

METÁFORAS CROMÁTICAS

DE LA MISTRAL EN MÉXICO

VERÓNICA LEITON

GABRIELA Y VERÓNICA; METÁFORA Y MAGIA

ENRIQUE CORTAZAR

VERÓNICA LEITON, originaria de Santiago de Chile, emigró a nuestra frontera de Ciudad Juárez-El Paso, hace más de 15 años. En 1994 fue invitada a participar en un festival fronterizo de cine, y decidió desde entonces radicar y desarrollar su obra plástica en esta región, para bien y beneplácito de sus habitantes y de la comunidad vinculada con el arte. Quienes conocemos de cerca su pasión y disciplina, aunados a su talento, nunca nos hemos sorprendido porque haya sido reconocida en repetidas ocasiones con distinciones como el Premio Chihuahua, la Beca David Alfaro Siqueiros, la Mención Honorífica en el Premio Binacional Fronterizo Siqueiros Pollock, además de recibir múltiples invitaciones para exponer en espacios de prestigio, de manera individual y colectiva, en los ámbitos local, nacional e internacional.

El año pasado expuso su trabajo en una muestra internacional de arte contemporáneo en Grecia, y fue invitada a exponer y ser parte del catálogo de artistas de la Galería Misrachi en la ciudad de México. Su trabajo plástico, como el de todo verdadero artista, habla por sí mismo. Se abre camino sin padrinzgos ni recomendaciones, y ésta ha sido la tónica durante 15 años de trabajo y fructífera estancia entre nosotros.

Mucho se ha dicho respecto del parentesco entre poesía y artes plásticas, pero en el caso de Verónica esta simbiosis cobra un profundo sentido, pues no hay pieza de su vasta obra, que no haga referencia a algún texto poético lo cual, hay que decirlo, es algo fundamental en su proceso creativo.

En ambas disciplinas, poesía y artes plásticas, podemos visualizar dos orientaciones o formas de realización: una vinculada al realismo, donde lo expresado se queda dentro de un tono unívoco y no hay nada más allá de lo que se plasma en el lienzo, o bien más allá de los renglones que nos cuentan algo con obviedad, carente de insinuación y, por lo tanto, de provocación textual.

En la otra, el poema eleva su calidad en tanto su capacidad de insinuación es mayor y su provocación lleva a cada lector al encuentro de mundos inéditos, en ocasiones no imaginados ni previstos por el propio autor; y es en este momento que estamos frente a la poesía con mayúsculas. Sucede exactamente lo mismo frente a una verdadera obra pictórica, cuya propuesta nos lleva a través de la sabia combinación de colores, tonos y formas al despliegue de nuestra ensoñación, hecho contundente en la obra de Verónica.

ENRIQUE CORTAZAR, AGREGADO CULTURAL CÓNsulMEX EN EL PASO, TEXAS.

MAESTRO EN EDUCACIÓN Y LITERATURA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. REALIZÓ ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA Y ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD DE NUEVO MÉXICO. HA SIDO CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA; DIRECTOR DEL MUSEO DE ARTE DEL INBA ESTATAL Y DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES; DIRECTOR FUNDADOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA Y JEFE DE LA REPRESENTACIÓN DEL ICHICULT EN CIUDAD JUÁREZ.

La riqueza de colores y formas —que en ocasiones nos recuerdan las profundidades marítimas pobladas de seres misteriosos cuyo origen nos es desconocido, hasta la aridez que dejaron los mares perdidos en la profundidad de los tiempos y que hoy son arena y sedienta sequedad— están continuamente como temática central de su pintura, cuya avalancha de colores enmarca la magia de su trabajo, que es pirotecnia y sinfonía, pero también apacible soledad donde habita el silencio.

La emoción de la que parte Verónica en cada una de sus obras, es aquella de su compañera

de jornada en esta exposición, la poeta chilena Gabriela Mistral, paisana espiritual más allá de lo geográfico, uno de los íconos de la entrega y la generosidad literario-poética de “nuestra América”.

En carta fechada el 4 de enero de 1955, dirigida a Fedor Ganz, la poeta escribe: “Parto de una emoción que poco a poco se pone en palabras, ayudada por un ritmo que pudiera ser el de mi propio corazón”. Creo que el trabajo apasionado y constante de Verónica parte igualmente de una emoción que no cesa y nos lleva, también paso a paso, al encuentro de los dictados secretos, misteriosos, del corazón.

