

RETROSPECTIVA

ESCULTURA URBANA

pepo toledo

José (Pepo) Toledo Ordóñez

Nació en la ciudad de Guatemala en 1951. Su pasión por los autos lo indujo a participar en competencias y comenzar su carrera en esa área (1969-1976). En 1974 se graduó en Tecnología Automotriz en National Schools, de los Ángeles, California, EU, y en 1993 obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad Mariano Gálvez, de Guatemala. Es un reconocido promotor y difusor cultural; ha impulsado y coordinado actividades de diferente naturaleza e impartido conferencias sobre Arte en diversas instituciones educativas y centros culturales. Es un tenaz defensor del medio ambiente; ha dictado múltiples conferencias, escrito libros y artículos de divulgación sobre ciencia, tecnología e innovación. Uno de sus mayores logros en este campo es haber conseguido que Guatemala se convirtiera en el primer país en el mundo en eliminar el plomo de la gasolina de golpe. Siempre luchó en contra de los privilegios. Como regulador, formó parte importante en la apertura de los mercados de Telecomunicaciones y Electricidad en Guatemala. Por su gestión, hoy Guatemala ocupa el primer puesto en cobertura de telefonía móvil así como en la competencia entre empresas de Internet y telefonía (Foro Económico Mundial – WEF, 2014).

Fue columnista de Prensa Libre (1991-1999), director de la Asociación de Gerentes de Guatemala (1991-1993), presidente de Asociación Guatemalteca de Historia Natural (1994-2008) entidad a cargo de la administración y reconstrucción del

Parque Zoológico Nacional La Aurora-, vicepresidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación (1996-1999). Dirigió la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (1999-2000), fue presidente del Foro latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (1999), presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2004-2007), vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (2005-2007), Comisionado Presidencial para la Reestructuración y Modernización del Sistema Penitenciario (2007). Fue presidente de Fundación Mario Monteforte Toledo (2000-2008). Con el sello de la Fundación editó 10 libros y produjo 11 documentales con el objetivo de documentar a los grandes valores de la cultura guatemalteca. Su continuo contacto con el mundo del Arte le llevó en el año 2010 a sacar lo que llevaba adentro. Así comenzó una exitosa carrera de escultor. Ha hecho 40 exposiciones individuales y 25 esculturas públicas en Alemania, Ginebra, París, La Haya, Amsterdam, Washington D.C, México, Costa Rica y Guatemala, entre otros. Su exposición insignia *Esculturas Peligrosas* es portadora de un llamamiento a un nuevo estado de conciencia, -Creacionismo- donde condena los excesos del Arte contemporáneo y propone la vuelta del Arte a la estética, aunada a la verdad y los valores morales. En la actualidad comparte sus actividades artísticas con su vida de empresario.

ESCULTURA URBANA

No busco la monumentalidad de las piezas por sus grandes proporciones sino por la energía que liberan y la espiritualidad que emana de ellas.

El Arte es antes que nada expresión y no forzosamente representación. La expresión y no la técnica es el significado de la obra. Podemos reconocer el estilo en el sentido de una técnica característica, pero al artista lo entendemos por el carácter de sus ideas o la fuerza de sus sentimientos. Todas mis esculturas son maquetas ansiosas por crecer, aspirando llegar a dimensiones monumentales para “dialogar con la luz del día, interactuar con los espacios urbanos y mejorar la calidad de vida llevando el Arte a las calles”, como bien lo apuntó el maestro Maurizio Colombo.

Con mi escultura pública busco romper paradigmas, romper formatos, expresarme a lo grande con un estilo diferente.

En los museos encontramos letreros que dicen “No tocar” y guardias que constantemente nos llaman la atención cuando en algún arranque de emoción o curiosidad nos acercamos demasiado a una obra.

Nace así mi deseo de hacer Arte para las calles, en lugares donde el público pueda interactuar con las obras e incluso tocarlas: para el pueblo. El Arte debe salir de los museos y manifestarse en las calles y plazas.

Cito aquí nuevamente al maestro Maurizio Colombo: “Un error en que se ha incurrido en la Política en los últimos años es pensar que la cultura está en otra parte, como si fuera la oposición. Sería muy provechoso para nuestra sociedad que las instituciones de gobierno 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 es encomiable, de elogiar, apoyar y sobre todo continuar y expandir”.

Pepo Toledo

Ángel de la Paz
Circuito de las Naciones
Aeropuerto Mexico D.F.

