

**“Leonor bajó las estrellas”: Construcción de historicidad creativa a partir del libro álbum
basado en la obra de Leonora Carrington.**

Miguel Angel Correa Saldarriaga

Monografía presentada para optar al título de Especialista en Literatura Comparada

Asesor

Juan David Gil Palacio, Magíster (MSc) en Publicista

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Especialización en Literatura Comparada
Medellín, Antioquia, Colombia

2022

Cita	(Correa Saldarriaga, 2022)
Referencia	Correa Saldarriaga, M, A (2022). <i>Construcción de historicidad a partir de libro álbum pensado desde la obra de Leonora Carrington</i> [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Especialización en Literatura Comparada, Cohorte II.

Grupo de Investigación Seleccione grupo de investigación UdeA (A-Z).

Seleccione centro de investigación UdeA (A-Z).

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Nombres y Apellidos.

Jefe departamento: Nombres y Apellidos.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

En recuerdo a mi madre

Agradecimientos

A mis hermanas, compañeros y profesores

Contenido

Resumen	6
Abstract	7
Introducción	8
1 Planteamiento del problema	9
1.1 Antecedentes	10
2 Justificación.....	11
3 Objetivos	13
3.1 Objetivo general	13
3.2 Objetivos específicos.....	13
4 Problema de investigación	14
5 Hipótesis.....	15
6 Marco teórico	16
6.1 Sublevación histórica: en busca de dignidad a través los ojos libres. Basado en la catedra de políticas de las imágenes de Georges Didi-Huberman.....	18
7 Metodología	20
8 Resultados	23
8.1 “Temporada de Escarabajos”	23
8.2 “Se-para-dos”	24
8.3 “Perpleja clarividencia”.....	25
8.4 “el profeta de l Tocador”	26
8.5 “La mujer del esqueleto”	27
8.6 “Sanatorio”	28
8.7 “Universos alterados de conciencia”.....	29
8.8 “El ritual de los sueños”	30

8.9 “El esqueleto que huye”	31
8.10 “Primavera final”	32
8.11 Portada y contraportada.....	33
9 Discusión	34
10 Conclusiones	35
11 Recomendaciones.....	37
Referencias	38

Resumen

Manuscrito pensado como un “falso diario” de la artista Leonora Carrington donde hago una reinterpretación de los acontecimientos de Memorias de Abajo. Este diario tiene la intención de ser un montaje donde las palabras y el collage nos cuenten el trayecto emocional y deterioro mental que padeció la artista durante esos años. El libro está constituido por diez poemas, cada uno acompañado de un collage, formando así una relación de complementariedad texto-imagen. Hay que mencionar además que este proyecto se hizo con una metodología de creación a partir del estudio de la trayectoria artística de Carrington para concluir con la creación de este libro álbum donde mi escritura y diseños tienen una marcada inspiración en esta artista. En consonancia con lo anterior, el Surrealismo literario y el Collage son los estilos que operan como estudio de comparación y a su vez los promotores de mi búsqueda estética.

Como resultado final obtuve un libro artesanal u “objeto artístico” que puede proyectarse como una manera interesante para desarrollar la creatividad a partir de la empatía, afrontar dificultades emocionales, e incluso, en la construcción de memoria histórica.

Palabras clave: Leonora Carrington, Collage, poemas, libro ilustrado, Surrealismo. Falso Diario, Memoria histórica.

Abstract

Manuscript thought as a "false diary" of the artist Leonora Carrington where I make a reinterpretation of the events of *Memorias de Abajo*. This diary is intended to be a montage where words and collage tell us about the emotional journey and mental deterioration that the artist suffered during those years. The book consists of ten poems, each accompanied by a collage, thus forming a relationship of text-image complementarity.

It should also be mentioned that this project was done with a methodology of creation from the study of Carrington's artistic career to conclude with the creation of this book album where my writing and designs have a marked inspiration in this artist. In line with the above, Surrealism and Collage are the styles that operate as a study of comparison and in turn the promoters of my aesthetic searching.

As a final result I obtained a handmade book or "artistic object" that can be projected as an interesting way to develop creativity from empathy, face emotional difficulties, and even in the construction of historical memory.

Keywords: Leonora Carrington, Collage, poems, illustrated book, Surrealism. False Diary, Historical Memory.

Introducción

El conflicto está en cómo el arte es fundamental para todo artista. Una vía de escape o catarsis de las dificultades. Leonora narró memorias de abajo después de sufrir persecuciones y un deterioro mental. Este tema y en específico esta parte de su biografía logró llamar mi atención con la similitud a episodios similares en mis vivencias personales

Ante esta necesidad expresiva por mi parte me dispongo a desarrollar un diario que pretenda recorrer estas preguntas: ¿Cómo hubiera sido que en esos momentos Leonora pudiera tener acceso a un diario personal? ¿Un soporte donde pudiera expresarse a través de las palabras y el collage? ¿Si yo hubiera sido Leonora Carrington que hubiera escrito en ese momento y cómo lo ilustraría?

Tengo como objetivo, por un lado, hacer visible la vida de la artista y su obra. Por otro lado, hacer una investigación creación en donde pretendo “sacar la Leonora que tengo adentro”, tomar su papel para experimentar de manera personal la transformación interna que supone atravesar un episodio de desequilibrio mental.

1 Planteamiento del problema

En el libro de Memorias de Abajo, Leonora Carrington narra cómo tuvo que enfrentarse al auge del nazismo y como el régimen totalitario apresó a su esposo Max Ernst a principios de la Segunda Guerra mundial.

Una vez Carrington queda sola en un poblado de Francia toma la decisión de escapar a España ante la inminente conquista de los alemanes. Una vez emprendió el viaje, la autora comenzó a presentar síntomas de deterioro mental. La fractura del mundo externo comienza a hacer mella en su sensibilidad lo que provoca la manifestación de un trastorno disociativo fruto del estrés al que estuvo sometida. Francesca Federico comenta con respecto a la pérdida de raciocinio de Carrington que “es más apropiado reconocer que lo que sufrió Leonora fue una reacción frente a una condición de fuerte estrés psico-emotivo, el resultado de un mecanismo psicológico de autodefensa que provoca en la víctima una escisión entre cuerpo y consciencia” (F.Federico 2019)

Adicionalmente, durante este periplo “su mente se desliza entre la lucidez y la pseudología” y en consecuencia su raciocinio está tan disociado que debe ser internada en un hospital psiquiátrico en la ciudad española de Santander. En este lugar tuvo que soportar malos tratos mientras poco a poco iba recuperando la cordura.

La principal incógnita que me dispongo a indagar tiene que ver con la hipótesis de qué hubiera pasado si Leonora tuviera durante ese tiempo un diario personal en el que pudiera expresar ese trayecto emocional y mental por medio de la escritura y la imagen (collage). Algo así como otorgarle una oportunidad de expresión más allá de Memorias de abajo que fue un libro que lo publicó años después de escapar del sanatorio. De alguna manera, esta obra original genera con su testimonio más dudas que claridades, más vacíos que evidencias fruto de la distancia en el tiempo con la que se escribió.

Es precisamente en estos vacíos de la historia donde me dispongo a desarrollar una reinterpretación y ponerme en la situación de Leonora para crear este objeto artístico que es el diario personal de Carrington.

1.1 Antecedentes

A mediados de 2017, la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Bibliotecas de México decidió conmemorar el nacimiento de Carrington con una edición especial. Este libro titulado Leonora Carrington para niños reúne numerosos cuentos de la artista y diferentes niños de todo México se dedicaron a hacer las ilustraciones que les suscitó la lectura de los cuentos.

“Sus cuentos aquí reunidos, fueron leídos y recreados con una mirada fresca y original por pequeños de 5 a 12 años de edad, que enviaron 3,231 dibujos al concurso, de los cuales fueron seleccionados 115 de diversos municipios pertenecientes a 24 entidades del país que ilustran magníficamente este libro perteneciente a la Colección Biblioteca Infantil que se distribuye en las más de 7,400 bibliotecas públicas de la Red Nacional” (2017)

Conforme a esta publicación, me llamó mucho la atención que se utilizara este tipo de método a la hora de acercarse a la escritura de Carrington por medio de la imagen. De manera puntual me refiero a la transductividad de lo textual a lo simbólico o gráfico. Así, de manera análoga, pretendo construir el diario que, si bien los textos no pertenecen como tal a Carrington, tienen como punto de partida los acontecimientos narrados en Memorias de Abajo.

