

Investigación VISUAL
CONTEMPORÁNEA
cuadernos híbridos

02

ESPIRAL
MAGALI LARA

Magali Lara (Ciudad de México, 1956). Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En 1977 tuvo su primera exposición individual en la misma escuela con el título de *Tijeras*, integrada por diez dibujos con textos a manera de historietas y un libro de artista.

Ha sido beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1994 al 2013.

En los últimos años ha colaborado en proyectos sobre dibujo, gráfica digital, cerámica y animación. Le interesan las distintas maneras en que el pensamiento gráfico contemporáneo puede aparecer en diversos soportes trabajado con diferentes materiales.

En 2012 fue invitada a colaborar en el proyecto *La ciudad de los libros* realizando intervenciones en las salas infantiles: bebereca y ludoteca, sala de alfabetización digital y colección general.

Vive y trabaja en Cuernavaca, Morelos.

Lara, Magali, 1956-

Espiral / Magali Lara. -- México : Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Facultad de Artes, 2014.

67 p. : il. col. - (Investigación visual contemporánea. Cuadernos híbridos, 2)

ISBN 978-607-8332-51-9 (colección)

ISBN 978-607-8332-60-1

1. Arte -- Investigaciones 2. Lara, Magali, 1956-

LCC N68.6 DC 701

Espiral / CUADERNOS HÍBRIDOS 02

Magali Lara

Primera edición, 2014

D.R. © 2014, Magali Lara

D.R. © 2014, de los textos, los autores

D.R. © 2014, de las imágenes, los autores

D.R. © 2014

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Av . Universidad 1001

Col. Chamilpa, CP 62209 Cuernavaca, Morelos

publicaciones@uaem.mx

ISBN: 978-607-8332-51-9 (Colección)

ISBN: 978-607-8332-60-1

Impreso en México

Reservados los Derechos

Investigación **VISUAL**
CONTEMPORÁNEA
cuadernos híbridos

02

ESPIRAL

MAGALI LARA / cuadernos híbridos 02

Esta publicación fue financiada con recursos
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013

Ficha catalográfica:

Tramitada por la DGPI a través de la Coordinación de Bibliotecas. Se trámita cuando ya se cuente con una portada y con páginas preliminares proporcionadas por la imprenta o la editorial. El autor debe proporcionar al área de gestión de la DGPI, los 3 temas principales que describan el libro.

CUADERNOS HÍBRIDOS 02 / Espiral

Magali Lara

Primera edición, 2014

D.R. © 2014, Magali Lara

D.R. © 2014, de los textos, los autores

D.R. © 2014, de las imágenes, los autores

D.R. © 2014

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Av . Universidad 1001

Col. Chamilpa, CP 62209 Cuernavaca, Morelos

publicaciones@uaem.mx

ISBN UAEM: [número]

Impreso en México

Reservados los Derechos

Investigación VISUAL CONTEMPORÁNEA cuadernos híbridos

02

FACULTAD DE ARTES / UAEM

ESPIRAL
MAGALI LARA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

MÉXICO, 2014

MAGALI LARA
ESPIRAL

¿Será que la realidad, es, en esencia, obsesiva?
Witold Gombrowicz

Algunos apuntes sobre la espiral

Magali Lara, 2014.

Esta publicación es un diálogo entre quien escribe y Andrea Torreblanca, y en el cual la escritura y las imágenes se mezclan. Que existan varias voces que recorren puentes diferentes entre formas de narrar son tema y herramienta central en mi trabajo, que Andrea entiende y usa a su manera. Juego de espejos, me devuelve a otros yo, más jóvenes, en los que reconozco esa sed de ver el otro lado de las cosas y que me regresa a los autores que marcaron mis primeros años como artista.

Lo central aquí, en este libro, es mostrar la manera en que cada creador investiga para ir construyendo una y otra vez esa obsesión que jamás acaba de quedar totalmente esclarecida. Los procesos no siguen una línea recta; se alimentan de otras disciplinas, de otros autores. En mi caso, la lectura sigue siendo el primer gesto creativo.

Si tuviera que definir el punto de partida para comenzar una nueva serie, tendría que decir que es el dibujo, al cual entiendo como la construcción de un enjambre complicado que multiplica las posibles interpretaciones de la obra. Las series se han ido construyendo en el tiempo, como capítulos de un mismo viaje a distintas velocidades.

Siempre me ha interesado cultivar una mirada oblicua para describir ese entorno emocional que tanto me ha preocupado y que me sigue intrigando. Me gusta la manera en que mi trabajo derivó de los cómics, pues ofrece un cruce entre el texto y la imagen; una continua pérdida de estabilidad que permite una obra más abierta a la colaboración y a la reinterpretación. Andrea recurre a una estrategia parecida: breves textos que, acompañados de obras mías, van descifrando la estructura esencial de mi manera de mirar el mundo: la espiral.

En realidad describe el movimiento de repetición y diferencia, descrita como un eterno retorno a la escena primigenia, al origen. Pero también incluye la necesidad de movimiento, de búsqueda de lo Otro. El profundo deseo de obtener una doble o triple versión de lo mismo.

Como lectora he visto la forma en que el ensayo entró en el campo de la novela y, dentro del ensayo, apareció el narrador que se permite hacer anotaciones desde su subjetividad. Ese ir y buscar adentro y afuera para poder rodear un objeto de estudio, desde una perspectiva ya asumida, editada desde la experiencia de sí mismo, hizo posible que comprendiera que hay un ir y venir entre la intuición y la memoria. Escrito en mis cuadernos de trabajo, de la mano con los dibujos, la necesidad de pensar en un libro como en una experiencia visual hace posible este ensayo.

¿Y no es el ensayo, en sí mismo, una especie de espiral?