Arbustos Hacíendose los Interesantes
San José, Costa Rica

Nudo Neurológico al Final del Arcoiris
México D.F.

ESCULTURAS PELIGROSAS

Mi exposición insignia *Esculturas Peligrosas* es portadora de un llamamiento a un nuevo estado de conciencia —Creacionismo— donde como una voz en el desierto condeno los excesos del Arte contemporáneo y propongo la vuelta del Arte a la Estética, aunada a la verdad y los valores morales. Mi mensaje va en contra de la destrucción de la naturaleza y de la degradación de las relaciones humanas en la sociedad y en el Arte mismo. Mi *opera prima* fue en el Hotel Museo Casa Santo Domingo en julio del 2010. En septiembre del 2011, inició su gira internacional en el Museo José Luis Cuevas en México. Ha exhibido en lugares tan prestigiosos como el Museo Diego Rivera, International Development Bank Staff Association Art Gallery, Washington, Palais des Nations, Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, Maison de l'Amérique latine en Saint-Germain, París, en el Town Hall De Paauw en Wassenaar, Holanda y en Duin & Kruidberg Estate en Amsterdam, Holanda.

Pepo Toledo

Llamamiento a un Nuevo Estado de Conciencia

“El Arte no puede ser moderno, lo que tiene que ser es eterno.”

Egon Schiele

Los excesos cometidos en el Arte contemporáneo lo han llevado a un estado de anarquía y confusión. Diferentes autores proclaman el Postarte, el Antiarte y, en el peor de los casos, la muerte del Arte. Algunos lo proponen apocalípticamente. Arthur Danto argumenta que el fin del Arte no significa que no se produzca más, sino que se hace sin ningún tipo de narrativa que pueda ser considerada como la etapa siguiente. No hay un estilo identificable. No hay un periodo estilístico. Donald Kuspit se refiere con ironía a la instalación que Damien Hirst montó en la Galería Mayfair de Nueva York. Tazas de café y botellas de cerveza medio vacías, ceniceros con colillas y otras cosas. El conserje tiró todo al día siguiente. La obra valuada en cientos de miles de dólares desapareció.

La mayoría de autores distinguen tres grandes épocas en el Arte: 1. El Arte Premoderno o de los grandes maestros que realizaban pintura representacional y utilizaban el Arte como una ventana al mundo; 2. El Arte Moderno, en que la representación mimética se vuelve secundaria hasta llegar al abstracto, donde la pintura vale por sí misma. Es la era de los manifiestos. El manifiesto define un movimiento, un estilo y lo proclama como el único tipo de Arte que importa; 3. El Arte Contemporáneo, que muchos sitúan a partir de finales de los años sesenta, en que todo se vale; cualquier objeto puede ser considerado una obra de Arte. El colmo fue la aparición de las latas con excremento de Piero Manzoni.

Jerry Saltz sostiene que el 85 por ciento del nuevo Arte

Contemporáneo es malo. Don Thompson va más allá; sentencia que la mayor parte de la gente responde de manera positiva a una de cada cien obras y le disgusta seriamente casi todo lo demás.

En nuestro medio las obras de Arte inevitablemente se reducen a la condición de mercancía. Los vendedores de Arte se hacen llamar galeristas porque la palabra «vendedor» implica que trabajan por dinero. Esto es hipocresía pura. Si la obra no se vende, el artista y el vendedor no comen y la obra no circula.

Los compradores de Arte Contemporáneo llegan a las subastas por esnobismo y compran por posicionamiento. Dividen las obras en dos: las que pueden colgar en su casa y las que no. En las subastas el valor de mercado es contaminado por motivaciones tales como estatus, competencia, publicidad y sobre todo ego. El precio de las obras es cada vez más alto y su valor más bajo. La mayoría de artistas que vendieron a precios récord hace diez años ya no están. Esto no impide que muchos compren arte argumentando que es una buena inversión.

El público llega por imitación a los llamados museos de Arte Contemporáneo. La poca afluencia de personas hace que necesiten ser subsidiados, lastimosamente con el dinero de los contribuyentes.

Los artistas contemporáneos pueden dividirse en dos grandes grupos: los visuales y los conceptuales. En el Arte Conceptual la idea prevalece sobre la realización material de la obra,

hasta llegar al punto de considerarla superflua. La belleza se considera superada. Se hace necesario exterminar el Arte estético para ocupar su lugar. Los primeros artistas conceptuales eran académicos e hicieron buenas propuestas, como los mapas bordados de AlighieroBoetti. También malas, como el performance de Vito Acconci, que se masturbaba debajo de una tarima de madera sobre la cual caminaba el público. Hoy en día en el Arte Conceptual dominan la mediocridad, la impericia y la negatividad. Es refugio de pseudoartistas que no saben pintar, dibujar ni esculpir. Genera una sensación de comunidad alrededor de una especie de religión o canal existencial para ateos cuya única aspiración es un poco de trascendencia.

