

Schmunne Luetkenhaus

sluetken@gmu.edu

schmunne@gmualumni.org

Spanish 545: Surrealism in Spain & Latin America

9 de mayo de 2013

“Just when the caterpillar thought the world was over,
It became a butterfly.”

~ Unknown

El vuelo de la mariposa

A continuación haré un análisis de la relación simbólica que tiene la mariposa en algunas obras de Salvador Dalí y en la obra teatral de Federico García Lorca “El maleficio de la mariposa”. Sin embargo, para poder entender la expresión simbólica de tales obras, es necesario comprender el significado del dadaísmo y el surrealismo, movimientos artísticos y culturales que dieron base a las obras de Dalí y Lorca. También incluiré el significado del simbolismo como movimiento artístico. Asimismo, es necesario aprender de los mismos artistas para comprender su obra, por lo que veremos algunos puntos importantes de la vida de Salvador Dalí y Federico García Lorca. Además, estudiaremos el significado simbólico que posee la mariposa a través de varias culturas. Por último, analizaré ciertas obras de Dalí y la obra teatral de Lorca ya mencionada, conforme a la información vista dentro de mi investigación.

El Dadaísmo

El dadaísmo fue un movimiento artístico europeo de principios del siglo veinte que rechazaba razón y lógica, premiando los disparates, la irracionalidad y la intuición. Además de ser antiguerra, el dadaísmo también estaba en contra de la burguesía y tenía afinidades políticas con los izquierdistas. El dadaísmo colocó las bases del surrealismo, desarrollado fuera de las actividades dadaístas durante la primera guerra mundial.

El Surrealismo

El surrealismo fue un movimiento cultural que comenzó a principios de los años veinte, mejor conocido por sus obras de arte visual y sus escrituras. Su objetivo era el de resolver las

condiciones contradictorias previas del sueño y la realidad. Los artistas de este movimiento pintaban escenas ilógicas con precisión fotográfica, creaban criaturas extrañas fuera de objetos normales y desarrollaban técnicas de pintura que permitían al inconsciente expresarse. Los trabajos surrealistas se caracterizan por el elemento sorpresa. Muchos de los artistas y escritores surrealistas consideran sus trabajos como una expresión del movimiento filosófico antes que nada. El trabajo de Sigmund Freud, mejor conocido como el padre del psicoanálisis, fue de gran importancia dentro del surrealismo, debido a su análisis del sueño y del inconsciente, al desarrollar métodos para liberar la imaginación. Salvador Dalí lo explica de la siguiente manera: “La única diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco”. No existe un consenso claro acerca del final del surrealismo o si éste movimiento terminó del todo. Sin embargo, ha habido intentos de vincular la muerte de Dalí con el final del movimiento.

El Simbolismo

El simbolismo fue un movimiento artístico de los últimos años del siglo diecinueve de origen francés, ruso y belga. El término “simbolismo” se deriva de la palabra “símbolo” la cual se deriva a su vez del latín *symbolum*, un símbolo de fe y *symbolus*, una señal de reconocimiento. El simbolismo fue en gran parte una reacción en contra del naturalismo y el realismo, estilos anti-idealismos que fueron intentos de representar la realidad en su particularidad y de elevar lo humilde y lo ordinario por encima de lo ideal. El simbolismo fue una reacción a favor de la espiritualidad, la imaginación y los sueños. Los artistas simbolistas creían que el arte debería de representar verdades absolutas que solo podían ser descritas indirectamente. Por lo que escribían de una forma metafórica y de manera sugestiva, otorgando a imágenes u objetos cierto significado simbólico.

Salvador Dalí (1904-1989)

Salvador Dalí, pintor, fotógrafo, escultor, filmógrafo y escritor español reconocido por sus notables y peculiares imágenes dentro de su trabajo surrealista, era un artista altamente creativo. Dalí utilizó extensivamente el simbolismo dentro de su trabajo: relojes derretidos, el huevo, varios animales como el elefante, las hormigas, el caracol y las mariposas. Dalí creó las más reconocidas imágenes del movimiento surrealismo, grupo al que se unió en 1929.

Federico García Lorca (1898-1936)

Federico García Lorca, director teatral, poeta y dramaturgo español, fue uno de los principales practicantes del teatro surrealista. En la Residencia de Estudiantes en Madrid, Lorca se hizo muy amigo de Salvador Dalí, entre muchos otros artistas.

Simbología de la mariposa.