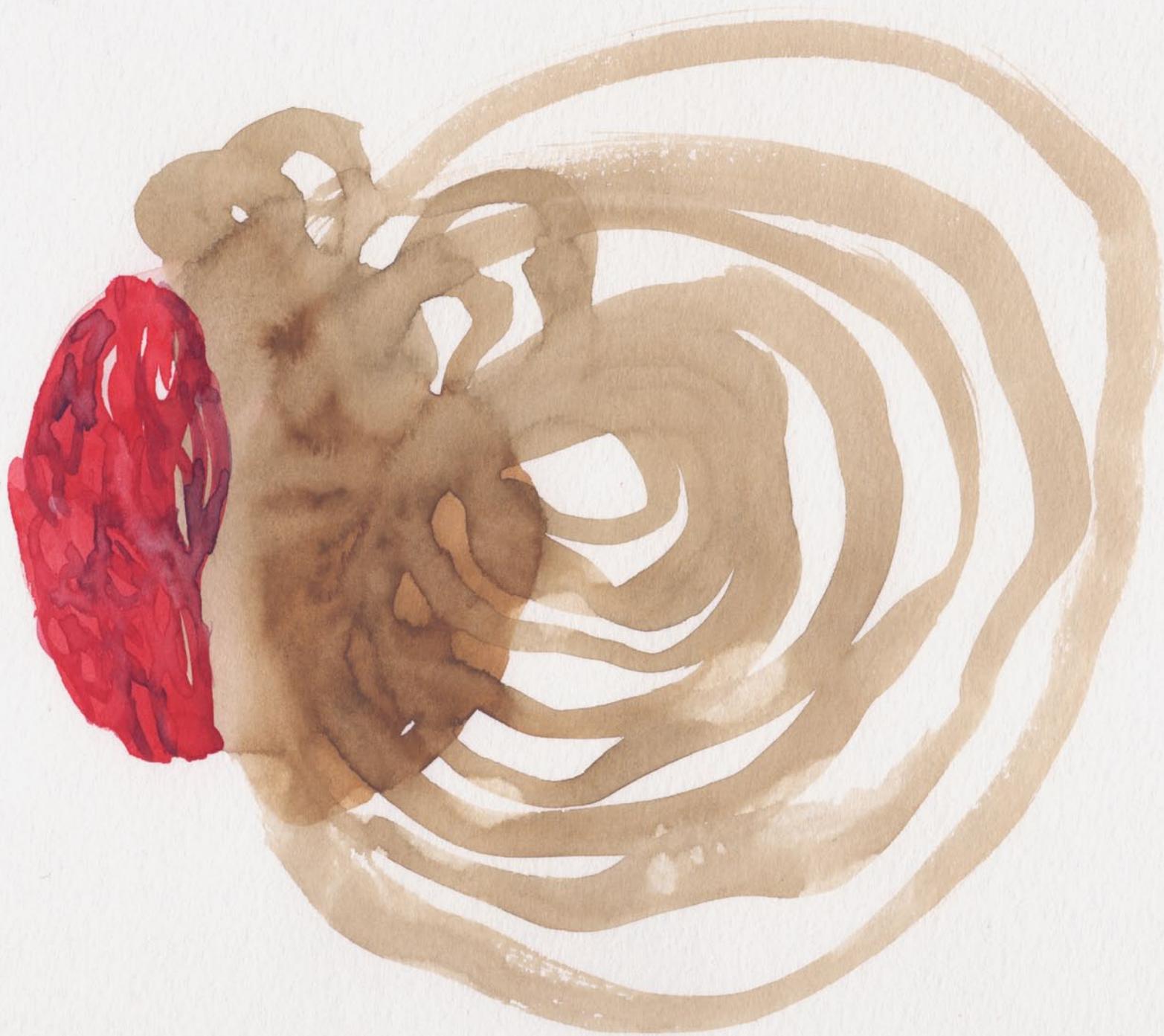
Reconstrucción 3, 2012

Serie: Melancolía - El fin del mundo | Acuérta sobre papel · 20.8 x 29.5 cm

Pag. 14 _ *El fin del mundo 3, 2012*

Serie: Melancolía - El fin del mundo | Acuérta sobre papel · 20.8 x 29.5 cm

ESPIRAL

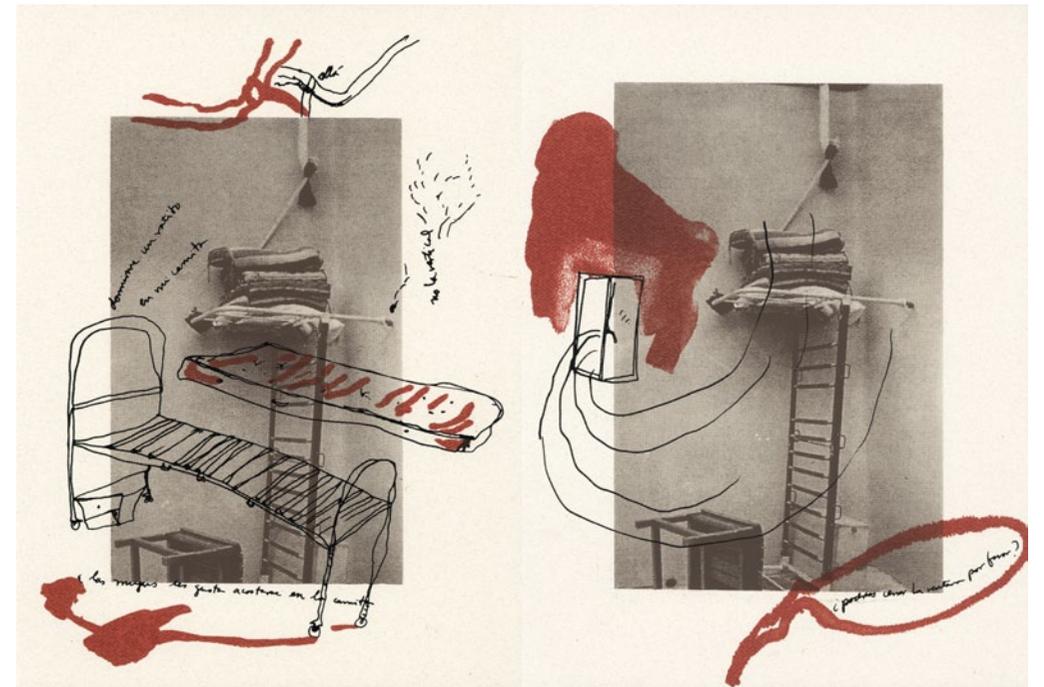
Andrea Torreblanca, 2013.

Cuando comienzo a escribir sobre Magali Lara, inevitablemente pienso en la escritura, en la innumerable literatura que ha permeado su obra durante años, en la semiótica y en los signos, en fin, en las letras.

Entonces es inevitable voltear a ver los estantes y los libros. ¿Cuál será un buen relato, cuento o novela que me pueda dar la pauta? Y de pronto, ahí está: Virginia Woolf y su *Caminata por las calles: una aventura londinense*; un cuento breve en donde la autora divaga por las calles para buscar una mina de lápiz—con el pretexto de escaparse—y volver a casa para reencontrarse con la cotidianidad. El relato me sorprende, pues imagino que Magali escapa de su casa (Argentina, Londres o París) con la excusa de buscar una mina de lápiz. Con ella, marca, apunta, y hace incisiones en sus múltiples cuadernos a su regreso a casa, donde todo está situado nuevamente como los objetos de Woolf: “la puerta habitual, aquí la silla...y el cuenco de porcelana y el redondel marrón de la alfombra”.

La autora inglesa confiesa que “escaparse es el mayor de los placeres [...] No obstante, cuando alcanzamos de nuevo el umbral de nuestra casa, es reconfortante tocar las viejas posesiones, los viejos prejuicios, que nos rodean; y el yo, que se ha esparcido por todos los rincones [...]”.

