

Los murales de Rodolfo Morales en el Palacio Municipal de Ocotlán

Mtra. Gloria

Hernández Jiménez

La vida de un pintor empieza al menos dos veces, cuando nace, como con cualquier ser humano, y, luego, cuando, habiendo decidido su destino de creador de imágenes, pinta una primera obra significativa. A Rodolfo Morales (1925-2001) le sucedió esto con su primer mural, realizado en su natal Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. Antes de avanzar sobre éste, que es el tema central del presente trabajo, aunque todavía en su versión de primer informe de investigación y aproximación, debo hacer una breve semblanza de Morales.

El célebre pintor ocoteco fue hijo de Ángel Morales, de oficio carpintero, y de Rufina López, maestra de primaria; tras una infancia y adolescencia en vida familiar alegre y modesta, el joven Rodolfo, de 24 años de edad, decidió venir a la capital del país para estudiar pintura en la Academia de San Carlos, donde al parecer no recibió muy buen trato de sus compañeros; pero concluyó sus estudios y obtuvo la oportunidad de ser profesor de dibujo en la Preparatoria número 5 de la UNAM. Su vida de profesor en esa escuela le llevó a conocer a Geles Cabrera, también maestra y escultora, una de sus primeras admiradoras y promotoras; a iniciativa de ella recibió la encomienda de hacer un mural en el auditorio de aquella preparatoria, y también Geles fue quien le gestionó una exposición individual en la galería Casa de las Campanas en Cuernavaca, a mediados de la década de los años setenta, muestra que resultó muy importante para la difusión de su trabajo, porque el mismo Rufino Tamayo visitó la exposición e hizo comentarios favorables, que, a decir del mismo maestro Morales, impulsó su carrera y reconocimiento nacional e internacional.

El sueldo de profesor universitario le permitió realizar viajes al extranjero que mucho le emocionaron y contribuyeron a su con-

firmación personal como pintor, especialmente en 1969, cuando viajó por Europa y Estados Unidos; y para 1974 visitó el sur del continente americano, declaró que esa aventura le resultó especialmente significativa por su identificación con los pueblos y culturas de países como Bolivia y Perú.

La producción del maestro Morales es abundante en obra de caballete, y en cuanto a murales se tiene registro de siete, realizados unos en la ciudad de México y otros en Oaxaca: Palacio Municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca (1954), "Viernes del mercado", técnica al fresco sobre muro directo, 115 m²; Escuela Preparatoria #5 de la UNAM (1962), en el auditorio del plantel, 68m², técnica al fresco; Palacio Municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca (1980), la segunda parte, técnica en acrílico, 285m²; Hotel Royal de Pedregal de la ciudad de México (1994), "Los que llegan con sus recuerdos y los que van con sus flores", 114m²; Palacio de Gobierno de la ciudad de Oaxaca: "Los colores de Oaxaca", "Oaxaca contra los invasores" y "Zócalo de Oaxaca" (1996), 21.10 m², salón de pinturas; Metro Bellas Artes de la ciudad de México: "La visión de Francia en México" (1998), 140 m²; Televisión Azteca s/f; El Colegio de México, s/f.

Tema aparte es el compromiso y trabajo de Morales con el rescate del legado cultural novohispano, a través del que estableció lazos con la cultura local de Oaxaca, al mismo tiempo que brindó capacitación y trabajo a miembros de las comunidades de los templos en donde su Fundación llegó a rescatar y restaurar los muebles e inmuebles de esos importantes sitios, entre los que se cuentan: Santo Domingo Ocotlán, Santa Ana Zegache, San Pedro Taviche y San Baltazar Chichicápam. A propósito de esta labor él explicó: "He encontrado en qué emplear el dinero, creo que es lo único que tienen estos pueblos, es la iglesia donde no se

discrimina, el pueblo sufre tantas humillaciones por el rico..., en la iglesia es el único espacio donde están junto al rico. Yo aunque nací en la iglesia católica no soy católico activo, no soy un creyente..., pero creo que el pueblo es lo único que tiene, esos espacios para convivir, si tienen interés artístico, pues por eso lo hago.” (Penth; 1999: 6/7, min 2:48)