2 Justificación

El tema me llamó la atención porque es un testimonio de cómo una persona tuvo que enfrentarse a una enfermedad mental. Así mismo cómo la imaginación de la artista la tuvo un desbordamiento de imágenes. Es posible que memorias de abajo le sirviera a Leonora como una manera íntima de superar el horror. Explorar esa parte que concierne a la imaginación, donde no están muy claros los límites entre la realidad y la fantasía. Las acciones se entremezclan con lo onírico y es como si poco a poco se hiciera presente la incoherencia, pero sin dejar de ser bella ni de tener un significado profundo.

Cual podría ser el aporte: dentro de una metodología, una actividad de desarrollo creativo, una metodología de catarsis personal, una forma de acercarse a la obra de Carrington a través de una reinterpretación.

Por otro lado, este trabajo es declaradamente un ejercicio sumamente personal e intimista. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el plano personal me considero una persona sumamente sensible y acostumbro a tener diarios o cuadernos donde escribo mis pensamientos y me dejo llevar por la imaginación y el arte a través de este ejercicio de escritura. Dicho lo anterior, cómo podría aplicar esta metodología de diario a favor de la interpretación de Memorias de abajo. En otras palabras, de qué manera puedo apropiarme de esta obra como si los acontecimientos que se narran fueran algo que me pasara a mí.

Consideremos ahora la personalidad de Leonora y cómo su sensibilidad también la llevó a sufrir de los trastornos psíquicos que la doblegaron ante una realidad que se desmoronaba. De la misma manera, actualmente la crisis del Covid-19 llevó a muchas personas al confinamiento obligatorio. El clima de incertidumbre ante los sucesos del mundo es capaz de brotar en muchas mentes las enfermedades mentales más comunes como ansiedad o la depresión. En el caso de Carrington, el imparable avance del fascismo y la guerra puso en estado de alerta a gran parte del planeta. El estrés al que fue sometido Leonora fue el detonante para desarrollar una crisis disociativa de la realidad. Todo esto parece confirmar fácilmente como estas circunstancias, a pesar de no ser las mismas, pueden detonar en la sensibilidad de muchos. De manera semejante pasó

conmigo cuando sufrí una depresión en mitad de la pandemia. La lectura de *Memorias de Abajo* me cautivó de tal manera que no podía dejar de lado

“La experiencia vivida por Leonora en el Sanatorio Santander la dañó físicamente y la expuso a la posibilidad de fragmentarse psíquicamente, es decir, que se desestructurara mentalmente, psicotizándose. Sin embargo ella reaccionó. En lo más profundo de su ser; tenía un sentido de sí misma y un amor profundo a su esencia, por ello pudo enfrentar las agresiones de las que fue objeto” (de la Fuente Rocha, 2017)

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Realizar una reinterpretación de Memorias de Abajo a través de un “falso diario” que contenga poemas y collages relacionados con los acontecimientos narrados en esta obra.

3.2 Objetivos específicos

- Seleccionar 10 momentos clave en la obra de Memorias de abajo
- Comparar las relaciones entre texto-imagen a través de la redacción de diez poemas con sus respectivos collages.
- Interpretar el derrotero emocional de Memorias de Abajo

4 Problema de investigación

¿Es posible, a partir de una reinterpretación de la obra de un autor, configurar un propio universo de significado a través de la creación de una obra adjunta? Fruto de la lectura de *Memorias de Abajo* me dispongo a hacer una transfiguración por completo de la obra.

Es necesario recalcar que Leonora Carrington fue sometida a inyecciones de Cardiazol para doblar su resistencia violenta y es por esta razón no tuvo ningún tipo de acceso deliberado a crear ningún tipo de arte. Acorde con esto podemos entender el por qué esta obra fue escrita años después de salir del sanatorio.

Con respecto a mi labor debo aclarar que mi papel como creador surge de la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo apropiarme de esta obra a partir de esta propuesta de diario? En primer lugar nos vamos a encontrar con varios problemas de carácter historiográfico. Es decir, enfrentarme a sucesos de la biografía de Carrington y pruebas o estudios que se han hecho al respecto. Al ser una reinterpretación de la obra es indudable que nos vamos a encontrar con posibles anacronismos y un estilo ciertamente alejado del propuesto en la literatura y pintura de Leonora. Para este problema debemos recurrir a Georges-Didi Huberman para explorar una dimensión mucho más amplia de la imagen. El montaje que se propone para esta obra no pretende imitar ni estilo ni ser preciso en el sentido histórico. Pero es precisamente en estos vacíos donde el artista puede construir historicidad (que no Historia) a través de una creación que sublime todas las barreras del tiempo y la precisión. Es evidente que la huella del autor está impregnada como sello de personalidad, pero el objetivo de esta obra es sacar, por así decirlo, a la Leonora Carrington que llevamos adentro.

Esta propuesta nos lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿Qué tengo que ver yo con esta creación de diario y por qué elegí esta obra y no otras?

5 Hipótesis

- ¿Cómo podemos apropiarnos de la obra Memorias de Abajo para que sirva tanto como complemento de la obra original pero al mismo tiempo ser en sí misma una obra que pueda tener distintas lecturas según cómo se aborde?
- ¿Cómo hacemos patente dentro del diario que se trata de una reinterpretación de la obra?
- ¿Cómo esta obra final puede ser un punto de partida para los que puedan interesarse en la vida y obra de Leonora Carrington?

6 Marco teórico

“Amada imaginación lo que más amo de ti es que jamás perdonas” André Bretón.

La artista británica Leonora Carrington siempre contó con el poder de su sensibilidad. Sus pinturas surrealistas son capaces de inflamar en nuestros ojos un verdadero incendio de imaginación. Un trágico episodio en su juventud marcaría para siempre su pintura y escritura llena de una creatividad desbordante. Dicho evento se recoge en los capítulos de *Memorias de abajo* donde Leonora nos narra cómo se desarrolló su crisis mental a principios de la Segunda guerra mundial.

A partir de esta obra me dispongo con mi trabajo monográfico a realizar la siguiente idea de libro álbum: En este manuscrito de carácter (artesanal o impreso) quisiera realizar un “falso diario” personal de Leonora Carrington donde describió los acontecimientos de *Memorias de abajo* de manera surrealista. Este diario tiene la intención de ser un montaje donde las palabras y el collage (las ilustraciones) nos cuenten el trayecto emocional y mental que padeció la artista en esos años.

Para fundamentar este proyecto creativo acudí principalmente a las teorías de Georges Didi-Huberman, y en menor medida a Michael Serres.

Antes de continuar es interesante recordar que el autor Umberto Eco mencionó un concepto que propone explorar los vacíos dentro de la narrativa. Al que me refiero es a la llamada *Maquina perezosa* en su obra “Seis paseos por los bosques narrativos”. Debemos tener en cuenta que en toda obra literaria a partir de lo que “no se dice” podemos deducir ciertos sucesos de los cuales no tenemos ninguna prueba. Este tipo de vacíos nos sirve para contemplar una oportunidad para la creación. Con esto quiero decir que, si bien el diario jamás perteneció realmente a Leonora, pero se originó como un instrumento que trata llenar precisamente esos espacios narrativos de los que apenas tenemos prueba de ellos. En suma, el diario pretende ser ese complemento para *Memorias de abajo*.

En primer lugar, el problema que se plantea en este estadio de creación de la monografía es crear una relación entre las palabras y las imágenes que se presentarán. Y esta búsqueda está

motivada porque el libro original de Memorias de abajo la autora pone en práctica un estilo de escritura híbrida. En mi opinión, muy alejada al surrealismo y mucho más conectada con el testimonio biográfico. Esto no quiere decir que no sea una obra sumamente creativa, lo que deseo elaborar es una reinterpretación de esos acontecimientos valiéndome de las herramientas de la escritura e ilustración.

