

LEONORA CARRINGTON

REVELACIÓN

Fundación
MAPFRE

LEONORA CARRINGTON. REVELACIÓN

Fechas: Del 11 de febrero al 7 de mayo

Lugar: Sala Recoletos (Paseo de Recoletos, 23. Madrid)

Comisarios: Tere Arcq, Carlos Martín y Stefan van Raay

Imágenes en alta resolución:

<https://noticias.fundacionmapfre.org/media/2023/01/LEONORA-CARRINGTON.zip>

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

Imágenes para televisión: www.imaginatv.es

Usuario: **CARRINGTON** Contraseña: **EXPO**

Exposición organizada por Fundación MAPFRE en colaboración con el ARKEN Museum of Modern Art de Dinamarca.

**Fundación
MAPFRE**

ARKEN

Comunicación de Fundación MAPFRE

Alejandra Fernández. 690049112

alejandra@fundacionmapfre.org

Imagen de portada:

Leonora Carrington

The Giantess (The Guardian of the Egg)

[La gigantea (La guardiana del huevo)], 1947

Témpera y óleo sobre madera

Colección particular

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

DESTACADO

Leonora Carrington. Revelación es la primera exposición antológica consagrada a esta artista que se celebra en España. Autora versátil y ecléctica, continuamente en busca de nuevas formas de expresión, Carrington resulta una figura clave para formar una imagen más completa del arte del siglo XX.

Adelantada a su tiempo en su preocupación por la ecología y los derechos de la mujer, la autora desarrolló un lenguaje con el que evocó «un mundo fascinante de rituales mágicos donde nada es lo que parece y suceden las más increíbles transformaciones», en palabras de Tere Arcq, comisaria de la exposición junto con Carlos Martín y Stefan van Raay, director del Cobra Museum voor Moderne Kunst de Amstelveen, en Países Bajos.

–Fundación MAPFRE presenta en Madrid la primera retrospectiva de Leonora Carrington en España.

–La muestra recorre la trayectoria completa de la artista, que aborda toda su personalidad artística: su producción como pintora, escultora, escritora y creadora de tapices.

–Comprometida con el medioambiente y la situación de la mujer en la sociedad, estos aspectos son tratados a lo largo del recorrido expositivo.

–Este proyecto es el resultado de una profunda labor de investigación realizada por el equipo curatorial, que ha permitido sacar a la luz obras nunca expuestas al público y otras que salen por primera vez del país donde se ejecutaron.

NÚMERO DE OBRAS

188 obras (entre pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, tapices y documentos).

NOTA BIOGRÁFICA

Leonora Carrington (Clayton-le-Woods, Lancashire, 1917-Ciudad de México, 2011) nace en el noroeste de Inglaterra en una familia de clase alta. Con 15 años viaja a Florencia, donde tiene ocasión de contemplar la pintura de los maestros antiguos italianos. Ya de regreso a Reino Unido, en 1936 consigue que sus padres le permitan estudiar arte en Londres, donde en junio visita la primera exposición surrealista en Gran Bretaña y al año siguiente queda prendada de la obra de Max Ernst durante una muestra individual de este, a quien conoce enseguida en una cena e inicia con él una relación que no cuenta con la aprobación de los padres de ella. Rápidamente la pareja se muda a París, lo que provocó una ruptura entre Leonora y su familia. En la capital francesa, y a pesar de su negativa a entrar en el grupo de manera oficial, Leonora se codea con los surrealistas. Pronto la pareja se muda a la localidad de Saint-Martin-d'Ardèche, en la Provenza, pero su vida allí enseguida se ve condicionada por la llegada del nazismo. Max Ernst es arrestado por su origen alemán y por tanto es considerado enemigo de Francia; Leonora huye a España, donde es ingresada en un hospital psiquiátrico en Santander tras sufrir una crisis nerviosa. Después de un duro y tortuoso tratamiento, la artista recaló en Madrid y luego en Lisboa, donde pudo embarcarse hacia Nueva York con su reciente marido, Renato Leduc. A finales del año 1942 se establecen en México, donde ella va a desarrollar su obra de madurez.

En 1962 recibe el encargo de pintar el mural *El mundo mágico de los mayas* para el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, Ciudad de México. Debido a las revueltas estudiantiles y a la masacre de Tlatelolco, en 1968 Carrington decide abandonar el país junto con sus hijos. Durante los veinticinco años siguientes vive en Estados Unidos, primero en Nueva York y más tarde en Chicago.