Esta exposición, que de cierta manera corona un proceso ascendente en el trabajo comprometido y excelente de Verónica Leiton, lleva por título *Metáforas cromáticas de la Mistral en México*. Qué forma más íntima puede haber entre dos disciplinas, que aquella que interpreta el trabajo poético de una gran escritora con el trabajo plástico de una gran pintora, ambas artistas hermanadas por la metáfora que es capacidad profunda de descubrimiento y profecía de encuentros, y también por sus largos periodos de estancia y amor por México. Una trabajando en el proyecto educativo más emblemático de nuestro país, hombro con hombro con José Vasconcelos, y la otra radicando en la zona que es cicatriz y principio, convulsión y esperanza: la frontera de México con Estados Unidos, realizando un trabajo que continúa siendo metáfora de hermandad y misterio.

EL PAISAJE UNIVERSAL DE VERÓNICA LEITON

ROSARIO SANMIGUEL

óleos, acuarelas, pátinas, tintas serigráficas y acrílicos. Combinación que produce una serie de contrastes que se atraen y chocan, se tensan y destensan, y por último estallan en el mismo plano. Tomemos como ejemplo muchas de sus piezas actuales en donde una rica elaboración intensifica la profundidad de los escenarios en virtud de las superposición de veladuras en materiales diversos. La técnica en Leiton busca crear contrastes. Aquí lo fundamental es el contrapunto a nivel del cromatismo, es decir, en la pintura persiste el interés por manejar una paleta cromática que abarque los complementarios. Junto a las áreas de color encontraremos en contraste, dentro del bastidor, una zona de neutralidad, una gama de medios tonos.

Casi todas sus obras actuales pintan un paisaje. Se ha dicho que el paisaje es la proyección de un estado anímico. En Leiton es también la expresión de un ejercicio tanto visual como conceptual. Desde la serenidad azul que sirve de telón a una ciudad sumergida, hasta las imágenes apocalípticas de dantescas proporciones.

En estos paisajes encontramos la reelaboración de algunos motivos que pueblan su imaginario individual. Tal es el caso de las ciudades que se desintegran, las escalerillas, o esa luna

VERÓNICA LEITON —artista plástica chilena radicada en Ciudad Juárez desde hace quince años— llega a la plenitud de su oficio, con una obra que elabora y refina motivos y técnicas presentes en su producción desde sus inicios: el paisaje marino; la escalera que sugiere el desplazamiento espacial a través de los diversos planos que entran en juego; los micro-mundos que contribuyen a la representación de un universo totalizador. Y dentro de estas constantes cabe resaltar ese ojo que se abre como una ventana de luz, el signo del enigma que conduce al nivel interior del objeto representado.

El desafío que plantea la obra de Verónica Leiton estriba en la riqueza de elementos y técnicas desarrolladas al interior de la pintura. El manejo de una diversidad de materiales como

ROSARIO SANMIGUEL, ESCRITORA MEXICANA

MAESTRA EN CREACIÓN LITERARIA POR LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, EN EL PASO. ES CANDIDATA A DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD ESTADAL DE ARIZONA, DONDE CURSÓ UNA ESPECIALIDAD EN NOVELA HISTÓRICA MEXICANA DEL SIGLO XX. HA SIDO EDITORA DE DIVERSAS REVISTAS LITERARIAS EL NORTE DEL PAÍS Y FUNDADORA DEL PROYECTO CULTURAL PUENTE LIBRE EDITORES.

1

El cielo es como un inmenso corazón que se abre, amargo.
No llueve: es un sangrar lento y largo.

ESTROFA DEL POEMA LA LLUVIA LENTA DE SU LIBRO *DESOLACIÓN*, 1922.

ACRÍLICO SOBRE TELA
80 × 100 CM
2010

2

Llega, llega al horizonte,
sobre la meseta afable,
y en el viento ríe entero
con su risa innumerable.

ESTROFA DEL POEMA CANCIÓN DEL MAIZAL
DE SU LIBRO *TERNURA*, 1924.

ÓLEO SOBRE TELA
80 x 100 CM
2008

blanca y muda que apela a nuestras emociones. Sin embargo, hay otra reelaboración que hace complejo el texto pictórico. Es la repetición de los signos en los diferentes planos que estructuran la obra. Más allá de que el paisaje trama la simetría clásica, los motivos encuentran su igual entre veladuras y texturas: el plano superior se refleja en el plano inferior, los elementos de la izquierda se traducen a la derecha en una escena urbana que se sumerge. Estamos ante el signo y su equivalente en una reflexión que gira sobre él mismo.