Memorias de Abajo se asemeja a ese manuscrito del que habla Huberman. Precisamente una memoria que ha logrado sobrevivir a la barbarie de la historia “algo así como un documento de la cultura que muestra no la historia propiamente dicha, sino una posibilidad de arqueología crítica y dialéctica”. Esta historia que nos trae Carrington me genera muchas más dudas que claridades, imágenes que pueden explorarse, palabras que la narrativa deja al aire y sirven de combustible de toda imaginación. Mi opinión parece asemejarse a la que Didi-Huberman describe como un laberinto intentar hacer una arqueología de la historia. Este intento siempre traerá el riesgo de armar un rompecabezas lleno de piezas faltantes, heterógeneas, llenas de anacronismos, no obstante, Huberman identifica aquí una oportunidad para la imaginación y el montaje.

“El montaje será precisamente una de las respuestas fundamentales a ese problema de construcción de la historicidad. Porque no está orientado sencillamente, el montaje escapa de las teleologías, hace visibles las supervivencias, los anacronismos, los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada objeto, cada acontecimiento, cada persona, cada gesto. Entonces, el historiador renuncia a contar “una historia” pero, al hacerlo, consigue mostrar que la historia no es sin todas las complejidades del tiempo, todos los estratos de la arqueología, todos los punteados del destino.” Georges Didi-Huberman.

Paralelamente, me parece interesante que Michael Serres llegue a unas conclusiones muy cercanas a las de Huberman cuando habla de la memoria. La historia de la civilización humana no puede entenderse sin la dependencia de conservar la información en formatos destinados a ello: Papiro, libros, memorias USB. Con el pasar de los años “fuimos liberados de la obligación de acordarse” pues ya la información no tenemos que almacenarla en el cerebro y la hemos externalizado. Serres afirma que hemos perdido la memoria, ahora bien lo quiere decir es que al vernos liberados de ella tenemos ante nosotros las “manos libres” para ser inventivos, inteligentes y transparentes.

Conforme a esto, podemos observar en nuestra cotidianidad el infinito y creciente flujo de información e imágenes. Cada día las imágenes tratan de reinventarse, sin olvidar que la gran mayoría es una copia de otra, pero en ese mar de pantallas el artista puede esforzarse por ser imaginativo. En palabras de Huberman “lo decisivo no es la progresión de conocimiento en conocimiento, sino la brecha dentro de cada uno”.

En este punto quisiera hacerme una pregunta para fijar el derrotero de este trabajo. ¿Cómo puede este libro, a través de un dialogo entre la palabra y la imagen, generar esa experiencia “ardiente” de lo que se ve en la imagen bien mirada, que desconcierta y renueva nuestro lenguaje y pensamientos (Huberman 2017)? En otras palabras, ¿Cómo a través de lo ya dicho en Memorias de Abajo, puedo generar un artefacto-artificio que esté lleno de contenido como una nueva forma de expresión?

6.1 Sublevación histórica: en busca de dignidad a través los ojos libres. Basado en la catedra de políticas de las imágenes de Georges Didi-Huberman

“Agobio de un duelo puede transformarse en sublevación revolucionaria. Cierta dignidad”

La labor que tengo entre manos pretende otorgar cierta dignidad del dolor a través de unos ojos alejados de la experiencia real de Carrington. Después de casi un siglo de tal acontecimiento, cómo mis ojos pueden llegar a crear una serie de imágenes que dejen de ser un simple apéndice iconográfico y construirse como un monumento para los ojos libres de la historia. Dejar de lado el mero documento textual y abarcar una nueva significación a través de la imaginación y la creatividad.

Tanto los textos como las imágenes que acompañan mi trabajo monográfico tratan de alejarse por completo de un simple documento de consulta histórica y transformarse en un objeto que trate a la historia como un objeto de libre movimiento y con tiempo indefinido. Huberman menciona al respecto que nosotros recibimos las imágenes al igual que un entomólogo que mata a su mariposa favorita para poder estudiarla al detalle. Sin embargo, lo que trata de argumentar es que deberíamos acercarnos a las imágenes de una manera que no las tengamos que retener, que sean libres de toda transformación y que tengan la posibilidad de cambiar de aspecto. “La mejor forma de mirar las imágenes es saber observarlas sin comprometer su libertad de movimiento” (Huberman 2017)

Esta premisa no desea chocar directamente con una especie de arqueología histórica, por el contrario es una forma distinta de hacerla, podría decirse una forma más dinámica de hacer historia y construir dignidad desde una visión sometida al encuadre mismo de una fotografía o una imagen.

Por este motivo he decidido construir, a través de la técnica del Collage, una visión de lo que le pasó a Leonora Carrington durante su deterioro mental a principios de la segunda guerra mundial. Mi labor es ponerme en los ojos de la artista y ser capaz de crear a pesar de la distancia en el tiempo que nos separa. Se trata de poner imágenes y palabras que en su momento la artista jamás pudo si quiera expresar hasta tiempo después. ¿Cómo hacer esta arqueología cuando jamás hubo una cámara, un diario, una pintura que testimoniara lo que estaba pasando por la cabeza de Carrington en el momento mismo de su descenso a la locura? Si bien existe el testimonio, este no deja de ser permeado por cierta yuxtaposición del tiempo y la acción. Estuvo claro que durante su encierro no existió ninguna producción creativa, pero es precisamente esto donde encontramos una posibilidad para ser creativos: Una nueva posibilidad para ver a través del ciclón de subjetividades y objetividades de la historia.

“¿Ver no es ver a través de lágrimas o desde la oscuridad? No saber distinguir lo que nos aparece, el fenómeno externo objetivo o el fenómeno interno subjetivo. Toda la dificultad de esta experiencia de lo visible, consiste en no reducir su complejidad. Deberíamos no inmovilizar las imágenes, no aislarlas de su propia capacidad para hacer sensible cierto instante, cierto deseo, cierta memoria (cierto tiempo) donde se conjugan las dimensiones objetivas y subjetivas del tiempo en eso que llamamos la historia”. (Huberman 2017)

7 Metodología

Para empezar el trabajo monográfico hice un estudio profundo de la obra de Leonora Carrington, sobre todo en lo que nos concierne a *Memorias de Abajo*. Como esta obra tiene un carácter biográfico no podemos dejar de lado la parte histórica que corresponde a los acontecimientos de la vida de Leonora, en especial los que se agrupan en la obra, estaríamos hablando en términos cronológicos del año donde comienza la segunda guerra mundial y la invasión alemana a Francia. El viaje tanto interno como externo de Leonora comienza precisamente con este suceso, pero antes de eso, el marido de Carrington en ese tiempo fue arrestado por los alemanes en 1939. El famoso artista surrealista Max Ernst convivió con la artista en una casa de un poblado en el sur de Francia llamado Saint-Martin-d'Ardèche. Sin embargo su vida marital no duraría mucho pues Max fue arrestado y ante la inminente invasión nazi se vio obligada a huir a la frontera en España. La artista británica comenzó con síntomas de desestabilización psíquica que fueron creciendo durante todo su trayecto a España donde finalmente tuvo que ser internada en un sanatorio en la ciudad de Santander. Luego de sufrir violaciones y maltratos Leonora pudo escapar del hospital donde esta retenida en 1941 y refugiarse por un tiempo en Lisboa.

“A lo largo de *Memorias de abajo*, Carrington construye imágenes poéticas a partir de su cuerpo, receptor de una violencia infringida tanto por ella misma al verse incapaz de sobrellevar la ausencia de Ernst y la realidad atroz de la guerra, como por las personas que se encuentran a su alrededor. También hay una constante somatización del sufrimiento psicológico que va dejando también marcas corporales.” (Díaz Márquez 2017)

Teniendo en cuenta esta delimitación en el espacio histórico donde se va enfocar el diario podemos tener mucha más claridad del proceso psicológico de la autora. De igual modo podemos separar los diez momentos a lo largo de esos dos años y proceder con la parte escrita.

Será preciso entender que los diez textos están escritos como si yo fuera la autora y si bien hay una relación histórica con los acontecimientos, el contenido de los textos pretende asemejarse a la escritura surrealista planteada no solo por Carrington, sino que también otros exponentes del surrealismo como lo son André Bretón.