En el año 2000 es nombrada Ciudadana de Honor de México D. F., adonde había regresado en 1990, y en noviembre de este mismo año recibe la condecoración de la Orden del Imperio Británico en la residencia del embajador de Reino Unido en México. En mayo de 2011 la artista fallece de neumonía a la edad de 94 años.

CLAVES

Huida a España

Tras los arrestos de Max Ernst y en su huida de la guerra europea, en 1940 Leonora llega a Madrid en un delicado estado de salud. Sufre una crisis nerviosa y en agosto es ingresada en un sanatorio de Santander. El último día del año regresa a Madrid. En la capital tendrá la oportunidad de visitar el Museo del Prado, donde confirma su amor por la pintura italiana florentina aparte de contemplar las obras de el Bosco, Brueghel el Viejo o Patinir que tanto le impactan y que son determinantes para su obra posterior. Es frecuente encontrar en sus lienzos pequeños seres híbridos que recuerdan a los del *Jardín de las delicias* del Bosco, por poner un ejemplo, así como fondos con paisajes extraños y poblados por elementos que parecen haber sido extraídos de los sueños.

Leonora escritora

Desde muy pequeña, Leonora muestra un gran interés por los cuentos, intensificado, sin duda, a partir de su encuentro con Max Ernst, que sentía, como el resto de los surrealistas, fascinación por Lewis Carroll y los hermanos Grimm. El mundo de la Alicia de Carroll ofrece a Carrington la oportunidad de profundizar en temas que especialmente le interesan: la alquimia, la cábala, los mitos ancestrales o la dislocación de la relación espacio-tiempo, elementos todos ellos que se encuentran en su producción artística. Se dice que el primer cuento que escribió Carrington fue dictado a su madre a una edad tan temprana que aún no escribía bien. Desde entonces, nunca dejó de hacerlo y muchas de sus pinturas encuentran correlato e incluso el mismo título que sus escritos. Casi todos son autobiográficos, y de ellos destaca el relato de su paso por el sanatorio del doctor Morales en Santander que ella narra en *Memorias de abajo*. En una gran mayoría aparecen seres híbridos, hadas y brujas poderosas, los animales hablan y los humanos se convierten en animales y la fantasía se torna realidad en «La debutante», «La dama oval» o en la novela *La trompetilla acústica*, así como en sus obras de teatro *Penélope* y *Opus Siniestrus*.

Los autorretratos/Los *alter ego*

En sus obras, Carrington se autorretrata frecuentemente a través de otros personajes o animales que hacen las veces de la propia artista. Sus *alter ego* – «el otro yo»– suelen ser hienas, árboles o caballos, sin duda alguna este último el más reiterado, pero también diosas –como la Diosa Blanca– o hilanderas y tejedoras que se representan en ocasiones por medio de la rueca. La rueca y las hilanderas son alusiones a las diosas y al poder femenino. El hilado se asocia con la condición femenina, mujeres sabias, brujas, etc. En este sentido la propia artista se dedica durante años a la elaboración de tapices, en colaboración con la familia Rosales, tejedores mexicanos.

Pinturas como joyas

A mediados de la década de 1940, Leonora Carrington comienza a trabajar con temple al huevo y en formatos horizontales tipo predela. El temple al huevo es una receta de yema de huevo, agua, aglutinante y pigmento, y se distingue por su durabilidad y rapidez de secado. Se trata de una técnica muy utilizada y con una larga historia que se remonta a la Edad Media. Leonora no solo hacía así un homenaje al huevo, símbolo de fertilidad en muchas culturas, también recordaba las enseñanzas de su juventud en Italia y los frescos florentinos. Para Carrington el método es además una extensión directa de los experimentos alquímicos que realiza y que ella asocia con la cocina, refiriéndose a la técnica como «receta de pintar». A propósito de su primera exposición individual en la Pierre Matisse Gallery de Nueva York en 1948, su amigo y mecenas Edward James llama la atención sobre un aspecto relacionado con el uso de esta técnica: «La inauguración de tu muestra fue un éxito tremendo. Nunca he visto más entusiasmo en ningún *vernissage* entre el público [...], tus cuadros brillaron como joyas en la pared».

OBRAS DESTACADAS

Artes, 110, 1944

Óleo sobre lienzo.

