

LEONORA CARRINGTON (1917 – 2011)

El nombre de Leonora Carrington está unido a la época de oro del surrealismo, con exponentes como André Bretón, Magritte, Masson, Max Ernst y Dalí. Pintora, escultora y escritora, Leonora es la última surrealista, aunque en vida nunca aceptó etiquetas.

Originaria de Clayton Green (Lancashire, Inglaterra) Leonora Carrington nace en el seno de una familia adinerada. Su padre, Harold Carrington, era dueño de una fábrica textil, beneficiado por el auge tecnológico y económico de la Revolución Industrial. Su madre, Maurie Moorhead, de origen irlandés, era apasionada de los relatos, mismos que contaba a sus hijos: Patrick, Gerard, Arthur y Leonora.

La familia se traslada en 1920 a Crookey Hall, una mansión llena de cuartos, chimeneas y de aspecto sombrío. La educación de la pequeña Leonora queda a cargo de un tutor religioso, una institutriz francesa y una nana irlandesa; Mary Cavanaugh, quien alimenta la imaginación de Leonora con relatos celtas y de hadas. Posteriormente, la expulsan de dos colegios religiosos: Holy Sepulchre, cerca de Chelmsford y el Saint Mary's en Ascot, por considerarla un caso sin solución al ser "ineducable" y por tener una imaginación "demasiado desbordada".

A los 15 años sus padres, tratando de manejar la situación, la envían a Florencia a una escuela para señoritas con Miss Penrose; ahí continúa sus lecturas sobre filosofía y física moderna. Pero la familia tenía otra visión para Leonora, y a los 18 años regresa a Inglaterra para su "presentación" en la corte de Jorge V, en el Palacio de Buckingham, hecho que ella recordaba como aburrido e incómodo, al que acude con un libro de Aldous Huxley. Años más tarde la experiencia quedaría plasmada en el cuento: La Debutante.

Confrontando a sus padres y los convencionalismos de la época, Leonora ingresa en el Chelsea School of Art. En 1936 estudia con Amédée Ozenfant, conocido por su nivel de exigencia y por seguir los lineamientos clásicos del siglo XIX. Continúa sus lecturas sobre alquimia, magia y esoterismo. Y tiene su primer acercamiento con el surrealismo a través del libro de Herbert Read, regalo de su madre y cuya portada era una pintura de Max Ernst, quien cambiaría su vida.

Max Ernst, Surrealismo y Guerra.

En una cena organizada por Úrsula Goldfinger, Leonora conoce a la edad de 19 años, a Max Ernst, reconocido pintor alemán de 46 años y casado entonces. Contra todos, la pareja decide vivir juntos y se mudan a París; la unión es decisiva para transformar e enriquecer la visión y el arte de cada uno.

www.laruptura.org

Boletín Macay. Voz, imagen e ideas del museo. #62. p. 24-29.

La pareja logra vivir algunos años en paz, habitando una granja en Saint Martin d'Ardèche, en el sur de Francia, donde su libertad creativa encuentra refugio. Ahí los visita el círculo de surrealistas y es famosa la anécdota o mito de que al sobrepasar la hospitalidad de la pareja, los visitantes fueron agasajados con un omelet de su propio pelo, que Ernst y Carrington habían cortado en secreto la noche anterior.

1938 fue un año muy productivo, Leonora participa en la Exposition Internationale du Surréalisme, en París y, en la Exposition du Surréalisme en Amsterdam. Pero la Segunda Guerra Mundial estalla y Max Ernst es aprendido por ser un "extranjero enemigo".

Gracias a los contactos e intervención de Leonora logra su libertad, pero semanas después es aprendido por la Gestapo y trasladado a un campo de concentración en Les Milles. Carrington, devastada, huye a España, donde sufre un colapso nervioso. Su familia decide recluirla en una clínica mental Santander, pero ahí es objeto de abusos. Le suministran una poderosa droga inductora de shocks. Según la propia artista, la experiencia fue muy parecida a haber estado muerta. En su libro Down Below se refleja lo que vivió.

Leonora queda entonces al cuidado de una enfermera que tenía la instrucción familiar de llevarla a Lisboa, pero Carrington, sin saber su futuro, escapa de la vigilancia y se refugia en la embajada de México. Años atrás había conocido al poeta y diplomático mexicano Renato Leduc, amigo también de Picasso; con quien se casa para poder salir del país. La pareja viaja a Nueva York en el buque Exeter, donde viajan refugiados de diversas nacionalidades.