Una vez escritos los textos decidí dedicarme a la parte gráfica. En este caso la elección del collage es una decisión meramente estética. En un principio deseaba dibujar las ilustraciones pero me pareció mucho más en armonía con mi estilo utilizar el collage por dos razones:

- La posibilidad de exploración artística de la yuxtaposición de imágenes
- El collage, por su naturaleza fragmentaria, encaja precisamente con la idea de mente quebrantada. La idea es agrupar todos esos pedazos rotos y conformar una historia

Con cada texto aplicamos una metodología de sustraer del elemento escrito una emoción y un concepto para proceder con las imágenes. Este desdoblamiento del texto tenía como principal objetivo dar claridades acerca de los elementos gráficos que debía seleccionar para crear una atmosfera que coincidiera con esas emociones que el texto suscitaba. Hay que mencionar además que esta metodología también tenía el fin de encontrar un punto medio entre la imagen y el texto. En consonancia con esto se pretendía crear un texto que no pueda leerse por sí mismo sin ayuda de la imagen, o por el contrario, que la imagen no pueda entenderse sin el texto que lleva adjunto. Se buscó precisamente esta relación intercomplementariedad texto-imagen. En ningún momento podíamos avanzar la imagen (ni el texto) sin tener en cuenta que el punto de partida siempre es la obra de *Memorias de Abajo*.

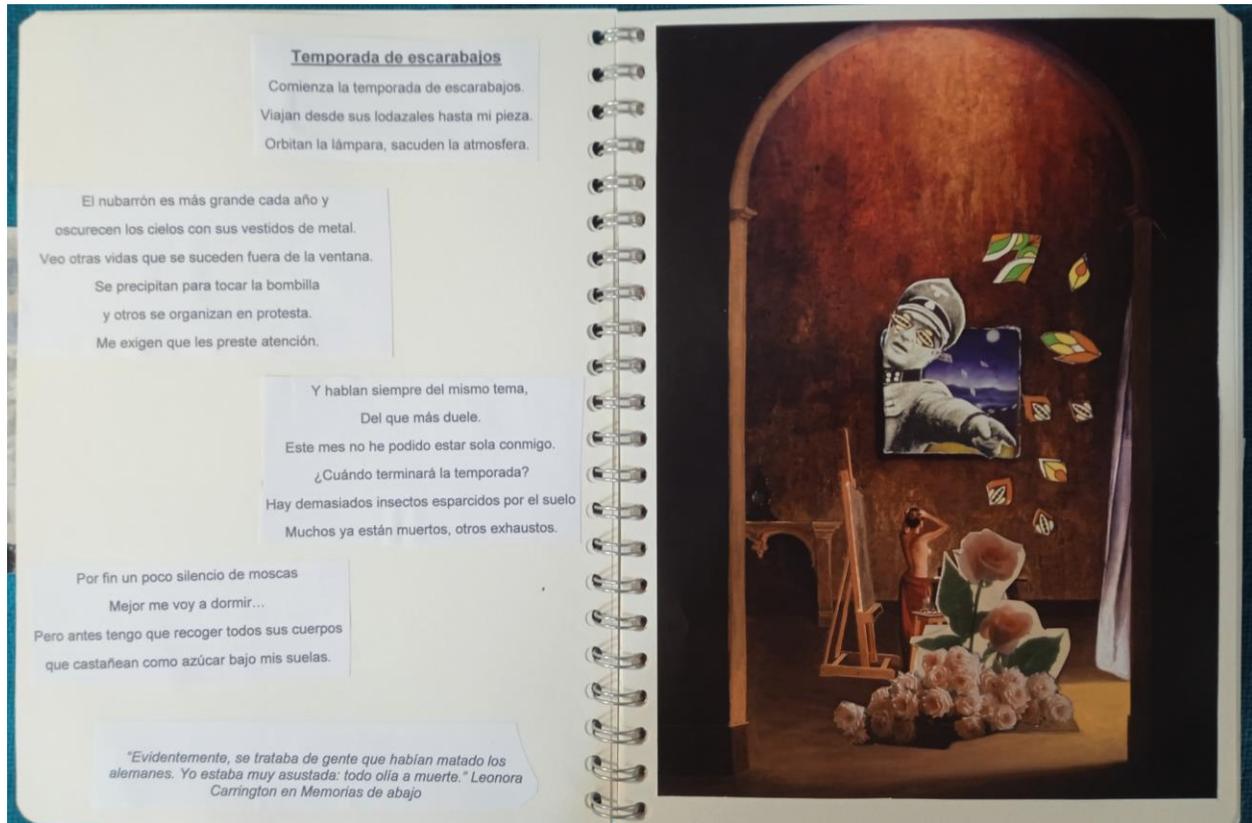
No podemos dejar de lado que me decanté por la técnica del Collage para desarrollar las ideas gráficas. Como primera medida acudí al Constructivismo Ruso como la principal influencia para elegir esta técnica. Históricamente esta vanguardia artística de principios del siglo XX tuvo un papel importantísimo dentro de la propaganda corrientes políticas del bloque comunista. En esta corriente no solo se destaca por la superposición de distintos volúmenes, la mezcla de lo orgánico y lo arquitectónico (o formas geométricas) al servicio de la sociedad. Esta vanguardia sirvió posteriormente para que se desarrollara el collage no solo en el plano artístico y académico sino que tomo gran importancia en el sector publicitario. Dentro de esta corriente Vladimir Tatlin, una de las figuras mas importantes de este estilo ya mencionó que “en su concepción del arte renegaba de las obras confinadas a los museos o grandes centros de arte, para Tatlin la obra debía participar de la sociedad” (Prieto Fernández, 2013)

Por ultimo me gustaría aportar a esta discusión unos fundamentos que menciona Bernard Stiegler. En lo *Inorganico Organizado* ya se discute sobre cómo la biología y la antropología se encuentran en el el ser humano al separarse su comportamiento animal a través del artificio. Este debate filosófico asegura como el hombre deja su huella a través de aquellos artificios que superan el tiempo que el mismo hombre puede permanecer. Todos los artefactos que haya creado con sus manos representan una exteriorización del ser de la vida:

“Ahora bien, por el hecho de que este útil es una exteriorización de la vida en un órgano que no es él mismo viviente, cuando el tallador del útil muere, la experiencia individual conservada en su memoria nerviosa fallece con él indudablemente, pero su útil queda, la huella de su experiencia o una parte de su experiencia queda en el útil. Recuperando su útil, su descendencia hereda parte de su experiencia. (Stiegler 2001)

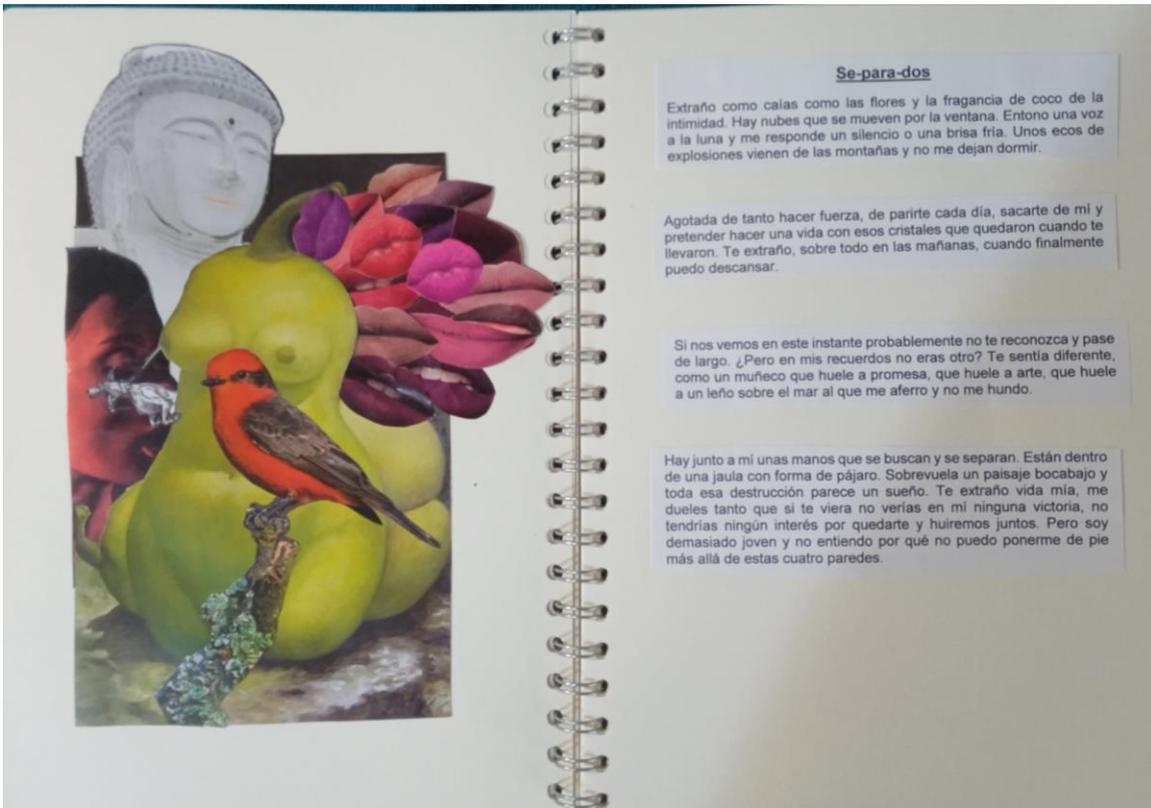
8 Resultados

8.1 “Temporada de Escarabajos”

