

HUELLAS DE IDA Y VUELTA

JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ HERRERA

Este, que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;

éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado:

es un necia diligencia errada,
es un afán caduco, y bien mirado,
és cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

SOR JUANA
Foto: KATY HORNA



HUELLAS DE IDA Y VUELTA

JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ HERRERA

COLECCIÓN
ARTES VISUALES

Consejo Editorial
2025

Yolanda Osuna Huerta
Alexandra Rebolledo González
Luis Alberto López Acopa
Alejandra Casanova Priego
Aurora Kristell Frías López
Gerardo Brabata Pintado
Miguel Ángel Ruiz Magdónel

HUELLAS DE IDA Y VUELTA

JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ HERRERA

Primera edición, 2025

ISBN: 978-970-96625-0-4

Obra de portada: Paleolítica (fragmento)

Obra de interiores y forros: Autorretrato (fragmentos)

© Fotografía de obra: Luis Lach Herrera y Carlos Díaz Corona

© Fotografía Laura Ayala: Maj Lindström

© Fotografía José Francisco: Gilberto Villasana, en *Bajo la mirada de la ceiba. Artistas plásticos de Tabasco*, UJAT. 2006

Diseño contenido: Ivanna Guadarrama Javier

Diseño de portada: Valentina Inguanzo

© Municipio del Centro

Av. Paseo Tabasco, número 1401

Col. Tabasco 2000. C.P. 86035

Todos los juicios expresados en este libro son responsabilidad del autor. Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la presente obra sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito del titular, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor.

Impreso en Tabasco, México.

PRESENTACIÓN

José Francisco Rodríguez Herrera es un artista cuya trayectoria honra a Villahermosa y proyecta a Tabasco más allá de sus fronteras. Su formación sólida y su sensibilidad aguda le han permitido forjar un lenguaje visual propio, expuesto en destacados recintos culturales de México y del extranjero. En su mirada confluyen la herencia de su tierra natal y la amplitud de un espíritu que ha sabido recorrer diversos caminos del arte con autenticidad y profundidad.

“Huellas de ida y vuelta” es más que una muestra: es la cartografía emocional de un creador en constante transformación. En este recorrido visual se entretajan lo abstracto y lo figurativo, la memoria íntima y el eco de lo colectivo, mediante técnicas y formatos que remiten tanto a la herencia plástica como a una búsqueda fresca y original. Cada pieza es una pista, una capa de luz o sombra que dialoga con el tiempo, con el espacio y con quien contempla. Como dijera Juan García Ponce, “no hay intersticios silenciosos”; todo en su expresión vibra con la intensidad de lo genuino. Final del formulario

Para el gobierno de Centro, es motivo de orgullo sumar esta exposición al programa del Festival Villahermosa 2025. Con ello,

celebramos no solo la excelencia artística de José Francisco, sino también la dimensión humana que impregna su quehacer creativo. Disfrutar de esta selección, integrada por muchas piezas que él mismo considera como esenciales en su itinerario vital, es una invitación a dejarnos tocar por la belleza, a reconocer la fuerza transformadora del arte.

Desde la administración municipal, reafirmamos nuestra convicción de que la cultura no solo embellece la vida: la enriquece, la cuestiona, la une. Seguiremos impulsándola decididamente como un puente hacia el entendimiento, la cohesión y la transformación social, porque donde florece la expresión artística, también florece la esperanza compartida.

Yolanda Osuna Huerta

HUELLAS DE IDA Y VUELTA

JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ HERRERA

José Francisco es, ante todo, un espíritu libre cuya vida y obra siempre coinciden en la búsqueda de la belleza. Su mundo está lleno de música, sabores exquisitos, amistades selectas y un humor contagioso que se expresa en cada conversación y en cada pieza que produce. Su talento como narrador no solo se refleja en sus palabras, sino también en sus lienzos, donde captura la esencia de sus emociones.

El artista, originario de Tabasco, hace evidente su herencia cultural aunque también apreciamos a un creador cosmopolita cuyas experiencias se manifiestan en la forma en que plasma la luz, el color, el movimiento, el equilibrio y el espacio en sus composiciones. Sus primeras incursiones artísticas se manifestaron en el teatro para después continuar en el terreno de las artes visuales.

La pintura de José Francisco es un laboratorio en constante experimentación. Evita las repeticiones cómodas y rehúye las fórmulas convencionales. Su producción oscila entre la abstracción y la figuración. Desde temprano, descartó el óleo debido a una alergia a la trementina, optó por el acrílico y el uso de materiales diversos. En sus telas y papeles, utiliza veladuras de pigmentos que, en ocasiones,

recuerdan la transparencia de la acuarela, creando espacios de luz y sombra que sorprenden al espectador y ocupan por completo el campo pictórico, descentraliza las composiciones en donde cada rincón merece toda la atención.

Para la aplicación de pigmentos recurre a técnicas como el “pouring” y el “dripping” (vaciado y chorreado respectivamente) y al “accidente controlado” —que en su momento fueron adoptados y desarrollados por artistas de la escuela de Nueva York tras el icónico Siqueiros Workshop de 1936—. Estas referencias aparecen en su trabajo, aunque reinterpretadas a través de su propio lenguaje visual.