El Arte es antes que todo expresión y no forzada representación. La expresión y no la técnica es el significado de la obra. Podemos reconocer el estilo en el sentido de una técnica característica, pero al artista lo entendemos por el carácter de sus ideas o la fuerza de sus sentimientos. De ahí la importancia del concepto, pero no al punto de negar la representación real de la obra y pretender que la belleza está superada. Hoy se busca la esencia del Arte en cualquier lado menos donde ha estado siempre: en la belleza.

José Javier Esparza nos habla de ocho pecados capitales del Arte Contemporáneo. Para comenzar debería llamarlos pecados del Antiarte o Postarte —como lo bautizó Allan Kaprow— y no legitimar lo que hoy se hace llamar Arte.

Esparza denuncia un Arte que busca obsesivamente la novedad como un fin y termina entregado a la simple experimentación; Arte que si no se entiende, mejor; si se entiende, el artista cree que ha fracasado. Arte que se hace sobre cualquier tipo de soporte hasta volverse insoportable; Arte efímero que no se puede llevar a casa. Arte que aparenta ser subversivo cuando está subvencionado por políticos que se sienten muy modernos apoyándolo inconsultamente con el dinero del pueblo. Arte hecho por artistas que sólo valoran su propio yo y terminan

sin entenderse a sí mismos. Arte que destierra la belleza por considerarla un concepto retrógrado y perverso. Dejé al final el peor de los pecados: abrazar el nihilismo en un afán por destruir cualquier referencia sólida y estable. La negación de todo principio y autoridad, de las instituciones políticas, religiosas, sociales, familiares. Me pregunto si es ése el mundo que queremos para nuestros hijos.

A los pecados que menciona Esparza quiero añadir otro: al negar el Arte estético y aceptar sólo la parte conceptual, los pseudoartistas lo que hacen es entregar el Arte a una Filosofía bastante superficial. ¿Con qué derecho lo hacen? Ellos no pueden hablar en nombre de los verdaderos artistas. El Arte es de quien lo trabaja. La Fotografía y el Cine se establecieron sólidamente como artes el siglo pasado. Los pseudoartistas pretenden hacer valer como Arte experimentos de Filosofía, Teatro, Cine y Fotografía, entre otros, como si cada arte se pudiera dividir en categorías.

Coincido con Kuspit cuando nos asevera que no es correcto hablar del declive ni mucho menos del fin de la pintura. La teoría de Kuspit es que prevalecerán los nuevos maestros antiguos, gente que domina el oficio, pero también tiene una dimensión conceptual que integra ideas y técnicas de los antiguos maestros con las de los maestros modernos.

La crítica debe comprender, valorar, comparar, informar. Lo que no debe hacer es encasillar a los artistas en estilos como un pretexto para ordenar la Historia del Arte, como si el estilo fuera lo más importante. En todo movimiento ha habido importantes artistas que no son clasificables.

El Arte es el hombre también. Expreso lo que soy por medio de las tres grandes pasiones de mi vida: los automóviles, los animales y el arte. Transmito el amor y respeto que siento por la creación: la fauna, la flora y el hombre, representados en las series *Bestiario*, *Bosque Urbano* y *Ciudades Utópicas*. Dios

nos dio el mundo para señorearlo. Esto significa administrarlo, respetarlo, conservar sus recursos. Mi mensaje va en contra de la destrucción de la naturaleza, la degradación de las relaciones humanas y la destrucción del arte mismo asociado a la verdad y a los valores humanos. Desde la tribuna de la Fundación Mario Monteforte Toledo promovemos Arte y Literatura con estos principios.

No es casualidad que hayamos hecho este llamamiento por primera vez en el Museo José Luis Cuevas, maestro que con su dibujo rico en brutales gestos desnuda el alma de las personas y retrata con estética la angustia del hombre y la degradación de la raza humana en un mundo déspota y prostituido.