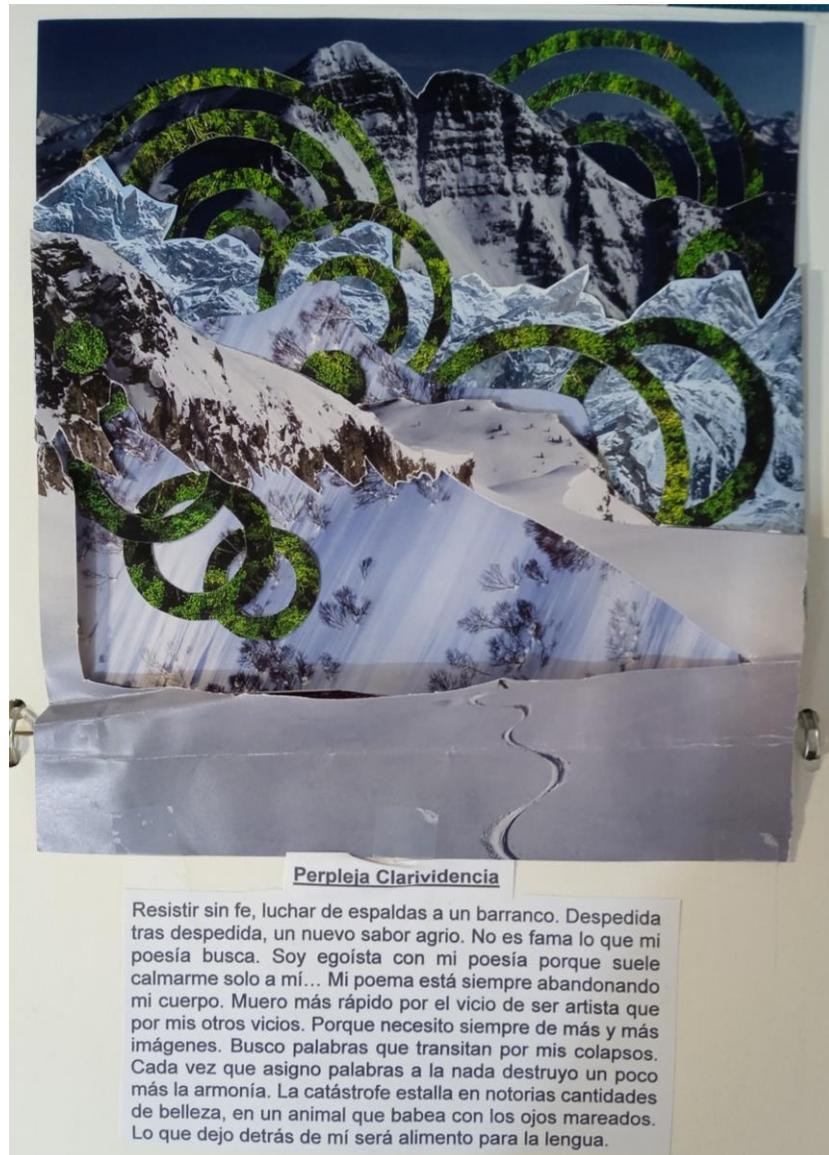
Acontecimiento: Leonora debe escapar de la inminente invasión Nazi

8.2 “Se-para-dos”

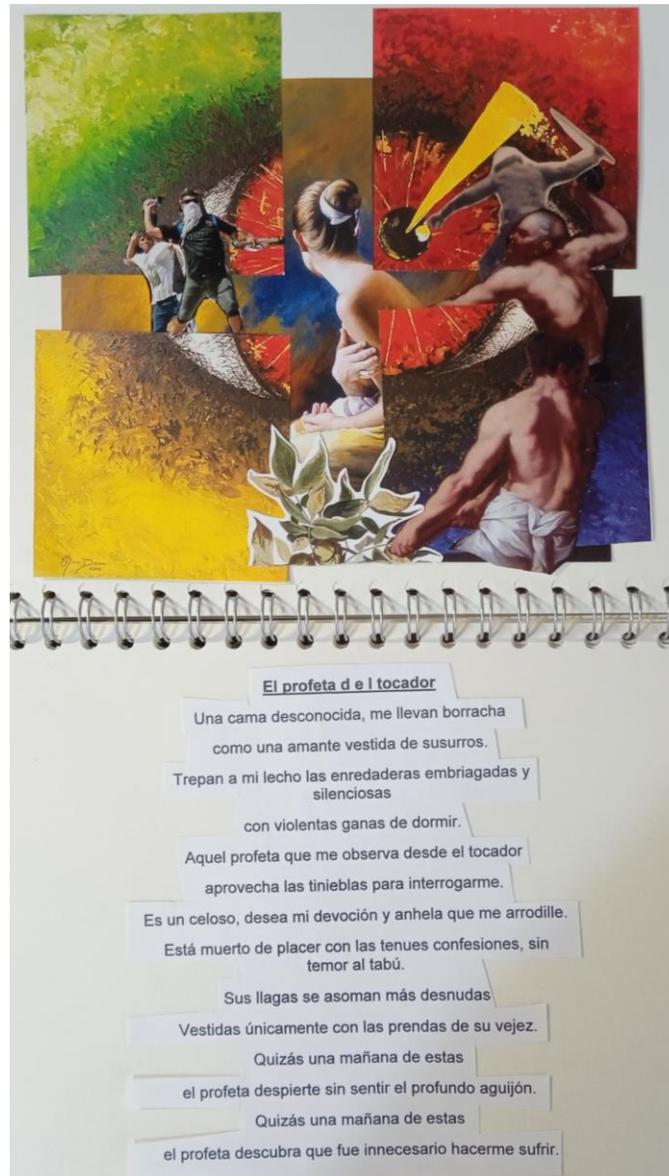
Acontecimiento: El arresto de Max Ernst produce en ella un sentimiento de nostalgia y apego por su marido que la ha dejado sola

8.3 “Perpleja clarividencia”

Acontecimiento: Leonora no puede dar marcha atrás. Debe cruzar los Pirineos para poder entrar a España.

