

LECTURA 4.2 ▶ REMEDIOS VARO

SOBRE LA LECTURA Para comprender e interpretar una obra de arte es necesario entender las circunstancias bajo las cuales fue creada: las influencias de determinado movimiento artístico, las experiencias personales o las condiciones presentes en la vida del artista. Esta biografía de María de los Remedios Varo Uranga fue escrita por Josefa Zambrano Espinosa, ensayista y narradora venezolana que, además de dedicarse a la docencia universitaria, ha publicado varios libros de ensayos y relatos, entre los que sobresalen *Magia de Páramo*, *Al día siguiente todos los caminos amanecen abiertos* y *Malaventuras*. Estas obras son evidencia de su agudo talento como narradora. En este texto no solo relata los acontecimientos de una vida, sino que también ofrece percepciones profundas para entender mejor el contexto histórico, artístico y personal que influyó el arte de Varo. Esta lectura es un fragmento del artículo «Lo mágico, enigmático y místico en el arte de Remedios Varo», publicado en 2003 en la sección «Arte y cultura» del sitio Analítica.com.

MI VOCABULARIO

Anota el vocabulario nuevo a medida que lo aprendes.

ANTES DE LEER

1 Movimientos artísticos Escribe el nombre del movimiento artístico correspondiente al lado de cada una de las siguientes descripciones.

el cubismo	el expresionismo	el impresionismo	el simbolismo	el surrealismo
------------	------------------	------------------	---------------	----------------

1. Se desarrolló en Francia en 1905. Rompe con la idea de representar un solo punto de vista. Se caracteriza por la descomposición de las figuras y el uso de formas geométricas.
2. Se desarrolló en Alemania a principios del siglo xx. Se preocupa por la representación subjetiva de la realidad, para transmitir emociones y sentimientos profundos.
3. Se desarrolló en París a mediados del siglo xix. En vez de pintar formas con detalles concretos, intenta representar la luz y el movimiento para capturar un instante.
4. Se desarrolló en Francia en la década de 1920. Busca representar el inconsciente y descubrir una verdad psicológica más allá de lo real.
5. Se desarrolló en Francia y Bélgica a finales del siglo xix. Su originalidad reside en el contenido de las obras y en la posibilidad de una interpretación personal.

2 Factores influyentes Con un(a) compañero/a de clase, comenta de qué manera podrían influir en el trabajo de un(a) artista los siguientes factores:

- ◆ el amor (y su pérdida)
- ◆ la guerra o la violencia
- ◆ la muerte de un pariente
- ◆ ideas o perspectivas nuevas
- ◆ la opresión política o la censura
- ◆ el cambio social (por ejemplo, las nuevas libertades)
- ◆ la depresión
- ◆ una experiencia cercana a la muerte

3 Un(a) artista famoso/a Investiga sobre un(a) artista hispano/a famoso/a y prepara una presentación oral para la clase. Incluye información precisa, como datos biográficos relevantes, obras principales, eventos políticos o artísticos significativos en la vida del/de la artista, o experiencias personales y familiares que influyeron en él/ella y se reflejan en su obra.

MI VOCABULARIO

Utiliza tu vocabulario individual.

Lo mágico, enigmático y místico en el arte de Remedios Varo

http://

Remedios Varo

Inicio Noticias Opinión Multimedia Interactivo

María de los Remedios Varo Uranga, hija de la extravagante unión de un librepensador ingeniero hidráulico y de una devotísima católica, nació en Anglés, España, en 1908.

Debido a la profesión del padre, la familia viajaba frecuentemente a través de las geografías española y norteafricana. Para mantener entretenida a la niña, el padre la sentaba a su lado mientras trazaba los planos y diseñaba los aparatos mecánicos de sus proyectos hidráulicos.

Cuando la familia se estableció en Madrid en 1924, el padre, conocedor de su aptitud para la pintura, la estimula para que **ingrese** a la Academia de San Fernando, donde se convirtió en una de las primeras mujeres estudiantes de arte. En San Fernando fue condiscípula de Dalí y de Gregorio Lizarraga, con quien se casó. Juntos se marcharon a París y a Barcelona, y allí se vincularon con otros artistas de **vanguardia**. Al **estallar** la guerra civil española, Remedios se separó de Lizarraga y retornó a París.

