

ARS POETICA

Las palabras y las formas en la Colección Grodman

ARS POETICA

Las palabras y las formas en la Colección Grodman

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 la University of Guadalajara Foundation | USA.
The management of this legacy is made through
the University of Guadalajara Foundation | USA.

University of
Guadalajara
Foundation | USA®

D. R. © 2023, Universidad de Guadalajara
Museo de las Artes
Av. Juárez 975, 44100, Guadalajara, Jalisco,
México

Hecho en México / Made in Mexico

PRESENTACIÓN

En atención a su misión de formar profesionistas en los niveles educativos medio superior y superior, impulsar la investigación científica y tecnológica, así como promover la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad, la Universidad de Guadalajara mantiene su compromiso de rescatar, resguardar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural y artístico de los jaliscienses, a través de diferentes programas y proyectos específicos.

Gracias al valioso donativo efectuado por la doctora Pyrrha Gladys Grodman a esta Casa de Estudios, para impulsar la formación académica y el talento de artistas mexicanos y jaliscienses, conocido como Legado Grodman y administrado por la University of Guadalajara Foundation | USA, actualmente operamos diversos programas de apoyo a jóvenes creadores que se desempeñan en la academia, el arte y la cultura.

Para atender el genuino deseo de la doctora y honrar a su memoria, parte de su legado está enfocado en difundir la obra de destacados artistas y realizadores jaliscienses, con el propósito de dar a conocer su trabajo y, con ello, enriquecer el panorama cultural y artístico de nuestra región.

En este contexto, es un honor poner a disposición de la comunidad universitaria y artística, así como de la ciudadanía en general, este catálogo que compila elementos seleccionados de la Colección Grodman y cuya publicación ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de varios organismos y personas, en especial, de quienes conforman el equipo de trabajo del Museo de las Artes.

Agradezco a Ellen R. Eade, albacea del legado de Pyrrha Gladys Grodman, así como a la University of Guadalajara Foundation | USA, por el apoyo otorgado para la realización de este catálogo y de las exposiciones correspondientes, iniciativa que forma parte de un amplio proyecto cuyo objetivo consiste en difundir el talento y la obra de las y los artistas de Jalisco y de México.

Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General
Universidad de Guadalajara

PRESENTATION

In accordance with its mission to train professionals at the upper secondary and higher education levels, promote scientific and technological research, as well as promote links and connections to influence the sustainable and inclusive development of society, the Universidad de Guadalajara keeps its compromise to rescue, protect, enrich and release the cultural and artistic heritage of the people of Jalisco, through different programs and specific projects.

Thanks to the valuable donation made by Dr. Pyrrha Gladys Grodman to this House of Studies, known as the Grodman Legacy and managed by the University of Guadalajara Foundation | USA it is possible the promotion of the talent and the academic training of Mexican and Jalisco artists. We currently operate various support programs for creators who work in academia, arts, and culture.

To carry out the doctor's genuine wish and honor her memory, part of her legacy is focused on disseminating the work of prominent Jalisco artists and creators, in order to release their work and with this, nourish the cultural and artistic landscape of our state.

In this context, it is an honor to present to the university and the artistic community, as well as to the general public, this catalog that compiles selected elements of the Grodman Collection. This publication has been possible thanks to the joint effort of various organizations and people, especially the team at the MUSA Museo de las Artes.

I am grateful to Ellen R. Eade, executor of the legacy of Pyrrha Gladys Grodman, as well as the University of Guadalajara Foundation | USA for the support given to create this catalog and the corresponding exhibition which is an initiative that is part of a wider project whose objective is to disseminate the talent and the work of artists from Jalisco and Mexico.

Ricardo Villanueva Lomelí
Chancellor
Universidad de Guadalajara

Desde su esencia la Universidad de Guadalajara, por conducto de la University of Guadalajara Foundation | USA, organización sin fines de lucro, enaltece el sentido de la actividad humana mediante el impulso de las manifestaciones culturales y artísticas.

Por su vocación y prestigio, la University of Guadalajara Foundation | USA tiene la distinción de ser depositaria del patrimonio, así como del acervo artístico privado de la doctora Pyrrha Gladys Grodman, una mujer generosa y comprometida con diversas problemáticas sociales, amante de la cultura mexicana y del arte jalisciense. Con su legado se impulsan las trayectorias profesionales de cientos de jóvenes y de artistas.

A través del MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, hemos promovido la materialización de los diseños de nuestra benefactora, con el objetivo de que las propuestas de los talentos emergentes y de los artistas consolidados trasciendan en la esfera artística local, nacional e internacional.

El legado de la doctora Grodman se mantiene vivo con cada artista, con cada proyecto académico, cultural y artístico realizado para engrandecer al espíritu humano, así como con los grupos de estudiantes que reciben apoyos para que puedan terminar su formación académica.

Para la University of Guadalajara Foundation | USA representa un distinguido honor ser partícipe de esta labor altruista que, al mismo tiempo, beneficia a los jaliscienses y a las comunidades de origen mexicano en los Estados Unidos de América.

Luis Gustavo Padilla Montes
Presidente
University of Guadalajara Foundation | USA

From its core, the Universidad de Guadalajara, through the University of Guadalajara Foundation | USA, a non-profit organization, exalts the sense of human spirit by promoting cultural and artistic manifestations.

Due to its vocation and prestige, the University of Guadalajara Foundation | USA has the distinction of being the custodian of the legacy and the private artistic heritage of Dr. Pyrrha Gladys Grodman, a generous woman committed to various social matters, a lover of Mexican culture and art from Jalisco. With this legacy, the professional trajectories of hundreds of young people and artists are promoted.

Through the MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, we have promoted the materialization of the purpose of our benefactor, with the intention that the proposals of emerging talents and consolidated artists could transcend the local, national and international artistic sphere.

Dr. Grodman's legacy is kept alive with the artistic, academic and cultural projects carried out to enhance the human spirit, as well as with the groups of students who receive support so that they can finish their academic training.

For the University of Guadalajara Foundation | USA it is a distinguished honor to be a participant in this altruistic work that benefits the people of Jalisco and the communities of Mexican origin in the United States of America.