Magali Lara también escapa constantemente de su casa en Cuernavaca, pero siempre vuelve. Cuando atraviesa el umbral se apropia de cada milímetro, se asume poseedora de un espacio casi mítico, (no aquel lugar *Bajo el Volcán* esquizofrénico de Lowry) sino un espacio doméstico en el que ella construye su propio imaginario. Una especie de oasis de la realidad obsesiva: donde ella revive los monstruos y ordena el cosmos. Aquí, en su casa, es donde lee los múltiples libros traídos del viaje, riega las plantas exóticas de su jardín y abraza la nostalgia cuando encuentra el “yo, esparcido por todos los rincones”.

Fuga, 1998

Serie: Kafka y la cama | Serigrafía · 29.1 x 22.3 x .6 cm

En sus inicios, la obra de Magali Lara estaba inundada por figuras autobiográficas que aparecían de una manera retórica, siempre a través de la metáfora, como la cucaracha de Kafka o la figura del padre en Louise Bourgeois. Los libros y la vida familiar tenían forma de cicatriz, los objetos de casa siempre seductivos, la vida cotidiana envuelta en bulbos, ramas y flores eróticas. No había otra manera de comenzar una espiral que poco a poco dejaba el feminismo literario para formular un lenguaje aún cercano a la modernidad romántica: la pintura como catarsis.

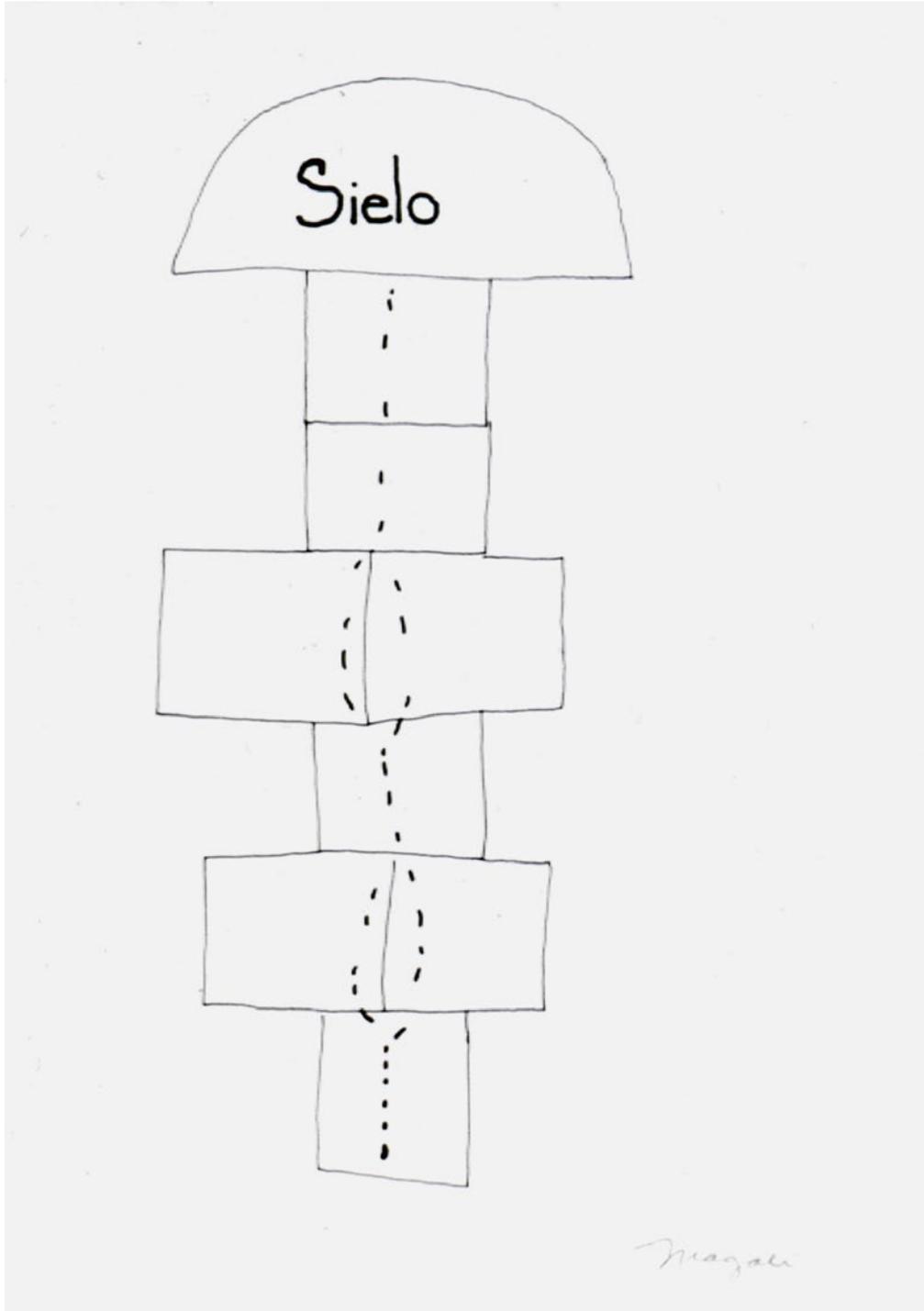
Madre, 2002

Cerámica · 17 cm, 31 cm, 34 cm ø

Miento, 2002

Cerámica · 14.5 cm, 26 cm ø

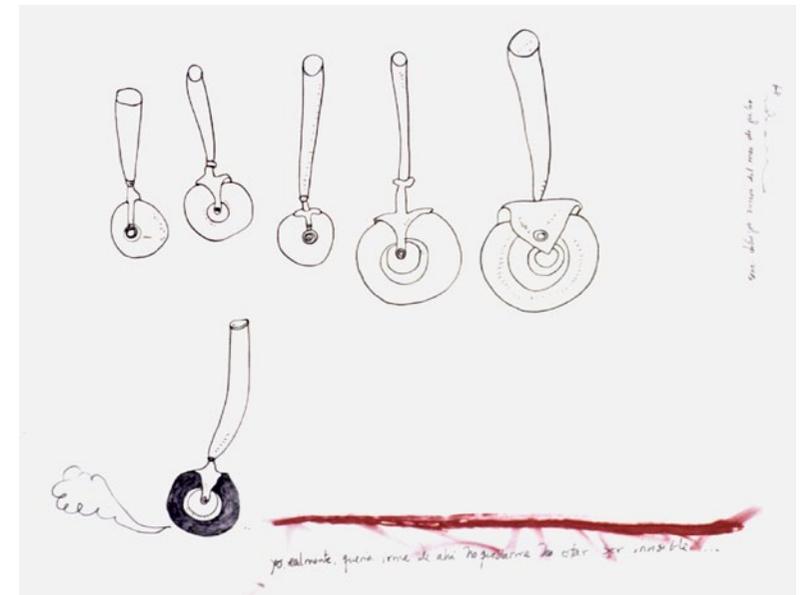
Aunque Lara entendió que detrás de todas estas figuras retóricas está la unión de la semiótica y la poética, algo casi impensable para la generación de artistas que en su mayoría dejaban morir a la vanguardia. Por ello, sus primeras obras como *Sielo* (1978)—que tiene un evidente error ortográfico—pueden ser fácilmente relacionadas a la “escritura impura”; a lo simbólico, al significado y significante, o a cualquiera de los post-estructuralistas que fueron marcando la pauta de sus *Ut pictura poesis*. Escribir y trazar se convirtió en una manera de entender la huella y la memoria.

