

EXPOSICIÓN PICTÓRICA

María Luisa
Suárez V.

Casa de la Libertad
Sucre-Bolivia

ELLAS EN GABRIELLA

Colección
“ELLAS EN CARTELERA”
María Luisa Suárez Villegas
72539389
Sucre - Bolivia

Impreso en:
Imprenta Prográfica S.R.L.
Sucre, Bolivia
2026

ML SUÁREZ

ELLAS EN CARTELERIA

Presentación

Los cuadros representan a los personajes femeninos principales de diferentes Ballets, Óperas y Musicales del acervo Internacional y nacional.

Esta idea surge como una respuesta a aquel mundo de sonidos vibrantes de instrumentos y voces que se convierten en experiencias propias cuando uno escucha, aprecia y deja que las armonías de estupendas obras musicales le lleven hacia un mundo imaginario.

En esta exposición, *“resalta el uso de vivos y contrastantes colores, los ojos rasgados y soñadores de las protagonistas que sobrepasan los límites de la cara, los casi geométricos dedos de las manos, los cabellos que muestran antojadizas tramas, características todas que forman parte de la composición plástica que imprime su autora, para lograr el diálogo armonioso de la mujer y su espíritu”*.

Casa de la Libertad se complace en albergar esta muestra por su gran calidad artística.

Dr.H.C. Lic. MARIO LINARES URIOSTE
Director, Casa de la Libertad

Estos 18 óleos de la colección “ELLAS EN CARTELERA” han sido realizados por una artista que nos deja sus emociones y sensibilidad plasmadas en sus pinturas. Cuando uno observa, siente su mundo y sensibilidad invitándonos a mirar adentro transformando el silencio en color.

Esto es lo que transmite María Luisa, enorgulleciendo a las Instituciones a las cuales pertenece.

En esta oportunidad el Círculo Femenino de Cultura Hispánica, se suma a esta hermosa exposición dejando a ustedes que las obras hablen por sí solas. “Su arte hará el resto”.

Rosario Zamora de Villegas
Presidente, Círculo Femenino de Cultura Hispánica

ELLAS EN CARTELERA

¿En que está inspirada la colección pictórica “ELLAS EN CARTELERA”?

En los mundos y escenarios imaginarios que se revelan cuando se escuchan obras musicales que describen únicos e interesantes argumentos a través de riquísimas armonías, donde se combinan los maravillosos timbres de instrumentos con voces celestiales.

Por eso, y porque pretendo destacar el papel de la mujer, es que los cuadros de esta colección representan a los principales personajes femeninos de diferentes Ballets, Óperas, Musicales y Suites del acervo Internacional y nacional.

Pero ahora deseo compartir con ustedes lo que encontré al repasar los argumentos de dichas obras musicales en la tarea de identificar a los personajes femeninos relevantes para su representación pictórica.

Analizando los papeles que desempeñan ELLAS en las obras musicales, se llega a la conclusión de que casi todas fueron víctimas del amor, del poder y de las injusticias del mundo.

Así, por ejemplo:

- CHRISTINE fue acosada por el Fantasma de la Ópera.
- ELPHALE y GLINCA tuvieron que enfrentar las complejidades de los conceptos del bien y del mal, en el musical Wicked.
- Una MUÑECA le robó el verdadero amor a SWANILDE en Coppelia.
- ODETTE fue convertida en cisne por hechizo de un malvado brujo.
- GILDA, la hija del bufón Rigoletto, fue sometida al abuso del Duque de Mantua.
- JULIETA junto con Romeo fueron víctimas de la enemistad inquebrantable de sus familias.
- La ÑUSTA KORI T'IKA fue sacrificada por los celos del rico hacendado Qolke Ñawi.
- ESMERALDA fue atormentada por el perverso sacerdote FROLLO.

- La BAILARINA y CARMEN fueron víctimas de triángulos amorosos.
- El PÁJARO DE FUEGO fue apresado por el príncipe Iván.

Solo tres mujeres logran la felicidad para siempre: CENICIENTA cuando conoce a su príncipe encantado, SHEHEREZADE cuando salva su vida del severo marido enamorándolo con el relato de interesantes cuentos, y PIMPINELLA que se casa con su amado Pulcinella después de muchas peripecias.

Pero, como en toda regla hay una excepción: es el enigmático Caballero de la Mancha que sufrirá las burlas de KITRY y QUITERIA, dos mujeres que fingirán ser su amada DULCINEA DEL TOBOSO, a la que nunca pudo alcanzar.

