

Su exposición *Mi versión de los hechos* en el Museo Universitario de Ciencias

El arte está aquí, no en los museos ni en las publicaciones con la experiencia de la cotidianidad y de la vida real

*La diferencia que tengo con otros artistas mexicanos, es que para mí el placer no es culpigeno, sino un lugar de belleza, señala

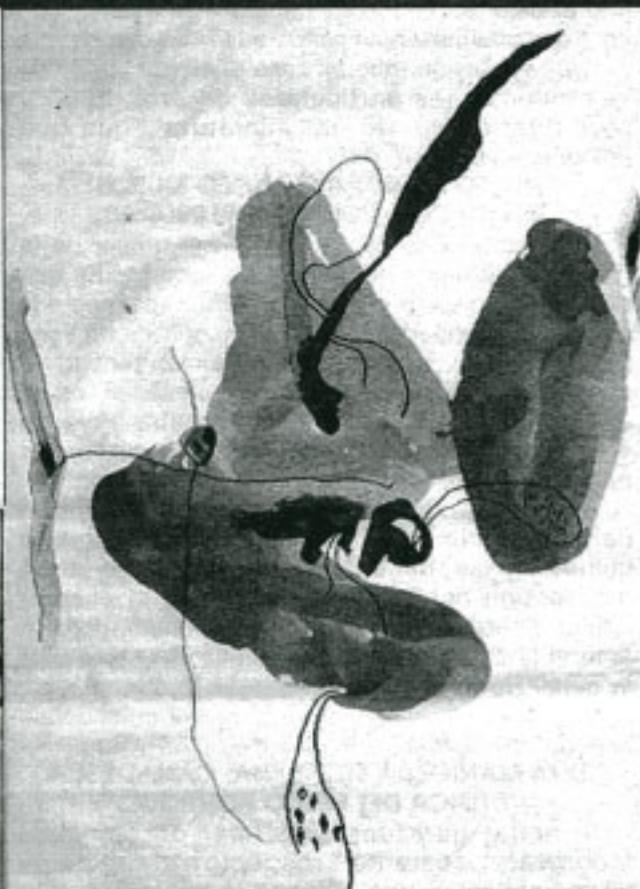
*La libertad sexual es una construcción y un logro; el placer es un lugar de conocimiento y es un lugar que equivocamos, "porque tenemos más miedo al placer que al sufrimiento", expresa

*Asevera que no hay en Morelos una política cultural y que en el Jardín Borda se han dado pasos hacia atrás

*"Hace falta más ambición en los proyectos de cultura; no creo que implique necesariamente más dinero, sino inteligencia y visión", afirma la artista

José Antonio Gaspar Díaz

En su carácter de maestra de pintura de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se le pregunta a Magali Lara qué es lo que pretende instruir a sus alumnos una creadora con una trayectoria de casi 30 años dentro de la plástica mexicana; a lo que de inmediato responde: "creo que lo más importante, es que sepan que el arte está aquí. Se tiene la idea que está en los museos, en los catálogos, en los libros, en las publicaciones y está aquí, no tiene que ser con cosas caras, ni tiene que ser idealizado, tiene que ver con la experiencia de tu cotidianidad y de la vida real", reflexiona.

eso; *El animal; El rostro y el cuerpo; La escatología de los sentimientos* y *El centro*, la exhibición de Magali Lara *Mi versión de los hechos*, de acuerdo con la propia expositora, "es una revisión del trabajo que muestra una parte muy relacionada con la literatura, el texto y la cuestión conceptual".

Puntualiza que no es una retrospectiva que trata de presentar todos los aspectos de su labor creativa, sino más bien presenta "la espiral esencial de mi obra, donde realmente está ese lugar como repetido y repetido, que a veces no aparece tan evidente en otro tipo de trabajo, pero que para mí siempre ha sido una constante, por eso se llama *Mi versión de los hechos*", aclara.

Comenta que es una exposición que comienza con dibujos muy sencillos, pero que toda la muestra en sí, tiene que ver con los colores negro y rojo sobre blanco; y sobre la fascinación por estas tonalidades dice desconocer el origen: "uno no escoge sus obsesiones, las obsesiones te escogen a ti", destaca.

