

LA FASCINANTE LEYENDA DE AURORA

De Cherra Ortega

Esta serie de 29 cuadros nos muestra lo que sucede en la mente de la escritora Virginia Mas tras quedarse dormida mientras anotaba algunos capítulos de su próxima novela.

"El sueño de Virginia" es el último cuadro de la serie, pero el primero que debe verse para comprender lo que sigue. Es un viaje al mundo de los sueños, en el que la soñadora se convierte en la protagonista de su propio sueño. En este universo onírico, Virginia es Aurora. Cada cuadro representa un capítulo de la novela que aún está por escribir.

Este proyecto artístico presenta una narración visual en la que cada lienzo es una viñeta que contribuye a la trama general. La singularidad de esta serie radica en su proceso creativo, donde la improvisación y la espontaneidad fueron las guías principales. Sin bocetos ni ideas preconcebidas, cada cuadro fue pintado primero, permitiendo que la historia se revelará a medida que la obra cobraba vida en el lienzo. Posteriormente, tras finalizar cada pintura, se desarrolló la explicación de ese cuadro, buscando conectarlo con los demás para dar forma a una narrativa cohesiva y cautivadora. A través de técnicas pictóricas variadas, cada cuadro presenta una ventana a un momento clave en la vida de Aurora, desde sus primeros pasos en un mundo de fantasía hasta sus desafíos y triunfos a lo largo de su extraordinaria travesía. Los paisajes evocadores, los retratos llenos de expresión y los detalles meticulosos dan vida a esta historia, invitando al espectador a sumergirse en sus intrigas y misterios. El resultado es un cómic gigante en forma de serie pictórica, donde la creatividad y la imaginación se entrelazan para crear un viaje visual y emocional.

En resumen, la serie "La fascinante leyenda de Aurora" no solo es una celebración del poder del arte para contar historias, sino que también es un homenaje a la diversidad y la riqueza de la historia del arte y las tradiciones culturales de todo el mundo. Esta combinación de estilos pictóricos, referencias artísticas y simbolismo cultural crea un viaje visual y emocional que invita a los espectadores a embarcarse en el mundo de Aurora.

Leyenda

Del lat. *legenda* 'lo que ha de ser leído', n. pl. del gerundivo de *legĕre* 'leer'.

1. f. Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. *Una leyenda sobre el origen del mundo.*
2. f. Relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. *La leyenda del Cid.*
3. f. Persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar del paso del tiempo.
4. f. Texto escrito o grabado que acompaña a algo, generalmente a una imagen para complementarla o explicarla. *La leyenda de un grabado, de una moneda.*
5. f. coloq. Acción de leer. *Continuó la leyenda de la obra.*

29. El sueño de Virginia.

Óleo sobre tabla. 93 x 122 cm. 2024

Este cuadro, aunque fue el último en ser pintado de la serie, es el primero en dar sentido a toda la obra. En su superficie vemos a Virginia dormida en su habitación. Estaba escribiendo los capítulos de su próxima novela: *La Fascinante Leyenda de Aurora*. A su espalda, una estantería llena de objetos espera ser utilizada por su subconsciente, junto con las notas en su cuaderno, para tejer un viaje a una dimensión diferente en su sueño. Este cuadro establece el punto de partida para el mundo de fantasía que se desarrollará a través de los siguientes cuadros, conectando la vida real de Virginia con la imaginación desbordante de su subconsciente.

1. El arrepentimiento de María Teresa.

Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 cm. 2022

María Teresa es la tercera de cuatro hermanas. Sus progenitores descubren que, presa de la envidia, ha engañado a su hermana Aurora para que abandone el lecho familiar en busca de un remedio que acabe con una supuesta maldición que acabará con todos ellos.

María Teresa, arrepentida, se arrodilla ante sus progenitores suplicando el perdón mientras sus hermanas le abrazan ofreciéndole consuelo.

El bufón Pumuky escenifica con gesto de burla el dolor de María Teresa antes de salir en busca de Aurora.