Luis Gustavo Padilla Montes
President
University of Guadalajara Foundation | USA

La doctora Pyrrha Gladys Grodman, benefactora del Legado Grodman, comenzó su distinguida vida en circunstancias desafortunadas. Siendo muy pequeña, fue abandonada en un orfanato de Nueva Orleans, Luisiana, en el cual pasó toda su niñez. Pese a ello, desde muy temprana edad mostró gran amor por la lectura, la ciencia y el arte. Su curiosidad intelectual y su mente brillante le permitieron asistir y graduarse en la New York University, como licenciada en química y más tarde, obtendría un título en medicina por la Pennsylvania Women's Medical School (ahora Drexel University), ambas en los Estados Unidos de América.

Como resultado de su labor como médico en Atlanta, Georgia, la doctora Grodman contrajo una condición severa en los pulmones. Los doctores que daban seguimiento a su tratamiento le aconsejaron buscar su recuperación en un ambiente con un clima más templado. Así fue como eligió y llegó a Guadalajara, Jalisco, México.

En Jalisco, recordó y nutrió aquel amor infantil por las artes: ¿cómo podría ignorar aquellas sensaciones, los colores, la creatividad, la ingenuidad de la gente, su cultura y los artistas de esta región? Todo ello enmarcado además por un poderoso paisaje natural.

A pesar de encontrar plenitud y salud en Jalisco, después de completar su recuperación, la doctora Grodman regresó a su país natal para continuar con su labor en la medicina. Sin embargo el amor por Guadalajara estuvo siempre presente. Con el paso de los años, llenó los espacios de su hogar con obra artística original de autores jaliscienses, tanto conocidos como desconocidos.

Al fallecer en el 2014, su preciada colección de arte conformada por más de 400 piezas que incluyen pintura, textiles y otros artículos de artistas y artesanos de Jalisco, fue otorgada y entregada para su resguardo al MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Podría ser que, durante su tiempo en recuperación, vislumbrara la dificultad emocional que conllevaría el separarse de su amada colección, por ello, la doctora Grodman dedicó la mayoría de su tiempo y su prestigioso intelecto a invertir en sus ahorros.

Durante el último año de su vida, constantemente expresaba su claro deseo de que su futuro legado pudiese beneficiar de algún modo a la cultura, el arte y a los artistas de Jalisco. Aquel propósito fue consagrado con la creación del Grodman Educational Trust (el Legado Grodman), el cual ha contribuido para la presentación de esta exposición.

Esta edición es la evidencia del sueño cumplido de aquella expósita de Luisiana quien creció para convertirse en una prodigiosa doctora que se enamoró de Jalisco, de su gente, de su arte y de su cultura. Estamos seguros que estaría complacida con ello.

Gracias.

Ellen R. Eade
Representante Inicial de la Herencia de Pyrrha Gladys Grodman

Dr. Pyrrha Gladys Grodman, benefactor of the Grodman Legacy, began her distinguished life under unfortunate circumstances. Being very small, she was abandoned in an orphanage in New Orleans, Louisiana, in which she spent her entire childhood. Despite this, from an early age she showed great love for reading, science, and art. Her curiosity and brilliant mind enabled her to attend and graduate from New York University with a degree in chemistry and later, a medical degree from Pennsylvania Women's Medical School (now Drexel University), both in the United States of America.

As a result of her work as a physician in Atlanta, Georgia, Dr. Grodman developed a severe lung condition. Her doctors advised her to seek recovery in an environment with a more temperate climate. That was how she chose and arrived in Guadalajara, Jalisco, Mexico.

In Jalisco, she remembered and nurtured her childhood love for the arts: how could she ignore these sensations, the colors, the creativity, the candor of their people, their culture, and the artists of this state? All of this, framed by a powerful natural landscape.

Despite having found fulfillment and health in Jalisco, after completing her recovery, Dr. Grodman returned to her native country to continue her work in medicine. But her love for Guadalajara was always present. Over the years, she filled the spaces in her home with original artwork by Jalisco artists, both known and unknown.

When she passed away in 2014, her precious art collection, made up of more than 400 pieces including paintings, textiles, and other items by artists and artisans from Jalisco, was donated and delivered for its safekeeping to the MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. It is possible that during her time in recovery, she realized how emotionally difficult it would be to part with her beloved collection, so Dr. Grodman devoted much of her time and her prestigious intellect to investing in her savings.

During the last year of her life, she constantly expressed her clear desire that her future legacy could somehow benefit the culture, art, and artists of Jalisco. This purpose was materialized in the creation of the Grodman Educational Trust (the Grodman Legacy), which contributed to the making and showing of this exhibition.

This publication is proof of a small child from Louisiana's dream come true; a child who grew up to become a prodigious doctor, who fell in love with Jalisco, its people, its art, and its culture. We are sure that she would be pleased with it.

Thank you.

Ellen R. Eade
Initial Representative of the Estate of Pyrrha Gladys Grodman

La trascendencia de la palabra, como soporte y testimonio del pensamiento, la sitúa como una fuente de información que puede describir el contexto de una época o convertirse en un camino hacia la mentalidad de quienes, por medio de la escritura, nos permiten conocer sus afinidades, sus parámetros intelectuales y sus emociones más intensas.

Con figuras retóricas entrelazadas por versos, la doctora y filántropa Pyrrha Gladys Grodman dejó constancia de su sentir sobre su mundo interior; de su devoción por la naturaleza y de su comprensión de los ciclos que dotan de sentido a la existencia. Culta e instruida en la literatura clásica, sus metáforas líricas partían de personajes o de entornos propios del periodo grecorromano, pero no se limitó del todo a ellos. Su experiencia como huésped de la capital tapatía la llevó a profundizar en nuevos ambientes y motivos que entusiasmaron a su inspiración.

Tuvo aquí un acercamiento con las exploraciones plásticas de algunos artistas que indagaban nuevas maneras de representar a la luz; de reavivar las raíces de las culturas prehispánicas; de hacer una síntesis estructural de las formas; de dotar con un cromatismo distinto a la realidad y de penetrar en el misticismo de lo divino.

