

Libros Realísticamente Mágicos

Palabras clave: Realismo Mágico · Memoria · Ecuador · Historia

Libros Realísticamente Mágicos es un proyecto pictórico autobiográfico, construido a partir de recuerdos de mi infancia y vida en Ecuador.

Este proyecto nace de vivencias personales, familiares, paisajes e historias que son parte del imaginario cultural ecuatoriano y de cómo se integraron en mi memoria.

Es un trabajo que también da visibilidad a una historia colonial, que afecta a mi propia identidad.

A nivel conceptual, el proyecto ha tenido un recorrido que ha sido no sólo estético; sino también personal e interior porque comenzó con una búsqueda para clarificar, para mí misma, mi identidad artística. Ese yo primero, racionalmente pospuesto, en todo el proceso de adaptación que conlleva ir a vivir a otro país.

A nivel simbólico, este trabajo habla de Ecuador y de relaciones entre seres vinculados por su historia, el territorio, la naturaleza y las interconexiones profundas que estas relaciones producen en el entramado de sus vidas.

La materialización estética reconoce la problemática de un País con contradicciones y conflictos no resueltos, pero desea rescatar puntos de encuentro entre las culturas nativas de Ecuador y el imaginario occidental; validar lo que se disfruta, los pequeños placeres, una vida tranquila, la cultura, la naturaleza, la cosmovisión e idiosincrasia. No obstante, las confrontaciones históricas siempre salen a la superficie.

Un paraíso en tensión... sería el hilo principal del trabajo. Porque el pasado no se esfuma simplemente, está en el presente de maneras que a veces son difíciles de descifrar e interviene en el día a día.

EL REALISMO MÁGICO

El Realismo Mágico es una fórmula de encuentro y conexión entre personas, árboles, pájaros, difuntos, ríos o mariposas. Entre realidad, pensamientos, sentimientos, premoniciones, intuiciones, historias y visiones. La fantasía se explica tan vívida, que entramos en una historia sin cuestionarla; porque los personajes están realmente viviendo eso y nos envuelve la explicación detallada de las situaciones.

Los hechos se conectan a través del tiempo, avanzan y vuelven; en un ir y venir constante a través de la narración. Lo incorpóreo toma forma para ser conocido y entendido. Lo del otro mundo y las historias transmitidas se intercalan en los sucesos diarios, añadiendo intemporalidad y haciendo que la narrativa de la vida tenga otro trasfondo. En el Realismo Mágico existe comunicación con las personas que ya pasaron, esta conexión no se ha roto sólo porque ya no se las ve con los ojos. Se puede conocer el porvenir y sobre la vida se cierne una cierta fatalidad.

El Realismo Mágico en Latinoamérica se conoce mayormente como un género literario y nos acerca a la narración de historias personales, familiares o comunitarias; donde van ocurriendo hechos sorprendentes que parten de algo real, como por ejemplo en la novela *Don Goyo* del guayaquileño Demetrio Aguilera Malta: “Venían ráfagas de un viento huracanado. Se dijera que todo se iba a terminar. Los árboles empezaban a temblar y a caer. Pero, apenas caídos, principiaban también a caminar. Era como si le hubieran nacido millones de pies a la montaña.” (1933: 23).

En Ecuador, el Realismo Mágico literario se nutre de leyendas e historias que se mezclan con los asuntos diarios del vivir. Se comparten estos hechos en conversaciones informales; como en la novela *Los Sangurimas*, en que el guayaquileño José de la Cuadra cuenta qué conversan los montuvios acerca de por qué el señor Nicasio Sangurima era muy viejo, tanto; que incluso el abuelo de uno de ellos había trabajado en su hacienda. Nicasio Sangurima y el diablo habían hecho un pacto, que Sangurima guardaba en el cementerio: “El diablo no puede entrar al cementerio. Es sagrado. Y no le puede cobrar a ño Sangurima. Ño Sangurima se ríe del diablo. Cuando va por su alma, le dice: «Trae el documento pa pagarte». Y el diablo se muerde el rabo de rabia, porque no puede entrar al camposanto a coger el documento.” (1934: 14).

La fantasía se une a la fe, dotando -por ejemplo- de alas a la Virgen de *El Panecillo*; un símbolo de la ciudad de Quito, la capital de Ecuador. La estatua fue realizada entre 1971 - 1975, basándose en una escultura pequeña de la Virgen con alas (1732); del tallador quiteño Bernardo Lagarda. (Wikipedia, Virgen de El Panecillo).

