

sala juana francés

9 marzo / 14 mayo 2010

Cano mujeres del siglo XX

El 8 de Marzo, día Internacional de las Mujeres, sigue siendo una fecha reivindicativa que nos ayuda a reflexionar sobre los avances obtenidos por las mujeres a lo largo de la Historia, y visibiliza aquellos otros espacios en los que aún queda mucho camino por recorrer. Las desigualdades no se ciñen sólo al ámbito laboral, podemos enumerar otras circunstancias en las que la mujer está en condición de precariedad o de violencia.

En el mundo del arte no es distinto, aunque una mirada superficial pueda indicar lo contrario dada la abundancia de muestras sobre tema de mujer. El reciente informe de la feria Arco Madrid 2010 aporta datos reveladores, que contradicen esa primera apreciación. Sólo un 7% de mujeres artistas españolas frente al 22% de extranjeras. Apenas nada ha cambiado en estos casi treinta años, desde la primera edición de la feria en 1982, cuando el total de mujeres artistas fue 4%.

La sala Juana Francés muestra una selección del proyecto Mujeres del siglo XX de José Luis Cano. 35 ilustraciones en carbón y pastel de otras tantas mujeres imprescindibles que a lo largo del pasado siglo abrieron caminos desde distintos ámbitos de la creación: bailarinas, investigadoras, costureras, pintoras, viajeras, escritoras, actrices, filósofas, activistas... Las más variadas procedencias culturales, económicas y geográficas quedan reflejadas en estos retratos que atrapan las luces y las sombras de estas mujeres que superaron incontables obstáculos y crearon nuevos modelos de comportamiento que transformaron las relaciones humanas. Agradecemos a Cano estos retratos, llenos de admiración e ironía, como tributo a estas mujeres imprescindibles en el avance de la sociedad.

Isabel López González
Concejala de Acción Social y del Mayor

LAS MUJERES DE CANO

Para mí el nombre de José Luis Cano Rodríguez, Cano a secas, Canico, está asociado a dos cosas: a los carteles de las fiestas del Pilar, que ganó en varias ocasiones, y al periódico *El día de Aragón*. Antes de conocerlo, lo seguía y, a través de él, intentaba entender el humor somarda, directo, sin perfil, ese humor que usan los labradores, los pastores, los comerciantes, la gente de a pie y de a caballo, un humor que va directo al grano y que rara vez retrocede por temor a la mala conciencia o al complejo de culpa. Solo así se le puede decir a un presidente de Gobierno de Aragón en el bocadillo de una viñeta: "Pintas menos que Pichorras en Pastriz".

Cano me ha parecido siempre un contador de historias y a la vez un creador conceptual o conceptista. Se educó con Gracián, con Buñuel, con Miguel de Molinos, con los pensadores de aquí de allá y, sobre todo, encontró su propio estilo a través de una suerte de revelación: los aragoneses ilustres, ilustrados e iluminados padecían esquizofrenia. Podía abrazar la noche y el día al mismo tiempo, abrasarse en la ternura y la brutalidad, alternar el pragmatismo y el sueño, la aventura y la utopía, como si nada, y solían vivir en un ardiente conflicto de identidad. Cano luce otro rasgo decisivo: posee un sentido artesanal de su oficio. Es pintor, ilustrador, dibujante, filósofo y narrador en corto o en aforismo, le apasiona la glosa y el pastiche, y eso lo desarrolla con inteligencia y con su continua picardía, pero además lo hace manchándose las manos, enredando en el estudio, en los montes de Cuarte, en las afueras de Valdefierro o en el corazón del Moncayo. O jugando en el ordenador hasta que la noche se transforma en día y pesadilla. O hasta que su nieta le dice: "Basta. Basta ya, pesado. A jugar. A jugar conmigo".