En Nueva York se reúne con sus amigos surrealistas: Bretón, Buñuel, Chagall y Duchamp, con quien Max Ernst había huido de Europa, junto con Peggy Guggenheim, de quien era pareja. Carrington y Ernst habían experimentado tanta miseria que no podían volver a conectarse. Sin embargo, participaron juntos en la exposición First papers of Surrealism.

México

En 1942, Renato Leduc y ella viajan a México y al poco tiempo se divorcian. Ya instalada en el país, entabla amistad con Frida Kahlo y Octavio Paz; así como el grupo de artistas refugiados y acogidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre ellos: Benjamín Péret, Kati Horna, Remedios Varo y Emerico (Chiki) Weisz, fotógrafo húngaro con quien se casa en 1946 y procrea dos hijos: Gabriel y Pablo.

Carrington encuentra inspiración en la cultura mexicana y a diferencia de su entrañable amiga, Remedios Varo, incluye elementos mexicanos en su pintura: caballitos de petate, molcajetes, metates y, en la literatura, hace algunas referencias, como el cuento del arzobispo de Canterbury, que se lo comen en mole verde.

www.laruptura.org

Boletín Macay. Voz, imagen e ideas del museo.

www.laruptura.org

Boletín Macay. Voz, imagen e ideas del museo. #62. p. 24-29.

En 1947, Carrington inaugura su primera exposición individual en Nueva York y en 1952 expone en la Galería Pierre de París. La prensa internacional elogia su trabajo y así es como Inés Amor, dueña de la Galería de Arte Mexicano, le organiza su primera exposición en nuestro país. Durante años la artista había peleado por un espacio sin resultado, salvo una exhibición en la Galería Clardecor, que era una tienda de muebles.

En 1960 el Instituto Nacional de Bellas Artes le organiza una muestra individual en el Palacio de Bellas Artes. De ahí suceden exposiciones en el Museo de Arte Moderno y en el Museo Nacional de Estampa. Realiza el mural: El mundo mágico de los mayas, situado en el entonces recién construido Museo Nacional de Antropología e Historia. Para ello se documenta con narraciones del Popol-Vuh y visita Chiapas, presencia ceremonias curativas y realiza una amplia investigación sobre el tema, de donde publica: El mundo mágico de los mayas (1964).

En las siguientes décadas, Leonora Carrington consolida su prestigio como pintora, escultora y escritora. Su obra se expone en Alemania, Australia, Canadá, Japón, y Suiza y, forma parte de colecciones internacionales compartiendo espacio con Dalí, Chagall y Picasso. En 2000 recibe la Orden del Imperio Británico. Más recientemente, la periodista británica Joanna Moorhea (una prima segunda de Carrington) trata de volver a conectar a la "oveja negra" de la familia, y ayuda a revivir el interés en la artista en el Reino Unido.

Tras el sismo de 1985, Carrington decide erradicar en Nueva York y posteriormente en Chicago, pero regresa a México, donde vive hasta el día de su muerte, el 25 de mayo de 2011, a la edad de 94 años.

Teatro, cuentos y novelas

Carrington escribió novelas, ensayos y poemas, que han sido publicados en inglés, francés y español, entre ellas se recuerda: El pequeño Francis (1937-38), La casa del miedo (1938), La dama oval (1939), Memorias de abajo (1941), Audiencia trompeta (1974), La puerta de piedra (1976), entre otras. Como dramaturga es conocida su obra Penélope (1944) y Une chemise de nuit de flanele (1945). En 1974 la editorial Era le publica Leonora Carrington, 50 ilustraciones a color con texto de Juan García Ponce.

Leonora Carrington creó un universo propio, la niña-mujer-musa como la llamó André Bretón, fue libre, rebelde, fiel al arte; proyectó seres y escenarios fantásticos, alucinantes, mundos y entes que surgieron de su interior, donde el mito, la pesadilla y el ocultismo se funden para crear un simbolismo de gran poder, que puede ser interpretado desde muy distintas artistas y al cual, ella siempre negó a dar explicación alguna.

S.A. (2011). Leonora Carrington (1917 - 2011). Boletín MACAY #62, 24 - 29.