

ESCULTURAS
FUERADESERIE

PEPO TOLEDO

Ángel Particular de Efraín Recinos
Escultura holográfica

Reflexiones sobre Zarathustra

El poema sinfónico *Así Habló Zarathustra*, op.30, fue compuesto por Richard Strauss en 1896. Se inspiró en la obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche.

La fanfarria inicial titulada *Amanecer* tuvo una gran difusión mundial cuando la usó Santley Kubrick en 1968 en la película *Odisea del Espacio 2001*. Kubrick se distancia de la cosmovisión judeocristiana en donde el hombre toma conciencia de sí mismo por sopló divino. Usa esta pieza musical como metáfora de que el descubrimiento del arma acompañado de la agresión hace al simio tomar conciencia a partir de que toca un misterioso monolito negro. La violencia en forma más o menos explícita es una constante en los filmes de Kubrick.

El Zarathustra histórico (628-551) fue un antiguo profeta persa fundador del zoroastrismo, religión monoteísta basada en la adoración de Aura Mazda, deidad que era acompañada de los espíritus de la verdad, la justicia, el orden, la docilidad, la vitalidad y la inmortalidad.

El nombre de este predicador de la moral es usado irónicamente por Nietzsche para crear al personaje conceptual fundamental de su filosofía. Es su portavoz y se expresa en tono lírico, profético y sagrado. Reencarna para negar su mensaje y predicar su nuevo evangelio antievangélico. Según Nietzsche, el primer profeta que predica del bien y el mal debe ser también el primer profeta en ir más allá del bien y el mal.

Cuando Nietzsche dice “Dios ha muerto” no lo hace literalmente. De hecho no creía en la existencia de Dios. Cuando se refiere a Dios se refiere al dios de la religión, especialmente del cristianismo. O bien a todo lo que pueda sustituirlo. No niega la importancia de la moral cristiana pero está en contra de la moral de rebaño, propiciada por las religiones, porque según él impide el surgimiento del hombre.

Es así que los valores tradicionales pierden su poder en la vida de las personas dando paso al nihilismo pasivo. Para Nietzsche la muerte de Dios es la condición para la aparición del superhombre, que decide superar la moral de rebaño y crea sus propios valores. Esto no significa __ añade __ que deban abandonarse los valores.

Escogí la música de *Así Habló Zarathustra* y la *Escultura Holográfica Ángel Particular* de Efraín Recinos como una simbiosis metafórica para dar luz sobre la confusión Dios / religión que ha existido por siglos.

Según Nietzsche Dios no crea al hombre sino el hombre a Dios. A partir de una cosmovisión en la que cree, el ser humano tiende a crear un conjunto de normas morales o religiosas que definen su estilo de vida. La verdad es que la Biblia es Dios explicándose a sí mismo y la religión es el hombre tratando de explicar a Dios. La prueba de que la Biblia fue inspirada por Dios es que fue escrita por aproximadamente 40 autores durante 1,500 años y tiene consistencia; no hay en ella errores ni contradicciones. Aún con las facilidades y técnicas de comunicación que hay hoy en día dar forma a un libro semejante sería una hazaña irrepetible para el hombre.

La religión tiene tantos defectos e imperfecciones como los tiene el hombre mismo. Igualmente hay líderes religiosos que comenten los peores pecados. Nietzsche lo que hace __ al igual que muchos otros seres humanos __ es echarle la culpa a Dios de lo que hace el hombre. Confunde a Dios con la religión. Según él el hombre, cansado de la moral propiciada por las religiones __ que no necesariamente es la moral que Dios nos enseña __ se vuelve nihilista.

El superhombre que propone crea sus propios valores e indefectiblemente caerá en la misma trampa de los valores religiosos también creados por el hombre; será atrapado en un círculo vicioso. Nietzsche pudo ver la luz al reconocer que no deben abandonarse los valores si hubiese diferenciado los de Dios de los del hombre, pero lamentablemente no lo hizo.