En todos estos años, Cano ha crecido. Quizá no de estatura, pero ha acabado por hacerse un artista casi infinito, casi ilimitado. Un gigantón del color, de los trazos y de la interpretación de las almas más aviesas. Es capaz de ser él mismo, rabiosamente él mismo y tal vez insondable (oscuro, sentimental, con un talento que desarma), y ser muchos otros: Picasso, Goya, los pintores de vanguardia, un clásico olvidado del Renacimiento o del Barroco. O quien se le antoje. Su propia curiosidad exalta su trayectoria, su erudición deslumbra, y tiene un don especial para el homenaje, la cita, el diálogo con el genio. Ahí

están sus trabajos sobre Sender, Servet, Marcial, María Moliner, Goya, el conde de Aranda, Odón de Buen, Baltasar Gracián, Julio Alejandro, Avempace; ahí están sus caricaturas cubistas de *Retratos imaginarios* o de *Aragoneses ilustres, ilustrados e iluminados*, por citar algunos ejemplos.

José Luis Cano Rodríguez, Cano a secas, bebe en muchas fuentes. Sin desdeñar el magisterio de su padre. Cano es una factoría de creación y de invención. Y un amanuense del retrato. Desde hace muchos años, más de quince tal vez, ha trabajado una serie de Mujeres contemporáneas, anterior, muy anterior a las mujeres sitiadas de la Guerra de la Independencia. Al principio eran cuarenta; luego fue añadiendo otras, restó algunas, volvió a sumar, se enamoró de algunas diosas contemporáneas como Wislawa Szymborska. Cano siempre es impredecible. Le gusta sorprender, inquietar, desconcertar; le gusta que salgas de una de sus exposiciones un tanto perplejo, como si te hubieran propuesto un acertijo o un problema de cálculo de difícil resolución que te mantiene insomne tres noches completas. En sus retratos de mujer vuelve a dar lo mejor de sí: de entrada, ofrece una carga de profundidad. Retrata y atrapa una actitud, una forma de estar en el mundo, las huellas del tiempo y sus sombras, como sucede con Colette. Retrata y destapa el territorio sombrío y afanoso de una personalidad, como sucede con Marie Curie. Mira a La Bella Otero y muestra su superficialidad, su amor al lujo, su pasión por el ornato y también su seguridad en sí misma, esa forma ostentosa de alegría. Mira y siempre encuentra recursos, peripecias, gestos, incluso tragedia o un aire de suficiencia, como podría sugerir esa Virginia Woolf que fuma en boquilla tan gustosamente, con esa clase tan espontánea como trabajada que no anticipa, creo, su suicidio.

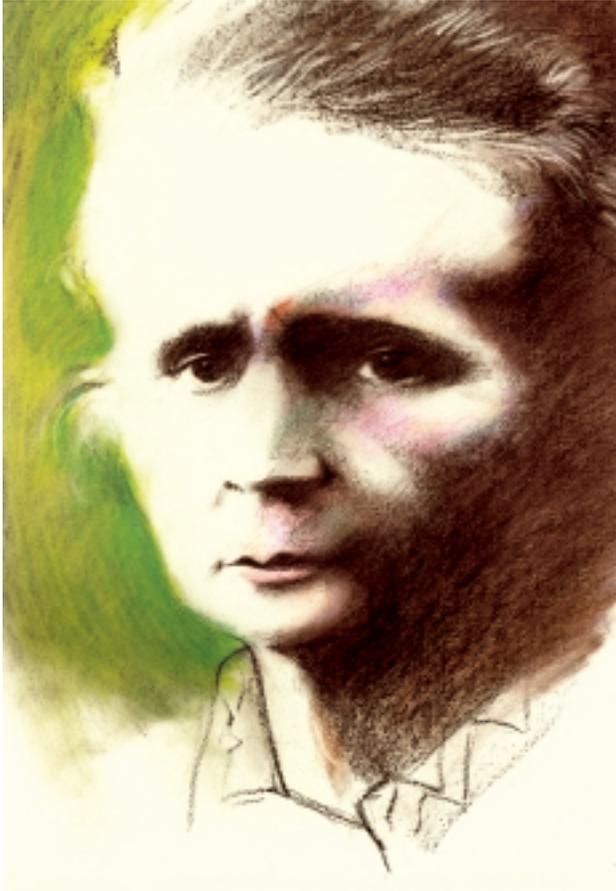
José Luis Cano Rodríguez, Cano, también se muestra como es. Irreverente, agudo, políticamente incorrecto. Lo hace en su blog, en *Heraldo de Aragón*, en sus libros, en todo cuanto toca. Igual que hacían David Levine o Goya, es cómplice y crítico, es entrañable y sarcástico. Si entrevisté un talante complejo lo muestra, con la crueldad justa, con una sinceridad mitigada. Cano es un enamorado de las mujeres. De eso no hay duda. Un soñador, un artista del deseo, un calígrafo de la belleza y sus rincones oscuros. Y a la vez un caricaturista. Por eso estos retratos contienen ironía, admiración y cariño. Son un tributo a la mujer, a su tarea intelectual, a su dimensión artística, a la

