

CIUDADES UTÓPICAS

José Toledo Ordóñez

arte latinoamericano

CIUDADES UTÓPICAS

José Toledo Ordóñez

ESCULTURAS PELIGROSAS

Editores

Alejandra Estrada Saravia
Eduardo Spiegeler Szejner

Textos

Maurizio Colombo

Diseño y arte

Alejandra Estrada Saravia

Fotografía

Eduardo Spiegeler Szejner

Diagramación

Gudy González

Corrección textos

Jaime Bran

Impresión y acabados

Serviprensa, S.A.

PBX: 2245-8888

Guatemala, Guatemala

Primera edición

Fundación Mario Monteforte Toledo
www.fundacionmonteforte.org

ISBN: 978-9929-554-86-3

La seducción de la estética

*Por Maurizio Colombo
Guatemala, 2011*

Introducción: *Si la Ética se enamorara de la Estética*

Un error en que se ha incurrido en los últimos años es pensar que el político es un profesional de la política mientras la cultura está en otra parte, como si fuera la oposición. Juntar cultura y política, o sea Estética con Ética, significa idealmente reproducir y perpetuar el modelo de la antigua Grecia o de la fecunda estación del Renacimiento Italiano. ¿Utopía? No: Simplemente visión iluminada, que sin duda en el futuro cosecharía un mejor país. Sería muy provechoso para nuestra sociedad que el Congreso, el Gobierno y las Instituciones tuvieran personas que dediquen a la cultura una atención política, al grado de llenar la política de cultura. El esfuerzo ético de llevar la estética a los ciudadanos, como es el caso de la reciente restauración de la Sexta Avenida es encomiable de elogiar, apoyar y, sobre todo, continuar y expandir.

Omnia mutantur, “todo cambia”, o “todo se transforma”, teorizaba Ovidio en el quinceavo libro de *Las Metamorfosis*. La última y estimulante provocación que José Toledo Ordóñez, Pepo para todos, sugiere con la ética de su ecológica sensibilidad y pasión, es un llamado urgente y necesario hacia una metamorfosis urbana. Con garbo estético e inteligencia, propone transformar y sanar las profundas heridas metropolitanas, con el tema de las esculturas urbanas en su última propuesta: **Ciudades Utópicas**.

Entre los grandes enfermos de nuestro tiempo, un lugar preocupante lo ocupa la Ciudad Capital. Asediada por el tráfico, sin un plan macro de reglas urbanísticas crece con furor anárquico, envuelta en nubes contaminantes, flagelada por el látigo de la violencia. Sin embargo, hay que dar mérito a la actual administración edil por los enormes esfuerzos para lidiar con estas problemáticas, comunes en todas las grandes metrópolis. Pepo está bien consciente de lo anterior. Ya en el pasado nos sorprendió con el entusiasmo con el cual logró liberar de la coerción de las rejas a los inquilinos del Parque Zoológico Nacional La Aurora, logrando ubicarlos apropiadamente en un hábitat más natural. Ahora Pepo como artista escultor, seduce y desafía una vez más con **Ciudades Utópicas**.

Omnia mutantur también fue la genial metamorfosis en la temática de las esculturas presentada el año pasado en el Hotel Museo Casa Santo Domingo en la exposición **Esculturas Pe-**

ligrosas, sorprendentes creaciones plásticas. En la serie **Bes-tiario**, Pepo rescata los objetos que la sociedad contemporánea descarta, restituyéndolos a una nueva dignidad y función, de rango más elevado, como componente capital de una obra de arte, logrando exaltar el potencial formal del objeto. Toma una pieza de carros, por ejemplo, y les otorga tutoría, patentándola de legitimidad estética, gratificándola hacia la nobleza de objetos y sujetos artísticos, simulacros de un nuevo mito de las formas en el espacio. La morfología de sus composiciones revelan la tipología y la estructura física de los metales que las componen, mientras el halo que las circunda reflejan cualidades metafísicas, o sea los signos inmatriciales conexos a los objetos: su historia, su significado, su cualidad estética.

Con **Ciudades Utópicas**, Pepo como artista condena el caos y el degrado metropolitano, proponiendo un mundo utópico, donde el espíritu del juego es el placer de la invención y del descubrimiento continuo, la maravilla de maravillarse y maravillarse.