Siete Poemas Líquidos y Dos Alegorías

Entendemos por dualidad cuando en una misma persona se da dos fenómenos con diferentes esencias, opuestos, como el bien y el mal. El bien identificado con la luz y el mal asociado con la oscuridad. El hecho de que una parte de nuestra alma tiene esencia de sombra no nos hace monstruos. El peligro está en no reconocerla y no tratar con ella.

Así nacen mis Siete Poemas Líquidos como expresión de la parte más sublime del ser humano, el amor, la nostalgia por la separación y los momentos que discurren para no volver. En este punto me viene a la mente Nietzsche cuando dijo: “Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal”. Me recuerda a Maquiavelo cuando aseveró que “El fin justifica los medios”. Esto es abrir la puerta al monstruo y alimentarlo. La respuesta es más simple y la encuentro en las palabras de León Tolstoi: “¿Qué es el bien? No es más que amor”.

Los acompañan Dos Alegorías de la parte más oscura y más monstruosa del ser humano. La primera representa al genocidio ocurrido en las minas de América durante la época del Colonialismo bajo el dominio español. Como ejemplo escogí la mina de plata de Potosí en Perú, descubierta en 1545. Es considerada la más grande de la historia al extremo que su explotación financió durante tres siglos la opulencia del Imperio Español.

Cuando vinieron los españoles había una población de aproximadamente 70 millones de amerindios que fue reducida en 150 años a 3.5 millones. La mitad murió por las pestes que trajeron y el resto fue asesinado en las guerras de la conquista, represiones y trabajo forzado. Ahora jueces españoles nos juzgan por genocidio. Nunca hicieron nada por sanar las heridas de su propia Guerra Civil y vienen a echarle sal y limón las nuestras. El resto de Europa se une en campaña de desprestigio contra Guatemala.

La segunda alegoría simboliza lo ocurrido durante la época del Neo Colonialismo bajo el sometimiento estadounidense: Los experimentos médicos de enfermedades venéreas con seres humanos en Guatemala por parte de la Oficina Sanitaria Panamericana de Washington en 1946-1948 bajo el mando del doctor John Cutler.

La corrupción y la pobreza en Guatemala hoy son un triste reflejo de quienes ahora nos cuestionan. Si bien es cierto que tenemos graves problemas internos, buena parte nos vienen de los mismos países que nos sojuzgaron y ahora nos juzgan: España en la época del Colonialismo y Estados Unidos en la del Neocolonialismo. Este último arranca en 1901 con la United Fruit Company y no ha tenido fin.

Las donaciones son condicionadas. Los préstamos también y a menudo son acompañados de comisiones a los funcionarios que los aceptan. La mayor parte de ellos sirven para financiar obras sobrevaluadas o usos tan tontos como apoyar la balanza de pagos subsidiando las importaciones. No necesitamos limosna. Solamente igualdad de condiciones para que nuestros productos puedan competir en el mercado internacional.

Un esperanzador proceso de limpieza comenzó en Guatemala. El pueblo salió a las calles el 25 de abril de 2015 en una histórica manifestación pacífica pidiendo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. El Ministerio Público y la CICIG por fin asumieron su papel, iniciando una histórica cruzada contra la corrupción que llevó a la cárcel al Presidente, a la Vicepresidenta de la República y muchos otros funcionarios. El voto de castigo desplazó a los partidos políticos tradicionales que punteaban en las encuestas de las elecciones de fin de año. Nada pudieron los oligopolios de medios de comunicación contra las redes sociales. Las reglas del juego han cambiado para bien.

Estados Unidos acentuó su rol intervencionista y acusador en este proceso. Molestos por los migrantes, a casi 20 años de la firma de la paz se acordaron que existimos y ahora pretenden sacarnos de la pobreza. El instrumento, poco más de mil millones de dólares de ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras, acompañados de una lista completa de condiciones. Un tardío y mísero émulo del “Plan Marshall”, implantado para ayudar a Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