Entonces surgió la pregunta ¿Cómo lograr que los cuadros muestren algo bonito que pueda ser disfrutado por quienes los observen y que además otorgue alegría y color a los ambientes donde sean ubicados? y decidí mostrarlas a ELLAS EN CARTELERA intencionalmente en los bellos momentos que también se vivieron según las tramas.

Utilizando colores vivos y contrastantes, con los ojos rasgados y soñadores que sobrepasan los límites de sus caras, los casi geométricos dedos de las manos y sus cabellos que muestran antojadizas tramas; características todas que forman parte de la composición plástica que como autora pude imprimir para lograr el diálogo armonioso de la mujer y su espíritu.

Para concluir y agradeciendo su presencia, les invito a observar los óleos, que, como pintora aficionada los he pintado con dedicación, con paciencia y de la mejor manera que me fue posible. Muchas gracias.

La Autora

El Ballet “El Cascanueces” compuesto por *Piotr Ilich Chaikovski*, cuenta la historia de **CLARA**, una niña que recibe como regalo de Navidad de su padrino, un **CASCANUECES** en forma de muñeco soldado.

Durante la noche, ella se transporta a un mundo mágico donde los juguetes cobran vida y el Cascanueces encantado lucha contra el Rey de los ratones para luego visitar al Hada de Azúcar en el brillante Reino de los Dulces.

Esta hermosa historia que sabe combinar música, danza, fantasía e imaginación, normalmente se la lleva al escenario para la Navidad

“CLARA”

Del Ballet El Cascanueces

“CHRISTINE”

Del Musical “El Fantasma de la Ópera”

El Musical “El Fantasma de la Ópera” compuesta por *Andrew Lloyd Weber*, cuenta una historia de amor y misterio que se desarrolla en la Ópera de París, donde un misterioso y desfigurado personaje conocido como EL FANTASMA, habita en las catacumbas del teatro.

Este enigmático ser se enamora perdidamente de **CHRISTINE** Daaé, una joven y talentosa soprano, y decide entrenarla en secreto para que se convierta en la estrella de la ópera.

Sin embargo, cuando se entera que Christine está enamorada de Raoul, un noble amigo de la infancia, los celos y la obsesión del Fantasma lo llevan a acciones extremas.

Esto desencadena una serie de eventos trágicos que culminan en un desenlace emocional y conmovedor.

“ELPHABA Y GLINDA”

Del Musical “Whicked”

El Musical “Wicked” compuesto por *Stephen Scharz*, se centra en **ELPHABA**, una joven inteligente y apasionada nacida con piel verde esmeralda, que eventualmente se convierte en la Malvada Bruja del Oeste, y **GLINDA**, que es una joven popular y encantadora que más tarde será conocida como la Bruja Buena del Norte.

La historia explora cómo estas dos mujeres, a pesar de sus diferencias, desarrollan una profunda amistad mientras enfrentan el amor, el poder y las injusticias del mundo que las rodea.

A medida que sus caminos se cruzan con otros personajes icónicos, como el Mago de Oz y Dorothy, la narrativa revela las complejidades de los conceptos del bien y del mal.

“PIMPINELLA”

Del Ballet Moderno “Pulcinella”

El Ballet Moderno “Pulcinella” fue compuesto por *Ígor Stravinski*.

La historia comienza con FLORINDO y CLOVIELLO cantando serenatas a sus novias, las cuales no se dejan impresionar y responden a los pretendientes arrojándoles agua, pues PULCINELLA ha cautivado el corazón de las chicas.

Indignados los novios, traman un plan para hacerlo desaparecer, pero Pulcinella fingirá ser asesinado para luego resucitar entre los muertos; convirtiéndose en un magnánimo benefactor, que, con varios enredos de por medio, logrará casar a cada uno de los chicos con su novia y él también se casará con su amada **PIMPINELLA**.

“CARMEN”

De la Ópera Carmen

La ópera “Carmen” compuesta por *Georges Bizet*, narra la trágica historia de obsesión, celos y pasión ocurrida en Sevilla hacia 1820, entre **CARMEN**, una bella gitana de espíritu libre, el cabo Don **JOSÉ** y el guapo torero **ESCAMILLO**.

