

Charla con Magali Lara por Javier Cadena

Javier Cadena

En 1885, Leopolda Gasso y Vidal decía que la mujer no había brillado en la pintura porque, en parte, no la había estudiado con la misma intensidad ni con los mismos medios del hombre; y que por lo mismo, no era más que una simple copista y creadora de cosas sin importancia. A un siglo de distancia ¿ha cambiado la situación?

Magali Lara

Definitivamente, ya cambió. Y cambió porque tenemos acceso a la educación y participamos ya como profesionales, además, no olvides que tenemos artistas de primera como Frida, Leonora, Remedios Varo Lilia Carrillo.

Javier Cadena

Aquí te pregunto ¿las mujeres quieren pintar como hombres, como mujeres o como que?

Magali Lara

Yo creo que las mujeres queremos pintar y punto. Si lo hacen como hombres o como mujeres, digamos, es otra cosa que tiene que ver con lo que se quiere decir, con lo que se propone uno realizar. Yo siento la necesidad de decir algo y lo hago como creo es lo adecuado, técnica y conceptualmente. Una aprende a captar en el trabajo de otros algunas de estas cosas que te interesan. Esto te lo digo pensando un poco en David Hockney. Yo creo que el tiene una cosa erótica, cotidiana que a mí como mujer me parece conocida. Es un gusto, una manera de estructurar sus cuadros que me parece placentero y quizá, tiene que ver con el amor a un hombre. Hay ciertos

supuestos en la composición, una soltura que me lo hace cercano, aunque no tengamos nada más que el gusto por los hombres en común.

Es difícil saber como pinta un hombre y como lo hace una mujer. Hay un experiencia biológica intraducible.

En lo general, si me acerco a una imagería femenina que bien puede ser este lenguaje visceral como una cuestión de identidad y otra, erótica como la experiencia del otro. Me interesa lo que tiene que ver con el cuerpo y lo cotidiano. El tiempo medible en espacios domésticos. Hay una fuerza en esto que se traduce, en el mayor de los casos, en violencia. La fuerza de un lenguaje de sensaciones se vincula más a la , memoria coporal que al análisis intelectual.

Javier Cadena

¿Eres feminista?

Magali Lara

En un sentido, si. Soy una mujer que lucha para que haya cambios en la sociedad, para que dejen de existir ciertas condiciones de vida totalmente desventajosas para la mujer. En la parte artística, no intento hacer arte feminista pero tengo voz de mujer. Aunque esto no elimina que en ocasiones, realice eventos y trabajos que si pueden considerarse como feministas.

Javier Cadena

En alguna ocasión Frida Kalho dijo "Me pinto a mi misma porque estoy sola con frecuencia. Soy el tema que conozco mejor". Sabiendo que toda obra tiene algo de autobiográfica y que tú has reconocido cierta cercanía hacia Frida ¿que tanto influyó en tí?

Magali Lara

Hay una diferencia de aproximación pero también es cierto. A mí me interesa el mundo cotidiano. Pasé mi infancia en sitios cerrados y aún no me recupero. Soy, además, gente de espacios urbanos. Cuando empiezo a vivir sola la dimensión de una casa, de un departamento, se me viene encima. Todo cambia de significación. Voy conociendo un cuarto como se va conociendo otro cuerpo, poco a poco. Todo depende de los buenos y malos hábitos que tengamos. Si una está sola en una casa, no ve a nadie, solo a los objetos. Ahora bien, si pinto objetos y los ámbitos que mayormente veo, no quiere decir que me pinte a mí misma, pinto las cosas que percibo en la vida. Tengo una vocación de vampiro que me permite ir hurgando, a la manera de un detective, en situaciones que me interesan. También escucho muchas historias, historias de mujeres en donde el amor juega un papel muy importante, al grado que casi siempre, se convierten en una carga, en un destino. Estas confidencias son una manera de transmitir una sabiduría sobre los sentimientos que se alejan de los prototipos afectivos que nos venden como correctos

Javier Cadena

El año pasado participaste en una exposición conmemorativa del centenario de la muerte de Carlos Marx. ¿Marx ha ejercido alguna influencia sobre ti?