8.4 “el profeta d e l Tocador”

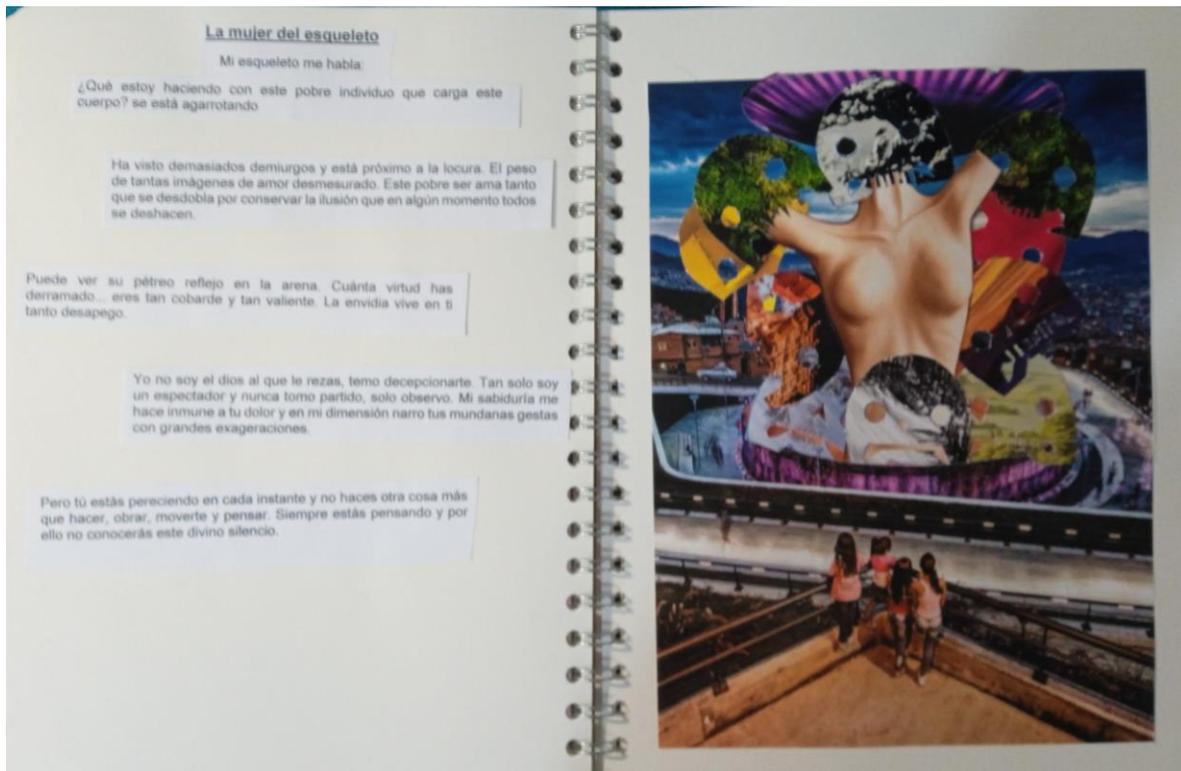

Acontecimiento: Mientras está en Madrid, Leonora Sufre de una violación

“Se levantaron algunos de aquellos hombres y me empujaron a empujones en un coche. Mas tarde estaba ante una casa de balcones adornados con Barandillas de hierro forjado, al estilo español. Me llevaron a una Habitación decorada con elementos chinos, me arrojaron sobre una cama, y después de arrancarme las ropas me violaron el uno después del otro. (Carrington, 1995 [1943], p 12) “Los responsables de la violación, un grupo de oficiales requetés, la abandonaron en

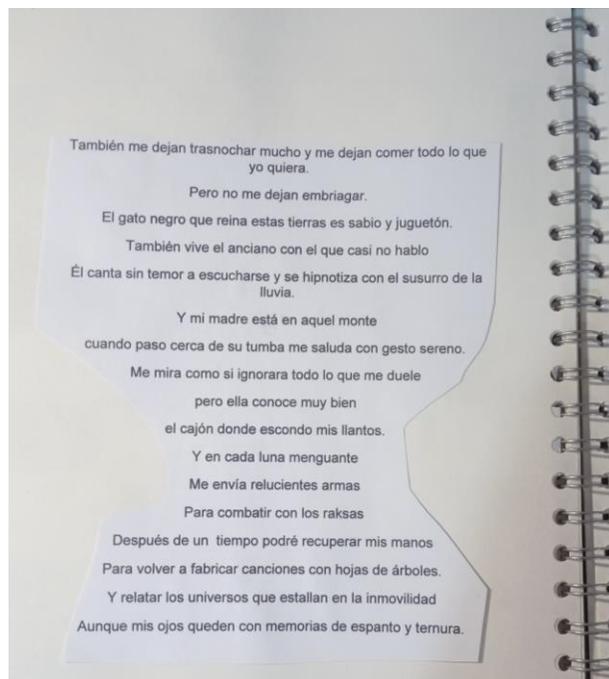
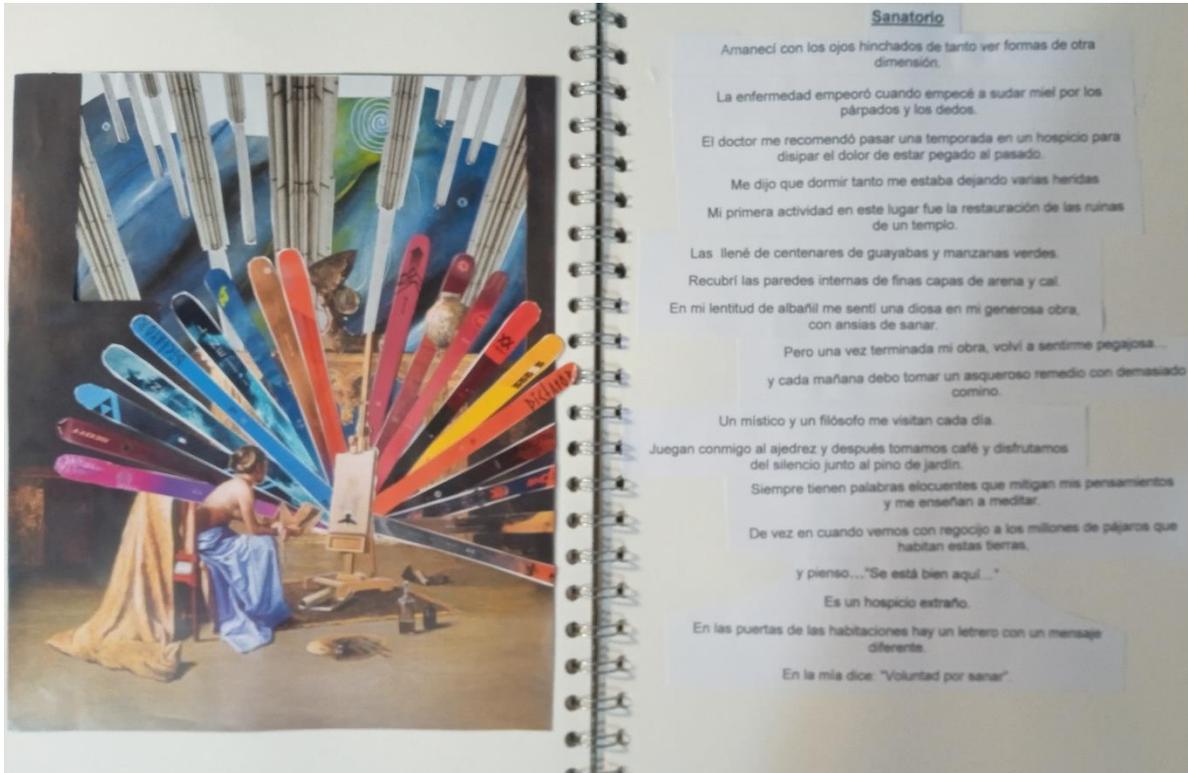
el parde del Retiro, donde fue encontrada con las ropas destrozadas por un policía, quien la llevó a su hotel”(...)

8.5 “La mujer del esqueleto”

Acontecimiento: En este momento la mente de Leonora sufre terriblemente los síntomas de su enfermedad y está totalmente inconsciente de su padecimiento. Su realidad se ve quebrantada y los que están a su alrededor notan su delirio. Pronto será internada en el sanatorio

