

Universidad
Zaragoza

1542

Trabajo Fin de Grado

**REMEDIOS VARO (1908-1963) Y SU CONSAGRACIÓN COMO
ARTISTA SURREALISTA EN PARÍS**

**REMEDIOS VARO (1908-1963) AND HER CONSECRATION AS A
SURREALIST ARTIST IN PARIS**

Autora

Pilar Maestro Aznar

Directora

Dra. Mónica Vázquez Astorga

Grado en Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras
Curso 2019-2020. Junio de 2020

ÍNDICE

1.- Introducción	3
2.- Elección y justificación del tema	3
3.- Objetivos	4
4.- Estado de la cuestión	4
4.1.- Libros generales y monográficos	4
4.1.1.- Libros y capítulos generales	4
4.1.2.- Libros y capítulos monográficos	6
4.2.- Artículos en revistas	7
4.3.- Artículos en prensa	9
5.- Metodología aplicada	9
5.1.- Recopilación bibliográfica	9
5.2.- Consulta de fuentes gráficas	9
5.3.- Informatización de la información	9
5.4.- Redacción del trabajo	10
6.- Desarrollo analítico	10
6.1.- El Surrealismo en España: contexto y características	10
6.2.- La artista Remedios Varo	12
6.2.1.- Antecedentes artísticos	12
6.2.1.1.- El nacimiento artístico de Remedios Varo	12
6.2.1.2.- Años veinte y treinta: de la formación académica al Surrealismo	13
6.2.2.- Etapa surrealista en la ciudad del Sena (1937-1941)	17
6.2.3.- Aproximación a su etapa madura: de Montmartre al exilio	22
7.- Conclusiones	24

8.- Agradecimientos	24
9.- Apéndice gráfico	25
10.- Apéndice documental	43
11.- Bibliografía	48
11.1.- Bibliografía general	49
11.2.- Artículos en revistas	51
11.3.- Artículos en prensa	52
11.4.- Webgrafía	53

1.- Introducción

En el presente Trabajo Fin de Grado nos centramos en el estudio de la figura y obra de Remedios Varo (Anglés, 1908-Ciudad de México, 1963) y, en concreto, en su etapa surrealista parisina (1937-1941), en la que realizó su producción pictórica más significativa.

Para realizar este Trabajo abordamos, en primer lugar, la elección y justificación del tema; luego, definimos los objetivos a alcanzar; a continuación, desarrollamos el estado de la cuestión; después, indicamos la metodología que hemos seguido para su elaboración; y, en último lugar, nos centramos en el tema de estudio, comenzando con la contextualización del Surrealismo en España, teniendo presente el contexto europeo. Posteriormente, analizamos los años previos a la etapa surrealista en París, y concretamos la actividad pictórica surrealista de Remedios Varo desarrollada en la ciudad del Sena desde 1937 hasta 1941. Por último, aludimos a los últimos años que pasó en la capital francesa antes de su exilio a la Ciudad de México en 1941.

2.- Elección y justificación del tema

La elección de este tema se basa en el interés por el arte que se desarrolló en nuestro país y en el resto de Europa en las décadas de los veinte y treinta del siglo pasado, que fueron años de efervescencia cultural y artística. Nos interesa el período de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y el de la Segunda República (1931-1939)¹.

Con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, se produjo una de las transformaciones más profundas en el panorama político y cultural, sobre todo en lo referido a la conquista de derechos para las mujeres². Fue un período intenso de cambio y conflicto, de logros democráticos y conquistas sociales, que también tuvo su reflejo en el mundo del arte. En este contexto de cambio, la artista Remedios Varo fue protagonista del movimiento de renovación artística y cultural desarrollado en esos momentos, puesto que no siguió los planteamientos dictados por la Academia y buscó un estilo propio. Estuvo, además, muy comprometida con el gobierno republicano y sus principios políticos³.

¹ CASANOVA, J. y GIL ANDRÉS, C., *Historia de España siglo XX*, Barcelona, Ariel, 2009, pp. 52-53.

² VELÁZQUEZ RAMIL, R., *La mujer en la Segunda República española*, Madrid, Akal, 2004, p. 23. La Constitución ratificada en las Cortes el 9 de diciembre de 1931 contempló el matrimonio civil y reconoció el derecho al divorcio. También uno de sus logros fue el sufragio femenino (artículo 36).

³ LOMBA SERRANO, C., *Bajo el eclipse: pintoras en España (1880-1939)*, Madrid, CSIC, 2019, p. 112.

3.- Objetivos

En este Trabajo nos centramos en el estudio del movimiento surrealista en España teniendo presente el contexto europeo y de manera concreta en su influencia en la obra de Remedios Varo, desarrollada en su etapa surrealista parisina. Por tanto, responde a los siguientes objetivos:

1. Definir las características del Surrealismo como movimiento artístico y literario, junto con su difusión e influencia en el panorama artístico de la época.
2. Contribuir a la valoración de la figura de Remedios Varo como artista, centrándonos en su producción surrealista desarrollada en su etapa parisina, que comprende desde el año 1937 hasta 1941.
3. Concretar las características fundamentales de la producción surrealista de Remedios Varo.
4. Reforzar la reivindicación de Remedios Varo como una de las grandes artistas del siglo XX.

4.- Estado de la cuestión

Este apartado tiene como objetivo recoger los principales estudios sobre el Surrealismo español y, en concreto, sobre Remedios Varo y su etapa surrealista parisina. Para ello, seguimos el siguiente planteamiento:

1. Libros y capítulos que tratan del tema a nivel general y de forma monográfica.
2. Artículos en revistas.
3. Artículos en prensa.

4.1.- Libros generales y monográficos**4.1.1.- Libros y capítulos generales**

En este apartado recogemos los principales libros y capítulos centrados en el estudio del Surrealismo en Europa, así como en España, o que aluden de forma general al mismo. Además, se incluyen las principales obras dedicadas al estudio de las artistas españolas del siglo XX.

En primer lugar, es interesante reseñar la obra de Jaime Brihuega titulada *Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936* (1981), que ofrece un recorrido histórico por las vanguardias, entre las que se encuentra el Surrealismo.

En segundo lugar, destacamos las publicaciones en las que se analiza el Surrealismo, desde sus precedentes hasta su consolidación, y posterior aceptación del movimiento en nuestro país: *El Surrealismo español* (1981), de Francisco Aranda; *El Surrealismo* (1983), coordinado por Antonio Bonet Correa; *La recepción del Surrealismo en España (1924-1931)* (1984), de José García Gallego; *La pintura surrealista española, 1924-1936* (1986), de Lucía García de Carpi; y *Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1900-1939* (1995), de Valeriano Bozal, que nos han aportado una visión general sobre las tendencias artísticas y sobre los principales artistas españoles de vanguardia, entre los que se incluyen los surrealistas.

Por otro lado, la obra *El Surrealismo y España, 1920-1936* (2000), de Cyril Morris, que analiza este movimiento a través de artistas como Salvador Dalí, Joan Miró y Óscar Domínguez.

Además, cabe citar la publicación *Manifiestos de Surrealismo* (2001), de André Breton, en el que se incluyen el Primer y el Segundo manifiestos surrealistas.

Por último, el libro *Surrealismo. Esencias del arte* (2019), de Amy Dempsey, que dedica su obra al Surrealismo, movimiento al que se adscribe la artista Remedios Varo en algunas etapas de su producción pictórica.

Por otro lado, en lo que se refiere al estudio de las artistas españolas en el siglo XX ponemos de relieve las siguientes publicaciones: *Women Artists and the Surrealist Movement* (1985), de Whitney Chadwick, quien publicó la primera obra en la que se alude a las mujeres surrealistas creadoras, donde se incluye a Remedios Varo; *Las modernas de Madrid, las grandes intelectuales españolas de la vanguardia* (2001), de Sirley Magnini, quien analiza a las principales artistas españolas del siglo XX como Remedios Varo; e *Historia de mujeres, historia del arte* (2003), de Patricia Mayayo, quien contribuye a la valoración de la mujer artista en la historia del arte. Asimismo, para este Trabajo ha sido fundamental el libro de Pilar Muñoz López, *Mujeres españolas en las artes plásticas* (2003), donde ofrece un recorrido por la pintura española del siglo XX y dedica un estudio a Remedios Varo.

Por su parte, entre las publicaciones sobre artistas españolas en el siglo XX debidas a Concepción Lomba destacamos: “Las artistas: Entre la república y el exilio”, capítulo incluido en *Me veo luego existo. Mujeres que representan, mujeres representadas* (2005); y los libros: *Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la Riva a Maruja Mallo* (2014); *Fatales y perversas: mujeres en la plástica española (1885-1930)* (2016); y *Bajo el eclipse: pintoras en España (1880-1939)* (2019), donde analiza la llegada de la modernidad a España y el nacimiento artístico de Remedios Varo.

Por otro lado, cabe señalar *La otra cara de la vanguardia. Estudio comparativo de la obra artística de Maruja Mallo, Ángeles Santos y Remedios Varo* (2006), de María Alejandra Zanetta, quien se propone recuperar del olvido a estas tres pintoras surrealistas

Finalmente, hay que mencionar estos libros generales sobre artistas surrealistas entre las que se encuentra Remedios Varo: *Caminos del conocimiento, la creación y el exilio* (2013), de María José González Madrid; *Conflictos y cicatrices en el mundo hispánico* (2014), de Antonio Delgado Larios; y *Diálogos de las artes en las vanguardias hispánicas* (2017), de Sandra Millares, que centran su atención en las artistas españolas adscritas al Surrealismo.

4.1.2.- Libros y capítulos monográficos

A nivel monográfico sobre la figura y obra de Remedios Varo mencionamos los principales libros y capítulos que nos han servido para la elaboración de este Trabajo.

En primer lugar, destacamos la publicación *Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo* (1988), de Janet Kaplan, que constituye una obra clave con un importante capítulo sobre la etapa surrealista de esta artista.

Asimismo, para acercarnos a su figura han sido fundamentales los siguientes libros y capítulos: *Catálogo razonado, Remedios Varo* (1988), de Walter Gruen y Robert Ovalle; “Literatura y arte: la obra de Remedios Varo”, de María Jesús González Madrid, incluido en *El exilio literario español 1939* (1998); y “Remedios Varo”, de Luis González, en VV.AA., *Fuera del orden. Mujeres en la Vanguardia española* (1999), en los que se analizan las principales obras de la artista.

Además, en el capítulo titulado “Remedios Varo. Una mujer del siglo XX”, de Gabriella Sadurní D’acri, incluido en las actas del *Congreso Internacional en homenaje a Zenobia Camprubí* (2001), se traza un perfil biográfico y artístico de Remedios Varo.

Asimismo, hay que aludir al libro *Remedios Varo. Posibles causas de su exilio o de las pocas ventajas de ser mujer y artista* (2001), de Diego Martín Silvestre, quien estudia sus últimos años en Francia y posterior exilio a la Ciudad de México.

A continuación, cabe destacar las publicaciones: *Remedios Varo* (2007), de Estrella de Diego; y *Remedios Varo: el espacio y el exilio, Alicante, Centro de Estudios sobre la Mujer* (2009), de Ana Luquin Calvo, en las que se analizan las transformaciones relacionadas con su producción artística.

Por otro lado, hay que reseñar los libros y capítulos en los que se estudian las principales características de la obra surrealista de Remedios Varo: “Los hechizos literarios de Remedios Varo”, de Carmen Valcárcel, capítulo incluido en *Espejo de brujas, mujeres transgresoras a través de la historia* (2012); *Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo* (2014), de María Jesús González Madrid; y *Remedios Varo, espacios de creación* (2017), de Carmen Valcárcel, quien examina la obra surrealista de la artista.

Finalmente, uno de los últimos estudios es el realizado por Amparo Serrano de Haro, *Vida de Remedios Varo* (2019), que ha sido fundamental para trazar el perfil biográfico y artístico de Remedios Varo.

4.2.- Artículos en revistas

Destacamos los artículos de revistas que hemos consultado para la realización del Trabajo:

En primer lugar, hay que reseñar los artículos que Janet Kaplan escribió para *Feminist Studies* entre 1980 y 1995, entre los que se encuentran: “Remedios Varo: Voyages and Visions” (1980); “Remedios Varo” (1987); y “The art of Remedios Varo” (1988), donde reivindica la figura de esta artista dentro del movimiento surrealista.

Por otro lado, mencionamos “Notas a una exposición obligada: Remedios Varo o el Prodigio Revelado” (1 de abril de 1988), de Fernando Martín Martín, publicado en *Laboratorio de Arte*, donde expone las características de la obra de Remedios Varo en su etapa surrealista parisina.