Después de varios sucesos, Carmen se encuentra en la plaza de toros con Escamillo. Don José, loco de celos, le reclama su amor; pero ella confiesa que a quien ama es al torero; lo desprecia y humilla arrojándole en la cara un anillo que le había regalado.

Don José, sin poder contener sus celos apuñala a Carmen terminando con su vida; cumpliéndose de esta manera el presagio de las gitanas del grupo.

“QUITERIA”

Del Ballet Clásico Don Quijote y las Bodas de Camacho

La Ópera-Serenata “Don Quijote En Las Bodas De Camacho” compuesta por *Georg Philipp Telemann*, trata de la boda del **RICO CAMACHO** y la hermosa **QUITERIA**; y como consecuencia de esta unión pactada, el sufrimiento de **BASILIO** que desde niño ha amado a ella.

Iniciándose la celebración del matrimonio, llega Basilio, moribundo y pide una última voluntad: quiere la mano de Quiteria.

Camacho finalmente accede, y el cura los bendice. Pero de pronto... Basilio se incorpora y admite el engaño.

Camacho, furioso, pide venganza, pero Don Quijote, opina y convence a todos, de *que el Cielo ha unido a Basilio y Quiteria*.

“ÑUSTA KORI T’IKA”

De la Ópera “Incallajta”

La ópera “Incallajta” fue compuesta por el músico boliviano *Atiliano Auza León*.

Narra la historia de una joven pareja de enamorados, la **ÑUSTA KORI T’IKA** y el guerrero **MOSOJ UMA**, quienes se convierten en víctimas de los celos de **Qolke Ñawi**, un rico hacendado que hace todo lo posible por separarlos.

Cuando la sequía que vive el pueblo se agudiza, piden al Inca un sacrificio humano en ofrenda al dios **Wiracocha**.

Qolke Ñawi convence a **Laecka**, el viejo sacerdote de la comunidad, para que elija a **Kori T’ika** junto a un ser deforme para el sacrificio.

“SWANILDE Y MUÑECA DANZANTE”

Del Ballet “Coppelia”

El Ballet “Coppelia” compuesto por *Léo Delibes*, trata de un misterioso inventor: el **DOCTOR COPPÉLIUS** que tiene una **MUÑECA DANZANTE** de tamaño real.

La muñeca parece tan real que Franz, un pueblerino se enamora de ella, dejando de lado a su verdadero amor **SWANILDE**.

Es en el Acto II, cuando Swanilde muestra su loca pasión por Franz al disfrazarse como una muñeca y pretender cobrar vida, todo por recuperar a su amor.

La historia posee influencia de los espectáculos ambulantes de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX que mostraban a autómatas mecánicos.

“ESMERALDA”

Del Musical “Notre-Dame de París”

“Notre-Dame de París” es un musical francés de *Riccardo Cocciante*.

Narra la trágica historia de la bella gitana **ESMERALDA** y del jorobado **QUASIMODO**.

Esmeralda está enamorada del capitán **PHOEBUS** y deseada por el perverso sacerdote **FROLLO**, quien cegado por los celos apuñala a Phoebus, y logra culpar de este asesinato a Esmeralda para someterla a un proceso por brujería.

Quasimodo intenta salvar a la gitana, pero no logra evitar su muerte. Cuando descubre que su padre adoptivo Frollo, está detrás de la acusación de brujería, lo mata y él también muere con el corazón destrozado.

El ballet “Romeo y Julieta” compuesto por *Sergei Prokófiev*, se desarrolla en tres actos presentados en trece escenas, incluyendo prólogo y epílogo.

Es una tragedia en la que dos jóvenes, **ROMEO MONTESCO** y **JULIETA CAPULETO** se enamoran profundamente a pesar de la enemistad ancestral de sus familias.

Después de casarse en secreto, una serie de desafortunados eventos, incluyendo el exilio de Romeo y el matrimonio arreglado de Julieta, llevan a la pareja a un trágico suicidio para estar juntos en la muerte.

“JULIETA”

Del Ballet “Romeo y Julieta”

“LA BAILARINA”

Del Ballet “Petruska”

El ballet “Petruska” compuesto por *Igor Stravinski*, narra la trágica historia de tres marionetas: PETRUSHKA, **LA BAILARINA** y el MORO a las que un Mago da vida durante una feria de carnaval.

Petrushka, sensible y enamorado, sufre por el desprecio de La Bailarina quien ama al Moro. Celoso, le amenaza, y el Moro se defiende con su cimitarra.