La formación académica de Rodolfo Morales lo llevó a aprender muchas técnicas y estilos que asimiló, repitió y dominó con maestría, destacando especialmente en el dominio del dibujo, la prueba de esta primera fase de su trabajo se aprecia precisamente en el mural: “Viernes del mercado” que realizó en técnica al fresco sobre el muro sur de la sala del Cabildo del Palacio Municipal de Ocotlán. El entonces presidente municipal le pidió al pintor que hiciera un mural en el que se mostrara el espíritu de su pueblo, una encomienda que aceptó y tardó tres años en concluir, la solicitud del trabajo a realizar formaba parte del proyecto de las celebraciones para el IV centenario de la fundación de Ocotlán. (Vergara, 2014)

El conjunto mural en Ocotlán

El Palacio Municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México, se encuentra en el centro del poblado, entre las calles de Benito Juárez, Maximiliano Amador y 16 de septiembre. Las dimensiones del mural en la información proporcionada directamente por la Fundación Cultural Rodolfo Morales A.C, indica que todo el conjunto mural en su totalidad tiene 400m², se precisa que el muro Sur mide 115m² contando sólo la obra realizada entre 1953 y 1956; en tanto que la decoración elaborada entre 1978-1980 y dispuesta en los muros Norte, Poniente y Oriente, así como en puertas, vanos, jambas, plafón y rodapié (de todo el salón) integran 285m².

En el muro Sur se concentran imágenes de las actividades económicas más importantes realizadas por la comunidad a lo largo de su historia; el estilo bien coincide con lo que se ha llamado la Escuela Mexicana de Pintura, con una composición que se organiza en tres planos de profundidad, al frente, en primer plano y de izquierda a derecha, se despliegan escenas con actividades de la minería, la cosecha, la vendimia, en el famoso mercado de Ocotlán y trabajos de artesanía, todo en un ambiente bullicioso, que, para quien ha estado allí en viernes de mercado, nos evoca los olores, sabores, colores y decires entre español, zapoteco, mixteco y más; en la representación de las personas, destacan sus rasgos físicos, niños, hombres, mujeres, ancianos con ese tono oscuro de la gente tostada al sol cálido e intenso del Valle de Oaxaca. En el segundo plano de composición un amplio espacio del campo intervenido por el trabajo de cultivo, para finalmente cerrar la amplia visión en perspectiva con las lejanas montañas y el azul del cielo.

En palabras de Morales, respondiendo a qué cosa es un mural: “...el mural que pinté en Ocotlán, en el Palacio Municipal, en realidad no sabía enteramente lo que era un mural mío. No entendía cómo se hicieron los murales que había contemplado en la ciudad de México, de Orozco, Rivera, la esencialidad de la unión entre la arquitectura y la pintura, hasta que fui a Europa..., el día que entré a la biblioteca del Vaticano me di cuenta lo que es un mural. El mural debe ser una solución decorativa, que tiene que integrarse al espacio, respetar una puerta, digamos, porque es una puerta que está allí. Lo mismo sentí en la Casa de los Misterios en Pompeya, o en Cacaxtla, para no ir más lejos, en Tlaxcala... Es que los muralistas no entienden que no son dios, que hay que pintar sobre lo ya creado” (Mendoza; 2000)