Sus poemas, entonces, comenzaron a reflejar esas sensaciones que su hogar adoptivo despertó con una ola de estímulos que terminaron por inundar a su corazón, dejándola llena de un intenso amor por Jalisco. Con esta muestra, la curadora Mariana Madrigal Navarro nos permite conocer esas conexiones, nos abre la puerta para que descubramos cómo fue que la doctora estableció una relación tan fuerte con esta ciudad y sus alrededores, así como con quienes encabezaban a su escena creativa durante la segunda mitad del siglo anterior.

Por su carácter inédito, la aportación más notable de esta investigación curatorial es el planteamiento sobre una posible retroalimentación entre las composiciones poéticas y las representaciones plásticas que forman parte de la Colección Grodman. Ese diálogo de ida y vuelta fue traído a las salas de este recinto por la University of Guadalajara Foundation | USA, la digna depositaria del Legado Grodman que, además, fiel al cumplimiento de la voluntad de su benefactora, tiene como misión promover la educación y la especialización de los jóvenes y de los creadores jaliscienses. Gracias por compartir con nosotros el sueño de tan ilustre dama y por ser una pieza clave para la puesta en valor y la difusión de su vida y de sus bienes artísticos.

Maribel Arteaga Garibay

Directora

MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

The importance of the word as a support and testimony of thought, places it as a source of information that can describe the context of an era or become a path towards the mentality of those who, through writing, allow us to know their affinities, their intellectual parameters and their most intense emotions.

With rhetorical figures intertwined by verses, the doctor and philanthropist Pyrrha Gladys Grodman recorded her feelings about her inner world; her devotion to nature and her understanding of the cycles that give meaning to existence. Cultured and educated in classical literature, her lyrical metaphors were based on characters or environments typical of the Greco-Roman period, but she was not entirely limited to them. Her experience as a guest in Guadalajara led her to delve into new environments and motifs that excited her inspiration.

On this city, she had an approach with the plastic explorations of some artists who experimented new ways of representing light; to revive the roots of pre-Hispanic cultures; to make a structural synthesis of the forms; of endowing reality with a different chromaticism and penetrating into the mysticism of the divine.

Her poems, then, began to reflect those feelings that her adoptive home awoke with a wave of stimuli that ended up flooding her heart, leaving her filled with an intense love for Jalisco. With this exhibition, the curator Mariana Madrigal Navarro allows us to discover those connections, opening the door for us to discover how the doctor established such a strong relationship with this city and its surroundings, as well as with those who led its creative scene during the second half of the previous century.

Due to its unprecedented nature, the most notable contribution of this curatorial investigation is the approach to a possible feedback between the poetic compositions and the plastic representations that are part of the Grodman Collection. This back and forth dialogue was brought to the rooms of this museum by the University of Guadalajara Foundation | USA, the worthy custodian of the Grodman Legacy, which is committed to the fulfillment of the will of its benefactor, and which has the mission of promoting the education and specialization of young people and creators from Jalisco. Thank you for sharing with us the dream of such an illustrious lady and for being a key piece in enhancing and disseminating her life and her artistic assets.

Maribel Arteaga Garibay

Director

MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

La doctora Pyrrha Gladys Grodman (1915-2014) fue una extraordinaria mujer que, a lo largo de su vida, reunió una considerable cantidad de obras artísticas, mismas que decidió dejar bajo el cuidado de la Universidad de Guadalajara. Integrada por una variedad de autores, de técnicas y de estilos, la Colección Grodman constituye uno de los acervos más importantes del arte que floreció en Jalisco durante la segunda mitad del siglo XX.

Desde su juventud, ella cultivó una serie de intereses que revelan su amplia y aguda mente. Aunque su vocación fue la medicina —disciplina en la que destacó como especialista forense—, también desarrolló una sensibilidad particular por la música, la pintura, el teatro y la literatura, dentro de la cual, la poesía fue el género que eligió para expresar sus sentimientos, sus inquietudes y sus anhelos.

En sus poemas volcó toda una gama de emociones que, hoy, ayudan a comprender la compleja trama de su personalidad. Sus composiciones, algunas moduladas en núcleos temáticos, cuentan con títulos que describen aspectos duales de la existencia, como el amor y el dolor o la vida y la muerte. Sin embargo, al leerlos, es evidente que entendía a estas dualidades como complementarias, como las partes que equilibran a un balance necesario y, hasta cierto punto, como las fases de un ciclo inevitable.

Las percepciones plasmadas en sus versos adquirieron una forma plástica en el arte que juntó: existe una clara relación entre sus poemas y las obras que coleccionó. La mayoría de ellas fueron hechas por artistas que se convirtieron en sus grandes amigos, con quienes tuvo intercambios intelectuales muy profundos. ¿Quién inspiró a quién? Es una de las interrogantes que surgen con esta exposición.

Mariana Madrigal Navarro
Curadora

Dr. Pyrrha Gladys Grodman (1915-2014) was an extraordinary woman who collected a considerable amount of artworks, when she died she inherited this collection to the Universidad de Guadalajara. Integrated by a variety of authors, techniques and styles, the Grodman Collection constitutes one of the most important collections of art that flourished in Jalisco during the second half of the 20th century.

Since her youth, she cultivated a series of interests that reveal her stubborn and brilliant mind. Although her vocation was medicine—a discipline in which she stood out as a forensic specialist—, she also developed a particular sensitivity for music, painting, theater and literature, but poetry was the genre she chose to express her feelings, her concerns and her desires.

In her poems she poured out a whole range of emotions that, today, help to understand the complex plot of her personality. Her compositions are modulated into thematic groups that describe dual aspects of existence, such as love and pain or life and death. However, on her poetry is evident that she understood these dualities as complementary, as parts that balance a necessary equilibrium on the phases of an inevitable cycle.

The perceptions embodied in her verses acquired a plastic form in the art that she collected: there is a clear relationship between her poems and the works that she acquired. Most of them were made by artists who became her great friends with whom she had very deep intellectual conversations. Who inspired whom? It is one of the questions that arise with this exhibition.

