

Leonora Carrington: cuentos mágicos

Laura J. Macías López
Licenciatura en Diseño
de la Comunicación gráfica

En el marco del centenario del nacimiento de la artista Leonora Carrington, el Instituto Nacional de Bellas Artes, en conjunto con el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), organizó la primera exposición retrospectiva de la obra de la pintora inglesa. La propuesta curatorial estuvo a cargo de Tere Arcq y Stefan van Raay, cuyo propósito era mostrar las diferentes disciplinas que la artista exploró a lo largo de su vida: la pintura, escultura, literatura, teatro y cine. La exposición está organizada en siete núcleos cronológicos distribuidos a través de las dos salas principales del Museo de Arte Moderno, además de un gabinete destinado a la exhibición de una selección de fotografías de la artista tomadas por su esposo, Imre "Chiki" Weisz, y sus dos grandes amigas, Lee Miller y Kati Horna.

El recorrido abarca la vida de Leonora de forma personal y artística, desde su juventud en Inglaterra y Francia, hasta su vida como madre en México. Los núcleos de la exposición distinguen temas recurrentes en la obra de Leonora: la presencia de la Diosa Blanca, símbolo de la recuperación del poder femenino; el reino animal, a través del cual se puede observar el gran respeto que,

desde muy temprana edad, Leonora sintió por la naturaleza, y la convicción acerca de la igualdad entre animales y humanos; también su exploración sobre la magia, los cuentos y las tradiciones en México, que se aprecia en el mural *El mundo mágico de los mayas*, realizado para el Museo Nacional de Antropología.

La exposición cuenta con más de 200 obras que provienen de diferentes colecciones de México, Estados Unidos y Europa, incluyendo pinturas, murales, gráficos, dibujos, esculturas, máscaras, diseño escenográfico, textiles, fotografías, documentos, cartas, libros y objetos personales de la artista. Aunado a la exposición, se realizó por primera vez la puesta en escena de la obra *Opus Siniestrus*, escrita por Leonora Carrington en 1972.

LOS IMPERDIBLES DE LA EXPOSICIÓN

En los últimos años, Leonora Carrington ha cautivado el interés de un creciente público, lo que la ha colocado como una de las artistas más reconocidas y aclamadas por el pueblo mexicano, tal como suelen hacerlo Frida Kahlo y Remedios Varo. Se han venido realizado exposiciones itinerantes de su obra y sus esculturas, alrededor del país, para conmemorar 101 años de vida. No obstante, y una de las razones por las que esta exposición, organizada en el MAM, tiene mayor rele-

Mural *El mundo mágico de los mayas*, elaborado en temple sobre paneles de madera cóncavos.

**Salas que componen la exposición.
Fotografías: Eduardo Galindo**

Panorámica de la exposición "Leonora Carrington: cuentos mágicos" en el Museo de Arte Moderno. Fotografía: Eduardo Galindo

vancia es que reúne muchas de las obras que normalmente sólo se pueden apreciar en el extranjero o que forman parte de colecciones personales y que rara vez se encuentran al alcance de un público masivo. Es por ello y dada la cantidad de obras inéditas, que visitar esta exposición es una gran oportunidad para poder apreciarlas en su conjunto. Me gustaría resaltar que si bien toda su obra es de una gran riqueza, algunas de sus piezas son particularmente destacables, y que me permito describir a continuación.

Como parte del primer núcleo, titulado: "El surgimiento de la joven artista: Francia y Nueva York 1937-1942", se encuentra uno de los pocos autorretratos de la autora: *Inn of the Dawn Horse (Autorretrato)*; es la tercera vez que se encuentra en la Ciudad de México, la obra, prestada por el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, fue pintado entre 1937 y 1938, misma época en la que Leonora conoció al pintor surrealista Max Ernst en Londres, con quien viviría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

The temptation of St. Anthony, realizada en óleo sobre lienzo.