El mercantilismo proteccionista ha sido nefasto. España terminó el saqueo de América en la quiebra y sin haber desarrollado su propia industria. El mismo sistema empobrecedor que nos heredó domina nuestras economías plagadas de privilegios. El comunismo fracasó para el pueblo pero no para la élite gobernante que se enriqueció a sus costillas, quitando unos ricos para poner otros. Dudo que los jóvenes sirvan de carne de cañón para otra revolución. El populismo ha causado grave atraso al desarrollo de las naciones. El liberalismo no existe. No hay en el planeta autoridad suficientemente fuerte para mantener un mercado libre. Esfuerzos como la Perestroika siempre terminan igual. El pastel que se llama patria se reparte entre grupos de poder que cambian con el tiempo. Lo que no cambia es que al pueblo siempre le queda la tajada más pequeña.

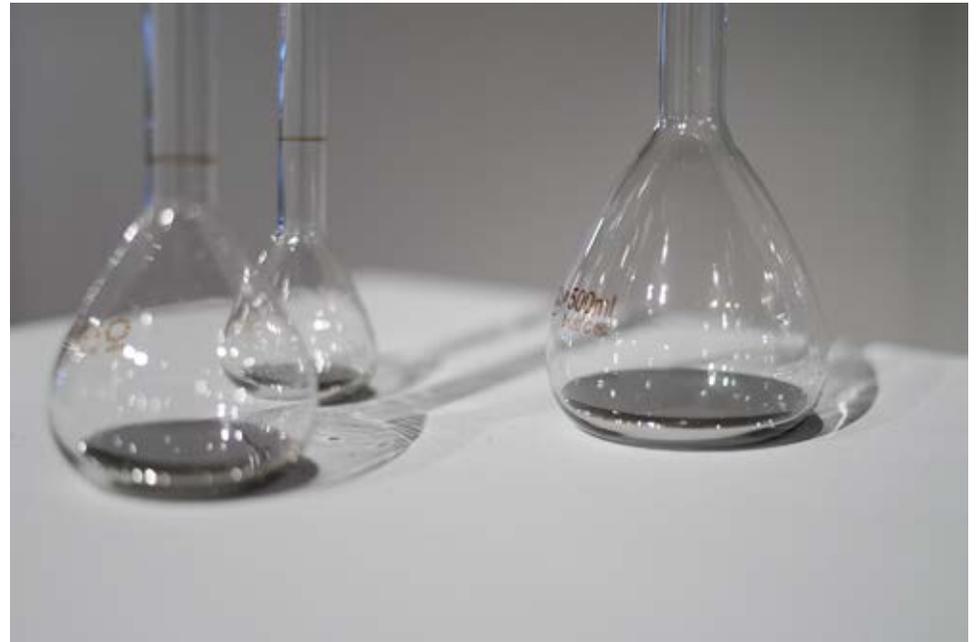
La discusión bizantina entre conservadores y liberales, comunistas y capitalistas, derecha o izquierda solamente desvía la atención del verdadero problema y a donde hay que atacar: Los privilegios, donde quiera que se den. Ésta es la receta.

Poema Líquido
Vidrio y mercurio
2016

Alegoría a la Sangre de un Niño Minero
Vidrio y mercurio
2016

Alegoría de los experimentos médicos de enfermedades venéreas con seres humanos en Guatemala por parte de la Oficina Sanitaria Panamericana de Washington
Vidrio y mercurio
2016

The image features a complex, abstract composition of thick, bright yellow lines. These lines are intertwined and overlapping, creating a sense of depth and movement. The lines vary in orientation, with some running diagonally across the frame and others forming loops or curves. The overall effect is one of dynamic energy and intricate geometric relationships. The background is a plain, light gray, which makes the vibrant yellow lines stand out prominently.

Líneas y Planos que Evocan la Trastocación de la Ética de las Prioridades del Arte Hoy a Partir del Objeto Encontrado

El término Cultura se comenzó a usar refiriéndose al cultivo del alma o la mente. Hoy hay decenas de definiciones. Podemos resumirlas diciendo que Cultura es lo que somos, todo lo hecho por el hombre que incluye conocimiento: lo que hacemos, aprendemos y practicamos. Las Bellas Artes se conocen como Alta Cultura.