Magali Lara

Por supuesto que ha ejercido una influencia en mí. Mira, yo no viví el 68, pero estoy educada por gente que se participó en el movimiento. Esto para mí es muy importante, ya que si bien es cierto que no tengo esa experiencia de primera mano, tengo un gusto y solidaridad ante esa nueva actitud; por esta parte rebelde de la vida. Pero también creo que el marxismo te da una metodología de análisis que sirve para todo. Es decir, soy una mujer de clase

media en México, y si nos acercamos a un marxismo más o menos ortodoxo, nos damos cuenta que en él la mujer no tiene ubicación ya que su definición de clase social es a nivel económico y la mujer tiene una problemática particular relativamente independiente de esta instancia.

Así que en ese sentido no soy marxista.

Javier Cadena

Dicen que los viajes ilustran. Tu has estado en Estados Unidos, en Europa, en ciertos países de Latinoamérica ¿que has aprendido de estos viajes? ¿como vinculas tu interés de estar inmersa en la cultura mexicana con tu aprendizaje de otras culturas?

Magali Lara

Aquí tenemos a mistificar lo que se hace en otros lados. Recuerdo que cuando fui por primera vez a Europa todo el mundo me recomendaba que me quedara allá porque era "¡Oh maravilloso!" Pero mira, si me gustó, tenía tantas ganas de verlo todo, de saberlo todo, que aprendí muchísimo. Pero mis intereses estaban aquí, yo nada más iba de visita. Lo que gané y aprendí fue a ver que, lo que me habían enseñado como lo mejor, a lo que una debía aspirar era a parecerse a aquello que olía a sudor y orines; que las mujeres francesas no se depilan y el agua escasea. Era otra cosa. Todos mis parámetros se vieron afectados y esto es lo absurdo de idealizar culturas y costumbres. Cada cual tiene lo suyo pero es importante sentirse respetable con lo que uno es.

Javier Cadena

En los años 50s, nace la Joven Escuela de Pintura Mexicana atacando sobre todo sus temas locales, su realismo social y sus implicaciones políticas. Esto originó una lucha entre lo que se podría llamar arte cosmopolita contra el arte mexicano. Tú como pintora interesada en nuestra cultura ¿que opinas al respecto?

Magali Lara

Creo que esto tiene una razón histórica, la Escuela Mexicana era un receptor de la parte nacional, de revalorar y recuperar formas y culturas que habían sido menospreciadas anteriormente; era también ofrecer una imagen propia en las artes a niveles internacionales por primera vez. Esto fue una actitud vital que duró poco o que se fue gastando. No fue dialéctica, no aprendió otras formas sino que conservó sus fórmulas. En los años cincuenta ya era un cadáver. Inclusive el Salón de la Plástica Mexicana, es el cadáver más patético que tenemos en la ciudad de México. Para combatir ese cadáver monumental hacía falta una visión diferente, una apertura hacia el exterior, aunque si te fijas, después se replantearon sus vínculos, sobre todo con lo prehispánico. A nosotros nos toca superar y evitar el defecto de aceptar lo nuevo por lo nuevo y la experimentación como un fin, hay que buscar nuevos contenidos o los mismos pero hechos con profesionalismo.

Javier Cadena

Estás hablando de momentos o razones históricas y de generaciones, al menos de la tuya. En un libro de reciente aparición Olivier Debrouse escribió "...cada pintor, sucesiva y simultáneamente crea un sistema pictórico propio, relacionados con otros previos o contemporáneos, pero aislado por su voluntad de originalidad."

Magali Lara

Espera, creo que en lo que escribió Olivier no está incluida esa influencia o similitud de imágenes de un artista a otro. Hasta cierto punto hay una simultaneidad en las ideas artísticas mismas. Son cosas que están en el aire, sensaciones, maneras de existir. Lo que si da originalidad no son los elementos particulares sino la manera de organizarlos y este desarrollo que van teniendo con el tiempo. Un pintor no es de un cuadro, es de una visión particular del mundo.