Todo esto lo resumimos hoy en una sola propuesta: **CREACIONISMO**. Éste no es un manifiesto, porque los manifiestos siempre fueron descalificadores. Éste es un llamado a un nuevo estado de conciencia evolutivo, incluyente, al respeto a la Creación de Dios, la restauración de las relaciones humanas y la vuelta del Arte a la Estética. Una solución simple, pero poderosa.

Los artistas nos declaramos libres. Libres de los pseudoartistas que quieren entregar el Arte a la Filosofía. Libres de los críticos que nos quieren encerrar en estilos. Libres de los agentes que contaminan el mercado del Arte.

Proponemos un Arte que nazca de los artistas y no de los críticos, curadores y galeristas. Un Arte incluyente que tome lo bueno de las manifestaciones estéticas de la historia, lejos de la clausura de los movimientos.

Que acepte lo horrendo y lo grotesco, pero representado con estética. Que acepte el objeto encontrado como parte de la composición, pero no como una obra de arte en sí por simple declaración. Esto es apropiarse del trabajo de otro. Que acepte la multiplicidad de técnicas y medios de expresión como parte del

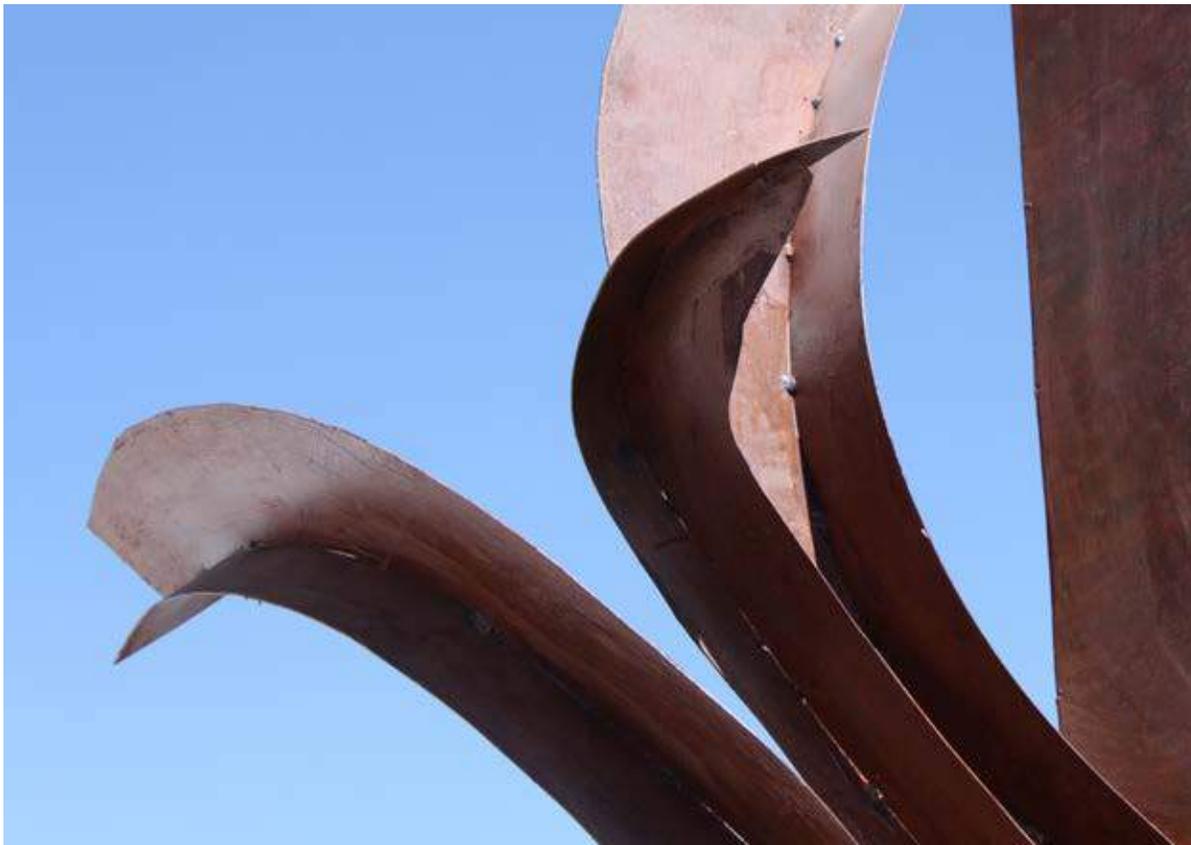
proceso creativo. Que evolucione constantemente, sin pasar por etapas. Que haga valer el concepto sin negar la representación. Que reconozca la belleza como única esencia del Arte, aunada a la verdad y los valores humanos.