Igualmente, son importantes estos artículos dedicados a Remedios Varo:

- “Homenaje a Remedios Varo” (abril de 1995), de María Río, en *Goya: Revista de arte*, donde se pone en valor la obra de la artista.

- “Remedios Varo: tejedoras del universo” (1999), de María Luisa Rosa, en *Goya: Revista de arte*, donde se ofrece una visión sobre el significado de su obra surrealista.
- “La exploración de las fuentes de la luz Remedios Varo” (2001), de Luis Vidaurre, en *Ángulo Recto*, donde se analiza la técnica artística de Remedios Varo en París.
- “El último dibujo de Remedios Varo” (2003), de Ana Blanco, en *Artes de México*, que dedica un apartado a los primeros trabajos surrealistas de Remedios Varo en la ciudad del Sena.
- “Remedios Varo, sueño del nuevo mundo” (2003), de Laura Andrade, en *Artes de México*, que estudia sus obras ejecutadas en París.
- “Dos mujeres del entorno surrealista: Remedios Varo y Claude Cahun” (2006), de Cristina Ballestín Cucuala, en *Cultura del otro*, de la que interesan sus obras surrealistas.
- “Surrealismo, género y ciudad en la obra pictórica y poética de Remedios Varo” (2013), en *Ángulo Recto*, de Anna Fernanda Vives, que concreta las características surrealistas en la obra de la artista.

Igualmente, destacan los artículos publicados en la revista *Espacio, Tiempo y Forma* donde se analiza la figura de Remedios Varo en el panorama artístico español y parisino, entre los que se encuentran:

- “Mujeres en la producción artística español del siglo XX” (octubre de 2006), de Pilar Muñoz López.
- “Remedios Varo (1908-1963): El Viaje Interior” (septiembre de 2007-enero de 2008), de José Luis Antequera.

Finalmente, y entre las últimas publicaciones, merece especial atención la *Revista Sans Solei*, de la que reseñamos los siguientes artículos:

- “El simbolismo pictórico en la obra de Remedios Varo” (2016), de Alma Patricia Barbosa, quien analiza las obras de esta artista antes y después de su exilio.
- “Remedios Varo, vida y obra de una artista bohemia” (2016), de María Antonia Peón Ainoza, quien aporta un valioso análisis sobre Remedios Varo en la vida de la bohemia parisina.

4.3. Artículos en prensa

Por último, hay que hacer referencia a algunos artículos editados en prensa relativos a Remedios Varo, entre los que reseñamos los siguientes:

En primer lugar, interesa el artículo publicado en el diario *El Sol*, “Remedios Varo en la ‘Revista de Occidente’”, relativo a su obra, escrito en 1929 por Ramón Gómez de la Serna.

En segundo lugar, los artículos editados en *El País*, que nos aportan una interesante información sobre la vida y obra de la artista: “Homenaje de Remedios Varo a ‘Revista de Occidente’” (Madrid, 12-V-1979); “El espíritu de la vanguardia” (Madrid, 7-II- 1995); y “Remedios Varo, la moderna visionaria” (Valencia, 26- X-2004).

Por último, cabe señalar el artículo publicado el 5 de marzo de 2020 en *Infobae* con el título de “Remedios Varo; la alquimista de la pintura”, que versa sobre la muestra *Constelaciones*, que fue una exposición antológica de la artista.

5.- Metodología aplicada

Para realizar este Trabajo y poder alcanzar los objetivos propuestos, hemos seguido la siguiente metodología:

5.1. Recopilación bibliográfica

Primeramente, procedimos a la recopilación de los materiales bibliográficos que pudieran servir para la elaboración del Trabajo y después procedimos a su lectura. Éstos aparecen recogidos en la bibliografía.

Para ello, hemos consultado los fondos de la Biblioteca de Humanidades *María Moliner*, así como los de la Biblioteca de Aragón, en Zaragoza.

5.2. Consulta de fuentes gráficas

Igualmente, hemos acudido a fuentes de carácter gráfico, como las imágenes de las obras de la artista, que se han reunido en el apéndice gráfico.

5.3. Informatización de la información

Conforme íbamos recopilando la información procedíamos a su informatización y estructuración en distintos capítulos y apartados. Asimismo, se ha hecho una selección de

las imágenes de las obras de Remedios Varo y, especialmente, de las más significativas de su periodo surrealista en París desde 1937 hasta 1941.

5.4. Redacción del Trabajo

Finalmente, hemos procedido a la redacción de este Trabajo, en el que analizamos, en primer lugar, el movimiento surrealista y su repercusión en el arte español; en segundo lugar, exponemos brevemente los inicios de Remedios Varo como artista desde su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1924 y posterior traslado a Barcelona en 1931 para entender su evolución como artista; en tercer lugar, analizamos las características concretas del Surrealismo de la producción de Remedios Varo durante su estancia en París desde 1937 hasta 1941 y estudiamos algunas de sus obras más representativas; en cuarto lugar, presentamos brevemente su evolución desde finales de 1939 hasta 1941, año en que se exilió a la Ciudad de México; y, en quinto lugar, planteamos unas conclusiones sobre el tema. Finalizamos el trabajo con unos anexos gráfico y documental⁴ y una relación bibliográfica.

6.- Desarrollo analítico

6.1.- El surrealismo en España: contexto y características

El movimiento surrealista, definitivamente visible y teóricamente argumentado se fundó en diciembre de 1924 con la publicación *Manifeste du Surréalisme*, del crítico y poeta francés André Breton⁵ (1896-1966). Fue un movimiento heredero del Dadaísmo⁶ y entendido como la voluntad de subversión general en todos los ámbitos de la vida cotidiana, partiendo de la poesía y del arte hasta alcanzar la ética, la religión y la política⁷.

Así, el Surrealismo, como señala Francisco Aranda, “no sólo fue una manifestación artístico-literaria, sino una toma de posición contra los valores tradicionales de la cultura y sociedad burguesas y contra el realismo en arte”⁸. Este movimiento de vanguardia defendió la idea del modelo interior en el acto creativo y el automatismo absoluto, así como la

⁴ Se trata de un anexo documental: el perfil biográfico y artístico de Remedios Varo.

⁵ BOZAL, V., *Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1900-1939*, Madrid, Espasa Calpe, 1995, p. 32.

⁶ Movimiento artístico y literario, iniciado por Tristan Tzara (1896-1963) en 1916, que defiende la liberación de la fantasía y la ruptura con los modos de expresión tradicionales. BONET CORREA, A., *El Surrealismo*, Madrid, Cátedra, 1983, p. 45.

⁷ BRETON, A., *Manifiestos de Surrealismo* (traducción, prólogo y notas de Aldo Pellegrini), Buenos Aires, Argonauta, 2001, p. 31.

⁸ ARANDA, F., *El Surrealismo español*, Barcelona, Lumen, 1981, p. 56.

adopción de métodos meta-artísticos procedentes del psicoanálisis (como la hipnosis), que permitían la liberación de la conciencia humana y la vuelta a estados primitivos y primigenios del pensamiento.

Como bien constatan los estudios de Francisco Aranda y Jaime Brihuega, los primeros grupos surrealistas se formaron en la Residencia de Estudiantes⁹ de Madrid hacia el año 1925, donde estudiaban jóvenes artistas como Federico García Lorca, Salvador Dalí (fig. 1) o Maruja Mallo, quienes años después se convertirían en “artistas universales”.

Era evidente que la sociedad española necesitaba cambios y, por ello, los jóvenes artistas como Dalí o Mallo comenzaron una búsqueda de identidad y libertad, donde el Surrealismo, como apunta Amy Dempsey, “venía a ofrecer una alternativa y un estímulo para una nueva temática artística y cultural con respecto a lo que se estaba haciendo”¹⁰.

Poco a poco, el Surrealismo fue apareciendo en las principales revistas de nuestro país, como en la *Revista de Occidente* de enero de 1925, donde se publicó la traducción al castellano del manifiesto de Breton, o en la revista *Plural*, en la que colaboraba el crítico, Guillermo de Torre. En este contexto, a finales de 1927 Giménez Caballero fundó *La Gaceta Literaria* (fig. 2), en la que Luis Buñuel tenía su sección de cine. De igual modo aparecieron revistas en Murcia, como *Verso y Prosa* (fig. 3), y en Huelva, como *Papel de Aleluyas*¹¹.

El movimiento surrealista se extendió por toda nuestra geografía, y en Zaragoza sus principales componentes fueron el cineasta Luis Buñuel, junto con su hermano Alfonso Joaquín Buñuel, el arquitecto Juan Pérez Páramo y el escritor Tomás Seral y Casas, quien fundó en 1932 la revista *Noroeste*. Todos ellos fueron los promotores de un resurgimiento de las artes plásticas en la capital aragonesa¹².

Otro foco importante fue Tenerife, donde todos sus componentes estaban liderados por Agustín Espinosa y vinculados a París por el pintor tenerfeño Óscar Domínguez.

⁹ Fundada en 1910 por la Junta para Ampliación de Estudios. Fue el primer centro cultural de España y un foco para la difusión de la modernidad en nuestro país. BRIHUEGA, J., *Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936*, Madrid, Itsmo, 1981, p. 123.

¹⁰ DEMPSEY, A., *Surrealismo. Esencias del arte*, Madrid, Blume, 2019, p. 64.

¹¹ ARANDA, F., *El Surrealismo..., op. cit.*, p. 75.

¹² GARCÍA DE CARPI, L., *La pintura surrealista española. 1924-1936*, Madrid, Ediciones ITS MO, p. 15.

Trabajaron por la renovación artística y literaria de las islas en *Gaceta de Arte*, una de las más importantes revistas de la vanguardia hispánica, cuyo primer número salió en 1932¹³.

Como veremos a continuación, Remedios Varo también formó parte de la renovación artística en nuestro país y también de forma más activa durante su estancia en París entre 1937 y 1941, donde entró en contacto con los artistas surrealistas residentes en esta ciudad.

6.2.- La artista Remedios Varo

6.2.1.- Antecedentes artísticos

6.2.1.1.- El nacimiento artístico de Remedios Varo

Remedios Varo nació el 16 de diciembre de 1908 en Anglés, provincia de Gerona, en el seno de una familia numerosa (fig. 4 y doc. 1). Tuvo dos hermanos, Rodrigo el mayor, y Luis, con quien mantendría una estrecha relación. Su padre era ingeniero hidráulico y de él aprendió el manejo de la perspectiva y del dibujo¹⁴. En 1917 se trasladó junto a su familia a Madrid donde permaneció hasta 1931.

Fue en la capital donde comenzó su contacto con el arte al advertir su padre que su hija pasaba los días realizando dibujos. Desde temprana edad leyó los libros científicos de su progenitor y gracias a ellos desarrolló una gran capacidad para las matemáticas y una pasión por el dibujo¹⁵.

En la actualidad, se conservan varios de sus primeros dibujos realizados entre 1920 y 1923, como el *Retrato de su abuela paterna* de 1921 (fig. 5), ejecutado con lápiz sobre papel, donde se aprecia una delicadeza en el trazado y una precisión en el dibujo¹⁶.

Gracias a esta notable y esmerada técnica mostrada en el dibujo, sus padres decidieron inscribirla, junto a su hermano Luis, en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid en el año 1923, donde realizó dibujos como el *Retrato de su madre* (fig. 6) y el *Dibujo de un conejo* (fig. 7)¹⁷. En el primero se aprecia una mujer joven con semblante serio, cuyas facciones se realzan con unos pendientes. Remedios dibujó a su madre con trazos armoniosos y suaves, obteniendo como resultado un retrato amable y correctamente ejecutado. En el segundo dibujó un conejo en actitud de alerta con ojos brillantes. Ambas

¹³ MORRIS, C. B., *El surrealismo y España, 1920-1936*, Madrid, Austral, p. 101.

¹⁴ MÚÑOZ LÓPEZ, P., *Mujeres españolas en las artes plásticas*, Madrid, Síntesis, 2003, p. 132.

¹⁵ VALCÁRCEL, C., *Remedios Varo, espacios de la creación*, Madrid, Árbol Académico, 2017, p. 76.

¹⁶ MÚÑOZ LÓPEZ, P., *Mujeres...*, op. cit., p. 145.

¹⁷ DIEGO, E., *Remedios Varo*, Madrid, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2007, p. 35.

obras ponen de manifiesto los conocimientos aprendidos de su padre, insistiendo en el dibujo y ahondando en el estudio de la realidad mediante las leyes de las matemáticas y de la perspectiva, características que no abandonará durante su vida artística¹⁸.