Sielo, 1978

Tinta china y pastel al óleo sobre papel · 32.5 x 25.5 cm

Quería irme, 1984

Lápiz y pastel al óleo sobre papel · 44.5 x 58 cm

Hablar de la memoria en la obra de Lara es adentrarse en el problema del olvido. Harald Weinrich nos recuerda a partir de un poema de Matthias Claudius: “el olvido aparece como laguna en el texto que hay que llenar con esfuerzo de escritura y pensamiento, pero que quizá también es lo que hace enigmático e interesante el texto con lagunas”. Quizá por ello Lara se olvidó pronto del texto para dejarlo como *laguna*, como aquel lugar que no hacía falta representar. Sus textos se volvieron trazos repetidos en donde constantemente aparece la figura de la espiral.

Solamente yo, 2010

Lápiz y pastel al óleo sobre papel · 70.5 x 100 cm

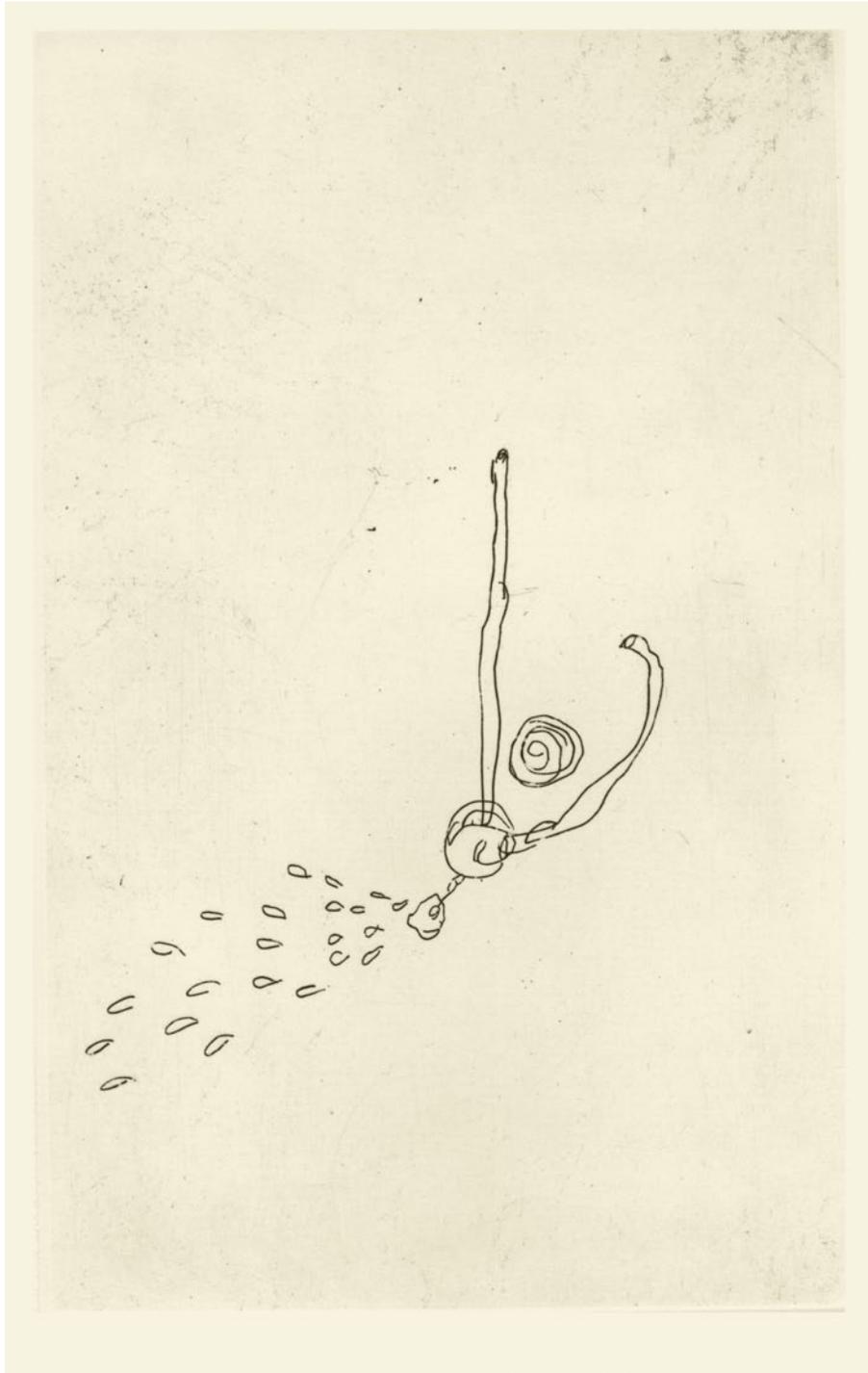
El cuerpo es una cita 2, 2010

Lápiz y pastel al óleo sobre papel · 70.5 x 100 cm

Ojos Negros, 2006
Tapiz · 167 x 219 cm

Las espirales no sólo empezaron a marcar territorio, sino que se volvieron la imagen de la obsesión por recordar. Como si cada espiral hiciera más redundante que la memoria y el olvido no tienen ni principio ni final. En la constante reiteración por la espiral, el acto de dibujar se convirtió tanto en un estado mental como en una herramienta terapéutica. El espiral borra pero también deja lugar para que aparezcan los fantasmas. Avery Gordon describe que "...en el mundo y entre nosotros como analistas y los mundos que encontramos para traducir en palabras del mundo de decisiones hay apariciones, fantasmas y vacíos, ausencias y presencias mudas". En este cosmos (casa, cuerpo, espacio y lenguaje) es donde Magali Lara descubre su obra: Una constante espiral que se asocia tanto al ciclo vital como a la relación entre el interior y el exterior de la conciencia.