Hoy los artistas dejamos de ser espectadores y alzamos la voz, de ahí el nombre de *Esculturas Peligrosas* de esta exposición, porque la verdad hiere y la búsqueda de la libertad amenaza a los que detentan privilegios.

Declaramos y decretamos en el nombre de Dios y con la ayuda de todos ustedes que ese péndulo que es el camino del Arte se detiene e inicia el regreso hacia el Arte Estético, la verdad y los valores morales.

Pepo Toledo

BOSQUE URBANO

Árbol en Expansión, detalle, estética de líneas y planos
Serie *Bosque Urbano*
Pepo Toledo
2013, Washington D.C., EUA

El Peine del Viento
Eduardo Chillida, "el desocupador de espacio"
1976, San Sebastián, País Vasco, España

Estética de Líneas y Planos

Para Octavio Paz, el espacio es una experiencia corporal. Lo sentimos. Somos el espacio donde estamos dondequiera que estemos. Es un dónde. Nos rodea y nos sostiene a la vez que lo sostenemos y lo rodeamos: "...más fiel que nuestra sombra misma, que nos abandona de noche".

En un encuentro con Chillida, el filósofo Martin Heidegger conoce sus opiniones respecto al espacio y el tiempo. Así nace su libro *El Arte y el Espacio*, donde nos habla de tres espacios en la figura plástica, en este caso la escultura: el espacio en que se encuentra, el que la envuelve (la escultura misma) y el espacio vacío adentro (si lo hay). El escultor decide, consciente o inconscientemente, dónde colocar las fronteras de su obra en el ámbito espacial. La gran mayoría de los escultores no exploran el tercer espacio, como tampoco lo hicieron los griegos en la antigüedad clásica.

Se atribuye a Miguel Ángel haber dicho, refiriéndose a un bloque de mármol: "La escultura está dentro, sólo hay que quitar al mármol lo que sobra". Es la energía del creador que mueve la línea de convergencia entre lo que rodea a la obra y a la vez es rodeado por ella. En esa misma línea José Antonio de Ory define a Chillida como "el desocupador de espacio", porque considera que le importa más el espacio vacío envuelto que el envolvente. Se diferencia de Miguel Ángel por su manera de expresarse en el interior de sus obras, produciendo ausencia de forma que luego ocupa con energía contenida. Su propio *manierismo*. Ambos conceptos tienen un origen común: la Teoría del Lugar de Aristóteles.

El Arte es el hombre también. En el caso de Chillida, lo suyo es la forja. *Los Peines del Viento* es un conjunto de tres esculturas de acero forjado incrustadas en la roca. Cada una pesa diez toneladas.

En mi caso decidí expresarme con lámina, quizás por mi origen de mecánico automotriz. En la mayor parte de mis esculturas voy una dimensión más allá en el tercer espacio —el vacío entre los volúmenes. Renuncio a la estética de la masa y la reemplazo por la estética de líneas y planos. Privilegio al aire en su eterna competencia con la masa. El resultado es una escultura aérea. Llevo la ausencia de forma a su máxima expresión y la masa a su mínima expresión. ¿Estoy en el límite del tercer espacio, o en un cuarto espacio? ¿Por qué no? Los espacios se encierran unos dentro de otros, como círculos concéntricos. Pensemos en la *matrioska*, la tradicional muñeca rusa. Es hueca por dentro; en su interior contiene otra muñeca y ésta a su vez otra llegando a veces hasta veinte piezas. Si imaginamos ver de la más grande a la más pequeña estamos maximizando el nivel de abstracción. En sentido contrario minimizamos el nivel de abstracción. De la misma forma podemos analizar cualquier objeto o ser vivo usándolo como referencia dentro del Universo.

Uno de los referentes del Arte Moderno guatemalteco que aún vive y aún esculpe como los antiguos griegos sentenció: "Alguien le tiene que decir a Pepo Toledo que eso que hace no es escultura". Le agradezco hacerme ver que estoy rompiendo paradigmas.

Pepo Toledo

Bosque Urbano
De la serie *Bosque Urbano*
Boulevard Austriaco, Zona 16
Guatemala, Guatemala, 2016

Mural *Bosque Urbano*
De la serie *Bosque Urbano*
Barrio La Morera, Zona 1
Guatemala, Guatemala, 2015

Fuente de Vida
De la serie *Bosque Urbano*
Boulevard 17 Oriente
Tapachula, Chiapas, México, 2014

Fuente de Vida

La escultura Fuente de Vida, de la serie Bosque Urbano, está significativamente situada frente a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional en Chiapas. Podría hablar por horas de otros lazos de amistad y cariño que me unen con México. Nos hermanan con Tapachula la historia, el volcán Tacaná, el río Coatán, los frijoles negros y los tamalitos de chipilín.