Los Estudios Culturales consideran la Cultura como la suma de interacciones de todas las prácticas sociales. Exploran la creación y difusión de significados y sus relaciones con el poder. Para ello es primordial la función de los medios de comunicación en masa. Quienes controlan la producción de significados y su difusión controlan la Cultura. Los Artefactos son instrumentos poderosos para crear y transmitir significados, percepciones y realidades en la sociedad.

Artefacto es todo aquello que es hecho con Arte, con técnica u oficio: un utensilio, una máquina, un mueble y en general un objeto de cierto tamaño.

Es sinónimo de artificio, artilugio, artimaña, ingenio. Podemos hacer una distinción entre los Artefactos como tales y los Artefactos Culturales.

Los utensilios, herramientas y aparatos se consumen, se dañan, pierden su utilidad y se convierten en cacharros. Pueden interesarle a un antropólogo o quizás a un historiador. Nos facilitan la vida y a veces la hacen más alegre. Los Artefactos de Batman me parecen fantásticos, envidiables.

El Artefacto Cultural es de provecho pero no se acaba, tangible o intangible. Es un objeto natural cuya existencia se da por entendida; por ejemplo, el lenguaje, las creencias, banderas, escudos y símbolos en general. Dentro de ellos están las Obras de Arte.

El Doctor en Literatura Comparada Luis Miguel Isava afirma que para revelar el carácter natural de un Artefacto Cultural, basta sacarlo de contexto. Pone de ejemplo los aretes. En occidente los usan tradicionalmente las mujeres en la oreja. Al desplazar su uso al sexo opuesto u otras partes del cuerpo adquieren carácter contracultural.

Teóricos como Isava buscan situar al Artefacto Cultural en un lugar intermedio entre el objeto natural y el utensilio.

La marca Campagnolo es fundamental en la Historia del Ciclismo. Su espíritu creativo con enfoque global los llevó a realizar artísticamente un Artefacto de la vida cotidiana: el sacacorchos Campagnolo, cuyo diseño se inspira en las famosas bicicletas. Un claro ejemplo de intermedio entre utensilio y Artefacto Cultural, en este caso una Obra de Arte.

Sacacorchos Campagnolo

Acá encontramos la esencia del Diseño Industrial: crear artículos que se fabrican según Arte, en serie. El hecho de que no sean únicos no le quita mérito al diseñador. Caso parecido es

el de las Artesanías, que se hacen manualmente. La primera es una Obra de Arte y el resto son repeticiones similares.

A principios del siglo XX Marcel Duchamp, conociendo el poder de los Artefactos, se rebeló contra la naturaleza de las Artes Visuales creando Obras de Arte a partir de objetos encontrados por el simple acto de elección, sin importar si el autor los fabricó. A esto le llamó *ready made* (objeto encontrado), término que ni él mismo estaba seguro de cómo definir. El más icónico fue un urinal que tituló Fuente. El concepto es apropiarse del diseño de otro sin modificarlo ni incorporarlo a una nueva obra. Para justificar el plagio, firmó cuadros de otros artistas y dijo que podría firmar un rascacielos para convertirlo en ready made. Inició una corriente en que cualquier objeto puede ser considerado Obra de Arte. Duchamp conocía el oficio, pero su propuesta abrió las puertas a pseudo artistas que no saben dibujar, pintar ni esculpir a hacer Anti Arte y en el peor de los casos a afirmar que ahora ellos son los verdaderos artistas.