Enuncia que las piezas que presenta van desde dibujos muy sencillos con lápiz de color, obras en tapiz, cerámica, grabado, libro de artista e inclusive animaciones; "y lo que se trataba era de hacer un encuentro entre diferentes épocas con un tema semejante, cómo tenemos ciertas obsesiones que aparecen de una manera y luego de otra, pero que están desde el principio".

Lo que a mí me parece maravilloso y al mismo tiempo increíble en mi caso, resalta la maestra Lara, "es que desde el principio estaba dado eso, que estoy en este relato que tiene que ver con la sexualidad de un cuerpo ciertamente, pero también tiene que ver con los objetos cotidianos, con estos lugares silenciosos, con estos lugares nimios que a

Por otro lado, añade la catedrática a su contestación, "que el arte te haga poder ver tu entorno y a ti mismo, que pueda ser algo que tenga que ver con lo que tú eres; parece mentira pero eso es lo más difícil. Estamos muy acostumbrados a ver la televisión ahora, en una actitud pasiva que tiene que ver siempre con un monitor que te provea, y creo que el sentido del arte es que tú puedas proveer de significado a tu alrededor", apunta.

En la actualidad Magali Lara exhibe en el Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la ciudad de México, su exposición *Mi versión de los hechos*, inaugurada a mediados de noviembre; y que ante el hecho de haber sido visitada por más de seis mil espectadores, extendió su permanencia en exhibición hasta finales de este mes.

En entrevista con *Bajo el volcán* en el estudio donde trabaja dentro de su domicilio, rodeada de las piezas que actualmente pinta -donde predominan los tonos blancos y azules-; Magali Lara no sólo conversa sobre su oficio artístico, sus motivaciones, obsesiones y la exitosa muestra en la capital del país; sino también sobre el quehacer cultural en Morelos, del cual opina "creo que no existe una política cultural en el estado, manejar al Jardín Borda como una Casa de Cultura es un paso atrás, porque el Jardín Borda ha tenido mejores momentos; hace falta más ambición en los proyectos de cultura, para lo cual no creo que necesariamente implique más dinero, sino inteligencia y visión", asevera.

LA ESPIRAL ESENCIAL DE MI OBRA

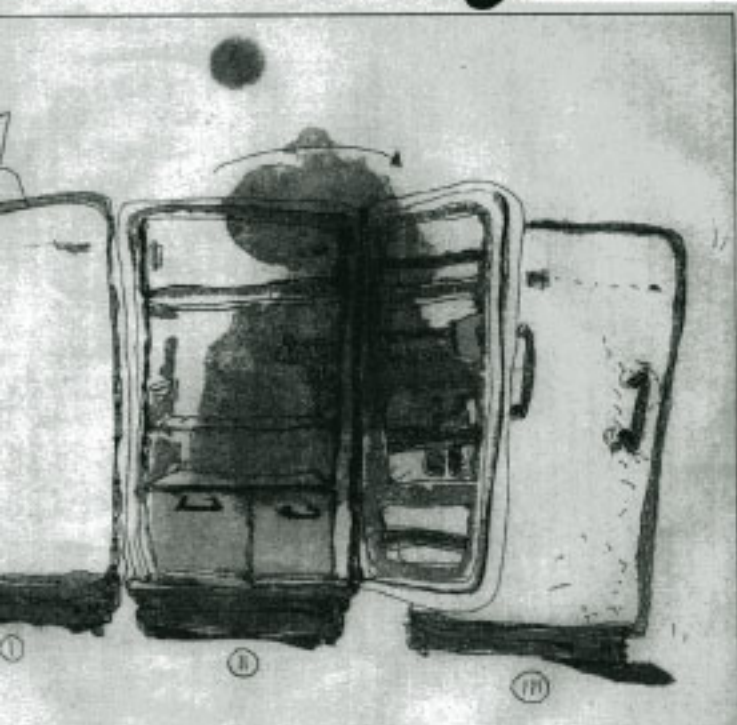
Integrada por los núcleos temáticos denominados *Rojo, negro y blanco: el don de la belleza; Sielo y deseo; Historias de casa; Infancia y*

Artes (MUCA) en la UNAM, ha sido visitada por más de seis mil espectadores

Sensaciones; y tiene que ser real: Magali Lara

mi me interesan mucho; y con un lugar entre la poesía. Creo en la poesía, en esta posibilidad de que algunas palabras puedan sugerir otros lugares que no están nombrados justamente, y por otro lado este aspecto narrativo. Es una exposición que muestra muy bien un hilo del pensamiento, o más bien una manera de estructurar mi pensamiento", considera.