Mariana Madrigal Navarro
Curator

Thomas Coffeen

Madona

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
Sin fecha | Undated

AMOR Y DOLOR

My soul is a living lyre that plays tense vibrant chords of rhapsodic harmonies.

Mi alma es una lira viviente que toca tensos y vibrantes acordes de armonías rapsódicas.

José María de Servín

Guitarrista con sandía

Acrílico y grafito sobre fibracel | Acrylic and graphite on hardboard
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Niño y padre

Acrílico terminado en cera sobre madera | Acrylic with wax finish on wood
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Arlequín con espejo

Litografía | Lithograph, 38/49
Sin fecha | Undated

Your music was but echo of your soul...
Ah, love! Not even the muse of melody
Can sing the worth and truth and good in thee.

Tu música no era más que el eco de tu alma...
¡Ay, amor! Ni siquiera la musa de la melodía
Puede cantar el valor y la verdad y el bien en ti.

José María de Servín

Arlequín con violonchelo

Acrílico sobre lienzo | Acrylic on canvas
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Llanto

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Manos al corazón

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
Sin fecha | Undated

I cannot quite cry out against my fate
Because of what we knew once—you and I—
But you, I think, are happier, being dead.

En realidad no puedo llorar contra mi destino
Por lo que supimos una vez —tú y yo—,
Pero tú, creo, eres más feliz, estando muerto.

Thomas Coffeen

Pátzcuaro

Óleo sobre masonita | Oil on masonite
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Pareja

Acrílico terminado en cera sobre masonita | Acrylic with wax finish on masonite
Sin fecha | Undated

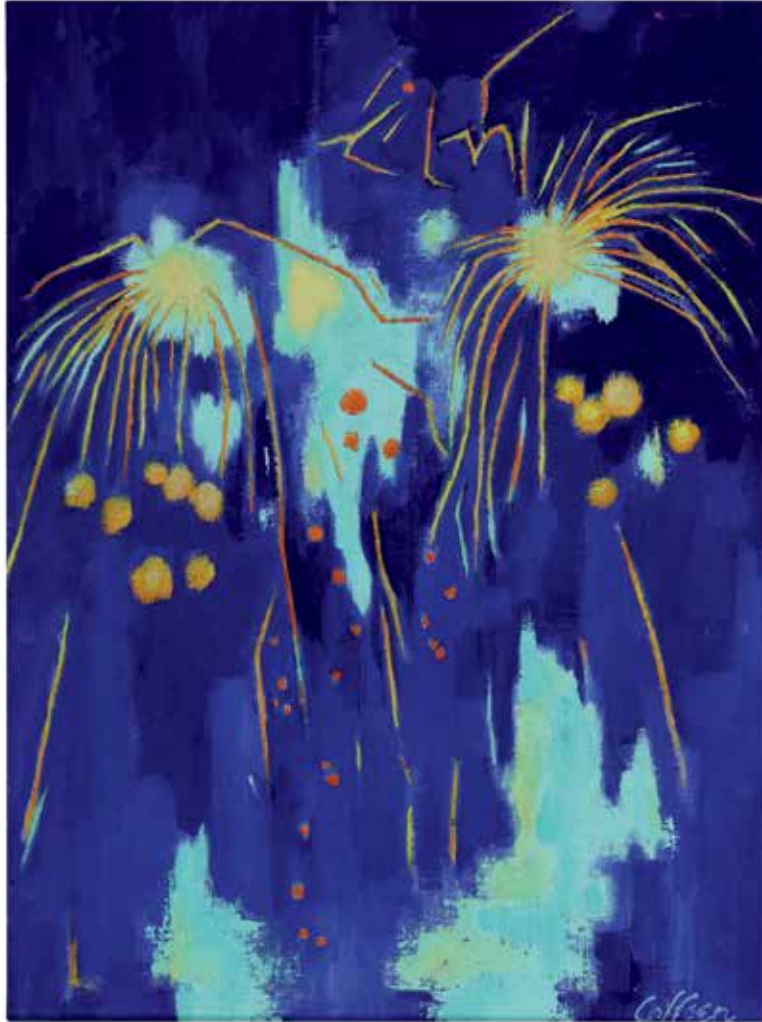
José María de Servín

Pareja

Acrílico sobre masonita | Acrylic on masonite
Sin fecha | Undated

God made the world one vast melodic whole,
Vibrant with music, throbbing with the ache
Of passionate song. Each fervent, lyric soul.

Dios hizo al mundo un vasto todo melódico,
Vibrante con música, palpitando con el dolor
De canto apasionado. Cada alma ferviente y lírica.

Thomas Coffeen

Fuegos artificiales

Óleo sobre masonita | Oil on masonite
Sin fecha | Undated

Alfonso de Lara Gallardo

Rostro de mujer

De la serie | From series
El grito

Aguada sobre papel | Wash on paper
1973

Alfonso de Lara Gallardo

No. 44

De la serie | From series
El grito

Aguada sobre papel | Wash on paper
1973

Alfonso de Lara Gallardo

Figura

De la serie | From series

El grito

Aguada sobre papel | Wash on paper
1973

Amore e Dolore

Ah, my beloved! Oft I paused to think
How in the past, I loved your music's beat,
Yet feared to forge between us even one link
Of friendship, lest I find your soul less sweet
And not so great in glorious harmony...
Yet, in despite of **all my** fears, did Fate
O'ermaster me, and lead me unto thee,
With slow, unwilling steps, up to thy gate.
My finite mind and heart -- how could they

see

Your music was but echo of your soul
And that a sacred chalice, heavenly,
With loveliness and grace and beauty whole?
Ah, love! Not even the muse of melody
Can sing the worth and truth and good in thee.

Amore e Dolore

Fill me to overflowing with ecstasy, dear my
heart:

My soul is a living lyre that plays
Tense vibrant chords of rhapsodic harmonies.
Strung taut, I ache with ardent yearning...
Sweet, my beloved, I see ~~yet~~ thee.
Call forth a figured pattern of response
In swift staccato beats of sheer delight
That plumbs the throbbing notes of song,
Aquiver with revelling joy unmeasurable --
That even the very air echoes a quavering
refrain
Of the lucent gladness of this purest bliss.