Para Pepo el arte escultórico debe salir de los museos, para manifestarse en las calles y en las plazas, con el fin de destinar las “ideas” a la gente común que, destinataria de la cultura, debe gozar de los productos de las ideas. La industria produce objetos para el uso del cuerpo; el arte crea objetos y estímulos para el uso del alma. En esta óptica nace la última fatiga de Pepo.

Con la redención del espacio urbano, en el restaurado paseo de la Sexta Avenida, zona histórica recalificada culturalmente, la presencia de las esculturas de Pepo, como museo sin paredes, nos regresa socioculturalmente a la antigua tradición de la “Ágora”, la plaza, el espacio público como lugar privilegiado, entorno de encuentro y confronto, recuperando culturalmente la valencia del concepto de “hábitat”.

Hacer germinar la semilla del “Arte Contemporáneo” en un lugar histórico deviene de un desafío estimulante, una apuesta; es señalar una dirección, indicar libres vastedades que contienen un alba de sentidos estéticos y la necesidad de nuevas formas urbanas.

La instalación artística propuesta por Pepo, sugestiva por la selva de sólidos geométricos en distintos oasis expositivos se convierte, según el eje del observador, en figuraciones volumétricas de hipotéticos edificios urbanos y si la fantasía nos ayuda y vuela... ¿por qué no? en bosque urbano.

Utópicamente, una reflexión para el rescate de la calidad del fragmento del tiempo que vivimos. Tiempo contabilizado por un efímero calendario en fuga de sí mismo, en la búsqueda convulsiva de los avencimientos en dirección del ya visto, del ya hecho y del ya consumido. Este es el campo y el contexto teórico en el cual se mueve críticamente el trabajo de Pepo; según él, la existencia humana se mide siempre con el enigma del vivir y las artes son el karma, el rescate ético-estético. Las **Ciudades Utópicas**, son deshabitadas en una inmovilidad cargada de espera y mágica objetividad que anuncian una potencialidad, escondida en el interior de las formas: ¡Lo inesperado!

En las acrobacias volumétricas de Pepo, el dominio estético del espacio es el punto de partida. El éxito actúa en el plano de la invención lírica. Las volumetrías urbanas son realizadas talvez en una búsqueda de sensaciones naufragadas y recuperadas, capaces de recoger y regalar a la vista humores escondidos, promesas de metáforas inesperadas.

A pesar de ser un escultor contemporáneo, Pepo no busca la confrontación con los testimonios del pasado, sino una nueva armonía y un moderno equilibrio.

Su exposición revitaliza el concepto de representatividad en la monumentalidad de la escultura, relacionándose y dialogando con la arquitectura y los espacios externos, para confiarnos que la existencia está hecha de percepciones no percibidas, de formas que anhelan mostrar la realidad con una mirada renovada, sobre los indicios y emblemas de una cotidianidad que somos acostumbrados a ver pero no a observar.

Seduciendo la estética, el esfuerzo, la aspiración y el invito de Pepo son re-descubrir el gran cuerpo de la naturaleza, en el tentativo de recuperar la primigenia armonía entre sensibilidad y razón, entre mente y cuerpo. Un mensaje de confianza y esperanza que nos regresa a la naturaleza, percibida como inmensa madre, en grado de aliviar y sanar laceraciones, dando sentido al gesto artístico y a la existencia. ¡Gracias Pepo!

Del autor

Maurizio Colombo se gradúa de Maestro de Bellas Artes en el Instituto de Arte Experimental Estatal de Roma, ganando su primera beca de estudios en París, luego de clasificar entre los primeros tres estudiantes de toda Italia. Dos años más tarde, la Cámara Alta del Senado de la República de Italia, le confiere la Medalla de Oro, como mejor exponente de la Joven Pintura Italiana. Con Summa Cum Laude y dos Maestrías, termina sus estudios académicos con Doctorados en Sociología del Arte y Filosofía Moral, en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1973 gana por oposición la cátedra de Docente de Historia de las Artes en la Universidad de Roma y luego la de Catedrático de Artes Aplicadas en la Academia de Bellas Artes de Roma.

Sus obras pictóricas se encuentran en colecciones públicas y privadas tanto de Europa como de América del Norte. A lo largo de su amplia carrera y extensa producción artística ha expuesto en exhibiciones personales y colectivas, recibiendo numerosos atestados de reconocimiento y distintos premios. Maurizio Colombo es también conocido en Guatemala por su aporte a la comunicación publicitaria y mercadeo social, así como conferencista y operador cultural.