En la presentación que hace en el catálogo de la exposición, el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente anota que el espectador que ha seguido la trayectoria de Magali Lara, "se encontrará con una retrospectiva de lo que esta artista plástica ha creado en los distintos géneros que ha hecho legítima, magníficamente suyos".

Los visitantes repararán sin duda -agrega el funcionario-, "en la modestia que encierra el título que se le dio a la muestra que la UNAM se

Fotos: Víctor Manuel Mundo. La Unión de Morelos

complace en presentar y que pudo haberla llamado también *La reconstrucción de los hechos*".

"Partimos de una observación general para caracterizar una obra multifacética y singular" anota Juan Ramón de la Fuente antes de finalizar "con una de las conclusiones vitales de Brenard Berenson: *Todas las artes deben trabajar separada y conjuntamente para crear el arte que comprende todo, una sociedad humanizada, y su obra maestra: el hombre libre*. No son otros, sin duda, el afán y el espíritu creativo y humanista de nuestra cultura universitaria", concluye el rector.

Magali Lara narra durante la entrevista con este suplemento, que *Mi versión de los hechos* es una exposición que le costó mucho trabajo, pero que ha tenido mucha recepción al haber sido apreciada por más de seis mil personas; además, observa la pintora, "el MUCA es un museo que está trabajando en un proyecto nuevo dirigido al arte contemporáneo, y hacia mucho tiempo que la universidad nacional no albergaba así una presencia de esta manifestación".

"DEL DON DE LA BELLEZA A LA ESCATOLOGÍA DE LOS SENTIMIENTOS"

Sobre las partes que integran la exhibición, la artista plástica establece que *Don de la belleza* es la única sala que tiene obra figurativa y que tiene que ver con las flores; "yo le puse así porque en el cuento de *Blanca Nieves*, donde la madre de la niña cuando se pincha el dedo formula el deseo de tener una hija y escoge el negro para el pelo, el rojo para la boca y el blanco para la piel, y me interesa hacer un puente entre esta narración y mi interés por la belleza".

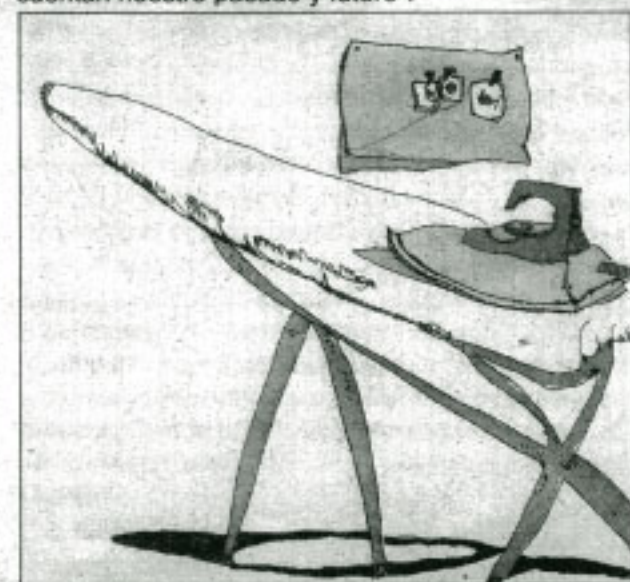
Es interesante para mí -reconoce-, que en toda la exposición "hay como una especie de figura materna; mi madre me dio la inquietud por la pintura y por la belleza de los lugares secretos. Ella era muy buena contando historias y sobre todo muy sagaz en encontrar el lugar poético de las personas; creo que en esta exposición queda claro que yo quedé fascinada con esta cualidad de mi madre y que ésta inquietud por los objetos cotidianos, por el mundo de los sentimientos, tiene mucho que ver con esa sagacidad de ella", expresa.