(PG2012.1.12)

Colección de Stanley y Pearl Goodman, regalo prometido al NSU Art Museum, Fort Lauderdale, Estados Unidos

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

El título de esta obra responde a la dirección del primer domicilio de Carrington en Ciudad de México, el n.º 110 de la calle Artes. En ella aparece la artista, con la melena suelta y sin cuerpo, volando acompañada de una yegua-perro. Es la metáfora del paso a una nueva vida en México y el abandono de los territorios de su pasado. A la izquierda se representan la barbarie y el infierno, una Europa en guerra, como una isla flotante sostenida por un extraño animal semejante a un topo y que también puede identificarse con la propia artista. A la derecha, un universo opuesto, acogedor: la mujer parece estar a punto de pincharse con la aguja de una rueca, como si fuera a realizar un acto mágico de metamorfosis, para así construir su nueva identidad.

The House Opposite [La casa de enfrente], 1945

Témpera sobre panel de madera.

(T80)

West Dean College of Arts and Conservation

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

Realizada en 1945 en México, esta obra parece un resumen de los intereses y obsesiones de Carrington e incluye muchos de los elementos que se narran en *Alicia en el país de las maravillas*. La casa abierta contiene dentro la mansión de su infancia, el hogar de Saint-Martin-d'Ardèche, el sanatorio de Santander donde es internada y la casa en la que vive en México, con lo cual la autora habla del pasado, el presente y el futuro de manera simultánea. También, la idea de ver la propia morada desde el exterior subraya el interés de Carrington por llevar lo doméstico a la categoría de sagrado y actúa como metáfora de la mente y el cerebro, pues este puede contener imágenes como las que aquí se representan: el caballo de juguete, la niña que llora como Alicia, tres hechiceras en torno a un caldero o la mujer postrada en la cama.

The Giantess (The Guardian of the Egg) [La giganta (La guardiana del huevo)], 1947

Témpera y óleo sobre madera.

Colección particular

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

Esta pintura al temple, encargada por el mecenas y poeta británico ligado al surrealismo Edward James, es la primera de muchas obras de Carrington donde la protagonista es una diosa. En este caso, con cara de luna y en un campo de trigo que es también su cabello, evoca a la diosa griega Deméter, que aquí sostiene además un huevo en su mano y que es asociado en alquimia y en diversas mitologías con el origen del mundo, motivo por el cual este óleo se conoce también

como *La guardiana del huevo*. Sin duda, no es casual que Carrington cree esta pintura estando embarazada de su segundo hijo. La giganta recuerda también a la *Madonna della Misericordia* de Piero della Francesca, uno de los pintores predilectos de Carrington y que representa a la virgen con su largo manto como la gran madre protectora.

El mundo mágico de los mayas, 1963-1964

Temple de caseína sobre tabla.

(Inv. 10-643249)

Colección Museo Nacional de

Antropología, Instituto Nacional de

Antropología e Historia, Ciudad de México

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

En 1963, se invita a Carrington a realizar un mural transportable para la sala etnográfica del nuevo Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. La artista plasma aquí su visión de la cultura maya y capta el espíritu mágico y el sincretismo singular de la región de Chiapas, a la que viaja para realizar los estudios preparatorios de su obra. En una compleja composición en tres planos, las montañas y los cielos ocupan la zona superior, transitados por dioses y criaturas fantásticas como la serpiente emplumada, un símbolo que aparece en la iconografía local desde la prehistoria; en el centro se despliegan cuidadosamente el paisaje, los rituales de los indígenas y la arquitectura; y en la zona inferior se abre el *Katibak* (Xibalbá), el inframundo maya, unido con la superficie por una gran grieta en una imagen, muy propia de Carrington, de convivencia de mundos opuestos.

LA EXPOSICIÓN

El recorrido expositivo, que se despliega a lo largo de 10 secciones, combina el relato cronológico con el estudio de los temas más destacados en la obra de Leonora Carrington. Desde su formación y las tempranas influencias en Inglaterra y Florencia hasta el contacto con los surrealistas en París, pasando por su época en Saint-Martin-d'Ardèche, su traumática experiencia en España, la emigración a Nueva York y a México como nueva patria.

Con esta exposición, Fundación MAPFRE pretende rendir homenaje a esta artista y dar a conocer la riqueza de un trabajo muy popular en Estados Unidos y México, pero que solo en los últimos años ha comenzado a gozar de mayor relevancia en Europa. Si bien Carrington ha dejado una importante huella en la trayectoria de distintos artistas de origen español, su obra prácticamente no ha sido expuesta en nuestro país hasta el momento.

