

OROZCO

— METAFÍSICO —

— METAPHYSICAL —

— METAFÍSICO —

OROZCO

— METAPHYSICAL —

Este trabajo está autorizado bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercialSinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND) lo que significa que el texto puede ser compartido y redistribuido, siempre que el crédito sea otorgado al autor, pero no puede ser mezclado, transformado, construir sobre él ni utilizado con propósitos comerciales. Para más detalles consúltese <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

D. R. © 2019, Universidad de Guadalajara
Museo de las Artes
Av. Juárez 975, 44100, Guadalajara, Jalisco, México

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2019
Reproduction authorized by the National Institute of Fine Arts and Literature, 2019

ISBN: 978-607-547-568-4

Hecho en México / Made in Mexico

Todos los derechos de autor y conexos de este libro, así como de cualquiera de sus contenidos, se encuentran reservados y pertenecen a la Universidad de Guadalajara. Por lo que se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, sin el permiso por escrito del titular de los derechos correspondientes.

Queda prohibido cualquier uso, reproducción, extracción, recopilación, procesamiento, transformación y/o explotación, sea total o parcial, sea en el pasado, en el presente o en el futuro, con fines de entrenamiento de cualquier clase de inteligencia artificial, minería de datos y texto y, en general, cualquier fin de desarrollo o comercialización de sistemas, herramientas o tecnologías de inteligencia artificial, incluyendo pero no limitando a la generación de obras derivadas o contenidos basados total o parcialmente en este libro y/o en alguna de sus partes. Cualquier acto de los aquí descritos o cualquier otro similar, está sujeto a la celebración de una licencia. Realizar alguna de esas conductas sin autorización puede resultar en el ejercicio de acciones jurídicas.

Índice Index

Presentación	7
Presentation	8
Maribel Arteaga Garibay	
Introducción	9
Introduction	10
Laura Ayala	
Bocetos preliminares para los frescos del Paraninfo	11
Preliminary sketches for the Paraninfo frescoes	11
El espacio que José Clemente Orozco intervino con sus obras murales	33
The place where José Clemente Orozco painted his murals	33
Diagramas de la cúpula y el estrado	34
Diagrams of the dome and the stage	34
Técnica pictórica de los murales	38
Mural painting technique	38
<i>Orozco metafísico</i>	43
<i>Metaphysical Orozco</i>	43
Murales de José Clemente Orozco en México y Estados Unidos de América....	47
José Clemente Orozco's murals in Mexico and the United States of America....	48
Bibliografía	49
Bibliography	49

Presentación

A principios de los años noventa, como parte de las iniciativas emprendidas por la Universidad de Guadalajara para promover las actividades artísticas y culturales, se concibió el establecimiento de un museo que difundiera y preservara las expresiones artísticas jaliscienses.

Como estímulo e inspiración de este proyecto estuvieron los murales que José Clemente Orozco pintó en el Paraninfo "Enrique Díaz de León", el lugar de mayor relevancia institucional para la comunidad universitaria.

El impulso que estos frescos aportaron para consolidar la fundación del Museo de las Artes, es el mismo que nos anima para incluir dentro de nuestra programación una propuesta curatorial que sugiera nuevos elementos de estudio y apreciación de la obra mural de Orozco que custodia la Máxima Casa de Estudios de Jalisco.

En nuestros días, una constante en la estructura de los programas museográficos es la que se interesa por desarrollar exposiciones que tengan un impacto más estimulante. De este modo, se busca generar experiencias que atraigan a todos los sentidos y que incidan en el campo cognitivo del espectador por medio de recursos multimedia que potencien los niveles de su percepción.

Con los bocetos preparatorios como punto de partida, *Orozco metafísico* es una muestra que utiliza el *video mapping* sobre capas múltiples para favorecer que los visitantes queden inmersos en una atmósfera dominada por imágenes en movimiento de las monumentales pinturas que José Clemente Orozco ejecutó en nuestro edificio. Envueltos por el fuego, los asistentes son inducidos a fijar su atención en los detalles que, por la magnitud de estas obras, suelen pasar desapercibidos.

Teatralidad, pasión, oscuridad, luz, dramatismo y los acordes de una pieza musical de Julián Carrillo son los contrapuntos que ponderan el argumento plástico del reconocido maestro zapotlense que, en esta ocasión, es reinterpretado mediante un formato digital que propone una nueva lectura de estos invaluable murales.

Maribel Arteaga Garibay

Directora del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

Presentation

In the early 1990s, as part of a series of initiatives undertaken by the University of Guadalajara to promote artistic and cultural activities, the idea of opening a museum to display and preserve the works of artists from Jalisco was conceived.

As an impulse and inspiration for this project, were the mural paintings that José Clemente Orozco painted in the “Enrique Díaz de León” Paraninfo—auditorium—, a building of iconic importance to the University community.

The same impetus that these frescoes provided to consolidate the foundation of the Museum of the Arts also encourages us to include within our curatorial program new elements for the study and appreciation of the Orozco murals held by the University of Guadalajara.

Nowadays, one of the mainstays of our museum's programs is a preference for exhibitions that provide visitors with a truly stimulating experience. In this regard, we aimed to create experiences that would appeal to all the senses while also engaging to the cognitive processes of our visitors by means of multimedia resources that would heighten their perceptive awareness.

Taking the preliminary sketches made by the artist as a starting point, the exhibition *Metaphysical Orozco* uses multiple layers of video mapping to immerse visitors in an ambience filled with moving images of the monumental paintings that José Clemente Orozco created in our building. Surrounded by fire, our visitors are drawn into details that, due to the oversized format of the physical paintings, usually go unnoticed.

Theatricality, passion, darkness, light, drama and the chords of a musical piece by Julián Carrillo are the counterpoints that punctuate the artistic creations of the renowned master from the town of Zapotlán. In this exhibition, his murals are reinterpreted digitally in a way that entices visitors to view them from an entirely new perspective.

Maribel Arteaga Garibay

Director of the University of Guadalajara Museum of the Arts

Introducción

Para la realización de la decoración mural del paraninfo universitario, José Clemente Orozco se estableció —entre 1936 y 1937— en un espacio de la planta alta del edificio, sitio donde instaló su taller y su centro de operaciones.

Varias actividades lo ocuparon: elegir la temática que abordaría con los frescos; definir la resolución de la perspectiva para los trazos de la cúpula y de las paredes del estrado; establecer las jornadas laborales y planificar la administración de los recursos materiales y humanos.

Orozco experimentó con las materias primas que recubrirían a los muros y con los colores que sobre ellos se aplicarían. En el exterior del inmueble se habilitaron depósitos para “apagar” la cal viva con agua, también, se analizaron diferentes tipos de arena —y sus contenidos de sílice— y se probaron distintos pigmentos en polvo de origen mineral. Todo ello para determinar la apariencia y la durabilidad de las obras.

En esa época, el artista tuvo que afrontar la falta de puntualidad en los suministros de dinero para la compra de insumos, para el pago de los ayudantes y para cubrir su propio sueldo. A cambio, gozó de una total independencia creativa que le permitió liberar su maestría al no estar sujeto a ningún tipo de restricción o supervisión.

En estas pinturas monumentales nos entrega un mensaje honesto, intemporal y universal. A través de ellas nos revela la condición humana: miserable y grandiosa a la vez. Evoca la fuerza transformadora innata en el hombre y la sintetiza. Nos ofrece una lectura franca en la que plantea que, a partir de la ciencia, el arte, la técnica, el libre albedrío y la determinación se puede trascender. Con imponentes imágenes, expone al ser humano con todas sus debilidades y posibilidades.

Laura Ayala

Curadora

Introduction

In order to paint a mural project in the auditorium of the university, between 1936-1937 José Clemente Orozco set an area on the top floor of the building, where he installed his studio and operational headquarters.

A number of tasks kept him busy: choosing the theme for the frescoes; resolving matters related to perspective for the lines of the dome and the wall area behind the stage; making decisions about work schedules and planning the management of material and human resources.

Orozco experimented with the raw materials that would cover the walls and with the colors that would be painted over them. Outside the building, tanks were installed to help “extinguish” the quicklime with water, different types of sand and their silica content were analyzed as well, and a range of powdered mineral pigments were tested. All of this was done to determine the appearance and durability of the works.

At that time, the artist struggled with the unpunctual payment of funds needed to buy supplies, pay assistants and cover his own salary. He nevertheless enjoyed complete creative independence, which enabled him to unleash his mastery and avoid restrictions or supervision of any kind.

These monumental paintings are his honest, timeless and universal message to us. Through them, he presents the reality of the human condition to us as something that is both wretched and grandiose. He evokes man’s innate transforming force and synthesizes it, while frankly affirming that transcendence is possible through science, art, technique, free will and determination. His impressive images put all of the weaknesses and possibilities of the human being on full display.

Laura Ayala
Curator

Bocetos preliminares para los frescos del Paraninfo

El boceto es el ensayo que antecede a la ejecución definitiva de una obra. Como proceso mental y operativo, traduce las ideas del artista a un lenguaje visual que determina el lugar y la proporción de cada elemento, así como la estructura general de la composición.