La fragmentación o juego de planos es en la obra de Leiton una propuesta que podríamos leer en más de un sentido. Desde la perspectiva de la composición total del texto pictórico —donde los planos surgen como sedimentos que al

sobreponerse adensan y enriquecen el significante y su significado—, hasta el breve recorte de una obra de luz que concentra las miradas en un espacio cuyos elementos reafirman el mundo de afuera, el mundo contenido en el espacio del lienzo. Se trata de un recurso que marca la existencia de varios niveles: del umbral de otro universo al cual se accede por medio de esa escalerilla-puente que ha de llevarnos hacia las aguas de más adentro. También un claro en el bosque, y en todo caso la puesta en abismo de un paisaje que piensa en sí mismo.

Para concluir diré que los elementos que conforman los paisajes de Verónica Leiton hacen, deshacen y rehacen una imagen del mundo. Son la reconstrucción de una meditación: un fragmento en el horizonte.

3

El sol de ocaso pone
su sangre viva en los hendidos leños
¡Y se llevan los vientos la fragancia
de su costado abierto!

ESTROFA DEL POEMA TRES ÁRBOLES, *DESOLACIÓN*, 1922.

ÓLEO SOBRE PANEL
100 x 150 CM
2010

4

País de la ausencia,
 extraño país,
 más ligero que ángel
 y seña sutil,
 color de alga muerta, color de neblí
 con edad de siempre, sin edad feliz.

ESTROFA DEL POEMA
 PAÍS DE LA AUSENCIA, TALA, 1938.

ÓLEO SOBRE PANEL
 60 x 90 CM
 2009

6

Cae el día del señor
 con rojos brazos abiertos
 y nos abraza la noche
 de los hombres y los ciervos.
 No tengas miedo, ni gimias.
 Bien te alzo, bien te tengo.
 La noche, por noble, ciega
 al cazador y al matrero.
 Déjala tú que nos cubran
 sus anchos brazos abiertos.

ESTROFA DEL POEMA ANOCHECER, POEMAS DE CHILE, 1967.

TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA
 100 x 150
 2010

5

No echa granada,
 no cría jazmín.
 Y no tiene cielos
 ni mares de añil.
 Nombre suyo, nombre.
 Nunca se lo oí,
 y en país sin nombre
 me voy a morir.

ESTROFA DEL POEMA PAÍS DE LA AUSENCIA, TALA, 1938.

ÓLEO SOBRE PANEL
 40 x 80 CM
 2009

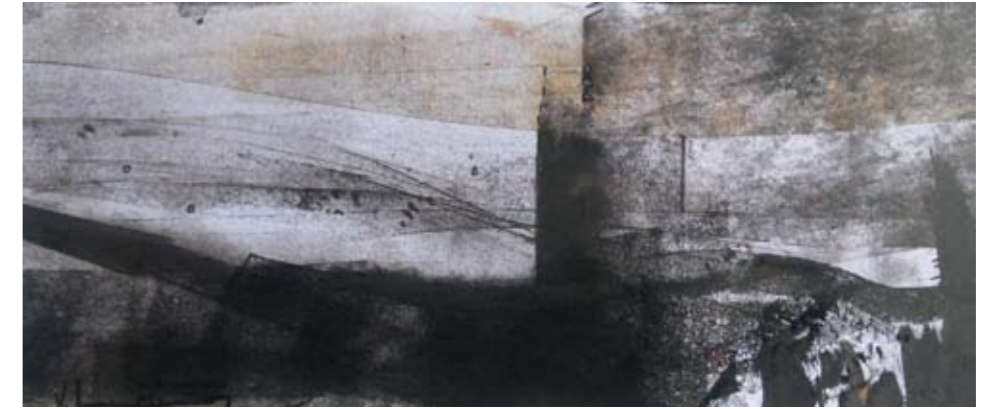

7

En la dura noche cerrada
o en la húmeda mañana tierna.
Sea invierno sea verano,
esté dormida, esté despierta.
Aquí estoy si acaso me ven,
y lo mismo si no me ven,
queriendo que abra aquel umbral
y me conozca aquella puerta.

FRAGMENTO DE POEMA FANTASMA, TALA, 1938.

ÓLEO SOBRE PAPEL
96 x 76 CM
2009

8 Y 9

Vano es que acuda a la cita
por los caminos desiertos.
¡No ha de cuajar fantasma
entre mis brazos abiertos!

ESTROFA DEL POEMA LA ESPERA INÚTIL, DESOLACIÓN 1922.

TINTA LITHOS SOBRE PAPEL
35 x 54 CM
2009

10 y 11

Madre mía, en el sueño
ando por paisajes cardenosos:
un monte negro que se contornea
siempre para alcanzar el otro monte;
y en el que sigues estás tú vagamente,
Pero siempre hay otro monte redondo
que circundar, para pagar el paso
al monte de tu gozo y de mi gozo.