"A mí me gusta pensar que el trabajo de un pintor y de cualquier artista, tiene que ver con la sensación; aunque trabaje con cosas conceptuales fuertes, tiene siempre que tocar un lugar sensible, de sensación, y ahí es donde uno puede encontrar la belleza o la fealdad; la belleza no es necesariamente lo bonito o lo explícito, a veces es justamente el misterio en donde se encuentra. Lo que sí creo es que a mí sí me importa que el espectador tenga sensaciones y que pueda conectar con ellas aunque no las pueda explicar, eso creo que es el motivo de esta exposición y de este trabajo, que las sensaciones y las emociones sí tienen inteligencia y sí hay una dinámica, como una percepción muy fina", contesta al cuestionamiento de cómo encontrar la belleza dentro de una expresión plástica no figurativa.

"Yo doy clases aquí en Morelos -añade como comentario-, pero en general en nuestra educación creemos más en reconocer las imágenes que en lo que sentimos con ellas; y yo digo que las imágenes son poderosas porque nos hacen sentir", expresa la docente universitaria.

Uno de los títulos más llamativos en *Mi versión de los hechos* es el de la sección *La escatología de los sentimientos*, en donde predominan objetos cotidianos, biberones, lavabos, maletas, y del cual destaca la creadora plástica: "si los objetos reproducen una circunstancia emocional, los baños y la cama son lugares de suma importancia. El baño es muy revelador sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Me encanta que sean blancos, como si el ritual de limpieza cumpliera con mayor precisión: hay confesión, perdón y purificación. Es un espacio existencial. Como en la secuencia de *Psicosis* de Hitchcock, donde la sangre junto con el agua se va por la coladera, se va a la nada".

De igual forma, sostiene, "la cama también me obsesiona. La cama es la madre o donde suceden las otras vidas como la del sueño, la enfermedad y la muerte. Es un lugar de dolor y de placer, pero quizá lo que realmente me gusta es que ahí hay un encuentro con lo otro, imaginario o real, aunque sea eventualmente. ¿Qué dicen las sábanas de nuestra vida? ¿Qué dibujos hacemos en nuestro recorrido diario? ¿Significa algo? ¿Son síntomas de otras cosas, otra manera de construirnos? Como las líneas de las manos o las arrugas que cuentan nuestro pasado y futuro".

Menciona en la charla que si bien para la gente el cuerpo es siempre o un lugar idealizado o un lugar escatológico, "yo creo que están los dos; uno afectivamente se comunica con el cuerpo, pero tiene su escatología, su decadencia, su fisicalidad. Y parecería que nos cuesta trabajo incluirlo en un lugar emocional, como si el cuerpo a veces fuese una especie de enemigo, de ser otro; aunque estemos llenos de pornografía, como que no podemos reconocer eso que está ahí y que somos nosotros también", indica la entrevistada.

"TENEMOS MÁS MIEDO AL PLACER QUE AL SUFRIMIENTO"

Precisa que más que el erotismo, una de las constantes que tiene que ver con su obra es el placer. "Por supuesto que me interesa toda la cuestión erótica, pero siento que siempre está implícita en la pintura o en el arte; la diferencia que tengo con otros artistas mexicanos es que el mío no es culpígeno, para mí el placer es un lugar de belleza".

Viene de la pág.21

En general en el arte mexicano todo lo que es placer es culpigeno o tiene que estar como politizado, aunque yo creo por cierto en la política del placer; pero no en que toda la cuestión erótica sea necesariamente sólo relacionada con el tema de los genitales, pues es también la experiencia de estar en el mundo, de conectar de otras maneras con el mundo; y que si bien tendemos a reducirlo porque es más fácil, creo que en realidad es mucho más abierto", declara.

Al abundar en la temática, la artista expresa que "la libertad sexual para cada uno de nosotros es una construcción y es un logro, y además cada quien tiene diferentes motivos: he tenido todo lo que toda la gente tiene: que siempre es difícil ser feliz y encontrar pareja, hacer bien el amor, pero todas esas cosas sí llevan su tiempo. El placer es un lugar de conocimiento y es un lugar que nosotros equivocamos, porque tenemos más miedo al placer que al sufrimiento".

