

María Noel Lapoujade

La imaginación alquímica en Remedios Varo (II Parte)

Resumen: Se ofrece una visión filosófica de la prolífica imaginación de Remedios Varo, quien ha creado un sinnúmero de objetos artísticos en una sobre-realidad que se ofrece cual mundo nuevo. En su obra está presente el pensamiento de A. Breton, quien atisbó una vía para liberar la creación artística de ataduras externas, impuestas por las normativas de racionalismos que consideraba decadentes, como el de algunas escuelas que según su juicio heredaron frustraciones al pensamiento y a su espíritu. Este ensayo se ha dividido en dos partes, cuya publicación se ofrece en entregas sucesivas.

Palabras claves: Remedios Varo, Bretón, surrealismo, imaginación, sintaxis.

Abstract: It offers a philosophical vision of the prolific imagination of Remedios Varo, who has created a myriad of artistic objects in an over-reality that is offered as a new world. In his work is present the thought of A. Breton, who saw a way to liberate the artistic creation of external attachments, imposed by the norms of rationalism that he considered decadent, like the one of some schools that according to his judgment inherited frustrations to the thought and to his spirit. This essay has been divided into two parts, the publication of which is available in successive deliveries.

Keywords: Remedios Varo, Bretón, Surrealism, imagination, syntax

Remedios Varo

Creación con rayos Astrales//Música Solar//Premonición

La obra de Remedios Varo acoge toda **una cosmovisión plástico-filosófica** fundamental.

Considero que la pintura es filosofía que entra por los ojos. ¹

1. La imaginación alquímica en Remedios Varo (II Parte)

La insinuante presencia de una filosofía en imágenes nos mueve a levantar el **quinto velo**.

¿Qué filosofía en imágenes visuales exuda la poderosa imaginación creadora de Remedios Varo? ¿Qué filosofía transparenta los velos de este imaginario pictórico integral, universo de imágenes en una sintaxis sin fisuras, en todas y cada una de sus obras?

Su obra despierta nuestra perplejidad que nos conduce a preguntarnos por esa poderosa imaginación creadora plasmada en pintura.

En la obra de nuestra pintora está presente la filosofía surrealista de André Breton, que su autor pensó como una vía para liberar la creación artística en general, pictórica y poética, en particular, de ataduras externas, impuestas por las normativas de racionalismos decadentes, escuelas de frustraciones del pensamiento y del espíritu.

La introducción del azar creativo no cuestiona algún tipo de sintaxis de imágenes. La temprana escritura automática con la que Breton y Soupault quisieron liberar los modos tradicionales de la creación del artista, expresa las libres asociaciones subjetivas de su creador. Aún el dadaísmo de Tristan Tzara, así como otras posturas sobre reales, tales como el faro literario irreverente de Isidore Ducasse, Lautréamont, con su impronta en Breton, exhiben imaginarios enhebrados por un nervio motor, que en otras palabras puede

denominarse la peculiar sintaxis de imágenes de su creador.²

André Breton alza su bandera surrealista para recuperar estratos valiosos de lo humano como los sueños, el ensueño, los procesos libres del espíritu, rebeldes a reglas “inalterables” impuestas. André Breton defiende los espacios de la alquimia, de la cábala, de la magia, de la astrología, de la metapsíquica,³ y un derecho humano por excelencia, “el derecho a la contradicción”⁴

¿Acaso la contradicción no es toda una lógica, la lógica de la sí contradicción, como aparece en Heráclito, Abelardo, Eckhart, Engels, Lautréamont, entre muchos más, otros tantos pozos de agua vital de los que bebe el propio Breton?⁵

En el *Manifiesto del surrealismo* (1924), Breton afirma:

Creo en la resolución futura de estos dos estados, en apariencia tan contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una suerte de realidad absoluta, de *sobrerrealidad*, si se puede decir así...⁶

Posteriormente Breton se ocupa de reivindicar de manera explícita la alquimia, mediante referencias directas a Nicolas Flamel, y a Agrippa; reconoce la sabiduría de la cábala, de la astrología, de la metapsíquica, de la magia.⁷

Por otro lado, la filosofía permeada en la pintura de Remedios Varo, es una filosofía

heterodoxa, más allá de los academicismos decadentes, allí están presentes las ciencias, como la física, la astronomía y las técnicas, cohabitando en su mundo imaginario con la alquimia, la astrología, la metapsíquica y la magia.