Estos tempranos dibujos son muestra de una delicada sensibilidad y una anticipada capacidad artística de Remedios, aunque indudablemente estas obras primerizas aún no hacían presagiar el futuro prometedor que le estaba esperando.

6.2.1.2.- Años veinte y treinta: de la formación académica al Surrealismo

Como hemos mencionado anteriormente, Remedios Varo llegó a Madrid en 1917 y se presentó en 1924, a la edad de dieciséis años, al riguroso examen de admisión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando¹⁹, siendo la segunda mujer en ser admitida, dado que dos años antes había conseguido su plaza Maruja Mallo²⁰. Remedios se formó dentro de los cánones tradicionales pictóricos y al mismo tiempo entró en contacto con la Residencia de Estudiantes, relacionándose con la generación que se encargaría de renovar el mundo artístico español y entre los que se encontraban Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí y Maruja Mallo, y del que Remedios Varo formaría parte activamente²¹.

Además, en la Academia conoció a su futuro marido, el también pintor Gerardo Lizárraga. Durante sus años en la capital visitó en numerosas ocasiones el Museo del Prado, desarrollando una profunda admiración por El Bosco, el Greco y Goya, autores que influirán notablemente en su obra²².

En 1926, durante su formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando pintó un óleo sobre lienzo titulado *Retrato de mi abuela* (fig. 8), en el que captó con detalle el envejecimiento de su abuela.

¹⁸ BLANCO, A., “El último dibujo de Remedios Varo”, *Artes de México*, núm. 63, 3 de febrero de 2003, p. 8.

¹⁹ MAGNINI, S., *Las modernas de Madrid, las grandes intelectuales españolas de la vanguardia*, Barcelona, Península, 2001, p. 102.

²⁰ KAPLAN, J., *Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo*, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988, p. 27.

²¹SERRANO DE HARO, A., *Vida de Remedios Varo*, Madrid, Eila, 2019, p. 57.

²² ANTEQUERA LUCAS, J. L., “Remedios Varo (1908-1963): El Viaje Interior, Espacio”, *Tiempo y Forma*, núm. 20-21, septiembre de 2007-enero de 2008, p. 343.

En 1930, antes de abandonar Madrid, participó en una exposición de dibujos organizada por la *Unión de Dibujantes Españoles*, junto con otros compañeros y amigos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando como José Luis Florit²³ y Emilio Fábregas²⁴. Una de las obras exhibidas fue *Capricho* (fig. 9), una exquisita ilustración donde plasmó los conocimientos adquiridos en sus años de estudiante en la capital²⁵.

Es interesante mencionar que Remedios Varo se atrevió a ser libre sin seguir las convenciones sociales, puesto que acudía a las tertulias, como a la del *café del Pombo* (calle Carretas, núm. 4) presidida por el escritor Ramón Gómez de la Serna, y participaba activamente en la vida artística madrileña²⁶.

Después de haber contraído matrimonio en Madrid y una vez terminados sus estudios, se trasladó a Barcelona en 1931 porque Gerardo Lizárraga había conseguido un puesto como director artístico de la empresa publicitaria Walter Thompson Company; y donde Remedios trabajó como dibujante de publicidad²⁷. En esta época la artista se sintió muy atraída por los movimientos de vanguardia, pasión que compartió con los pintores Óscar Domínguez²⁸ y Esteban Francés²⁹, con los que alquiló un estudio en Barcelona en la plaza de Lesseps. Gracias a ellos surgió su interés por el Surrealismo, aunque su etapa surrealista no se desarrolló plenamente hasta su llegada a la ciudad del Sena en 1937³⁰, como veremos en el apartado siguiente.

Remedios Varo estaba perfectamente integrada en la vida artística española. En 1934 participó en una exposición colectiva en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde expuso *Composición* (fig. 10), representando un árbol en el centro de la escena (simbolizando un hueso blando). Se trata de una obra temprana donde Varo demuestra su deuda con el Surrealismo, con el que había entrado en contacto gracias a las largas horas que pasaba en su estudio junto a Óscar Domínguez y Esteban Francés. A este respecto, el

²³ José Luis Florit (1909-2000) pintor y dibujante madrileño al que Remedios Varo conoció en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

²⁴ Emilio Fábregas (1898-1976) dibujante y actor madrileño con el que Remedios entró en contacto en las tertulias del *café del Pombo*.

²⁵ SERRANO DE HARO, A., *Vida de..., op. cit.*, p. 67.

²⁶ GONZÁLEZ, M. J., *Caminos del conocimiento, la creación y el exilio*, Madrid, Eutequeria, 2013, p. 123.

²⁷ LUQIN CALVO, A., *Remedios Varo: el espacio y el exilio*, Alicante, Centro de Estudios sobre la Mujer, Universidad de Alicante, 2009, p. 83.

²⁸ Óscar Domínguez (1906-1957) fue un pintor surrealista tinerfeño perteneciente a la generación del 27.

²⁹ Esteban Francés (1913-1976) fue un pintor surrealista catalán. Tras el estallido de la Guerra Civil española en 1936 se exilió a París, donde formó parte del grupo surrealista presidido por André Breton.

³⁰ VALCÁRCEL, C., “Los hechizos literarios en la obra de Remedios Varo”, en Zamora Calvo, M. J., (coord.), *Espejo de brujas, mujeres transgresoras en la historia*, Madrid, Abada, 2012, p. 353.

crítico de arte Juan Antonio Aguirre señala que “en la obra de Remedios Varo no reencontramos con la sensibilidad de la línea y la forma de los mejores dibujos de Salvador Dalí”³¹.

Frente a la incomprendión manifestada por la mayoría de los intelectuales del momento, el grupo formado por Remedios Varo, Óscar Domínguez y Esteban Francés seguía avanzando en sus obras. Juntos practicaban los juegos de grupo que tanto les gustaban a los surrealistas, siendo su preferido *cadavre exquis*, adaptación de un viejo juego de salón, consistente en hacer yuxtaposiciones y asociaciones inconscientes al azar, en el que intervenían varios artistas para construir una imagen compuesta.

De esta forma en 1935, durante su estancia en Barcelona, nació la serie de *Cadáveres exquisitos* (fig. 11) junto a Marcel Jean³², Óscar Domínguez y Esteban Francés, que comprende siete *collages*. Fue considerada una obra previa a su trabajo puramente surrealista desarrollado dos años más tarde en París. La serie fue realizada con la técnica del *collage*, donde todos los integrantes del grupo iban colocando recortes de revista sobre un cartón, sin ver lo que habían puesto los demás. Se trata de una nueva forma de transmitir la modernidad, que obtiene como resultado una imagen fortuita, accidental e inesperada³³.

Fue, sin embargo, durante el mes de julio de ese mismo año, en el que los cuatro amigos, Jean, Domínguez, Varo y Francés, decidieron aprovechar las largas tardes de verano, en su estudio en la plaza de Lesseps, para realizar *collages* con un número interminable de revistas (fig. 12). En estas obras se pueden observar cómo las diferentes partes del cuerpo, a menudo femeninas, se ensamblan con zapatos, señales, manos que escriben, elementos vegetales, animales, y todo tipo de recortes publicitarios, creando productos de casi imposible lectura e irreverente causalidad. En opinión de Amparo Serrano de Haro, “son delicados testimonios de la tensión política existente en esos momentos en España, anticipando así el desastre de la Guerra Civil”³⁴.

Los siete *collages* realizados en este momento muestran la influencia que Remedios Varo ejercía en el grupo de artistas, además de reflejar un tema propio, el nacimiento de la

³¹ KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 38.

³² Marcel Jean (1900-1993) fue un pintor surrealista francés establecido en Barcelona entre 1931 y 1936. Remedios Varo entró en contacto con él gracias Óscar Domínguez, quien los presentó en el *café L'Òpera* en 1931. GARCÍA GALLEGOS, J., *La recepción del surrealismo en España (1924-1931)*, Granada, Antonio Ubago, 1984, p. 76.

³³ KAPLAN, J., “Remedios Varo”, *Feminist Studies*, núm. 2, 1987, p. 41.

³⁴ SERRANO DE HARO, A., *Vida de...*, op. cit., p. 78.

“nueva mujer”³⁵, la mujer artista, que surgía imparable sobre las cenizas de la mujer tradicional, que eclosionó al proclamarse la Segunda República, durante la cual las mujeres soñaron con rozar el cielo a través de la libertad creativa y personal³⁶.

Asimismo, su fama en el entorno artístico español se forjó poco a poco. En 1935 regresó a la capital para exponer junto con José Luis Florit en el *café Yacaré* de la Gran Vía de Madrid. Entre sus obras, exhibió *Modernidad* (fig. 13), ejecutada con lápiz, *gouache* y grafito sobre contrachapado. Representó una ciudad moderna con altos rascacielos y un tren de cercanías atravesado por una pasarela desdibujada entre la neblina de la sombría urbe³⁷. En esta obra se advierte el manejo de la perspectiva y del dibujo aprendidos de su padre y característico de sus dibujos realizados en los años veinte.

Finalmente, de regreso a la ciudad condal y durante los cinco años que residió en ella, estableció un contacto importante con los círculos artísticos barceloneses, pero especialmente con el colectivo denominado ADLAN³⁸, que tenía como objetivo fomentar los movimientos de la vanguardia catalana. Esta organización fue la promotora de una importante exposición titulada *Logicosobista* de 1936, que es considerada por Jaime Brihuega como “el último resollo surrealista de la España anterior a la Guerra Civil”³⁹.

Remedios Varo fue invitada a exponer, junto con Esteban Francés en esta exposición organizada en la Galería D'Art Catolina. En dicha exhibición se presentaron tres de sus obras: *Lección de costura*, *La pierna liberada de las amebas gigantes* (fig. 14) y *El agente doble*⁴⁰ (fig. 15), que ponen de manifiesto el carácter plástico y simbólico que estaba desarrollando la artista en estos momentos en la línea de un incipiente Surrealismo. En los tres casos se puede hablar de un protagonismo femenino complejo, ya que las figuras principales de cada cuadro son mujeres, pero incluyen también elementos masculinos con

³⁵ LOMBA SERRANO, C., *Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la Riva a Maruja Mallo*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2014, p. 54.

³⁶ LOMBA SERRANO, C., “Las artistas: Entre la república y el exilio”, en Alba Pagán, E. y Pérez Ochando, L. (coords.), *Me veo luego existo. Mujeres que representan, mujeres representadas*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, p. 601.

³⁷ BARBOSA, A., “El simbolismo pictórico en la obra de Remedios Varo”, *Revista Sans Solei*, núm. 2, 2016, p. 38.

³⁸ El grupo ADLAN (*Amics de l'Art Nou*) fue un movimiento artístico catalán fundado en Barcelona en 1932 por Joan Prats, Josep Lluís Sert y Joaquim Gomis, con el objetivo de promover el arte de vanguardia. Organizaron exposiciones en las que participaron artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró y Alexander Calder. MILLARES, S., *Diálogos de las artes en las vanguardias hispánicas*, Madrid, Iberoamericana, 2017, p. 58.

³⁹ BRIHUEGA, J., *Las vanguardias...*, op. cit., p. 76.

⁴⁰ ZANETTA, M. A., *La otra cara de la vanguardia. Estudio comparativo de la obra artística de Maruja Mallo, Ángeles Santos y Remedios Varo*, Lewiston, Edwin Melle Press, 2006, p. 76.

una calculada ambigüedad. Así, la figura que aparece representada en *El agente doble* tiene parte de hombre y de mujer. Además, según señala Janet Kaplan, esta es la primera vez que Varo se autorretrata como pintora, en la cabeza que emerge del suelo, hecho que será constante en muchas de sus obras más tardías⁴¹.

En definitiva, Remedios Varo entró en contacto en la década de los treinta del siglo pasado con la plástica surrealista, conocida gracias a su relación con Óscar Domínguez, Esteban Francés y Marcel Jean, con los que compartió estudio y obras. Esta plástica surrealista se advierte en obras como *Cadáveres Exquisitos* y *El agente doble*. No obstante, no será hasta su llegada a la ciudad del Sena en 1937 cuando desarrolle una etapa plenamente surrealista, como abarcaremos en el apartado siguiente.