Sosteniendo una vara azul, que representa la justicia, imparten un castigo a María Teresa que quedará ciega, sorda y muda hasta que Aurora regrese de su propósito.

La partida de Aurora queda immortalizada en un muñeco de papel *EXIT*, que deambulará por la casa hasta su regreso.

La escena ocurre en una de las estancias de la casa familiar. En una pared amarilla queda el esbozo de la última obra que María Teresa se disponía a pintar.

2. Aurora cruzando el lago de la verdad.

Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm. 2022

Inspirado en el cuadro *Caronte cruzando la laguna Estigia* de Joachim Patinir. Aurora debe cruzar el lago de la verdad en una barca-calabaza, tal y como le indicó su hermana María Teresa. Para alcanzar la orilla, deberá responder con total sinceridad a las preguntas que le planteen las voces que provienen de ella. Si la respuesta no es sincera, las bestias del lago devorarán su cuerpo y su alma quedará atrapada en las profundidades de sus aguas, transformándose en una de ellas.

Si consigue llegar a la orilla, su próximo destino será el Palacio Colibrí.

3. Aurora en el Palacio Colibrí.

Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. 2022

En un palacio flotante vive la diosa Luna, transformada en un colibrí por efecto de un hechizo. Solamente un bastón elaborado con una rama de ciruelo arrancada por una mujer virgen podrá romper la maldición. Para lograrlo, deberá tocar con el bastón la cabeza del colibrí, lo que provocará que ponga un huevo de plata. Este huevo tiene el poder de curar la locura. Cuando sane la locura a alguien que lo necesite, desaparecerá para siempre el hechizo de la diosa Luna. Aurora tendrá que encontrar a alguien que necesite su ayuda. En la comarca de la Vaca Reina encontrará su próxima parada.

4. La Vaca Reina.

Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm. 2022

Este cuadro recrea fragmentos de *El jardín de las delicias* del Bosco para contar el encuentro de Aurora con la Vaca Reina, que está desorientada y perdida por culpa del gusano de la locura. Aurora lo extrae de su oído con ayuda del huevo de plata. En agradecimiento, la Vaca Reina envía dos patrullas de golondrinas para guiar a Aurora hasta *El jardín de las cabezas perdidas*, donde encontrará su siguiente pista.

5. Susurrando a las cabezas perdidas.

Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. 2022

En las afueras de un laberinto, un gigante torero colecciona cabezas perdidas que siembra en la tierra como flores de un jardín. Las riega, las alimenta y habla con ellas. Todas, excepto una, tienen un discurso incoherente y es muy difícil comprender lo que dicen. Aurora tendrá que preguntar una por una hasta encontrar la respuesta correcta que la lleve a su próximo destino. Tendrá que susurrarles al oído para no ser descubierta por el gigante torero.

6. La leche mágica de la gorrina Marcelina.

Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm. 2023

Marcelina tiene ocho lechones que alimentar. Su leche tiene propiedades mágicas para los humanos. Aquel que la beba alcanzará el equilibrio y la armonía cósmica. Una madre y su hijo ciegos se encargan de vigilar a Marcelina. Con mucho cuidado, Aurora se hace pasar por un lechón más para conseguir algo de leche.

7. El gigante torero con la cabeza del bufón Pumuky.

Técnica mixta sobre lienzo. 146 x 114 cm. 2022

Aurora se cuela en una estancia del laberinto del Minotauro, donde habita el gigante torero, que colecciona cabezas humanas de gente perdida. El bufón Pumuky, que había seguido a Aurora desde que salió de casa, es apresado por el gigante torero, quien le corta la cabeza para ser plantada en su jardín. Aterrada por la escena, Aurora huye del lugar con la ayuda del camaleón Rafael que se mimetiza con la pared para salvar su vida.

