

- ¿Cómo llegas a conocer a Remedios Varo y a Leonora Carrington? ¿Qué te interesa de ellas?

Mi admiración/fascinación por el trabajo de ambas se remonta a mucho antes de mi llegada a la École des Beaux Arts de Toulouse, Francia.

Ya en Canarias, donde inicié mis estudios de BB.AA., me quedaba durante horas mirando los cuadros, especialmente de Remedios Varo, en la biblioteca.

El hecho de que un elemento del cuadro me remitiera a otro y éste último, a su vez, a otro, me hipnotizaba y maravillaba. Podía luego, ya en casa, repasar el “juego de carambola de billar” que parecían ser los cuadros frente a los que me sentaba.

Una vez en Francia y, atendiendo al concepto de “la mise en âbime de l’espace” o ese juego de espejos donde un elemento o imagen remite a otro y éste a otro, casi hasta el infinito, corroboró lo que me maravillaba de los cuadros de ambas, pero repito, especialmente de Remedios –conocía menos la obra de Leonora- .

Mi cabeza funciona a través de interconexiones que soy capaz de hacer continuamente. Por ejemplo, veo una escena, imagen o cosa y ésta me remite a su vez a un texto, a un cuadro, a una frase escuchada, a un gesto, etc.

Ver en la obra de Remedios y Leonora esta forma de funcionar mental y personal, tan mía, hace que me familiarice o acerca a la obra de ambas, con mucho respeto y curiosidad.

- ¿Qué similitudes encuentras entre tu mundo artístico y el de ellas? ¿Y qué diferencias?

Creo que Remedios tenía unos conocimientos del dibujo, de ingeniería y arquitectura increíbles, sus composiciones a efectos técnicos así lo demuestran. Me consta que Leonora también.

Personalmente y, desde un punto de vista artístico, la técnica no me interesa mucho – de hecho mi obra es torpona, es la de un “aprendiz” (como diría Cy Twombly) en continuo inicio, en continua familiarización con el medio, en su afán por descubrir a través del camino del fallo, de la imperfección-....Pero, ¿qué me dices de esos personajes, de esos contextos domésticos y/o privados, de esos paisajes y de esa infinidad de detalles que pueblan sus obras?

¡Eso es fascinante, y quiero empaparme de esa sorpresa, de esa extrañación y fascinación para poderla transmitir también a través de mis obras!

“Homenaje a Remedios Varo”. María Bueno, 2009

- ¿Cómo se acerca “Posible escenografía para Remedios y Leonora. Parte I” a la obra que Remedios y Leonora escribieron juntas: “El Santo Cuerpo Grasoso”? ¿Quiénes son Chepita y Melissandra?

Soy una apasionada de las artes escénicas pero, sobre todo, de cómo a través de mi profesión ; la de pintora, puedo establecer sinergias con el mundo de la escena, del cuerpo, del movimiento y de cualquier otra expresión que se deslinda de lo meramente pictórico.

Establecer una colaboración con una Premio Nacional de Danza (<http://www.madrid.org/madridanza/2013/fichas/elajuar.html>)hace un par de años fue un punto de inflexión para mí, y he ido buscando más y más, adentrándome en el mundo del teatro, estando en continuo contacto con docentes de la RESAD, pero siempre desde mi humilde saber hacer: la pintura.

¿Te puedes imaginar que toparme con esta obra de teatro, el “Santo Cuerpo Grasoso” ha sido casi un milagro para mí!

De aquí el querer aproximarme a esa obra de teatro, el querer rendirle finalmente un homenaje a Remedios y a Leonora, mis “mamas” artísticas, referentes en los que reflejarme, aprender y caminar; con y junto a ellas, con respeto y humildad.

Para poder hacer esta aproximación hacia tan compleja obra teatral, ¡qué mejor que abrir una brecha, realizar una incisión en ella y colar a dos personajitos míos, Chepita y Melissandra, haciéndolas corretear con los personajes de esta pieza teatral!

Chepita y Melissandra son Remedios y Leonora, son personas cercanas a mí muy importantes, grandes referentes, que se apoyan una en otra para correr mil y una historia...¿Podrían ser unas “Thelma y Louise”?...¡Por qué no!

Son dos personajes que se quieren, que se aman y se respetan profundamente, con sus altibajos y cabezonerías también, pero sumamente cómplices.