La superficie de sus lienzos se construye capa por capa, dando lugar a atmósferas que varían desde luminosas y sutiles hasta densas y oscuras, donde se entretajan pistas sobre sus referencias personales, sus amores y sus obsesiones. Estas técnicas regresan y evolucionan a lo largo de su trayectoria, adaptándose a los temas y formatos que explora en cada etapa.

En algunas series de *collages*, utiliza el papel de china, —en un guiño al maestro tapatío Chucho Reyes— o incorpora fragmentos de periódicos que reflejan su paso por diferentes lugares. Su obra, profundamente autorreferencial, es un testimonio visual que captura momentos significativos de su vida.

Para la elaboración de arte-objeto, José Francisco recurre al *objet trouvé*, integra materiales de su entorno, como las pencas de maguey que evocan el paisaje cotidiano de su tierra adoptiva San Lorenzo, Acopilco, en las inmediaciones de la Ciudad de México, cuya flora original de bosque de coníferas ha ido siendo sustituida por el cultivo de

magüey para la obtención de pulque. Es aquí en donde vive y trabaja en su casa-estudio que personalmente construyó con materiales de demolición y elementos recuperados y que de alguna forma dan cuenta de su filosofía de vida, alejada del consumismo y de la moda.

La fascinación de José Francisco por el arte prehispánico es otro hilo conductor de su producción. Esta sensibilidad se originó durante su participación en la planeación del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, una experiencia que amplió su perspectiva y alimentó su aprecio por las culturas originarias.

Huellas de ida y vuelta se concibe como una celebración de su trayectoria y un homenaje a su legado. La selección de piezas, extraída del acervo personal del artista, abarca diversos periodos, técnicas y formatos, permite apreciar la amplitud y profundidad de su producción. Muchas de estas obras, consideradas favoritas por el propio artista, permanecen como testigos de su incansable trayectoria.

Es especialmente significativo que el Gobierno de Centro incorpore en su programación cultural esta muestra, en la que se destaca la obra de un tabasqueño que ha dejado una huella indeleble en el panorama de las artes visuales. José Francisco Rodríguez Herrera se distingue no solo por su calidad artística, sino también por su compromiso constante con un oficio tan desafiante como apasionante.

Laura Ayala Castellanos
Curadora

HUELLAS DE IDA Y VUELTA



CÓSMICA



COSMOGONÍA



KEOPS 6 P .M.

No hay intersticios silenciosos en la obra de José Francisco. Toda ella está hecha de luz, de color, de forma, de los elementos naturales de la pintura, como la palabra debía serlo de la poesía.