conquista de la igualdad, a su constante batallar en busca de un lugar al sol. Si la pintura es estupenda, y lo es, variada y profunda, ¿qué vamos a decir de los textos? Cano es un ilustrado, un heredero de Ramón Gómez de la Serna y de Borges (y la idea no es mía: la acuñó hace años José-Carlos Mainer, que no es hombre proclive al halago gratuito), es ingenioso, divertido, y maneja como nadie el doble sentido y la brillantez. Parece un hijo descarriado de Duchamp. Su visión es como la flecha de Guillermo Tell: acierta de pleno en el corazón de la manzana que campa sobre la cabeza. Por ejemplo dice: “María Callas 1923-1977. Soprano estadounidense de origen griego, apodada ‘La Divina’, muy dotada para los papeles trágicos, tanto dentro como fuera de la escena”. O “Lou Andreas Salome, 1861-1937. Intelectual rusa que, habiendo sido musa de Nietzsche, amante de Rilke y discípula de Freud, no se consideraba ejemplo para nadie”. Así resume la vida de Pilar Bayona: “Pianista española, cosmopolita en su juventud y zaragozana en su madurez, murió atropellada por un coche cuando iba a ver a la Virgen”.

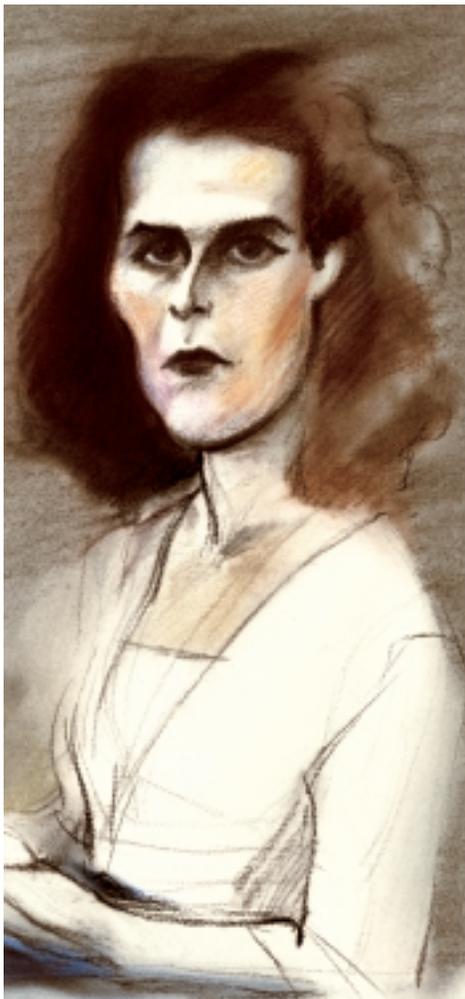
Así es Cano. Así son sus mujeres. Estas sombras, estos mitos, este arrebatado de dignidad. Así nos enseña él a amarlas y a seguir su camino en la rebeldía, en la memoria y en la vida.

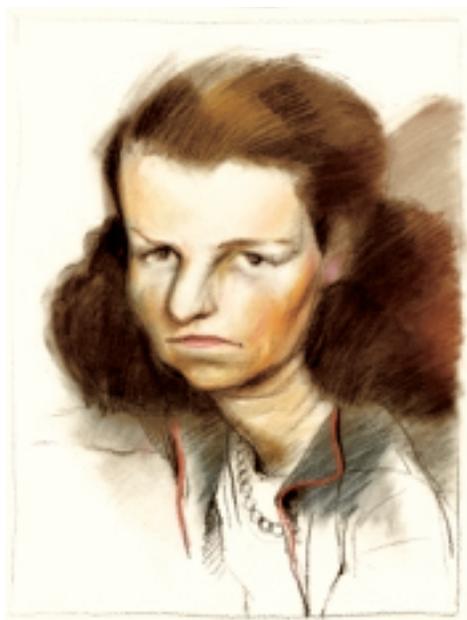
Antón Castro

Estos dibujos fueron en principio ilustraciones para un libro de Antón Castro que, como tantos otros proyectos, no llegó a ver la luz. Fueron realizados a lo largo de los últimos 15 años, con carboncillo y pastel sobre papel Arches.

