

Una vida,
múltiples expresiones

JUAN SORIANO

MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

MEMORIA
COORDINACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
Y CULTURAL DE MÉXICO

 INBAL

MUSEO DE ARTE MODERNO

Una vida,
múltiples expresiones

JUAN SORIANO

Nombre:

Juan Francisco Rodríguez Montoya (conocido como Juan Soriano por el segundo apellido de su padre).

Fecha de nacimiento:

18 de agosto de 1920

Lugar de nacimiento:

Guadalajara, Jalisco

Trabajo:

Pintor, escultor y escenógrafo

Formación:

Autodidacta

Lugares de residencia:

Ciudad de México
París, Francia
Roma, Italia
Ciudad de México
Roma, Italia
Ciudad de México
Guadalajara

Acontecimientos importantes:

- 2020** – Centenario de su nacimiento.
- 2006** – Muere el 10 de febrero en la Ciudad de México
- 1987-2005** – Presenta múltiples exposiciones y retrospectivas en México y el extranjero.
- 1985** – Celebra 50 años de trayectoria artística con una exposición en el Palacio de Bellas Artes.
- 1975** – Se traslada a vivir a París.
- 1969-1975** – Segunda estancia en Roma.
- 1956** – Participa como escenógrafo en el grupo “Poesía en voz alta”.
- 1954** – Viaje a Creta, Grecia.
- 1951-1953** – Primera estancia en Roma, Italia.
- 1935-1950** – Participa en múltiples exposiciones y se relaciona con varios grupos artísticos.
- 1935** – Se muda a la Ciudad de México.
- 1934** – Participa por primera vez en una exposición del taller “Evolución”.
- 1920** – Nacimiento.

Juan Soriano mostró habilidades por las artes desde una edad muy temprana, y aunque nunca recibió una educación formal, sus obras fueron reconocidas en México y el extranjero. Este año, conmemoramos el centenario de su natalicio.

Cuando tenía tan sólo 13 años ingresó al taller de pintura “Evolución”. Tras su primera exposición en el Museo de Guadalajara llamó la atención de algunos pintores, entre ellos María Izquierdo, quienes lo motivaron a mudarse a la Ciudad de México.

Llegó a la capital a los 15 años y empezó a trabajar como maestro de dibujo en una escuela primaria. Poco a poco se abrió paso en la escena artística logrando exponer algunas de sus obras y hacerse amigo de pintores y literatos. Uno de ellos fue el poeta Xavier Villaurrutia, quien se preocupó por su formación artística. A su vez, Soriano retrató a su amigo: con una actitud seria y formal Villaurrutia mira de reojo al espectador.

A lo largo de sus 85 años de vida, sus múltiples intereses se vieron reflejados tanto en las diferentes agrupaciones con las que colaboró, como con los diversos medios en los que trabajó. El jalisciense se integró durante algún tiempo a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, así como realizó escenografías para el Teatro Orientación. Asimismo, además de pintar, Soriano diseñó vestuario para teatro y realizó esculturas, de pequeño y de gran formato.

Juan Soriano
Retrato de Xavier Villaurrutia
1940
Óleo sobre tela
Acervo del Museo de Arte Moderno
INBAL/Secretaría de Cultura

En los años 50 Soriano se trasladó a Roma, Italia, desde donde también viajó a Creta, Grecia. El viaje cambió por completo su manera de abordar la pintura y lo ayudó a encontrar un estilo propio, alejado de la pintura social de la Escuela Mexicana de Pintura que se acostumbraba en el país.

El antiguo arte de Creta, civilización famosa por el mito del laberinto del Minotauro y el palacio de Cnosos, sirvió de inspiración para una pintura más personal. Soriano mostró interés por pintar figuras ligeras realizadas con unas cuantas líneas, ágiles y de gran ritmo. Ejemplo de ello es la obra *Apolo y las musas*.

Para saber más sobre el estilo predominante en México, **pica aquí** y conoce la obra *El diablo en la iglesia* de David Alfaro Siqueiros (<https://www.facebook.com/124831784860/videos/953644871759201>).