A, Alzheimer, 2005
Grabado en metal · 28 x 20 cm

Registro 6, 3, 5, 1, 4, Alzheimer, 2007
Grabado en metal · 22.1 x 16.4 cm c/u

Por ello, muchas veces sus dibujos y pinturas me recuerdan a los “Tests de Rorschach”, en los cuales las manchas se tornan parte animal, parte falo, parte grafía y en donde siempre es difícil atribuirles una imagen definitiva. Pero en este esfuerzo inútil de encontrar la figuración psicológica dentro de cada uno de sus elementos, es que Lara nos hace entender que su lugar no es el de la representación formal. Tampoco es el de una abstracción sistemática. El lugar de su pintura es un diario de confesiones con sus respectivos fantasmas, lagunas y huellas de olvido.

Pag. 32 _ Uno: *Tres oh*, 2012
Acuarela sobre papel · 20.8 x 29.2 cm

Pag.34 _ Uno: *apenas ayer*, 2012
Acuarela sobre papel · 20.8 x 29.5 cm

El fin del mundo 6, 2012
Acuarela sobre papel · 20.8. x 29.5 cm

El fin del mundo 5, 2012
Acuarela sobre papel · 20.8. x 29.5 cm

Nombrar "C", Libro de artista, 2012
Acuarela / papel · 12 x 12 x 2 cm

No hay sentido, 2007

Pastel al óleo sobre papel · 56.5 x 78.5 cm

No hay dirección, 2007

Pastel al óleo sobre papel · 56.5 x 78.5 cm

Pag. 42 _ *Me quiero ir, 3, 2012*

Lápiz sobre papel · 50 x 70 cm

100% COTTON
50% COTTON
100% COTTON
100% COTTON

© 2000

En su serie *Las astillas de un suceso remoto* (2006) los trazos de Lara parecieran intentos por dejar vacíos y desdibujar aquella energía que están presentes en las primeras espirales. Como si la mano hubiera perdido fuerza en el intento por seguir recordando. Cada línea temblorosa nuevamente parece condenada a la realidad obsesiva, a un registro mnemotécnico de todos los elementos que aparecen como fantasmas: el falo, el espiral, el lenguaje.

Astillas de un suceso remoto 9 y 7. 2006

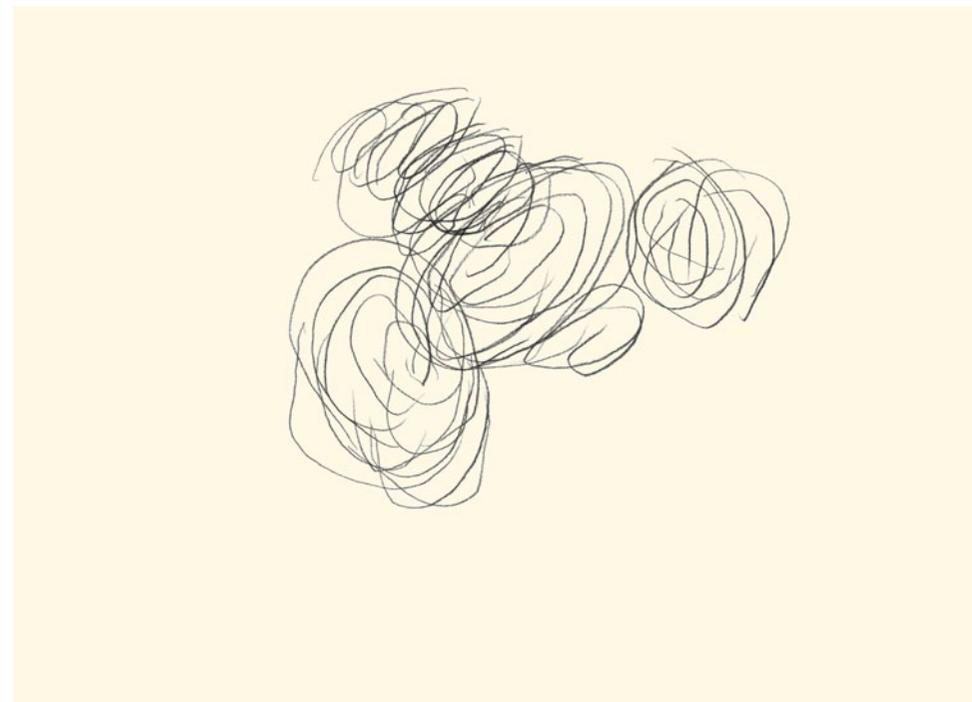
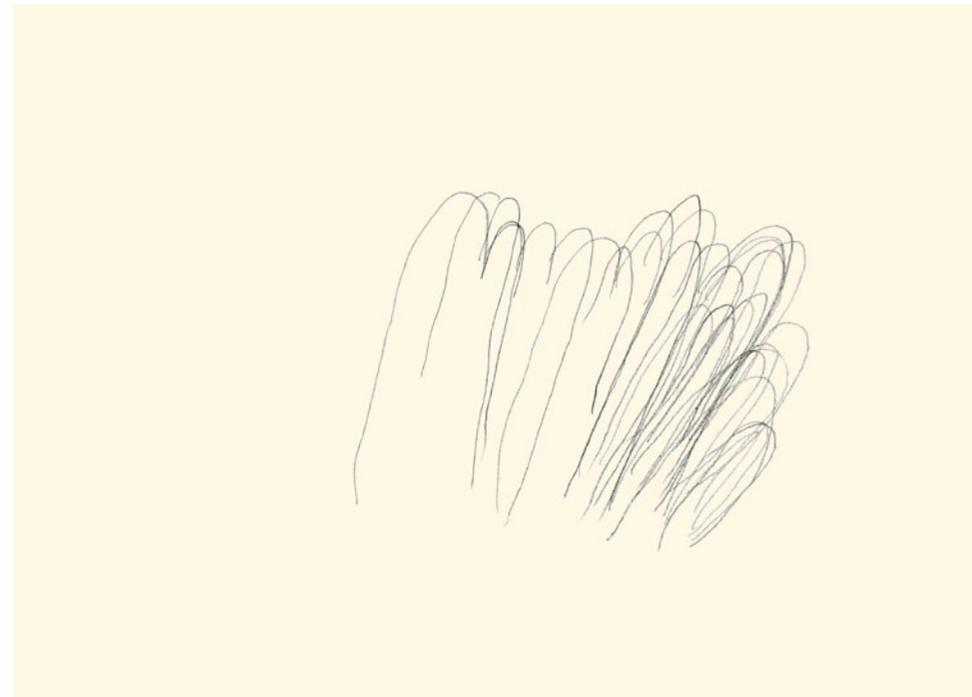
Lápiz sobre papel · 15 x 21 cm c/u