Amore e Dolore

Let me know why this slender tamarisk tree
Flinging its rapturous branches with fine
scorn

Into the radiant, kindling ecstasy
Of wind and sky, can pierce me like a thorn...
Let me know why this white young tamarisk tree,
Wrapped in a strange effulgence of its own,
Pale and remote, disturbs and troubles me,
Yet stands inviolate, and dreams alone....

God made the world one vast melodic whole,
Vibrant with music, throbbing with the ache
Of passionate song. Each fervent, lyric soul
Burns with rich incense at its futile stake;
Each hurt, impassioned thing, before it dies,
Wonders why beauty is, that crucifies.

VIDA Y MUERTE

The sap can rise from root to leaf these days
Yet stubbornly to life it clings, although
Its long forgot the season of its birth.

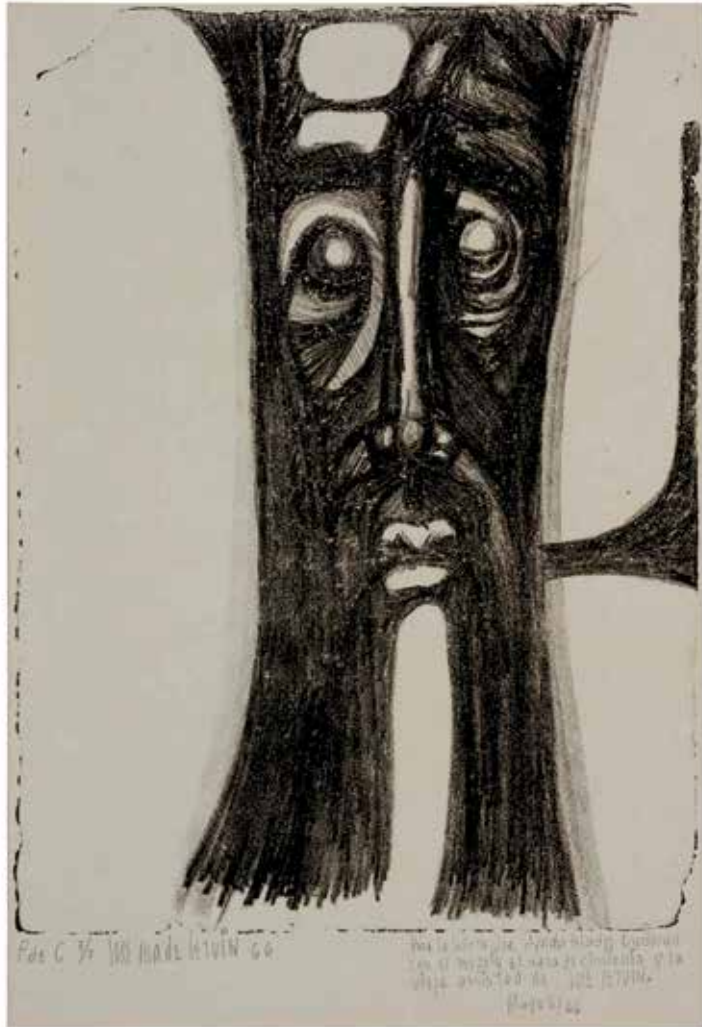
La savia puede elevarse de raíz a hoja estos días
Sin embargo, obstinadamente a la vida se aferra, aunque
Hace mucho olvidó la estación de su nacimiento.

María Luisa González Aréchiga

Ofrenda huichol

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
1964

José María de Servín

Personaje en árbol

Litografía | Lithograph, 3/7
1966

Joaquín Medina

Paisaje con personajes

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
1970

Come quickly, Death, heal the heart's hurt
Take torment of mind
Were no one can follow, none,
To nothing,
Nirvana.

Ven pronto, Muerte, sana las heridas del corazón
Toma el tormento de la mente
Donde nadie puede seguir, ninguno,
A nada,
Nirvana.

José María de Servín

Mujer con calavera

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
1960

José María de Servín

Shiva

Acuarela sobre cartón | Watercolor on cardboard
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Gallo

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
Sin fecha | Undated

Then let me keep my room and universe.
Of dreams' idyllic reverence of life
Its harmonies and rhymes.

Entonces déjame quedarme con mi habitación y
universo.

De la idílica reverencia de los sueños de la vida
Sus armonías y rimas.

José María de Servín

Mujer meditando

Acuarela sobre cartón | Watercolor on cardboard
Sin fecha | Undated

Thomas Coffeen

Malvas

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
Sin fecha | Undated

Thomas Coffeen

Cipreses

Óleo sobre masonita | Oil on masonite
1957

In truth is death the primal sedative
That gently slips us off to sleep that is
Forever nightmare-free, relaxed.

En verdad es la muerte el sedante primario
Que gentilmente nos desliza hacia el sueño que es
Por siempre libre de pesadillas, relajado.

Alfonso de Lara Gallardo

No. 18

De la serie | From series
El grito

Aguada sobre papel | Wash on paper
1973

Alfonso de Lara Gallardo

Árbol

De la serie | From series

El grito

Aguada sobre papel | Wash on paper
1973

When Winter ends the first of February
Where water-lilies bloom with burst of heat
And paths are overgrown with morning glory [...].
[...] How fine a line is drawn 'tween death and sleep.

Cuando el invierno termina el primero de febrero
Donde los nenúfares florecen con un estallido de calor
Y los caminos están cubiertos de gloria de la mañana [...].
[...] Qué fina línea se dibuja entre la muerte y el sueño.

