

PÁRAMO

Los sueños: realismo mágico y fantasías cósmicas

Leonora Carrington + Lenka Klobásová

3 de febrero, 2023

Leonora Carrington | BIO

(Lancashire, Inglaterra, 1917 - Ciudad de México, 2011) fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería; y escribió dramaturgia, novela, y cuento. Se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su época, entre ellos Max Ernst, Remedios Varo, André Breton y Luis Buñuel.

Carrington produjo obras que mezclan la autobiografía y la ficción, lo cotidiano y lo mágico. Sus obras están pobladas por seres fantásticos, a menudo animales intermediarios que nos refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica.

Carrington creció rodeada de mitos celtas. Se los contaban su madre Maureen Moorhead, su abuela y su nana, todas ellas irlandesas y proclives a la fabulación. Entre otras cosas, le hablaban de las antiguas razas míticas de Irlanda, con quienes los Moorhead decían haber convivido en los campos y caminos.

Su padre, Harold Wilde Carrington, era en cambio un exitoso hombre de negocios, quien se oponía férreamente a la fantasía y a los intereses artísticos de su hija. Lo que él esperaba era que, tras debutar con un baile en el lujoso hotel Ritz de Londres, y ser presentada en la corte Real de Jorge V, Leonora encontraría un esposo y un futuro cómodo entre las altas clases sociales.

Al contrario de esto en una cena en Londres, Leonora se enamoró de Max Ernst, uno de los artistas más destacados del movimiento surrealista. En el París de los 1930s se integró al grupo surrealista de Andre Bretón, y convivió con artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Pablo Picasso, Lee Miller y Luis Buñuel. Los surrealistas la recibieron como una de sus principales musas y aclamaron su talento, propiciando así el desarrollo de su obra.

Fue un periodo idílico para Leonora Carrington, quién tras un año en París, escapa al sur de Francia con Ernst y se instala en St Martin-d'Ardèche. Las rampas y muros de la casa que comparten se vieron cubiertas de criaturas fantásticas, figuras que tenían la función de protegerlos de las intromisiones de la esposa de Ernst y de otros surrealistas. Ernst le enseña técnicas como el frottage, que consiste en colocar un papel sobre un objeto, frotarlo con un lápiz, y así transferir la textura del objeto al papel. Esta y otras técnicas servían a los surrealistas como punto de partida para realizar sus obras.

El romance de Carrington y Ernst fue interrumpido por el avance de la Segunda Guerra Mundial. Ernst fue arrestado y Leonora escapó a España con unos amigos preocupados por el deterioro de su estado mental.

Fue internada en un hospital psiquiátrico en Santander y más tarde su familia quiso transferirla a un segundo hospital en Sudáfrica. De camino en Lisboa, Leonora consiguió escapar de su enfermera y acudió a la embajada mexicana donde Renato Leduc, poeta y diplomático, se casó con ella para que pudiera escapar de Europa, de la guerra, y de la influencia de su padre.

Fotografía cortesía del Consejo Leonora Carrington

La pareja pasó un año en Nueva York, donde Carrington se reencontró con un buen número de surrealistas. Carrington llegó a México en 1941, y poco tiempo después se divorció amigablemente de Leduc. Por ese entonces escribió *Abajo*, texto que recoge sus experiencias en el psiquiátrico de Santander. Convivió con varios surrealistas europeos que se refugiaron en México gracias a las generosas políticas migratorias del presidente Lázaro Cárdenas. Entre ellos estaban Wolfgang Paalen y Alice Rahon, José y Kati Horna, Benjamin Peret y Remedios Varo, quién será su íntima amiga. Trabajó amistad también con el mecenas Edward James, quién fue uno de sus mayores coleccionistas. Se relacionó también con artistas mexicanos, entre ellos Frida Kahlo, Diego Rivera, y escritores como Carlos Fuentes y Octavio Paz.

En México, Carrington desarrolló plenamente su potencial artístico y formó una familia al lado del fotógrafo húngaro Emir 'Chiki' Weisz, con quien tuvo dos hijos, Pablo y Gabriel. Con excepción de algunos años en Nueva York y Chicago, Carrington pasó el resto de su vida en México. En los 1970s, Carrington se unió al movimiento feminista en México y produjo el poster 'Mujeres Conciencia'. En sus últimos años, se dedicó principalmente a la escultura. Murió a los 94 años de edad en 2011.