La obra de Varo da cuenta de la vida humana en su totalidad, cósmica, natural, social, cultural, individual, en todas sus horas y momentos: la vida de vigilia, la vida onírica, el ensueño, y la fantasía.⁸

Remedios Varo ha puesto en obra, ha plasmado en pintura la tesis profética de André Breton:

Todo lleva a creer que existe un cierto punto del espíritu donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo dejan de ser percibidos contradictoriamente. Ahora bien, es en vano buscar a la actividad surrealista otro móvil que la esperanza de determinación de este punto.⁹

El genio de Remedios Varo colmó la esperanza de André Breton, y con ello, por añadidura, le regaló a la humanidad su propio hallazgo de este punto fundamental.

Sin embargo, Remedios Varo se fue alejando del surrealismo teórico y de sus representantes, a medida que irrumpía con fuerza su propio mundo original. Su pintura se orienta hacia una madurez plástico-mística, sin por ello mostrar fisuras fundamentales en su camino pictórico.

Llegados a este momento, la enorme complejidad de lo humano puesta en pintura, se convierte en el aguijón que nos mueve a preguntar:

¿Hay una concepción del hombre, más propiamente: de la especie humana, inscrita en la pintura de Remedios Varo?

¿Cuál es esa concepción de la especie humana que se dibuja en su obra?

El título de este ensayo, *La imaginación alquímica de Remedios Varo*, contiene la pista.

Si desplegamos en trazos rápidos ese pliegue del pensamiento que es el título, podríamos comenzar por un boceto.

La alquimia, transcurre como una sabiduría que trabaja la materia, en sus alambiques, su infaltable horno, aparatos ingeniosos, para complementar la alquimia espiritual.¹⁰

La imaginación de Remedios Varo, lo plasma en pintura, que contiene, por así decir, múltiples “**laboratorios alquímicos**” en sus aparatos inéditos de todo orden, que recuerdan los estudios de los alquimistas de fuste. *Papilla estelar, La creación de las aves, El alquimista* y una larga lista.

El alquimista atraviesa **diversos mundos** con su Obra. En el siguiente pasaje, Grillot de Givry, parece glosar sin saberlo, la imaginación en pintura de Remedios Varo.

1. La imaginación alquímica en Remedios Varo (II Parte)

Grillot de Givry afirma:

El adepto atraviesa la puerta entre los mundos y para él no tienen sentido ni el espacio ni el tiempo: es inmortal, o, si muere, resucita. No tiene ninguna entidad concreta, pudiendo revestirlas todas, hombre o pájaro. Puede transmutar los metales y puede incluso transmutarse a sí mismo. Su reino no es de este mundo.¹¹

La alquimia es el arte de **la transmutación** por excelencia: ¿no es acaso lo que realiza la imaginación de Remedios Varo en pintura?

La alquimia busca **transmutar las coordenadas espacio-tiempo**. Su correspondiente pictórico se encuentra en la obra titulada: *Tejido espacio-tiempo*.

La alquimia tiene un **componente cósmico** esencial. La imaginación alquímica de Remedios Varo lo expresa en el arte de la pintura, entre otros en *Premonición*, *Creación con rayos astrales*, *Música solar*.

La alquimia, entre sus manipulaciones con la materia y con la energía, incluye el trabajo con **campos de fuerza**, trabajo compartido con la más pura física contemporánea, sin peligro de sospechosos esoterismos. Las fuerzas son presentadas visualmente en especies de remolinos en múltiples obras, tales como *Gruta mágica I*, *Naturaleza muerta resucitando*, *Música solar*, *Reflejo lunar*, etc

El arte hermético incluye los campos de fuerza generados por **la corriente magnética** con los

astros. Y bien, la prodigiosa imaginación transmutadora, alquímica de Remedios Varo lo ha plasmado en pintura. He aquí el por qué del título de este ensayo.

Sin embargo, sabemos que estamos aún ante **otro velo**.

La obra de Remedios Varo contiene aún más para dar. *Su pintura nos impele a levantar el sexto velo*.

¿Cuál es la especificidad de la antropología filosófica puesta en imágenes en la pintura de Remedios Varo?

Sexto velo: el hombre cósmico

Una constante en la pintura de Remedios Varo, expresada de manera variable y diversa, es el carácter cósmico de lo humano.

