramos, en suma, frente a un delirio que se vuelve lenguaje, una técnica que cultiva la perfección hasta volver precioso lo imperfecto, una geome-

tría que aumenta su consistencia hasta volverse quebradiza, y el deseo y la acción de apresar una verdad cuya esencia es ser fugitiva. Cuatro paradójicos puntos cardinales que dan cuerpo, me parece, a eso que hemos llamado la revelación de la obra de Remedios Varo. Pero esas paradojas también abren de par en par las puertas del misterio que hay en sus cuadros.

Y es justamente frente a esas puertas que se presenta Tere Arcq, armada con las cua-

lidades excepcionales que le han permitido ejercer con fortuna su oficio de historiadora del arte, para sortear los

obstáculos que impedían ver a fondo con mayor claridad cada cuadro de Remedios Varo.

En este libro, que ella ha preparado, vemos claramente cómo ha tenido que ser osada sin inventarlo todo y ser sensible sin renunciar a la inteligencia. Y así trabajar con tenacidad reuniendo las piedras dispersas que pavimentarán desde ahora nuestro camino a la obra de Remedios Varo. Cruzando lo que era un extraño abismo de preguntas aparentemente sin respuesta, ha debido elegir las piedras pertinentes en la estructura de este nuevo puente y dejar abierta la duda sobre aquellas que podrían llegar a serlo.

Es notable que Tere Arcq no se haya conformado con las viejas soluciones que aludían a su temprana cercanía con el primer círculo surrealista de París para explicar toda extrañeza y que mencionaban su interés por Gurdjieff y Ouspensky como algo lateral, anecdótico y sin incidencia real sobre el alfabeto básico de su obra. Y así dejaban casi intacto el abismo de enigmas. Ella, al contrario, ha ido más a fondo documentando con precisión la pertenencia de Remedios Varo al grupo de Gurdjieff analizando sus intereses específicos en aquella teoría y sus prácticas, anotando la coincidencia entre esa pertenencia y las rupturas significativas en su obra, y estableciendo el repertorio preciso de imágenes que se originan en esta enseñanza. Punto por punto y figura por figura, ha trazado el sistema simbólico

que de ella se deduce. Ha dado a la elucubración bases firmes y serenas, y ha abierto para la necesaria imaginación histórica un cielo más amplio para que vuelen las certezas, cuando las haya.

Tere Arcq ha tenido la atinada visión de añadir a la bibliografía fundamental sobre Remedios Varo este libro como un tercer elemento necesario. Entre los muchos libros existentes, completamente o en parte dedicados a Remedios Varo, dos de ellos, publicados por Ediciones Era, son indispensables: El *Catálogo razonado*, preparado por Walter Gruen y Ricardo Ovalle, y la biografía de Janet Kaplan. Entre el despliegue de la vida y el de la obra, como si fueran las partes de un arco tenso, hacía falta la flecha sólida, ligera y certera que se clavara en el corazón de su pintura para develar su sentido: este tercer libro mayor que extiende ante nuestras manos las cinco llaves que permiten abrir el arcón donde guarda sus secretos el mundo mágico de Remedios Varo. La llave esotérica, la llave surrealista, la llave literaria, la llave onírica y la llave arquitectónica.

Además de haber visto y vuelto realidad la trama de las cinco llaves para entender a Remedios Varo, Tere Arcq nos proporciona la llave esotérica principal en un ensayo firme y pausado que es el centro magnético de este libro y cuya lectura es simplemente apasionante. Ella ha invitado a otros cerrajeros estelares. Una de ellas, Janet A. Kaplan, la célebre bió-

grafa de Remedios Varo, ahora revisa con mayor precisión su pertenencia al surrealismo para fijar la extensión de la clave surrealista en su obra y descubre sus verdaderos alcances y, sobre todo, sorpresivamente, sus verdaderos límites. Nos deja deducir por nuestra cuenta de qué manera el ferviente deseo de pertenecer al grupo surrealista con sus iniciaciones, sus ritos, su sed de dar sentido a la vida es similar a la necesidad anímica que tuvo luego de pertenecer a los círculos esotéricos de Gurdjieff, donde ocupó un lugar predominante. Con enorme sutileza, Jaime Moreno Villarreal descifra la iconografía que se deriva de sus lecturas, sobre todo literarias. Pero nos traza, con una visión sabia y tranquila, el horizonte de trascendencia implícito en todo lo que ella pintaba y que en sus lecturas tenía ecos sorprendentes. Como complemento, Sandra Lisci se ocupa de sus lecturas poéticas más directamente espirituales. Fariba Bogzaran descifra para nosotros los sueños que escribió Remedios Varo y especialmente el más arquetípico de ellos, el sueño diez. Y Peter Engel penetra en los muros pintados por Remedios mostrándonos cómo, de lo material a lo espiritual, la clave arquitectónica puede de-

cirnos mucho sobre este maravilloso arte de ámbitos.

Cuatro paradojas sensoriales y de la inteligencia para tejer un sistema de misterios que ceden sus secretos sólo con cinco llaves poderosas. El nueve de la movilidad infinita agita de nuevo nuestra visión de esta pintora. Si la vida breve de Remedios Varo es tan mágica y enigmática como sus cuadros, el sistema conceptual que se necesita para comprenderla no lo es menos. Remedios Varo ha gozado de una suerte excepcional al haber tenido en Walter Gruen una especie de chamán de su vida y obra que la ha preservado como el tesoro de misterios que es y que ha cuidado que se le estudie y se le comprenda. Janet A. Kaplan y ahora Tere Arcq juegan un gran papel como iniciadoras al misterio. Pero la primera chamana de su propia obra fue Remedios. Cada cuadro suyo nos inicia, con un estruendo tranquilo, con un rayo que no quema, a los mundos posibles que nos rodean y nos habitan. Y gracias a este libro, si tenemos suerte, cada uno de los cuadros nos iluminará y nos mostrará que en ella y por ella, por su música solar, su revelación pictórica florece en nosotros.

Págs. 14-15: *Internado ambulante*, 1962

Pág. 16: *Ciencia inútil o El alquimista*, 1955

Imaginatio vera

La obra pictórica de Remedios Varo (Anglés, Gerona, 1908-Ciudad de México, 1963) transmite la presencia de una revelación precisa, cuyo amplio campo de sugerencias se oculta bajo una capa de misterio. ¿Qué significan sus cuadros? ¿De qué nos está hablando su enigmático universo plástico? Este libro nos ofrece, por primera vez, las cinco llaves que abren la caja secreta del mundo mágico de esta pintora: la llave esotérica, la llave surrealista, la llave literaria, la llave del mundo onírico y la llave del mundo arquitectónico.

TERE ARCQ, historiadora y comisaria de arte independiente, **FARIBA BOGZARAN**, profesora asociada y directora fundadora del Programa de Estudio de los Sueños de la Universidad John F. Kennedy en California, **PETER ENGEL**, arquitecto e historiador del arte, **WALTER GRUEN**, compañero de Remedios Varo durante los últimos doce años de su vida, **JANET A. KAPLAN**, profesora de historia del arte, **SANDRA LISCI**, licenciada en ciencias de la comunicación y autora de un trabajo sobre las raíces literarias de su obra pictórica, y el escritor **ALBERTO RUY SÁNCHEZ**, autor del prólogo, son las personas encargadas de desvelarnos dichas claves, que, por primera vez, nos hacen entender el mundo secreto de una de las pintoras más interesantes y menos conocidas del surrealismo.