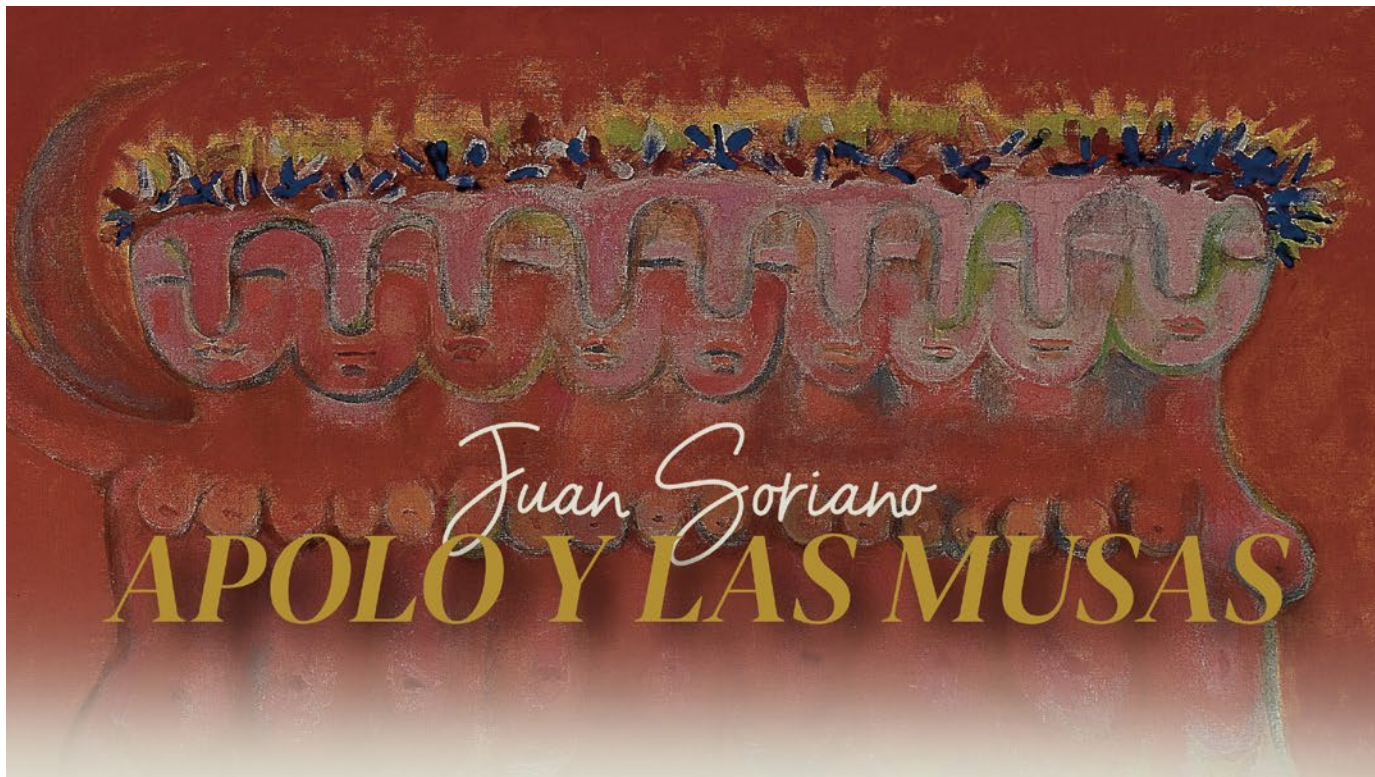

Juan Soriano

Apolo y las musas 1954

Óleo sobre tela

Acervo del Museo de Arte Moderno
INBAL/Secretaría de Cultura

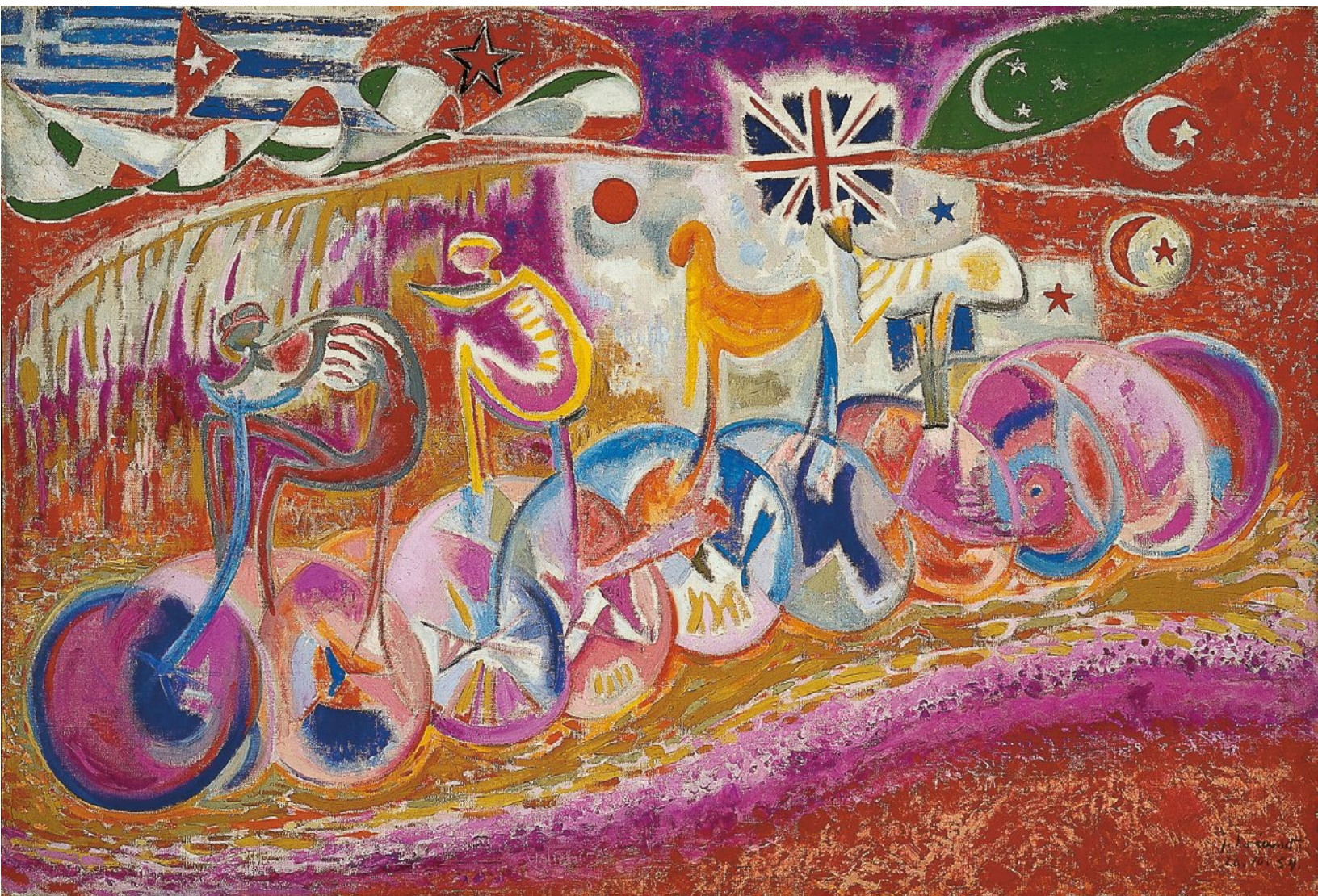
Juan Soriano
APOLO Y LAS MUSAS

- ♦ Existen varias versiones de **Apolo y las musas**.
- ♦ La obra muestra figuras ligeras, **casi infantiles**.
- ♦ Soriano pinta la obra tras su **viaje a Creta**.
- ♦ El **rojo cadmio** es la base de la obra.

Urania (astronomía)	Melpómene (tragedia)	Euterpe (música)	Terpsícore (danza y canto)	Polímnia (poesía lírica)
Clío (historia)	Talía (comedia)	Erato (elegía)	Calíope (poesía épica y elocuencia)	

- ♦ En la mitología griega **Apolo era el dios de la música y las artes**.
- ♦ Las musas inspiraban a las artes y cada una representaba una disciplina.