Los bocetos que a continuación se presentan permiten recorrer el viaje creativo que José Clemente Orozco emprendió cuando, en 1935, se le encomendó realizar los murales para la cúpula y el estrado del Paraninfo de la Universidad.

La evolución de los criterios plásticos que motivaron al maestro se documenta en los 22 bosquejos seleccionados, los cuales, registran los cambios y las permanencias que consideró antes de comenzar a pintar los primeros frescos que hizo en Guadalajara.

Preliminary sketches for the Paraninfo frescoes

Sketching serves to make preliminary drafts for the ultimate creation of works of art. As part of the artist's mental and operative process, it translates his ideas into a visual language that determines the position and proportions of each element, as well as the general structure of the composition.

The sketches shown below, allow us to follow José Clemente Orozco on the creative journey he undertook in 1935, when he was commissioned to paint murals on the dome and above-stage wall of the Paraninfo —auditorium— of the University.

The evolution of the artistic ideas of the master is chronicled in the 22 selected sketches, which reveal the things he chose to change and the others he decided to keep before painting his first frescoes in Guadalajara.

Inicialmente, el pintor imaginó a la cúpula como el escenario de un combate protagonizado por seres voladores que, entre lances y caídas, se disputaban el dominio del espacio arquitectónico. De estos primeros esbozos la imagen del *rebelde* conservó, con su actitud descendente, una parte del concepto preliminar.

Initially, the painter envisioned the dome as the stage of a combat where flying beings fought to dominate the architectural space among quarrels and falls. From these first sketches, the image of the *rebel* was maintained, with his descending attitude, a part of the preliminary concept.

Posteriormente, Orozco decidió sustituir a los entes flotantes por hombres que, ya fuera sentados o inclinados, aparecían reunidos en torno a la linternilla*. Entre los nuevos personajes hubo dos que comenzaron a consolidar los rasgos y las poses que hasta hoy los identifican: el *maestro* y el *obrero*.

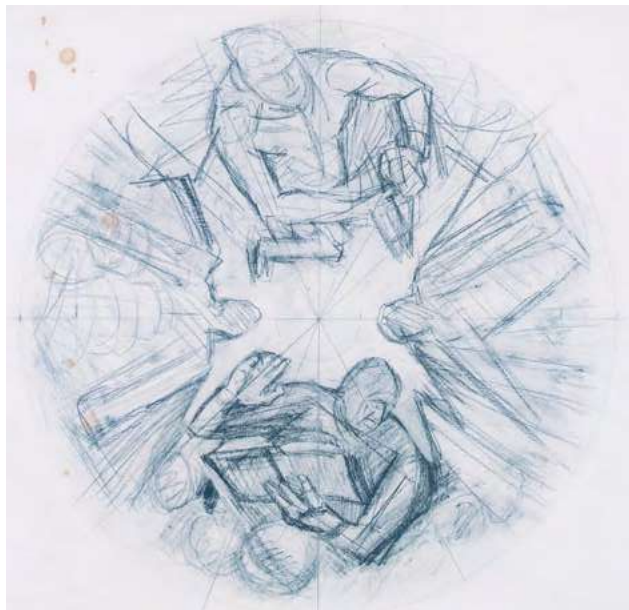
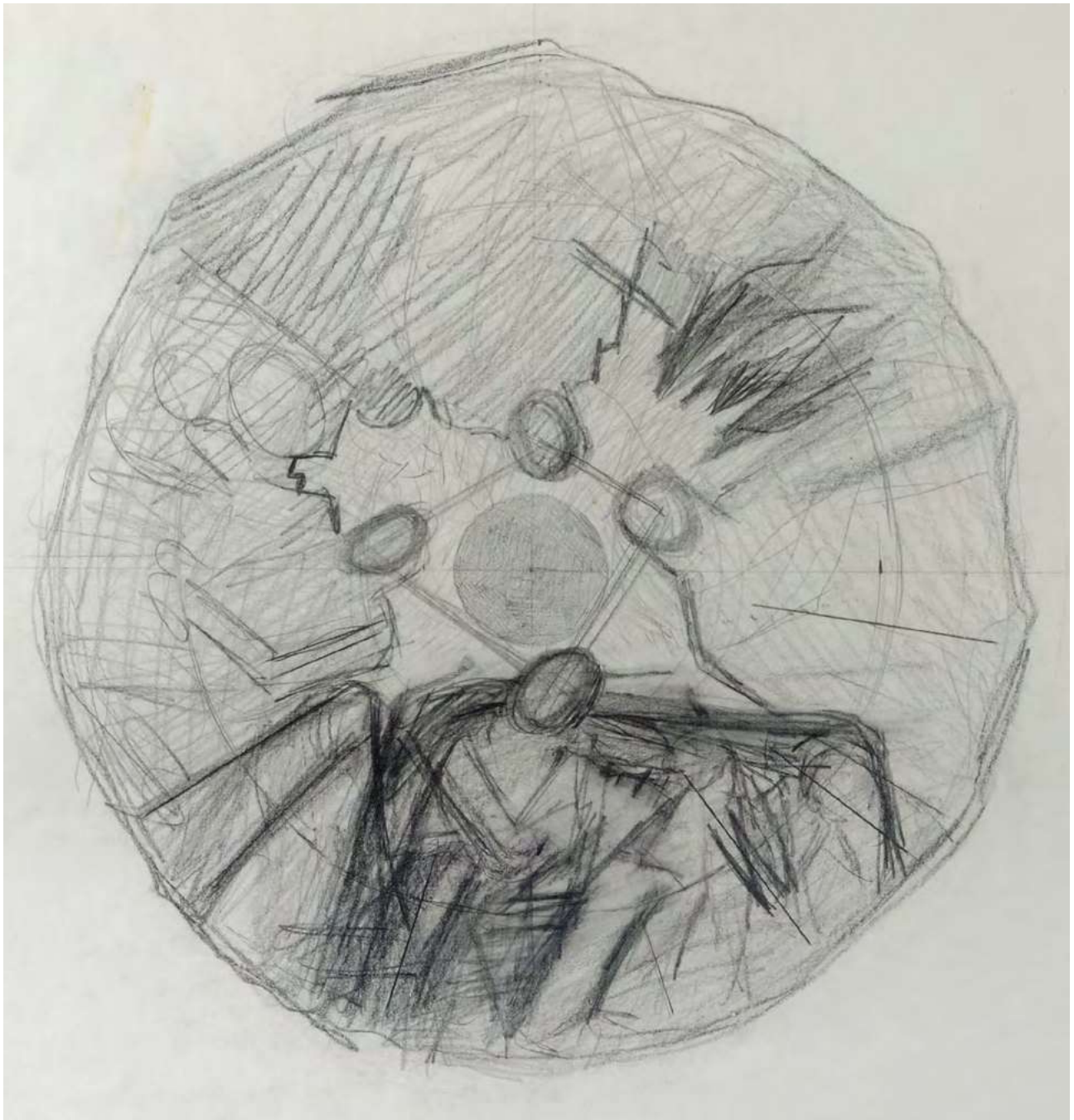
La composición del mural de la cúpula representó un mayor grado de dificultad debido al manejo de la perspectiva en una superficie cóncava.

*Estructura situada en la parte central de la cúpula que permite la entrada de luz.

Afterwards, Orozco decided to replace the floating beings with men, who appeared gathered around the lantern*, whether sitting or bent down. Among the new characters, two began to display the features and poses that identify them to this day: the *teacher* and the *worker*.

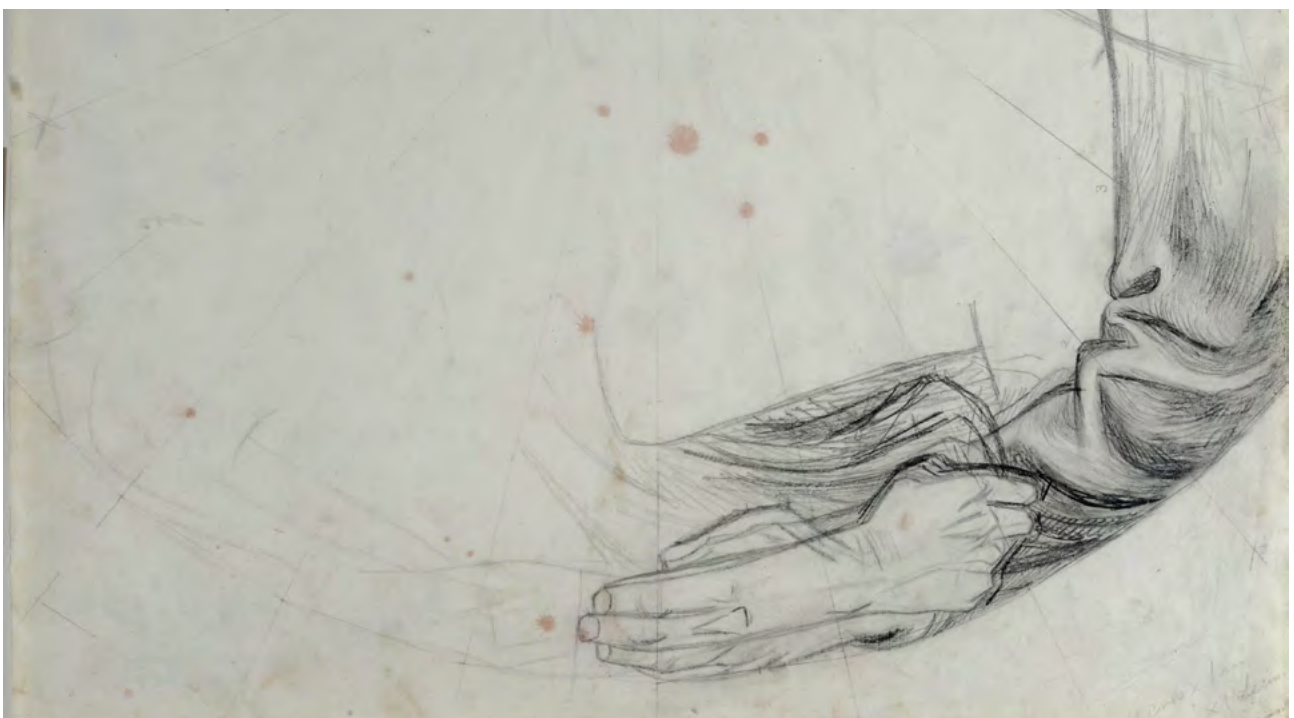
The composition of the dome's mural represented greater difficulty due to the handling of perspective on a concave surface.