"INTIMIDAD, SEXUALIDAD Y POLÍTICA

-Otra constante en su obra es el aspecto de intimidad, ¿será algo característico en el quehacer artístico femenino?

-Yo creo que hay hombres que también lo hacen, es de las cosas que a las mujeres nos ha importado defender e incluirlo en una agenda de temas artísticos; cuando yo iba en la escuela esos temas eran de muy mal gusto, y sólo los tocábamos las mujeres y los gays -que éramos del tercer mundo-, porque por ejemplo, la pintura era histórica y política; ahora cualquier artista puede hacer cualquier tema, puede ser político o íntimo y sabemos que ambos son importantes. En un principio sí era un tema que las mujeres defendían, pero no creo que sea exclusivo.

Al hablar sobre una política de la sexualidad, y de política y sexualidad por separado, Magali Lara afirma que más bien considera que toda la sexualidad tiene sus gajes políticos: "el feminismo tenía su sentido en la medida que había que ser representadas como mujeres y no como imágenes de lo femenino, pero cualquier mujer como cualquier hombre tiene sus contradicciones y al mismo tiempo sus derechos. Creo que no sólo en la cuestión gay, sino inclusive de la tercera edad, de los

enfermos, de los niños, son temas que tienen su sentido político, y que tienen que ser discutidos a veces en un sentido sexual desde la diferencia básicamente.

Ahora, realmente no soy una persona muy politizada; en el sentido que mi militancia en ese aspecto ha tenido más bien decepciones; no creo que los políticos hayan hecho un buen trabajo la verdad; y creo que la decepción mayor ha sido con Rosario Robles, que era una mujer que significaba un cambio y parece que el sistema y la corrupción van íntimamente ligados. Así que no me siento apta para poder discutir políticamente de los temas, lo que sí sé es que cualquier derecho a la sexualidad, cualquier expresión sexual si tiene un contexto político y que ha sido ganado, no nos lo dieron; que las mujeres tengamos una posibilidad de elección sexual como los hombres, si ha sido un tema político", afirma.

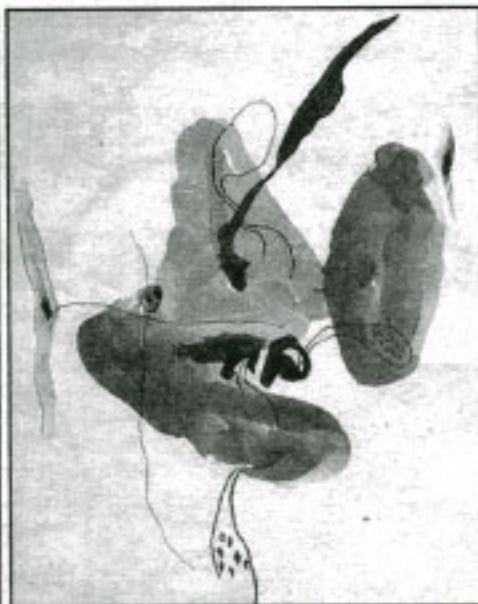
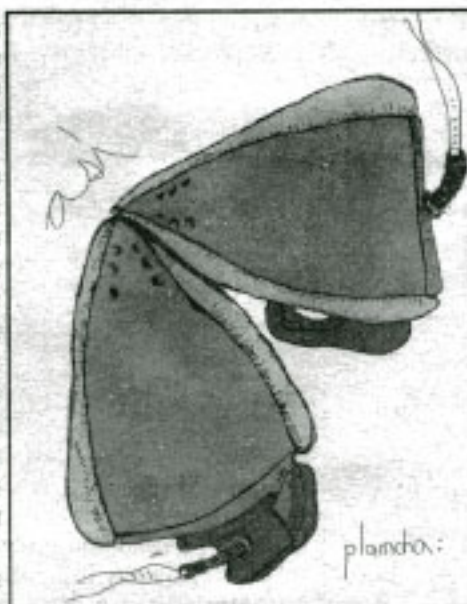
"CONEXIÓN Y COMUNIDAD, LO QUE APORTA UNA ESCUELA

-Es obvio que estos conceptos no los aprendió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM; ¿qué es lo que aprende una artista de las instituciones universitarias?