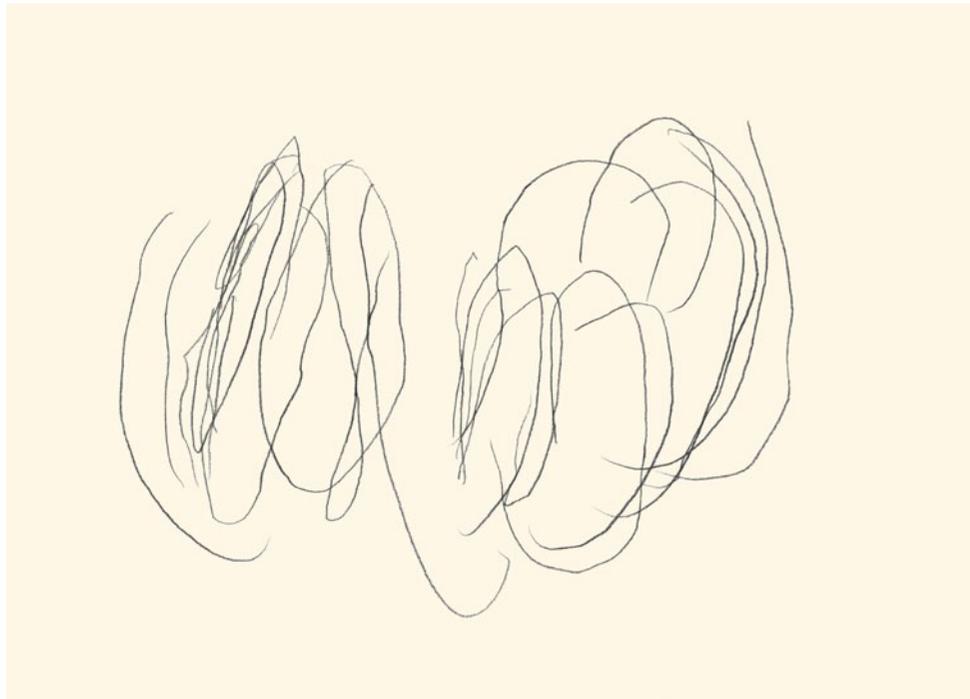
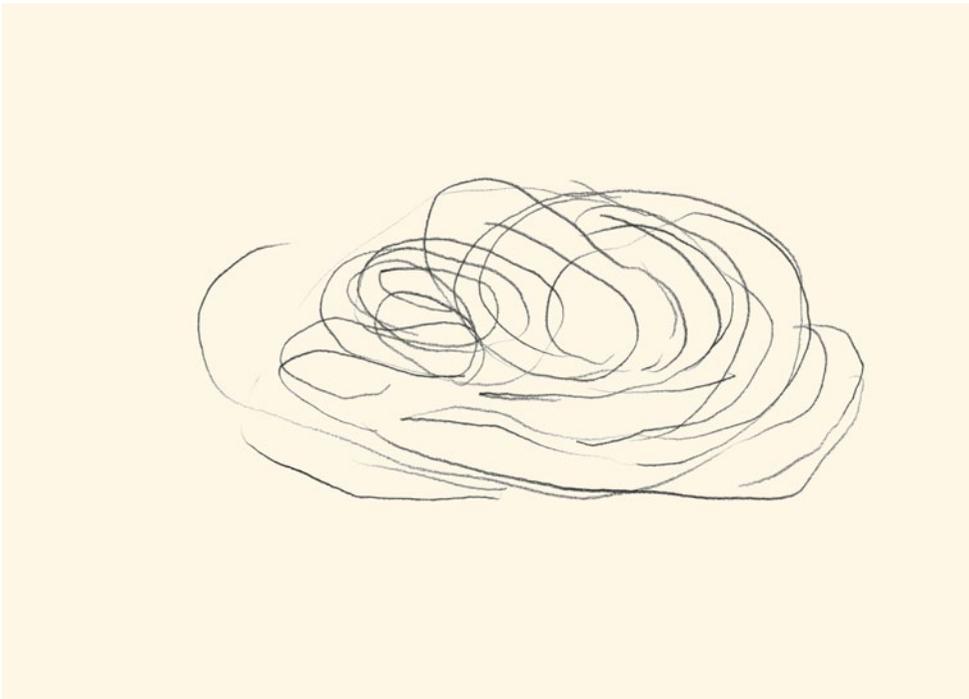
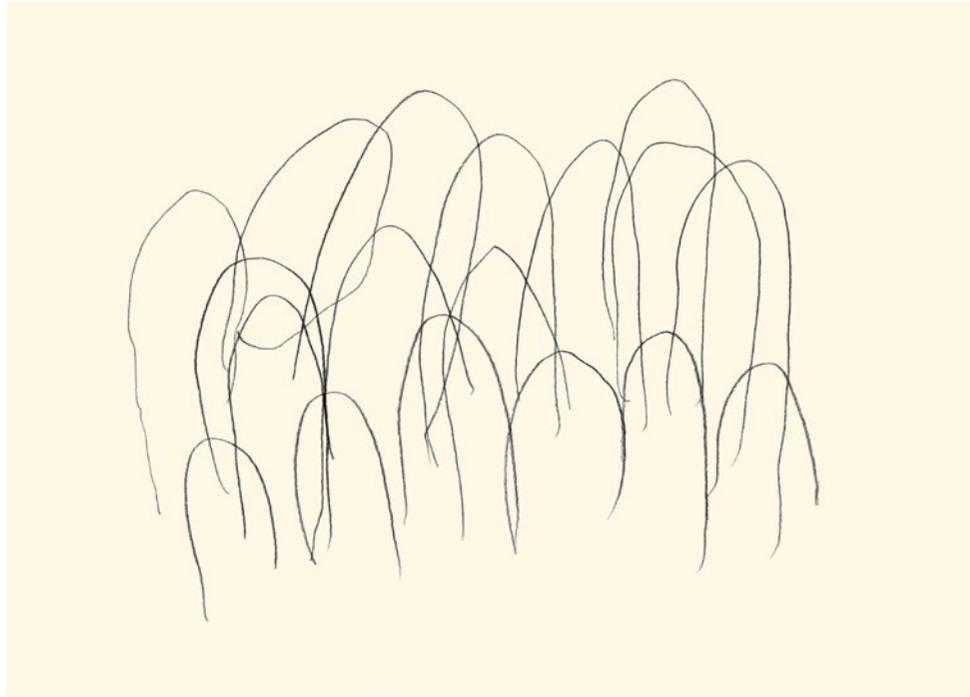
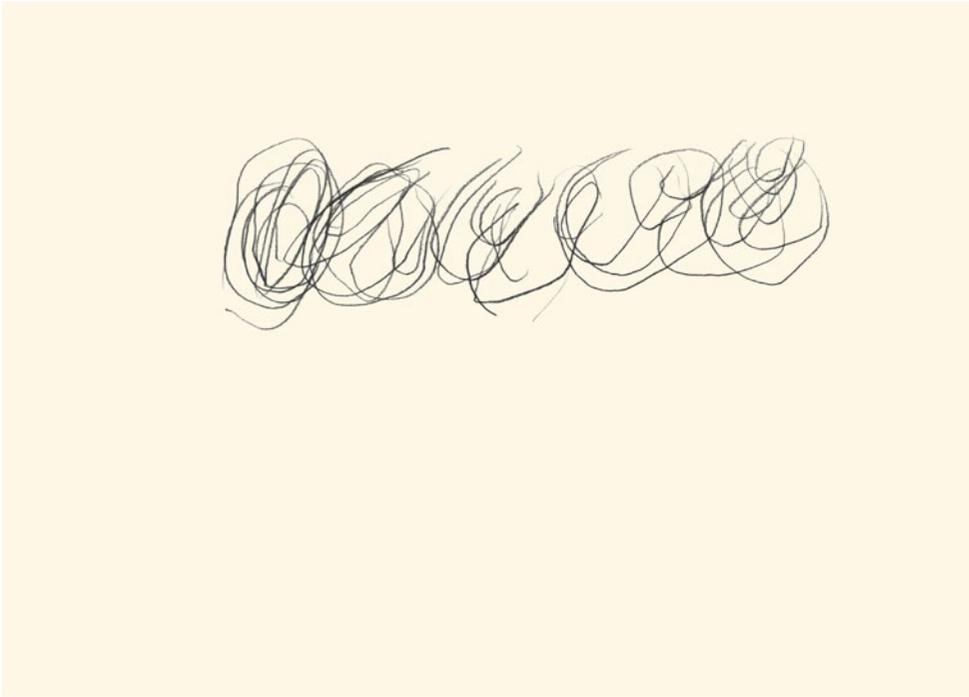
Pag. 46 _ *Astillas de un suceso remoto 3 y 5.* 2006