La feria es interrumpida, por Petrushka que es perseguido por el Moro, quien acaba violentamente con su vida.

La gente piensa que se ha cometido un asesinato. Llega la policía e interroga al Mago, pero en el suelo solamente hay un muñeco de trapo.

“SHEHEREZADE”

De la Suite Sinfónica “Sheherazade”

La Suite Sinfónica “Sheherazade” de *Rimski Kórsacov*, narra la historia del SULTÁN SHAHRIAR, quien, al ser traicionado por su esposa de mayor confianza, jura tomar una nueva esposa cada noche y ejecutarla a la mañana siguiente.

SHEHEREZADE se casa con el Sultán, y salva su vida relatándole seductores cuentos cada noche, pero sin revelar el final sino hasta la noche siguiente.

El Sultán, incapaz de contener su curiosidad por el desenlace de estas historias, retrasa su ejecución día tras día, y, termina enamorado de su esposa Sheherazade a quien la convierte en su reina.

La Ópera “El Oro del Rin”, fue compuesta por *Richard Wagner*.

La trama se inicia con el oro que descansa en el fondo del río custodiado por las hijas del Rin: **WOGLINDE, WELLGUNDE y FLOSSHILDE**.

Mientras ellas juegan, **ALBERICH**, un enano nibelungo, las observa y las desea, pero es rechazado.

Alberich se entera que, con un anillo forjado con el oro del Rin lograría obtener el poder infinito sobre el mundo, pero tendría que maldecir y renunciar al amor.

Irritado por el rechazo de las Ondinas pronuncia la maldición, y se apodera del oro con el que fabrica un anillo. Seres míticos luchan por la posesión del mismo, hasta que es la Valquiria Brunilda quien devuelve el anillo al Rin.

“WOGLINDE, WELLGUNDE Y FLOSSHILDE”

De la Ópera “El Oro del Rin”

“ODETTE”

Del Ballet “El Lago de los Cisnes”

El Ballet “El Lago de los Cisnes” fue compuesto por *Piotr Ilich Chaikovski*.

La historia narra un amor imposible entre el príncipe SIGFRIED y **ODETTE**, una joven princesa convertida en cisne blanco junto a toda su corte por el hechizo del malvado brujo VON ROTHBAR.

Odette, transformada en cisne durante el día y humana solo por la noche, únicamente podrá ser liberada del maleficio por aquel que le prometa amor eterno.

Sigfried hará lo imposible por salvarla del embrujo, a pesar de los engaños del mago y su malvada hija ODILE.

“DULCINEA”

Del Ballet “Don Quijot”

El Ballet “Don Quijote” compuesto por *Ludwig Minkus*, muestra a DON QUIJOTE que animado por las novelas de caballería sale en busca de aventuras.

En la plaza del pueblo encuentra a KITRI la hija del tabernero, y al verla la toma por la maravillosa **DULCINEA**, la dueña de su corazón.

Después de vivir varias aventuras, es invitado a un castillo, donde Kitri fingirá ser Dulcinea y Basil, el caballero desconocido.

Comienza el combate, pero en medio del fragor de la batalla, Don Quijote tropieza en sus propias espuelas y cae derrotado por lo que el caballero desconocido se lleva a su amada.

“GILDA”

De la Ópera “Rigoletto”

La Ópera “Rigoletto” compuesta por *Giuseppe Verdi*, muestra a RIGOLETTO, el bufón del Duque de Mantua, que guarda un secreto: vive en su casa con una joven, que el Duque cree ser su amante, pero en realidad es su hija **GILDA**.

El Duque, haciéndose pasar por estudiante, seduce y rapta a Gilda.

Rigoletto consigue liberarla y jura venganza, pero, ella es incapaz de reconocer el abuso al que ha sido sometida.

Rigoletto es incapaz de culminar su obsesión y en vez de apuñalar al noble, mata por error a su hija.

“LA CENICIENTA”

Del Ballet “La Cenicienta”

El ballet “La Cenicienta” de *Serguéi Prokófiev*, muestra primero a una **CENICIENTA** entregada a un destino sin esperanza, sometida a la envidia de sus hermanastras y vencida ante la ira y la soberbia de una madrastra que proyecta en sus hijas sus deseos frustrados de alcanzar el reconocimiento social y la opulencia mediante la conquista de un príncipe.