*Structure located on the central part of the dome that allows light to enter.

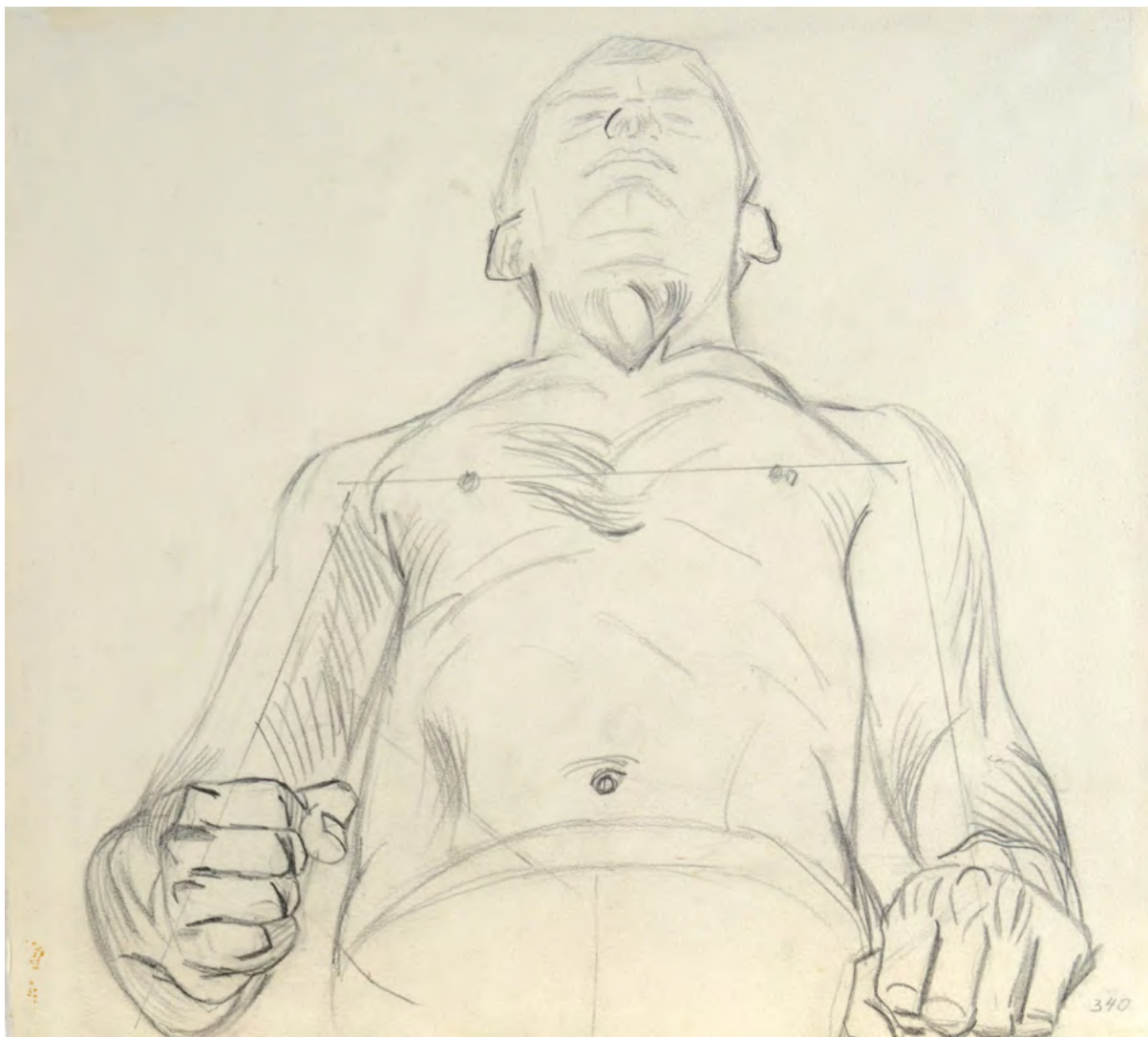
En los trazos previos, el *maestro* aparece sentado y de medio cuerpo. Su brazo derecho figura en alto como signo de guía e instrucción, mientras que, el izquierdo, le sirve para sostener un libro y para cobijar a un grupo de pequeños alumnos que, después, desaparecen para ceder su lugar al sutil gesto de rescate que fusiona la mano del docente con la del *rebelde* que se precipita al vacío.

In the previous sketches, the *teacher* appears sitting down waist up. His right arm stands high as a sign of guidance and instruction, while the left arm serves to hold a book and shelter a group of small students that later disappear to give in to the subtle gesture of rescue that fuses together the teacher's hand with the *rebel's* hand that falls into the void.

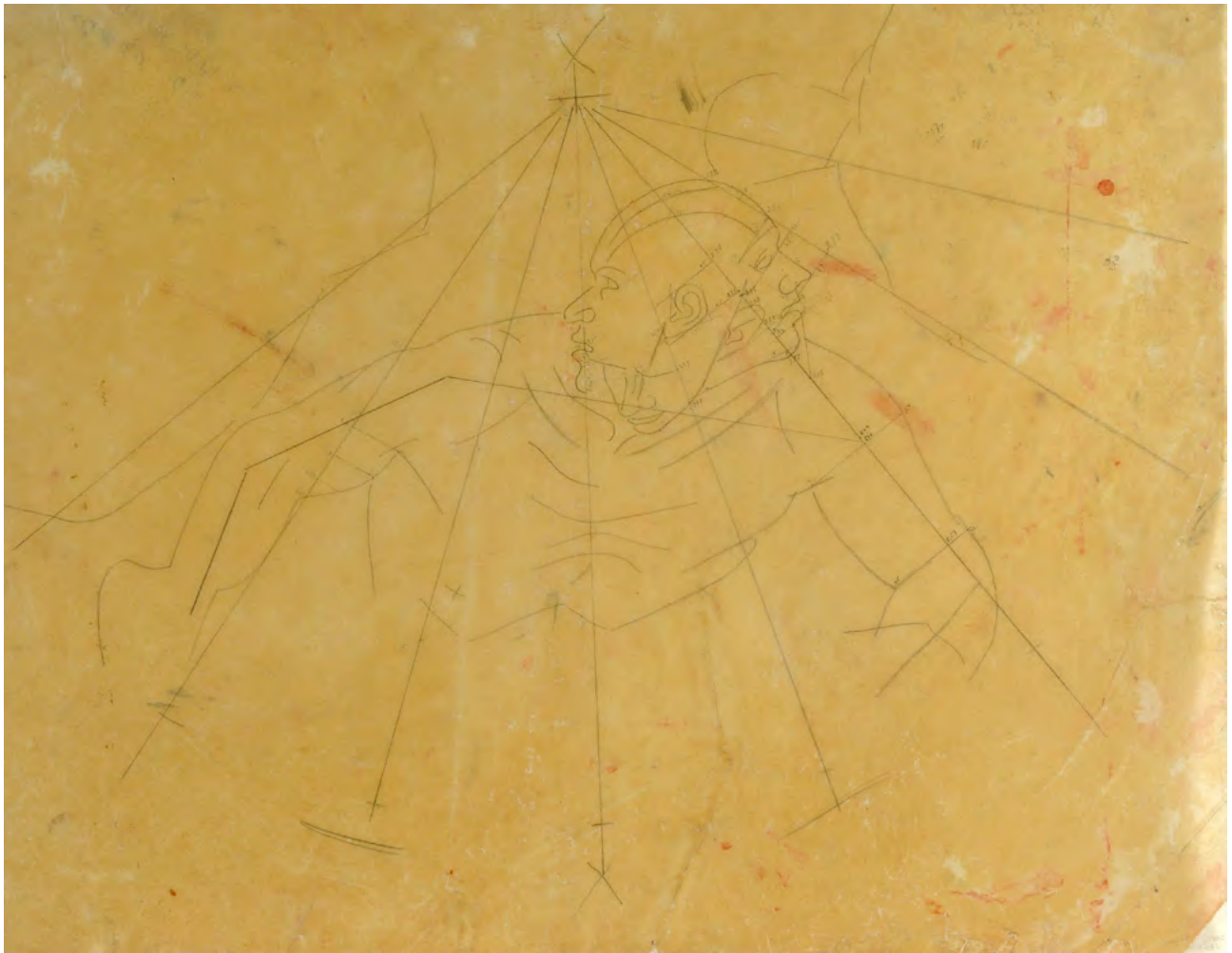
Desde los primeros esquemas, el *obrero* se eleva con imponente presencia. Pocas fueron las variaciones que este coloso experimentó cuando se le pasó al mural. La más evidente es que, bajo su mando, quedaron los controles de una agresiva y fantástica máquina.