Juan García Ponce



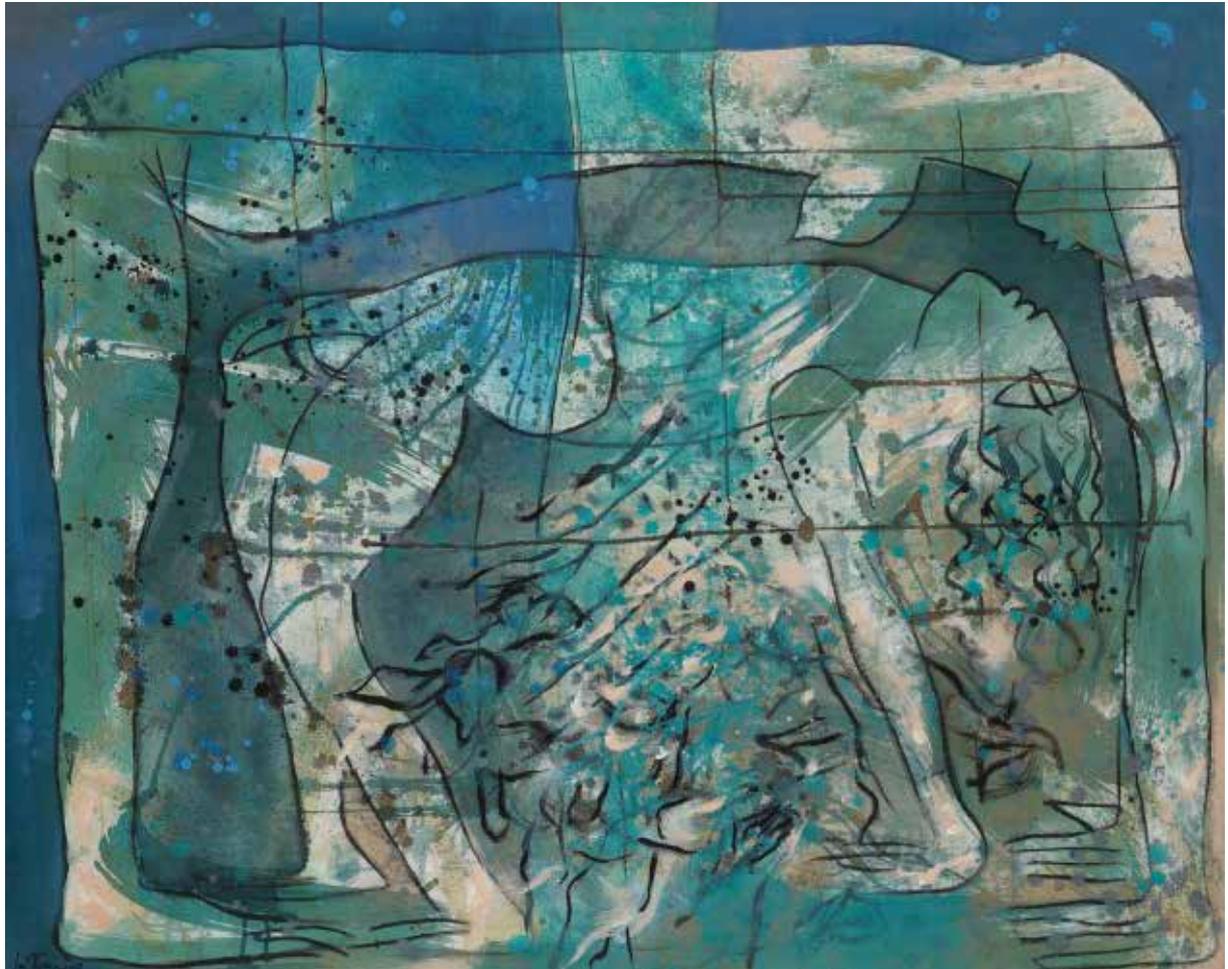
NOCHE RUBENIANA



BELGRADO 5



LOS SUFIS



HATA YOGA



PROMETEO



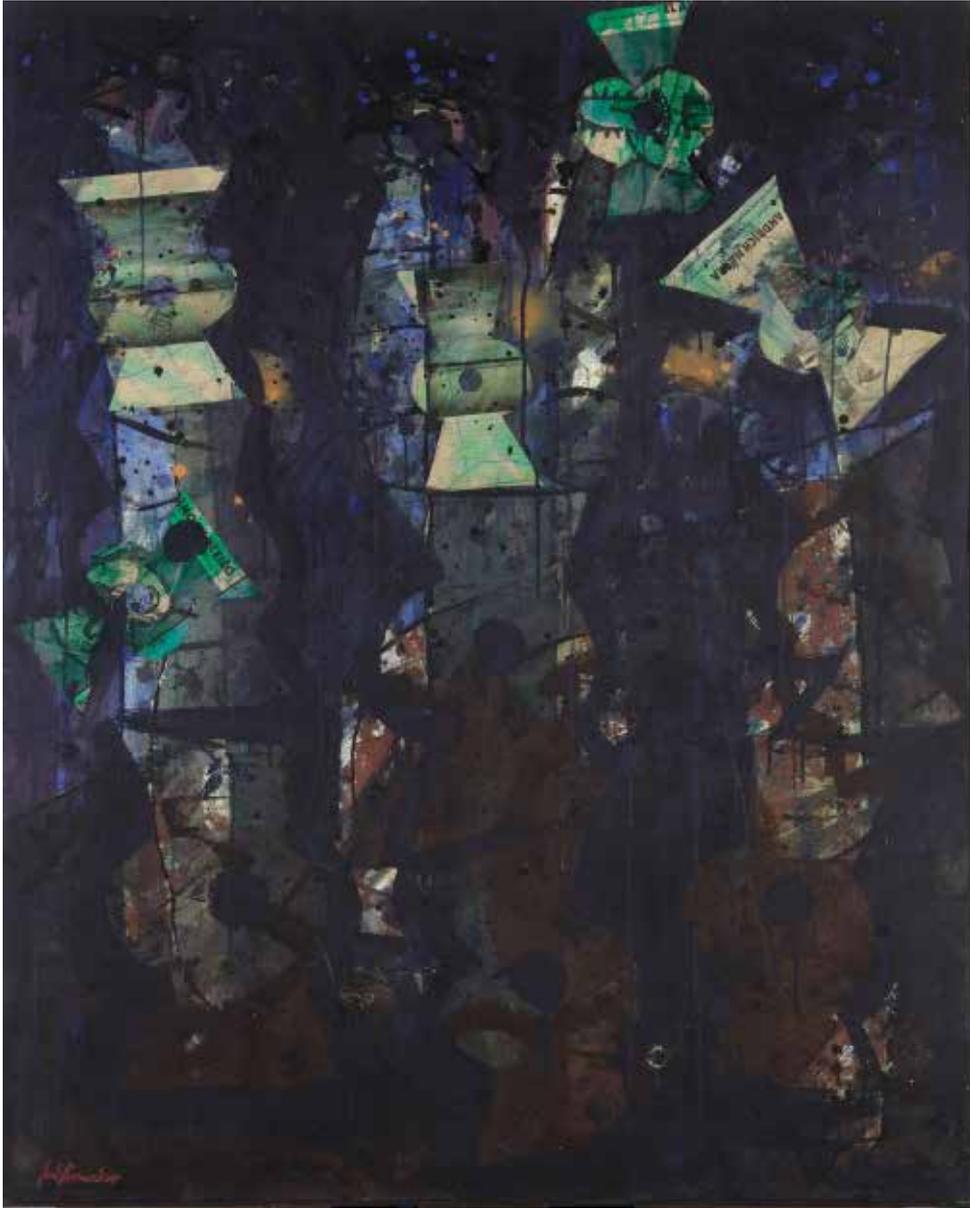
PEREGRINACIÓN



FLOR MARINA



TZOMPANTLI



GLIFOS 19

Siempre vivaz, en ocasiones violenta, con claras connotaciones sexuales, reminiscencias oníricas y recuerdos de cosas vistas, oídas, sentidas o añoradas.