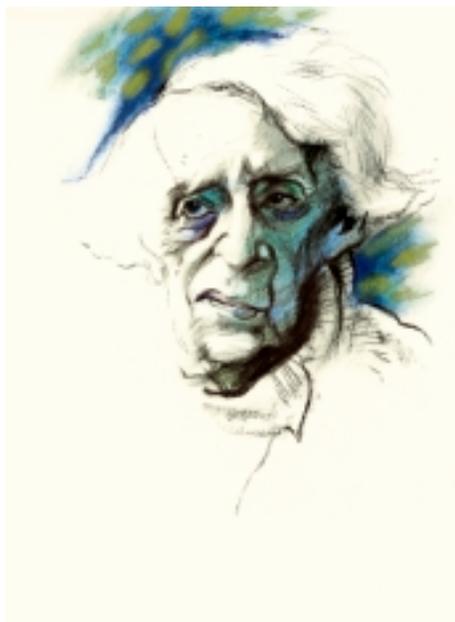

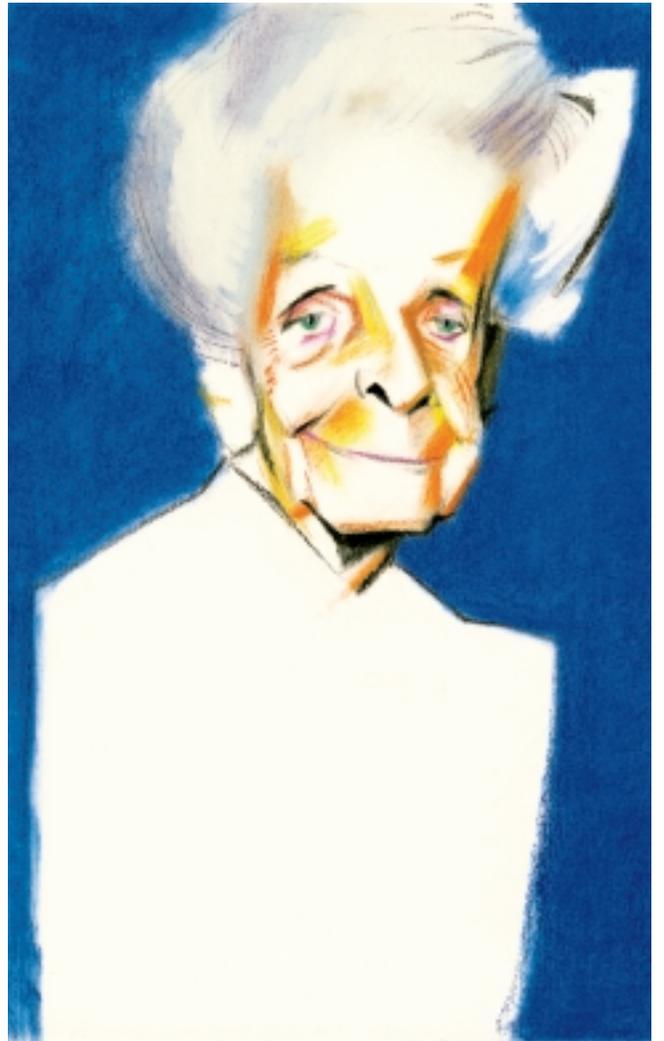

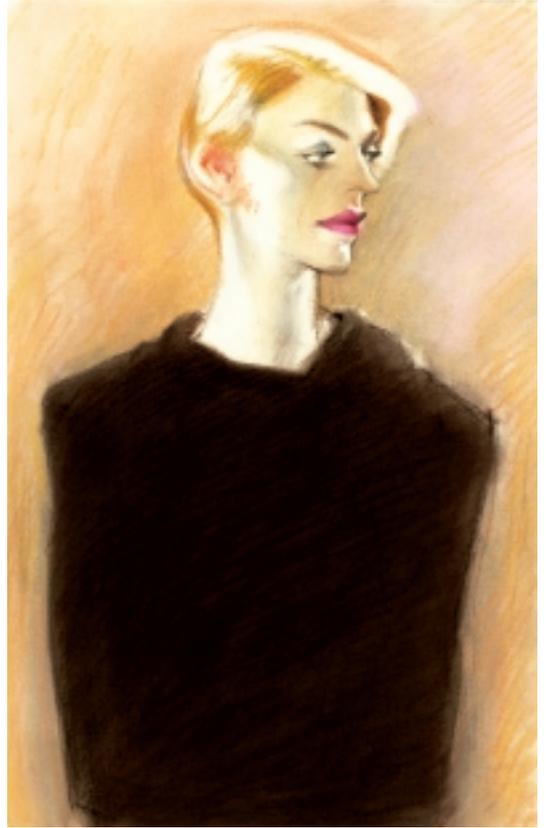

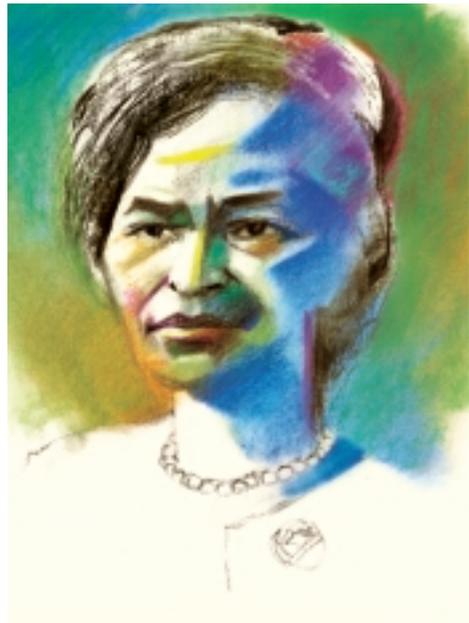

Marie Curie (1867-1934)

Química y física polaca, nacionalizada francesa, partidaria del conocimiento como forma de vencer el miedo. Recibió dos veces el Premio Nobel.

Mata Hari (1876-1917)

Bailarina holandesa que se hizo pasar por princesa de Java y espía con tal poder de convicción que murió fusilada.

Lou Andreas Salome (1861-1937)

Intelectual rusa que, habiendo sido musa de Nietzsche, amante de Rilke y discípula de Freud, no se consideraba ejemplo para nadie.

Colette (1873-1954)

Escritora francesa que, tras sufrir los abusos literarios de su marido, pasó por el music-hall y acabó en la Academia Goncourt.

La Bella Otero (1868-1965)

Bailarina española en el París de la Belle Époque, amante de cuatro reyes y ludópata, murió pobre de solemnidad.

Rosa Luxemburgo (1871-1919)

Marxista judía y alemana, partidaria de la revolución del proletariado, murió asesinada por la policía.

Leonora Carrington (1917-)

Pintora y escritora surrealista mexicana (valga la redundancia), de origen inglés, con traumática estancia en el manicomio de Santander.

Virginia Woolf (1882-1941)

Escritora inglesa, del mismo Bloomsbury, tuvo habitación propia y dinero suficiente para dedicarse a la introspección y el experimentalismo.

Karen Blixen (Isak Dinesen) (1885-1962)

Aristocrática escritora danesa, mundialmente famosa por contar que tuvo una granja en África. Más tarde hicieron la película.

Victoria Ocampo (1890-1979)

Escritora argentina, aristócrata y feminista, tan incómoda con su inteligencia como con el peronismo, editora de la revista Sur.

Peggy Guggenheim (1898-1979)

Mecenas estadounidense. Pese a ser la pariente pobre de la familia, dedicó muchos años de su vida a comprar una obra de arte cada día.

Coco Chanel (1883-1971)

Diseñadora francesa de moda, más partidaria del estilo que de la moda, solía hacer de su capa un sayo.

Djuna Barnes (1892-1982)

Escritora estadounidense, muy cosmopolita en su juventud, llegó a ser con los años “la escritora desconocida más famosa del mundo”.