Alfonso de Lara Gallardo

No. 27

De la serie | From series

El grito

Aguada sobre papel | Wash on paper
1973

Vita et Mors

El Colomo

When winter ends the first of February,
Where water-lilies bloom with burst of heat,
And paths are overgrown with morning-glory,
Flat-creeping like a meadow-flower, petite
And lilac-toned: where up the rolling hills
Bright-blossoming trees proclaim the nuptial
time,
And myriads of fluttering pastels
Make butterflies and birds seem more sublime:-
Then can one once again remark amazed --
"No wonder all the dreams of Resurrection!
Note how the theme of Paradise is based
On age-old songs to spring's revelation!"
The season's parable plumbs to the deep:
How fine a line is drawn 'tween death and sleep

Vita et Mors

Senescence

Grotesque, the ancient tree with lone green

bough

Atop the withered gray expanse that stays

Transfixed -- though dead as wood -- we know n

how

The sap can rise from root to leaf these days

Yet stubbornly to life it clings, although

It's long forgot the season of its birth,

The course of history, last winter's snow,

The trembling of the spring deep in the earth.

So do the old transform their human traits,

Until the skeleton 'neath thin disguise

Startles the viewer: how much their crumbling

states

Have grown akin to ruined temple sites.

Why toil we then to reach a pinnacle,

Where life is death, and all a debacle?

Vita et Mors.

Ask not of Death -- Where is Thy sting? Not

this

The sting! 'Tis easier to die than live.

In truth is death the primal sedative

That gently slips us off to sleep that is

Forever nightmare-free, relaxed, where bliss

May be achieved, as some of us believe,

With great rewards, such as no man could give --

Of peace -- no truce -- of purest nothingness.

For most is life incessant ache and pain,

Heartbreak and loss, grief and condemnation,

Worry and strife, and seeking to be free.

Is this the chase so tempting that we'd fain

Run all amok and greet such crude commotion?

No, Life! The grave is blessed Death's victory!

Vita et Mors

Come quickly, Death
heal the heart's hurt
powder the bent bones
take torment of mind
where no one can follow
none, to nothing

Nirvana

Love will not wither
none to remember
not one, nothing
forever

Freedom for dust grain
sanding the selfless
no one to follow

Nirvana

Vita et Mors

I can't return: the world's too unkind!
The day is theirs for life: I'll choose the night
No, then they play: needs must I change my mind
To join them there, and share ev'n darkness'
light.

O! keep the world from me! The cruel, cruel
world!

The world of hate and lust and crime lacks truth
That is at one with beauty when turmoil
Rockets posthaste to chaos all its youth!
Then let me keep my room and universe
Of dreams' idyllic reverence of life,
Its harmonies and rhymes: I'll seek my purse
To fill with molecules of thought sans strife.
Yes! You were right. Forgive me, Emily!
The day, the day is much too much for me!

ROMANCE CON GUADALAJARA

Luego de una enfermedad pulmonar contraída en los Estados Unidos de América, Gladys Grodman viajó a Guadalajara con la esperanza de encontrar un mejor clima que la ayudara a recobrar su salud. Aquí, además de encontrarlo, fue cobijada por la calidez de la gente, que la recibió con los brazos abiertos. Según las palabras de Ellen R. Eade*, "comenzó un romance con Guadalajara".

Aunque se asentó en esta ciudad, en sus poemas escribe con el mismo cariño sobre distintos lugares de la República. Habla de sus paisajes, de su historia y de sus monumentos; relata costumbres comunes para nosotros, pero, evidentemente, curiosas para ella. Al revisar su colección parecería que buscaba atesorar una parte de estos sitios, al adquirir obras de arte y artesanías que le permitieran sentirse cerca de ellos.

Junto a las amistades que hizo, se llevó los paisajes de las inmediaciones de Guadalajara por medio de las acuarelas de Alfonso de Lara Gallardo; la mitología prehispánica a través de las pinturas de Jorge Navarro y el recuerdo de nuestros pueblos originarios con las representaciones de María Luisa González Aréchiga. De José María de Servín conservó una considerable cantidad de piezas de variables técnicas, temas y estilos, algunas, incluso, las describió en dos de sus poemas.

*Representante Inicial de la Herencia de Pyrrha Gladys Grodman. Mantuvo una estrecha amistad con la doctora durante los últimos años de su vida.

A ROMANCE WITH GUADALAJARA

After a lung disease contracted in the United States of America, Gladys Grodman traveled to Guadalajara hoping to find a better environment that would help her to recover her health. In addition to finding it, she was sheltered by the warmth of the people who welcomed her with open arms. In the words of Ellen R. Eade*, “she began a romance with Guadalajara”.

Although she settled in this city, in her poems she wrote with the same affection about different places of Mexico. She talks about the landscapes, the history and the monuments of this country; she also writes about traditions that could be common for us, but obviously intriguing for her. With the study of her collection, it would seem that she sought to treasure a part of these sites, by acquiring art works and crafts that would allow her to feel close to them.

Along with the friends she made, she took with her the landscapes of the surroundings of Guadalajara through the watercolors of Alfonso de Lara Gallardo; pre-Hispanic mythology in the paintings of Jorge Navarro and the memory of our indigenous people with the representations of María Luisa González Aréchiga. From José María de Servín she preserved a considerable number of pieces with variable techniques, themes and styles, some of which she even described in two of her poems.

*Initial Representative of the Estate of Pyrrha Gladys Grodman. She kept a close friendship with the doctor during the last years of her life.

MAGUEY

Stiff Sharp teal blue

Spears of maguey

March up painted hills

To Tequila

MAGUEY

Verde azulado rígido y afilado

Lanzas de maguey

Marcha por colinas pintadas

A Tequila

José María de Servín

Mujer con maguey

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Danza del venado

Acrílico sobre lienzo | Acrylic on canvas
Sin fecha | Undated

Jorge Navarro

Los chilames

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
1969

REMEMBER GUADALAJARA

May's heav'n- blue jacaranda veil
Summer's orange jacaranda-fringed shawl
But ah! November's great crimson
Poinsettia tears.

RECUERDA GUADALAJARA

Velo jacaranda azul celeste de mayo
Mantón de verano naranja con flecos de jacaranda
Pero ¡ah! El gran carmesí de noviembre
Lágrimas de nochebuena.