Lápiz sobre papel · 15 x 21 cm c/u

Pag. 47 _ *Astillas de un suceso remoto 2 y 4.* 2006

Lápiz sobre papel · 15 x 21 cm c/u

Muchos años después, con su obra *Problemas del lenguaje* (2012) Lara no sólo desaparece el texto, sino las espirales que deforma en nudos; como si los signos hubieran recobrado su corporeidad. Cada una de estas ataduras aparecen proyectadas con su propia sombra, un doble repetido que se desfigura por el olvido y que cuestiona nuevamente si el significado y el significante o el yo y el otro siguen siendo un solo cuerpo. O quizá si aquel cuerpo es la sombra relatada por Plinio en donde una muchacha enamorada dibuja la sombra de su amante con el afán de recordar.

Problemas de lenguaje VIII, 5, 2012

Serie: Melancolía | Tinta china sobre papel · 29.6 x 20.8 cm

Pag. 50 _ *Problemas de lenguaje VIII, 6, 2012*

Serie: Melancolía | Tinta china sobre papel · 29.6 x 20.8 cm

Pag. 51 _ *Problemas de lenguaje VIII, 4, 2012*

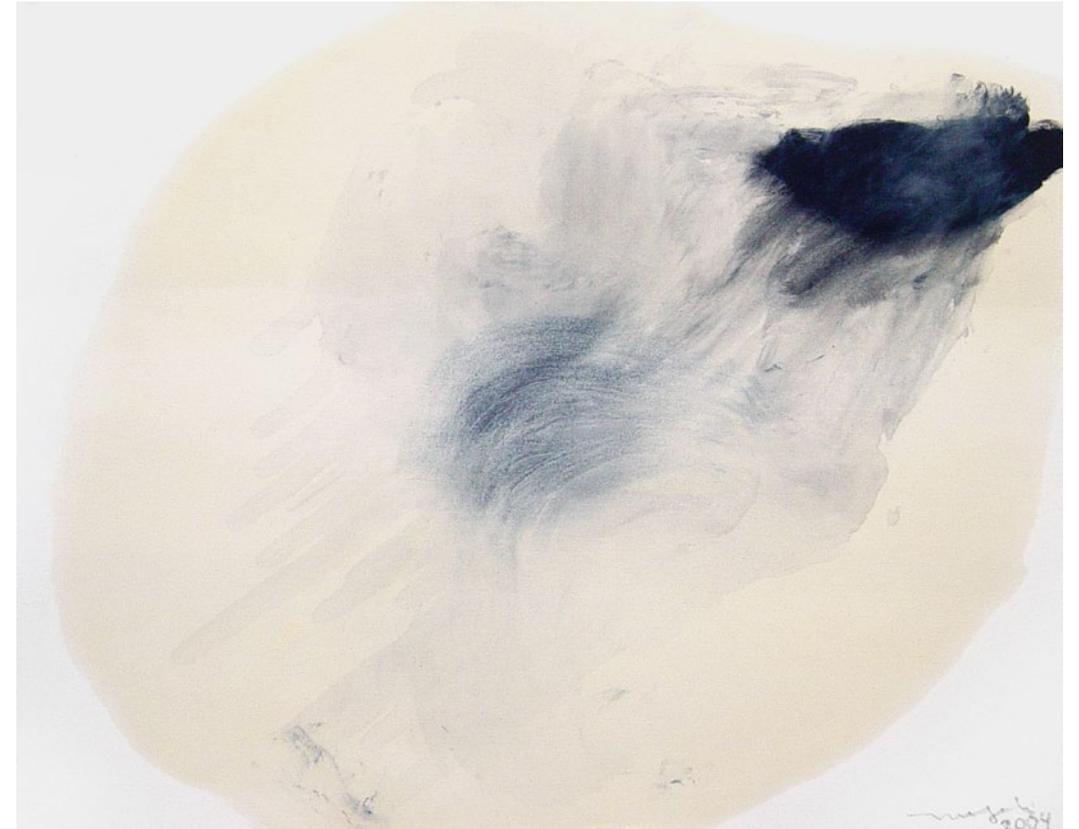
Serie: Melancolía | Tinta china sobre papel · 29.6 x 20.8 cm

Magali Lara dibuja y desdibuja la historia. Su osadía consistió en volver el lenguaje accidentes controlados que evocaban tanto la mística de Cy Twombly como a la espiral que tanto obsesionó a Robert Smithson. En su obra desaparecieron las frases que rondaban su cabeza para aparecer sólo como signos, marcas que ya no hacían referencia a la herida, sino al lugar del cuerpo en el espacio.

Con el tiempo, Lara fue disimulando la retórica y la figura para confrontarnos con nuestro propio estado psicológico. Sabemos que ahí está la figura del padre y de la madre; la memoria que se esconde en forma de espiral detrás de paisajes corporales. Y finalmente, las letras, aquellas que han perdido su literalidad para convertirse en signos y abreviaturas autobiográficas. Georges Perec asegura que “así comienza el espacio, solamente con palabras, con signos trazados sobre la página blanca”.