Teresa del Conde



GLIFOS 35



GLIFOS 34



GLIFOS 33



GLIFOS 32



CABALLERO TIGRE



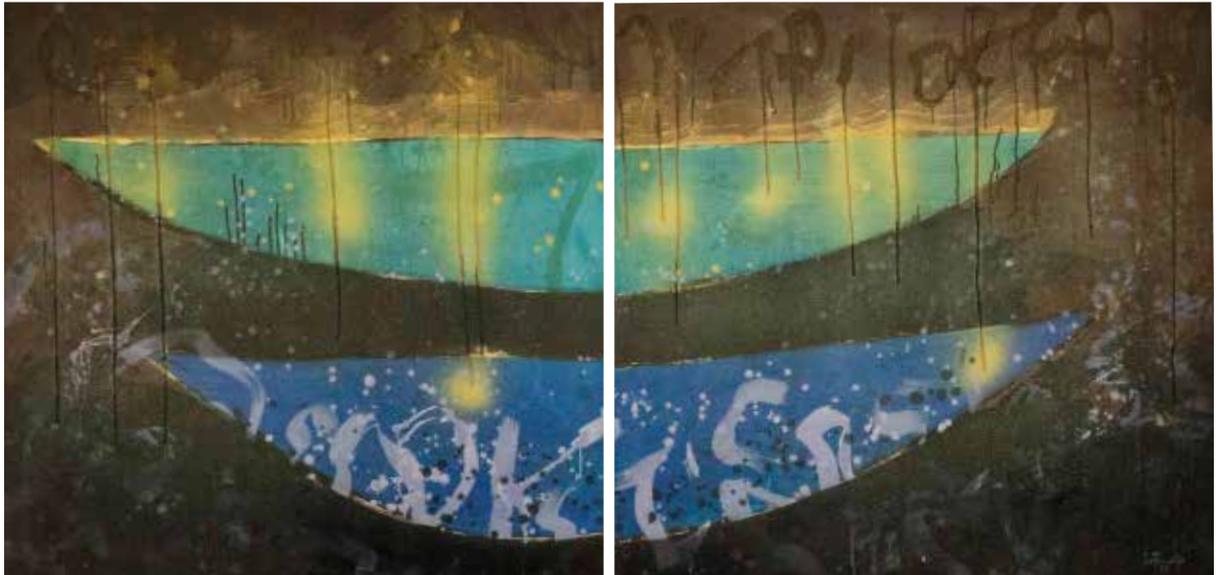
ÉPOCA DE SIEMBRA



CRUZ EN AZUL



SINCRETISMO



LUNA LAGUNA



TERCERA TARDE



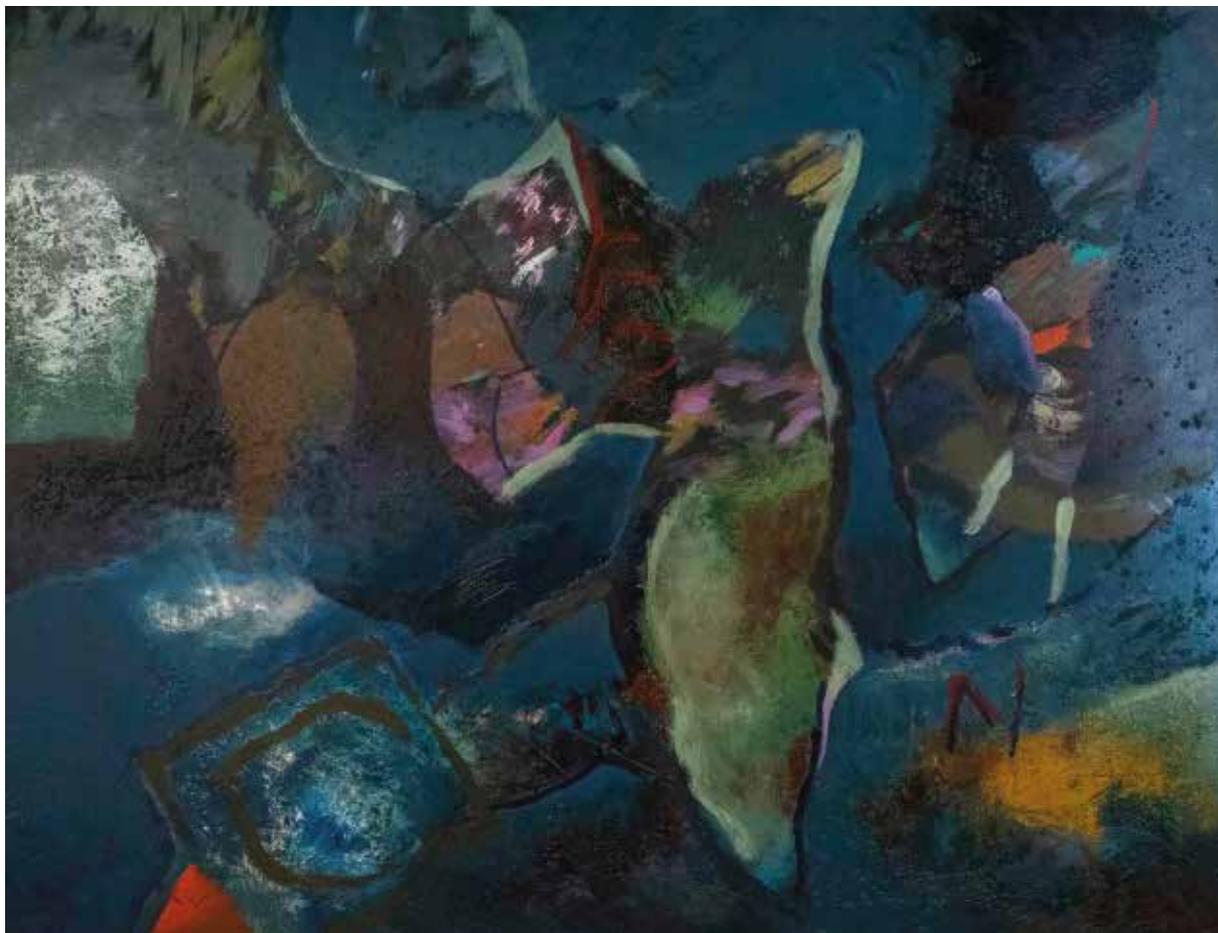
SURESTE



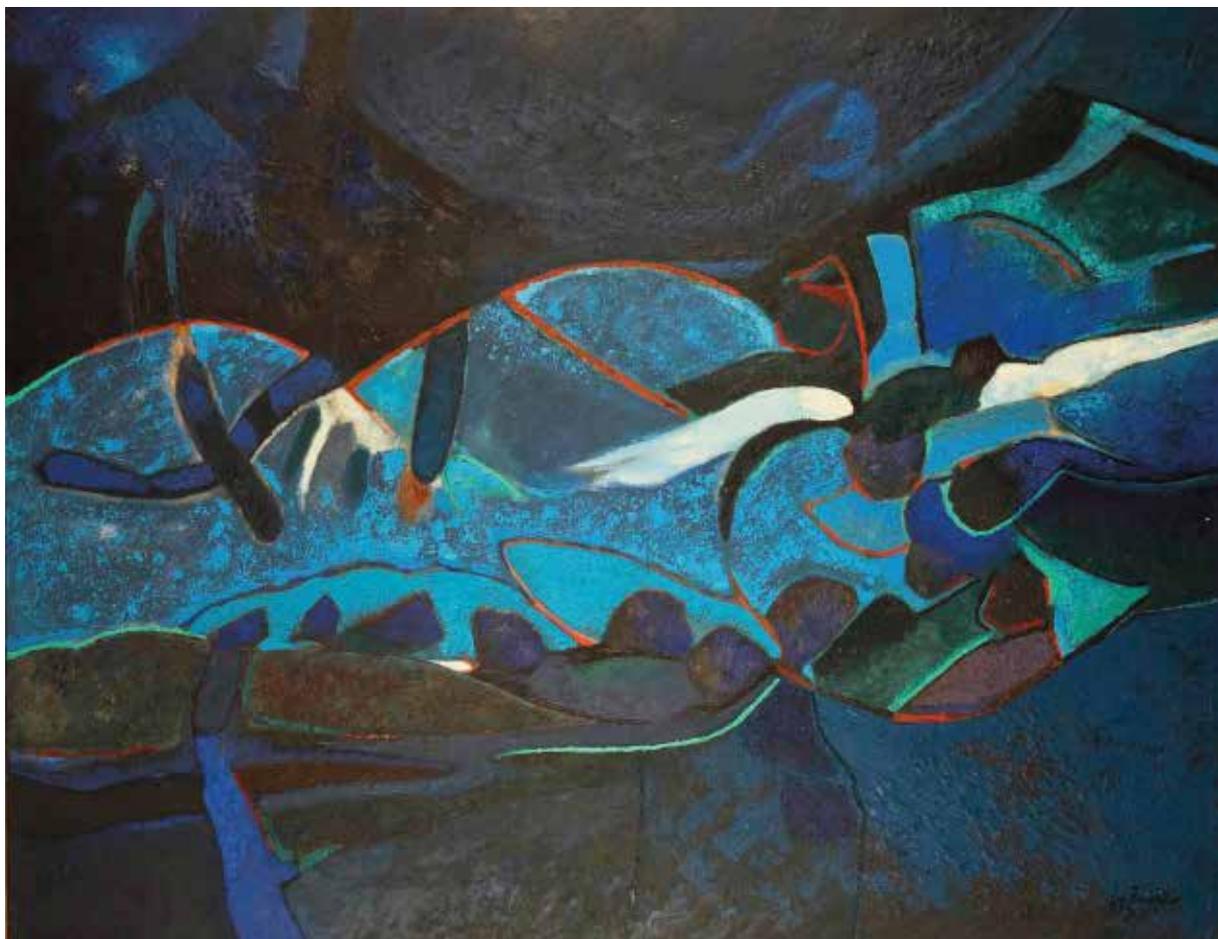
ALCATRACES II



PRIMAVERA NOCTURNA



LOS JUEGOS DE LA LUNA



CON TAL DE LIBERTAD

Su estilo es la negación de cualquier forma que lo defina de antemano. Sus