

J O S E

FRENTE al arte de su tiempo el de Posada tiene un vigor, una originalidad y una excelencia que lo distingue de todo cuanto entonces se hizo, aunque en sus días nadie hubiera reconocido en él al más grande de los innovadores del momento. ¿Qué son los últimos esfuerzos de academicismo romántico y el intento de su renovación con Fabre, junto al arte vital de Posada? No son sino las muestras de una decadencia palpable. Algo más de común tiene con los auténticos renovadores, como Herrán y el Dr. Atl, aunque es otra línea, y en cierta forma y más acerbamente con Ruelas, pero todo palpidez frente a su obra vigorosa, cuyas raíces eran más profundas y más saldales; sin embargo, todo ese espíritu de nueva vida vino a tener su cima con la pintura mural. Fue el género de Posada lo que hito su expresión algo oportuno y anticipativo.

Lo original en la expresión de Posada es su libertad frente al naturalismo, su "expresionismo", como se ha llamado en el arte actual a todo aquello más alejado de los modelos naturales, y en cierta forma, más desparado y drástico. Porque sin duda el artista tenía suficiente habilidad para haber ejecutado sus grabados en un tipo de expresión "naturalista", así fuera tratando de imitar el arte académico de su tiempo, que sin duda conoció; pero no, su voluntad de forma iba por otro camino y aquí está su intuición genial — como la que tuvo por entonces el aduanero Rousseau — para seguir su propia inspiración, seguro de que aquello tenía validez, puesto que era comprendido y aceptado por todos. Y es que Posada sabía dar naturalidad a sus figuras sin hacerlas "naturalistas", porque sus asuntos se referían siempre a la realidad humana y a la sobrehumana entendida desde aquélla; es por esto que el arte pertenece ya al siglo XX, porque traslada a los cuadros, a las figuras naturales, en plan de metáfora, para aludir a la realidad humana, no a la natural. Esto que ha sido la gran dificultad del "público" culto de nuestro tiempo para comprender el arte actual, fue aceptado y comprendido inmediatamente, con su sencillez, por el pueblo, que era público de Posada. Así se prueba que si es cierto, como decía Alfonso Reyes a propósito de Ruelas, que el arte, para ser subjetivo no necesita romper con las proporciones naturales, tampoco es indispensable respetarlas; esto ha sido necesario justamente por hacer relevante que no se trata de la realidad natural o material, de la naturaleza bruta, sino de esa otra naturaleza más generosa que es la propia naturaleza humana, impalpable e inefable, pero aludible. Por lo demás todo arte, aun el de intención objetiva, es verdaderamente subjetivo y todo gran arte conservará ese equilibrio o relación precisa e inevitable entre la naturaleza bruta, realidad más o menos objetiva, y la naturaleza humana, creadora de todas las significaciones posibles de este mundo y de otros imaginarios, que pertenecen también a esta realidad. Sólo a través de formas expresivas nos comprendemos y todos son personales o subjetivos.

Posada, así, logra un equilibrio maravilloso entre la realidad objetiva y la que él quiere expresar por alusiones más o menos directas; pero es más, la libertad con que se expresa, alejada de una ligera naturalidad o vulgar inclusión de un elemento irracional que juega papel importante su formidable intuición, o inspiración, que es el apoyo más certero de sus caracterizaciones, siempre sintéticas. No es otro el principio que rige las más originales obras de Gino, padre del arte contemporáneo, especialmente en *Los Caprichos*, y en todo el buen arte de nuestro principio. Y conste que me estoy refiriendo tan sólo a las formas mismas, porque lo anterior subraya y concentra unifi-

... CON QUE SE EXPRESA ...

P O S A D A

Nota de Justino FERNANDEZ.

... UN PLAN DE METAFORA ...

ria corroboración cuando se ven, como deben verse, en estrecha relación con los temas. De los temas en que Posada se ocupó voy a tratar primero, aunque es difícil por su variedad y por la dificultad que presenta la investigación, ante la carencia del inmenso material completo y ordenado; no obstante, con el conocimiento es suficiente para fijar a lo menos unos grandes grupos de temas que caracterizan la obra del artista. La evolución formal es difícil apreciarla, pues se diría que desde el

principio al fin el dibujante y el grabador definen su expresión de una vez por todas, a pesar de las múltiples variaciones; cierto es que en su última etapa, Posada produce algunos de sus grabados más rotundos y magistrales, como La Calavera de Don Quijote, o la Calavera Zapatista, por ejemplo, pero grabados magistrales se encuentran a lo largo y en todo momento de su obra.