Javier Cadena

También dice Olivier que están relacionados con otros pintores ¿con quién creés estar relacionada?

Magali Lara

A mi me gustan mucho las mujeres de la Escuela Mexicana. Me gustan porque hacen muchos bodegones y naturalezas muertas, hacen objetos. Por ejemplo, María Izquierdo les dá una vida muy particular, o este cuadro de Olga Costa donde está esa mujer junto al puesto de fruta, no sabes como me gusta. Me interesa Frida Kalho porque hasta cierto punto es narrativa. Claro que también tengo influencia de los Pop y conceptuales. me enseñaron algunas cosas aunque nunca me he identificado totalmente.

Pero también tengo influencias literarias. Me gusta la literatura norteamericana y los poemas de Pellicer y López Velarde.

Javier Cadena

Dices que te gusta de Frida Kalho, su sentido de narración. Tu perteneciste a una corriente llamada "Narrativa visual" Te pregunto ¿el cine, la fotografía y las historietas o caricaturas que influencia tienen sobre ti?

Magali Lara

En cuanto a la fotografía, te diré que no soy fotógrafa, prefiero el trabajo de Lourdes Grobet, prefiero pedirle sus fotos para colorearlas que tratar de hacerlas yo y que no llenen la idea que tengo.

El cine y las historietas me gustan mucho porque son una serie de supuestos que uno va descubriendo en la medida que se va proyectando la película o vamos leyendo las historietas, son una posibilidad enorme de jugar con las imágenes y tiempos ficticios.

Javier Cadena

Aparte de realizar tu trabajo individual, has llevado a cabo trabajos en colaboración ¿cuales han sido tus experiencias en este campo?

Magali Lara

En un principio eran los grupos, pero había muchos problemas. En cambio, la colaboración tiene una espontaneidad, un compromiso a corto plazo que permite que, las relaciones de trabajo se establezcan de muchas maneras, permitiendo una mejor relación, hasta afectiva. Para mi, es una posibilidad enorme de ejercer mi vocación de vampiro y relacionarme con el trabajo de otra gente. De aprender otros oficios.

Javier Cadena

Ramón Xirau dice que la obra de arte es catártica. Tu en alguna ocasión, dijiste que era visceral ¿que es una obra de arte?

Magali Lara

Es todo pero también es conocimiento. La parte visceral está vinculada con esta parte sensorial, con este mundo oscuro de los sentimientos. Pero una obra tiene también una disciplina, un rigor como el que posibilita al bailarín saltar y parece que no le costó ningún esfuerzo pero implica mucho trabajo anterior.

Javier Cadena

Raquel Tibol dice que tú perteneces a una corriente post-conceptual, en la que cada acción, cada método, debe estar justificado por una finalidad del todo contraria al arte por el arte. ¿Crees en la función social del arte?

Magali Lara

Supuestamente arte es comunicación y comunicar es socializar información. Creo en los contenidos de la obra plástica pero hablar de la función social excede a mis fuerzas porque es muy difícil de medir y, bueno, desde mi trabajo hago un comentario sobre la condición humana.

Javier Cadena

Dice Rita Eder que en tu trabajo especulas con los ciclos vitales y que se convierte en una especie de laberinto en el que el espectador se sumerge y entra en un juego recíproco.

Magali Lara

Si mira, creo que en mi trabajo, el espectador debe tener la posibilidad de convertirse en el detective en busca del enigma. Debe apropiarse del trayecto planteado por la obra y completarlo.

Javier Cadena

Tu pintas por temas. A determinada época le corresponde determinado tema ¿cuales han sido esos temas y por que?