Consejo Leonora Carrington

Fotografía cortesía del Consejo Leonora Carrington

Los sueños: realismo mágico y fantasías cósmicas, 202
Vista de la exposición
Páramo, Guadalajara, México

Los sueños: realismo mágico y fantasías cósmicas, 2023
Vista de la exposición
Páramo, Guadalajara, México

Silla Daghada,
Litografía
60 x 80 cm / 23.6 x 31.5 "

Ship of Cranes
Bronce a la cera perdida
122 x 201 x 83 cm / 48.03 x 79.13 x 32.6 "

Mariposa nocturna
Bronce a la cera perdida
140 x 41 x 19 cm / 55 x 16.1 x 7.4 ''

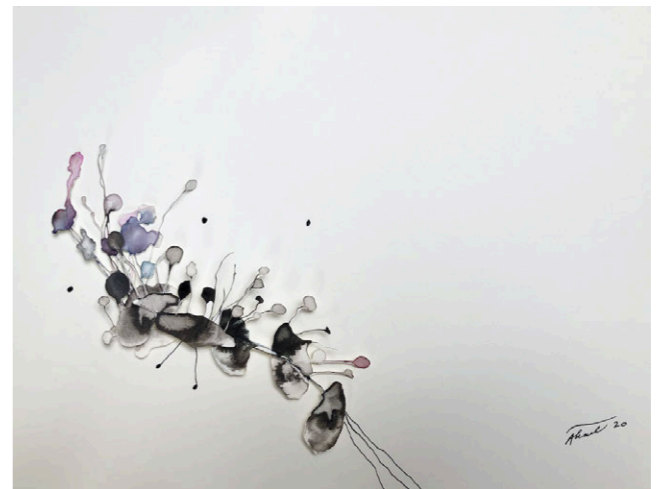
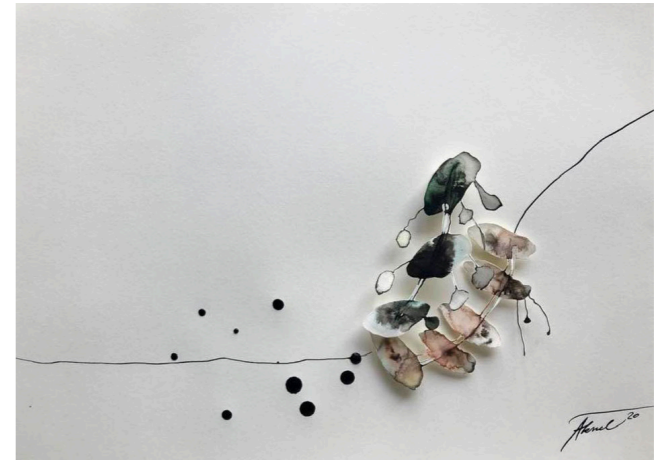
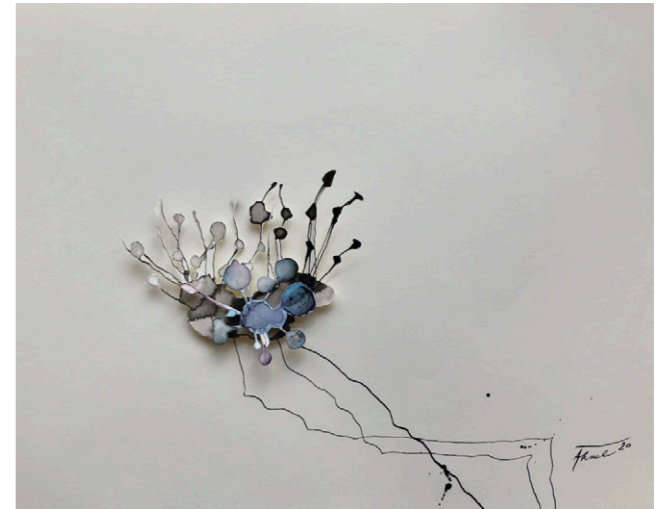
Nini, Nine, Nine
Litografía
79 x 61 cm / 31 x 24''

Los sueños: realismo mágico y fantasías cósmicas, 2023
Vista de la exposición
Páramo, Guadalajara, México

Vibes, 2019
Técnica mixta
120 x 120 cm / 47.2 x 47.2 "

Serie Tanka 1, 2 y 3, 2020
Tinta china, recorte, efecto 3D
27 x 34 cm / 10.6 x 13.3 "

LOS SUEÑOS

REALISMO MÁGICO Y FANTASÍAS CÓSMICAS

LEONORA CARRINGTON & LENKA KLOBÁSOVÁ

En el abanico que va de la figuración a la abstracción los creadores se plantean: ¿qué es la realidad? y ¿cómo representarla? Del sinfín de respuestas brindadas a estos interrogantes se generan en la conciencia de los artistas otras preguntas: ¿el mundo posee materialidad, es objetivo y los contiene? o ¿el mundo es una suma de constelaciones producto de sus imaginaciones y los incorpora?

Gracias entonces a que el mundo, sus accidentes y actores, más las formas en que uno y otros son representados, las artes fluyen en libertad, desconociendo límites.

Así, los sueños de Leonora Carrington (Lancashire, 1917 - Ciudad de México, 2011) forjan un realismo mágico, seductor y asombroso, capaz de detonar por igual sentimientos encontrados como la belleza o el miedo; son narraciones visuales que comparten historias y que transforman a su hacedora en una luminosa cuenta-cuentos.

Así, los sueños de Lenka Klobásová (Brno, 1977) formulan fantasías cósmicas, en movimiento perenne, oscilantes del detalle microscópico a la totalidad telescópica, que brindan paisajes serenos y profundos; son estados de ánimo cercanos a la meditación que convierten a su inventora en devota de la contemplación zen.