From the first sketches, the *worker* rises with magnificent presence. This colossus experienced few variations when he was recorded on the mural. The most evident is that the controls of an aggressive and fantastic machine were left under his command.

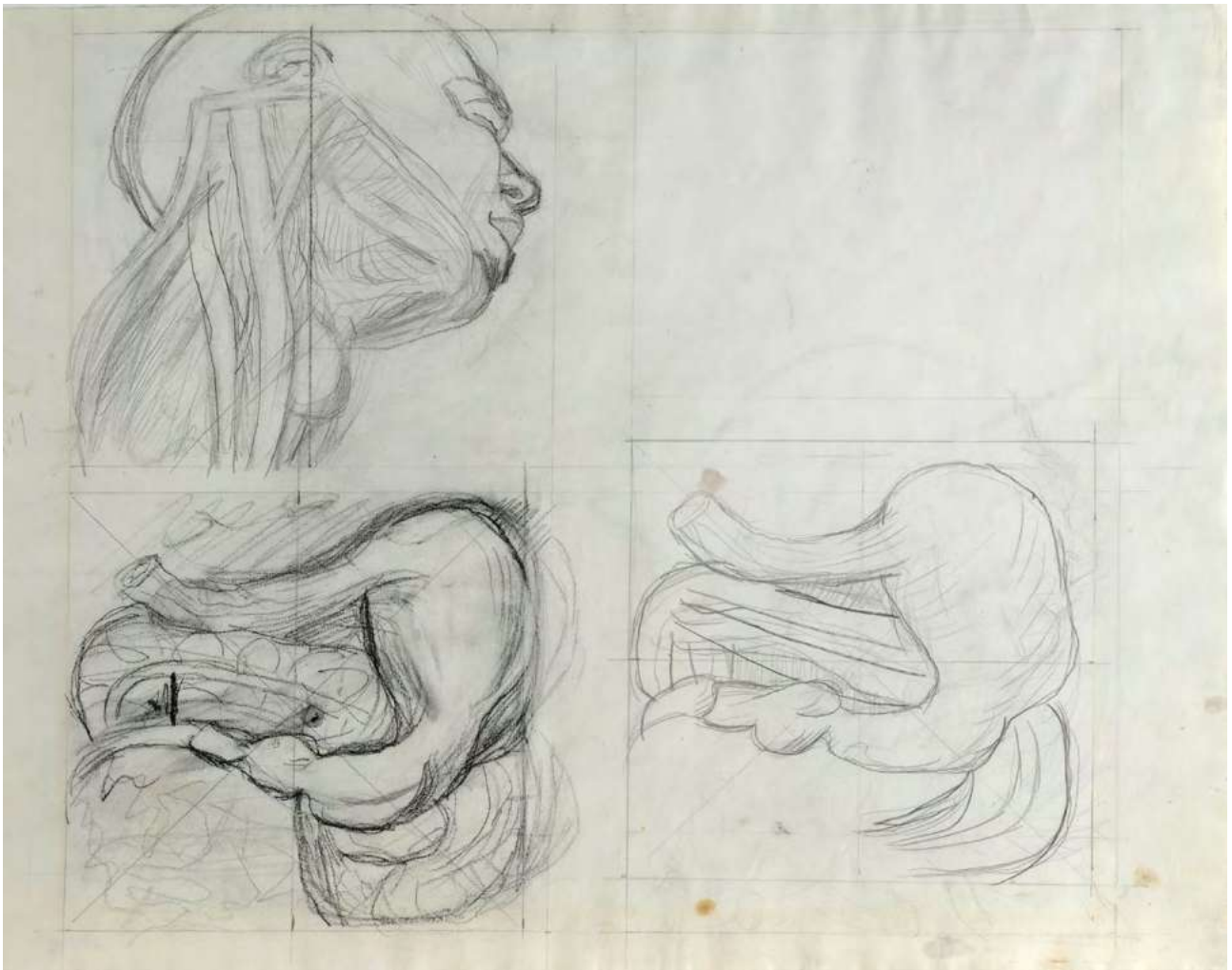
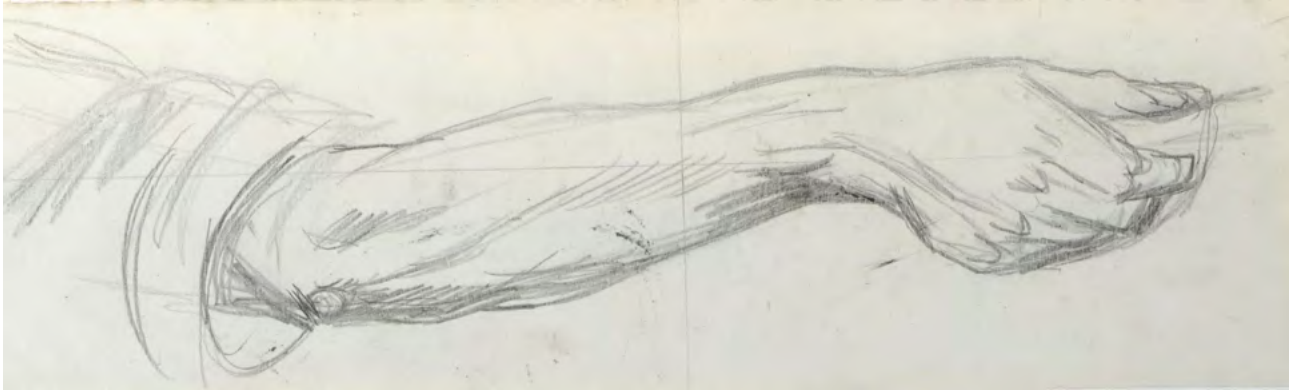
El *sabio* o *científico* emerge de los apuntes con tres caras. En el fresco se le sumó un par de rostros que lo convirtieron en el formidable *hombre pentafásico* que, con sus múltiples miradas, evoca las infinitas regiones del intelecto.

The *wise man* or *scientist* emerges from the sketches with three faces. A couple of faces were added to the fresco that turned him into the formidable *five-faced man* that evokes intellect's infinite regions with his multiple looks.