Más tarde, asiste a su primer baile, donde aparece el **PRÍNCIPE**, que le declara su amor; pero el tiempo transcurre y Cenicienta debe volver a su realidad, dejando un zapato como prueba de que lo vivido no ha sido un sueño.

El príncipe la busca, la reconoce y se casa con ella, viviendo felices para siempre.

“PÁJARO DE FUEGO”

De la Suite “El Pájaro de Fuego”

La Suite “El Pájaro de Fuego” compuesta por *Ígor Stravinski*, muestra el jardín nocturno del mundo del **MAGO KASCHÉI**, donde irrumpe el **PRÍNCIPE IVÁN** persiguiendo a un misterioso pájaro, mitad mujer, mitad ave con plumaje de oro y fuego, al que consigue apresar.

Es el **PÁJARO DE FUEGO** quien le regala una pluma mágica con la que podrá llamarle cuando lo necesite, y lo llama cuando se enfrenta al mago y su corte de monstruos, a los que el Pájaro de Fuego obliga a bailar hasta su extenuación. El Príncipe destruye con su espada el huevo que guarda el alma de Kaschéi que muere retorciéndose entre gases sulfurosos.

Todas sus víctimas recobran la libertad.

Hablar de las obras de María Luisa, es siempre un placer. Ella nos trae todo un universo lúdico infantil, a la vida adulta. Cuan bonito y difícil es pintar lo bello en nuestros días, son emociones y sueños adormecidos. Estas obras nos despiertan emociones guardadas, historias musicalizadas, ahora con un ropaje pictórico, una relectura de toda esa atmósfera extasiante.

Estas obras tienen una presencia muy luminosa y narrativa, y se nota que quien las pinta trabaja desde una sensibilidad muy ligada al teatro, la danza y la escena femenina.

Lo primero que salta a la vista en la colección “Ellas en cartelera”, es que funciona casi como una serie curatorial. Cada pieza rinde un homenaje a personajes femeninos de óperas, ballets y musicales: Carmen, Odette, Esmeralda, La Cenicienta, Pájaro de Fuego... eso le da unidad conceptual y hace que la serie tenga identidad.

Algunas impresiones que resalto:

■ **Uso del color**

Predominan colores muy vivos: rojos, turquesas, amarillos, violetas y azules intensos. Hay una energía decorativa fuerte, muy atractiva visualmente. El color parece ser el principal vehículo emocional de cada personaje.

■ **Carácter escénico**

Las figuras están tratadas casi como si estuvieran en un escenario. Hay movimiento en los vestidos, los brazos, la postura corporal. Transmiten danza, música y dramatismo.

■ **Estilo**

Tiene un aire entre naïf, expresionista y decorativo. No busca realismo académico, sino emoción, símbolo y presencia femenina. Me recuerdan a obras pensadas para que el espectador identifique el personaje por la atmósfera.

■ **Lo más fuerte**

La serie tiene coherencia de colección, y eso es muy importante a nivel expositivo y comercial. No son cuadros aislados: cuentan una historia.

ML VÁZQUEZ

Como artista, digo: la autora tiene un lenguaje propio muy reconocible, especialmente por el uso del color y la feminidad teatral. Es una ilustración primorosa.

En conjunto, la colección tiene mucha fuerza visual y una idea muy clara, lo cual es un gran valor. Se nota que la autora no pinta por improvisación, sino con una narrativa definida: la mujer como personaje escénico, casi icónico.

Lo mejor de la serie que resalto:

- **Unidad conceptual**
La colección “Ellas en cartelera” está muy bien pensada. Todas las piezas dialogan entre sí y eso en una exposición suma muchísimo.
- **Color y atractivo visual**
El uso de rojos, azules, verdes y amarillos hace que las obras llamen la atención de inmediato. Son piezas que, vistas desde lejos, “entran por los ojos”.
- **Identidad femenina y teatral**
Los vestidos, las poses y los elementos simbólicos transmiten ballet, ópera y musical. Hay un lenguaje visual reconocible.

Rita Landeau Bobadilla
ARTISTA PLÁSTICA BOLIVIANA
ACADÉMICA ORDINARIA , TIBERINA DE ROMA
ACADÊMICA CORRESPONDIENTE POR EL EXTERIOR

MIL VÁREZ

Colección
"ELLAS EN CARTELERA"
María Luisa Suárez V.
72539389