Mae West (1893-1980)

Actriz, dramaturga y guionista estadounidense, fue al glamour de Hollywood lo que el Quijote a los libros de Caballerías.

María Zambrano (1904-1991)

Filósofa y ensayista española, nació exiliada, deambuló entre las preguntas filosóficas y los hallazgos poéticos, y volvió a exiliarse en 1939.

Louise Bourgeois (1911-)

Escultora francesa por rencor hacia su padre, emigró a Estados Unidos donde consiguió alcanzar el éxito gracias a su admirable longevidad.

Pilar Bayona (1897-1979)

Pianista española, cosmopolita en su juventud y zaragozana en su madurez, murió atropellada por un coche cuando iba a ver a la Virgen.”.

Frida Kahlo (1907-1954)

Pintora mexicana que sufrió dos trágicos accidentes: “el del tranvía que le rompió la espalda y el de la boda con Diego Rivera”.

Rita Levi Montalcini (1909-)

Científica italiana de origen judío y experta en crecimiento, desconfía del hemisferio derecho del cerebro por estar poco evolucionado. Premio Nobel en 1986.

Lotte Lenya (1900-1981)

Cantante y actriz alemana, empezó interpretando en Berlín las canciones de su marido, Kurt Weill, y acabó luchando a patadas contra el 007.

Lee Miller (1907-1977)

Fotógrafa y modelo estadounidense, musa de Man Ray, entró como reportera de guerra en el campo de exterminio de Dachau. No volvió a ser la misma.

Jane Bowles (1917-1973)

Escritora estadounidense. Escribió "Dos damas muy serias" y tuvo dos amores muy raros: su marido, Paul Bowles, y su amante Cherifa.

Edith Piaf (1915-1963)

Cantante y actriz francesa, la Môme Piaf (el pequeño gorrión) cantaba lo que vivía y vivía lo que cantaba.

Marilyn Monroe (1926-1962)

Actriz estadounidense e icono mundial a la que Hollywood pagaba "mil dólares por un beso y cincuenta centavos por su alma".

María de Ávila (1920-)

Bailarina y profesora de danza, afincada curiosamente en Zaragoza, dirigió el Ballet Nacional de España.

Carmen Amaya (1913-1963)

Bailaora gitana de éxito mundial que, por no hacerse millonaria, gastaba su dinero a la misma velocidad que bailaba.

Cheikha Rimitti (1923-2006)

Cantante argelina, pionera del raï, denunció los desastres de la guerra y la pobreza y cantó a los placeres del amor, el alcohol y el sexo.

Rosa Parks (1913-2005)

Activista afro-americana, se negó a levantarse de un asiento de autobús reservado a los blancos. Les sentó fatal.

María Callas (1923-1977)

Soprano estadounidense de origen griego, apodada "La Divina", muy dotada para los papeles trágicos, tanto dentro como fuera de la escena.

Marguerite Duras (1914-1996)

Escritora francesa nacida en Indochina, dedicó su vida a "escribir tratando de saber lo que uno escribiría si uno escribiera".

Pina Bausch (1940-2009)

Bailarina e innovadora coreógrafa alemana, menos interesada en moverse que en conmovearse.

Wislawa Szymborska (1923-)

Poetisa polaca y, sin embargo, *somarda*, recibió el Premio Nobel de Literatura de 1996.

Wangari Maathai (1940-)

Ecologista keniana, responsable de la plantación de 30 millones de árboles en África, recibió el premio Nobel de la Paz en 2004.

Laurie Anderson (1947-)

Cantante norteamericana y artista multimedia, de esquizoide relación con la tecnología y finísimo sentido del humor.

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Presidencia y Acción Social

Organiza:

Servicios Sociales Especializados. Unidad Mujer

Título:

Mujeres del siglo XX

Cano

Espacio:

Sala Juana Francés

Casa de la Mujer

Periodo:

9 marzo - 14 mayo 2010

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Presidencia y Acción Social.

Servicios Sociales Especializados.

Coordinación y Diseño:

M. Solanilla

Textos:

Antón Castro, José Luis Cano

Digitalizaciones:

Fototype

Impresión:

Sansueña Industrias Gráficas, S.A.

Depósito Legal:

Z-875-2010