

Por Jorge J. CRESPO
DE LA SERNA

LO EMOCIONAL Y LO
ONTOGENICO EN LA
ESULTURA DE JOSE
CAÑAS

HACE ya algún tiempo trabé conocimiento con este escultor español de la región catalana con motivo de una exposición de estupendos dibujos de animales, observados con singular maestría y con una simpatía hondamente humana. Eran apuntes tomados del natural, algunos esbozados con ojo rápido y seguro, otros terminados sin caer en detallismos desorientadores, es decir, consiguiendo síntesis de quien está avezado a hacerlo en materiales distintos al modelar o tallar o esculpir, en función del volumen. Entonces me percaté de que me hallaba frente a un artista de verdad, porque sus dibujos no eran copias serviles o preciosistas lucubraciones, sino sensibles trasposiciones de lo real óptico, marcadas con un sello selectivo de lo esencial en sus modelos adventicios.

Cañas expone ahora unas veinte piezas escultóricas bajo el patrocinio del Museo Nacional de Antropología. Tema de

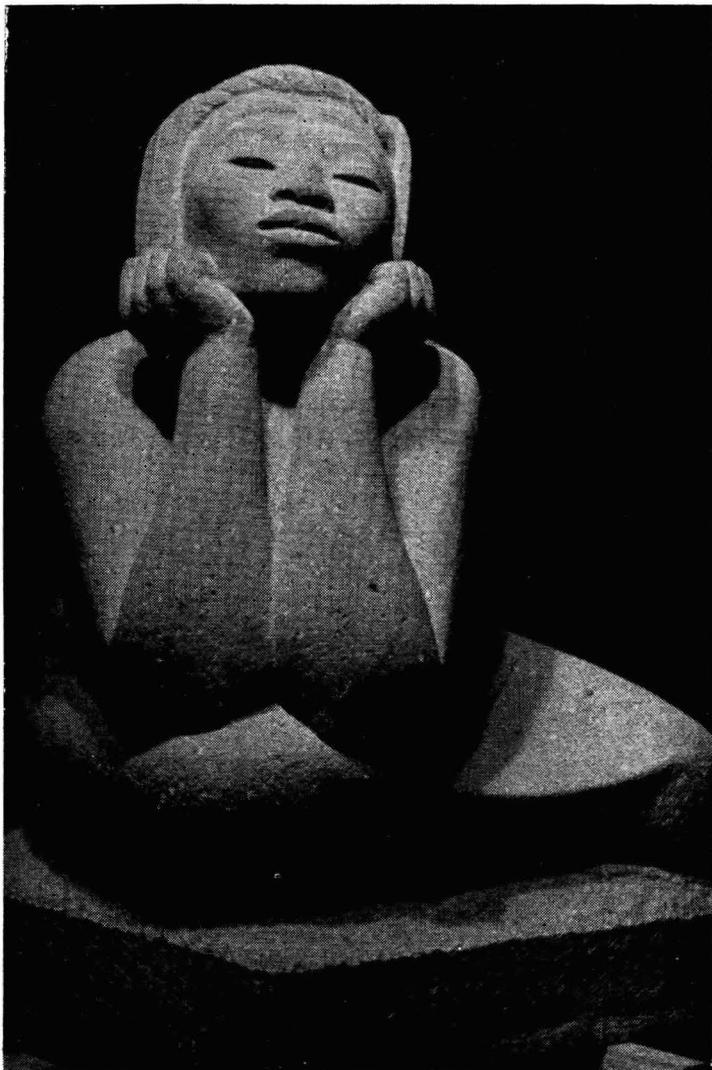
ARTES PLASTICAS

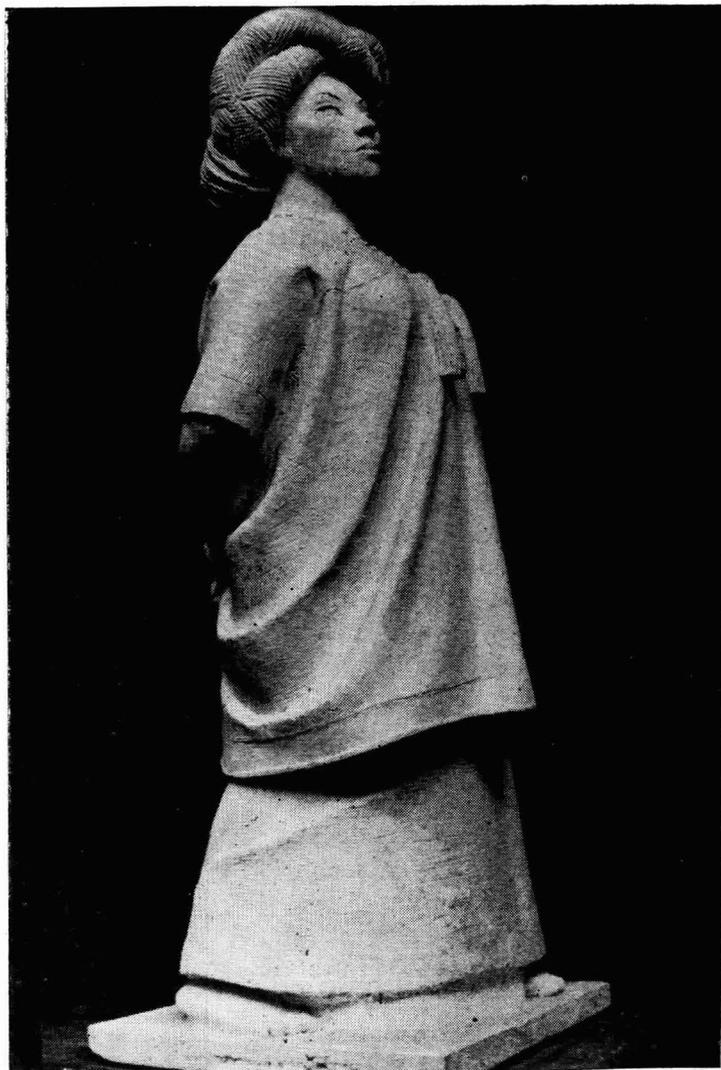
José Cañas: Coloquio

ellas ha sido la gran familia india esparcida por todo nuestro territorio, que paciente y devotamente ha sabido captar en sus más ingentes y definidos momentos vitales, de modo directo, "in situ", por lo que consigue un verdadero conjunto tipológico, en el que están fundidos en soberbias síntesis las formas ontogénicas que distinguen lo individual de lo genérico, los rasgos de los distintos grupos raciales y el espíritu colectivo y personal, patente en el desarrollo de cada motivo.

El distinguido especialista que es Eusebio Dávalos Hurtado, director del Museo, dice ésto que copio, en el catálogo respectivo: "En el desolado panorama actual de la escultura en México, es muy satisfactorio encontrar a Cañas, que ha sabido encontrar en los tipos autóctonos de nuestro suelo, lo que había estado buscando en sus andanzas por el Viejo Continente. Ni Francia, ni Inglaterra, ni otros de los países que con tanta fuerza han atraído a los artistas —por la riqueza emocional que atesoran— lograron conmover a éste artífice proteico, como