-Lo primero es a tener una generación, a tener colegas de tu misma edad que tienen preocupaciones semejantes; en mi caso fue muy importante que estudiara en San Carlos porque conocí mi ciudad; conocí una variedad de circunstancias sociales e inclusive políticas, y tener maestros que tienen otras ideas, con acceso a tradiciones distintas, o a novedades inclusive -en ese momento la escuela estaba muy abierta a cuestiones conceptuales y con un enorme deseo de experimentación-, por supuesto que te forman y te dan arraigo. Yo no terminé la carrera en la universidad, pero yo me siento de la universidad, que ese es un lugar de arraigo.

A esta edad, que yo puedo ahora ser a mi vez maestra, puedo regresar lo que me dio alguien más; tener este espacio que es un espacio de confrontación importante, de dar lo que tú sabes pero también de escuchar lo que la gente joven tiene que decir; y creo que es eso lo que te da una escuela: conexión, comunidad.

-Si el arte está aquí ¿qué papel juegan los sueños dentro de su obra?

-Son muy importantes: es la otra vida, para mí hay como un lenguaje de posibilidad que los sueños otorgan, me gustan muchísimo y soy buena soñando, entonces eso provee de material para mi trabajo también.

-¿Y el tema de las flores?

-Tiene que ver con las formas que dotó la naturaleza a los seres vivientes, y que nosotros en ellas, aunque las podemos ver de una manera más abstracta, realmente también son las de un cuerpo humano; puede ser una relación entre los motivos florales con motivos humanos. Me encontré unos dibujos líricos tibetanos, donde dibujan los órganos como si fueran flores, así los dibujan en esta medicina milenaria tibetana. Ellos sí pueden entender que hay una similitud entre un corazón y un fruto por ejemplo, en estructura, en beso y formalmente en lo que nos concierne, así como imaginario y como sentido poético.

"HACE FALTA MÁS AMBICIÓN EN LOS PROYECTOS DE CULTURA

Magali Lara ha expuesto en el Jardín Borda de Cuernavaca dos veces y en el Centro Morelense de las Artes (CMA) una vez, así como en otros espacios alternativos como E21 fundado por algunos de sus alumnos, recuerda.

Apunta que en el tema de las historias personales dentro de su obra, "a mí no me interesa lo confesional, sino este lugar de dificultad para entendernos; creo que mis preguntas son más sobre *qué quiero decir* a sobre y entonces sucedió".

Al final de la conversación se le cuestiona sobre el quehacer cultural que se lleva a cabo en provincia en relación con el que se hace en los centros urbanos modernos del país; "creo que hay muchas dificultades -responde a la interrogante-, para empezar lo más grave en provincia es que no hay una continuidad con los proyectos, y entonces salen muy caros porque son devastados al siguiente sexenio".

Tendría que haber una forma en que los proyectos que demuestren que son buenos y que tienen un impacto importante en la sociedad -agrega- puedan tener una continuidad, y ser protegidos por la ciudadanía; "que haya instituciones que tengan continuidad para que podamos conocer a nuestros artistas de provincia, porque eso es la dificultad mayor. Si alguien viene del

extranjero y me dice dónde están los artistas de Cuernavaca, ¿dónde están?, si no fuera por una cosa personal no los conocería. Cuando digo que el arte está aquí y es con nosotros, es porque tiene que ser desde el mismo cuidado de nuestros jóvenes talentos", precisa.

-¿Cuál es su valoración de la política cultural que se ha llevado a cabo en los últimos años?

-Creo que no existe, llevar al Jardín Borda como una Casa de Cultura es un paso atrás, porque ha tenido mejores momentos. Sería interesante ver si podría coordinar un proyecto con más ambición y menos como casa de cultura, acercarse a una idea más contemporánea; yo no creo que implique necesariamente dinero, sino inteligencia y visión. Hace falta más ambición en los proyectos de cultura.