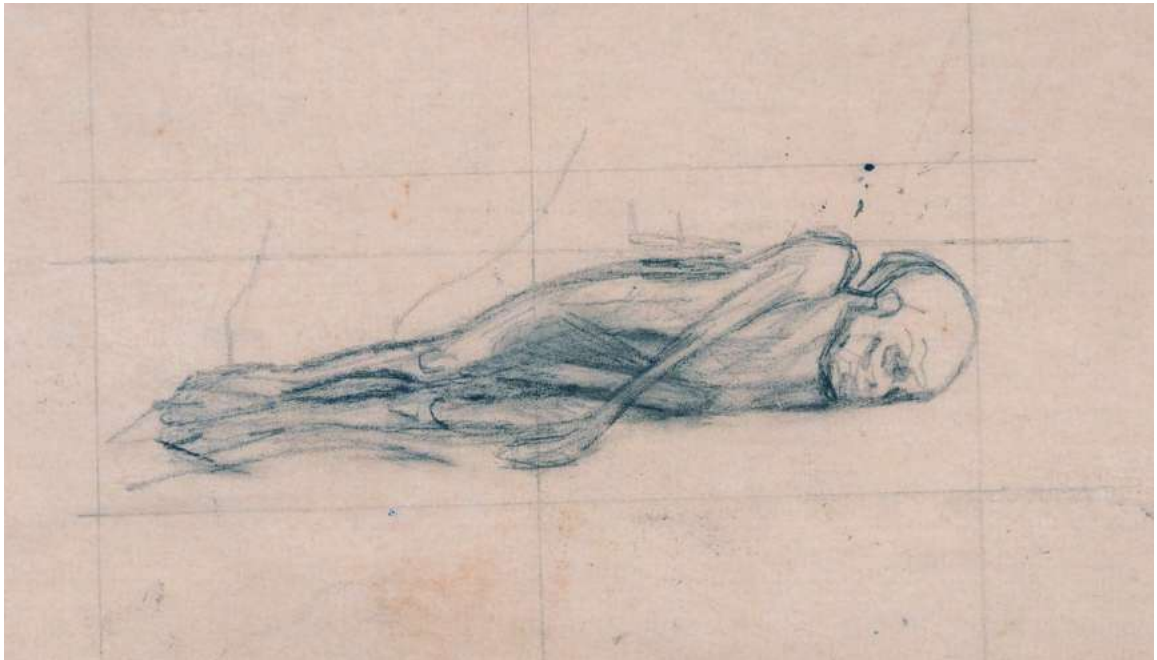
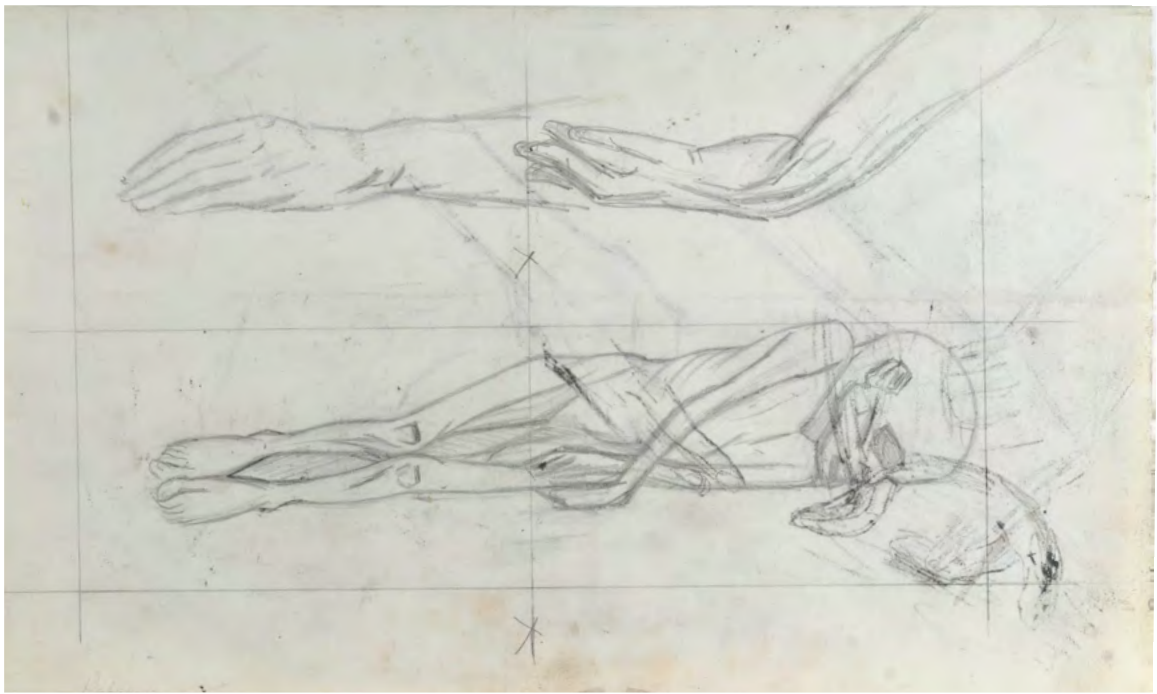
El autor manifiesta su gran habilidad y conocimiento anatómico mediante la representación de las manos y de otras partes del cuerpo humano.

The author displays his great skill and anatomical knowledge with the depiction of the hands and other parts of the human body.

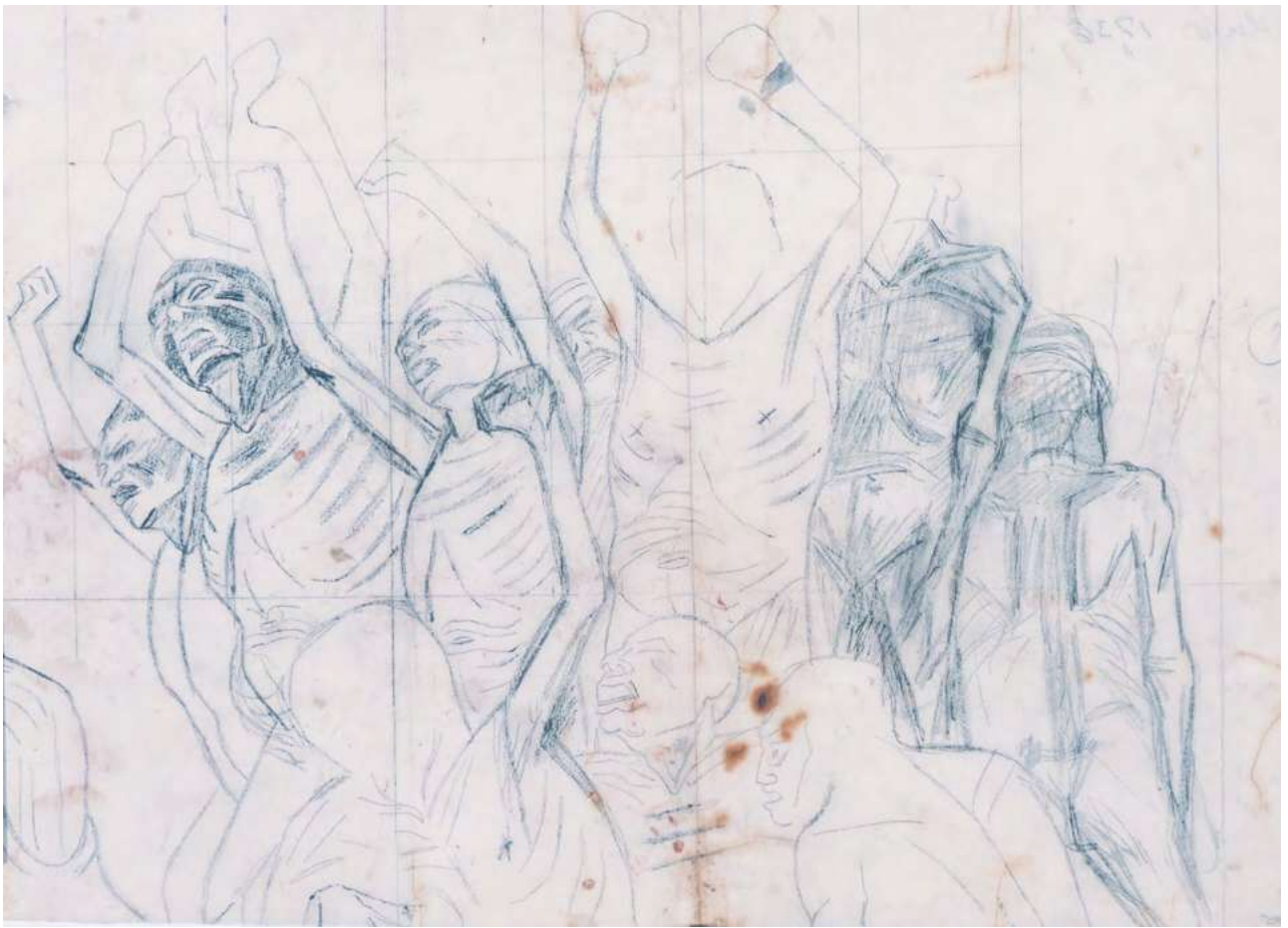
Los murales del estrado no reportaron alteraciones significativas en relación con los planos que los visualizaron. Una constante es la del niño con semblante cadavérico que yace junto a los *miserables*, grupo que, en su último aspecto, se redujo a una tercia de integrantes.

The podium's murals did not report significant alterations in relation to the sketches that envisioned them. A constant feature is the deathly pale boy that lies alongside the *miserables*, a group that was reduced to a third of the members in its last aspect.

La *masa enardecida* clamaba ya sus consignas desde la hoja que, por primera vez, capturó sus formas y siluetas. En el muro, el aumento de sus dimensiones también contribuyó a incrementar el eco de sus protestas. En medio del tumulto sobresale un individuo recostado que, luego, se presentará cegado por una venda.

The *raging mass* already cried out on paper, which captured their forms and silhouettes from the very start. On the mural, the increase of their dimensions also contributed to intensify the echo of their protests. In midst of the turmoil, an individual lying down stands out, who will later be presented blind with a bandage.