8. Aurora cruzando el páramo de la soledad a lomos del camaleón Rafael.

Óleo sobre lienzo. 146 x 114 cm. 2022

Aurora y el camaleón Rafael escapan juntos montados en la bicicleta del bufón Pumuky. Cruzarán entre espectros que vagan por el páramo de la soledad. En otra vida fueron seres que vivieron en absoluta soledad por sus malos actos. Deberán pasar entre ellos sin cruzar ni una mirada ni una sola palabra hasta alcanzar la orilla de la cala Cristal. Allí se separarán, pero antes el camaleón Rafael le regalará una cometa de hojas doradas que la guiará hacia su destino.

9. Piedra, papel o tijera.

Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm. 2022

Aurora, con ayuda de una cometa de hojas doradas, camina por la orilla de la cala Cristal. Tiene que ir contra el viento y mantener el vuelo de la cometa hasta que encuentre el peñón del Jengibre. Allí viven dos gigantes y una gaviota, cuyas sombras devoran a todo aquel que tocan convirtiéndolo en oscuridad. Para pasar sin peligro, Aurora tendrá que vencerlos al juego de piedra, papel o tijera. El perdedor se transformará en un bulbo rojo que latirá como un corazón. Después, Aurora seguirá a las nubes que se dirigen al horizonte geométrico hasta llegar a la colina del Epitafio. Aquí dará sepultura al bulbo y proseguirá su camino.

10. Aurora piensa en tu epitafio.

Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. 2023

Con el bulbo rojo, que aún late entre sus manos, Aurora imagina el epitafio que escribirá cuando lo entierre para dar sepultura así a los dos gigantes de la cala Cristal. Apoyada en un altar de cabezas semipetrificadas, reflexiona sobre la frase más apropiada antes de dirigirse en busca del erizo Pascual.

11. El árbol del erizo Pascual.

Óleo sobre tabla. 23 x 27 cm. 2023

Pascual es un erizo muy sabio que vive en un árbol cerca de una torre eléctrica. Para hablar con Pascual es necesario estar desnudo, pues de otra manera resulta imposible comunicarse con él. Aurora mantendrá una larga conversación que durará tres días y dos noches donde aprenderá, entre otras muchas cosas, a desdoblarse para acceder a otra realidad en caso de necesitarlo.

12. Las alucinaciones de Aurora en compañía de la diosa Luna.

Óleo y acrílico sobre tabla. 62 x 80 cm. 2023

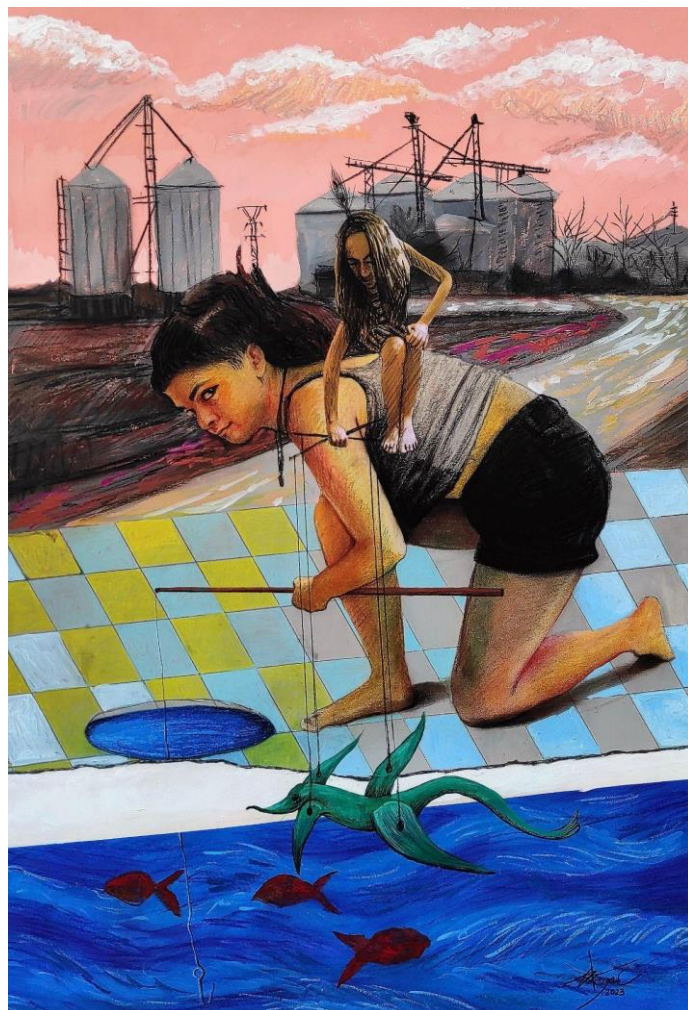
Aurora se encuentra con la diosa Luna, quien, tras deshacer su hechizo, ha adoptado forma humana. Agradecida por su liberación y sentada sobre un cardo mariano, la diosa decide ayudar a Aurora, induciéndole una alucinación que la guiará en su búsqueda. En su visión, Aurora se encuentra en una enigmática ciudad cubista, donde las letras han sido raptadas, sumiendo al lugar en un inquietante silencio. La alucinación revela que recuperar las letras es crucial para restaurar la armonía y sentido de su viaje.