cuadros, sus creaciones, realizadas usando las más diversas técnicas, los más inesperados recursos, son siempre el escenario de una lucha.

Juan García Ponce



SOL NEGRO



RELÁMPAGO



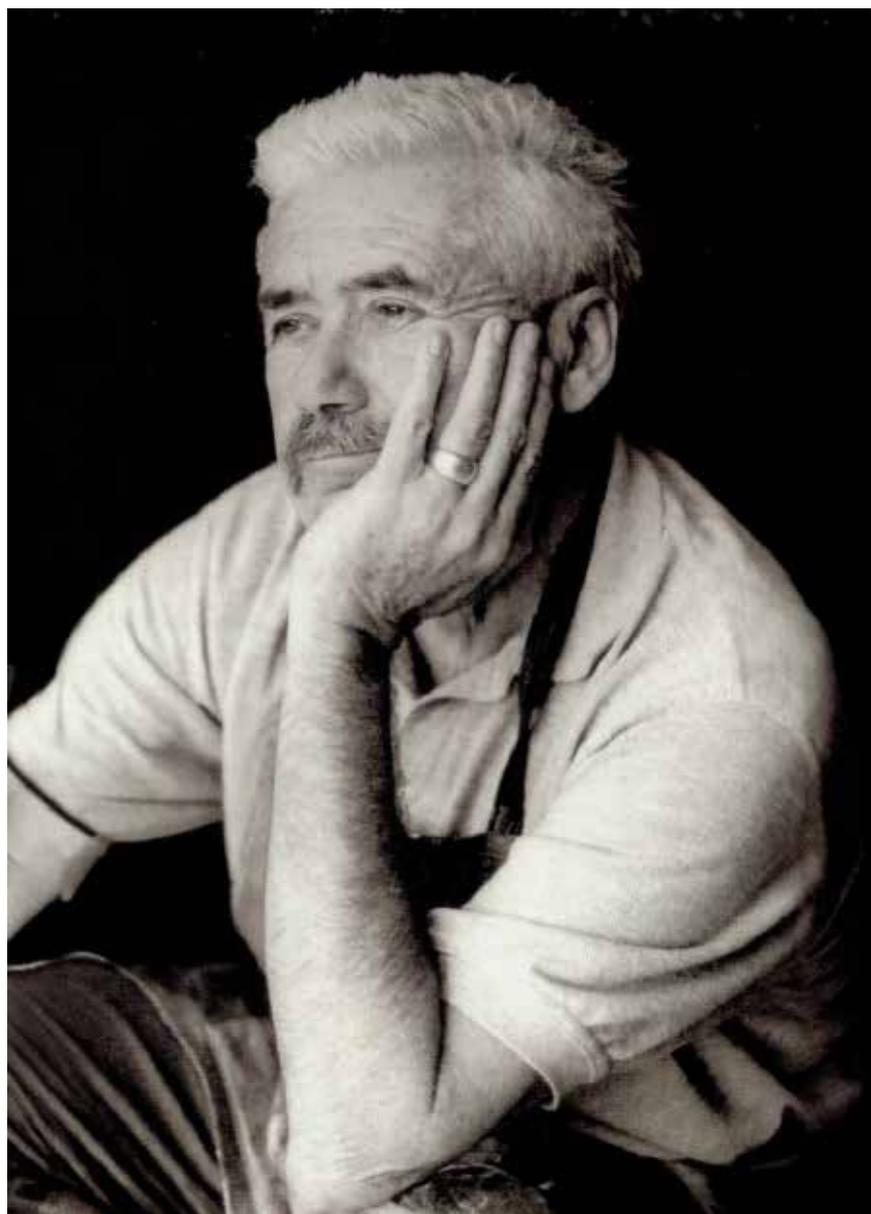
PALEOLÍTICO II



PALEOLÍTICA



AUTORRETRATO (MIS ORÍGENES)



JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ HERRERA

José Francisco nació en Villahermosa, Tabasco, en 1940.

Formación Académica

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.

Experiencia Profesional

1962 a 1984: Colaboró como pintor en la creación del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México.

1964 a 1966: Trabajó para Timesy Service, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, participando en proyectos escenográficos para teatros en Broadway. Durante este tiempo, también tomó un curso de grabado en The Art Institute de Nueva York y viajó a Brasil, Argentina y Sudáfrica.