Caras de una misma moneda, el proceso de composición que se manifiesta en una diversidad complementaria. Ambos discursos estéticos son súbditos del onirismo, de la capacidad desbordada de fabricar gajos de fantasía. Lo hacen cada una a su manera, escuchando sus voces profundas, atrapando las imágenes que habitan sus subconscientes.

Cronistas de sueños que provenientes de Europa eligieron a México como su patria-matria, enraizándose en una nueva Weltanschauung (cosmovisión, intuición de mundo).

Sus miradas enriquecen nuestra identidad cultural, que es plural y abierta, y entre sí dialogan con intensidad, sabiéndose parte y no totalidad, instante y no eternidad.

Son humildes, no pretenden imponer nada en específico, se limitan a enriquecer nuestras sensibilidades como espectadores-interlocutores.

Luis Ignacio Sainz

Lenka Klobássová | BIO

Originaria de la ciudad de Brno, República Checa (1977), donde incursiona en las artes desde temprana edad en la Academia L.S.U., estudiando dibujo, pintura, cerámica, escultura, grabado y litografía con el maestro Emanuel Holek.

En 1999 llega a México donde desarrolla proyectos en colaboración con los pintores Manuel Guillén y Arturo Rivera, cultivando la pintura, el dibujo y la estampa. En 2004 estudia escultura y dibujo de figura humana en la Academia de San Carlos. En 2006 estudia con el maestro José Rodríguez en el Museo Nacional de la Acuarela "Alfredo Guatí Rojo". Durante 2016-2017 asiste al taller de estampa oriental de la maestra Nunik Sauret.

Su obra ha sido expuesta de manera individual y colectiva en México, República Checa, Estados Unidos y Alemania. Entre sus exposiciones más recientes están (2014-2019): *Nina Torres, Fine Art August Contemporary*, Miami, Florida, U.S.A.; *Nina Torres, Fine Art September Contemporary*, Miami, Florida, U.S.A.; *Art Fair*, The American School Foundation, D.F., México; Museo Mariánská Tynice, Moravia, República Checa; *Levedades pictóricas y acertijos* en el Centro de Arquitectura y Diseño (C.A.D.), Polanco, D.F., México; *La República del Arte*, en Museo Torre Bicentenario, Toluca, Mexico; *Plástica Contemporánea*, Galería de Arte Bodega 19, Tepoztlán, Morelos; participación en el libro *Los Artistas Responsables en defensa de la Fauna* (UNAM, INAH, Arte y Biodiversidad, A.C.) y en la exposición colectiva correspondiente, Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, D.F., México; Galería Vuela Toluca; participación en la iniciativa y el libro *Vuela Arte* (Instituto Mexiquense de Cultura, Gobierno del Estado de México); Museo José Luis Cuevas, *Día Mundial Del Arte*, Centro Histórico, D.F., México; Festival Internacional de Arte, Dibujo, Pintura, Ilustración, *Urban Fine Art*, Fundación Sebastián; CDMX, Museo de Arte Moderno del Estado de México, Sin curador, Toluca; Exposición, *Presenta Memento: Entes vacilantes*, en la Galería de la Universidad Autónoma Metropolitana (2016). *Colabora en Substancia* (2016), Tepoztlán, Estado de México; *Dar en el Clavo. 2ª Subasta Internacional de Cucharas de Albañil*, JW Marriot Santa Fé, Ciudad de México (2016 y 2017). Participa en las Exposiciones del Taller de Grabado de Ramón Durán (2015 y 2016).

Ha participado en las colectivas en homenaje a Hieronymus Bosch, a quinientos años de su muerte (2016) y Edgar Degas (2017), a un siglo de su fallecimiento, curadas por el maestro Manuel Marín, en la Fundación Sebastián.

Fotografía cortesía de la artista

Meditation II, 2022

Técnica mixta

130 x 180 cm / 51.1 x 70.8 "

Formó parte de la exposición del Banco de México *La geografía estética del billete* (2017), con curaduría de Nunik Sauret. Mostró su inmersión orientalista en la exposición *Aknel* en Gallé-Art-Design, San Miguel Chapultepec, CDMX (2017). Participó en Morton Subastas de Arte Moderno y Contemporáneo (2017 y 2018). En el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí exhibió *Qi, brújula de la armonía visible* (2019), lo que fue una revisión escrupulosa de su producción de la última década.

Expuso en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas, *Vuelo de Tanizaki*, su más reciente fábrica plástica (2019).

Su obra cultiva una abstracción de elementos geométricos y orgánicos, de influjo Wabi-sabi (侘・寂), que elimina lo superfluo y salvaguarda lo esencial, minimalista. Esta modalidad de interpretación de la realidad justiprecia las heridas y cicatrices propias del paso del tiempo, suerte de tatuajes, que padecen los objetos percederos, conocido como Kintsugi (継ぎ) que los revalúa al suturar los pedazos de la cerámica con polvo de oro. En su caso es una metáfora que revela su vocación por lo inacabado y lo fracturado.

Av. Hidalgo 1228,
Col. Americana – C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México

T. +52 (33) 3825 0921
info@paramogaleria.com

www.paramogaleria.com

PÁRAMO