Líneas y planos llevados a la cuarta dimensión: ausencia de forma en su máxima expresión, masa en su mínima expresión. Plantas abstractas, intrépidos sobrevivientes en un mundo degradado. Energía liberada en puntos de fuga buscando encontrarse en algún lugar impropio del infinito. Melodía, ritmo, dinamismo. Ímpetu sublevado en su máxima expresión afrontando la contaminación y dilapidación de la biomasa.

Es el momento de encontrar paralelismos con el querido y respetado poeta de Chiapas Jaime

Sabines Gutiérrez. En uno de sus poemas nos dice: “A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas.” “Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia -y se agita y crece- cuando Dios se aleja.”

Otros poema de Sabines comienza así: “Es la sombra del agua / y el eco de un suspiro, / rastro de una mirada, / memoria de una ausencia...”. Palabras que de inmediato me hacen evocar la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez. Manantial de agua, exuberante vegetación, eje de desarrollo, foco de diversidad cultural, amalgama de razas de migrantes. En síntesis, fuente de vida.

Del Caos Deviene el Orden
De la serie *Bosque Urbano*
Paraninfo Universidad San Carlos de Guatemala
Guatemala, Guatemala, 2014

Del Caos Deviene el Orden

Con mis esculturas pretendo poner un grano de arena en esa batalla de formas en constante cambio y frágil estabilidad: El Universo visto en el transcurso del tiempo, la dualidad orden y caos. ¿Es esta una señal de que la energía del Universo tiende al equilibrio dando lugar al caos? O bien el caos, lejos de ser lo opuesto al orden, lo precede. ¿Conducen las revoluciones a la institucionalidad? De allí el título de esta obra: *Del Caos Deviene el Orden*.

La pinté de amarillo porque es el color más contradictorio en cuanto a los sentimientos que despierta: alegría, entusiasmo, valor, fuerza, pasión. Color del sol y de la luz. Violento, intenso, agudo, irritante. Señal de peligro.

Kandinsky decía que el amarillo representa la locura violenta, lo insoportable. Fue el color predilecto de Van Gogh, especialmente en los últimos años de su crisis, cuando pintaba paisajes de trigales bajo cielos tempestuosos y amenazantes. Para Frida Kahlo significaba locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría. Para nosotros, hoy y siempre, representa el indomable espíritu revolucionario universitario.

Pepo Toledo.

Conjunto escultórico *Quauhtlemallan*
De la serie *Bosque Urbano*
Aeropuerto Nacional La Aurora
Guatemala, Guatemala, 2013

Quauhtlemallan

El grupo escultórico que presenté en el aeropuerto La Aurora de la Ciudad de Guatemala se titula *Quauhtlemallan*. Éste es un vocablo náhuatl de donde se cree proviene el nombre de Guatemala y significa “lugar de muchos árboles”.

Dos terceras partes de nuestro territorio tienen vocación forestal, especialmente para bosques del grupo coníferas. En Canadá, el mayor productor de madera para celulosa del mundo, un árbol de este grupo está listo para cortarse en quince años, mientras que en Guatemala apenas le lleva cinco.

Por el otro lado, el 70% del consumo de energía de fuentes estacionarias -que comprenden desde un rancho hasta una industria- proviene del consumo de leña. Lamentablemente, la mayor parte de los árboles se depreda.

Si juntamos potencial y necesidad, lo que tenemos enfrente es la posibilidad de iniciar una verdadera revolución agrícola y energética con base en bosques sostenibles. La quema de leña emite dióxido de carbono que los bosques a su vez capturan creando un círculo virtuoso. Muchas veces las soluciones a los grandes problemas de nuestro país las tenemos tan cerca que no las vemos.

Pepo Toledo

Árbol al que le Estallaron las Ideas y Árbol en Expansión, energía liberada
De la serie *Bosque Urbano*
Embajada de Guatemala
Washington D.C, Estados Unidos 2013

Peine del Viento, energía prisionera
Eduardo Chillida
1976, San Sebastián, País Vasco, España

Energía Liberada

La energía prisionera y la energía liberada son antagónicas y a la vez fundamentales para que el universo sea un sistema sostenible en el tiempo. Dualidad que se alimenta de la oposición.