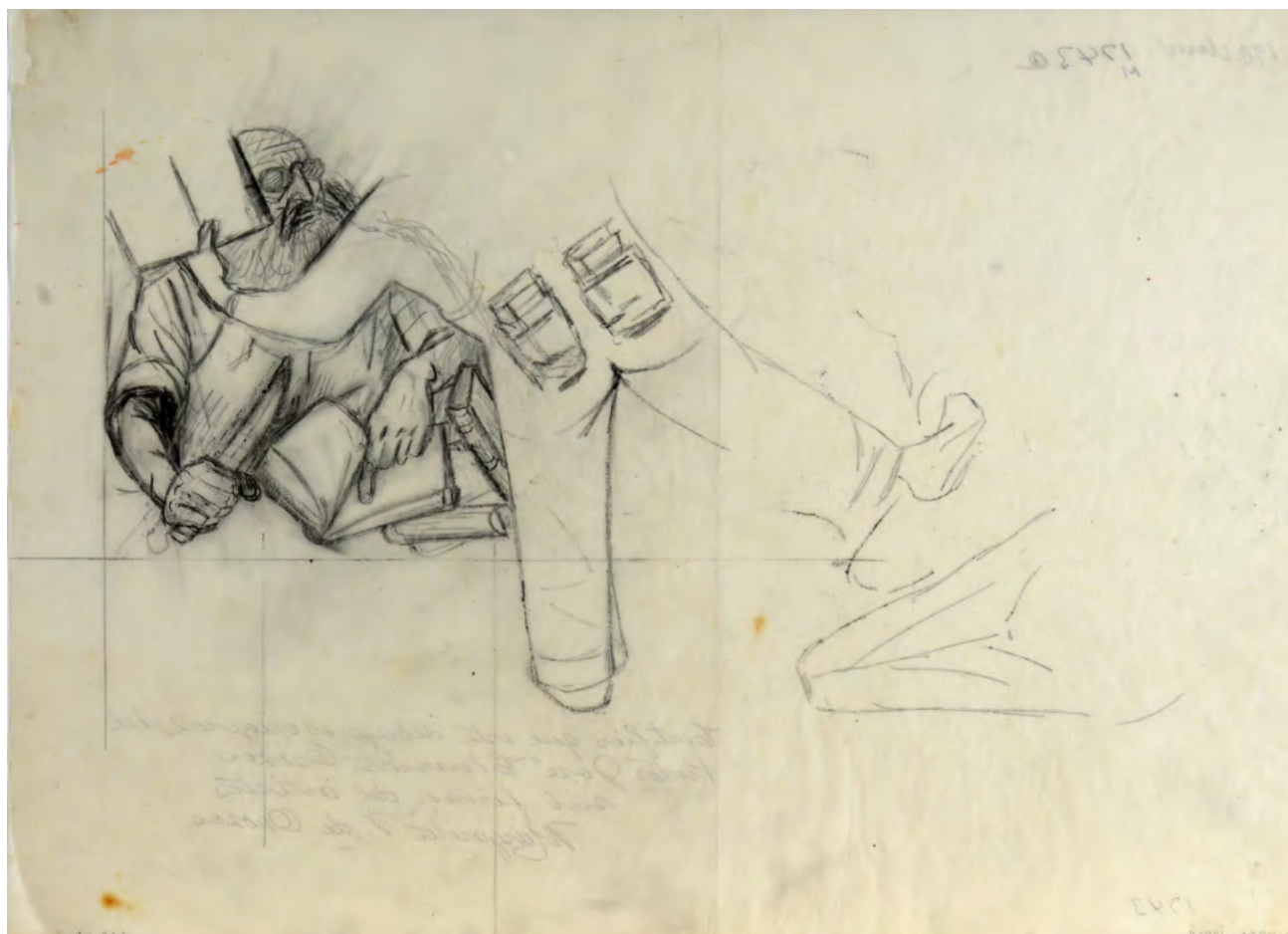

Los *falsos líderes* demuestran desde los bosquejos su indiferencia a los reclamos del pueblo. Con el uso de armas y el argumento de teorías pretenden conservar su poderío.

Después de trabajar con los anteriores bocetos, el maestro Orozco —con ayuda de Francisco Rodríguez "Caracalla" y Jorge Martínez López— elaboró los frescos de este edificio, concluyéndolos en 1937.

The *false leaders* display their indifference to the people's demands even on the sketches. With the use of weapons and the argument of theories, they expect to conserve their power.

After working on the previous sketches, Orozco —assisted by Francisco Rodríguez "Caracalla" and Jorge Martínez López— produced this building's frescoes, concluding them in 1937.

Una pintura es un poema y nada más. Un poema hecho de relaciones entre formas, como otras clases de poemas están hechos de relaciones entre palabras, sonidos e ideas.

A painting is a poem and nothing more. A poem made of relationships between forms, just as other kinds of poems are made of relationships between words, sounds and ideas.

José Clemente Orozco

El espacio que José Clemente Orozco intervino con sus obras murales

Los muros perimetrales del estrado y el interior de la cúpula del Paraninfo “Enrique Díaz de León” fueron las superficies sobre las que Orozco plasmó, respectivamente, los frescos *El pueblo y sus falsos líderes* y *El hombre creador y rebelde*.

Habilitado como un auditorio, este recinto arquitectónico —originalmente diseñado como la sede del Palacio Legislativo de Jalisco— es en la actualidad el corazón simbólico de la Universidad de Guadalajara.

En él sesiona el Consejo General Universitario y tienen lugar conferencias, congresos, foros y conciertos acústicos, así como otros eventos de trascendencia académica y cultural.

The place where José Clemente Orozco painted his murals

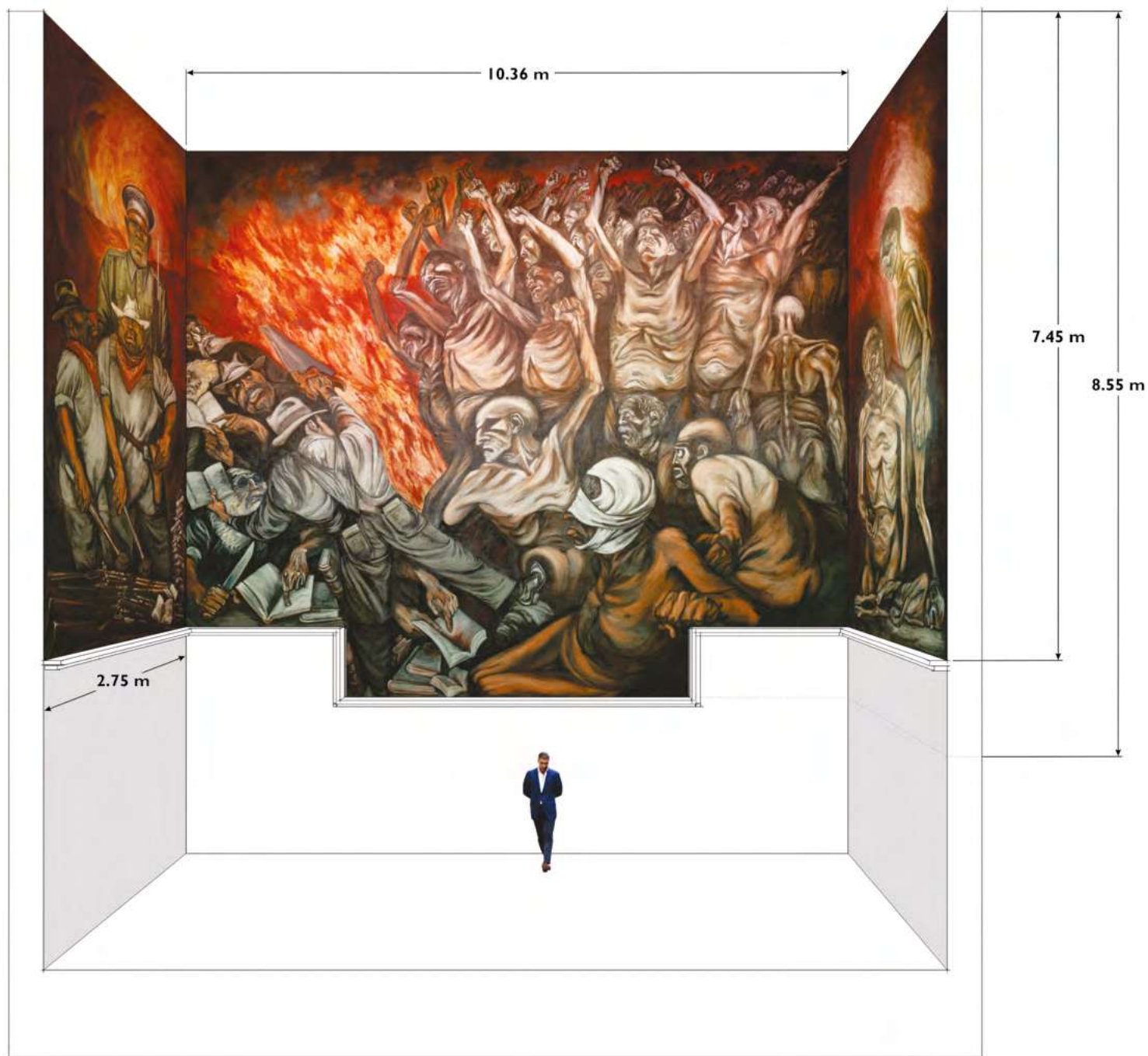
The walls above the stage and the inside of the dome, of the “Enrique Díaz de León” Paraninfo —auditorium—, were the surfaces in which Orozco painted *The People and Their False Leaders* and *The Creator and Rebel Man*.

Currently an auditorium, this architectural creation —which was originally designed to be the Legislative Palace of Jalisco— is the symbolic heart and soul of the University of Guadalajara.

In addition to being the meeting place for the Board of Directors of the University, it also serves as a venue for lectures, conferences, forums, acoustic concerts, as well as other academic and cultural events.

Vista en sección de la cúpula del Paraninfo
Cutaway view of the dome of the Paraninfo

Vista en sección del estrado del Paraninfo

Cutaway view of the stage of the Paraninfo

Orozco conocía las teorías de la proporción y de la composición, la sección áurea y los rectángulos dinámicos de Hambidge. Entendía que no solamente con el cálculo y la geometría se podía obtener el equilibrio y la belleza en una obra de arte. Sabía que, para alcanzar la genialidad, era necesario rebasar las reglas.

Orozco knew all about the theories of proportion and composition, the golden ratio and the dynamic rectangles of Hambidge. He understood that calculation and geometry were not enough to obtain the equilibrium and beauty for an artwork. And he knew that to achieve genius it was necessary to break the rules.

