

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ROSAS, CREADOR
PLÁSTICO

EL HOTENTOTE, EN EL MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

Recorrido por la vida y obra del Hotentote, su humor, su lenguaje plástico y la muestra en el Museo Mural Diego Rivera

NADIA UGALDE GÓMEZ
Investigadora del CENIDIAP
mmdr@inba.gob.mx

▲ **Palabras clave:** Estilo, dibujo, inventiva, Academia de San Carlos, murales, crítica, ironía, personajes, humor, estilización, identidades fisionómicas

Ensayos de ballet, 1935. Óleo sobre tela. Colección particular.

José Gómez Rosas, El Hotentote, cuyo talento innegable, le permitió emprender una obra única, con un particular estilo de representación, genuino, original, en ocasiones ingenio y en otras con sabor popular.

Angelito tocando la mandolina, sin fecha. Goache y polvo de oro sobre papel. Colección particular.

valores, para así llamar “chiquito” a una persona de gran talla, o bien, “gigante” a una pequeña.

Desarrollo de la obra

De su producción plástica destacan las decoraciones murales que realizó para los bailes de máscaras que se llevaban a cabo en la Escuela de Artes Plásticas; -en la que fue estudiante- el antiguo patio de la Academia de San Carlos constituyó el espacio en donde estas composiciones llenas de humor, sobre espacios pictóricos dinámicamente organizados, daban cuenta de acontecimientos importantes.

Los bailes de máscaras celebrados anualmente, en especial durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta, fueron el motivo que le permitieron desarrollar una obra numerosa de grandes dimensiones.

Estos telones como relatos visuales son el referente de un momento o situación concreta; composiciones complejas en donde personajes y formas se entretajan en escenas que le sirvieron para expresar su desencanto, crítica o ironía hacia todo aquello que en su momento era digno de ser representado. Con natural habilidad, un dibujo de ingenio y humor supo captar el hecho para destacar la situación o el personaje.

Esta iconografía humorística que se renovaba anualmente, creada con una punzante imaginativa, un lenguaje claro y elocuente,

Artista auténtico que se apartó de los conceptos formales tradicionales, no por esto, se pensaría que no los conocía, sino por el contrario, prefirió un lenguaje plástico propio, con una propuesta estética singular, a partir de una increíble facilidad para el dibujo, espontaneidad, libertad y una sorprendente inventiva.

Gómez Rosas nació en 1916 en Orizaba, Veracruz y murió en la ciudad de México en 1977. Le apodaron El Hotentote por su corpulencia y altura, quizás por el desconocimiento de que los hotentotes son una raza de pigmeos africanos; o tal vez, por el gusto que tenemos de invertir los

Escenas en un jardín urbano, 1936. Óleo sobre tela. Colección particular.

estaba alimentada por asuntos cotidianos, acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales tanto nacionales como a nivel internacional.

Caricaturización y personajes

Los telones fueron escenarios donde su potencial creativo le permitió desarrollar planteamientos temáticos con una estética narrativa que expresa claramente los sucesos y eventos representados, a partir de

un trazo preciso y el dominio de la línea. Composiciones de gran dinamismo resueltas mediante rasgos característicos y representativos, con un gran manejo del color de fuertes contrastes que contribuye a la eficacia visual del dibujo y a lograr una coherencia estilística.

Con agudeza, un humor incisivo y la estilización de los personajes, su galería de imágenes la integraron las descripciones gráficas que realizó de sus amigos,

Bacanal, 1937. Óleo sobre tela. Colección particular.

compañeros, maestros, artistas, intelectuales, figuras públicas y de la época, quienes se convirtieron en el material excepcional para la creación de estas caricaturas, fueron ellos los protagonistas de sus telones.

Gómez Rosas modificó gestos, enfatizó o minimizó ademanes y posturas corporales de los personajes, que son recreados por líneas que con trazo inteligente en su deformación pictórica, descubren identidades fisionómicas y situaciones específicas. Muchas figuras del México de la primera mitad del siglo XX, inclusive pintores como Rivera, Orozco y Siqueiros, desfilaron por sus telones caricaturizados, representados sin perder el parecido gracias a su capacidad retratística con una gran habilidad para lograr la identificación y al mismo tiempo la deformación, acentuando con actitu-

des, los comportamientos y acciones de los personajes.

Aunque consideradas con un carácter temporal, estas obras habrían de permanecer hasta la fecha como evidencia de sus grandes cualidades como dibujante y de su capacidad creativa e imaginativa.

Los murales

Además de la factura de más de 80 telones, del diseño y elaboración de infinidad de complejos elementos decorativos para los bailes, de las máscaras y los disfraces que lucía cada año; su horizonte artístico abarcó también la ejecución de varios murales para diversos sitios, por mencionar algunos, los restaurantes la Hostería de Santo Domingo y la FONDA Santa Anita; el original Salón Méxi-

El banquete de los ricos, 1937. Óleo sobre tela. Colección particular.

co y algunos cines, en la ciudad de México y Puebla.

Así mismo, realizó obra en papel variada, donde el dibujo como medio privilegiado muestra sus modos de interpretación, el conocimiento de los recursos técnicos y sus soluciones estilísticas. Al igual, diseñó la escenografía y el vestuario para ballets, en especial, para el Ballet Concierto de México, por invitación del primer bailarín Felipe Segura y para obras de teatro.

Su pintura de caballete, escasamente conocida, nos ofrece otra manera de penetrar en la personalidad de Gómez Rosas. Obra de gran frescura, espontaneidad y expresividad; sin excesos formales, y trazos libres de prejuicios. Composiciones resueltas con ingenio, con una libre representación formal, abierta a todos los recursos pictóricos, lo que le permitió diversas posibilidades en su lenguaje expresivo y en sus contenidos temáticos. Libertad y soltura en el tratamiento de las figuras y en

la estructura de los elementos en el espacio pictórico.

La muestra

La exposición que se presenta es una selección de su horizonte creativo: telones, pinturas, dibujos, fotografías y objetos, un total de 150 piezas en exhibición, para un mayor estudio de este multifacético artista. Aunque su capacidad artística no ha sido ampliamente reconocida, José Gómez Rosas, quien ha permanecido casi por completo en el anonimato; hizo su propia y ori-

ginal aportación a la pintura mexicana del siglo XX, por sus cualidades de buen dibujante, caricaturista y pintor, su talento y gran sensibilidad; en especial por sus creaciones monumentales, las cuales, más allá de ser consideradas como meras decoraciones o escenografías, permanecen para un más amplio conocimiento del lenguaje plástico de este versátil artista y poder ser justamente integrado al arte mexicano.