Fuente de Marcel Duchamp

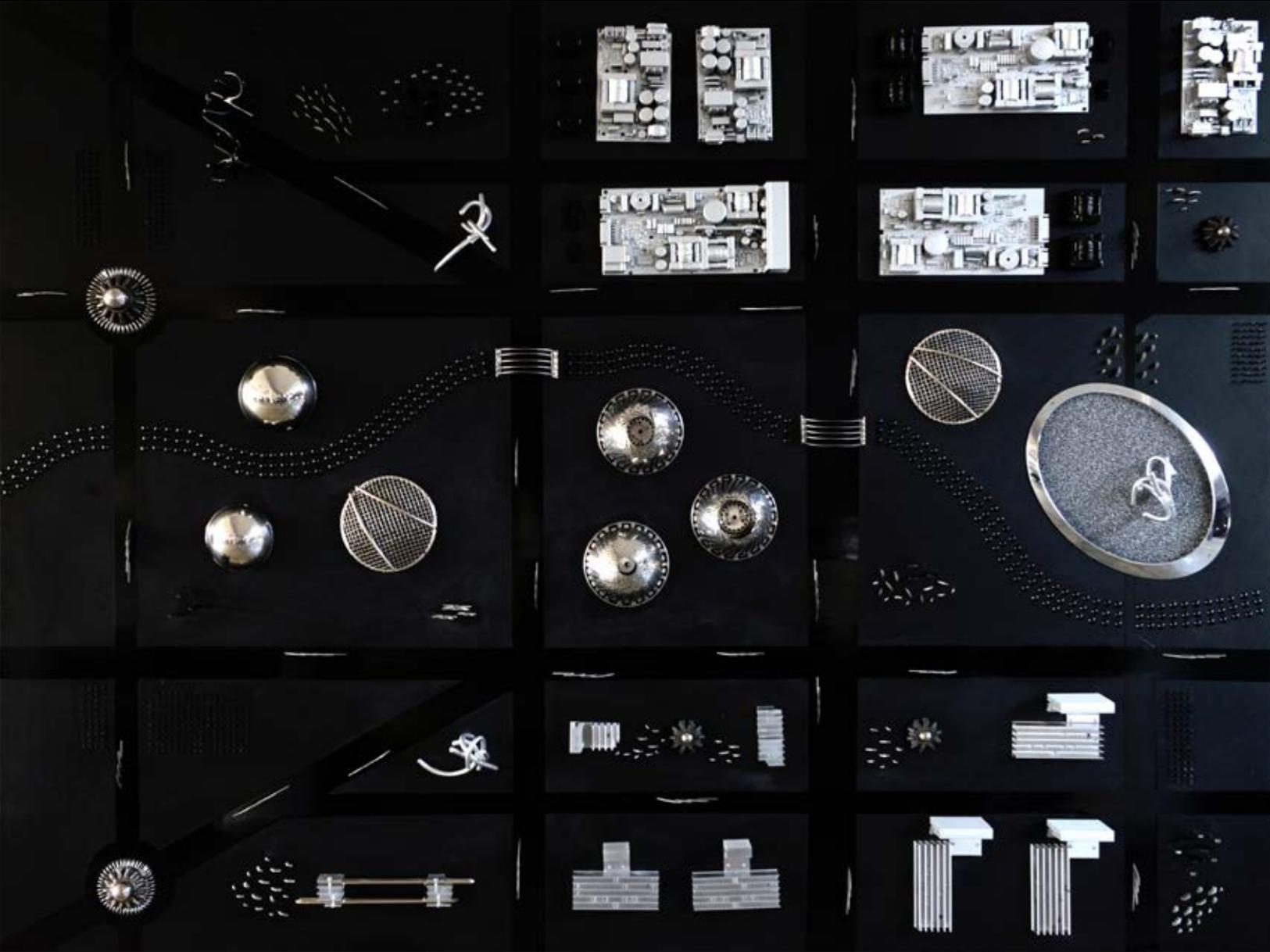
Desde el punto de vista de Arthur Danto, los ready makes de Duchamp y posteriormente el Arte Pop —cuando Andy Warhol transforma el espacio en un supermercado—, inculcaron una dimensión de reflexión filosófica transformando objetos ordinarios en obras de arte.

La escultura insignia de mi serie *Artefactos* se inspira en objetos cotidianos magnificados, modificados e instalados de manera que pierden su utilidad y se transforman en un Artefacto Cultural. El título, *Líneas y Planos que Evocan la Trastocación de la Ética de las Prioridades del Arte Hoy a Partir del Objeto Encontrado*.

