

MINICARS

Juan Soriano. *Aves de paso*

21 de noviembre de 2006 - 19 de febrero de 2007

Juan Soriano. Aves de Paso

El artista mexicano Juan Soriano (Guadalajara, 1920 - México, D.F., 2006) expuso por vez primera en su ciudad natal a la edad de 14 años; los pintores María Izquierdo y José Chávez Morado, así como la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, visitaron aquella exposición y dieron testimonio unánime del nacimiento de un nuevo creador dotado de excelentes facultades. Ellos le animan a trasladarse a la ciudad de México, donde se instala un año después y entabla relación amistosa con Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y el grupo literario de *Los Contemporáneos*, además de con un Octavio Paz muy joven y con el que luego mantendrá un constante y fructífero diálogo. Poco tiempo después, al llegar los exiliados españoles, entra en contacto con María Zambrano, Diego de Mesa, Ramón Gaya, Luis Cernuda, José Bergamín, León Felipe, Max Aub, Pedro Garfias, Francisco Giner de los Ríos, Juan Larrea, Manuel Altolaguirre, José Gaos y Juan Gil-Albert, entre otros. En su discurso de recepción del Premio Velázquez 2005, Juan Soriano se declaró "ciudadano mexicano de la España peregrina", al tiempo que recordaba: "El exilio español no fue un peso para México; todo lo contrario: la llegada de los españoles dio sustancia a México, nos nutrió, nos enriqueció".

A lo largo de más de setenta años de actividad creativa (dibujos, pinturas, grabados, escenografías, tapices, cerámicas, esculturas), Soriano se convirtió en "leyenda viva" de México. Sobre el meollo de su creación, Octavio Paz dejó escrito: "La obra de Juan Soriano es la afortunada fusión de las tres potencias del arte: la tradición, la fantasía poética y la imaginación visual. La tradición es la

herencia, no recibida como dádiva sino reconquistada; la fantasía es el soplo que anima aquello que vemos con los ojos abiertos o cerrados; la imaginación es la facultad que concibe las formas en que encarnan los fantasmas de la fantasía". Por su parte, dice María Zambrano: "Cosa de otro mundo, cosas del otro mundo sentí que son las pinturas de Juan Soriano, y que aparecen en éste como una herida. No hay arte que no hiera, porque el arte es como el pensamiento, como la verdad. El signo de la verdad es herir. Lo que es luz viva hiera. (...) Y heridas son, ventanas al misterio, todos los cuadros que he visto de Juan Soriano. (...) La pintura de Juan Soriano es una pintura auroral porque es encuentro de los primeros acordes, de las primeras equivalencias y reducciones, como si fuera midiendo el espacio que a cada criatura corresponde, y al figurarlas las integra en una órbita".

Juan Soriano, que rechazó desde joven el muralismo imperante para pintar con absoluta libertad, obtuvo pronto el respeto de Rufino Tamayo y el reconocimiento de la generación mexicana de la Ruptura (Rojo, Cuevas, Gironella, Felguérez). Con Leonora Carrington, León Felipe y Octavio Paz, fundó el grupo teatral *Poesía en Voz Alta* (1956). Vivió largas estancias en Roma, París y Varsovia. Su obra fue exhibida con regularidad en México, pero también en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Rusia, China, Bélgica... Hasta los años 50 del pasado siglo, las naturalezas muertas, los retratos y autorretratos, al lado de escenas oníricas donde a menudo juegan los niños con los ángeles, hacen de Juan Soriano un pintor inclasificable, pues su clasicismo compositivo se ve zarandeado de continuo por la osadía expresionista de los colores. A partir de su primera estancia en Roma y, sobre todo, después de un viaje a Creta, abundan los temas mitológicos, aunque tratados ya con todas las conquistas de la abstracción. Del comienzo de la década de los 60 es su magnífica serie de Lupe Marín, compuesta por cientos de retratos a la que fuera primero esposa del pintor Diego Rivera y luego del escritor Jorge Cuesta. Después entra en un período más sereno, en el que sobresalen los motivos florales, los animales y el mar. Durante los últimos años de su

Pájaro IV, 2004. Bronce. 29 x 10 x 48,5 cm
Col. Marek Keller

vida, le dedicó una atención casi exclusiva a la escultura monumental para espacios públicos.

"Aves de paso" tiene en cuenta la exposición "Juan Soriano (Retrospectiva: 1937-1997)", presentada en 1997 en las salas de este Museo, en la que se detallaba toda su trayectoria. En esta muestra de homenaje por el Premio Velázquez recibido, y de la que Soriano fue teniendo noticias en sus últimos meses de vida, un único motivo (las aves) hace de hilo conductor.

Autor de dibujos para el "Bestiario" de Apollinaire y el "Animalario" de Alfonso Reyes, no sólo ahí dio acogida a numerosas aves, pues otras muchas dejó plasmadas en su obra pictórica y escultórica. Reunirlas en su diversidad ha sido empeño básico de la presente exposición. Se muestran 18 esculturas; de entre ellas, tres de tamaño monumental, pertenecientes a la serie "Pájaros" y fechadas en 2004 y 2005. Hacia 1995 Soriano declaraba: "He vuelto a la escultura. Por primera vez me han entusiasmado las formas monumentales. Comencé en 1987 con el "Toro echado", que se encuentra en el Parque Garrido Canabal de Villahermosa; luego hice "La paloma", en 1990, para la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, y "La Ola", en 1991, una pieza de siete metros de altura para el World Trade Center de Guadalajara. En fin, en este período de mi vida me siento con el interés suficiente para emprender algunas experiencias que no había conocido en el pasado". Son 28 las pinturas seleccionadas, de 1941 a 1993, y 27 los dibujos, de 1937 a 1997. Para asomarse a este conjunto monotemático, tal vez convenga retener lo que Juan Villoro apunta: "Juan Soriano se sirve de la felicidad como forma de crítica. No está conforme con lo que ocurre: está conforme con el hecho de vivir. Cuando pinta un pájaro, se rige por un principio opuesto al del copista: transgrede el mundo que hacía imposible ese pájaro. Sus cuadros cuentan el inagotable relato de esa celebratoria rebeldía".

La ventana, 1980. Óleo sobre tela. 80 x 60 cm
Col. José Luis Martínez

Pájaro XIV, 2005. Bronce. 57 x 46 x 20 cm
Col. Marek Keller

Pájaro VII, 2004. Bronce. 53,5 x 12 x 38,5 cm
Col. Marek Keller

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**

Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Tels: 91 774 10 00
Fax: 91 774 10 56

Horario de exposiciones

Lunes a sábado de 10,00 a 21,00 h.
Domingo de 10,00 a 14,30 h.
Martes, cerrado

Información del Museo en Internet:
www.museoreinasofia.es

Visita virtual patrocinada por:
idealista.com

Ilustraciones

© Fundación Juan Soriano y Marek Keller AC

D. Legal: M. 47.575 - 2006
NIPO: 553-06-005-5

IBERIA

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

MINISTERIO
DE CULTURA