Thomas Coffeen

San Martín de las Flores XVIII

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
Sin fecha | Undated

Jorge Navarro

Jaguar / Figura prehispánica

Grafito y lápiz de color sobre papel | Graphite and color pencil on paper
1964

Alfonso de Lara Gallardo

Tetlán el viejo 18

Acuarela sobre papel | Watercolor on paper
Sin fecha | Undated

Old gold adobe
High-walled streets
Wind 'neath rainbow of
Pastel housefronts.

Adobe de oro viejo
Calles de paredes altas
Viento debajo del arcoíris de
Fachadas pastel.

Alfonso de Lara Gallardo

La vieja casa 10

Acuarela sobre papel | Watercolor on paper
1972

Alfonso de Lara Gallardo

Barranca #365

Acuarela sobre papel | Watercolor on paper
Sin fecha | Undated

Alfonso de Lara Gallardo

Paisaje

Acuarela sobre papel | Watercolor on paper
Sin fecha | Undated

December's sun shone warm and blued the sky,
Where once the Aztecs reigned 'mid pyramids (*sic*)
Of gods and fabled conquests towering high.

El sol de diciembre brillaba cálido y azulaba el cielo,
Donde una vez los aztecas reinaron medias pirámides (*sic*)
De dioses y conquistas legendarias que se alzan en lo alto.

Jorge Navarro

Pastorela

Punta seca y aguatinta sobre papel | Drypoint and aquatint on paper
1960

María Luisa González Aréchiga

Ídolos prehispánicos

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
1969

Jorge Navarro

Ave solar

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
1969

Jalisco's north's unspoiled sierras
Tradition-set and Pre-Columbian.
There, sun and sky and elements inspire
Designs of radiant life like world afire.

Las sierras vírgenes del norte de Jalisco
Conjunto tradicional y precolombino.
Allí, el sol y el cielo y los elementos inspiran
Diseños de vida radiante como un mundo en llamas.

María Luisa González Aréchiga

Mara'akame

Óleo sobre lienzo montado en triplay | Oil on canvas mounted on plywood
1975

Nicolas de San Miguel Schlee -- act. 16.

December's sun shone warm and blued the sky,
Where once the Aztecs reigned 'mid pyramids
Whereon they wrought in stone grotesques the
heads

Of gods and fabled conquests towering high:
The cycling world the page of history
Had turned and brought an artist's renaissance
From France and Italy -- with modern stance
And accent on awakened mastery.

A youth his works displayed -- fiesta-gay!
His sunset skies splashed gold on canyoned
streets

Of bunched skyscrapers. Screaming white, the
sheets

Outstretched to dry atop the area-way
Of rainbow tenements in jovial throng.
Grow! gifted vibrancy of storm-stirred song!

In Maneuvres

In smart formations
pelicans fly
with Vs, threes
and Immelmann turns

Immortality

When trees glow green
in January
and new grass grows
Death's on holiday

Maguey

Stiff sharp teal blue
spears of maguey
march up painted hills
to Tequila

Los' Huicholes - II

They knew not what they called those square o
wool,

Composed of colored strands mounted on wood,
But tagged them with the tribal name "Huichol
Untamed, remote and primitive, they stayed,
Beyond the trackless hills of Wayarit,
Below the two-mile heights of Zacatecas,
Where winding, green ravines climb steep to
greet

Jalisco's north's unspoiled sierras.

With proud hostility they keep their ways,
Tradition-set and Pre-Columbian.
The women work and weave through sun-bright
days,

The men a haughty poverty retain.
There, sun and sky and elements inspire
Designs of radiant life like worlds afire.

Seascape

Masked midnight-blue sea flaunts
moonlight's white-gold banded
phosphorescent fan

Query

From jungle coasts to highlands
cattle thrive, outnumber humans --
Why Want?

Guanajuato

Old gold adobe
high-walled streets
wind 'neath rainbow of
castel housefronts

Remember Guadalajara

May's heav'n-blue jacaranda veil
Summer's orange jamarada-fringed shawl
But ah! November's great crimson
poinsettia tears

Resignation

(Tanka)

Far from carved ivory lilies-of-the-valley
Narcissus
wax-white water lilies,
the heart hoards
the tropics' flamboyant flowers

Chorus and Dancers -- Manzanillo

Hula-skirted coco palms
mantilla-coiffed date-palms
spell tropics' lure

ARS POETICA

What then, is beauty, but the thread
Of life that binds our days in thrall.

¿Qué es entonces la belleza?, sino el hilo
de la vida que une nuestros días en la esclavitud.

María Luisa González Aréchiga

Mujer con máscaras

Óleo sobre lienzo | Oil on canvas
1971

José María de Servín

Mujer con luna

Acrílico sobre lienzo | Acrylic on canvas
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Arlequín con mujer

Acrílico terminado en cera sobre masonita | Acrylic with wax finish on masonite
Sin fecha | Undated

PAGLIACCI – SERVÍN

Belled harlequin

pensive

dropped handkerchief

halved full moon

crescent's fase.

PAGLIACCI – SERVÍN

Arlequín con cascabeles

pensativo

pañuelo caído

fase de luna creciente.

José María de Servín

Arlequín en ventana

Acrílico sobre cascarón de huevo | Acrylic on illustration board
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Arlequín rojo

Acrílico terminado en cera sobre masonita | Acrylic with wax finish on masonite
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Arlequín

Acuarela sobre cascarón de huevo | Watercolor on illustration board
Sin fecha | Undated

ON A PAINTING BY SERVÍN – BLUE GODDESS 10

Tri-faced singer

Malachite throat, hair, shoes, guitar
sun-plectrum.

SOBRE UN CUADRO DE SERVÍN – DIOSA AZUL 10

Cantante de tres caras

garganta, cabello, zapatos, guitarra malaquita
púa solar.

José María de Servín

Sirena

Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Tres gracias

Acrílico sobre masonita | Acrylic on masonite
Sin fecha | Undated

José María de Servín

Mujeres con esferas

Acrílico sobre lienzo | Acrylic on canvas
1970

Three

As the subject

To reason about

As the trinity

Triangle

Perfect balance

Satisfaction consummation.

Tres

Como el sujeto

Para razonar sobre

como la trinidad

Triángulo

Balance perfecto

Consumación de la satisfacción.