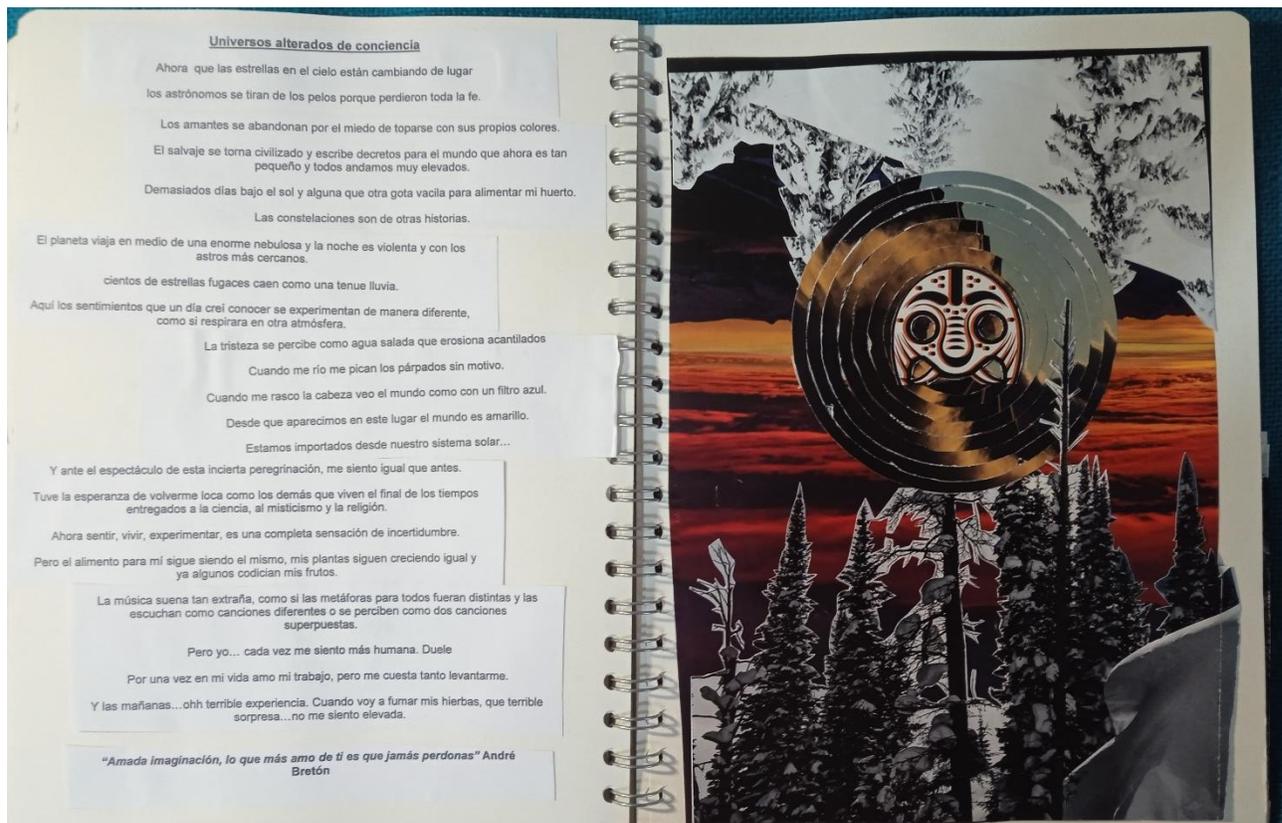
8.6 “Sanatorio”

Acontecimiento: Leonora es internada en el hospital mental de Santander

A la violación sufrida en Madrid, se le añade esta otra violación sufrida a manos de quienes deben curarla. Los médicos jugaron para el papel de torturadores: En ‘Covadonga’ me arrancaron brutalmente las ropas y me ataron con correas, desnuda, a la cama. No sé cuanto tiempo permanecí atada y desnuda. Yací varios días y noches sobre mis propios excrementos”(Caballero Guiral 2012)

8.7 “Universos alterados de conciencia”

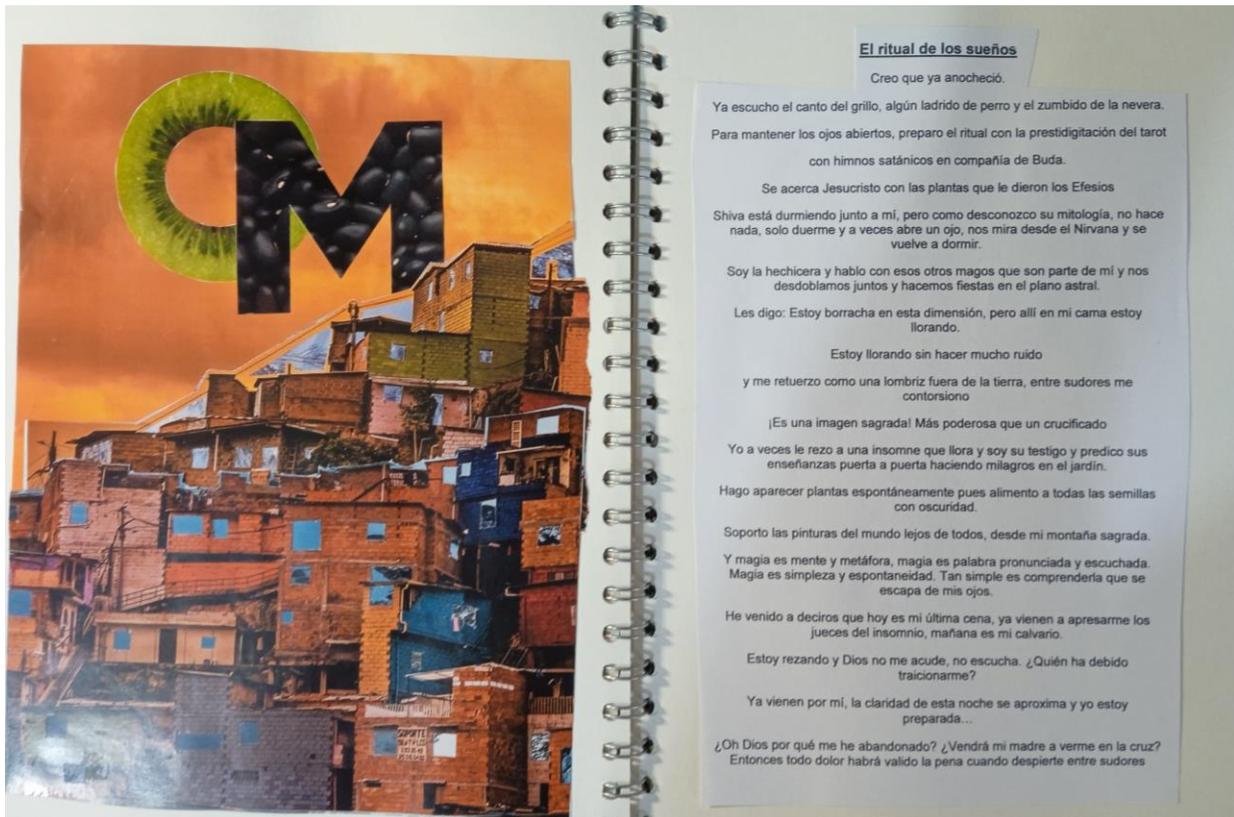

Acontecimiento: Leonora experimenta los efectos alucinógenos de Cardiazol mientras su cuerpo, externamente es violentado por sus cuidadores

“Leonora fue tratada por medio de Cardiazol, un químico inyectable que causaba un efecto similar al de un electrochoque; una droga austriaca de origen judío causante de violentos espasmos, epilépticos (Guiral, 2012). Carrington expresó dolor, sometimiento involuntario, su caída y derrota ante sus enemigos. La narración de estos eventos muestra la violencia que ejercieron sobre su cuerpo y su psique. Ella relató la impotencia, el terror y el descontrol de los movimientos de su

cuerpo, que a pesar de todo esto era capaz de obedecerle. La violentísima intervención sobre su cuerpo le provocó convulsiones. Un cuerpo preso y observado por sus captores” (de la Fuente Rocha 2017)

8.8 “El ritual de los sueños”