En esta ocasión, Fundación MAPFRE ha contado con el apoyo de más de 60 prestadores, entre los que destacan importantes instituciones como el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), el Art Institute Chicago, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea de Roma, el Museo de Arte Moderno de México, el Museo Nacional de Antropología de México, la Tate de Reino Unido o el Tel Aviv Museum of Art, así como destacadas colecciones particulares.

LA DEBUTANTE

En 1932 una joven Leonora queda impresionada por la pintura italiana que contempla durante su estancia en un internado en Florencia, entre ellos Paolo Uccello y Antonio Pisanello. Una influencia que no se palpará en sus primeras obras, pero sí en otras posteriores. Su producción más destacada de aquel período son un conjunto de acuarelas agrupadas bajo el título genérico *Sisters of the Moon* [Hermanas de la luna] (1932-1933), que reflejan la preocupación de la artista por el lugar que la mujer ocupa en el mundo. En cada una de ellas se representa un personaje femenino y en algunas se hace alusión directa a deidades como Iris, Fortuna o Diana. De origen literario o mitológico, todas despliegan sus poderes y dominan los distintos elementos de la naturaleza, desde animales salvajes a criaturas híbridas. Las fuentes de estas piezas son, sin duda, las ediciones de literatura tardovictoriana y de género gótico que se encontraban en su biblioteca infantil y que hoy ha llegado hasta nosotros. Entre ellas destacan las narraciones de Lewis Carroll, Edgar Allan Poe o Bram Stoker, además de las leyendas irlandesas y los clásicos, desde los hermanos Grimm hasta Hans Christian Andersen.

Desde fecha muy temprana, su producción pictórica corre en paralelo con la escrita, hasta el punto de que es difícil discernir qué realiza primero, si el texto o la obra, como ocurre en *Hyena in Hyde Park* [Hiena en Hyde Park] (1935), uno de sus lienzos más tempranos y que tiene su correlato en el cuento que escribe en ese mismo año con el título «La debutante», en el que satiriza sobre su propia presentación en sociedad ante la corte del rey Jorge V.

EL ENCUENTRO: SAINT-MARTIN-D'ARDÈCHE

En 1936 Leonora se instala en Londres y asiste a clases en la academia de arte del pintor cubista Amédée Ozenfant. En verano visita la muestra *The International Surrealist Exhibition* y también queda prendada de una obra de Max Ernst reproducida en el libro *Surrealism*. Como si de algo premonitorio se tratara, conoce al artista al año siguiente en una cena y juntos escapan primero a Cornualles y más tarde a París, para recalar finalmente en la localidad de Saint-Martin-d'Ardèche, en el sur de Francia. Gracias a la ayuda económica de su madre, Leonora compra una vieja casa donde la pareja emprende su propia obra de arte total, tanto en el interior como en el exterior de la misma. Pintan puertas, ventanas y muros con figuras híbridas y criaturas protectoras –como la quimera que en su origen decoraba la puerta de acceso a la antigua cocina–, pero también en las fotografías que tomó Lee Miller durante aquellos años en una de sus visitas.

Leonora Carrington
The Horses of Lord Candlestick [Los caballos de lord Candlestick], 1938
Óleo sobre lienzo
The 31 Women
© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

De este período es también la primera versión de *The Horses of Lord Candlestick* [Los caballos de lord Candlestick] (1938), donde ya se observa el interés de Carrington por los procesos de transformación y humanización de este animal, el caballo, que expresa la rabia y la rebelión de la artista hacia su progenitor. El enigmático lord Candlestick, que no aparece en la obra, no es otro sino su padre, Harold Carrington, a quien, tras su huida a Francia, Leonora nunca más volverá a ver.