El fuego era visto por Orozco como energía, como fuerza devastadora y transformadora. Aquí lo representó como llamas ardientes o como un lienzo de color rojo sangre.

Orozco saw fire as energy, as a devastating and transforming force. Here he represented fire as burning flames or as a blood red canvas.

Técnica pictórica de los murales

Para realizar estos murales, Orozco recurrió a la técnica del fresco que emplea pigmentos de origen mineral aplicados sobre un revoque húmedo de cal y arena. Debido a que la superficie a intervenir se seca con rapidez, sólo se prepara la porción del muro que podrá terminarse en el mismo día, por ello, el espacio pictórico se divide en áreas denominadas jornadas o tareas.

Por las características de su acabado, esta técnica requiere de mucha precisión en el manejo de los materiales y de sus posibles reacciones químicas, así como de una exactitud en los trazos y las proporciones ya que no admite errores.

Mural painting technique

For these murals, Orozco used the fresco technique involving the use of mineral pigments applied to a moistened lime and sand plaster. Because the painting surface dries quickly, only the portion of a wall that could be finished on the same day is prepared. Pictorial spaces were thus divided into areas known as *giornata* (work day) or task.

This technique requires great care in the way materials are handled due to possible chemical reactions. Strokes and proportions had to be executed with precision, as they cannot be corrected.

Orozco ha mostrado que se puede hacer un gran arte revolucionario sólo a condición de no servir a ningún grupo que se considere a sí mismo guardián de las verdades revolucionarias. Hay un momento en que las ideologías, incluso las más puras, se colocan en contra del hombre. En ese momento el artista está obligado a ponerse al lado de la humanidad. . .

Orozco has shown that great revolutionary art can only be created when it does not serve to any group that considers itself the guardian of revolutionary truths. There comes a time when ideologies, even the purest ones, work against man. That is when artists must stand on the side of humanity...

Octavio Paz

El hombre creador y rebelde
The Creator and Rebel Man

Creo que Orozco fue más sensible al lado negro de México que a su lado luminoso. Por lo demás acaso resulte mejor que haya sido así. En un país que la revolución sólo se cumplió en el papel [...] es bueno que alguien con genio nos recuerde diariamente la realidad.

I think Orozco was more sensitive to the dark side of Mexico than to its luminous side. Perhaps it was better that way. In a country where the revolution was only fulfilled on paper [...] it is good to have a clever mind to remind us of the reality.

Octavio Paz

Orozco metafísico

Con *Orozco metafísico*, presentación en *video mapping* de varias capas, se propicia que estas reconocidas y apreciadas obras murales sean vistas a través de una auténtica inmersión en la que el espectador quedará rodeado por imágenes gigantes que lo invitarán a **aprender a ver**, algo en lo que José Clemente Orozco insistía. Él se rehusaba sistemáticamente a explicar sus creaciones.

Tanto el observador más informado como el público novel podrán tener un acercamiento a los detalles que forman parte esencial de la composición y que pueden velarse con la magnitud de los elementos principales. Mediante un juego de luces y de sombras, se tendrá una experiencia dentro de la teatralidad y la violencia de estas magníficas representaciones pictóricas.

Metaphysical Orozco

Metaphysical Orozco, a multi-layered video mapping presentation, ensures that these renowned and valued murals will be viewed as part of an authentic immersion experience that surrounds spectators with giant images and invites them to **learn to see**, something that José Clemente Orozco was adamant about. He systematically refused to explain his creations.

Both the most knowledgeable visitors and newcomers will get a closer look at details that are an essential part of the composition and which might otherwise be obfuscated by the magnitude of the main elements. Through lights and shadows, the visitors will be immerse in the theatricality and violence of its magnificent pictorial representations.

Música

Preludio a Colón (fragmento)

1922

Julián Carrillo (1875-1965)

Adaptación de Paul Clift interpretada por *neuverBand Ensemble für neue Musik Basel*

Carrillo, uno de los músicos más importantes de México, fue el creador de la teoría llamada *Sonido 13* la cual, mediante la división en microtonos de una octava tradicional, experimenta con el infinito a través de las escalas y los acordes. *Preludio a Colón* fue la primera obra en la que, con audacia, su autor demostró esta posibilidad.

Music

Prelude to Christopher Columbus (fragment)

1922

Julián Carrillo (1875-1965)

Arranged by Paul Clift. Performed by *neuverBand Ensemble für neue Musik Basel*

Carrillo, one of the most important Mexican composers, developed the theory called *Sonido 13* —*Sound 13*— which, with the division of microtones of a perfect octave, experimented with the infinity through scales and chords. *Prelude to Christopher Columbus* was the first piece with which, the composer masterfully demonstrated this possibility.

**Del cielo a los muros:
el edificio y sus frescos**

From the Sky to the Walls:
the Building and their Frescoes

**Antecedentes, temática y técnica
de los murales**

Background, Topics and Technique
of the Murals

***Orozco metafísico:*
animación digital**

Metaphysical Orozco:
Digital Animation

Murales de José Clemente Orozco en México y Estados Unidos de América

1922-1926

Pinta una serie de frescos para la Escuela Nacional Preparatoria —hoy Antiguo Colegio de San Ildefonso— de la Ciudad de México.

1925

Realiza *Omnisciencia*, un fresco para la Casa del Conde del Valle de Orizaba —actualmente Casa de los Azulejos— ubicada en el centro de la Ciudad de México.

1926

Hace el mural *Revolución social* para la Escuela Industrial de Orizaba, Veracruz.

1927-1934

Reside en Estados Unidos.

1930

Finaliza el mural *Prometeo* para el Pomona College de Claremont, California.

1930-1931

Produce un ciclo de frescos para la New School for Social Research de Nueva York.

1932-1934

Trabaja en un conjunto de murales para la Baker Library del Dartmouth College de Hanover, Nuevo Hampshire.

1934

Vuelve a México.

1934-1935

Crea en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el fresco *Catarsis* —llamado también *Katharsis*—.

1935-1939

Por invitación de Everardo Topete —entonces gobernador de Jalisco— Orozco se instala en Guadalajara para realizar obra pictórica monumental en algunos de los principales edificios de la ciudad.

1935-1937

Concibe y ejecuta los murales llamados *El hombre creador y rebelde* y *El pueblo y sus falsos líderes* destinados, respectivamente, para la cúpula y el estrado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

1936-1937

En el cubo de la escalera del Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, compone un ciclo de murales en el que sobresale una imponente representación de Miguel Hidalgo y Costilla.

1937-1939

Genera su obra maestra: los frescos para la antigua capilla del Hospicio Cabañas —en la actualidad Instituto Cultural Cabañas— que, en 1997, junto al inmueble que los alberga, fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

1940

En la Biblioteca Pública “Gabino Ortiz” de Jiquilpan, Michoacán, efectúa una serie de murales presididos por un fresco denominado *Alegoría de la mexicanidad*.

En este mismo año consume *Dive Bomber and Tank*, un mural móvil —constituido por seis tableros intercambiables— para el Museum of Modern Art de Nueva York.

1940-1941

En la Ciudad de México desarrolla, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un conjunto de murales que incluyen alegorías sobre la ley y los artículos constitucionales 27 y 123.

1942-1944

Plasma una interpretación del *Apocalipsis* en la Iglesia de Jesús Nazareno de la Ciudad de México.

1947-1948

En la capital mexicana ejecuta los murales para la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

1948

Inicia y concluye el fresco desmontable *Retrato de don Benito Juárez y alegoría histórica de la Reforma* —conocido también como *Juárez y la derrota del Imperio*— que se conserva en la Ciudad de México dentro del Castillo de Chapultepec —sede del Museo Nacional de Historia—.

1948-1949

Realiza en Guadalajara el mural *La gran legislación revolucionaria mexicana* para el Salón de Sesiones del Poder Legislativo —situado en el interior del Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco—.

1949

Deja inconcluso el mural *La primavera* en el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán de la Ciudad de México. Fallece el 7 de septiembre.

José Clemente Orozco's murals in Mexico and the United States of America

1922-1926

He paints a series of frescoes for the Escuela Nacional Preparatoria —today the Antiguo Colegio de San Ildefonso— in Mexico City.

1925

He produces *Omniscience*, a fresco for the House of the Count of Valle de Orizaba —today La Casa de los Azulejos— located in downtown Mexico City.

1926

He produces the mural *Social Revolution* for the Escuela Industrial de Orizaba, Veracruz.

1927-1934

He lives in the United States.

1930

He finishes the mural *Prometheus* for Pomona College in Claremont, California.

1930-1931

He produces a cycle of frescoes for the New School for Social Research in New York.

1932-1934

He works in a set of murals for Baker Library at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire.

1934

He returns to Mexico.

1934-1935

He creates the fresco *Catharsis* —also called *Katharsis*— at Mexico City's Palacio de Bellas Artes.

1935-1939

By invitation of Everardo Topete —then governor of Jalisco— Orozco moves to Guadalajara to produce monumental pictorial work in some of the city's main buildings.

1935-1937

He conceives and produces the murals entitled *The Creator and Rebel Man* and *The People and their False Leaders* both destined, respectively, for the dome and podium of the University of Guadalajara's Paraninfo.