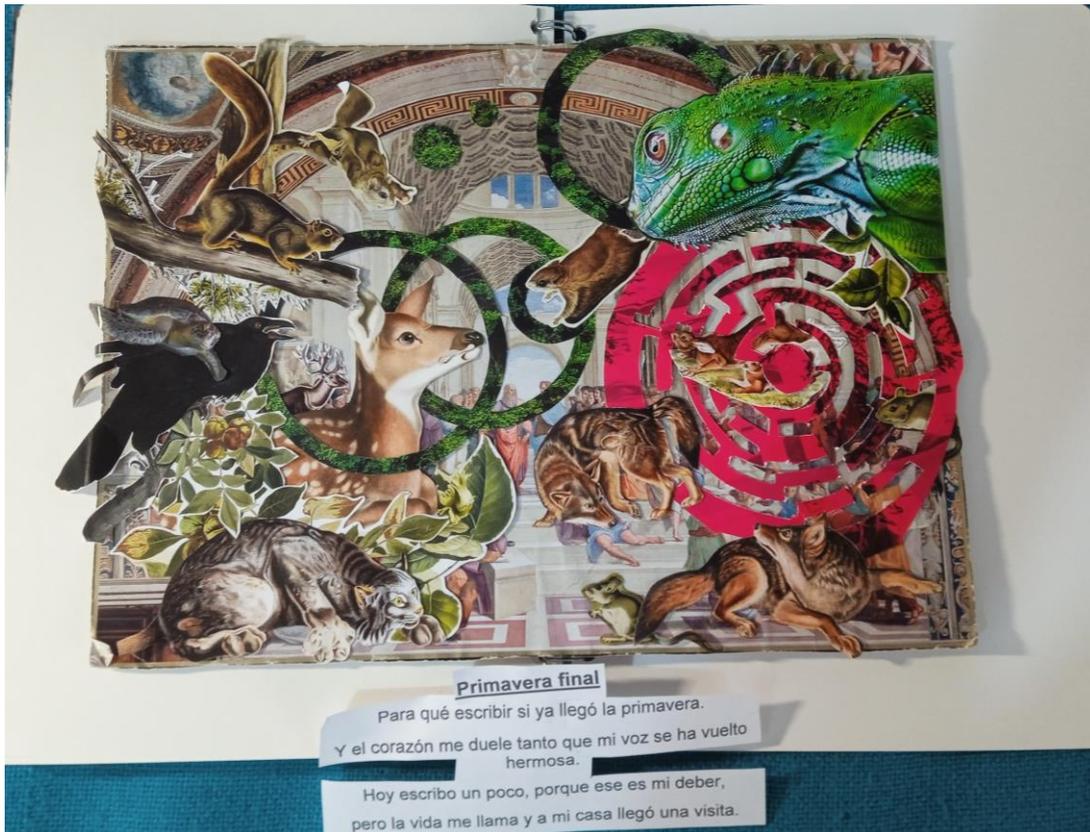
Acontecimiento: sumida en la más profunda tristeza solo encuentra cierta paz en los Acontecimieto: universos oníricos. En estas visiones encontrará revelaciones y promesas escape a su realidad

8.9 “El esqueleto que huye”

Acontecimiento: de acuerdo con el diagnostico Leonora encuentra cierta mejoría y su carácter violento se estabiliza. Puede verse una esperanza por fuera de los muros externos para encontrar una salida, busca una nueva primavera, un nuevo nacimiento.

8.10 “Primavera final”

Acontecimiento: La huida de Leonora Carrington del sanatorio se representa como el estallido de una nueva primavera, un renacimiento y un nuevo comienzo.

8.11 Portada y contraportada

9 Discusión

En primer lugar me gustaría discutir acerca de cómo se pueden visibilizar los alcances de esta obra al ser un proyecto que terminó siendo un ejercicio artesanal. La misma naturaleza que se le ha otorgado hace que el mismo diario sea un objeto artístico. El acceso solo puede contemplarse de manera física o mediante imágenes de este o fotografías de referencia.

Por otro lado, algo de lo que me di cuenta tiempo después de empezar con el diario se dio al confrontar el Collage como la técnica más acertada para este trabajo. Por un lado no tenía mucho sentido utilizar un estilo artístico muy distinto al estilo surrealista de Carrington. No obstante me parece que el mismo ejercicio de seleccionar imágenes en recortes y superponerlas también representaba un reto intelectual. Sin desmeritar la labor de un ilustrador o artista que ha tenido una formación mucho más académica e indudablemente mucha más destreza a la hora de dibujar las formas de una manera figurativa (no abstracción) me parece que el collage puede ayudar un poco a la hora de representar ideas cuando uno no tiene ese tipo de formación. Es por esto que me gustaría proponer este trabajo como un ejercicio metodológico relacionado con el arte y la literatura.

Si bien este trabajo tuvo desde un principio una connotación personal e intimista pienso que esto mismo se puede aplicar a un trabajo de carácter educativo, incluso terapéutico. Considero que ya de por sí el ejercicio de apropiarse de una obra que movió muchas sensibilidades en mí puede ser equiparable a un método para acercarse a la literatura y el arte por medio de la misma creación.

Me gustaría traer a colación una cita de Díaz Márquez que ya habla de las vanguardias en el arte como el comienzo de la exploración artística más allá de la norma (logocentrismo):

“El punto de quiebre se presenta con las vanguardias, cuyas poéticas rechazan el logocentrismo característico de la modernidad, lo mismo que la significación trascendente del poema y conciben al arte como juego, lo que los lleva a tratar de romper los enlaces lógicos, a buscar ‘la fragmentación y a proponer pistas falsas y el orden elíptico de las palabras’ El punto de quiebre se presenta con las vanguardias, cuyas poéticas rechazan el logocentrismo característico de la modernidad, lo mismo que la significación trascendente del poema y conciben al arte como

juego, lo que los lleva a tratar de romper los enlaces lógicos, a buscar ‘la fragmentación y a proponer pistas falsas y el orden elíptico de las palabras’ ”. (Díaz Márquez 2017)

10 Conclusiones

- Se logró la escritura de los diez poemas. Aunque no se incluyeron de manera escrita a mano se manifestaron también como recortes de una impresión
- La creación de los collages fue exitosa. Además se hizo muchos más elementos visuales que no necesariamente deben de estar incluidos como adjunto a un texto sino que se emplearon algunos collages como decoración para el diario
- La manufactura tuvo como objetivo mostrarse como un diario y al mismo tiempo como un libro que tuviera un tono mágico o de consulta
- No crea que se haya cumplido a cabalidad que fuera un diario de Leonora Carrington más allá del trabajo argumentativo que aquí se presenta. Me parece que la influencia de Leonora es palpable y podemos equiparlo a los momentos de Memoria de Abajo. Sin embargo no desmerito que la obra es la columna vertebral del diario.
- En relación a lo anterior si cumple la primera hipótesis al ser un instrumento artístico que cualquiera que se acerque a él puede adentrarse en diferentes lecturas. La misma naturaleza artesanal de libro invita a curiosear y asombrarse por otro lado no es caprichoso que el diario sea así pues en este mismo documento se ha fundamentado su creación.

11 Recomendaciones

Sería interesante conocer el potencial en la clínica psicológica como un ejercicio originado de la literatura para la superación de ciertos traumas o condiciones especiales.

Referencias

- Bozal, V. et al (1996) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas. I. La balsa de Medusa*
- Caballero Guiral. Maria Juncal (2012) Leonora Carrington y sus memorias: una experiencia de violencia y locura. *Arte y políticas de identidad*. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universitat Jaume I. 6(jun), 177-132.
- Carrington, Leonora. (1992) *La casa del miedo. Memorias de abajo*. México: Siglo XXI,
- De la Fuente Rocha, E. (2017). Leonora Carrington: Metamorfosis hacia la autenticidad. *RICSH Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas*, 6(12). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=503954320002>
- Debray, R (2000) *Introducción a la mediología*. Buenos Aires: Paidós
- Diaz Máquez,I.(2017) Una lectura de Memorias de Abajo. *La palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana*, 3, (69-73). Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/328075481>
- Didi-Huberman, G (2017) la política en la imágenes [conferencia] Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Didi-Huberman, G. (2016) Cuando las imágenes tocan lo real.
- Eco, H (1996) Seis paseos por los bosques narrativos. *Palabra en el tiempo: Ensayo seleccion*. Lumen. Vol 241
- Federico, Francesca. (2019) Las memorias de debajo de Leonora Carrington: Un ejemplo de escritura híbrida. 14. 100-108
- Gadamer, H (1991) *la actualidad de lo bello*. Paidós/ ICE-UAB. Barcelona-Buenos Aires-Mexico
- Stiegler, B. (2001) *Leroi-Gourhan. Lo inorgánico Organizado*. Seminario Permanente de historia de la Biología. Facultad de ciencias Humanas y Económicas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 2001.
- Serres, M. (2015) Las nuevas tecnologías, revolución cultural y cognitiva. Transcripción de la conferencia realizada por Jairo Montoya G. A.
- Poniatowska, Elena. (2007) *Leonora*. Barcelona: Alpha Decay
- Prieto Fernández, L (2013) Constructivismo ruso. La guía [en línea] Recuperado de: [Constructivismo ruso | La guía de Historia del Arte \(laguia2000.com\)](http://Constructivismo ruso | La guía de Historia del Arte (laguia2000.com))