Las mariposas simbolizan diferentes cosas en diferentes partes del mundo y en diferentes culturas. Universalmente significan cambio y transformación. La mariposa es un insecto que comienza su vida en una forma y termina de otra. A través del mundo hay gente que cree que la mariposa simboliza cambio, deseo, vida. El vuelo de la mariposa nos recuerda que no tomemos las cosas tan en serio y demuestra un sentido de ligereza y alegría. La mariposa simboliza cambio en la vida de uno, en la personalidad y en la forma de pensar. La mariposa representa el renacer después de dejar el pensamiento humano atrás. La mariposa hembra simboliza una fortaleza fértil, así como el alma fertiliza a la mente por medio de sueños. Las mariposas simbolizan el deseo de que algún día dejemos nuestro cuerpo humano atrás y así ascender a la luz eterna del cielo. La mariposa simboliza entusiasmo, felicidad, longevidad, hermosura. La mariposa es la analogía del alma y el espíritu humano.

En el lenguaje mandarín, la palabra mariposa es *hu-tieh*. *Tieh* quiere decir setenta años, por lo tanto, la mariposa es un símbolo de una larga vida. La palabra ‘mariposa’ en el antiguo griego es *psyche*, que quiere decir alma o mente.

A través del mundo, existen creencias y puntos de vista diferentes acerca de la mariposa. Mientras que hay personas que dicen que si se para una mariposa en ti es de buena suerte, en Filipinas, en cambio, dicen que si hay una mariposa negra dentro de tu casa, se cree que alguien de la familia está por morir. Los Grecorromanos asociaban a la mariposa con la consciencia que parece vagar durante el sueño. Estos veían el tiempo que pasa la mariposa en el capullo como el tiempo que pasamos soñando, libre como las mariposas. Dentro del simbolismo cristiano, el aislamiento de la mariposa dentro del capullo es a veces comparado con la crucifixión de Jesús, su ascensión al cielo después de pasar por tanto dolor en la cruz se asemeja a la mariposa cuando sale del capullo; así como Jesús regresa a su hogar celestial, la mariposa ahora es capaz de alcanzar los cielos con sus alas que ahora posee. Mientras que los cristianos ven a la mariposa como un símbolo de resurrección, en Inglaterra la gente cree que si no matas a la primera

mariposa que ves en el año, tendrás mala suerte. En Irlanda se cree que las mariposas son almas esperando pasar por el purgatorio. Asimismo, en México se cree que las mariposas son las lamas de los espíritus de personas amadas que regresan a visitar a su familia. Por lo tanto piensan que si molestan a las mariposas, estás molestando a las almas de los muertos en su lugar de descanso. Por otro lado, en Alemania, las mariposas son consideradas nada menos que unas rateras y se dicen ser brujas disfrazadas. También, en Japón, las mariposas son símbolo de femineidad y juventud, mientras que en China ven a una mariposa volando como un hombre joven enamorado, tomando de las flores de aquí y de allá, y de ésta forma evolucionando. En las tribus norteamericanas, dicen que si tiene un deseo, que atrapes una mariposa, le digas tu deseo y la dejes ir. La mariposa irá al espíritu que lee los pensamientos de las mariposas y éste cumplirá tu deseo. En la cultura antigua, la mariposa representa el renacimiento después de dejar ir algún comportamiento o creencia. Como símbolo místico, la mariposa representa el paso siguiente en la evolución humana, la trascendencia del mundo físico. Es de ésta manera cuando los humanos, después de haber logrado un nivel alto de purificación del alma, se convertirán en criaturas celestiales.

Las mariposas son una profunda y poderosa representación de la vida. Muchas culturas asocian a la mariposa con el alma. A través del mundo la gente ve a la mariposa como una representación de resistencia, cambio, esperanza y vida.

Las mariposas de Salvador Dalí.

“Madame Mariposa”

En esta pintura de Dalí podemos observar cuatro mariposas volando, así como sus respectivas sombras. La quinta mariposa se puede encontrar en el asta que Madame Mariposa sostiene en su mano derecha. En medio de la pintura se encuentra un huevo, símbolo que Dalí utiliza mucho en sus obras, el cual simboliza un estado prenatal de igualdad al capullo de las mariposas. Sin embargo, las mariposas en “Madame Mariposa” ya salieron de su capullo y gozan ahora de su libertad. Por lo que se puede decir que Madame Mariposa puede ser un símbolo de libertad y por eso lleva el asta con la mariposa, en lugar de una bandera. Las sombras pueden ser el símbolo de lo que han dejado atrás, quizá lo mundano.

“La reina de las mariposas”

En “La reina de las mariposas” podemos observar, así como en “Madame Mariposa”, el asta con la mariposa hasta arriba: símbolo de libertad. La representación de una mujer como la reina y no de un hombre como rey, se puede interpretar como que la mujer es la que da la vida, sin la mujer no existiría nada, y esto se puede observar en esta pintura por medio de la mariposa que es parte del vientre de la reina. También se puede encontrar otra mariposa encima de la cabeza de la reina, como en forma de aureola, lo que puede ser interpretado como un símbolo de divinidad.