El maestro Chillida hablaba de un espacio interior encerrado en el espacio exterior que vemos y palpamos. El espacio vedado, desconocido, que encierra cada obra y que sólo se puede percibir con los sentidos. Energía prisionera, foco de irradiación.

Esto hace —según Octavio Paz— que las esculturas de Chillida tengan “una monumentalidad que no tiene relación alguna con el tamaño”, a la cual llamó “fuerza de gravitación”.

A Chillida le atraía más el espacio vacío entre la escultura que el espacio alrededor. Pararse enfrente de una de las piezas de *Los Peines del Viento* es inquietante, perturbador. Tendrás la sensación de que te atrapan. Tal vez por eso Octavio Paz las llamó “trampas para apresar lo inaprensible; el viento, el rumor, la música, el silencio, el espacio”.

Continúa diciendo Paz que en la obra de Chillida podemos percibir su rechazo a la figura humana y la abstracción geométrica. Sus piezas “evocan, más bien, una suerte de Física Cualitativa” que recuerda a la de los filósofos presocráticos. Un mundo que antecede a la Historia y la Mitología. En este sentido me identifico con Chillida.

En mi serie *Bosque Urbano* las formas de las esculturas insinúan energía liberada que fluye en múltiples puntos de fuga que desarrollan la obra en la infinitud del espacio. Las piezas *Árbol al que le Estallaron las Ideas* y *Árbol en Expansión* son ímpetu sublevado en su máxima expresión, vía de escape de la ausencia, la sombra del viento liberada.

Cuando alguien nos habla de agujeros negros su nombre sugiere un profundo vacío. De acuerdo con Michael Finkel, giran sobre sí mismos como remolinos en el espacio y hay un límite más allá del cual ni siquiera la luz del sol puede escapar a su campo de gravedad. Se alimentan de estrellas colapsadas haciendo aumentar su masa. Fricción y rotación combinadas hacen que las que logran escapar reboten a casi la velocidad de la luz. Los gases expulsados se enfrían y forman nuevas estrellas. De esta forma la galaxia se regenera continuamente pasando de energía liberada a energía prisionera y viceversa.

Termino con la siguiente reflexión: No busco la monumentalidad de las piezas por sus grandes proporciones sino por la energía que liberan y la espiritualidad que emana de ellas.

Pepo Toledo

Arbustos Haciéndose los Interesantes
De la serie *Bosque Urbano*
Galería Klaus Steimetz Contemporary Art
San José, Costa Rica, 2011

Del Amor al Odio

La serie *Bosque Urbano* es una condena a la contaminación y la destrucción de la biomasa. Plantas abstractas, heroicas sobrevivientes, cargadas de dinamismo, ritmo, melodía y por qué no decirlo, sensualidad.

Llega por primera vez a las calles en la ciudad de San José de Costa Rica, en la galería Klaus Steinmetz Contemporary Art, representada por la pieza subtitulada con el nombre *Arbustos Haciéndose los Interesantes*, que también representa un aspecto de las relaciones humanas. Vistos de lado sugieren danza, cortejo, enamoramiento. Al verlos de frente se tornan agresivos.

Irónica realidad en las relaciones del ser humano. Se pasa del amor a primera vista, que no deja de ser simple atracción, al enamoramiento con el paso del tiempo. Luego viene el desencanto, provocado por situaciones como el costo de convivencia, el revivir el pasado, la falta de perdón y qué no decir de la idealización de la persona, cuya imagen es distorsionada por los clichés de nuestra sociedad. Sigue la aversión y finalmente, sin causa aparente, surge la hostilidad. De allí el refrán “Del amor al odio no hay más que un paso”. Tal vez un mecanismo de defensa contra el dolor y la frustración. Hay quien cree que la indiferencia es aún peor antagonista del amor que el odio. ¿Es posible odiar a alguien que has amado? El amor incondicional, antídoto inefable para la aversión, ¿pertenece al mundo de *Ciudades Utópicas*?

Termino este tema con una frase de F. Heumer: “El amor tiene un poderoso hermano, el odio. Procura no ofender al primero, porque el otro puede matarte”.

Pepo Toledo

Fotografía por Eduardo Spiegeler

CIUDADES UTÓPICAS

Nuestras ciudades están asediadas por el tráfico, la contaminación y la delincuencia, entre muchos otros males. Las *Ciudades Utópicas* son una condena al caos y el degrado metropolitano. Ciudades deshabitadas, quietas pero a la vez desafiando la ley de la gravedad, esperando pacientemente. Son un llamado urgente para sanar las profundas heridas metropolitanas, proponiendo un mundo ideal con el juego de inventar y descubrir.