A close-up photograph of several yellow paper corners or tabs protruding from a white surface. The paper has a slightly textured appearance. The corners are sharp and point upwards. The background is a plain, light-colored surface.

1:1

MACRO

CIUDADES UTÓPICAS

LUNAR (relativo a la luna)
No sé dónde la vi por vez primera
si en el cielo anterior más allá del oeste
creciente en el crepúsculo convocaba la tarde
que declina sobre el patio del pozo
y de la higuera.

M. Colombo

LUNAR

Conjunto de siete rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas, cubiertas con
barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 34 cm, ancho 25.3 cm, largo 31.5 cm.
2011

SATÉLITE

Advierto la hora una vuelta haré
lejano voy y vecino seré
lejano te miro y nunca me voy.
Gravedad como madre eres
me sueltas y nunca me dejas.

M. Colombo

SATÉLITE

Conjunto de seis rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con pintura acrílica azul
y barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 46 cm, ancho 18 cm, largo 35.5 cm.
2011

Joe
2011

EN EXPANSIÓN
Desde el oeste del sol
hacia la izquierda de la luna
sigue y luego
calmo al fin descansa.

M. Colombo

EN EXPANSIÓN

Conjunto de nueve rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas, cubiertas con
barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 33.5 cm, ancho 18 cm, largo 74 cm.
2011

EQUINOCCIO

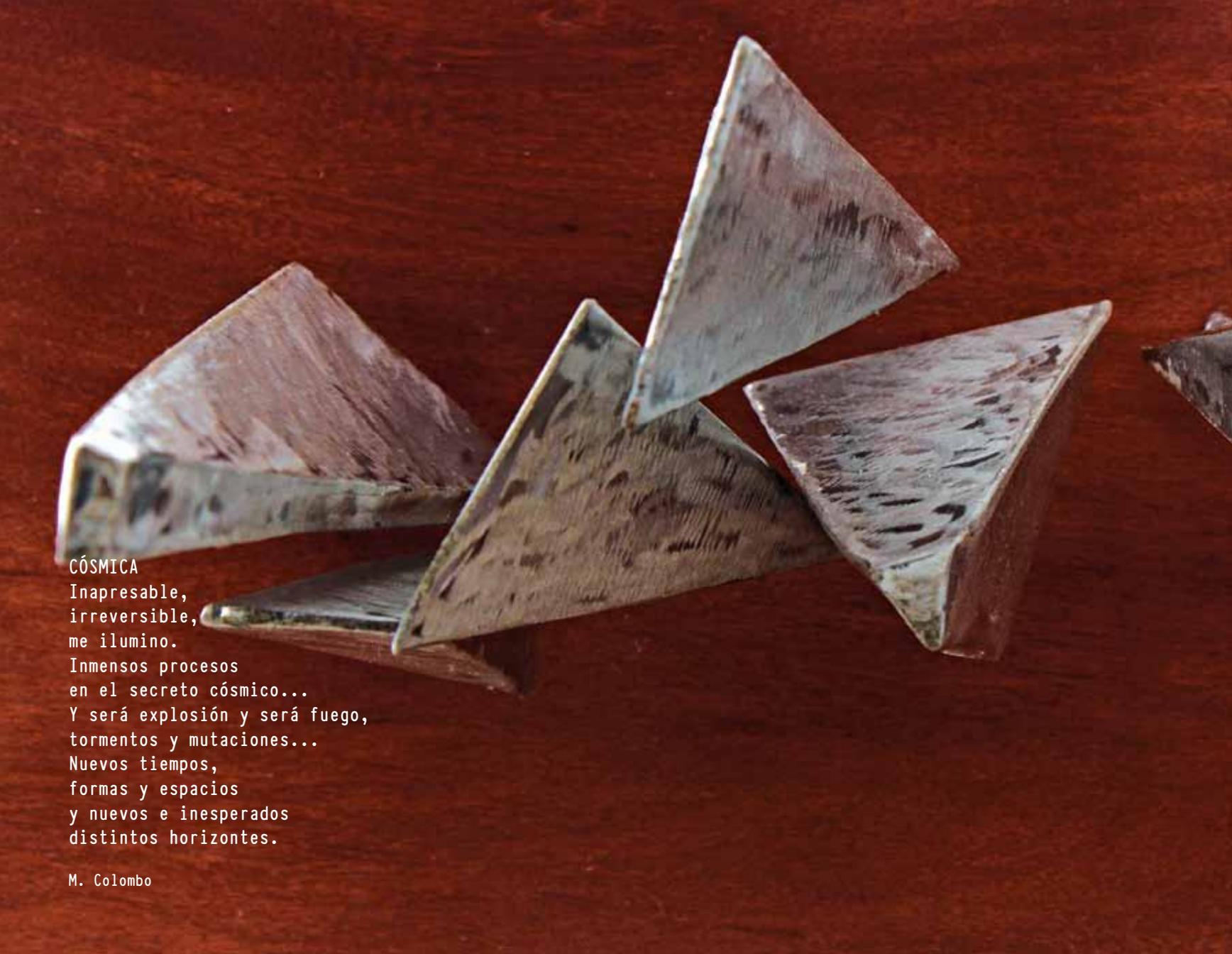
Gloria al extendido mediodía
sombras los árboles no logran
más y más presuntuoso el entorno
de la esplendorosa luz que presume dorada.