“Barco de mariposas”

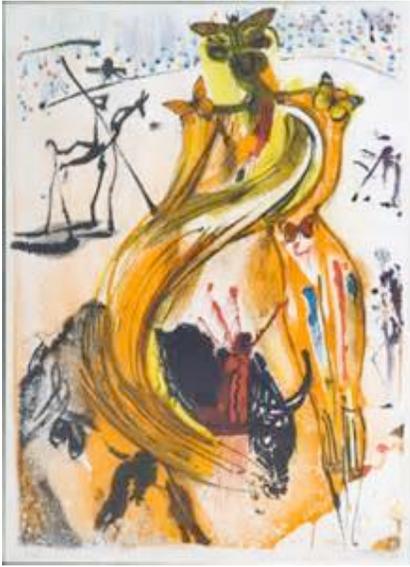
En esta obra, Dalí pinta a varias mariposas como si fueran las velas del barco. El viento es el que hace que el barco se mueva por medio de las velas, pero en este caso las velas no son necesarias, ya que las mariposas están ayudando a navegar el barco.

“Molinos de mariposas”

En “Molinos de mariposas” se puede observar el mismo sentido que existe dentro de “Barco de mariposas”: las mariposas son las que mueven los molinos por medio del viento.

“Toro con mariposas”

En esta pintura de Dalí se puede observar al toro lleno de sangre y las mariposas en la parte superior rodeando al toro de luz. Por lo que es claro el importante trabajo que las mariposas asumen de llevarse el alma del toro con ellas.

Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de las obras de Salvador Dalí en donde pinta mariposas, éstas representan libertad, fertilidad, divinidad.

“El maleficio de la mariposa”

“El maleficio de la mariposa” es la primera obra teatral escrita en 1920 por Federico García Lorca, director teatral, poeta y dramaturgo español. Estrenada ese mismo año un 22 de marzo en el Teatro Eslava de Madrid, bajo la dirección del también director teatral español Gregorio Martínez Sierra, es cancelada después de tan solo cuatro representaciones. Con un aire de cuento infantil debido a la protagonización de la obra por insectos, principalmente cucarachas que generan un ambiente inquietante, no es bien aceptada por el público español y crea un sentimiento de fracaso en la mente de su autor.

Escrita en verso, “El maleficio de la mariposa” es una tragicomedia que se destaca por varios aspectos estilísticos y temáticos que se convertirán en características distinguibles de Lorca, como son el simbolismo y temas familiares del amor y la muerte. Aún más, se puede decir que esta obra es una parábola, ya que, a pesar de su corta narración, la historia encierra una enseñanza moral a través de una alegoría, o sea, por medio de representaciones simbólicas de ideas y atributos del ser humano.

La obra comienza con el prólogo, donde se describe el ambiente y se da a conocer el tema de lo que está por leerse: un amor frustrado. También se revela el final de la comedia. Incluso, se hace una conexión entre los insectos y los seres humanos, echándole la culpa de tal transmutación a la poesía. Por eso, se le hace una advertencia al lector. Y como una premonición de lo que pasaría al estrenar la obra y mostrarla al público, el autor escribe en el mismísimo prólogo lo siguiente: “¿Por qué os causan repugnancias algunos insectos...? ¿Y por qué a vosotros los hombres, llenos de pecados y de vicios incurables, os inspiran asco los buenos gusanos...? ¿Qué motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la Naturaleza? ... Tal vez os riais al oír hablar a estos insectos como hombrecitos, como adolescentes.”

En el acto primero se dan a conocer los personajes principales de la comedia y es aquí donde se les atribuye personalidades humanas a los insectos: Doña Curiana es la clásica figura de la madre que quiere lo mejor para su hijo y que, a pesar de quererle incondicionalmente, no lo deja ser tal cual es y quiere casarlo con el mejor partido posible, independientemente del amor; Curiana Nigromántica se puede decir que es la “sabia” del pueblo, a la que todos acuden cuando requieren de servicios médicos o simplemente de alguien que los escuche y les dé consejo; Curianita Silvia es bella y coqueta, el mejor partido que cualquier cucaracho pueda encontrar, sin embargo sufre de un amor no correspondido; Curianito el Nene es un poeta enamorado del amor, quien no desea casarse por conveniencia ni por solamente hacer feliz a su madre; Alacrancito es el borracho del pueblo, un bueno-para-nada que molesta a cualquiera con su sola presencia.