13. El desdoblamiento de Aurora.

Óleo sobre tabla. 60 x 80 cm. 2023

Haciendo uso de las enseñanzas del erizo Pascual, Aurora tendrá que salir de su cuerpo para encontrar, en otra realidad, un castillo que se encuentra en una ciudad cubista. Allí vive una escritora que ha raptado las letras con las que están escritas las palabras de *los peces agrícolas*, su próximo destino. Amontonadas y desordenadas, deberá recomponerlas y devolverlas al libro del que fueron secuestradas.

14. Aurora y la diosa Luna distraen a los peces agrícolas.

Pastel y acrílico sobre papel. 70 x 100 cm. 2023

Bajo el suelo de un almacén de cereales y semillas vive una especie única de peces agrícolas. Estos peces tienen una tarea crucial: vigilar el regadío de la cosecha anual. Sus escamas, además de ser vitales para el proceso agrícola, poseen propiedades especiales necesarias para fabricar el vidrio amniótico, un material raro y precioso. Este vidrio es el único medio a través del cual se puede acceder a los sueños del enigmático maese Peto.

Aurora, con su ingenio y habilidades, se ha propuesto una misión desafiante: distraer a estos peces. Para ello, utiliza una marioneta de laurel, moviéndola hábilmente para captar la atención de los peces. Mientras tanto, la diosa Luna se prepara para aprovechar la distracción creada por Aurora e intenta que uno de los peces pique el anzuelo, una hazaña que requiere mucha destreza.

15. El soplador de vidrio amniótico.

Óleo y acrílico sobre lienzo. 81 x 100 cm. 2023.

Aurora se envuelve en una manta, buscando protección al tiempo que Racher, el vidriero, fábrica una bola amniótica. Este artefacto es crucial para acceder a los sueños de maese Peto. Racher, un maestro en su oficio, trabaja con dominio y precisión. Además de ser un hábil vidriero, Racher es el padre de la Diosa Luna. La bola amniótica comienza a brillar con una luz etérea. Con este artefacto, Aurora podrá adentrarse en los sueños de maese Peto, dispuesta a desentrañar los secretos que allí se esconden.

16. Aurora contempla el sueño de Peto.

Acrílico sobre lienzo. 142 x 100 cm. 2023

Con la ayuda del vidrio amniótico, Aurora accede a uno de los sueños de maese Peto. En este sueño presencia el nacimiento y la construcción de un nuevo mundo. Entre pantallas y tecnología avanzada, criaturas fantásticas cobran vida, poblando este joven universo con su diversidad y maravilla. Ciudades resplandecientes se erigen, llenas de luz y armonía, fusionando lo natural y lo tecnológico. Aurora siente la energía creadora fluir, uniendo cada elemento en un todo vibrante y coherente. Este sueño le revela los secretos de la creación y el poder ilimitado de la imaginación, mostrando un futuro donde lo imposible se vuelve posible.