M. Colombo.

EQUINOCCIO

Conjunto de seis rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas, cubiertas con
pintura acrílica amarilla
y barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 38.5 cm, ancho 22.5 cm, largo 23.5 cm.
2010

CÓSMICA

Inapresable,
irreversible,
me ilumino.

Inmensos procesos
en el secreto cósmico...

Y será explosión y será fuego,
tormentos y mutaciones...

Nuevos tiempos,
formas y espacios
y nuevos e inesperados
distintos horizontes.

M. Colombo

CÓSMICA

Conjunto de ocho rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas, cubiertas
con barniz marino, colocadas sobre madera.

Alto 46 cm, ancho 14 cm, largo 49 cm.
2011

SUSPENDIDA

Flotando... flotando metálicas formas
acariciando el aire
etéreos cuerpos flotando en el aire.
¿Magia... o mágica alfombra?
Flotando... flotando...
va la ciudad.

M. Colombo

SUSPENDIDA

Conjunto de ocho rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 46 cm, ancho 18.5 cm, largo 43 cm.
2011

The image features several abstract, three-dimensional red geometric shapes against a white background. The shapes include a tall, thin rectangular prism on the left, a central vertical prism with a rounded top, and a large, flat rectangular prism on the right. In the foreground, there are two more red shapes: a wide, shallow rectangular prism on the left and a smaller, more compact rectangular prism on the right. The lighting creates soft shadows, giving the objects a sense of depth and volume.

CUÁNTICA

Las gravedades etéreas como el aire
serían paloma alzando su alto vuelo
y los gluones serían amantes tiernos
paseando en góndola por todo el firmamento.

M. Colombo

CUÁNTICA

Conjunto de seis rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con pintura acrílica roja
y barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 46 cm, ancho 22 cm, largo 27 cm.
2010