Aunque Mariposa es introducida en el acto primero, no es sino hasta el acto segundo que realmente se da a conocer algo acerca de ella: “Yo soy el espíritu de la seda. Vengo de un arca misteriosa y voy hacia la niebla... Y la Muerte me dio dos alas blancas, pero cegó la fuente de mi seda... Porque soy la muerte y la belleza”. Mariposa está delirando, ya que tiene un ala rota y por eso cayó del cielo. La encontraron en el campo unas cucarachas campesinas y se la llevaron a Curiana Nigromántica para que ella la curara. Es entonces cuando Curianito el Nene se enamora de Mariposa. Pero Mariposa está muriendo, los gusanos la esperan, aunque ella cree que son estrellas. Curianito el Nene sufre y piensa en la muerte. En la última escena, desenlace de la obra, Mariposa da sus últimos pasos como una danza de la muerte, trata de volar pero no puede, se cae. Mientras tanto, Curianito el Nene le declara su amor y le pide que sea fuerte. Curianito el Nene abraza a Mariposa, ya que ella está inconsciente. Mariposa se aparta bruscamente y danza por última vez. Curianito se da por vencido del amor y de la vida y así

muere: “Por el fondo de la escena aparecen Gusanos de luz y unas Curianas que cogen el pétalo de rosa que guarda a Curianito y se lo llevan lentamente con gran ceremonia y solemnidad... La marcha fúnebre se va alejando poco a poco.”

Aunque “El maleficio de la mariposa” haya causado un sentimiento de fracaso en Lorca por no haber sido aceptada por el público de aquel entonces, la obra está llena de sentimientos muy humanos que cualquiera ha experimentado en algún punto de su vida o que tarde o temprano está por sentir, como es el de un amor no correspondido.

En conclusión, se puede decir que en la obra teatral “El maleficio de la mariposa”, Federico García Lorca simboliza la muerte por medio de la mariposa.

Tanto Salvador Dalí como Federico García Lorca utilizan a la mariposa como un símbolo en sus obras, sin embargo y a pesar de que estos artistas tenían mucho en común, sus representaciones de la mariposa son, no solo muy distintas, sino opuestas. Mientras Dalí pinta a la mariposa como símbolo de libertad, fertilidad y divinidad, Lorca utiliza a la mariposa para representar la muerte.

Textos Seleccionados

Answers. 2013. Answers Corporation. 2 abril 2013

< http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_symbolic_meaning_of_a_butterfly>

Butterfly Walls.Com. 2011. Butterfly Walls. 2 abril 2013

< <http://www.butterfly-wall-art.com/butterfly-symbolism.html>>

Denise Handlon. 2013. HubPages, Inc. 2 abril 2013

< <http://denisehandlon.hubpages.com/hub/Butterflies-Symbols-of-Life-and-Hope>>

El maleficio de la mariposa. 20 febrero 2013.

< <http://usuarios.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl003100.htm>>

Gardens With Wings. 2013. Take Notice, Inc. 2 abril 2013

< <http://www.gardenswithwings.com/facts-info/butterfly-symbolism.html>>

Khandro.Net. 2013 Khandro. 2 abril 2013

< http://www.khandro.net/animal_butterfly.htm>

Like A Cat. 2013. eCommerce Software. 2 abril 2013

< http://www.likeacat.com/Butterfly-Symbolism_ep_55-1.html>

The Magic of Life Butterfly House. 2008. The Magic of Life Trust. 2 abril 2013

< http://www.likeacat.com/Butterfly-Symbolism_ep_55-1.html>

Whats-Your-Sign.Com. 2005. Avia Venefica. 2 abril 2013

< <http://www.whats-your-sign.com/butterfly-animal-symbolism.html>>

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 1 mayo 2013. Wikimedia Foundation, Inc. 2 abril 2013

< <http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly>>

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 29 abril 2013. Wikimedia Foundation, Inc. 7 mayo 2013

< <http://en.wikipedia.org/wiki/Dada>>

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 8 mayo 2013. Wikimedia Foundation, Inc. 5 abril 2013

< http://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca>

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 9 mayo 2013. Wikimedia Foundation, Inc. 5 abril 2013

< http://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD>

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 6 mayo 2013. Wikimedia Foundation, Inc. 7 mayo 2013

< <http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism>>

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 7 mayo 2013. Wikimedia Foundation, Inc. 7 mayo 2013

< http://en.wikipedia.org/wiki/Symbolism_%28arts%29>

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 25 abril 2013. Wikimedia Foundation, Inc. 10 abril 2013

< http://en.wikipedia.org/wiki/The_Butterfly%27s_Evil_Spell_%28play%29>

Suite 101. 1 octubre 2009. Thais Campos. 2 abril 2013

< <http://suite101.com/article/the-symbolic-meaning-of-the-butterfly-a333162>>