Magali Lara

Ya te dije que todavía no me recupero de la infancia, así que mis temas parten de ésta situación. Podría decir que también estoy interesada en el amor y la sordidez, así que cada objeto que elijo, cada ámbito que escojo, se inscribe en este triángulo: amor-sordidez-infancia. Mi primer tema fueron las tijeras, luego las ventanas, las maquinas de escribir, en fin hasta llegar a los baños. Pero digamos que hay elementos que nunca desaparecen totalmente. Y bueno, es un mundo marcado por la sexualidad.

Javier Cadena

¿Como preparas una exposición?

Magali Lara

Usualmente trabajo por series temáticas. Toda exposición individual debe tener un eje temático y una búsqueda formal. Esta exposición de los baños es la primera obra en donde la mayoría de los cuadros no hay texto.

Digamos que tiene que ver con el silencio, con este mundo visceral que a su vez, tiene que ver con la identidad, con el origen, y que toca la parte erótica pero siempre revertida al problema de la mismidad. Ya había hecho algunos trabajos con este tema, como el libro que hicimos Lourdes Grobet y yo, pero digamos que aquí, concluyó (finalmente).

Javier Cadena

Recientemente José Luis Cuevas le recriminó a tu generación su apatía. Les dijo que aceptaban

y le hacían el juego al Estado y a la Iniciativa Privada. Raquel Tíbol los defendió diciendo que esta generación no es de contestatarios sino de creadores ¿tu como la defines?

Magali Lara

Mi generación es bastante compleja porque somos muchos y lo único que tenemos en común es que comenzamos a trabajar en los años setenta. Creo que tanto Cuevas como Raquel tienen un poco de razón. Mi generación trabajó en grupos de manera independiente o participó en los salones del Estado. Hay gente que hizo ambas cosas. Muchos creyeron que los salones era el único medio de darse a conocer, y pensaban que las premiaciones eran correctas, lo que a mi siempre me pareció ingenuo. Pero hubo otros compañeros que siempre se movieron con independencia, sin marginarse y creo que son con quienes me siento más cercana. Hacer un trabajo independiente es muy importante, pero también lo es mostrarlo.

Javier Cadena

Ya por último. Por ahí dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Tu has sido pintora, escenógrafa y dibujante entre otras actividades. ¿Esto que significa?

Magali Lara

Creo que cada obra pide un soporte específico pero para tener esos recursos, necesitas épocas de experimentación. Después vas adaptando lo nuevo que sabes a lo que hacías anteriormente, de tal modo que, cada vez tienes mejores posibilidades para decir lo que quieres con mayor precisión. Yo descubrí en la escenografía la tercera dimensión en el dibujo lo efímero y en la pintura la lentitud, las ganas de modificar elementos una y otra vez. No puedo decir si esto me hubiera sido posible sin intentar entrar en otros campos, en aprender nuevos oficios.

Curriculum Vitae

Magali Lara

Fecha de Nacimiento: 5 de Noviembre de 1956

Exposiciones Individuales

- 1977 Tijeras/Galerías Escuela Nacional de Artes Plásticas.
- 1978 Dibujos, etc./Galería Pro-Arte
- 1980 Dibujos de Magali Lara/Galería 3, Casa del Lago
- 1982 Historias de Casa/Galería Los Talleres
- 1984 De la misma, la misma habitación/
Galería Los Talleres

Exposiciones Colectivas

- 1978 Libro Objeto/Galería Pecanins
Nuevas Tendencias/Musco de
Arte Moderno
- 1979 Otra Generación/Foro de
Arte Contemporáneo
Narrativa Visual/Galería Pro-Arte
Drawings - Dibujos/The Rutheford Barnes
Colección Denver E.U.A.
Feria Internacional de Arte Correo/
Galería Lara Vincy París, Francia
- 1980 La Creación Femenina México-Belen
Evento-Montaje de Momentos Plásticos
junto con Maris Bustamante/Instituto
Goethe
XIX Premio Internacional de Dibujo/
Fundación Joan Miro Barcelona, España
Libro - Objeto/Galería Artworks Venice
E.U.A.
Neográfica/Centro Cultural
Rafacla Padilla Puebla, Puebla