José Cañas: Repaso

José Cañas: Yalalteca

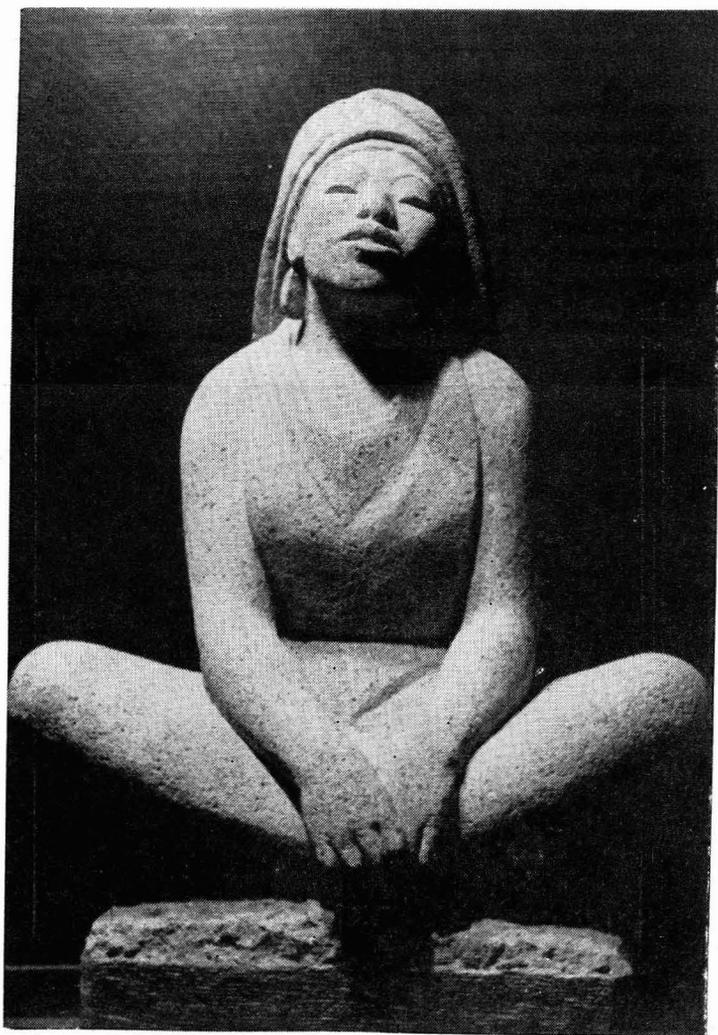
nuestros mixtecos, tzotziles, tarahumaras, o tehuanos. Ha encontrado en ellos los valores universales que caracterizan, lo mismo a un personaje griego que a una reina egipcia. No ha caído ni en la trampa de lo regionalista, ni en el delito de sensacionalismo a base de exaltar lo exótico. Estiliza pero no esteriliza. Siente cada trazo y ni exagera una curva ni la endurece más allá de lo que su sensibilidad le sugiere... Sus tipos autóctonos no lo son por su vestimenta exclusivamente, sino por que en ellos integró forma, expresión, proporciones, movimiento, en fin, el conjunto de manifestaciones que les dan su perfecta caracterización."

Poco habría que añadir a tan agudo comentario pues en él resume Dávalos las calidades estrictamente científicas, es decir, etnológicas y de tradición histórica, y las que hablan al corazón, o sean los factores estéticos y psicológicos. El espectador puede dividir su atención o sus preferencias, al ver estas esculturas. Alguno se satisfará ampliamente comprobando a primera vista las diferenciaciones de familia, los rasgos físicos, los atuendos característicos, los gestos o actitudes habituales, la expresión de cada tipo humano. Otro, acaso más exigente o sensible, examinará los modos con que el escultor ofrece sus bajorrelieves, sus bronce, sus piedras, dándonos imágenes sólidas, apretadas, vivas, con suma de líneas y planos, agrupados en función de una cosa realmente arquitectónica, en bloque. Si ambos módulos se hallan felizmente expresados en su obra, la impresión total que de ella se reciba no puede ser más completa.

Cañas es un realista, pero no un académico frío y ortodoxo. Parte de lo real objetivo ¿qué duda cabe?, como todo artista de verdad, pero llega a sus mejores síntesis guiado por un conocimiento de la geometría que aplica certeramente a la creación del volumen en el espacio, ya estático o en reposo, ya en el gesto del mecanismo del movimiento o acción. Su escultura es una evolución lógica y actual de formas y conceptos mundiales. Al ver su obra no se podría afirmar si la ha hecho un mexicano, un catalán, un francés, un italiano, un danés. ¿Qué importa? Es recia, es convincente, es bella, contiene todas las cualidades de suprema tactilidad, de claroscuro, que la aíslan y la sustentan en el espacio y en el tiempo, y eso basta. Pero hay

José Cañas: Madre dolorosa

José Cañas: Placidez

que poner de relieve algo importante: que dentro de una modernidad, más lograda en unas esculturas que en otras, Cañas obtiene lo que constituiría una muestra viva de la evolución contemporánea de la escultura precolombina aplicada a la estatuaría social o etnológica de "lo mexicano autóctono". Véanse *Maternidad, Oaxaca, Placidez*, tipo zapoteca, *Reposo, Mujer totonaca, Mixteca de Tlaxiaco*.