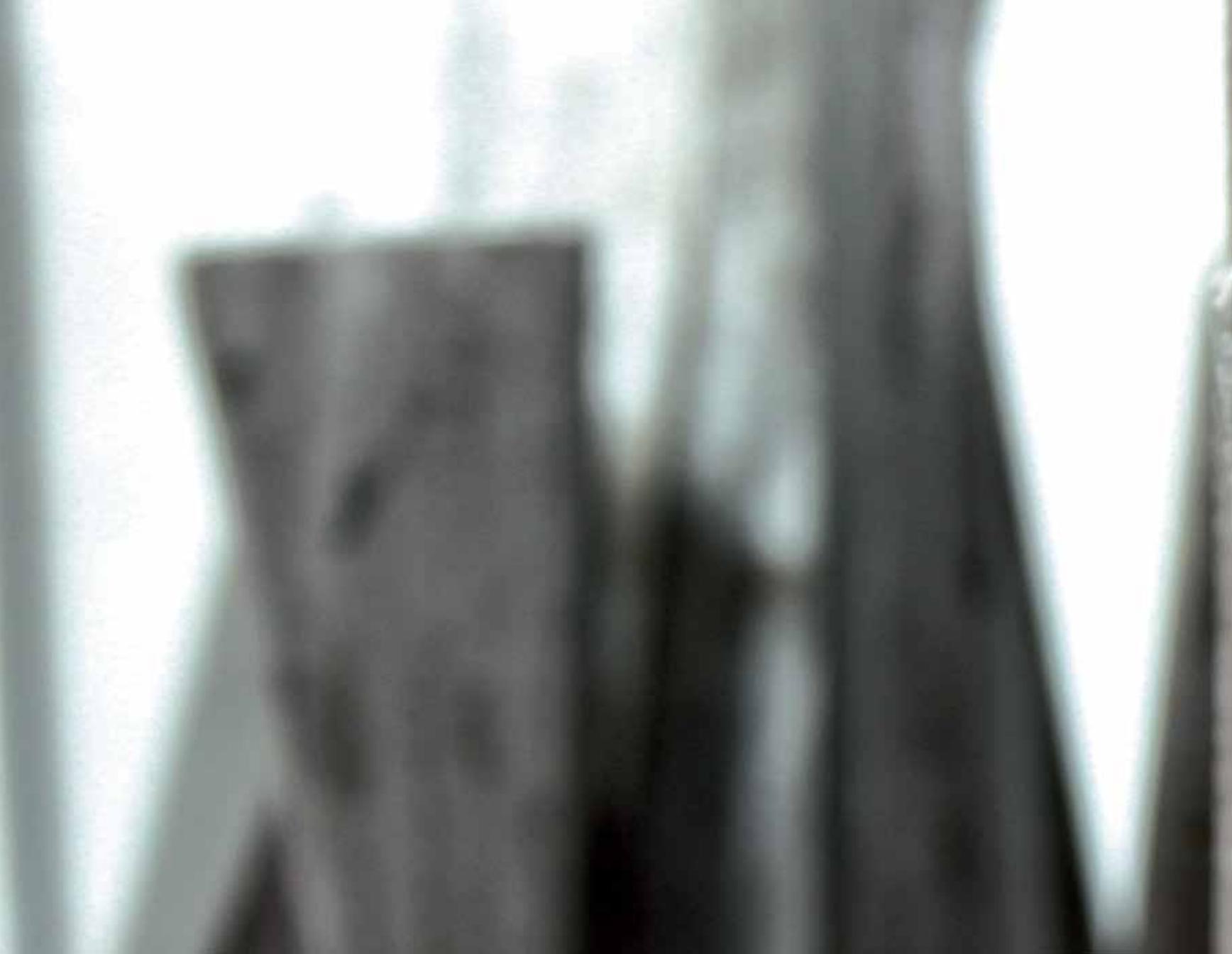

ECO PRIMORDIAL

Conjunto de once rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas, cubiertas
con barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 35 cm, ancho 26.5 cm, largo 55 cm.
2011

A close-up photograph of a weathered wooden beam, showing its grain and texture. A dark metal rod or bolt passes through the beam. The background is a blurred, textured surface, possibly a wall or another part of a structure.

ECO PRIMORDIAL

Otros viajan veloces y atraviesan anónimos el olvido.

Giro sobre el vacío y de nuevo la misma calle

mañana volveré a este lugar de ciegas muras.

Es la noche habitándonos

son los pájaros...

"vete" cantarán las madrugadas

mañana se agita en el eco.

M. Colombo

SOLSTICIO

La noche de San Juan...
días y noches de triunfal verano
nunca como hoy el día es largo
como hoy la noche es tan corta.
Persiste el sol en lo antiguo del día
moneda dorada de eterno calor.

M. Colombo

SOLSTICIO

Conjunto de cinco rascacielos agrupados.

Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con pintura acrílica roja

y barniz marino, colocadas sobre madera.

Alto 36 cm, ancho 22.5 cm, largo 20 cm.

2011

A close-up photograph of several weathered wooden planks, likely from a boat or a rustic structure. The planks are arranged vertically and slightly angled, showing their grain and some dark spots or knots. The background is a bright, out-of-focus view of a coastal town with white buildings and a blue sky, suggesting a tropical or Mediterranean setting.

NÓMADA

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo
lleno de aventuras
lleno de experiencias.

M. Colombo

NÓMADA

Conjunto de ocho rascacielos agrupados.

Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con barniz marino, colocadas sobre madera.

Alto 38.5 cm, ancho 27 cm, largo 27 cm.

2011

An abstract composition of various geometric shapes in shades of red and dark red, set against a white background. The shapes include a large red block on the left, a dark red vertical strip, a sharp red triangle pointing upwards, a dark red trapezoid, and several other red rectangular and trapezoidal forms on the right side. The overall effect is a dynamic and layered geometric arrangement.