París era luz y arte, y el arte era surrealista. Conoció a Benjamín Peret y se unieron en 1937. Peret la introdujo en el círculo de los surrealistas

PALABRAS CLAVE

ingresar entrar, matricularse en una institución

la vanguardia movimiento de artistas que presentan cambios o avances innovadores

estallar comenzar un conflicto, explotar

La creación de las aves,
Remedios Varo

PALABRAS CLAVE

acogido/a admitido/a y protegido/a

amalgamar

mezclar, combinar

el malabarismo acción de tirar objetos al aire y recogerlos

la decalcomanía técnica artística que consiste en transferir grabados de una superficie a otra

el fumage técnica que consiste en hacer impresiones por humo o vela

el frottage técnica de frotar un lápiz sobre un objeto bajo papel para conseguir la impresión de su forma

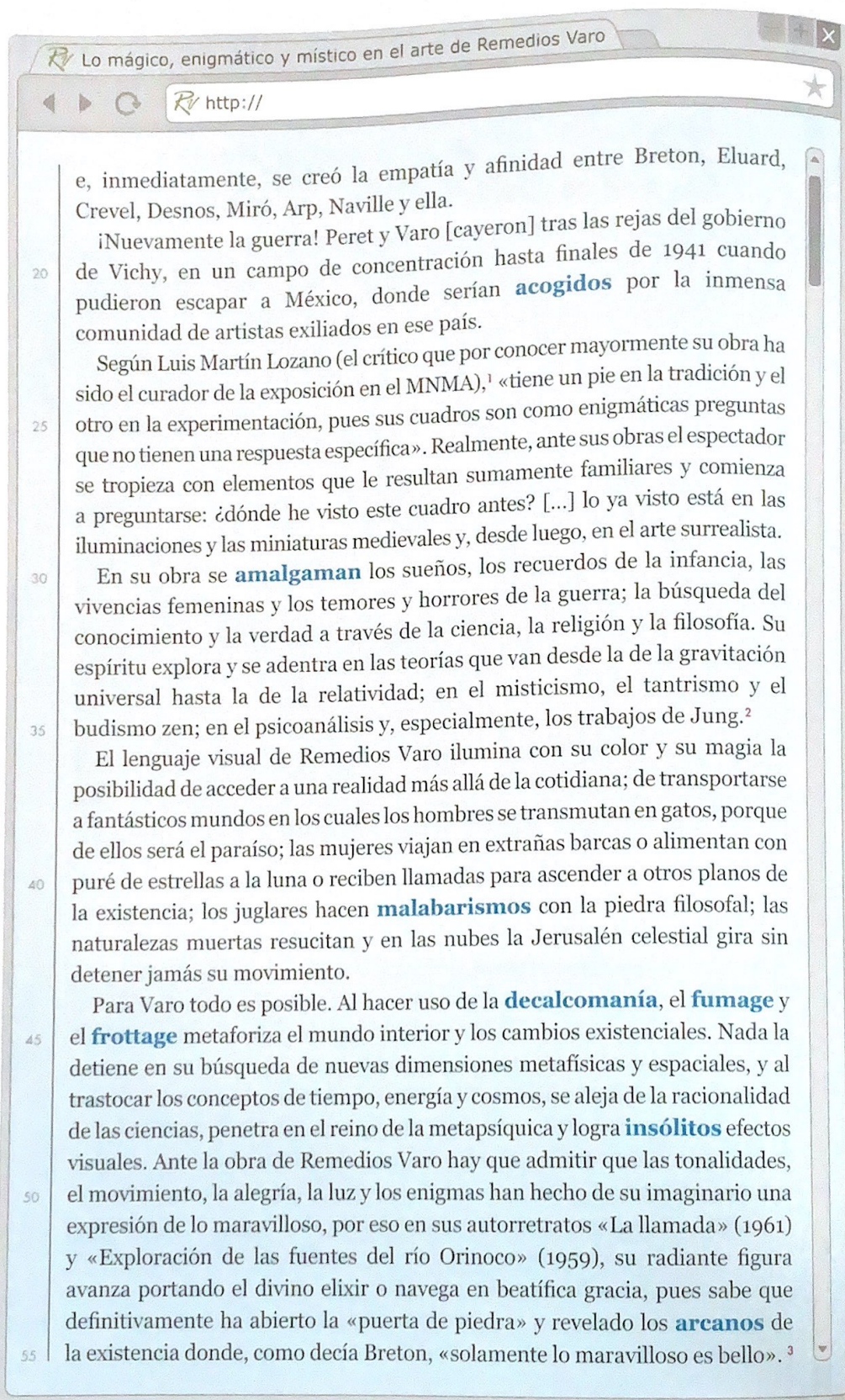
insólito/a raro/a, increíble

el arcano misterio, secreto muy reservado y de importancia

¹ Museo Nacional de las Mujeres en las Artes, en Washington, D.C.

² Psiquiatra suizo que fundó la escuela de psicología analítica

³ El texto completo de este artículo aparece en las páginas 482-483.