De múltiples maneras, aparecen los seres unidos a los astros. Su obra no es un mapa astronómico, o una carta astral, su pintura consume la toma de conciencia de su autora, pintora-filósofa, del carácter cósmico de la especie.

Los personajes aparecen ligados a los astros, recibiendo su impronta. Su impronta se reconoce en la física como energía, pero también se reconoce como energía en la astrología, en la alquimia, la cábala, en las corrientes metapsíquicas; en fin, en las

corrientes, que muy en general llamaré “herméticas”.

Desde el fondo de la humanidad pervive la sabiduría egipcia de la Tabla Esmeralda, recogida y traducida por Marsilio Ficino en el Corpus Hermético atribuido a Hermes Trimegisto, presente en la filosofía presocrática y en Platon, pervive en la Edad Media, entre otros en San Alberto Magno, en Santo Tomás de Aquino, entra en ebullición en el Renacimiento con Marsilio Ficino, Pico della Mirándola, Copérnico y Kepler, y que los modernos F. Bacon y R. Descartes conocieron en la orden Rosacruz, Leibniz, y muchos más hasta hoy. Allí están los Agrippa, Paracelso, Flamel, Dom Pernety, Fulcanelli, Grillot de Givry (primer traductor de Paracelso al francés), estudiados entre otros, por Carl Gustav Jung, por Mircea Eliade, y los místicos iraníes compañeros de vida filosófica de Henry Corbin. Y tantos más en una historia vasta y rica, que la esterilidad de la filosofía académica simplemente ignora...

La recuperación del hombre cósmico es una veta fundamental en el científico, epistemólogo y esteta: Gaston Bachelard; y México tiene a su José Vasconcelos, así como la profunda sabiduría de las culturas prehispánicas en suelo mesoamericano.

Las culturas prehispánicas, tienen a su vez por compañeras en la profundidad de sus cosmovisiones, las culturas egipcias, persas, hindúes, chinas antiguas, para llegar a la fuente

común: las culturas prehistóricas de cuna orgullosamente africana.

Pues bien, a la pequeña enorme figura de nuestra Remedios Varo, le bastó con sus imágenes pictóricas, esto es, con pocos centímetros de figura y color, para formar parte de esa magna historia.

En este punto, considero extremadamente importante, antes de concluir nuestro recorrido, detenernos, en la lenta contemplación meditativa de por lo menos tres obras de inmensa relevancia: *Premonición*, *Creación con rayos astrales* y *Música solar*.

Por ello, mi homenaje a Remedios Varo quiere rescatar de este tesoro pictórico, esas obras mayores: *Premonición*, *Creación con rayos astrales* y *Música solar*, son obras a través de las cuales expreso mi filosofía en las manos creadoras de Remedios.¹²

Premonición. En sincréticas ruedas-ruecas, impulsadas por bandas unidas a los astros, se tejen desde el cosmos celeste, las tramas con que se viste lo humano. Especie humana bellamente cósmica, desde los espacios infinitos poblados de planetas y estrellas, encuentra cobijo y protección en su ropaje astral.

Creación con rayos astrales. La especie humana, hija del cosmos, está hecha con su energía, con su fuerza, con los rayos que la hacen nacer. Esta especie nace como microcosmos especular del macrocosmos. La presencia simbólica del espejo

1. La imaginación alquímica en Remedios Varo (II Parte)

en esta obra de Varo, alude a una profunda concepción filosófica, apenas aludida, sutil.

Música solar. Ese cosmos cuya bella precisión se condensa en la pitagórica música de las esferas, encuentra resonancias en el artista, en el humano creador, que puede tañer las cuerdas invisibles de la sutil música solar, en un cono de luz solar como gigantesco contrabajo, del que sale una espiral sonora.

Y sin embargo... vaya estupor, estábamos **aún ante un velo**. Se trata ahora de un velo muy peculiar: ¿qué hay más abajo, más profundo, o más arriba, en las profundidades en lo alto?

Séptimo velo, el misterio

He aquí que *aparentemente* llegamos al punto del cual había partido nuestra reflexión.

Descorremos el séptimo velo, estamos ante el umbral del misterio final, en que transcurre nuestro viaje mayor: la vida misma, que Remedios Varo recogió en imágenes visuales.

Sin embargo, no hemos trazado un círculo de pensamiento, como pareció al comienzo de este ensayo, sino que **hemos dibujado una espiral con la reflexión estética**.