2:1
variaciones

MEGA

CIUDADES UTÓPICAS

NÓMADA NPI3005

Conjunto de ocho rascacielos agrupados.

Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con barniz marino, colocadas sobre madera.

Alto 85.5 cm, ancho 58 cm, largo 64 cm.

2011

LUNAR MVV1502

Conjunto de siete rascacielos agrupados.

Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con pintura acrílica roja
y barniz marino, colocadas sobre madera.

Alto 77.5 cm, ancho 52 cm, largo 59 cm.

2011

ECO I ESS0303

Conjunto de seis rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 72 cm, ancho 33 cm, largo 58 cm.
2011

ECO II AES0612

Conjunto de cinco rascacielos agrupados.

Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con barniz marino, colocadas sobre madera.

Alto 66 cm, ancho 45 cm, largo 48 cm.

2011

EQUINOCCIO MCF1002

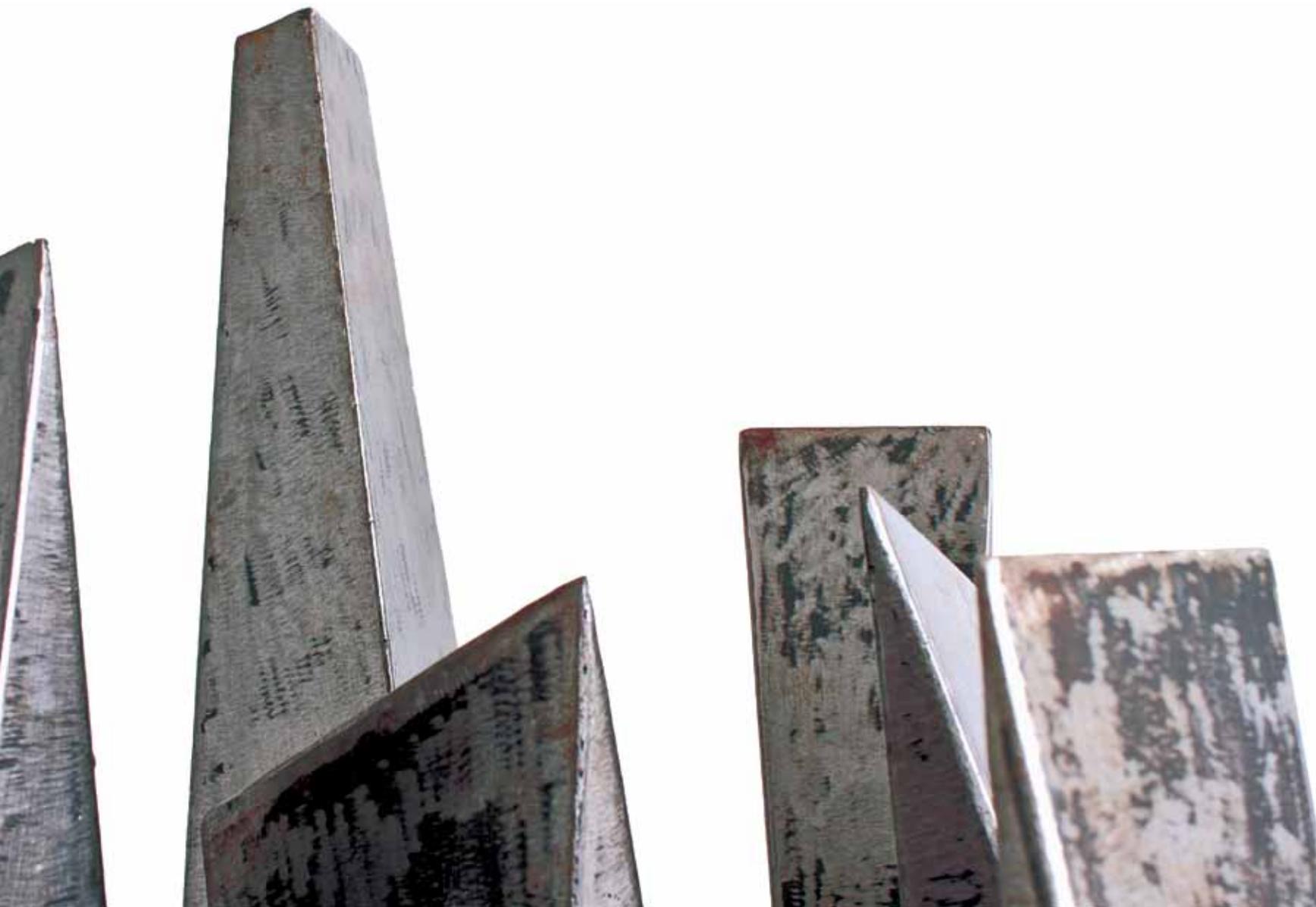
Conjunto de seis rascacielos agrupados.