Le encuentro a este artista, y no con dificultad, un innato sentido de ritmo casi musical —me atrevo a decir— muy visible, no sólo en la correspondencia equilibrada de las distintas partes del cuerpo humano que plasma con tanta espontaneidad, sino en el análisis de los detalles esenciales que informan el conjunto. Por ejemplo, en un rostro, el de su *Madre dolorosa*, pongo por caso, al comparar el paralelismo diferencial de boca, base de la nariz, cuencas de los ojos, arcos superciliares y entrecerjo lineal, vistos en contrapunto de luz y sombras; o en ese bajorrelieve de *Las tres zandungas* que es una variante tehuana del eterno tema de las "Tres gracias", o en el otro que se intitula *Tipos de Chiapas*. Este sentido rítmico de valores se convierte a veces en un arreglo francamente simétrico y, por tanto, decorativo. Dentro de este módulo preferiría yo ese panel en relieve que se llama *Coloquio*: mujer de Tehuantepec que lleva un periquillo en la mano, con el cual entabla un diálogo humano, de igual a igual. La actitud de la muchacha, la simplificación de los planos del huipil, y la falda, que obedece a la ley de frontalidad tan habitual a los bajorrelieves de todos los tiempos, así como la armonía del rostro visto de perfil y la forma del ave posada en el dorso de la mano izquierda, recuerdan por su aliento y sencillez a un della Quercia o al helénico Bourdelle...

Cañas logra crear la impresión del movimiento con medios de lógica naturalidad sometida a exigencias económicas de estética. La textura de carnes, cabellos, paños, la da el propio material y su tratamiento específico. La porosidad y rugosidad de las piedras que emplea realzan lo mórbido y lo suave de esos factores. El barro cocido de tonos rojizos contribuye asimismo a la máxima calidad táctil, aun sin aplicar la mano a esas superficies, sino contentándose con los ojos... En algunos bronce, aquellos que prestan más atención al sentido monolítico, ceñido, de los volúmenes, se prolonga la idea de lo vivo y

al propio tiempo de una proporcionalidad casi monumental, a pesar de la escala menor en que están hechos. En el resto de esas estatuillas el escultor incide en una descripción connotativa que daña la síntesis escultórica y pone el acento en lo ornamental o anecdótico. Prefiero, sobre estos bronce y sobre los bajo-relieves en general, sus piezas macizas, directas, individuales, solemnes, palpitantes de vida y emoción.

INFORMACION Y COMENTARIOS

• El Salón de la Plástica Mexicana y la nueva galería "Proteo" han presentado sendas exposiciones de pintores extranjeros naturalizados o domiciliados en México. En el primer caso una organización y alumbrado deficiente patentemente echaron a perder el efecto de algunas de las obras expuestas, extremo que ha sido sorteado inteligentemente en el segundo. Las tendencias y estilos diferentes prestaban a ambas exposiciones no poco interés y atractivo de estudiarlas. En la segunda de las galerías citadas se han podido admirar, además de algunos nombres extranjeros como el de Peinado, Souto, Balbuena, Elvira Gascón, Alice Rahon, Felipe Orlando y algún otro, pinturas de algunos nuevos artistas que envían sus obras por primera vez o que aparecen en un ropaje superado, como Alberto Gironella, Barroso, José Luis Cuevas, Echeverría, los hermanos Coronel, Nefero, L. Carmona. Estaban también presentes Diego Rivera, con un retrato muy mediocre, cargado de detalles como un almacén, Rodríguez Lozano, Carlos Orozco Romero, Gustavo Montoya, Cordelia Urue-

Grabado japonés de mediados del siglo XVIII

ta, Alfonso Michel. Resaltaban en la otra exposición —la del Salón— Leonora Carrington, Enrique Climent, Gunther Gerszo, Wolfgang Paalen, Souto, Mérida, Orlando, Marina N. del Prado, Ceferino Colinas, Marcita Block, los hermanos Butterlin. Otros envíos correspondieron a Mege, Gaya, Goeritz, Feher, Moreno Villa, Prieto, Rodríguez Luna, Valetta Swann, Tortosa, Ceferino Palencia, etc.