Juan Soriano

La vuelta a Francia, 1954

Óleo sobre tela

Acervo del Museo de Arte Moderno

INBAL/Secretaría de Cultura

Observa con detenimiento la obra:

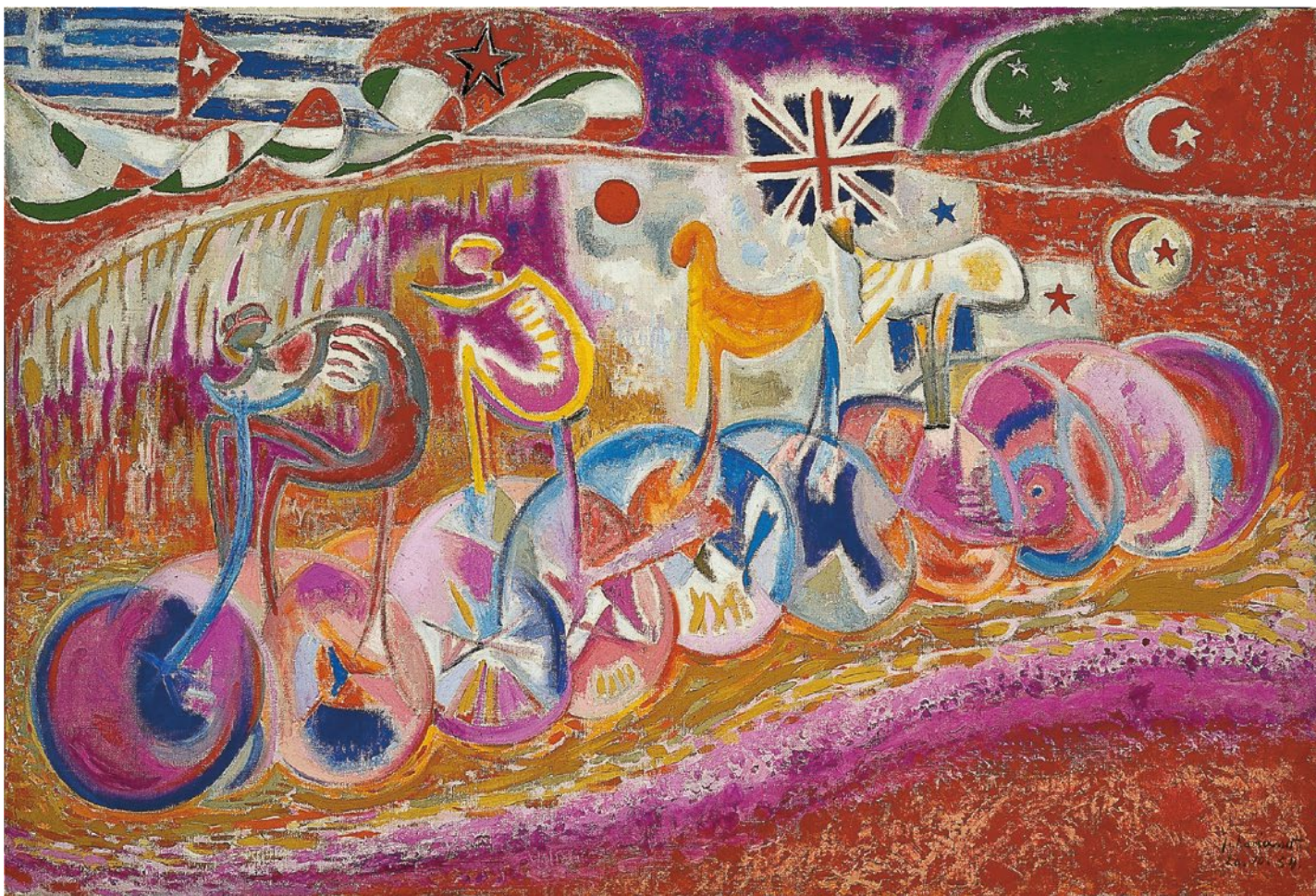
¿Qué está sucediendo?

¿A qué ritmo se mueven las figuras?

¿Cómo titularías la pintura?

La Vuelta a Francia es pintada por Soriano con un gran dinamismo, líneas fluidas y una saturación de color que nos ofrecen una visión original y personal sobre tal acontecimiento. El artista plasma en el lienzo aquello aprendido en Creta, ya que experimenta con las figuras, los ritmos y los colores. Sobre la obra, Soriano comentó en una entrevista:

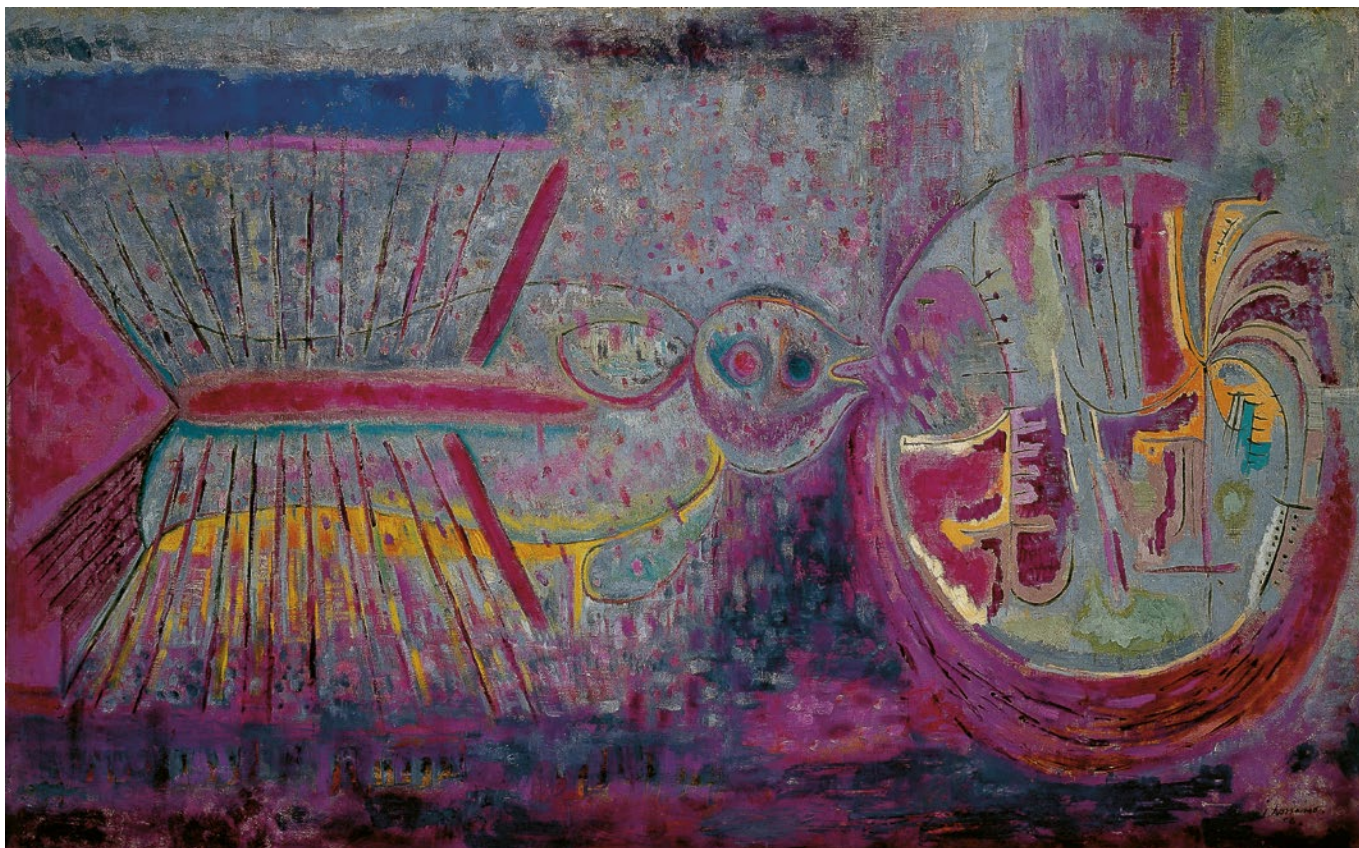

*Me emocionaba mucho un joven que dibujaba bicicletas y las dibujaba con una perfección que me dejaba asombrado; los rayos de las ruedas, las llantas, los manubrios; con un lápiz o una pluma él hacía aparecer una bicicleta. Hice una vez un cuadro en el que aparecen bicicletas, La vuelta a Francia, de 1959. Me hacía reír un poco este acontecimiento y quise burlarme de la tal vuelta a Francia, pero ahora que lo dices algo debe haber quedado allí de mi admiración por la bicicleta. **

*Teresa del Conde, "Juan Soriano en perspectiva", en Carlos Fuentes y Teresa del Conde, *Juan Soriano y su obra*, INBAL-SEP-Instituto Cultural Cabañas-Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional del Gobierno del Estado de Sinaloa-Instituto Michoacano de Cultura Instituto Cultural de Aguascalientes-Museo del Palacio de Bellas Artes, México, 1985.