Una de las salas que componen la exposición. Fotografías: Eduardo Galindo

Fue la época más feliz de mi vida. Todo lo que aprendí en el arte y la vida, lo aprendí de Max. - Leonora Carrington

Desde su infancia, Leonora Carrington se sintió atraída por los cuentos y leyendas mágicas, en particular por la nove-

LEONORA CARRINGTON

CUENTOS MÁGICOS

la *The Crock of Gold* (*El caldero de oro*), de James Stephens, que su madre le leía cuando era niña, en él se abordan temas poco conocidos para alguien de su edad, tales como el papel del patriarcado y el de la mujer en la sociedad, sin embargo, esto cultivaría las primeras semillas del pensamiento feminista en la artista. Años más tarde, leyó *The White Goddess* (*La diosa blanca*), de Robert Graves; este estudio académico sobre religiones previas al patriarcado, explora una espiritualidad centrada en la recuperación de las diosas, tema recurrente en muchas de sus obras y que apreciamos claramente en el núcleo titulado: “El misterio de la Diosa Blanca: mujeres, hechiceras y diosas”, particularmente en la obra *The Giantess. The guardian of the egg*, en la cual observamos a una mujer gigante, como su nombre lo indica, rodeada de animales, debajo de la cual se pueden apreciar a tres mujeres, que de acuerdo a Blumberg, es una representación de ella misma en el círculo de sus amigas surrealistas en México: Remedios Varo y Kati Horna.

Los animales –reales y mitológicos– son el tema de mayor consistencia en sus

obras debido al vínculo con leyendas y cuentos celtas, así como su gusto por los caballos y las aves. Al respecto, en esta exposición se muestran por primera vez una selección de tapices, en el núcleo titulado: “El reino animal”, mismos que fueron realizados en colaboración con el tejedor Ricardo Rosales y su familia en el poblado de Chinconcuac, Morelos, quienes tejieran los dibujos de Leonora a gran escala.

DISEÑO GRÁFICO DE LA EXPOSICIÓN

El diseño gráfico desempeña un papel fundamental en la concepción completa de una exposición, ya que es parte de un conjunto que involucra otras áreas: la museografía, la curaduría, la comunicación y la gestión general. En este caso, la imagen gráfica de la exposición buscaba resaltar elementos de las obras y la vida de Leonora Carrington. Para esta exposición se realizó un catálogo principal, editado por el Museo del Palacio de Bellas Artes, un catálogo editado por el Museo de Arte Moderno, una guía infantil, contenido multimedia para aplicaciones en celular y de difusión en

Identidad gráfica de la exposición diseñada por Laura J. Macías López.

Autorretrato, realizado en óleo sobre lienzo.

medios electrónicos, y elementos de difusión impresos, como espectaculares, carteles, invitaciones, etcétera.

Siempre he tenido gran interés por Leonora y en general por el arte moderno, por tanto fue para mí, una gran oportunidad realizar mi servicio social justo cuando se estaba preparando esta exposición en el Museo de Arte Moderno, en octubre de 2017 y, aun más, fue una grata sorpresa descubrir que en la coordinación de diseño editorial del museo, se encontraban dos egresados más de la UAM Xochimilco. Podrán imaginar por lo dicho, que mi experiencia resultara muy satisfactoria dado que no sólo aproveché el desarrollar mis conocimientos en diseño, ya en un medio laboral, sino que tuve la oportunidad de aprender también el proceso que conlleva la realización de una exposición de gran alcance como fue *Leonora Carrington: cuentos mágicos*.

La museografía estuvo a cargo de David Osnaya y Arely Flores, el diseño gráfico fue coordinado por Luis Miguel León, con el apoyo de Rigel Covarrubias y Kitula

Hernández. Todos ellos me permitieron participar con ideas en el diseño, desde la selección y diseño tipográfico, hasta realizar contenidos editoriales como una guía infantil y actividades culturales que se organizaron paralelamente a la exposición.

Leonora Carrington: cuentos mágicos permanecerá exhibida en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México hasta el 23 de septiembre de 2018 y, posteriormente, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), de octubre a febrero de 2019. 🖌️

BIBLIOGRAFÍA

- Blumberg, Naomi. *Encyclopaedia Britannica, s.v. Three Women Around the Table*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2015.
- Tere Arcq and Stefan van Raay. *Leonora Carrington: Cuentos Mágicos*. Mexico City, 2018.
- Macías, Laura, "Leonora Carrington: la novia del viento" en *Espacio Diseño*, Número 252, UAM Xochimilco, agosto-septiembre, 2017.
- Miguel Ángel Flores Vilchis, "Leonora Carrington, la última surrealista" en *Casa del tiempo*, vol. iv número 40, UAM, mayo 2017.
- Operación Hormiga [Sofía Hinojosa y Adán Quezada], "México mágico: surrealismo latinoamericano" en *Casa del tiempo*, vol. iv, número 40, UAM, mayo 2017.