MEMORIAS DE ABAJO: SANTANDER

La Segunda Guerra Mundial truncó la vida de Max Ernst y Carrington en Saint-Martin-d'Ardèche. Tras el segundo arresto del primero, Carrington huye a España con la intención de cruzar al otro lado del Atlántico desde Lisboa. A su llegada a Madrid en 1940, es víctima de una violación por parte de un grupo de militares afiliados al bando nacional. Este hecho, que no contó a nadie en aquel momento, y los dramáticos sucesos que había vivido desde el comienzo de la guerra precipitan un episodio psicótico en la autora que provoca su ingreso en un sanatorio psiquiátrico en Santander. Tratada con un potente fármaco que podía generar ataques epilépticos y anular la voluntad del paciente, la experiencia de este ingreso supone un punto de inflexión tanto en su vida como en su obra. El relato de su paso por el sanatorio es publicado por primera vez en 1944 en una revista bajo el título «Down Below» tras haber sido dictado en francés el año anterior por la propia Leonora a Jeanne Mégren, para liberarse de la angustia que le causaba el recuerdo. Durante su internamiento también realiza numerosos dibujos y la pintura *Down Below* [Abajo] (1940), una suerte de elaboración de su enfermedad. Con el paso de los años, Carrington volverá a este episodio de su vida periódicamente, tal como puede verse en la pintura *Transference* [Transferencia] (1963), presente en esta exposición.

Leonora Carrington

Down Below [Abajo], 1940

Óleo sobre lienzo

Colección particular Mia Kim

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

HACIA LO DESCONOCIDO: NUEVA YORK

En julio de 1941, una Leonora Carrington de veinticuatro años desembarca en Nueva York – tras un rápido matrimonio de conveniencia para que ella pudiese salir de Lisboa– acompañada de su nuevo esposo, el escritor, poeta y diplomático Renato Leduc. Allí se encuentran con la comunidad de artistas surrealistas que, al igual que ellos, habían huido de una Europa y una España en guerra. Durante este período, antes de instalarse en México, la obra de Carrington, con una iconografía que resulta cada vez más compleja, se dirige a la elaboración del duelo de su experiencia de la guerra, de una enfermedad mental y de un encierro, al que se une ahora el del exilio. En el dibujo *Brothers and Sisters Have I None* [Ni hermanos ni hermanas tengo] (1942) podemos entender la condición de exiliada es doble: respecto de una Europa destruida y de una familia de la que reniega. *Green Tea* [Té verde] (1942) resume estas experiencias. El título del lienzo, que remite al de un cuento irlandés donde se narra cómo un doctor descubre que el consumo desmesurado de esta bebida genera estados alterados de la conciencia, ofrece algunas pistas sobre su significado. Sin duda, la figura enfundada en una piel de caballo como si fuera una crisálida es la propia Leonora, con un fondo que remite al paisaje inglés, al toscano de la pintura italiana y al parque del sanatorio de Santander. La inmovilidad de la protagonista contrasta con el movimiento de las dos yeguas-perro atadas entre ellas por medio de los árboles que les sirven de cola.

Leonora Carrington
Green Tea [Té verde],
1942
Óleo sobre lienzo
(145.2019)
The Museum of Modern
Art, New York. Regalo de
Drue Heinz Trust (por
intercambio), 2019
© Estate of Leonora
Carrington / VEGAP,
Madrid, 2023

De forma paralela, Carrington estrecha su relación con artistas como Roberto Matta, se reencuentra con Max Ernst, que ha sido liberado, y con intelectuales como André Breton. Si con los dos primeros (junto con Marcel Duchamp) realiza su primer trabajo por encargo, el mural titulado *Summer* [verano] (1942), con el otro colabora en labores editoriales y exposiciones del grupo surrealista.

MEMORIA Y ORIGEN: CROOKHEY HALL

En 1943 Leonora se traslada a Ciudad de México, donde se rodea de un círculo de exiliados que, como ella, tiene sus raíces en Europa: Kati y José Horna, Remedios Varo y Benjamin Péret. En casa de estos dos últimos conoce al que será su futuro esposo, el fotógrafo Emerico (Imre) Weisz, «Chiki», y padre de sus dos hijos, Gabriel y Pablo. La experiencia de la maternidad da inicio a un período de regresión en la obra de Carrington. Representa su casa de la infancia, la mansión neogótica de Crookhey Hall, así como visiones familiares e infantiles cargadas de melancolía si bien más calmadas que las que había realizado en Nueva York. Es el caso de la cuna que realiza junto al escultor y ebanista andaluz José Horna para Norah, la hija de este, decorada con animales que acompañarán a la pequeña desde su nacimiento: una tortuga gigante, una cabra, jaguares, llamas, caballos y otras criaturas mixtas que parecen sacados de las obras de Lewis Carroll y de la pintura renacentista italiana. Las obras de estos años evocan también sus descubrimientos en Florencia, pues con frecuencia son lienzos en formato horizontal, propio de la predela, y tonos que recuerdan a los del *trecento* y *quattrocento* de los maestros toscanos, realizados con la técnica de pintura al temple.