Observa con detenimiento la pintura:
¿Qué te llama la atención?
¿Qué elementos reconoces?
¿Qué te hacen sentir los colores?

Juan Soriano

El pez luminoso

1956

Acervo del Museo de Arte Moderno
INBAL/Secretaría de Cultura

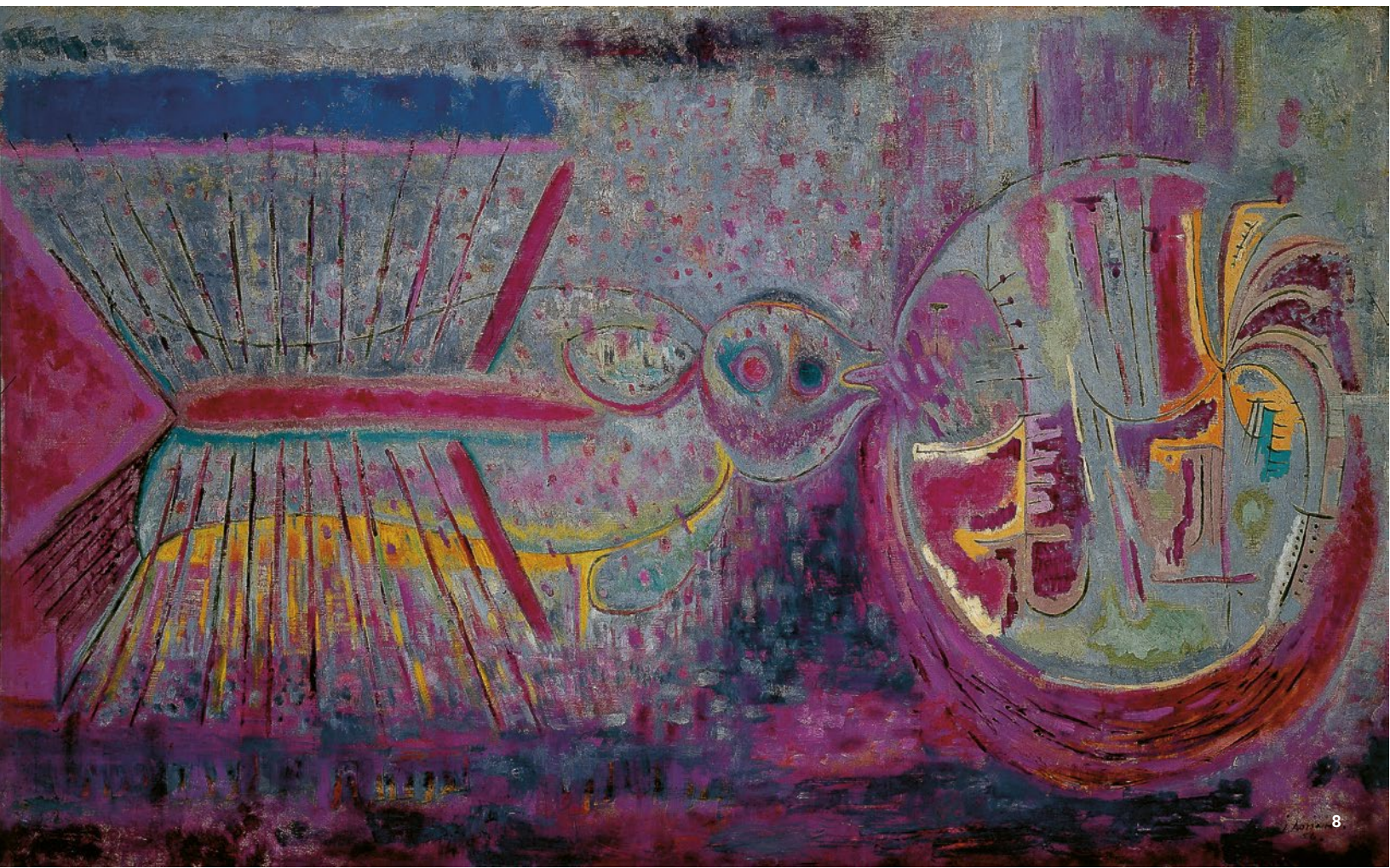
La obra se titula *El pez luminoso*, ya que el artista pintó un pez que se ilumina al comerse un plancton bioluminiscente, es decir, que mediante reacciones químicas produce luz por sí mismo (como las luciérnagas). Los colores que irradia el pez iluminan la obra introduciéndonos a un mundo mágico y extraordinario, donde el agua está pintada de tonos magenta y morados.