Lámina y varillas de hierro soldadas,
cubiertas con pintura acrílica azul
y barniz marino, colocadas sobre madera.

Alto 80.5 cm, ancho 42.5 cm, largo 50 cm.

2011

CUÁNTICA PGM2112

Conjunto de seis rascacielos agrupados.
Lámina y varillas de hierro soldadas, cubiertas con
barniz marino, colocadas sobre madera.
Alto 89.5 cm, ancho 43 cm, largo 54 cm.
2010

6:1
variaciones

HIPER

CIUDADES UTÓPICAS

ECO I JT03011

Conjunto de cinco rascacielos agrupados.
Lámina y tubo de hierro soldadas, cubiertas con barniz
marino, colocadas sobre bases redondas de hierro.
Alto 213 cm, ancho 144 cm, largo 175 cm.
2011

ECO II RMC1804

Conjunto de seis rascacielos agrupados.
Lámina y tubo de hierro soldadas, cubiertas con barniz marino,
colocadas sobre bases redondas de hierro.
Alto 203 cm, ancho 120 cm, largo 262 cm.
2011

SUSPENDIDA JEE1311

Conjunto de ocho rascacielos agrupados.
Lámina y tubo de hierro soldadas, cubiertas con barniz marino,
colocadas sobre bases redondas de hierro.
Alto 293 cm, ancho 104 cm, largo 272 cm.
2011

7:1

ULTRA

CIUDADES UTÓPICAS

SATÉLITE ALG2604

Conjunto de seis rascacielos agrupados.

Lámina y tubo de hierro soldadas,
cubiertas con barniz marino.

Alto 381 cm, ancho 123 cm, largo 227 cm.

2011

RINA
LUCIA
GOMEZ

Art & Architecture

DEVELACIÓN ESCULTURA

de la serie CIUDADES UTÓPICAS de José Toledo Ordóñez

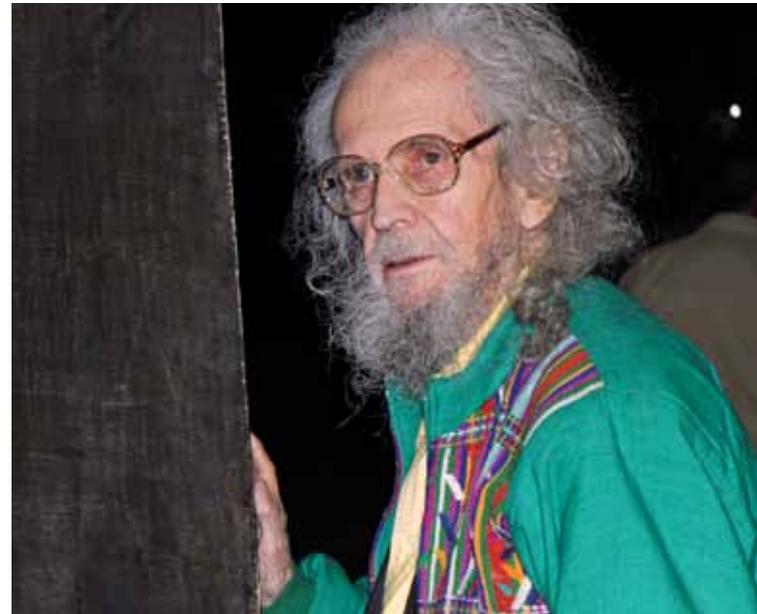
Plaza del Arte

Galería Ana Lucía Gómez

Arte Latinoamericano

Guatemala, 20 de enero

2011

José Toledo Ordóñez

Nació en Guatemala en 1951. Casado, con cuatro hijos. Es empresario, productor de cine, promotor de arte y literatura. Trabaja en la documentación histórica de artistas guatemaltecos. Ha publicado trece libros. Ha participado en diversas exposiciones colectivas de pintura e individuales de escultura y relieves; tres de sus piezas forman parte de la escultura urbana de la ciudad de Guatemala.

pepotoledo.com