Rodolfo Morales
*Conjunto mural en el
Palacio Municipal de Ocotlán,
Muro sur.*

Y sería 22 años después que Rodolfo Morales continuaría la realización del conjunto mural de Ocotlán, después de sus viajes al extranjero; poblando todos los espacios de la sala del cabildo en su totalidad. En la segunda fase, iniciada en 1978, se nota el salto temporal y de aprendizaje, el desarrollo de un estilo propio y único, pero al mismo tiempo típicamente oaxaqueño y mexicano. Un mundo de paisajes inspirados en las geografías y el clima de Oaxaca; figurativos, pero ya no realistas como fue su primer mural, espacios amplísimos con arquitecturas de edificaciones bajas y anchas, de muros gruesos con soportes de columnas y arcos, precisamente al estilo de las casas, exconventos e iglesias del período novohispano, y que se han conservado, restaurado, reconstruido o replicado y perviven. Esos escenarios los ha poblado el pintor con las mujeres que son las protagonistas en su mundo: “Las mujeres son para Morales el verdadero sostén de la sociedad en el pueblo. En sus pinturas son ellas las que tejen las redes de la vida social y que a pesar de su vitalidad están siempre envueltas en un halo de melancolía” (Penth; 1999: 5/7, minuto 3:35) Y el maestro se explica diciendo: “Creo que México es un país de matriarcado, la mujer es la que domina más que el hombre. Y es una cosa también un poco rara que la mujer está más allegada a la religión que el hombre, el hombre está más a la cosa de la violencia, el licor, golpearse con sus compañeros” (Penth; 1999: 5/7, min 3:55-4:26).

Sobre el muro Oriente, la representación es un pueblo con edificios y gente, escena de día, pero lo inquietante es el cielo atravesado en su totalidad por un cuerpo de rostro femenino envuelto en su mortaja, así vemos flotando sobre la vida a la muerte. En tanto que en el muro Poniente destacan elementos patrios como grandes banderas mexicanas, el escudo con su águila sobre el

Rodolfo Morales
*Conjunto mural en el
Palacio Municipal de Ocotlán,
Muro oriente.*

Rodolfo Morales
*Conjunto mural en el
Palacio Municipal de Ocotlán,
Muro poniente.*

nopal, una imagen emblema de identidad político cultural dispuesto en primer plano y de grandes dimensiones, que domina sobre el fondo del paisaje; y en el muro Norte se distribuyen distintas escenas de tipo más imaginario, entretejidas con actividades cotidianas realizadas por mujeres, de tal modo vemos una típica banda de música oaxaqueña, mujeres sentadas en sillas de madera y mimbre, mirando al espectador mientras sostienen en sus manos grandes charolas con viandas que parecen ofrecer. Mujeres ángeles, mujeres sombras y todo el conjunto poblado de perros, canes compañía y guardianes de un mundo femenino de placeres y misterios por desentrañar.

Rodolfo Morales
*Conjunto mural en el
Palacio Municipal de Ocotlán,
Muro norte.*

El trabajo de Morales lo han clasificado con muchos nombres: realismo mágico, pintura metafísica al estilo de Giorgio de Chirico, por los amplios espacios con solitarios elementos arquitectónicos, o incluso le encuentran coincidencias con Chagall o Tamayo, por el particular uso de los colores. Entre las muchas entrevistas que tuvo con su amiga María Luisa Mendoza, ella le interrogó sobre sus influencias y la respuesta reunió a: María Izquierdo, Amelia Peláez, Torres García y Figori. Y es verdad que en la obra de estos grandes artistas con quienes se le ha relacionado a través de la apreciación de su obra, se pueden encontrar detalles de evocación, pero al final se impone el estilo propio y único de Rodolfo Morales, a quien también han llamado el señor de los sueños, sus sueños.

Restauración y Conservación

En el año 2002, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se aplicó al mural una restauración para resolver el daño causado por la humedad que aumenta en época de lluvias y que a lo largo de los años fue afectando la parte trasera del inmueble, principalmente en el muro Sur, que es soporte del mural más antiguo. Se colocaron rejillas al pie de los muros para darles mayor ventilación y atajar la humedad. (Vergara, 2014)

Porque la vida de un mural requiere de mantenimiento y conservación, así fue que, después de 12 años, se impuso la necesidad de una nueva intervención. Después de casi un año entero de gestiones entre varias instancias gubernamentales e instituciones civiles, del 21 de noviembre de 2016 a enero de 2017, inició la primera parte de la restauración; en la que se realizaron trabajos de albañilería, que consistieron en aislamiento de humedades, consolidaciones y liberaciones de aplanados; su

costo se estima en medio millón de pesos. La segunda etapa inició el 16 de noviembre de 2017, se presentaban desprendimiento de pintura y decoloración de los pigmentos, zonas con fisuras y otras donde el recubrimiento de la pared se había desprendido. Al parecer, el costo ascendió a 2 millones de pesos.