ESTROFA DEL POEMA LA FUGA, TALA, 1938.

MIXTA SOBRE PAPEL
50 x 36 CM
2005

CARBONCILLO SOBRE PAPEL
43 x 39 CM
2009

12

La sal cogida de duna
gaviota viva y fresca,
desde su cuenco de blancura,
me busca y vuelve su cabeza.

ESTROFA DEL POEMA LA SAL, TALA, 1938.

MIXTA SOBRE PAPEL
36 x 44 CM
2005

13

Por aquí anduvieron otros
y habrá rescoldos, dormidos,
y sin sólo son cenizas,
comenzado da lo mismo.

ESTROFA *POEMAS DE CHILE*, 1967.

TRÍPTICO
TINTA LITHOS SOBRE PAPEL
40 x 51 CM
2009

14

Soledades, soledades
desatados peladeros.
La tierra crispada y seca
se aparea con sus muertos,
y el espino y el espino
braceando su desespero,
y el chañar cociendo el fruto
al sol que se lo arde entero.

ESTROFA DEL POEMA EN TIERRAS BLANCAS DE SED,
POEMAS DE CHILE, 1967.

CARBONCILLO SOBRE PAPEL
25 x 44 CM
2009

15

Cuando te deje en tu playa,
si escoges el ser costero,
me vas a hacer una barca
como otros no la tuvieron.

ESTROFA DEL POEMA CONCON, *POEMAS DE CHILE*, 1967.

CARBONCILLO SOBRE PAPEL
50 x 36 CM
2009

16 y 17

Por linares y linares
Que yo dejé atraveso
Y lo verde y lo azul
Cortamos a cuchilleo.

ESTROFA DEL POEMA LINAR DE MALLOCO, *POEMAS DE CHILE*, 1967.

CARBONCILLO SOBRE PAPEL
33 x 45 CM
2009

CARBONCILLO SOBRE PAPEL
26 x 40 CM
2009

18

Se va de tí mi cuerpo gota a gota.
Se va mi cara en óleo sordo;
se van mis manos en azogue suelto;
Se van mis pies en dos tiempos de polvo.

ESTROFA DEL POEMA AUSENCIA, TALA, 1938.

TRÍPTICO
ÓLEO SOBRE PAPEL
36 x 51.5 CM
2009

19

Llévame, mar, sobre tí, dulcemente,
porque voy dolorida.
¡Ay, barco, no te tiemblen los costados,
que llevas a una herida.

ESTROFA DEL POEMA
EL BARCO MISERICORDIOSO, DESOLACIÓN, 1922.

ÓLEO SOBRE PAPEL
34 x 51.5 CM
2009

20 y 21

El valle ya está en sombras
Y se llena de calma.
Pero mira de lo hondo que se enciende
de rojez la montaña.

ESTROFA DEL POEMA CIMA, DESOLACIÓN, 1922.

TINTA LITHOS SOBRE PAPEL
33 x 33 CM
2009

TINTA LITHOS SOBRE PAPEL
32 x 37 CM
2009

24 y 25

La niebla ha ido adensándose
en forro azul-ceniciento
y cegando el mar nos hurta
la nidada de archipiélagos:
hembra tramposa y ladina
que marcha con pasos lerdos

ESTROFA DEL POEMA LA LLUVIA LENTA DE SU LIBRO *DESOLACIÓN*, 1922.

ÓLEO SOBRE PAPEL
32 x 34 CM
2009

ÓLEO SOBRE PAPEL
32 x 49 CM
2009

26 y 35

Baja recta, agua querida
baja entera en hebras fieles,
baja, lenta, baja rápida,
me sacies y me entregues
el cielo mío, los limos míos
y la sangre de toda mi gente.

ESTROFA DEL POEMA LAGO LLANQUIHE, *POEMAS DE CHILE*, 1967.

ÓLEO SOBRE PAPEL
47 x 52 CM
2005

ÓLEO SOBRE PAPEL
53 x 38 CM
2005

27

Dejen que lo mire largo
en el último reencuentro,
que lo beba fijamente
hasta que imposible sea verlo
Y que sus memorias vayan bajando como
un deshielo.

ESTROFA DEL POEMA CHILLAN, *POEMAS DE CHILE*, 1967.

MIXTA SOBRE PAPEL
95 x 137 CM
2006

28

Ella se cambia, ella se trueca
y nunca es cosa de saciarse.
Amar el mundo nos creemos,
pero amamos la luz que cae.

ESTROFA DEL POEMA LA LUZ, *TERNURA*, 1924.