6.2.2.- Etapa surrealista en la ciudad del Sena (1937-1941)

Remedios Varo llegó a París en la primavera de 1937, cuando el grupo surrealista asentado en París llevaba ya formado casi quince años. Hasta esta fecha, los surrealistas habían desarrollado muchas experiencias literarias, plásticas y políticas, organizando exposiciones y publicando manifiestos y revistas. Habían escrito sobre sus inclinaciones hacia lo oculto, la magia y la alquimia, que fueron definidos por Breton en el Primer manifiesto como los “secretos del arte mágico surrealista”⁴². Varo llegó a esta ciudad de la mano del poeta Benjamin Péret (fig. 16)⁴³, hecho que favoreció su entrada en el grupo surrealista parisino⁴⁴ y su relación con otros artistas como Max Ernst, Víctor Brauner, Joan Miró, Wolfgang Paalen y Leonora Carrington⁴⁵. Con esta última artista establecería una estrecha amistad en México, que se mantuvo hasta el fin de su vida.

En la capital parisina, Remedios Varo participó de pleno en las actividades del grupo surrealista. Así, realizó dibujos y obras pictóricas para la revista surrealista francesa *Minotaure* (fig. 17), como su obra *El Deseo* de 1937 (fig. 18), que fue reproducida en el

⁴¹ KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 43.

⁴² SADURNI D'ACRI, G., “Remedios Varo. Una mujer del siglo XX”, en Escobar González J. L. y García Barriga J. A. (coords.), *Congreso Internacional en homenaje a Zenobia Camprubí*, Moguer, Árbol Académico, 2001, p. 106.

⁴³ Benjamin Péret (1899-1959) y Remedios Varo se conocieron en el verano de 1936 en Barcelona, seguramente por medio de Óscar Domínguez o de Marcel Jean. Péret había viajado a España para incorporarse a la Columna Durruti y participar en la contienda civil. Ambos iniciaron una relación que duró hasta su separación en México en 1947, aunque siguieron manteniendo una entrañable amistad hasta la muerte del poeta. DELGADO LARIOS, A., *Conflictos y cicatrices en el mundo hispánico*, Madrid, Dykinson, 2014, p. 89.

⁴⁴ LOMBA SERRANO, C., *Fatales y perversas: mujeres en la plástica española (1885-1930)*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2016, p. 113.

⁴⁵ KAPLAN, J., “Remedios Varo: Voyages and Visions”, *Feminist Studies*, núm. 4, 1980, p. 17.

número 10 de esta revista. Se trata de un cuadro de reducidas dimensiones, donde aparecen unos barcos con perfiles desdibujados sobre unas montañas puntiagudas⁴⁶. Fue su primera obra recogida en una publicación surrealista, por lo tanto, marca su consagración como integrante del grupo surrealista.

Su trabajo incesante se despliega con amplitud y singularidad en los primeros meses de su estancia en la capital de la luz, actividad por la que es más conocida en la actualidad. Tras su llegada a París pintó dos obras fundamentales: *La escalera del deseo* de 1937 (fig. 19) y *La espera* del mismo año (fig. 20). En la primera se aprecia una escalera en espiral con una llama en lo alto. Se trata de una obra de gran riqueza visual, que pone de manifiesto su gran manejo del dibujo y de la perspectiva ya mencionados en el apartado anterior⁴⁷. Por otro lado, en la segunda, se muestra una mujer sin cabeza, con alas, que sostiene unos prismáticos para sustituir su falta de ojos. Se produce en ella una mezcla entre lo celestial y lo terrenal, entre el paisaje y el mobiliario, entre de lo natural y lo artificial, con un repertorio propio de la obra de los surrealistas de la época⁴⁸.

Además, Remedios Varo participó en las más importantes exposiciones organizadas por los surrealistas en esos años. A este respecto, cabe mencionar la celebrada en Tokio en junio de 1937, o en Londres en noviembre del mismo año, así como en las exposiciones internacionales que se celebraron en 1938 en París y Ámsterdam. También en 1938, colaboró en la redacción del *Dictionnaire Abrégé du Surrealisme*, libro realizado por André Breton y Paul Eluard con motivo de la *Exposición Internacional del Surrealismo* celebrada en la galería de *Beaux-Arts* de París. En esta muestra Remedios Varo presentó algunos dibujos, pero no se conservan en la actualidad⁴⁹.

Curiosamente, la obra de Remedios Varo llegó a México antes de que la artista lo hiciera como exiliada, para participar en la *Exposición Internacional del Surrealismo* (fig. 21) que se organizó en 1940⁵⁰. En ella exhibió el lienzo *Recuerdo de la walkiria* de 1937, al cual aludiremos a continuación.

⁴⁶ MARTÍN MARTÍN, F., “Notas a una exposición obligada: Remedios Varo o el Prodigio Revelado”, *Laboratorio de Arte*, núm. 24, 1 de abril de 1988, p. 240.

⁴⁷ GÓNZALEZ MADRID, M. J., *Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2014, p. 123.

⁴⁸ KAPLAN, J., *Viajes inesperados..., op. cit.*, p. 58.

⁴⁹ GARCÍA DE CARPI, L., *La pintura surrealista..., op. cit.*, p. 165.

⁵⁰ MUÑOZ LÓPEZ, P., “Mujeres en la producción artística española del siglo XX”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, núm. 28, octubre de 2006, p. 96.

En compañía de Benjamin Péret, cofundador del movimiento surrealista en Francia, nuestra artista se sumergió en el universo simbólico propio de este grupo. No obstante, como señala Whitney Chadwick, “Remedios sufrió la implícita marginación de las mujeres artistas ante el incuestionable liderazgo masculino”⁵¹.

No cabe duda de que Remedios terminó por adoptar y adaptarse a las premisas surrealistas para construir a su propio discurso artístico, como indica Janet Kaplan, “privilegiando el azar, el inconsciente, la imaginación y la constante experimentación de procedimientos pictóricos, como el *fumage* o la calcografía, confirmando así su afinidad con el grupo surrealista”⁵².

En el *Catálogo razonado*⁵³ de la artista se recogen siete obras datadas entre 1937 y 1941, es decir, durante el tiempo compartido entre París y Marsella⁵⁴ con el grupo surrealista. Se trata de las pinturas: *Las almas de los montes*, *Títeres vegetales* y *Recuerdo de la walkiria*; de los dibujos y *gouaches* sobre papel *La Faim*, *Comme en rêve* y *Remolinos*; y dos dibujos a tinta sin título. Por último, un *collage colectivo*, realizado junto a Víctor Brauner, Óscar Domínguez y Jean Herold⁵⁵.

En 1938 realiza *Las almas de los montes* (fig. 22) ejecutada con la técnica del *fumage*⁵⁶, la cual consistía en crear la obra a partir de las formas inesperadas que el humo de una vela dibujaba sobre un papel. En este cuadro podemos observar una serie montañas en un paisaje nublado, donde se vislumbran unas figuras femeninas. En ella reivindica la posición del sujeto femenino en un espacio propio que se aleja del proyectado por los surrealistas sobre las mujeres y lo femenino.

Por otro lado, en *Títeres vegetales* (fig. 23) de 1938, realizado a partir del goteo impredecible de cera derretida sobre el soporte. Varo crea una serie de seres híbridos fruto de yuxtaposiciones entre seres humanos y vegetales. En concreto, aparece el cuello de una

⁵¹ CHADWICK, W., *Women Artists and the Surrealist Movement*, London, Thames and Hudson, 1991, p. 131.

⁵² KAPLAN, J., “The art of Remedios Varo”, *Feminist Studies*, núm 1, 1988, p. 65.

⁵³ GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado, Remedios Varo*, México, Era, 1998, p. 75.

⁵⁴ En esta ciudad se refugió en 1941 antes de exiliarse a la Ciudad de México. GÓNZALEZ MADRID, M. J., “Literatura y arte: la obra de Remedios Varo”, en Aznar Soler, M. (coord.), *El exilio literario español 1939*, Madrid, Árbol Académico, 1998, p. 121.

⁵⁵ MUÑOZ LÓPEZ, P., “Mujeres en...”, *op. cit.*, p. 101.

⁵⁶ Esta técnica surrealista se atribuye a Wolfgang Paalen (1905-1950), pintor y teórico surrealista, mientras estaba sentado en el parisino *café Deux Magots*, lugar predilecto de los surrealistas. VIDAURRE ARENAS, L., “La exploración de las fuentes de la luz en Remedios Varo”, *Ángulo Recto*, núm. 20, febrero de 2001, p. 135.

mujer y la figura de un hombre. Con esta obra la artista alude a los “personajes títeres”, a la debilidad del ser humano ante los difíciles acontecimientos que estaba viviendo la Europa de finales de los años treinta. El tratamiento cromático es similar al utilizado por Óscar Domínguez en su obra *Cueva de guanches* de 1935. En *Títeres vegetales*, Remedios Varo mostró una escena en la que desborda color, dinamismo y fuerza, propios de una artista consolidada.

Ese mismo año realizó *Recuerdo de la walkiria* (fig. 24), donde se advierte un corsé vacío (del que nacen unos tallos verdes) abandonado en un severo paisaje rodeado por un muro curvo de nubes y humo. El aspecto más interesante de este lienzo se esconde en el título, en alusión a las guerreras de la mitología germánica y más concretamente a Brunnhilda, la *walkiria* de *El anillo de los Nibelungos* de 1876⁵⁷, de Richard Wagner, a quien se castigó convirtiéndola en una mujer mortal y a “dejarla durmiendo en las montañas entre un fuego que solo un héroe podría atravesar”. En la obra de Varo, la *walkiria* ha desaparecido dejando el corsé vacío y su huida ha sido presenciada por la cabeza de una mujer que aparece tímidamente⁵⁸ y de la que sólo se logran distinguir los ojos y parte de la cabeza, estableciendo así una relación con su obra *El agente doble* de 1936.

En este contexto, cabe citar *La Faim* (fig. 25), de finales de 1938, procedente de la colección particular de André Breton, quien la conservó consigo hasta su muerte, al considerarla la mejor obra surrealista de Remedios Varo. En cierto modo, *La Faim* comparte contenidos con las obras surrealistas realizadas por Picasso entre 1929 y 1930. En ella se aprecian tres ojos, unos prominentes y voraces dientes⁵⁹. El valor artístico de esta pieza radica en las formas angulosas más cercanas a la abstracción geométrica que a sus habituales perfiles organicistas.

Finalmente, con pluma y tinta sobre papel, realizó en diciembre de 1938 *Comme en rêve* (fig. 26), composición más sencilla que las anteriores, en diagonal, con formas ondulantes, en la que se aprecia una mujer desnuda víctima de la violencia física⁶⁰, representada como si se tratase de un tobogán. La estructura de este cuadro se desmarca de todo lo anterior, pero sigue teniendo un punto en común, la representación femenina como única figura. Remedios Varo introduce elementos propios de la plástica surrealista como

⁵⁷ KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 60.

⁵⁸ RÍO, M., “Homenaje a Remedios Varo”, *Chasqui*, núm. 2, abril de 1995, p. 161.

⁵⁹ ESTEBAN LEAL, P., “La faim (El hambre)”, *Museo Reina Sofía*, (Madrid, 24-VI-2012).

⁶⁰ PEÓN AINOZA, M. A., “Remedios Varo, vida y obra de una artista bohemia”, *Revista Sans Solei*, núm. 14, 15-31 de octubre de 2016, p. 102.

la sustitución de miembros del cuerpo humano por formas insólitas, en este caso las ruedas de una bicicleta sustituyen a los pies de la mujer. Todos estos elementos aparecerán en su obra posterior durante su exilio en la Ciudad de México⁶¹.

Fue a partir de su llegada a la ciudad del Sena en 1937 y hasta su exilio en 1941, cuando Remedios Varo desplegó en su producción los planteamientos artísticos surrealistas, en una búsqueda y renovación continua. Según constata Fernando Martín Martín:

“La obra de Remedios Varo destaca por su originalidad y su fuerte personalidad. El surrealismo de Remedios es figurativo y narrativo, siempre hay un tema predominante, la mujer, con imágenes plasmadas de forma detallada y minuciosa”⁶².

Como se puede observar en sus lienzos, una de sus principales características es el perfecto dominio de la técnica, manifestada tanto en el dibujo como en el uso del color, que son aplicados como un verdadero oficio de miniatura digno de una tabla flamenca⁶³.

Por tanto, en la obra de Remedios Varo se crea un universo original y desconocido, tipificando el célebre combate surrealista de derribo de barreras establecidas por la razón⁶⁴. La artista despliega en el grupo surrealista una gran energía y entusiasmo en un contexto creativo excepcional y prolífico.