1936-1937

He puts together a cycle of murals on the stairs of the State of Jalisco's Palacio de Gobierno, where an impressive depiction of Miguel Hidalgo y Costilla stands out.

1937-1939

He produces his masterpiece: the frescoes for the former chapel of the Hospicio Cabañas —currently the Instituto Cultural Cabañas—, which were recognized by the UNESCO in 1997, along with the building that houses them, as World Heritage.

1940

He creates a series of murals at the Public Library "Gabino Ortiz" in Jiquilpan, Michoacán, dominated by a fresco entitled *Allegory of Mexicaness*.

In this same year, he produces *Dive Bomber and Tank*, a movable mural made up by six interchangeable boards for New York's Museum of Modern Art.

1940-1941

In Mexico City, he develops an ensemble of murals at the seat of the Nation's Supreme Court of Justice that include allegories about the law and constitutional articles 27 and 123.

1942-1944

He depicts an interpretation of the *Apocalypse* at Mexico City's Iglesia de Jesús Nazareno.

1947-1948

He creates murals for the Benemérita Escuela Nacional de Maestros in Mexico's capital.

1948

He begins and completes the detachable fresco *Portrait of Don Benito Juárez and Historical Allegory of the Reform* —also known as *Juárez and the Defeat of the Empire*—, housed in Mexico City's Castillo de Chapultepec, part of the National History Museum.

1948-1949

He creates the mural *The Great Mexican Revolutionary Law* for the Legislative Branch's Hall of Sessions, located inside the State of Jalisco's Palacio de Gobierno.

1949

He leaves the mural *Spring* unfinished at Mexico City's Centro Urbano Presidente Miguel Alemán. He dies on September 7.

Bibliografía Bibliography

Para la cita de José Clemente Orozco:
For the quote of José Clemente Orozco:

Orozco, José Clemente, "Orozco 'explica'", en *Textos de Orozco*, con un estudio y un apéndice de Justino Fernández, Ciudad de México, Imprenta Universitaria, 1955, pp. 62-63.

Para las citas de Octavio Paz:
For the quotes of Octavio Paz:

Cardoza y Aragón, Luis, *Orozco*, 2.ª ed., Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 22.

Otras obras sugeridas:
Other suggested works:

Cervantes, Miguel y Mackenzie, Beatriz Eugenia (coords.), *José Clemente Orozco. Pintura y verdad*, Ciudad de México, Instituto Cultural Cabañas-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2010.

Correa Ceseña, Carlos y Anaya Wittman, Sofía, *Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Tiempo, arte y espacio*, Guadalajara, Editorial Universitaria-Universidad de Guadalajara, 2013.

Lumbreras, Ernesto, *La mano siniestra de José Clemente Orozco. Derivaciones, transbordos y fugas*, Ciudad de México, Siglo XXI Editores-Universidad Autónoma de Sinaloa-El Colegio de Sinaloa, 2015.

Orozco, José Clemente, *Autobiografía*, Ciudad de México, Ediciones Occidente, 1945.

Orozco Valladares, Clemente, *Orozco, verdad cronológica*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1983.

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Ricardo Villanueva Lomelí
RECTORÍA GENERAL
GENERAL RECTORY

Héctor Raúl Solís Gadea
VICERRECTORÍA EJECUTIVA
EXECUTIVE VICE RECTORY

Guillermo Arturo Gómez Mata
SECRETARÍA GENERAL
GENERAL SECRETARIAT

Francisco Javier González Madariaga
RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
RECTORY OF THE UNIVERSITY CENTER FOR ART, ARCHITECTURE AND DESIGN

Ángel Igor Lozada Rivera Melo
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
SECRETARIAT OF LINKAGE AND CULTURAL DISSEMINATION

Esta publicación ha sido financiada gracias
a la generosidad del Legado Grodman.
This publication has been funded thanks
to the generosity of the Grodman Legacy.

UN SUEÑO, UN LEGADO / A DREAM, A LEGACY

La gestión de este legado se hace a través de
The University of Guadalajara Foundation-USA.
The management of this legacy is made through
The University of Guadalajara Foundation-USA.

University of
Guadalajara
Foundation | USA*

Raúl Padilla López
PRESIDENCIA
PRESIDENCY

Luis Gustavo Padilla Montes
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
EXECUTIVE VICE PRESIDENCY

Maribel Arteaga Garibay

DIRECCIÓN

DIRECTOR

Alfredo Moseley Ochoa

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRATOR

Paola Berenice Alfaro Larios

MEDIOS

MEDIA

Francisco Cuéllar Hernández

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

COMMUNICATION MANAGER

Artemio García Uribe

Hindra Medina

Héctor Pureco Hernández

Juan Pablo Rivera Almaraz

Saray Villegas Vázquez

Moisés Vizcarra Schiaffino

VINCULACIÓN Y DESARROLLO

STRATEGIC PARTNERSHIPS AND DEVELOPMENT

MUSEOGRAFÍA

MUSEOGRAPHY

Elizabeth Olmeda Vargas

APOYO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

María Alejandra Picazo Sepúlveda

PATRIMONIO

PATRIMONY

Andrea Parga Jiménez

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN

ASSISTANT DIRECTOR

Clara Francisca Ibarra García

RECEPCIÓN

RECEPTION AREA

Susana Ramírez Trujillo

COMERCIALIZACIÓN

MARKETING

Judith Martínez Ponce

RECURSOS HUMANOS

HUMAN RESOURCES

Mariana Madrigal Navarro

CONSERVACIÓN Y REGISTRO

REGISTRAR

Rafael Rivera Pérez

SEGURIDAD

SECURITY

Maribel Barajas Curiel

FOTOGRAFÍA

PHOTOGRAPHY

Sayurí Sánchez Rodríguez

SERVICIOS EDUCATIVOS Y ATENCIÓN A GRUPOS

EDUCATION

Diego Espejel Jiménez

INVESTIGACIÓN Y EDICIÓN

RESEARCH AND EDITION

José Miguel Aguayo Salazar

Christian Miguel Arias Lara

Elifonso González Jiménez

Miguel Ángel Gutiérrez Chavira

Gerardo Daniel Lira Torres

Juan Carlos Rincón Ramos

Susana Melina Torres

REDES SOCIALES

SOCIAL MEDIA

SERVICIOS GENERALES

MAINTENANCE

cultura **UDG**

University of
Guadalajara
Foundation | USA

EDITORIAL
UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA

— METAFÍSICO —
OROZCO
— METAPHYSICAL —

Es una experiencia en *video mapping* de capas múltiples acompañada de una revisión de los bocetos preliminares que José Clemente Orozco realizó para definir el tema y la composición de los frescos del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Con esta propuesta museográfica se propone una inmersión completa y detallada a los visitantes. Se presentó por primera ocasión del 10 al 14 de enero de 2018 en LA Art Show con el título *Metaphysical Orozco*. Posteriormente, con el nombre *Orozco metafísico* estuvo expuesta en el MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara del 27 de abril al 23 de septiembre de 2018.

It is an experience in multiple layer video mapping accompanied by a review of the preliminary sketches that José Clemente Orozco made to define the theme and composition of the frescoes at the Paraninfo of the University of Guadalajara. With this museographic exercise proposed a complete and detailed immersion to visitors. It was presented for the first time from January 10 to 14, 2018 at the LA Art Show with the title *Metaphysical Orozco*. Subsequently, with the name *Orozco metafísico* was exposed in the MUSA Museum of the Arts of the University of Guadalajara from April 27 to September 23, 2018.

EXHIBICIÓN
EXHIBITION

Laura Ayala Castellanos
CURADURÍA Y CONCEPTO
CURATORSHIP AND CONCEPT

Laura Ayala Castellanos
Diego Espejel Jiménez
TEXTOS
TEXTS

Laura Ayala Castellanos
Diego Espejel Jiménez
Sayuri Sánchez Rodríguez
INVESTIGACIÓN
RESEARCH

Hindra Medina
Saray Villegas Vázquez
MUSEOGRAFÍA
MUSEOGRAPHY

Brainmap
VIDEOANIMACIÓN
VIDEO-ANIMATION

PUBLICACIÓN
PUBLICATION

Francisco Cuéllar Hernández
DISEÑO EDITORIAL
EDITORIAL DESIGN

Sayuri Sánchez Rodríguez
TRADUCCIÓN
TRANSLATION

Diego Espejel Jiménez
EDICIÓN
EDITION

Imilla Paya
Pedro Ruiz Ruiz
FOTOGRAFÍA
PHOTOGRAPHY

Se terminó de editar en el mes de octubre de 2019, en las oficinas de la Editorial Universidad de Guadalajara. En su composición tipográfica se utilizaron tipos Helvetica Neue LT Com con sus variantes: Thin Condensed, Thin Condensed Oblique, Medium Condensed, Medium Condensed y Bold Condensed.
Printed on October, 2019, at Jesús Mares Nava workshops. In its typesetting was used the font Helvetica Neue LT Com with its Thin Condensed, Thin Condensed Oblique, Medium Condensed and Bold Condensed variants.

musa

MUSEO DE LAS ARTES
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

WWW.MUSA.UDG.MX

Av. Juárez 975, Guadalajara, Jal., Méx.