MIXTA SOBRE PAPEL
125 x 101 CM
2007

29

De su bosque el que ardió sólo dejaron
de escarnio, su fantasma.
Una llama alcanzó hasta su costado
y lo lamió, como el amor mi alma.
¡Y sube de la herida un purpurino
musgo, como estrofa ensangrentada!

ESTROFA DEL POEMA
ÁRBOL MUERTO, *DESOLACIÓN*, 1922.

ÓLEO SOBRE PAPEL
129 × 104 CM
2006

30

Vamos a encender el fuego
chocando piedras de río
y acarreado gajos muertos de
chañar y de olivillo.
Vamos el niño y yo misma:
¡No cuesta matar el frío!

ESTROFA DEL POEMA
FUEGO, *POEMAS DE CHILE*, 1967.

MIXTA SOBRE PAPEL
106 × 92 CM
2006

31

Hincho el corazón para que entre
como cascada ardiente el universo.
El nuevo día llega y su llegada
me deja sin aliento.
Canto como la gruta que es colmada
canto mi día nuevo.

ESTROFA DEL POEMA AMANECE, TALA, 1938.

MIXTA SOBRE PAPEL
58 x 63 CM
2005

32

Hay países que yo recuerdo
como recuerdo mis infancias.
Son países de mar o río,
de pastales, de vegas y aguas.

ESTROFA DEL POEMA AGUA, TALA, 1938.

ÓLEO SOBRE TELA
100 x 150 CM
2008

37

Pasa por nuestra tierra
la vieja cabalgata,
partiéndose la noche en una pulpa clara
y cayendo los montes en el pecho del alba.

ESTROFA DEL POEMA CABALGATA, TALA, 1938.

ÓLEO SOBRE TELA
71 x 120 CM
2007

38

Ni puente ni barca
me trajo hasta aquí.
No me lo contaron
por isla o país.
Yo no lo buscaba
ni lo descubrí.

ESTROFA DEL POEMA PAÍS DE
LA AUSENCIA, TALA, 1938.

ÓLEO SOBRE TELA
100 x 150 CM
2008

39

En donde Chile cansado
por fin de rutas y espacio
quiere morir como todos,
gacela, coyote o ganso.

ESTROFA DEL POEMA ISLAS AUSTRALES, *POEMAS DE CHILE*, 1967.

ÓLEO SOBRE PANEL
100 x 150 CM
2009

40

Albahaca del cielo
malva de olor
salvia dedos azules,
anís desvariador.

ESTROFA DEL POEMA RONDA DE LOS AROMAS, *TERNURA*, 1924.

ÓLEO SOBRE PANEL
100 x 150 CM
2008

RECTOR GENERAL

ENRIQUE PABLO ALFONSO FERNÁNDEZ FASSNACHT

SECRETARIA GENERAL

IRIS SANTACRUZ FABILA

COORDINADOR GENERAL DE DIFUSIÓN

RAÚL FRANCISCO HERNÁNDEZ VALDÉS

DIRECTOR DE ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS

VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

ADRIANA URIBE JIMÉNEZ

EMBAJADA DE CHILE EN MÉXICO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES DE LA CANCELLERÍA DE CHILE

EMBAJADOR DE CHILE EN MÉXICO

DON GERMÁN GUERRERO PAVEZ

AGREGADA CULTURAL

SRA. MARIEL BRAVO

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

MUSEOGRAFÍA

ADRIANA URIBE
MARIELA PANIAGUA

DISEÑO EDITORIAL

CÉSAR CABALLERO

MONTAJE

HILARIÓN ALBA
GUSTAVO ALMARÁZ
RICARDO CASELÍN

COORDINACIÓN EDITORIAL

BERNARDO ARCOS MIJALIDIS

CORRECCIÓN DE TEXTOS

ELENA SANTIBÁÑEZ

METÁFORAS CROMÁTICAS DE LA MISTRAL EN MÉXICO

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN GRÁFICA CREATIVIDAD Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN FEBRERO DE 2010.
LA EDICIÓN CONSTA DE 500 EJEMPLARES IMPRESOS SOBRE PAPEL COUCHE SEMI MATE DE 200 GRAMOS.
PARA SU FORMACIÓN SE UTILIZÓ LA FUENTE TIPOGRÁFICA DIN.

PRIMERA EDICIÓN, 2010 D.R. © 2010. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN. SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA
—INCLUYENDO EL DISEÑO TIPOGRÁFICO Y DE PORTADA—, SEA CUAL FUERE EL MEDIO, ELECTRÓNICO O MECÁNICO,
SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL EDITOR.