17. Peto mostrando el origen a Aurora.

Acrílico sobre lienzo. 142 x 100 cm. 2023

Maese Peto enseñará a Aurora el secreto de fabricar nuevos mundos. Después deberá elegir tan solo uno de ellos para construir en él, con su pensamiento, una ciudad. Esa será la ciudad pensada donde encontrará el camino de regreso a casa.

Aurora se encuentra con Maese Peto, quien revela el secreto de crear nuevos mundos. Con asombro, Aurora absorbe sus enseñanzas mientras visualiza infinitas posibilidades. Más tarde tomará una decisión crucial: seleccionar sólo uno de esos mundos para dar forma a una ciudad con el poder de su pensamiento. Esta ciudad pensada no solo será su hogar temporal, sino también el portal que la llevará de regreso a casa. Aurora elige sabiamente, concentrando sus energías en la construcción de este puente entre realidades, confiando en que será el camino hacia su anhelado retorno.

18. Aurora en la Ciudad Pensada.

Óleo y acrílico sobre tabla. 53 x 81 cm. 2023

Aurora transita por la ciudad que ha erigido con el poder de su mente. Dejándose llevar por su instinto, recorre sus calles donde el tiempo y el espacio cambian constantemente. Cada esquina revela nuevos matices de su imaginación. Finalmente, asciende a lo más alto de la urbe, donde contempla su creación en toda su magnificencia. Desde esa altura privilegiada, abraza la inmensidad de lo que ha logrado, maravillada por el flujo constante de cambios y posibilidades que su mente ha concebido.

19. Paseo por la Ciudad Pensada I.

Óleo y acrílico sobre lienzo. 100 x 183 cm. 2023

Aurora recorre diversos espacios mentales ligados a sus recuerdos: el día en que vio nacer una nueva estrella, la creación de la música, el descubrimiento del alma, la invención del juego y el nacimiento de la agricultura, entre otros. Un río Azul, en el que siempre se refleja la luna, atraviesa esta Ciudad Pensada. Mientras camina, Aurora revive esos momentos fundacionales entrelazados por el reflejo lunar en el río, símbolo de continuidad y eternidad en su mente. Cada rincón de esta Ciudad Pensada es un tributo a la magia de sus recuerdos.

20. Paseo por la Ciudad Pensada II.

Óleo y acrílico sobre lienzo. 162 x 100 cm. 2023

Después de caminar por la ribera del río Azul, Aurora llega a un rincón de la Ciudad Pensada donde conoce a Tecnofauno, un ser que envía códigos y mensajes a los humanos utilizando un aparato con una pantalla de cristal iluminada, denominado móvil. Tecnofauno también custodia el Libro Amarillo. Aurora recibe la misión de llevar este libro al borrego alado, que se convertirá en su nuevo protector.

21. La mística del libro amarillo.

Óleo sobre lienzo. 162 x 100 cm. 2023

Antes de entregar el Libro Amarillo al cordero alado, Aurora debe lograr que el niño Crispín haga brotar un aguacate de una esfera de lapislázuli. Para conseguirlo, Crispín debe entrar en un estado místico leyendo el Libro Amarillo, que contiene el génesis del mundo e induce a este estado a quien lo lee. Es esencial que el suelo se caliente y que la luna permanezca fija hasta que brote el tallo. Crispín cuenta con la ayuda de la diosa Luna y de Racher, el vidriero. Juntos, preparan el terreno y el momento perfecto para que el milagro ocurra.

22. Aurora y el Hipogrifo Real.

Óleo sobre lienzo. 85 x 115 cm. 2023

Tras haber entregado el Libro Amarillo al cordero alado, Aurora se reunirá con el Hipogrifo Real en su palacio. Debe vestirse adecuadamente, cubriendo su corona con un sombrero que oculte su pluma real, pues solo el Hipogrifo Real puede llevarla en la cabeza. Aurora desea abandonar la Ciudad Pensada y, para ello, debe atravesar el marco dorado hacia su mundo. El Hipogrifo Real es el único que sabe cómo hacerlo. Aurora tendrá que detener el tiempo para lograrlo.