Líneas y Planos que Evocan la Trastocación de la Ética de las Prioridades del Arte Hoy a Partir del Objeto Encontrado
Tubo de hierro y pintura automotriz
2014

Wacko City

Espirales Musicales I
Pintura y vinilo adhesivo
2016

Espirales Musicales I, II y III

Cuerda que asfixia, energía prisionera.
Proyectil indómito, energía liberada.
El universo en la mano de un niño.

Espiraes Musicales II
Pintura y vinilo adhesivo
2016

Espiraes Musicales III
Pintura y vinilo adhesivo
2016

Arte Enarbolado

Artefacto es sinónimo de artificio, ingenio. Todo aquello hecho con Arte, técnica u oficio, como un utensilio o un aparato. Los utensilios nos facilitan la vida y la hacen más alegre. Están sujetos a desgastarse y convertirse en chatarra.

El Artefacto Cultural se distingue por que es de provecho pero no se consume por uso. Puede ser intangible como el lenguaje y las creencias o tangible como las banderas, los símbolos y las Obras de Arte.

Mi escultura Arte Enarbolado pertenece a la serie Bosque Urbano; adquiere utilidad al convertirla en porta tazas. Un claro ejemplo de amalgama entre utensilio y Obra de Arte. Esta es la esencia del Diseño Industrial: crear artículos que se fabrican según Arte, en serie.

Arte Enarbolado
Lámina de hierro cortada, ensamblada y pintada.
2015

Ingrávida Guerrera Custodio de Mujeres Intrépidas

Homenaje al heroico quehacer de la mujer en la vida cotidiana.

Ingrávida Guerrera Custodio de Mujeres Intrépidas
Intervención con lámina de acero inoxidable, pintura sobre resina.
2015

Oda a Kandinsky

A Kandinsky se le cruzaban los cables literalmente hablando: veía colores al escuchar música y pintaba sinfonías. Pertenecía al selecto club de los sinestésicos, personas que se caracterizan por tener una especie de cortocircuitos entre las partes del cerebro que interactúan con los sentidos. Un fenómeno espontáneo, involuntario e incontrolable. ¿Trastorno? ¿Limitación? ¿Enfermedad? Más bien una fascinante forma de percibir el mundo: saborear sonidos, ver aromas, oler colores y acariciarlos. A Kandinsky se le cruzaban los cables literalmente hablando: veía colores al escuchar música y pintaba sinfonías. Pertenecía al selecto club de los sinestésicos, personas que se caracterizan por tener una especie de cortocircuitos entre las partes del cerebro que interactúan con los sentidos. Un fenómeno espontáneo, involuntario e incontrolable. ¿Trastorno? ¿Limitación? ¿Enfermedad? Más bien una fascinante forma de percibir el mundo: saborear sonidos, ver aromas, oler colores y acariciarlos.

Su sentir era que la humanidad sólo busca el éxito externo, ignorando las fuerzas espirituales. Estaba interesado en la búsqueda de la verdad detrás de la filosofía, las religiones y las mitologías que tratan de responder a los enigmas elementales del ser humano. Perseguir la realidad esencial oculta tras las apariencias es también la esencia del arte abstracto: trascender las formas y establecerse como la pintura del alma, que también es etérea. El filósofo George Didi-Huberman hace referencia a los apóstoles, quienes experimentaron un proceso similar. Al ver el sepulcro vacío de Cristo su fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hace que infieran su resurrección.

La forma fue cediendo espacio ante el color y el color ante la espiritualidad que habita en las pinturas de Kandinsky, proceso evolutivo que resumió en su famosa frase: “El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla. El ojo es el macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas, y el artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente al alma humana”. Sus pinturas se caracterizan por tener sólidas composiciones en donde el énfasis en el balance de color da una sensación de plenitud, de máxima perfección.