Si el pez se ilumina al momento de devorar al plancton,

¿qué sucedería en el momento previo? ¿Cuál es la importancia de la luz en la obra?

Entre las muchas amistades de Soriano, encontramos aquella con la filósofa y ensayista María Zambrano, quien llegó a México como refugiada de la Guerra Civil española. Zambrano denominó a Soriano como el “pintor de la aurora”, ya que sus obras apuntan al momento exacto del amanecer, cuando se disipa la oscuridad y surge la luz, lo que nos posibilita ver la obra y lo que sucede en ella.

¿Qué otros significados crees que pueda tener la luz en la obra de Soriano?

Juan Soriano

Juego de niños, 1942

Óleo sobre tela

Acervo del Museo de Arte Moderno

INBAL/Secretaría de Cultura

En cambio, *El pez luminoso* fue pintado en 1956, tras el viaje a Europa. Soriano muestra a un pez, pero muy lejos de como se representaría de una manera más fiel. La obra tiene poca referencia al mundo real, ya que Soriano no estaba interesado en retratar un pez tal cual se ve en la vida cotidiana. En su lugar nos presenta una expresión interna y subjetiva del animal. Por ello, la obra representa la transición de una pintura figurativa a una nueva figuración cercana al arte abstracto, en el cual no hay ninguna referencia a la realidad (sólo líneas, colores, figuras geométricas, entre otros).

Al igual que las obras anteriores, *El pez luminoso* es un ejemplo del estilo personal de Soriano expresado tras su viaje a Italia y Grecia.

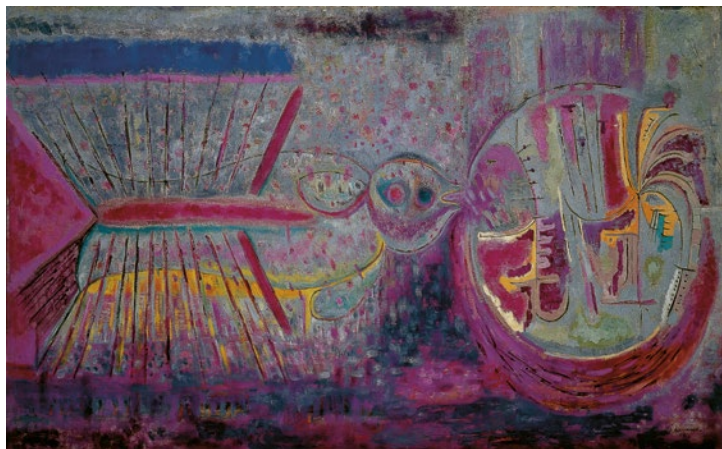
Observa las pinturas *Juego de niños* y *El pez luminoso*. Al comparar ambas pinturas:

¿Cuál se parece más a una fotografía?

¿Cuál retrata figuras más fáciles de reconocer?

¿Cuál crees que expresa una visión personal del sujeto retratado?

Juego de niños fue pintada en 1942, cuando Soriano tenía 22 años y aún no había conocido Europa. La obra retrata a cuatro niños jugando, una escena que quizás nos resulta familiar. La obra es figurativa porque el artista pintó la realidad tal como la perciben los sentidos, sin perder sus características distintivas. Por ello la obra es más parecida a una fotografía, en cual la referencia directa es la realidad.

¡Hagamos un ejercicio!