Durante los meses previos al estallido de la segunda conflagración mundial, Remedios Varo cosechó grandes éxitos en su trayectoria artística. Realizó, junto con Víctor Brauner (fig. 27), pintor surrealista y dadaísta, *El techo del mundo* (fig. 28), a principios de 1939. En esta obra se aprecia un paisaje fantástico con rocas pronunciadas y un castillo en la lejanía, un cielo poblado por unas figuras híbridas similares a las ejecutadas por Brauner en su obra *El remitente* de 1935. Tumbados en la orilla, hay tres seres con un cráneo protuberante y sin vello, tienen una frente ancha que cae sobre unas narices muy largas y ojos frontales colocados al “estilo egipcio”. *El techo del mundo* es un ejemplo de la experimentación de Remedios Varo con el arte primitivo, como se advierte en las formas de las figuras trabajadas con la “Ley de Frontalidad” característica del arte egipcio, donde

⁶¹ VIVES, F. A., “Surrealismo, género y ciudad en la obra pictórica y poética de Remedios Varo”, *Ángulo Recto*, núm. 1, septiembre de 2013, p. 182.

⁶² MARTÍN MARTÍN, F., “Notas a una...”, *op. cit.*, p. 240.

⁶³ LOMBA SERRANO, C., *Fatales y perversas...*, *op. cit.*, p. 36.

⁶⁴ BALLESTÍN CUCUALA, M. C., “Dos mujeres del entorno surrealista: Remedios Varo y Claude Cahun”, *Cultura del otro*, núm. 25, 2006, p. 332.

existe un plano central imaginario que se extiende longitudinalmente a través del cuerpo humano y atraviesa la columna vertebral dividiendo a la figura en dos mitades simétricas⁶⁵.

Como hemos podido comprobar, en lo referente a su obra y su genio, la relación de Remedios Varo con el movimiento surrealista fue de enorme importancia para su desarrollo artístico. El Surrealismo le estimuló en una búsqueda hacia lo imaginativo y la incitó a adoptar una actitud de experimentación e innovación que no abandonó en su etapa posterior en el exilio. Sin embargo, como señala Janet Kaplan: “la creación de su obra parisina sufrirá en la historiografía del Surrealismo un silencio, sólo roto de forma excepcional”⁶⁶.

6.2.3.- Aproximación a su etapa madura: de Montmartre al exilio

La etapa parisina de intensa bohemia, largas conversaciones e interacción creativa con sus colegas surrealistas, en los estudios, pero, sobre todo, en los cafés, permitió a Remedios Varo vivir una de las épocas más prolíficas de su carrera. El barrio de Montmartre fue el escenario principal de sus años finales en París, donde compartía piso con Esteban Francés y Benjamin Péret⁶⁷. Y sus cafés fueron testigos del crecimiento artístico de la pintora, que pasó de ser una mera oyente de tertulias a una creadora reconocida y activa participante en los mismos.

Como hemos mencionado anteriormente, en los años previos a la contienda, Remedios Varo vivió una etapa de gran viveza artística y cultural. No obstante, los acontecimientos en Europa se endurecieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Remedios se arriesgó a ser deportada a una España franquista donde su futuro corría mayor peligro que en la Francia ocupada⁶⁸. Durante este tormentoso momento realizó su última obra en la ciudad del Sena, *Al último romántico le ha dado por el culo el Mariscal Pétain* (fig. 29), hacia 1941, donde vuelve a practicar sus *Cadáveres exquisitos*. Se trata de un dibujo ejecutado en una noche de prácticas surrealistas, una broma en privado, que posteriormente se convirtió en una provocación, en una respuesta absurdamente locuaz hacia el régimen de Vichy⁶⁹, que cada vez estaba más implacable en su celosa colaboración

⁶⁵ SERRANO DE HARO, A., *Vida de ...*, op. cit., p. 112.

⁶⁶ KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 60.

⁶⁷ RÍO, M., “Homenaje...”, op. cit., p. 165.

⁶⁸ MAYAYO, P., *Historia de mujeres, historia del arte*, Madrid, Cátedra, 2003, p. 45.

⁶⁹ La Francia de Vichy es el nombre con que se conoce al régimen político instaurado por el mariscal Philippe Pétain en 1940 en Francia, tras la firma del armisticio con la Alemania nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial. ANDRADE, L., “Remedios Varo, sueño del nuevo mundo”, *Artes de México*, núm. 64, 2003, p. 37.

con la Alemania nacionalsocialista. Meses más tarde esta obra se calificó por parte de la policía del mariscal Pétain como propaganda revolucionaria y tanto Remedios Varo como Benjamin Péret fueron encarcelados en París.

En julio de 1941, su prolífica actividad se vio interrumpida y se refugió temporalmente en la Villa Air-Bel en Marsella, a la espera de poder conseguir un pasaporte para viajar a América del Norte (fig. 30). Un año más tarde, el 20 de noviembre de 1941, en compañía de Benjamin Péret, partió rumbo al exilio en México, donde se establecería de forma permanente⁷⁰.

Años más tarde, desde la Ciudad de México, Remedios Varo afirmó su identificación con las propuestas surrealistas desarrolladas en los años parisinos, como demostró en una entrevista realizada en 1957 en su casa, donde a la pregunta “¿Era usted surrealista antes de llegar a México?”, contestó con un decidido “Sí”⁷¹.

Durante su exilio en la Ciudad de México tenemos constancia de las obras pintadas en la década de los años cuarenta, bastantes de ellas trabajos publicitarios para la farmacéutica Bayer (fig. 31), antes de que Varo se dedicase en exclusiva a la pintura y crease los lienzos que la dieron a conocer internacionalmente como artista, entre los que se encuentran *La ciencia inútil* (fig. 32) de 1958 y *Mujer saliendo de un psicoanalista* (fig. 33) de 1960. Remedios Varo gozó de un gran éxito y reconocimiento por parte de la crítica mexicana y fue considerada como “una de las grandes de la pintura”⁷². Falleció el 8 de octubre de 1963 en su residencia de la Ciudad de México a los 54 años de edad⁷³.

Por último, hay que indicar que Remedios Varo nunca abandonó de forma íntegra los principios surrealistas durante su estancia en México, pero en las obras realizadas en este país no se pueden constatar las características puramente surrealistas que hemos señalado en este Trabajo durante su producción artística en la ciudad del Sena.

⁷⁰ MARTÍN SILVESTRE, R., *Remedios Varo. Posibles causas de su exilio*, Valencia, Léxili cultural, 2003, p. 144.

⁷¹ ROSA, M. L., “Remedios Varo: tejedoras del universo”, *Goya: Revista de arte*, núm. 271, 1999, p. 275.

⁷² BALLESTÍN CUCUALA, M.C., “Dos mujeres...”, *op. cit.*, p. 329.

⁷³ VV.AA., *Fuera de orden. Mujeres de la Vanguardia Española*, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 1999, p. 56.

7.- Conclusiones

Remedios Varo fue una artista excepcional, una de las principales representantes del Surrealismo junto con sus compañeras Maruja Mallo y Ángeles Santos. Remedios manifestó, desde sus inicios en los años veinte, un carácter vehemente y enérgico, como así lo demuestran sus primeros dibujos realizados en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero fue en la ciudad condal donde entró en contacto con el movimiento surrealista gracias a su relación con los pintores Esteban Francés y Óscar Domínguez.

No obstante, su etapa plenamente surrealista se desarrolló en París entre 1937 y 1941, donde la artista mostró su fuerte personalidad, inteligente, sensible y observadora, absorta en su mundo interior, en continua creación y abierta a cualquier acontecimiento exterior, como se constata en sus cuadros previos a la Segunda Guerra Mundial.

Además, toda su producción artística realizada en la ciudad del Sena destacó por su capacidad para encontrar en lo fortuito, en lo insólito, una fuente inagotable de inspiración, contribuyendo a la configuración simbólica y conceptual de su universo pictórico. Remedios Varo manejó con gran habilidad todas las características de la plástica surrealista como demostró en su obra *Títeres Vegetales* de 1938.

Asimismo, es evidente que todas sus obras ejecutadas en París fueron bien acogidas y alabadas por los surrealistas. El propio André Breton colecciónó uno de sus lienzos hasta su muerte. Como hemos comprobado, sus obras se exhibieron en las exposiciones internacionales y se editaron en las publicaciones surrealistas como en la revista *Minotaure*.

En definitiva, podemos afirmar que Remedios Varo ejerció un papel fundamental en el panorama artístico del surrealismo parisino. Nuestra artista supo plasmar toda su imaginación y pensamiento a través de su obra, logrando con ello reivindicar el papel de la mujer artista en el mundo del arte.

8.- Agradecimientos

Este Trabajo Fin de Grado no habría sido posible sin mi directora, la Dra. Mónica Vázquez Astorga, cuya ayuda e indicaciones constantes han sido fundamentales para su realización.

Zaragoza, junio de 2020

Pilar Maestro Azar

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

9.- Apéndice gráfico

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

Fig. 1. *Salvador Dalí y Federico García Lorca, 1927*

(Fuente: <https://elpais.com/cultura/2013/06/17/actualidad/.html>)

(Fecha de consulta: 10/II/2020)

Fig. 2. *La Gaceta Literaria, núm. 1, 1927*

(Fuente: <http://www.residencia.csic.es/generacion27/exposicion>)

(Fecha de consulta: 10/II/2020)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

Fig. 3. Revista *Verso y Prosa*, núm. 4, 1927

(Fuente: http://www.papelesframencos.com/2012_08_01_archive.html)

(Fecha de consulta: 10/II/2020)

Fig. 4. Remedios Varo, 1935

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 50)

Fig. 5. *Retrato de mi abuela paterna* (25 x 19 cm, Colección particular), 1921

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 50)

Fig. 6. *El retrato de mi madre* (19 x 11 cm, Colección particular), 1923

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 51)

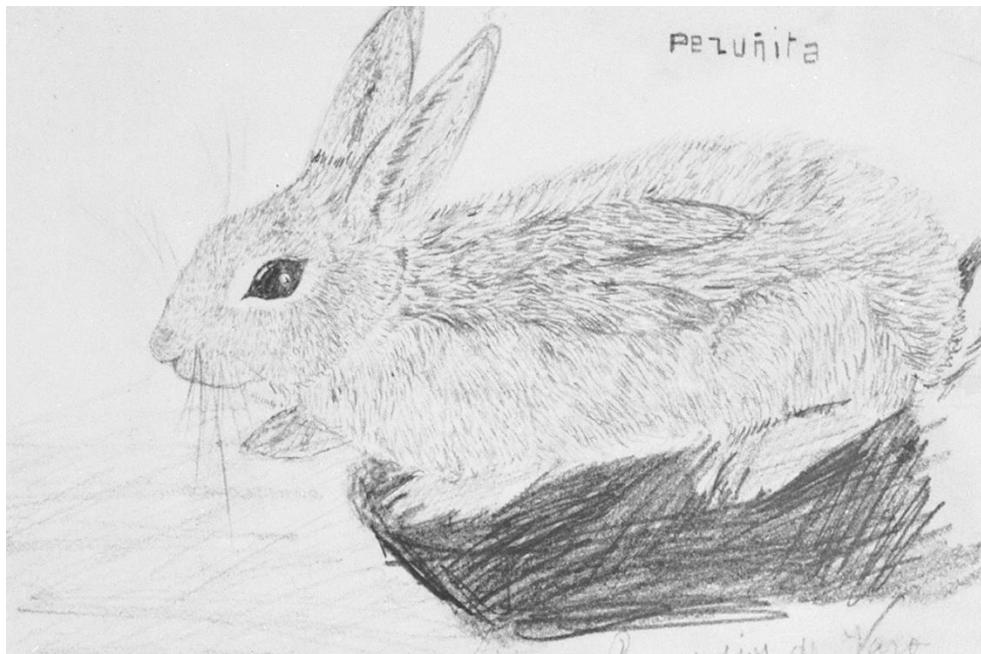

Fig. 7. *Dibujo de un conejo* (26 x 21 cm, Colección particular), 1923

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 51)