En un numeroso grupo de hojas volantes, alrededor de los años de 1900, en el filo mismo entre un siglo y otro, encontramos ilustraciones de "corridos", canciones, noticias interesantes, espeluznantes las más, oraciones, suicidios, y los famosos "Ejemplos" de Vanegas Arroyo, que son generalmente atrocidades mayúsculas, cuya moraleja no era necesario decir en voz alta; ejemplos son de la perversidad humana y el consorcio queda al arbitrio del público. Los textos no se deben tan sólo a Constanco Suárez, aunque sí los más; también los hay de G. Colchada, A. Molina, Rafael A. García, J. M. Romero y del propio Vanegas Arroyo.

La vida de la capital, en el primer término, de la pais entero, en segundo, surge en sus rasgos más significativos al conjunto del artista: la abolición de las pesetas: Ya las pesetas se van... en qué brazos y piernas humanizan

GUADALUPE

a las monedas y objetivan el caso dándole aspecto fantástico. El mosquito americano, plaga infernal que atormenta a "decentes" y a "pepales". Del drenaje de México; La luz eléctrica ligro; Los avios triunfales de las fiestas patrias de 1899; Canción del canal (el desague); Los tranvías eléctricos; Año de 1900; Alegre inauguración del eléctrico tranvía; Chaita voy a llevarle a ver los trenes eléctricos; Copias del fonógrafo; Viva el Banco Nacional; La primera reuena de presos a la Penitenciaría (recién construida); Las grandes lamentaciones de los baraterillos al pasarse para Tepito; El terrible temblor de México, no fue nada en comparación con el de Chilpancingo, 16 de enero de 1902; Alarmanes manifestación anticlerical, 30 de junio de 1902, organizada por estudiantes de Preparatoria y Agricultura "contra los abusos y conducta malísima del clero", parió del monumento a Cuauhtémoc y recorrió las calles gritando vivas a Juárez y a la Reforma.

Como se ve, son los acontecimientos relacionados con el "progreso", la modernización de la capital, lo que interesa y los sucesos que de vez en cuando sacudían "la paz mexicana". Mas el "progreso" visto por los artistas populares, no sólo es digno de admiración, sino también de horror, pues trae aparejada la desgracia y la muerte, así, el Espantadísimo choque del ferrocarril eléctrico y un tren polguero, en la Villa de Guadalupe, produce un saldo de muertos; pero aún más espantadísimo es el Choque entre un motor eléctrico y un carro fímbre, en que se descubre que el "progreso" era visto por el pueblo como una calamidad:

... que haremos, estamos mal con esa electricidad, no respeta ni a los muertos, con todos quiere acabar. Es preciso que se tenga miedo a la electricidad, pues aquel que se descuida lo manda a la eternidad.

Con el establecimiento del Banco Nacional, irónicamente se canta el fin de la pobreza: fue un señuelo más del "progreso", como también el ferrocarril, que produce desgracias: El descarrilamiento en Tlanamula. El descontentamiento patrio está presente, se imprime y se ilustra el Himno Nacional Mexicano, se hace un corrido a "La Campana de la Independencia", y se graba el retrato de don Jaime Naud "autor inmortar de la letra de nuestro Himno Nacional", pues la letra fue de don Francisco González Bocanegra; se graba también El Grito de Dolores y se escribe un Canto a la Patria. Hacen gratos recuerdos del gran simulacro, con Mercedes ovaciones a todos los Batallones, que se destruyó al Congreso Panamericano, el 22 de diciembre de 1901 y se expresa la solidaridad con los hermanos de Cuba: Cuba libre. Los mártires cubanos. Vivam los cubanos. Corrido al general cubano Antonio Maceo.

**MUEBLES
Metálicos
Seccionales**

PRODUCTOS
DELHER
DE CALIDAD

CONVIERTA SU COCINA EN UN RINCON
BELLO Y AMABLE...!