- ¿Vamos a poder disfrutar de “Posible escenografía para Remedios y Leonora. Parte II”?

Sí, por supuesto.

De aquí el guiño de “Primera parte”, con idea de realizar una segunda parte en la que ya estoy trabajando y que verá la luz (¡Inch’Allah!) en el mes de noviembre próximo.

La primera parte termina con un embarco de Chepita y Melissandra rumbo a otro reino, en forma de escultura metida en urna.

¿Qué ocurre en el barco durante la travesía, con destino a ese nuevo lugar? ¿Con qué personaje del “Santo Cuerpo Grasoso” se encuentran? TO BE CONTINUED

http://www.mariabueno.net/#!ChepitayMelissandradespiden/zoom/c1m3v/image_1z8

- Has trabajado en la escenografía de una obra que nunca se representó ¿Te gustaría verla representada?

En algún momento, durante nuestra charla telefónica te he comentado que mi mayor deseo es verla representada pero, si te soy sincera, no he sido precisa del todo al responder.

Soy amante de las aproximaciones, de las copias de copias y de los juegos de espejos, así aparecen referencias, sorpresas, nuevos derroteros y acercamientos que rinden homenaje a la obra y la engrandecen, sin empañarla ni mucho menos invisibilizarla...

Tengo en proyecto reunirme con grandes estudiosas de la Varo y de la Carrington para

poder realizar una especie de escenografía con personajes, y esto a mí ¡me emociona tremendamente, Alba!... Será un ' algo así-como que quizás-más bien nuestro "Santo cuerpo grasoso" ' dedicado a ellas...

Dada mi condición de "aprendiz", regida por "el equívoco y la falta aparente de rigurosidad" como lema en mi trabajo y en mi vida propia, creo que es imposible representar esa obra teatral, por el momento y por mi parte.

Esas mujeres eran grandes, inmensas, necesitaríamos varias vidas para poder desentrañar "El Santo Cuerpo Grasoso" y ¡bendito "santo cuerpo"! , quiero siempre tener de donde beber poco a poco, para que el manantial de estas mujeres no se agote nunca.

- La colaboración entre estas dos artistas es muy especial, Kaplan escribe que compartían "una sensibilidad única". ¿Qué piensas tú de esta "amistad creativa"? ¿Crees que es positiva la colaboración en el arte?

Considero fundamentales las colaboraciones fructíferas y/o fallidas, tanto en el arte como en la vida. Ello me permite cuestionarme como persona –con mis fallos y virtudes-, cuestionar mi obra y mejorarla, ver e intuir las fortalezas y debilidades de la misma para así protegerla, amarla y respetarla...Intuyo que en la colaboración aparecen "egos" y en el trabajo con esos "egos" aparecen los conceptos de "dignidad, respeto y complicidad".

Me remito a la necesidad que tiene el arte y la creación, en general, de un "trasvase de ideas", en palabras del pintor sevillano Juan F. Lacomba.

Si además de lo anteriormente mencionado, establezco lazos con personas más allá de lo físico y de lo creativo diríase que puedo casi entrar en el cuerpo y alma de la otra persona, y ser ella.... Creo que es el caso de lo que le ocurrió a Remedios y a Leonora...Y esto me conmueve y me emociona, una vez más.

- Ellas entienden que no basta con "la ciencia" o "la razón" para entender el mundo y abren otros caminos interesándose por la alquimia, el psicoanálisis, la brujería o lo esotérico. Esto las acerca a la "razón poética" de María Zambrano que pretende ser "un descenso a los lugares más íntimos del alma". Como artista contemporánea ¿encuentras interesante esta manera de ver el mundo? ¿Sientes que el arte de Varo y Carrington sigue estando vigente en la actualidad?

Claro que sí, la definiendo completamente.

Un artista ha de vivir, ha de empaparse de otras cosas que no sean el arte para crear, para disfrutar concibiendo y para crecer.

Curiosamente, esta manera de entender la vida y el arte se acerca a mi lema: en el momento en que me quité la presión de aspectos que se me escapan, que no entran dentro de la concepción y desarrollo de una obra artística, soy capaz de disfrutar, de

estar abierta a otros temas y campos no artísticos que finalmente se van a ver reflejados en mi propia creación.