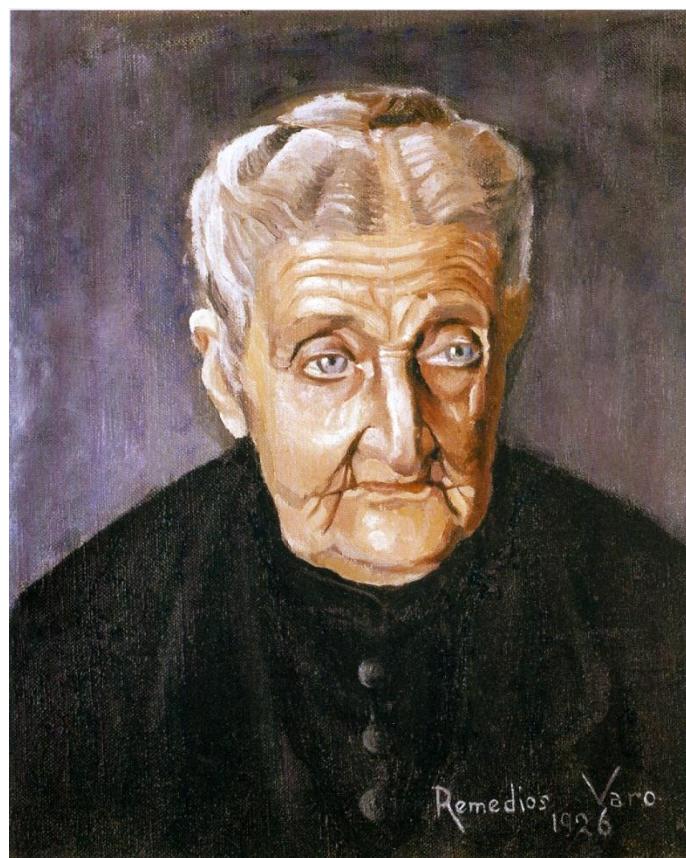

Fig. 8. *Retrato de mi abuela* (38 x 32 cm, Colección particular), 1926

(Fuente: CHADWICK, W., *Women Artists...*, op. cit., p. 23)

Fig. 9. *Capricho* (27 x 20 cm, Colección particular), 1930

(Fuente: GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado...*, op. cit., p. 62)

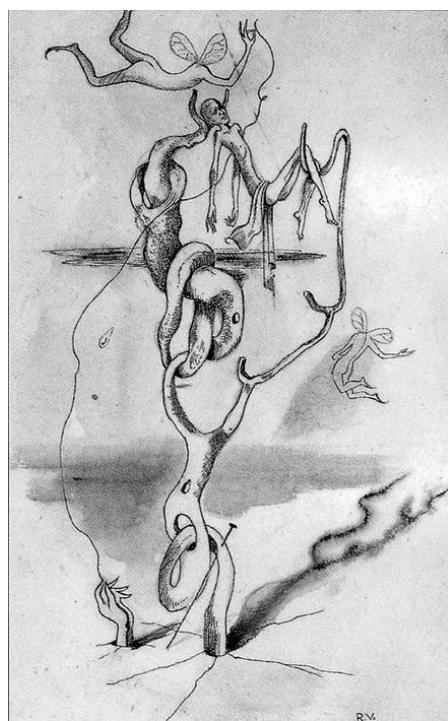

Fig. 10. *Composición* (19 x 29 cm, Colección particular), 1934

(Fuente: CHADWICK, W., *Women Artist...*, op. cit., p. 34)

Fig. 11. *Cadáveres exquisitos*, Remedios Varo, Óscar Domínguez, Esteban Francés y Marcel Jean (25 x 17 cm, Colección particular), 1935

(Fuente: LUQUIN CALVO, A., *Remedios Varo...*, op. cit., p. 28)

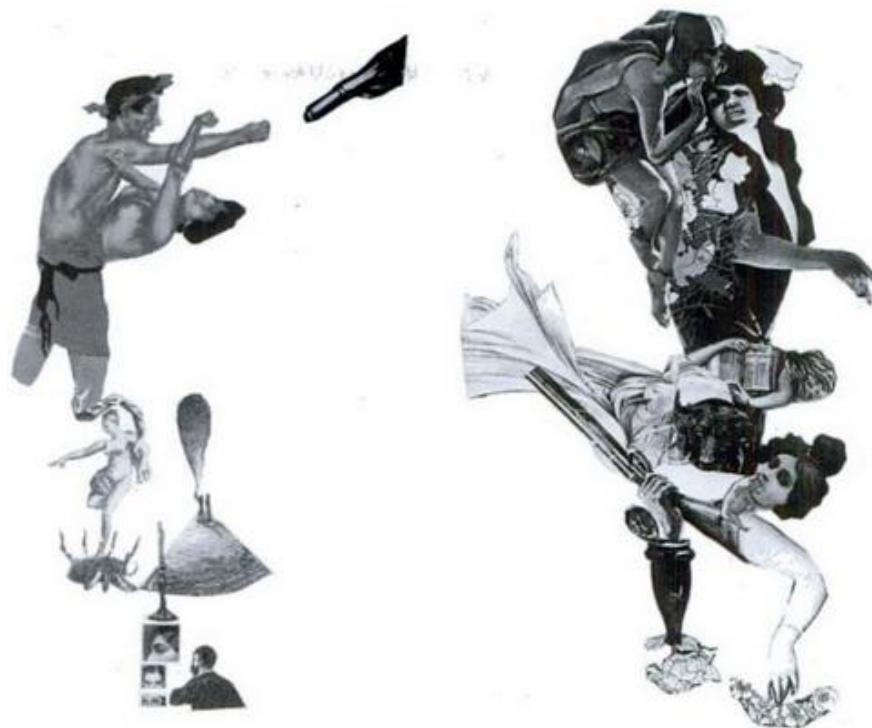

Fig. 12. *Cadáveres exquisitos*, Remedios Varo, Óscar Domínguez, Esteban Francés y Marcel Jean (29 x 16 cm, Colección particular), 1935

(Fuente: LUQUIN CALVO, A., *Remedios Varo...*, op. cit., p. 30)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

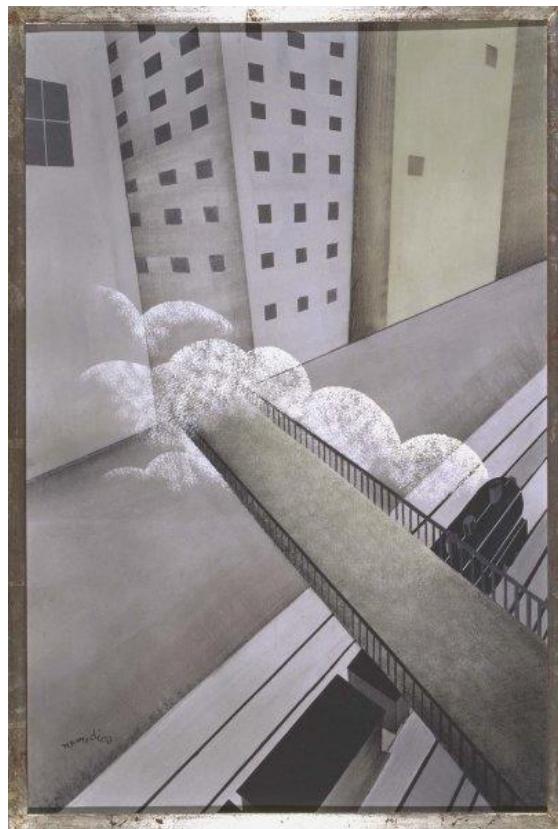

Fig. 13. *Modernity* (79 x 49 cm, Museo Reina Sofía), 1934

(Fuente: LUQUIN CALVO, A., *Remedios Varo..., op. cit.*, p. 26)

Fig. 14. *La pierna liberada de las amebas gigantes* (32, 5 x 41,3 cm, Museo de la Ciudad de México), 1936

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados..., op. cit.*, p. 39)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

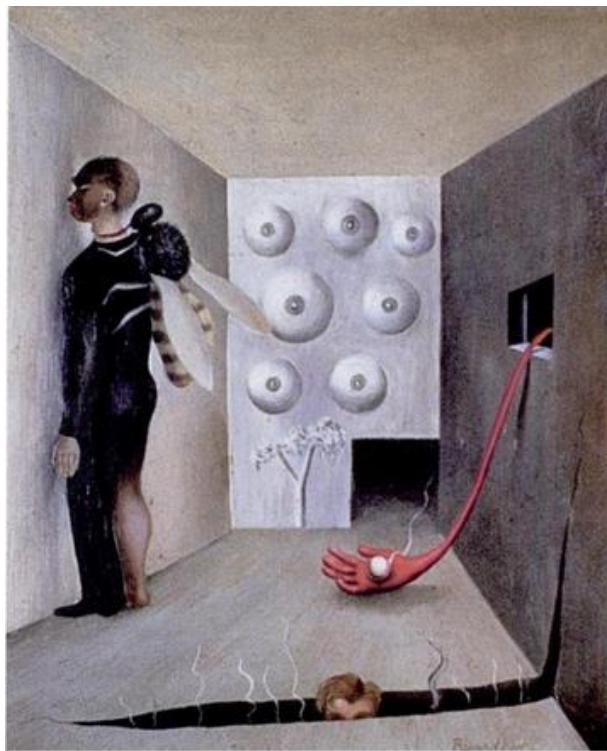

Fig. 15. *El agente doble* (22 x 17 cm, Isidore Ducasse Fine Arts), 1936

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 40)

Fig. 16. *Remedios Varo y Benjamin Péret*, 1937

(Fuente: <https://www.yaconic.com/publicidad-remedios-varo>)

(Fecha de consulta: 15/V/2020)

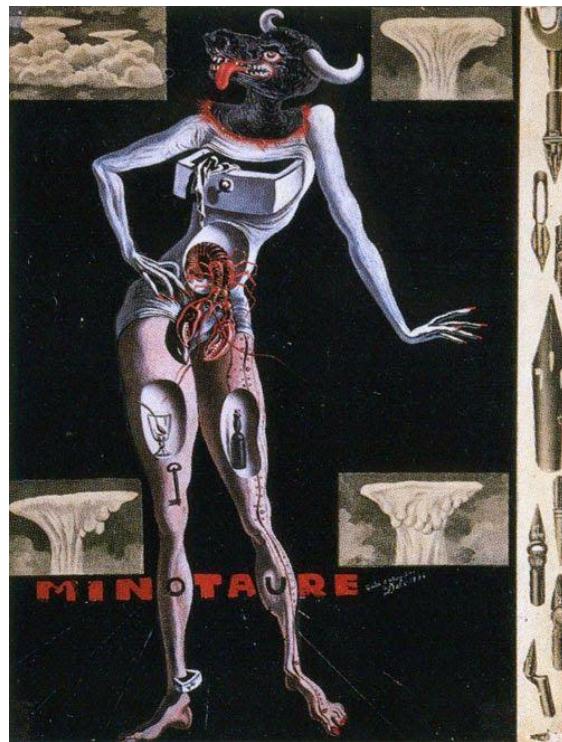

Fig. 17. Portada de la Revista Minotaure, núm 10, 1937, por Salvador Dalí

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 40)

Fig. 18. *El deseo* (6,8 x 8,3 cm, Revista Minotaure, núm. 10), 1937

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 41)

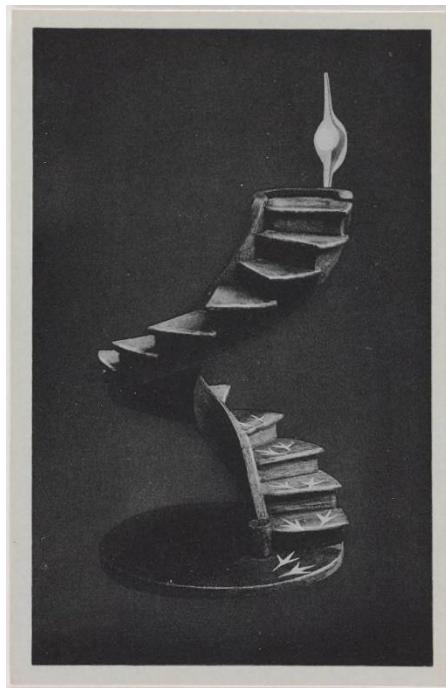

Fig. 19. *La escalera del deseo* (23,2 x 17,6 cm, Colección particular), 1937

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 42)

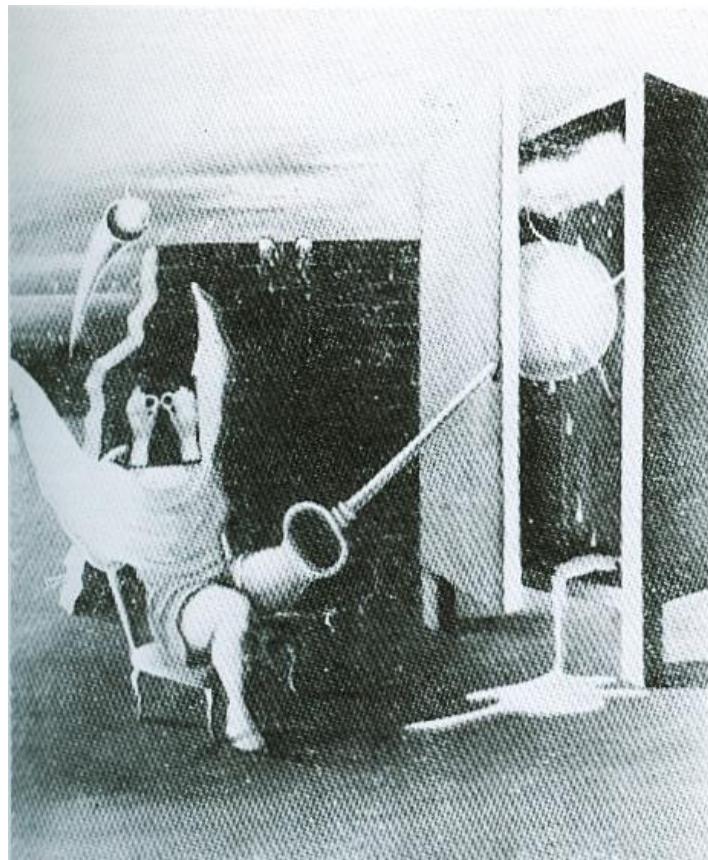

Fig. 20. *La espera* (22,4 x 17,6 cm, Museo de la Ciudad de México), 1937

(Fuente: <https://remedios-varo.com/biografia/>) (Fecha de consulta: 15/VI/2020)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