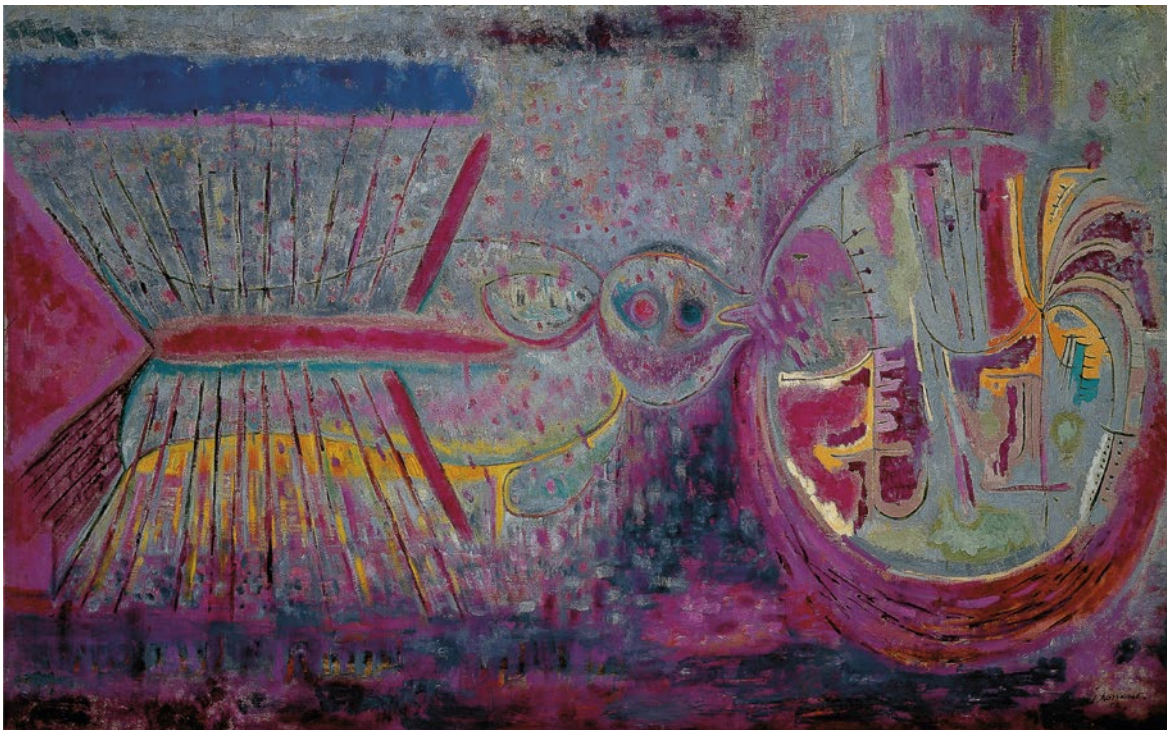
Representa un pez de manera abstarcta o de una forma no convencional, es decir, al igual que lo hizo Soriano...Una visión personal de un pez.

¿Cómo lo representarías sin dibujarlo tal cual es?

Quizás te parezca más fácil representarlo a partir de un sonido, un movimiento o un gesto.

Esperamos te haya gustado la obra de Juan Soriano. Si pudieras hacerle una pregunta al artista, **¿cuál sería?**

Su obra nos invita a aproximarnos al mundo de una manera distinta. A través de sus pinturas Soriano nos hizo ver que no hay una sola manera de ver la realidad, ni de expresarla. Así, cada uno de nosotros tiene una visión personal del mundo que nos rodea y que sin lugar a dudas es importante expresar.

Te fascinas con la cantidad de maneras que se puede "decir" una muchacha;
o de los mil modos que puede haber para decir una flor, un árbol
La cosa va ad infinitum.*

* Teresa del Conde, "Juan Soriano en perspectiva", en Carlos Fuentes y Teresa del Conde, *Juan Soriano y su obra*, INBAL-SEP-Instituto Cultural Cabañas-Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional del Gobierno del Estado de Sinaloa-Instituto Michoacano de Cultura-Instituto Cultural de Aguascalientes-Museo del Palacio de Bellas Artes, México, 1985.

Una vida,
múltiples expresiones

JUAN SORIANO

Se realizó en el mes de julio de 2020,
en la sede de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de
México, República de Guatemala 84,
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06000,
Ciudad de México.

Texto:

Marlene Lelo de Larrea

Diseño editorial :

Mauricio Espinosa

Foto de portada:

Juan Soriano

El pez luminoso

1956

Acervo del Museo de Arte Moderno
INBAL/Secretaría de Cultura

MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

MEMORIA
COORDINACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA
Y CULTURAL DE MÉXICO

 INBAL

 MUSEO DE ARTE MODERNO