Ambas me parecen muy, pero que muy actuales. Aspectos de su obra teatral me recuerdan al trans-género, a filosofías meditativas y de crecimiento personal del ser humano...Y mucho humor, ¿no es acaso importante el humor hoy en día? Éste es necesario para poder ser capaces de darle la vuelta a situaciones complejas que se nos presentan y poderlas así, de una forma u otra, convertirlas en piezas artísticas. La capacidad de resiliencia a través del arte nos convierte en mejores personas, en mejores artistas, desde mi humilde parecer.

- Varo y Carrington se mueven en la interdisciplinariedad (tejen, escriben cuentos, cartas, sueños y teatro, pintan, cocinan y crean esculturas). Tú te has interesado por la danza y por los cuentos infantiles. ¿Qué es lo interesante de moverse entre disciplinas distintas?

Yo soy tremendamente curiosa y tengo la facilidad-necesidad de realizar conexiones, de hacer “dialogar” mi disciplina con otras.

Así pues, si algún artista, su disciplina y/u obra me interesa, no voy a dudar en ir a su encuentro.

Esos trabajos “diferentes”, que se salen de la pintura y /o el dibujo son fruto de mi curiosidad, estrechamente ligados a un acto de sencillez, cercanía y humildad en los que ando continuamente inmersa.

El hecho de pensar que puedo aportar y recibir me resulta enormemente estimulante y gratificante, pero para ello hay que creer en lo que una hace, dignificar su profesión y dejarse de egos y de “ombliguisms”.

Y por supuesto, nunca la batalla está ganada: de repente surgen “egos” ajenos o propios que hay que “amansar”.

- Sus obras han interesado a la crítica feminista. ¿Encuentras en sus obras características femeninas? ¿Cuáles? ¿Crees que estas características existen también en tu obra?

Sí, por supuesto. Partimos de la base de que eran mujeres, mujeres extraordinarias que realizan en sus obras actividades propias del ámbito femenino, gracias a sus personajes –cocinan, cosen, dan vida o “alumbran”- Me atrevería a decir que son “ (H)ADAS, MUJERES QUE CREAN, PROGRAMAN, PROSUMEN, TECLEAN”, título del ensayo de Remedios Zafra que te invito a leer, en caso de que no lo hayas hecho aún).

Curiosamente esos personajes se desenvuelven de forma libre, en los cuadros y dibujos, por lo que se escapan de lo propiamente femenino, es decir, de lo cultural y socialmente impuesto.

Si hay algo que estas mujeres defienden y muestran en sus cuadros es el “tiempo propio”, “Una habitación propia” de V.Woolf que permite soñar, imaginar, crecer y crear.

La creación me permite de igual manera ser libre, expresarme de una determinada forma, contando historias y compartiéndolas que, de otra manera, sería imposible hacerlo. En este sentido, me identifico con la Varo y la Carrington.

- Las artistas mujeres que se exiliaron en la Guerra Civil española, como Remedios Varo , no son muy conocidas en nuestro país. ¿crees que es importante rescatarlas del olvido? ¿Por qué?

De nuevo respondo que es fundamental, ¿dónde están nuestras mamas, dónde nuestras mujeres?

Rescatar a las invisibles, a esas mujeres que han permitido aportar a la sociedad lo que somos, mujeres y hombres, hoy.

Mujeres que han revolucionado múltiples campos de la cultura, de las ciencias, de la sociedad y de la política.

Sin duda, la historia está aún por re-escribirse...¡No se puede acallar lo que vocifera!

Y yo, como humilde pintora, me veo en el compromiso de aportar mi pequeño grano de arena, reivindicando las figuras de esas féminas, dejándolas que me hablen...

(Te remito Alba, a mi anterior proyecto ALGO ASÍ COMO UN AJUAR , basado en las voces de las mujeres de mi familia, mi herencia y parte de mi identidad, la cual cedo a mi hija, como parte de lo que ella ya es. <http://www.mariabueno.net/#!algo-as-como-un-ajuar/c2ub>)

GRAN ABRAZO ALBA, ESPERO QUE ESTAS RESPUESTAS TE SIRVAN DE AYUDA. NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CONMIGO PARA CUALQUIER COSILLA EN LA QUE TE PUEDA AYUDAR. ¡ESTARÉ ENCANTADA!

MARÍA BUENO. Málaga, 29/04/2015