Fig. 21. *Exposición Internacional del Surrealismo, 1940*

(Fuente: <https://www.yaconic.com/publicidad-remedios-varo>)

(Fecha de consulta: 15/V/2020)

Fig. 22. *Las almas de los montes* (75 x 51 cm, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), 1938

(Fuente: <https://remedios-varo.com/las-almas-de-los-montes-1938>)

(Fecha de consulta: 15/V/2020)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

Fig. 23. *Títeres vegetales* (88 x 79 cm, Museo de Arte Moderno de México), 1938

(Fuente: GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado...*, op. cit., p. 72)

Fig. 24. *Recuerdo de la walkiria* (85 x 67 cm, Museo de Arte Moderno de México), diciembre de 1938

(Fuente: GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado...*, op. cit., p. 73)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

Fig. 25. *La Faim* (32,5 x 45,7 cm, Museo Reina Sofía), finales de 1938

(Fuente: <https://www.museoreinasofia.es/colección/obra/faim>)

(Fecha de consulta: 15/V/2020)

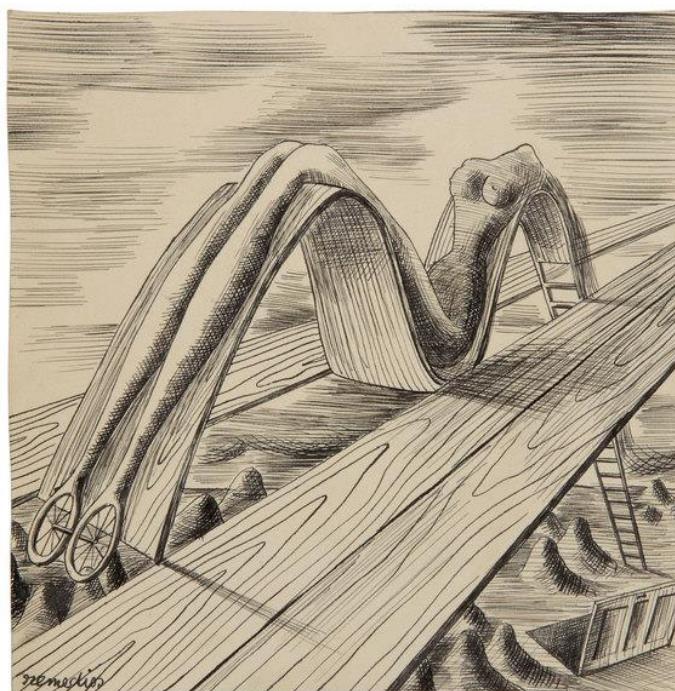

Fig. 26. *Comme en rêve* (85 x 67 cm, Museo de Arte Moderno de México),

diciembre de 1938

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 52)

Fig. 27. *Victor Brauner en Marsella, 1939*

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 52)

Fig. 28. *El techo del mundo* (35 x 87 cm, Colección particular), principios de 1939

(Fuente: GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado...*, op. cit., p. 102)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

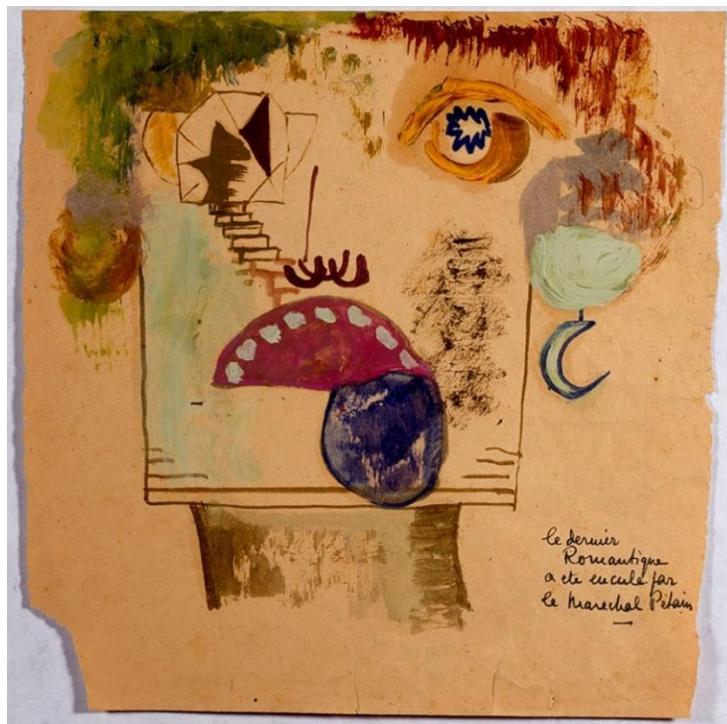

Fig. 29. *Al último romántico le ha dado por el culo el Mariscal Pétain* (65 x 73 cm, Museo de Arte Moderno de México), hacia 1941

(Fuente:<https://remedios-varo.com/le-dernier-romantique-a-ete-encule-par-le-marechal-petain-1941/>) (Fecha de consulta: 15/V/2020)

Fig. 30. De izquierda a derecha. André Bretón, Varian Fry, Jacques Herold, Benjamin Péret y Remedios Varo en Villa Air-Bel en Marsella, hacia 1941

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 40)

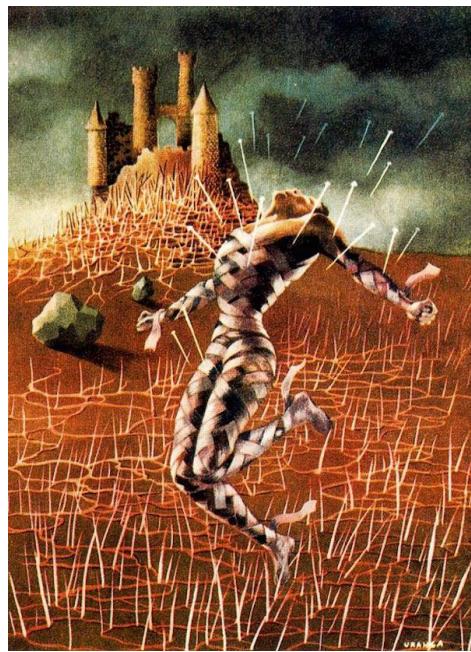

Fig. 31. *Ilustración publicitaria para la empresa farmacéutica Bayer (65 x 73 cm, Museo de Arte Moderno de México), 1948*

(Fuente: <https://www.yaconic.com/publicidad-remedios-varo-bayern/>)

(Fecha de consulta: 10/II/2020)

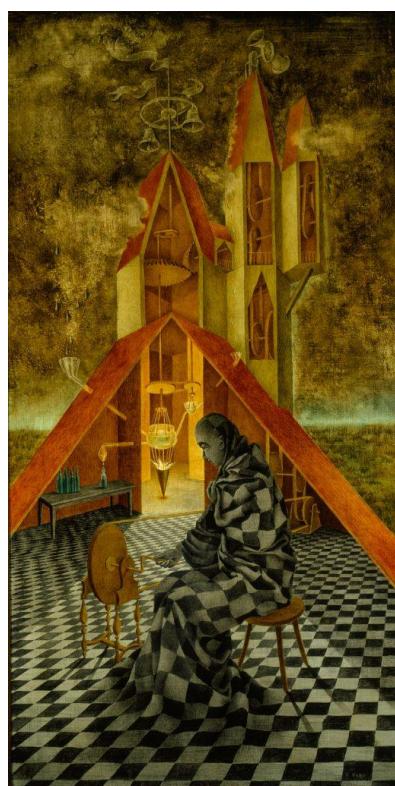

Fig. 32. *La ciencia inútil (65 x 73 cm, Colección particular), 1958*

(Fuente: GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado..., op. cit.*, p. 133)

Fig. 33. *Mujer saliendo de un psicoanalista*

(65 x 73 cm, Museo de Arte Moderno de México), 1960

(Fuente: GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado..., op. cit.*, p. 137)

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

10.- Apéndice documental

Documento 1. Perfil biográfico de Remedios Varo⁷⁴

1908. Remedios Varo nace en Anglès, Girona, el 16 de diciembre.

1917. Tras viajar por varias ciudades de España, debido a la profesión de su padre, la familia se instala en Madrid.

1924. Ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde estudia hasta 1929. Allí coincide con artistas como Maruja Mallo, Salvador Dalí y Delhy Tejero.

1925. La *Revista Occidente* publica el primer *Manifiesto Surrealista* de André Breton.

1930. Se casa con Gerardo Lizárraga. Participa en una exposición de dibujos organizada por la *Unión de Dibujantes Españoles* en Madrid.

1931-1932. Se instala en Barcelona con Gerardo Lizárraga. Remedios Varo inicia allí su amistad con otros artistas surrealistas como Esteban Francés y Óscar Domínguez, con quienes comparte estudio en la plaza de Lesseps. Empieza a realizar trabajos comerciales para la casa de publicidad Thompson.

1934. Participa en una exposición colectiva en la Academia de Bellas Artes de San Fernando donde presenta su obra *Composición*.

1935. Realiza una serie titulada *Cadáveres exquisitos*, junto a Marcel Jean, Óscar Domínguez y Esteban Francés. Expone junto con José Luis Florit en el café *Yacaré* de la Gran Vía de Madrid.

1936. Participa en la exposición del grupo logocofobista, grupo de vanguardia artística catalana, organizada por ADLAN en la Galería Catalònia de Barcelona. La exposición se plantea como una muestra de la producción surrealista vinculada a Cataluña.

Asimismo, en octubre de ese año, a través de Óscar Domínguez, Remedios conoce al poeta surrealista francés Benjamin Péret, con quien establece una relación extramatrimonial.

1937. Benjamin Péret y Remedios Varo se instalan en París. En esta ciudad la artista se relaciona con el círculo surrealista y participa en sus actividades y publicaciones.

En junio participa en la *Exposición Internacional del Surrealismo* que se celebra en Tokio.

---

⁷⁴ GÓNZALEZ MADRID, M.J., *Surrealismo y saberes mágicos...*, op. cit., pp. 443-448.

Este mismo año, en la revista *Minotaure* aparece publicada su obra *El deseo*.

En noviembre participa en la exposición en la London Gallery.

Además, en París conoce a la artista inglesa Leonora Carrington, con quien más adelante, ya ambas en México, establecerá una estrecha amistad.

1938. Participa en las exposiciones internacionales del Surrealismo que se celebran en París y posteriormente en Ámsterdam. Sus dibujos aparecen reproducidos en el libro *Dictionnaire abrégé du surréalisme*.

Ese mismo año realiza las obras *Las almas de los montes*, *Títeres vegetales*, *Recuerdo de la walkiria*, *La faim* y *Comme en rêve*.

1939. La intensa actividad pictórica de Remedios Varo se ve interrumpida. Las actividades políticas de Benjamin Péret y su encarcelamiento agravan su situación en la capital parisina.

Asimismo, a principios de ese mismo año realiza, junto al pintor Víctor Brauner, *El techo del mundo*.

1940-1941. En julio, con la llegada de la Wehrmacht a París, huye a un pequeño pueblo costero en la zona no ocupada, Canet-Plage.

Ese mismo año regresa a París y pinta *Al último romántico le ha dado por el culo el Mariscal Pétain*. Después se dirige a Marsella, ciudad en la que se reunieron muchos artistas e intelectuales que huían del nazismo. En la *Exposición Internacional del Surrealismo*, que se celebra en la Galería de Arte Mexicano de Ciudad de México, se exhibe su obra *Recuerdo de la walkiria* ejecutada en 1938.