Oda a Kandinsky I
Intervención con pintura automotriz, calcomanías y artefactos musicales.
2015

Oda a Kandinsky II
Intervención con pintura automotriz, calcomanías y artefactos musicales.
2015

Por años trató de llevar al espectador adentro del cuadro. La fórmula fue separar realidades intrínsecamente relacionadas entre sí. Dio con ella por accidente una tarde en su estudio de Munich. Así lo refirió en su libro *Mirada retrospectiva*: “De repente, vi un cuadro de una belleza indescriptible, impregnado de un vigoroso ardor interior. Al principio quedé paralizado, pero en seguida me dirigí rápidamente hacia aquella misteriosa pintura, en la cual sólo distinguía formas y colores, y cuyo tema era incomprensible. Pronto descubrí la clave del enigma: era una de mis telas puesta de lado y apoyada en la pared. Ahora ya estaba seguro de que el objeto perjudicaba a mis pinturas”.

La inquieta búsqueda de Kandinsky sumada a este accidente lo llevaron a liberarse del yugo de los objetos, quizás estimulado por la insuficiencia de lo que es obvio. Fue así que se convirtió en el padre del arte abstracto y dentro de ello de la abstracción lírica. Antes, la pintura era una ventana al mundo que por lo general se alimentaba de las formas de la creación. Kandinsky realizó que la música no se vale de los sonidos de la naturaleza. Aplicando un concepto similar, decidió pintar música en sus lienzos. Los colores en su paleta producen un doble efecto: agradar el ojo humano y hacer vibrar el alma. La visualización de lo invisible. Una nueva realidad desapercibida para muchos.

Máscaras

Nos ponemos máscaras porque nos cansamos de ser nosotros mismos. Esto sucede porque actuamos para ser aprobados y aceptados por las demás. La mayor parte del tiempo queremos ser otras personas. Otras veces queremos tener la destreza de los animales.

Hacemos de la vida un teatro. Tragedia, comedia, drama o farsa. No seas el actor de tu propia farsa. Haz de tu vida tu propia obra de teatro. Auténtica, no de ficción. Haz tú el guión de la mano de Dios. Haz de caso que cada día es el estreno y esmérate por que todo salga bien.

Los espectadores siempre estarán en el escenario para criticarte. Si te preocupa lo que digan o hagan terminarás siendo tu mayor crítico. Nunca te vas a gustar. El perfeccionismo inútil puede desilusionarte y acabar contigo. Las comparaciones son la peor trampa del Diablo. Deja de pretender ser lo que no eres. Deja de actuar como que tienes lo que no tienes.

Tu felicidad no depende de la aprobación de los demás. Tampoco debes buscarla a costa de la infelicidad de otros. Ser feliz es una decisión tuya. Es estar contento con lo que tienes. Es agradecer a Dios por lo que te ha dado. Se feliz siendo tú mismo. No escondas tus debilidades detrás de una máscara. Supéralas siendo auténtico.

Cada una de las máscaras que intervengo tiene un monstruo que se come tu propia máscara para que revelar lo que llevas adentro. ¿Estás listo?

Jaguar de Fuego
Intervención con lámina de latón, polvo de cobre y malla de acero inoxidable.
2014

Corazón Escrito Sobre Otro

Corazón Escrito Sobre Otro
Intervención con pintura metálica sobre resina.
2013

Corazón Según el Mío

Corazón Según el Mío
Intervención con pintura metálica sobre resina.
2013

Roca de mi Corazón

Roca de mi Corazón
Intervención con pintura metálica sobre resina.
2013

Teco

**Fundación
Junkabál**

Teco
Intervención con lámina de cobre, latón, malla de
metal y partes automotrices.
2011

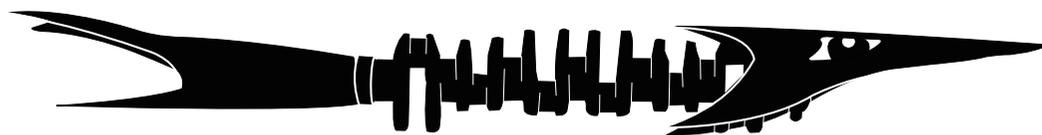

Alas de Libertad

Medalla creada para la carrera anual TransformArte
para la Fundación Artes Muy Especiales.

Fundación
Artes Muy Especiales
Guatemala

pepo toledo art productions