Pag. 52 _ *Madre 6*, 2011

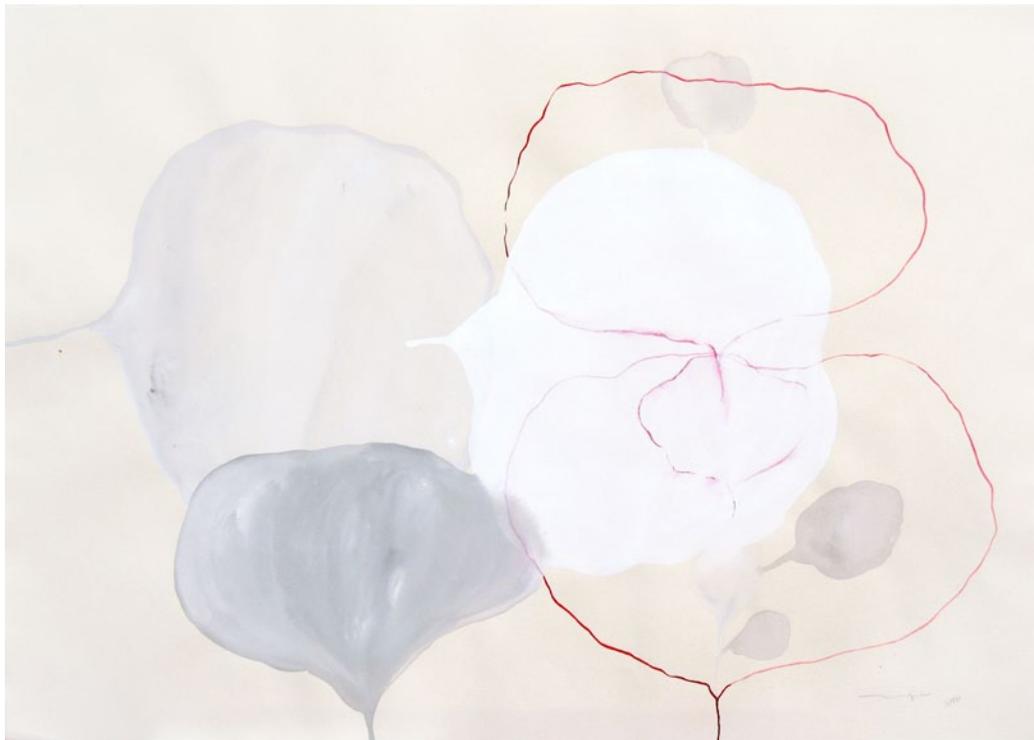
Serie: Aquí yo | Tinta sobre papel · 29.6 x 20.8 cm

Pag. 53 _ *Padre 1*, 2011

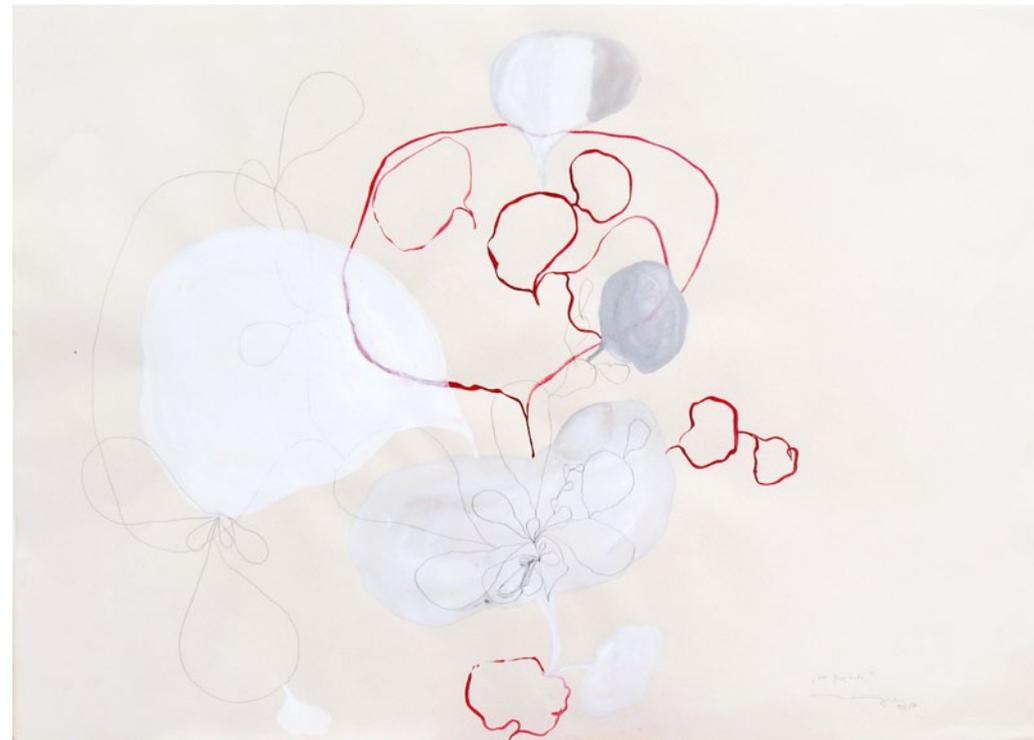
Serie: Aquí yo | Tinta sobre papel · 29.6 x 20.8 cm

Eso que comienza, 2004

Óleo sobre tela · 120 x 150 cm

¿ me quieres ? II, 2010
Gouche sobre papel · 50 x 71 cm

¿ me quieres ? I, 2010
Gouche sobre papel · 50 x 71 cm

Espiral / CUADERNOS HÍBRIDOS 02
se terminó de imprimir en septiembre de 2014
en los talleres de Dicograf S.A. de C.V. Se
tiraron 500 ejemplares. En su impresión se
utilizaron fuentes de la familia *Helvetica Neue*
y en los interiores papel *Bond* de 105 gramos.

La colección CUADERNOS HÍBRIDOS es un proyecto del Cuerpo Académico Investigación Visual Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El interés de estas publicaciones es dar visibilidad a los procesos que están detrás de lo que conocemos como obra final y acabada.

CUADERNOS HÍBRIDOS busca ser un instrumento que muestre los distintos momentos que anteceden a la obra concluida, presentando aquellos apuntes, bocetos, sonidos, imágenes, textos, propios o ajenos, que surgen a lo largo de la investigación artística. A través de la colección, pretendemos abrir un espacio que consideramos necesario, donde los artistas revelen la importancia que el proceso tiene en su producción.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

9 786078 332601

Investigación VISUAL
CONTEMPORANEA