1941. Se dirige a México junto a Benjamin Péret y desembarcan en Veracruz, México, en diciembre de ese año.

1942-1946. Instalada en la Ciudad de México, Remedios Varo desarrolla diversos trabajos para sobrevivir. Trabaja con Esteban Francés para Marc Chagall en la realización de los trajes para el ballet *Aleko*, de Leónide Massine, que se estrena en México en septiembre de 1942.

También trabaja para la oficina británica de propaganda antifascista construyendo dioramas y decorando muebles y objetos para la casa de decoración *Clardecor* en la Ciudad de México.

Este mismo año, Leonora Carrington llega a México, que estaba casada con el diplomático mexicano Renato Leduc. Entre ambas artistas se inicia una intensa amistad y una sintonía creativa que marcará sus respectivas obras.

1947-1948. Péret regresa a París. Se exhibe obra de Remedios en la exposición colectiva *Le surréalisme* en 1947, en la parisina Galería Maeght. En diciembre de 1947, la artista viaja a Venezuela junto al piloto francés Jean Nicole. Trabaja también haciendo ilustraciones publicitarias para la empresa farmacéutica Bayer.

1949. A mediados de año regresa a México.

1952. Apoyada por su relación con el exiliado austriaco Walter Gruen, marchante de arte y promotor de su obra, empieza a dedicarse exclusivamente a su obra de creación. Después de trabajar en un almacén de neumáticos, abrió la Sala Margolín, la más prestigiosa tienda de música en Ciudad de México. La pareja se traslada a vivir a una casa frente al negocio.

1955. Remedios participa en su primera exposición en México, la colectiva *Seis pintoras*, que se celebra en la Galería Diana, junto a las artistas Leonora Carrington, Alice Rahon, Cordelia Urueta, Elvira Gascón y Solange de Forge. Obtiene un gran reconocimiento por parte de la crítica.

1956. El 25 de abril se inaugura, con enorme éxito, su primera exposición individual, en la Galería Diana. El 13 de julio, segundo aniversario de la muerte de Frida Kahlo, se inaugura en la Galería de Arte Contemporáneo, organizada por la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, una exposición de homenaje, en la que participan diecisiete mujeres artistas, entre ellas Varo y Carrington.

1958. Viaja a París para reencontrarse con su familia y con antiguos amigos. Obtiene el primer premio en el Primer Salón de la Plástica Femenina, celebrado en las Galerías Excélsior de Ciudad de México.

1959. Participa en la exposición colectiva *Los ocho*, en las Galerías Excélsior, y en el Primer Salón Nacional de Pintura, en el Museo de Arte Moderno de México. Acepta el

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

---

encargo de pintar un mural para el nuevo Pabellón de Cancerología del Centro Médico, pero solo llega a trabajar en algunos esbozos. Escribe el texto *De Homo Rodans* y realiza la escultura del mismo título.

1960. Expone en la II Bienal Interamericana en México y en la colectiva Pintoras y escultoras de México, que se celebra en homenaje a María Izquierdo y Frida Kahlo en las Galerías Romano.

1961. Participa en diversas exposiciones en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno, y en la colectiva inaugural de la Galería Juan Martín.

1962. Tiene lugar la segunda y última exposición individual de la pintora, *Óleos recientes de Remedios Varo*, en la Galería Juan Martín. Participa en una exposición colectiva de mujeres artistas organizada para la inauguración de la Galería de Novedades.

1963. El día 8 de octubre fallece Remedios Varo en Ciudad de México, a los 54 años de edad, a causa de un infarto de miocardio.

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

12.- Bibliografía

11.1. Bibliografía general

ARANDA, F., *El Surrealismo español*, Barcelona, Lumen, 1981.

BONET CORREA, A., *El Surrealismo*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1983.

BOZAL, V., *Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1900-1939*, Madrid, Espasa Calpe, 1995.

BRETON, A., *Manifiestos de Surrealismo* (traducción, prólogo y notas de Aldo Pellegrini), Buenos Aires, Argonauta, 2001.

BRIHUEGA, J., *Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936*, Madrid, Ediciones Istmo, 1981.

CASANOVA, J. y GIL ANDRÉS, C., *Historia de España siglo XX*, Barcelona, Ariel, 2009.

CHADWICK, W., *Women Artists and the Surrealist Movement*, London, Thames and Hudson, 1991.

DELGADO LARIOS, A., *Conflictos y cicatrices en el mundo hispánico*, Madrid, Dykinson, 2014.

DEMPSEY, A., *Surrealismo. Esencias del arte*, Madrid, Blume, 2019.

DIEGO, E., *Remedios Varo*, Madrid, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2007.

GARCÍA DE CARPI, L., *La pintura surrealista española, 1924-1936*, Madrid, Ediciones ISTMO, 1986.

GARCÍA GALLEGOS, J., *La recepción del Surrealismo en España (1924-193)*, Granada, Antonio Ubago, 1984.

GONZÁLEZ MADRID, M. J., “Literatura y arte: la obra de Remedios Varo”, en Aznar Soler, M. (coord.), *El exilio literario español 1939*, Madrid, Árbol Académico, 1998.

GONZÁLEZ MADRID, M. J., *Caminos del conocimiento, la creación y el exilio*, Madrid, Eutelequia, 2013.

GONZÁLEZ MADRID, M. J., *Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2014.

TRABAJO FIN DE GRADO

Remedios Varo (1908-1963) y su consagración como artista surrealista en París

Pilar Maestro Aznar

GRUEN, W. y OVALLE, R., *Catálogo razonado, Remedios Varo*, México, Era, 1998.

KAPLAN, J., *Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo*, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988.

LOMBA SERRANO, C., “Las artistas: Entre la república y el exilio”, en Alba Pagán, E. y Pérez Ochando, L. (coords.), *Me veo luego existo. Mujeres que representan, mujeres representadas*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005.

LOMBA SERRANO, C., *Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la Riva a Maruja Mallo*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2014.

LOMBA SERRANO, C., *Fatales y perversas: mujeres en la plástica española (1885-1930)*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2016.

LOMBA SERRANO, C., *Bajo el eclipse: pintoras en España (1880-1939)*, Madrid, CSIC, 2019.

LUQIN CALVO, A., *Remedios Varo: el espacio y el exilio*, Alicante, Centro de Estudios sobre la Mujer, Alicante, Universidad de Alicante, 2009.

MAGNINI, S., *Las modernas de Madrid, las grandes intelectuales españolas de la vanguardia*, Barcelona, Península, 2001.

MARÍN SILVESTRE, D., *Remedios Varo, incendiaria de la inmigración. Posibles causas de su exilio o de las pocas ventajas de ser mujer y artista*, Valencia, Léxili Cultural, 2001.

MAYAYO, P., *Historia de mujeres, historia del arte*, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003.

MILLARES, S., *Diálogos de las artes en las vanguardias hispánicas*, Madrid, Iberoamericana, 2017.

MORRIS, C. B., *El Surrealismo y España, 1920-1936*, Madrid, Colecciones Austral, 2000.

MÚÑOZ LÓPEZ, P., *Mujeres españolas en las artes plásticas*, Madrid, Editorial, Síntesis, 2003.

SADURNI D'ACRI, G., "Remedios Varo. Una mujer del siglo XX", en Escobar González J. L. y García Barriga J. A. (coords.), *Congreso Internacional en homenaje a Zenobia Camprubí*, Moguer, Árbol Académico, 2001.

SERRANO DE HARO, A., *Vida de Remedios Varo*, Madrid, Eila Ediciones, 2019.

VV.AA., *Fuera de orden. Mujeres de la Vanguardia Española*, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 1999.

VALCÁRCEL, C., "Los hechizos literarios de Remedios Varo", en Zamora Calvo, M.J., (coord.), *Espejo de brujas, mujeres transgresoras a través de la historia*, Madrid, Abada, 2012.

VALCÁRCEL, C., *Remedios Varo, espacios de creación*, Madrid, Árbol Académico, 2017.

VELÁZQUEZ RAMIL, R., *La mujer en la Segunda República española*, Madrid, Akal, 2004.

ZANETTA, M. A., *La otra cara de la vanguardia. Estudio comparativo de la obra artística de Maruja Mallo, Ángeles Santos y Remedios Varo*, Lewiston, Edwin Melle Press, 2006.

11.2. Artículos de revistas

ANDRADE, L., "Remedios Varo, sueño del nuevo mundo", *Artes de México*, núm. 64, 2003, pp. 34-41.

ANTEQUERA LUCAS, J.L., "Remedios Varo (1908-1963): El Viaje Interior", *Espacio, Tiempo y Forma*, núm. 20-21, septiembre de 2007- enero de 2008, pp. 341-361.

BALLESTÍN CUCUALA, M.C., "Dos mujeres del entorno surrealista: Remedios Varo y Claude Cahun", *Cultura del otro*, núm. 25, 2006, pp. 328-338.

BARBOSA, A., "El simbolismo pictórico en la obra de Remedios Varo", *Revista Sans Solei*, núm. 8, 2016, pp. 36-51.

BLANCO, A., "El último dibujo de Remedios Varo", *Artes de México*, núm. 63, 3 de febrero de 2003, pp. 8-11.

KAPLAN, J., “Remedios Varo: Voyages and Visions”, *Feminist Studies*, núm. 4, 1980, pp. 13-18.

KAPLAN, J., “Remedios Varo”, *Feminist Studies*, núm 2, 1987, pp. 38-48.

KAPLAN, J., “The art of Remedios Varo”, *Feminist Studies*, núm. 1, 1988, pp. 26-32.

MARTÍN MARTÍN, F., “Notas a una exposición obligada: Remedios Varo o el Prodigio Revelado”, *Laboratorio de Arte*, núm. 24, 1 de abril de 1988, pp. 231-246.

MENDOZA BOLIO, E., “Los bocetos de Remedios Varo”, *Lectura y Signo*, núm. 4, 2009, pp. 141-159.

MUÑOZ LÓPEZ, P., “Mujeres en la producción artística española del siglo XX”, *Espacio, Tiempo y Forma*, núm. 28, octubre de 2006, pp. 97-117.

PEÓN AINOZA, M.A., “Remedios Varo, vida y obra de una artista bohemia”, *Revista Sans Solei*, núm. 14, 15-31 de octubre de 2016, pp. 102-123.

RÍO, M., “Homenaje a Remedios Varo”, *Chasqui*, núm. 2, abril de 1995, pp. 161-178.

ROSA, M.L., “Remedios Varo: tejedoras del universo”, *Goya: Revista de arte*, núm. 271, 1999, pp. 271-278.

VIDAURRE ARENAS, L., “La exploración de las fuentes de la luz en Remedios Varo”, *Ángulo Recto*, núm. 20, febrero de 2001, pp. 132-145.

VIVES, F.A., “Surrealismo, género y ciudad en la obra pictórica y poética de Remedios Varo”, *Ángulo Recto*, núm. 1, septiembre de 2013, pp. 179-195.

11.3. Artículos en prensa

“Remedios Varo en la ‘Revista de Occidente’”, *El Sol*, (Madrid, 13- VII- 1928), p. 2.

“Homenaje de Remedios Varo a “Revista de Occidente””, *El País*, (Madrid, 12-V-1979), p. 17.

“El espíritu de la vanguardia”, *El País*, (Madrid, 7-II- 1995), p. 40.

“Remedios Varo”, *El País*, (Valencia, 26-X-2004), p. 35.

“Remedios Varo; la alquimista de la pintura”, *Infobae*, (Argentina, 5-III-2020), p. 23.

11.4. Webgrafía

ESTEBAN LEAL, P., “La fam (El hambre)”, *Museo Reina Sofía*, (Madrid, 24-VI-2012)⁷⁵.

GONZÁLEZ, F., “Remedios Varo, pintora visionaria, surrealista y olvidada”, *Cultura inquieta*, (Madrid, 13-III-2019)⁷⁶.

VARO, R., “Remedios Varo: obra”, *Remedios Varo*, (Madrid, 3-I-2018)⁷⁷.

---

⁷⁵ <https://www.museoreinasofia.es/colección/obra/faim> (Fecha de consulta: 16-VI-2020).

⁷⁶ <https://culturaenquieta.com/es/arte/pintura/item/16562-remedios-varo-pintora> (Fecha de consulta: 16-VI-2020).

⁷⁷ <https://remedios-varo.com/> (Fecha de consulta: 16-VI-2020).

Remedios Varo en su casa de Ciudad de México con su gato Zorillo. Al fondo sus cuadros: Presencia inquietante y Visita inesperada, 1959

(Fuente: KAPLAN, J., *Viajes inesperados...*, op. cit., p. 105)