José María de Servín

Tres mujeres

Acrílico terminado en cera sobre masonita | Acrylic with wax finish on masonite
Sin fecha | Undated

Ars Poetica

What is it in me that stirs me so
Whene'er I see intense cerulean skies?
What latent turbulent emotion in me lies,
Invincible, like the emerald seas' undertow?
God of Nature, Omnipotent, let me know;
Place the answer before my mortal eyes:
Appease the desire that in me writhes,
Rising to the top, and threatening to overflow

My fetish, why do you not respond?
Is my supplication to go unheeded?
Are the beauties on which my eyes have

feasted

Going to form an unbreakable bond?
Then there is one course left, my muse:
I forsake beauty, and henceforth live -- a
recluse.

deception guiding some
for nine for ought
yet nine is seven and
is not wanting three
for one is three and seven
i count for one for nought

shall i count i shall

 i shall u
count

how one can ought
be seven
and one too can yet
make
to reveal
to i
i who yield
to count
too three (let that be a lesson)
 to you
) for i count
as not u
but f of new numbers
as prime of system
til -a-
b- why
may c
let x be three

three
as the subject
to reason about
as the trinity
triangle
perfect balance
satisfaction consummation
for
square
nought seven shall one three

turquoise clouds
no sapphire
bloody blue sapphire the color of your
eyes

On a Painting by Servin -- Blue Goddess

Tri-faced singer
Malachite throat, hair, shoes, guitar
sun-plectrum
conch-rayed

Stilled Protest -- Servin

Rib-caged
jail-barred, iron-fenced, arsenal-skied
arms stretched in prayer
sleeps one starved

Beyond Zapopan

Ancient adobe fence
uneven
miles long
shields Indian hamlets, farms

Beauty

This pattern we call Good and Ill
Is but the play of light and shade
 Upon a hill,
Born but to die with set of sun,
Foredoomed to birth when night is done.

His hand who held the Scales of Right
In iron days of Rome is dust -
 Motes in the light;
The sword that slew at his behest;
In his fell court the swallows nest.

Forgotten now the Evil wrought
In Egypt's town by dark-browed kings;
 A thing of naught
The sorrow, sand-engulfed the tears; -
But Beauty journeys down the years.

I know of naught can e'er outlive
This fleeting fashion in man's mind,
 This fugitive
Pursuit of Right and fear of Wrong,
Save golden echoes of an ancient song,

Or crystal words the poets write
To illumine the darkness of a troubled heart;
 The cool delight
Of Venus rising from the deep,
The mirrored stars, a child asleep.

What then, is Beauty, but the thread
Of life that binds our days in thrall
 To years long dead,
To unborn hours, and of this Now
A phantom makes? Go! Pay thy vow!

Seascape -- Acapulco

Magnesium white-gold sea
green-gold bay
red-gold sky
permanganate cliffs

Pagliacci -- Servin

Belled harlequin
pensive
dropped handkerchief
halved full moon
crescent's face

Thumbs -- Orozco Reflection

Digit of import, utility!
But one? No spares?
Paint hands with four

ARS POETICA

Las palabras y las formas en la Colección Grodman

Sandra Reyes Velasco
Coordinación Editorial

Diego Espejel Jiménez
Edición

Francisco Cuéllar Hernández
Diseño Editorial

Pyrrha Gladys Grodman †
Poemas

Mariana Madrigal Navarro
Moisés Schiaffino
Traducción

Andrea Báez Jiménez
Carlos Díaz Corona
Fotografía

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General

Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo

Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretario General

Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural

GRODMAN

En la Herencia de Pyrrha

UN SUEÑO. UN LEGADO / A DREAM. A LEGACY

Comité Administrativo Revisor del Legado Grodman

Ricardo Villanueva Lomelí

Rector General de la Universidad de Guadalajara

Ángel Igor Lozada Rivera Melo

Representante de la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América

Ellen R. Eade

Representante Inicial de la Herencia de Pyrrha Gladys Grodman

University of
Guadalajara
Foundation | USA®

Luis Gustavo Padilla Montes
Presidente de la University of Guadalajara Foundation | USA

Maximilian Andrew Greig
Secretario de la University of Guadalajara Foundation | USA

Carmen Cervantes
Secretaria de Finanzas de la University of Guadalajara Foundation | USA

Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Vicepresidente de Asuntos Culturales de la University of Guadalajara Foundation | USA

Maribel Arteaga Garibay

Dirección

Alfredo Moseley Ochoa

Administración

Sandra Reyes Velasco

Comunicación y Difusión

Moisés Vizcarra Schiaffino
Exposiciones y Vinculación

Andrea Parga Jiménez

Asistencia de Dirección

Wendy Monteón Orozco

Auxiliar de Contabilidad

Mariana Madrigal Navarro

Tania Martínez Salas

Conservación y Registro

Elizabeth Olmeda Vargas

Contabilidad

Francisco Cuéllar Hernández

Diseño

Aldo de Jesús Bugarín Escoto

Diseño Museográfico

Andrea Báez Jiménez

Fotografía

Diego Espejel Jiménez

Investigación y Edición

Elifonso González Jiménez

Miguel Ángel Gutiérrez Chavira

Gerardo Daniel Lira Torres

José Francisco Nieves Delgado

Jorge Adrián Vidal Palomera

Mantenimiento

Artemio García Uribe

Juan Pablo Rivera Almaraz

Museografía

José Tomás Landa Mora

Patrimonio y Compras

Judith Martínez Ponce

Recursos Humanos

Hindra Medina

Responsable de Museografía

Rafael Rivera Pérez

Seguridad

Florencia Mayagoitia Veloz

Servicios Educativos y Atención a Grupos

José Miguel Aguayo Salazar

Servicios Generales

Lucina de la Cruz López Cortés

Karina Guadalupe Ortiz Díaz

Tienda MUSA

Ars poetica. Las palabras y las formas en la Colección Grodman
se terminó de imprimir en octubre de 2023
en los talleres de Coloristas y Asociados, S.A de C.V.

La edición consta de 300 ejemplares