• La Galería de Arte Mexicano expuso obras recientes

de Gunther Gerszo, mexicano de origen húngaro. Es un excelente técnico del color y de la composición espacial con signos abstractos de indudable valor decorativo. Tiene analogías con Wolfgang Paalen y Alice Rahon. Su rica imaginación en el manejo de líneas y masas la ha empleado con fortuna en ejercicios interesantísimos aplicados al arte de la decoración teatral, terreno que mucho se presta para sus lucubraciones con formas y colores.

• Norman Glass es un joven pintor que ha hecho estudios recientes en el México City College. Tiene facultades y se halla demasiado solicitado por varias tendencias, entre las cuales figura la de seguir en cierto sentido la "escuela mexicana". En su exposición en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales se destacaban sus cuadros *Construcción*, *Callesón*, *Cañero*, *Mercado*. Cuando no imite demasiado a Tamayo o a Picasso quizá pueda encontrarse.

• En una excelente exposición de cuatro jóvenes pintores, en la galería "Nuevas Generaciones", llamaron la atención por su calidad, en primer lugar Gloria Iris Ayala y Rafael Coronel, y enseguida Gilberto Aceves Navarro y Roberto Doniz, todos ellos con muy halagüeño porvenir, a mi juicio.

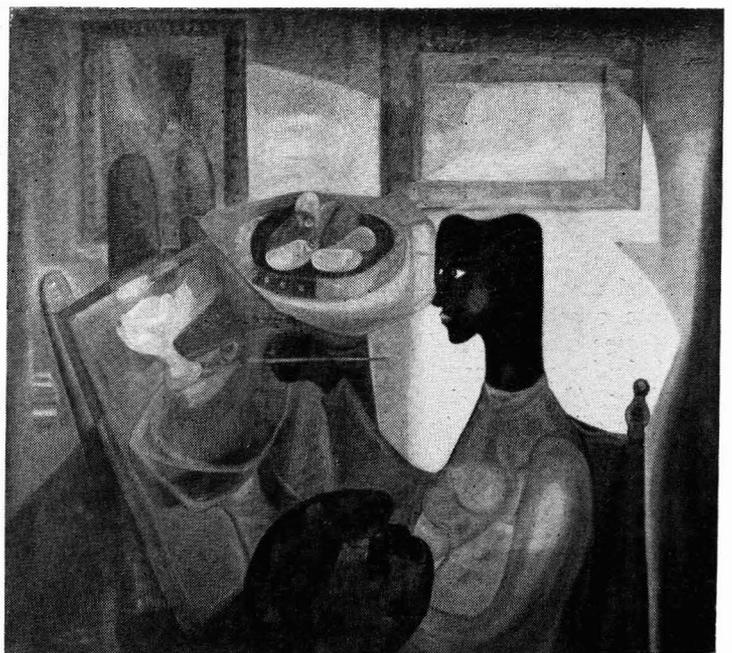
• El INBA organizó una exposición internacional de arte infantil. Los países asistentes —Galería José Clemente Orozco— han sido: Inglaterra, Sudafrica, Costa Rica, Austria, Bélgica, Guatemala, Honduras, Francia, Alemania, Checoslovaquia, Nicaragua, Finlandia, Japón, España y Chile. México estaba nutridamente representado con dibujos y pinturas sobre el tema de la vida y muerte de Hidalgo.

• En la Galería Arte Moderno la visitante francesa Andree Bizet expuso cuadros de estilo postimpresionista de muy grata factura, hechos casi todos en Europa. Su tela *Los bebedores* recordaba al espectador, aunque un poco remotamente, a Cezanne en sus *Jugadores de Cartas*.

• La contingente Galería Panni organizó con el concurso de

Roberto F. Balbuena: Paisaje, España

Felipe Orlando: Naturaleza muerta