1969 a 1971: Estudió teatro y colaboró como escenógrafo en la Universidad de Vincennes en París, Francia. Realizó además estudios en Italia, Grecia, Egipto, Libia y Túnez.

1971 a 1972: Realizó diversos trabajos para la comunidad chicana en San Francisco y Los Ángeles.

1972 a 1973: Colaboró en el programa campesino del Centro Nacional de Comunicación Social, dando charlas, sonrisas y cortometrajes en la Ciudad de México.

1974 a 1975: Colaboró como dibujante para el Museo Regional de Guadalajara.

Exposiciones y Participaciones

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en México, España, Canadá, India, Brasil, Grecia y Estados Unidos. Entre las más destacadas se encuentran:

1975: Exposición individual en el Exconvento del Carmen, en Guadalajara, Jalisco

1976: Exposición colectiva en el Salón de Arte Contemporáneo, Guadalajara, Jalisco.

1977: Exposición colectiva "Galería Luz y Fuerza del Centro", México, D.F.

1977: Exposición colectiva en la Universidad Iberoamericana, México, D.F.

1978: Exposición colectiva en el Museo de Arte Moderno, "5 años de gráfica en México", México, D.F.

1978: Exposición colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana, México, D.F.

1978: Museo de la Resistencia, Salvador Allende y Museo de Arte Moderno, Brasil.

1979: Exposición colectiva en el Club Campestre, Churubusco y en la Asociación de Artistas Plásticos de México, México, D.F.

1979: Exposición individual en la Galería Ramón López Quiroga, México, D.F.

1979: Primera Bienal Latinoamericana de São Paulo, Brasil.

1980: Exposición colectiva en Monterrey, Nuevo León.

1980: Exposición colectiva en la Galería del Viejo Gil de la Ciudad de México.

1993: Exposición colectiva en la Ciudad de México.

1993: Exposición colectiva itinerante "Pintores mexicanos contemporáneos", Canadá.

1994: Exposición colectiva en la Galería Mireille Brest, Canadá.

2015: Exposición Antológica Museo Manuel Felguérez, Zacatecas, México.

LAURA AYALA CASTELLANOS



Es Maestra en Arte Moderno y Contemporáneo por Casa Lamm y Licenciada en Diseño Industrial por la Universidad de Guadalajara. Ha participado en diversos cursos de Curaduría, Gestión de Exposiciones y Manejo de Colecciones por el Instituto de Liderazgo en Museos, A.C. y de Pensamiento Crítico a través del Arte en SmithsonianX.

Con más de treinta años de experiencia en la promoción cultural, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan: Representante de la Universidad de Guadalajara en la Ciudad de México, Directora Ejecutiva de la Fundación Universidad de Guadalajara, A.C. y Coordinadora de Exposiciones y Educación del MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

Ha creado el guion curatorial para exposiciones como Otto Dix, Infierno y ¿Gloria? Gráficas Críticas 1920-1924 para el MUSA; Continental Abstraction. Highlights of the AMA Collection para

el Patricia & Phillip Frost Art Museum de Miami; Crónica de un instante, reinterpretación de la Colección MUSA y Metaphysical Orozco, un proyecto de video mapping para Diverse Art LA y el MUSA (2018, con una versión remasterizada en 2022); Oneness = Togetherness para Bergamot Station Art Center; Re-Construcción de la Memoria con obra de Davis Birks para el MUSA; y Episodios Tapatíos con obra de Carlos Vargas Pons para el Museo de la Ciudad de Guadalajara.

En 2021, fue invitada como Curadora en Residencia y, en 2022, realizó la revisión de portafolios en Building Bridges Art Exchange, California.

En junio de 2022, publicó el libro 525 Gramos. Jill Magid: la transformación de Luis Barragán por la Editorial Artes de México, el cual fue reimpresso en 2024.

En 2023, fue invitada por el California Center of Photography para realizar revisiones de portafolios.

Forma parte de la asociación UC Mexicanistas y trabaja como curadora independiente.

RELACIÓN DE OBRAS

Cósmica
s/f
Óleo sobre lino
90 x 120 cm

Cosmogonía
1992
Acrílico sobre tela
150 x 242 cm

Keops 6 p.m.
2014
Mixta sobre tela
110 x 220 cm

Noche Rubeniana
1998
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Belgrado 5
2014
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm

Los Sufis
1978
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Hata Yoga
1983
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Prometeo
2022
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Peregrinación
1992
Acrílico sobre tela
150 x 241 cm

Flor Marina
1985
Mixta sobre tela
120 x 150 cm

Tzompantli
s/f
Mixta sobre tela
150 x 120 cm

Glifos 19
s/f
Mixta sobre tela
150 x 120 cm

Glifos 35
2010
Mixta sobre tela
33 x 53 cm

Glifos 34
2010
Mixta sobre tela
33 x 53 cm

Glifos 33
2010
Mixta sobre tela
33 x 53 cm

Glifos 32
2010
Mixta sobre tela
33 x 53 cm

Caballero Tigre
1974
Óleo sobre tela
176 x 154 cm

Época de Siembra
1989
Mixta sobre tela
176 x 145 cm

Cruz en Azul
1997
Acrílico sobre tela
49 x 49 cm

Sincretismo
1990
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm

Luna Laguna
2014
Acrílico sobre tela
110 x 220 cm

Tercera Tarde
1979
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Sureste
2014
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm

Alcatraces II
s/f
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Primavera Nocturna
s/f
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm

Los Juegos de la Luna
1978
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Con Tal de Libertad
s/f
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

Sol Negro
s/f
Mixta
84 cm diámetro

Relámpago
s/f
Mixta sobre madera
120 x 57 cm

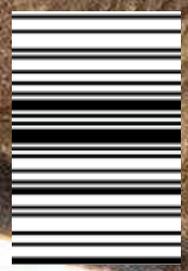
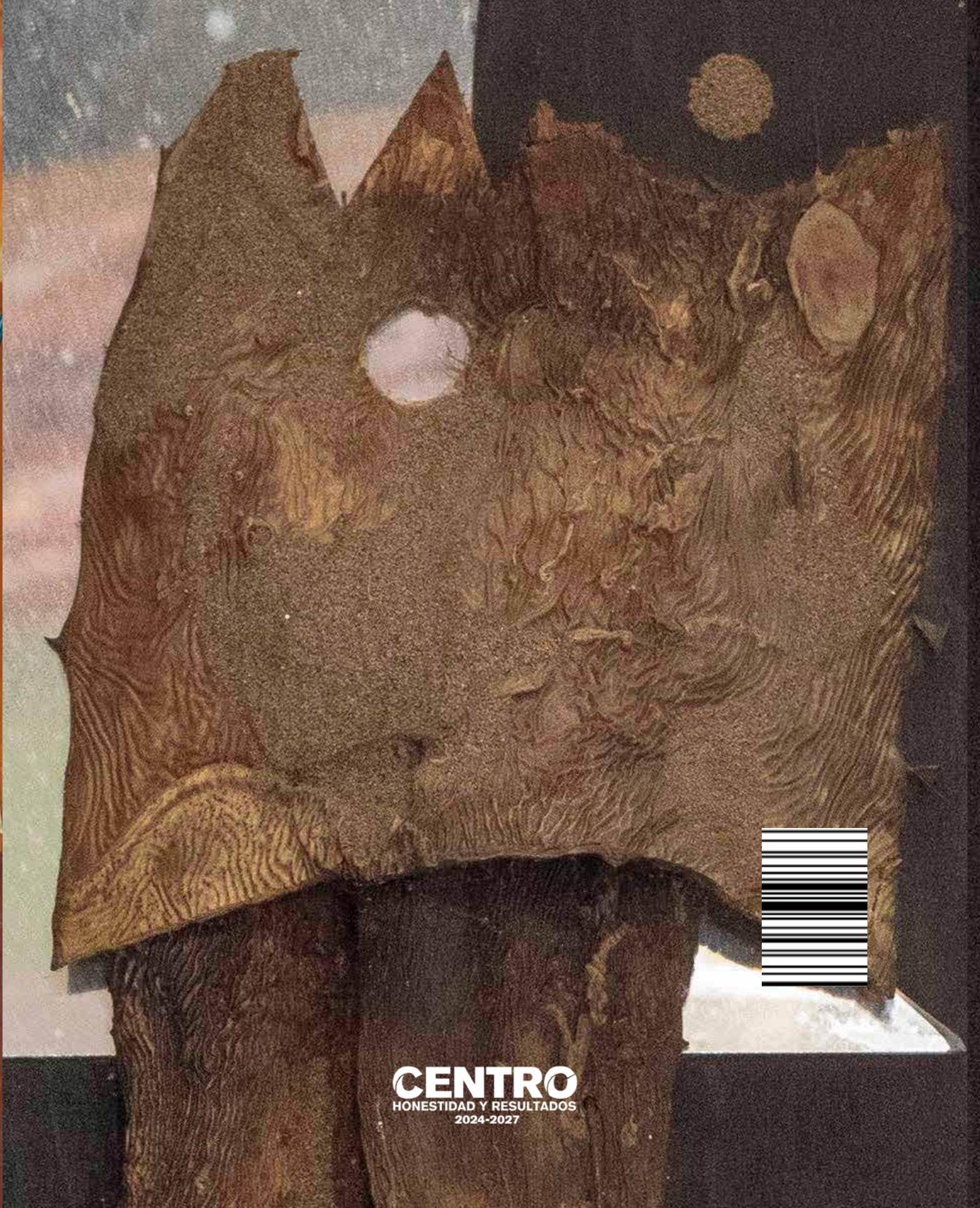
Paleolítico II
s/f
Mixta sobre tela
105 x 105 cm

Paleolítica
s/f
Mixta sobre madera
24 x 107 cm

Autorretrato (Mis orígenes)
s/f

Huellas de ida y vuelta de José Francisco se imprimió el día 9 de junio de 2025 en Tabasco, México. La edición, maquetación y cuidado editorial estuvo a cargo del Fondo Editorial del Municipio de Centro. El tiraje constó de 1000 ejemplares.





CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027