La coordinación de un grupo de siete restauradores estuvo a cargo de Jorge Herrera Castillo. Los procedimientos llevados a cabo fueron de estabilidad de estratigrafía, es decir, consolidación del muro. Tras la restauración se requieren medidas de preservación para lograr la efectiva estabilización de los muros, y para evitar que se siga filtrando humedad, un riesgo permanente, si se toma en cuenta que el manto friático del lugar se encuentra a 50 o 40 centímetros de la superficie.

El presidente de la Fundación Cultural Rodolfo Morales A. C., Alberto Morales Sánchez, declaró que se invirtieron dos millones 200 mil pesos, entre la obra civil y pictórica; fueron varias instancias las que participaron aportando recursos, la propia Fundación Cultural Rodolfo Morales, la Fundación Alfredo Harp Helú, la Secretaría de las Culturas y las Artes, el municipio de Ocotlán de Morelos y la Cámara de Diputados local. El conjunto mural fue reabierto al público en mayo de 2018 y a finales del mismo año fue declarado por el Congreso Local como Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.

Conclusión

Este texto es un breve primer informe de investigación, para la revista *Reflexiones del muralismo en el siglo XXI*, acerca de la trayectoria de Morales y está centrado en la descripción física de su obra mural en Ocotlán. La intención de quien escribe es desarro-

llar más ampliamente el trabajo de descripción e interpretación de las imágenes representadas en el mencionado conjunto mural. He de agregar aquí que en mi rastreo no he localizado archivos que concentren de manera íntegra la reproducción fotográfica ni videográfica de los murales, yo misma he visitado en varias ocasiones el sitio, pero es muy difícil tomar registros sin el debido equipo profesional y sin permisos oficiales; también he detectado incongruencias en fechas, todo lo cual requiere un trabajo de rastreo de información más amplio y meticuloso, que empieza ya por localizar archivos personales y legales que esclarezcan la información que aquí por ahora he concentrado y les comparto.

Agradezco especialmente a la Fundación Cultural Rodolfo Morales A.C., haberme facilitado los datos sobre las dimensiones del conjunto mural en el Palacio Municipal de Ocotlán y 5 registros fotográficos de la obra después de su restauración.

Fuentes de información

--“Encienden la llama de la esperanza cultural en el mural de Morales”, Cuarta Plana, 4 de noviembre, 2018

<http://www.cuartaplana.com/2018/11/Encienden-Llama-de-la-Esperanza-Cultural-en-el-Mural-de-Morales/>

--Fundación Cultural Rodolfo Morales A.C

http://www.fcrom.org.mx/rodolfo_morales

--Galería Arte Oaxaca

<http://artedeoaxaca.com.mx/autores/autor/46>

--Historia de Ocotlán de Morelos

<http://karii-101.blogspot.com/2012/10/historia-de-ocotlan-de-morelos.html>

--Mejía, Lisbeth., "Oaxaca recupera mural de Rodolfo Morales", El Imparcial 31 de enero de 2018.

<http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/118262/oaxaca-recupera-mural-de-rodolfo-morales/>

--Mendoza, María Luisa (2000), "Rodolfo Morales: dádivas quebrantan penas" en *Rodolfo Morales*. Fundación Alejo Peralta y Díaz Ceballos, México.

--"Oaxaca expone un mural del pintor Rodolfo Morales" televisa.News, 26-08-2018.

<https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/patrimonio-oaxaca-mural-rodolfo-morales/>

--Penth, Boris (1999), *Un camino al cielo. Rodolfo Morales*. Documentary by Tempomedia Filmproduktion Düsseldorf.

<https://youtu.be/7bHv3kZdDxo> 2/7, 8:18 min.

<https://youtu.be/FCdxtx-OL10> 5/7, 8:19 min.