Leonora Carrington

The Kitchen Garden on the Eyot [El huerto en la isla fluvial], 1946

Témpera sobre tabla

(2019.92)

San Francisco Museum of Modern Art.

Adquisición, por intercambio, a través de un regalo de Peggy Guggenheim en honor de Whitney Chadwick

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

Foto © Don Ross

SABERES ARCANOS: ALQUIMIA, MAGIA Y MITO

Junto con los animales, la ecología o la mujer, las artes adivinatorias y las corrientes esotéricas son temas que interesan a Carrington pues las considera una ruta alternativa para acceder al inconsciente y a los enigmas del ser humano y la naturaleza. Con la pintora Remedios Varo y la fotógrafa húngara Kati Horna se adentra en el mundo de la magia, pues las tres la entienden como una herramienta de recuperación de los poderes femeninos «prohibidos». Los libros sobre magia, alquimia, astrología o tarot ocupan un lugar privilegiado en su biblioteca, además de proporcionarle iconografía que utiliza una y otra vez en su obra, como ocurre en el lienzo *Molly Malone's Chariot* [Carro de Molly Malone] (1975), donde los arcanos El Carro y El Mundo recrean la leyenda de la joven Molly, protagonista de la popular canción irlandesa «Cockles and Mussels» [Berberechos y mejillones], en una pintura que hoy se presenta por primera vez ante el público.

Leonora Carrington
Molly Malone's Chariot [Carro de Molly Malone], 1975
Óleo sobre lienzo
Colección particular. Cortesía ARTVIA
© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

LA DIOSA BLANCA

En 1948 Carrington realiza *Le Bon Roi Dagobert (Elk Horn)* [El buen rey Dagoberto (Cernunnos)], la primera pintura donde se representa a sí misma como la Diosa Blanca, que remite sin duda al ensayo homónimo de Robert Graves. Publicado en el mismo año en el que está fechado el lienzo de la artista, este ensayo supone, según ella misma, una de las más importantes revelaciones de su vida. En la narración, Graves se centra en la recuperación de distintos cultos en torno a deidades femeninas que han desaparecido a lo largo de la historia, pero que han sobrevivido en fábulas y poemas de forma oral. Esta Diosa Blanca, cuyo culto fue destruido por el patriarcado y es recuperada por Graves, es símbolo de la fuerza y el poder femenino.

La tesis de Graves se basa en el descubrimiento de la adoración a una misma deidad femenina en diversos lugares del Mediterráneo, que a su vez correspondía con los cultos de dioses celtas. En todos ellos se venera a la Triple Diosa, conocida también como «Diosa Blanca» y denominada en cada lugar de una manera distinta. Artemisa o Atenea en Grecia, Ishtar en Babilonia, Isis para los egipcios o Astarté para los semitas, siempre es la misma diosa y simboliza la lucha del patriarcado contra el matriarcado al tiempo que la luz y la sombra, esto es, la dicotomía entre el bien y el mal. Una lucha por la que siempre estuvo interesada Carrington y que también es protagonista de numerosos cuentos infantiles, tal es el caso de «La Reina de las Nieves» (1844) de Hans Christian Andersen y que la artista retomó para su novela *La trompetilla acústica* (1976).

Leonora Carrington
Are you Really Syrious [¿Estás hablando en Sirio?], 1953
Óleo sobre lienzo
Colección particular
© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

MUJERES CONCIENCIA: FEMINISMO Y POLÍTICA

Leonora Carrington
Mujeres conciencia, 1972
Gouache sobre cartulina
Colección particular
© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

A partir de la década de 1960 Leonora Carrington se interesa cada vez más por los movimientos feministas, en pleno apogeo en Estados Unidos, adonde viaja con frecuencia. A pesar de no haber sido nunca militante, su casa de México se convirtió en lugar de reunión de un pequeño círculo de mujeres preocupadas por su situación de desigualdad y ausencia de derechos. La pintura *Mujeres conciencia* (1972) es utilizada en la impresión del cartel homónimo como muestra de «indignación y enojo en torno a la situación de las mujeres», tal como declaró la propia autora en una entrevista. En este *gouache* Carrington subvierte el mito de Adán y Eva y da a esta última el carácter de diosa. El deseo de la artista por transmitir a las mujeres el mensaje de retomar sus poderes es una constante a lo largo de su producción literaria y artística. En *The Magdalens* [Las Magdalenas] (1986) las protagonistas son dos mujeres con largas cabelleras cayendo sobre sus cuerpos a modo de túnicas; a sus espaldas, una pequeña figura negra extiende su mano.