23. Esperando que el tiempo se detenga.

Óleo sobre lienzo. 92 x 146 cm. 2023

Siguiendo los consejos del Hipogrifo Real, Aurora visita a Crono para que detenga el tiempo y así poder pasar al otro lado a través del marco dorado. Para que el tiempo se detenga, Crono deberá abandonar su forma corpórea y desaparecer. Mientras tanto, Aurora esperará con calma, imaginando que contempla la playa desde una torre de vigilancia. En ese estado de paz y espera, se prepara mentalmente para la transición que está por venir, confiando en que la ayuda de Crono la guiará con éxito hacia su mundo, más allá de la Ciudad Pensada.

24. Lux Comedentis (El devorador de luz).

Óleo sobre lienzo. 93 x 93 cm. 2024

Cuando Aurora regresa de la Ciudad Pensada transformada en gallina, conoce a Samuel, el devorador de luz. Este ser se alimenta exclusivamente de luz y es el encargado de devolver a su forma original a todos aquellos que han cruzado el marco dorado. Una vez que Aurora recupere su forma, deberá cruzar el desierto Ocre hasta llegar al prado Verde, donde la diosa Luna la espera cuidando del rebaño de Samuel.

25. Aurora convirtiendo el polvo en oro.

Acrílico, pan de oro y óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. 2024

Para cruzar el desierto Ocre, Aurora debe demostrar que puede convertir el polvo en oro. No sólo lo logra, sino que también es capaz de transformar ese oro en mariposas, que la guían en su travesía para no perderse en la vasta extensión del desierto. Con estas mariposas doradas marcando el camino, Aurora avanza con confianza, segura de que llegarán al prado Verde, donde la diosa Luna la espera cuidando del rebaño de Samuel. Este ingenioso uso de su habilidad no solo facilita su viaje, sino que también añade un toque de magia y belleza a su cometido.

26. ¡Qué viene el lobo!

Óleo sobre tabla. 82,5 x 61,5 cm. 2024

Aurora se viste con una cogulla llena de plumas para llegar a salvo tras cruzar el desierto Ocre. Como en el cuento de *Pedro y el lobo*, el lobo ataca al rebaño de Samuel, causando estragos. Por este motivo, la diosa Luna, arrepentida y entristecida, pide perdón a Aurora por no haber protegido mejor el rebaño. Aurora, con su especial atuendo, sigue adelante, entendiendo la dificultad de la tarea y mostrando compasión hacia la diosa Luna, a la vez que se prepara para los desafíos que aún le esperan en su viaje.

27. Aurora se quita la corona.

Técnica mixta sobre papel pegado en tabla. 122 x 130 cm. 2024

Aurora necesita descansar y reflexionar para comprender el motivo de su largo viaje. Para ello, se despoja de su corona, buscando alivio de una serie de imágenes que invaden su mente. Estas imágenes, sin sentido alguno, aparecen como una película a toda velocidad, desconcertándola. La única manera de hacer que desaparezcan es liberándose de su corona. Al hacerlo, Aurora encuentra la paz necesaria para descansar y aclarar sus pensamientos, preparándose para continuar su travesía con una mente más despejada y anunciando el amanecer.

28. Aurora anunciando el amanecer. Óleo y acrílico sobre lienzo. 195 x 130 cm. 2024

Este instante precede al despertar de Virginia, que se ha quedado dormida mientras tomaba notas para *La Fascinante Leyenda de Aurora*, su próxima novela. En su sueño se transforma en Aurora, el personaje principal, experimentando su historia en primera persona. El lienzo captura el momento justo antes del amanecer. Aurora cabalga en un caballo blanco, anunciando la llegada de un nuevo día y la luz del sol. El cuadro representa la transición entre la realidad y la imaginación, donde los límites entre los sueños y la vigilia se desdibujan, creando un momento de belleza y misterio antes de la luz del nuevo día.