<https://youtu.be/X7VwiDulsDQ> 6/7, 6:56 min.

https://youtu.be/_GoGZngAViI 7/7, 6:50, min.

--Pérez, Karina. "Vive Morales en Ocotlán, Oaxaca", 5-09-18

<https://www.nvinoticias.com/nota/91985/vive-morales-en-ocotlan-oaxaca>

--Ricárdez, Maira "El proyecto plantea el rescate integral que incluye el edificio del Palacio Municipal", Cero noticias. Organización Radiofónica de Oaxaca. 10 de febrero de 2015.

<http://www.ororadio.com.mx/2015/02/rescataran-mural-de-rodolfo-morales-en-su-natal-ocotlan/>

--Rodolfo Morales Maestro de los sueños. Proceso, 5-junio, 2006.

<https://www.proceso.com.mx/218309/rodolfo-morales-maestro-de-los-suenos>

--Rodolfo Morales, MAESTRO OAXAQUEÑO. Secretaría de cultura, junio, 2013,

<http://cultura.hidalgo.gob.mx/rodolfo-morales-maestro-oaxaquenno/>

--Rodolfo Morales, el señor de los sueños. Secretaría de Cultura, Prensa. 17, junio, 2014.

<https://www.gob.mx/cultura/prensa/rodolfo-morales-el-senor-de-los-suenos>

--Rodríguez, Antonio (2000) "La nostálgica compañía de la soledad" (1981) en *Rodolfo Morales*. Fundación Alejo Peralta y Díaz Ceballos, México.

--"Unión de esfuerzos para rescatar mural de Rodolfo Morales", Oaxacca Digital, Revista digital de noticias. 27 de enero, 2015

<http://oaxaca.me/union-de-esfuerzos-para-rescatar-mural-de-rodolfo-morales/>

--Vergara, Oscar, "En riesgo mural de Rodolfo Morales en Ocotlán", en Tucán Periodismo del nuevo siglo, 11-junio, 2014.

<https://revistatucan.com/cultura-y-mas/en-riesgo-mural-de-rodolfo-morales-en-ocotlan/>

Las fotografías que acompañan este artículo tienen todos los Derechos Reservados para la Fundación Cultural Rodolfo Morales A.C.

GLORIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas especialidades en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Profesora en la misma institución y otras dependencias como FES-Aragón y la Facultad de Filosofía y Letras.

Entre 2006 y 2011 colaboró en el programa de radio: *La feria, carrusel cultural*, en la sección: ¿Qué dicen los críticos? estación Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio. Ha sido asesora en curaduría de arte con perspectiva de género, y gestión cultural, para Bancomex, y la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte COMUARTE-

México, en el período 2007-2008. Desempeñó el cargo de Secretaria General de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en México entre 2005-2009.

Ha escrito en periódicos y revistas como: *La Jornada*, *Debate Feminista*, *La Correa Feminista*, *Etcétera* y *Las Genaras*.

Entre sus publicaciones: "Teoría(s) e Historia(s) Queer", en *Cultura y Género. Expresiones artísticas, mediaciones culturales y escenarios sociales en México*, coordinado por Elvira Hernández Carballido y publicado por CONACULTA, 2011. Otro texto: "Beatriz Zamora", en *EL NEGRO*. Obra de la pintora mexicana Beatriz Zamora. CONACULTA. México 2006. Y el ensayo: "Mujer y sociedad contemporánea", en *Transparentes*, publicado por el Ateneo de Madrid. España 2007. Y "Muerte de todos. Ofrenda de participación. Una pieza de Eloy Tarcisio", en *La crítica de arte en el contexto de los discursos estéticos contemporáneos*. Memorias de las segundas Jornadas de Crítica de Arte, organizadas por AICA-México y el Gobierno de Yucatán, México, en 2009.

Y como parte del equipo de investigación Chorchilla Chillys Willys: *El chante de la raya. Informe sobre el grafiti hip-hop en la ciudad de México*, publicado en *Cultura Escrita y Sociedad*, Universidad de Alcalá de Henares, España, abril 2009.

Enero 2019