No puedo dejar de mencionar a mi gran referente pictórico ecuatoriano del Realismo Mágico, el pintor Gonzalo Endara Crow (1936-1996). Su trabajo me maravilló desde la juventud, pues cada pintura contenía un hecho fantástico como por ejemplo; un ángel sentado en la plaza del pueblo, manzanas bajando de una colina o montones de mariposas como naciendo de una montaña; con un colorido casi espiritual donde predominaba generalmente el color azul.

DESARROLLO NARRATIVO DE LAS OBRAS

Tema:

Un paraíso en tensión.

Trama:

El Realismo Mágico simboliza una parte de la cosmovisión del mundo latinoamericano y es un paradigma válido para explicar las interrelaciones entre seres y elementos. Este proyecto pone en valor esa riqueza cultural, esa interconexión y la traslada a obras pictóricas.

Como libros que recogen la historia no oficial de un pueblo, los *Libros Realísticamente Mágicos* también quieren recoger de Ecuador su historia,

cultura originaria, sabiduría popular o creencias. El Realismo Mágico, es una forma narrativa pictórica auto vivencial válida para que pueda volcar recuerdos, memoria, sensaciones de inseguridad, de felicidad y mi imaginario personal ecuatoriano; que proviene de las regiones Costa y Sierra del Ecuador (las que más conocí). Finalmente, estos libros también hablan de ese paraíso en tensión que viven sus habitantes.

Los libros funcionan como piezas individuales de una serie. Entre ellos existe unidad de tratamiento formal y estético, que se basa en un fondo redondo que presenta paisajes de mi memoria y que muestra en cada hoja lienzo una escena de vida trabajada con la escala de un color.

Relatos:

Cada libro incluye escenas de vida referidas a la Costa y la Sierra. Se añaden elementos que pueden simbolizar historia, creencia, cultura, fantasía, peligro, etc. Al contener varios de estos elementos en cada libro, cada uno puede funcionar también como unidad independiente de la serie.

La intención de cada página-relato, es que la imagen se lea como un mensaje que invite a reflexionar sobre qué se está hablando.

Uso del color:

Cada escena está trabajada con un color y su escala de claro a oscuro. Esto se debe a que cada color está relacionado a lo esencial de la escena y quiere ayudar a comunicar su mensaje con más claridad, limpieza visual, estética y fuerza. Así, se consideró que la opción monocromática era la mejor que se podía utilizar.

Textos narrativos:

Ciertas escenas de vida se acompañan con frases, cuya función es acercarnos a la narrativa escrita del Realismo Mágico. Estas frases se mueven entre la fantasía y la realidad. A veces son simbólicamente autobiográficas, a veces hablan de historia o bien; son simplemente imaginativas, pero tienen su parte basada en algo de realidad.

PROCESO

Escogí como soporte lienzos redondos por varias razones. Es una forma amable sin esquinas ni puntas, que permite ir y volver por la superficie del lienzo de manera más orgánica. Pueden simbolizar el círculo de la vida que comienza y se cierra en un punto de encuentro. Es la forma que tienen los astros que vemos brillar desde la antigüedad y que seguirán viendo los que están por venir. Es la forma del ojo que mira y admira.

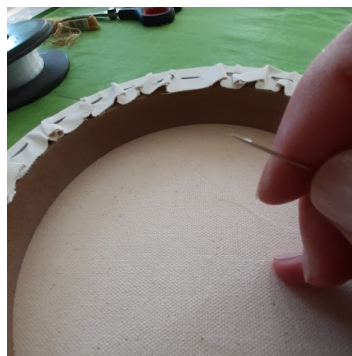
De las ideas de imágenes y frases, pasé a los bocetos de fondos y páginas; trabajándolos con acuarela para asignar un color a cada escena.

Para las páginas compré lienzo sin imprimación, lo corté e imprimé de lado y lado.

Realicé pruebas de pintura, márgenes y cosido.

Repetí los dibujos en los lienzos y según los bocetos, fui añadiendo color y textos. Se pintó un color blanco crudo como margen para dar mayor calidez a las escenas.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilera Malta, Demetrio (1933). Don Goyo. Editorial el Conejo, 1994. Disponible en: <https://qdoc.tips/don-goyo-demetrio-aguilera-malta-pdf-free.html>. Consultado: 10/04/2022.

De la Cuadra, José (1934). Los Sangurimas. Disponible en: <https://www.textos.info/jose-de-la-cuadra/los-sangurimas/download-pdf>. Consultado: 10/04/2022.

Wikipedia, Virgen de El Panecillo. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_El_Panecillo. Consultado: 10/06/2022.