DESPUÉS DE LEER

1 Comprensión Elige la mejor respuesta para cada pregunta, según el texto.

1. ¿Por qué el padre de Remedios Varo quería que asistiera a la Academia de San Fernando?
 - a. Él tenía que trabajar mucho y no podía estar en casa con ella.
 - b. Quería mantener entretenida a la niña.
 - c. Quería protegerla de la guerra.
 - d. Reconocía su talento artístico.
2. ¿Con qué clase de artistas se encontró Varo en Barcelona?
 - a. Surrealistas
 - b. De vanguardia
 - c. Impresionistas
 - d. Cubistas
3. ¿Por qué Varo decidió quedarse en México?
 - a. Para evitar la guerra civil
 - b. Porque quería casarse con Peret
 - c. Por la comunidad de artistas que encontró allí
 - d. Para aprender nuevas técnicas artísticas
4. ¿A qué se refiere la frase «lenguaje visual» (línea 36)?
 - a. A la manera de representar ideas y pensamientos de forma visual
 - b. A la forma de comentar las imágenes que vemos
 - c. Al modo en el que vemos o imaginamos el lenguaje
 - d. A los términos necesarios para discutir el arte
5. ¿Cuál frase resume mejor la manera como la autora caracteriza a Varo?
 - a. Líder de la vanguardia femenina
 - b. Exploradora de lo enigmático
 - c. Reina de tonalidades
 - d. Perdida en la fantasía

2 Influencias biográficas Busca en el texto los cinco acontecimientos más importantes en la vida de Remedios Varo y explica cuáles fueron las posibles influencias que tuvieron en su obra.

3 La creación de las aves Observa la obra *La creación de las aves* de Remedios Varo (en la página 191) y contesta estas preguntas para describir el contenido de la obra.

1. ¿Quién (o qué) es el personaje representado?
2. Describe su apariencia física y la expresión de su rostro.
3. ¿Qué tiene en las manos? ¿Qué hace con estas herramientas?
4. ¿Qué lleva como collar?
5. ¿Dónde tiene lugar esta escena?
6. ¿Qué hace el aparato que hay a la derecha del personaje?

4 Las características de la obra Lee de nuevo las descripciones que Zambrano Espinosa usa para caracterizar el arte de Varo. Subraya las frases que son más evidentes en *La creación de las aves*.

CONCEPTOS CENTRALES

Deducir

Usa lo que sabes sobre el tema de la lectura para deducir el significado de una palabra o frase desconocida.

MI VOCABULARIO

Utiliza tu vocabulario individual.

ESTRATEGIA**Inferir**

Hacer una inferencia implica sacar conclusiones de la información disponible en el texto. Las inferencias pueden ayudarte a comprender obras de arte o literatura. Busca conexiones posibles entre las experiencias personales de la artista y las características de su arte para inferir de qué manera los acontecimientos de su vida pueden aparecer expresados en sus obras.

5

Interpretación de la obra Con un(a) compañero/a de clase, contesta las siguientes preguntas para interpretar *La creación de las aves*.

1. Consulta en una enciclopedia o en un diccionario qué es un símbolo.
2. ¿Cuáles objetos de la obra pueden ser simbólicos?
3. ¿Qué simbolizan?
4. ¿Qué influencia pudieron haber tenido las circunstancias familiares en la obra de Varo? ¿Y los eventos históricos y políticos? ¿Y los movimientos artísticos e intelectuales?
5. ¿De qué manera esta obra se puede considerar representativa del estilo surrealista?
6. ¿Qué sugiere la obra sobre la manera como Varo ve el mundo?

6

Discusión: El propósito del arte En pequeños grupos, contesten las siguientes preguntas y dialoguen para expresar sus puntos de vista y razonamientos.

1. ¿Cuál es el propósito del arte?
2. ¿De qué manera el arte puede enriquecer la vida de un individuo?
3. ¿En qué sentido el arte refleja la experiencia humana?
4. ¿Por qué la habilidad artística es útil fuera del mundo de las artes?
5. ¿Cómo sería vivir en un mundo sin arte?
6. ¿La expresión artística debe ser limitada o censurada de alguna manera?

7

Ensayo analítico Escribe un análisis comparativo de dos obras de artistas hispanoamericanos. Incluye estos elementos:

1. Una oración en la que expongas tu tesis
2. Una descripción de cada artista:
 - ◆ biografía breve
 - ◆ influencias artísticas
 - ◆ estilo artístico
3. Una breve interpretación de cada obra:
 - ◆ contexto histórico
 - ◆ ideas o temas expresados
 - ◆ simbología utilizada
4. Semejanzas y diferencias entre ambos artistas
5. Algunas conclusiones

ESTRUCTURAS**Adjetivos**

Examina el texto para encontrar los siguientes usos de los adjetivos:

1. un adjetivo después del sustantivo
2. un adjetivo antes del sustantivo, que intensifica la característica
3. un adjetivo antes del sustantivo, que implica un juicio
4. un adjetivo que es un número ordinal
5. dos adjetivos con un mismo sustantivo
6. un superlativo absoluto

RECURSOS

Consulta las explicaciones gramaticales del **Apéndice A**, pp. 424-426.