El descubrimiento de la “Diosa Blanca” de Graves, alimentó la conciencia feminista de Leonora Carrington. «La mayoría de nosotras, espero, somos ahora conscientes de que una mujer no debería tener que pedir Derechos. Los Derechos estaban ahí desde el principio; hay que Recuperarlos, incluidos los misterios que eran nuestros y fueron violados, robados o destruidos», señaló Carrington.

HAY OTROS MUNDOS: MÉXICO

A su llegada a México, el interés de Carrington por la magia se renueva gracias a un pueblo para el que las prácticas y rituales de hechicería forman parte de la vida cotidiana. Con tan solo veinticinco años, le pareció un lugar donde todo es nuevo; los rituales en torno a la muerte, así como las creencias en animales guardianes y entes protectores encuentran resonancia con los mitos y tradiciones celtas que ha absorbido en su infancia.

Muchos de sus amigos, exiliados como ella, tienen en común la fascinación por la arqueología y etnografía mexicanas: el pintor austriaco Wolfgang Paalen, colecciona objetos precolombinos; Alice Rahon, plasma en sus poemas y pinturas el paisaje y las tradiciones populares; y Benjamin Péret, traduce al francés los códices mayas del *Chilám Balám (de Chumayel)* y compila su *Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d'Amérique*. Está también muy cercana a intelectuales relacionados con los estudios de Mesoamérica, como la antropóloga Laurette Séjourné. Con esta y Remedios Varo se dedican a explorar regiones remotas visitando curanderos, brujas y chamanes recuperando testimonios de sus prácticas ancestrales, que Séjourné recoge luego en un texto ilustrado por Carrington: *Supervivencias de un mundo mágico* (1953).

El mundo mágico de los mayas, 1963-1964

Temple de caseína sobre tabla.

(Inv. 10-643249)

Colección Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México

© Estate of Leonora Carrington / VEGAP, Madrid, 2023

SER HUMANO, SER ANIMAL

Los animales reales o mitológicos son uno de los motivos más recurrentes en la obra de Carrington. Criaturas mitológicas, híbridas y fantásticas en las que la propia artista se transforma y bajo las que se autorretrata, hasta el punto de haberse autodefinido como «animal humano hembra». Más adelante enfatiza: «Existen algunas facultades que no hemos aceptado o reconocido porque nos da miedo que alguien piense que también somos animales, lo que en efecto somos». Este amor por los animales, que viene desde niña, se transforma con el paso del tiempo en una visión ecologista muy avanzada para la época, pues la autora expresa con frecuencia su indignación ante la actitud depredadora de la especie humana y su maltrato hacia el ecosistema. Su conciencia ecológica está a su vez muy ligada a la feminista, pues para Carrington es tan solo a través de la recuperación del poder por parte del matriarcado como se puede salvar el planeta de la destrucción a la que está siendo sometido. Este sentimiento le hizo, asimismo, sentirse atraída por otras religiones y culturas, como la budista, una filosofía que promueve la empatía y la compasión ante cualquier forma de vida.

Los animales no solo son protagonistas de sus pinturas y escritos, también aparecen en otras piezas, como en la talla *Rueda de los caballos* (ca. 1954), que realiza de nuevo junto con José Horna, o en los tapices que elabora para decorar la casa de Edward James en la selva mexicana de Xilitla.

CATÁLOGO

El catálogo que acompaña a la exposición incluye reproducciones de todas las obras expuestas. Además, cuenta con ensayos de los comisarios de la muestra, los historiadores del arte Tere Arcq y Carlos Martín. La primera elabora una semblanza de las heroínas que van apareciendo a lo largo de toda la obra de Carrington con las que ella, en muchos casos, se identifica; el segundo ubica y retrata a la autora en su época de juventud hasta su establecimiento en México. Stefan van Raay, comisario también junto con los anteriores y director del Cobra Museum of Modern Art en Amstelveen, aborda los personajes más significativos a lo largo de la vida de la artista. Se completa con un ensayo de la comisaria independiente Naja Rasmussen sobre magia y alquimia, uno de los grandes intereses de Leonora Carrington, y con una cronología de la historiadora del arte Irene Núñez.