Del vacío-vacío inicial, hemos culminado en un vacío-pleno, el vacío pleno porque implica la totalidad de los posibles, es pues, el Vacío del Tao, que puede llamarse también, el Misterio.

La obra de Remedios Varo sabe del misterio, lo roza en imagen y, desde el color, lo ama, lo respeta.

Estamos inmersos en el misterio que nos habita, que late en cada ser, desde lo ínfimo, “lo infinitamente pequeño” de Leibniz, hasta lo “infinitamente grande”.

En este registro se engarza esta perla de Kant, ese gran incomprendido, ese refinado espíritu estético sutil:

Quizás no se haya dicho nada más sublime o no se haya expresado un pensamiento con mayor sublimidad que en aquella inscripción del templo de *Isis*, (la madre *naturaleza*): “yo soy todo lo que es, lo que fue y lo que será, y mi velo no lo ha alcanzado todavía ningún mortal”¹³

La naturaleza toda, mundo inmanente en que estamos inmersos, es ella misma un misterio. En otras palabras, en su seno late la trascendencia.

La naturaleza al fin se nos escapa, en cuanto nos trasciende desde su inmanencia. La naturaleza es un signo de lo trascendente.¹⁴

¹ Premisa. María Noel Lapoujade, *La imaginación estética en la mirada de Vermeer*, Editorial Herder, México 2007. Noción de pintura, p.97 y ss.

² “Vivimos aún bajo el reino de la lógica... Pero los procedimientos lógicos en nuestros días, no se aplican más que a la resolución de problemas de interés secundario. ...”, « Nous vivons encore sous le règne de la logique... Mais les procédés logiques, de nos jours, ne s'appliquent plus qu'à la résolution de problèmes d'intérêt secondaire. ... »

“Bajo el color de la civilización, so pretexto de progreso, se ha llegado a eliminar del espíritu todo lo que se puede tildar , con razón o no, de superstición, de quimera”. “Sous couleur de civilisation, sous prétexte de progrès, on est parvenu à bannir de l'esprit tout ce qui se peut taxer à tort ou à raison de superstition, de chimère... » André Breton, op. cit., Manifeste du surréalisme de 1924, pp. 19-20.

³ A. Breton, *op.cit.*, pp.128-129.

⁴ Cfr. A.Breton, *id.*, p. 76 .

⁵ “... mi propia línea, muy sinuosa, ... pasa por Heráclito, Abelardo, Lautréamont, Engels, Jarry y otros...” ; « ma propre ligne, fort sinueuse, ... passe par Héraclite, Abélard, Lautréamont, Engels, Jarry et quelques autres”, A. Breton, *op.cit.*, p.153.

⁶ « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut ainsi dire », *op.cit.*, p.24.

⁷ A.Breton, *op.cit.*, Cfr. N.Flamel, p. 123; Agrippa, p. 125; la cábala, p. 126; la astrología, p. 128; la metapsíquica, pp.128-129; la magia, p.131.

⁸ Cfr. M.N.Lapoujade, *Filosofía de la imaginación*, capítulo 2: Imaginación y fantasía, pp. 135-148.

⁹ « Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point », A.Bréton, *op.cit.*, pp.72-73.

¹⁰ Cfr. Emmanuel d'Hooghvorst, *Ensayo sobre el arte de la alquimia*, Claude d'Yge, Canseliet, Grillo de Givry, etc

¹¹ Émile-Jules Grillo de Givry, *Le Grand Œuvre. XII Méditations sur la voie ésotérique de l'absolu*, Paul Charcornac, Paris, 1960, Introduction.

¹² Pero alertas: las imágenes no “ilustran” mi ensayo; craso error. Como tampoco el pensamiento “adorna” la obra de Remedios Varo. En el caso de Remedios Varo desde la pintura, como en esta reflexión estética que ella me ha suscitado, se trata de **pensamiento en imágenes**, que es algo muy otro ! Se trata de, reitero: **pensar en imágenes**.

¹³ Cfr. Referencias en la nota 19. Kant, *Kritik der Urteilskraft*, AA 05:314. M.Kant, *Crítica del Juicio*, Trad. M.García Morente, 49.

¹⁴ M.N. Lapoujade, *El misterio construido*, Revista de la Universidad de Costa Rica. Volumen XXXII. N° 77. San José. Julio 1994. p 103 – 107.