ARTE EN DIGITAL

Arte en Digital nace con la intención de invitar al público a acercarse a las exposiciones de la Fundación desde perspectivas no habituales. Sin ninguna intención de sustituir la visita presencial a las salas, serán las intervenciones encargadas a los “colaboradores digitales” las que aportarán estas perspectivas a través de acciones variadas que difundiremos y alojaremos en nuestros canales de redes sociales y web.

Las miradas sobre nuestras exposiciones procederán de profesionales de diversos ámbitos de la creación cultural o de la vida pública y en los que, de alguna manera, encontremos un vínculo con la exposición.

Para La exposición de Leonora Carrington se cuenta con la colaboración de Semiraris González, comisaria independiente de exposiciones, que ha organizado una serie acciones en las que distintas mujeres relacionadas con el mundo de la literatura y las artes plásticas su harán su propia interpretación de la obra de Leonora Carrington.

- Leonora surrealista a partir de la memoria familiar en Crookhey Hall (Layla Martínez, escritora)
- Leonora mística y la diosa blanca (Marina Vargas, artista)
- Leonora como creadora de otros mundos (Fantasía Collage, artistas y Marta Pinilla, bióloga y performer)

GABINETE PEDAGÓGICO

Las actividades educativas están orientadas tanto a centros educativos como a familias y abarcan todos los niveles. Se desarrollan de lunes a domingos y comprenden siempre una doble propuesta: el recorrido por la sala, con explicaciones y actividades en torno a una selección de obras, y la práctica artística en el taller. En ambas dinámicas se trabaja con el grupo sobre las ideas clave que se quieren transmitir a propósito de la exposición en curso.

Para más información: <https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/colegios-y-familias/>

CONVERSACIÓN

El próximo 10 de febrero a las 19 horas tendrá lugar en el Auditorio de Fundación MAPFRE (Paseo de Recoletos 23) una conversación en torno a Leonora Carrington entre los comisarios de la exposición, Tere Arcq y Carlos Martín. Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO DE CONFERENCIAS

Auditorio Fundación MAPFRE (Paseo de Recoletos, 23)

13-27 de abril de 2023

Dirigido por Estrella de Diego Catedrática de Historia del arte de la Universidad Complutense de Madrid, Académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y ensayista

Sin lugar a dudas, la inglesa Carrington es uno de los personajes más polifacéticos de la vanguardia próxima al Surrealismo -artista plástica, escritora, pensadora, dramaturga... Estuvo en lugares emblemáticos en momentos cruciales para la historia del siglo XX- París y México-, en cierta medida y muy al principio de su carrera, de la mano de uno de los grandes pintores asociados al movimiento, Max Ernst, entonces mucho mayor que ella.

De hecho, se podría decir que, en una primera y superficial mirada, Carrington representa, a través de sus visiones e incluso a través de su encierro en un hospital para enfermos mentales por empeño de su familia, esa idea del inconsciente impuesta a “lo femenino” desde las filas de Breton. Sin embargo, Carrington da la vuelta a los estereotipos sin perder la esencia de lo mágico, muy presente en su obra, y que la unió con su gran amiga y cómplice, la otra pintora exilada, Remedios Varo, con la cual compartió escritura y fascinaciones. Carrington representa, así, a una creadora que escribe, sueña, comparte textos con Varo, pinta, reflexiona sobre la salud mental y la visiones. Ante nosotros se abre una historia riquísima que merece la pena visitar.

Este curso tiene como objetivo conocer en profundidad la obra de la artista Leonora Carrington, emigrada a México y una de las creadoras más complejas del siglo XX. Al tiempo y por su carácter multidisciplinar, aspira a reflexionar sobre algunos de problemas esenciales para la agenda teórica hoy (salud mental, género, exilio...).

INFORMACIÓN PRÁCTICA

DIRECCIÓN

Fundación MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23.
Madrid
Tlf. 91 5816100
cultura@fundacionmapfre.org

PRECIO DE LA ENTRADA

Entrada general: 5 €
Entrada gratuita los lunes (no festivos): 14.00-20.00 h

HORARIOS

Lunes: 14.00-20.00 h
Martes a sábado: 11.00-20.00 h
Domingos y festivos: 11.00-19.00 h
*El desalojo de la sala se inicia 10 minutos antes del cierre. El último acceso (18:30 o 19:30) sólo permite un recorrido de 20 minutos.

AUDIOGUÍAS:

Disponibles en español y en inglés. Formato online, accesible a través del móvil sin descargas ni instalaciones.
Disponible también en dispositivo auditivo obtenible en la sala (sujeto a disponibilidad).