Maurizio Colombo

Satélite ALG 2604"
De la serie *Ciudades Utópicas*
Galería de Arte Latinoamericano Ana Lucía Gómez
Guatemala, Guatemala 2011

Fotografía por Alan Benchoam

Verde, Color de Guatemala

Esta obra está compuesta por rascacielos de formas sólidas con picos en sus bases que las hacen flotar, como la ciudad utópica que deseamos, sólida pero que se nos escapa, que no hemos podido alcanzar.

Sus formas se inspiran en la topografía de Guatemala, en sus volcanes y sus montañas, que la hacen bella pero a la vez peligrosa. El verde es color de nuestras selvas, color de vida, de exuberancia, de fertilidad, de frescura, de esperanza, de optimismo, de juventud; color de Guatemala.

Pepo Toledo.

Ciudad Consciente de Sí Misma
De la serie *Ciudades Utópicas*
Plaza de la Luz, Edificio OEG
Guatemala, Guatemala, 2013

De la serie *Ciudades Utópicas*
Jardines del Castillo de Wittenburg
Wassenaar, La Haya, Holanda, 2015

Esta serie es una denuncia por la destrucción del hábitat de los animales. Tiene su máxima expresión en El Grito, un oso polar extendiendo su cuello desesperadamente hacia el cielo por la pérdida de su entorno. Taurus representa los animales domésticos de los cuales nos podemos servir.

La técnica empleada en mis esculturas es lámina de metal incorporando algunas veces piezas de automóvil; no como chatarra o arte povera sino puestas a valer, como si hubiesen sido fabricadas especialmente para la obra. Busco piezas cinéticas que sugieran ritmos y movimientos. Todo esto, con un estilo diferente; rompiendo paradigmas, rompiendo formatos, expresándose a lo grande.

Reconozco en mis obras influencia del cubismo y del constructivismo llegando muchas veces al abstracto. En algunos casos el movimiento en mis obras fluye evocando a los futuristas de principios del siglo XX. Trato de representar relaciones simples de formas geométricas, a las cuales según Cézanne pueden ser reducidas todas las formas naturales.

Pepo Toledo

BESTIARIO

El Grito
De la serie *Bestiario*
Paseo de la Sexta, Centro Histórico
Guatemala, Guatemala, 2011

Taurus
De la serie *Bestiario*
Paseo de la Sexta, Centro Histórico
Guatemala, Guatemala, 2011

El Grito
De la serie *Bestiario*
Museo de Arte Contemporáneo
Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines
Tuxtla Gutiérrez, México, 2012

ABSTRACCIONES NEUROLÓGICAS

Nudo Neurológico al Final del Arcoiris
De la serie *Abstracciones Neurológicas*
Centro Cultural Carranza
Delegación Venustiano Carranza, México D.F., 2013

¿De Dónde Venimos?

¿Adónde Vamos?

El mundo se encuentra convulsionado. No importa si lo vemos desde un punto de vista económico, político o social, atraviesa por situaciones difíciles.

A esto añadamos preguntas fundamentales que se hace el ser humano: ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Es el Universo un sistema sostenible? ¿Puede el orden surgir del caos?

La dualidad orden caos ha sido fundamental para explicar el origen del Universo en todas las Mitologías y Religiones, en la Filosofía y en la Ciencias. En el Cristianismo el orden de Dios está precedido por el caos que Él mismo ha permitido. La Biblia comienza hablando de la Creación con estos dos versículos: “¹En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ²Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1: 1-2, Reina-Valera 1960).

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. El cambio de uno de ellos afecta al conjunto. Las propiedades del sistema no pueden explicarse en términos de cada uno de sus elementos por separado. Cada uno de ellos está relacionado en forma directa o indirecta.

El Pensamiento Sistémico estudia las relaciones de un todo en todo, la capacidad de comprender las interacciones entre los componentes de un sistema. En los Sistemas Dinámicos existen elementos que permiten movimiento repetitivo, en

ocasiones geoméricamente establecido, llamados atractores. Éstos se encargan de que las posibles variables se mantengan en la trayectoria establecida haciendo el sistema sostenible. Los Sistemas Caóticos se asocian a los atractores extraños. A diferencia de los atractores clásicos, tienen estructura fractal (no entera) en todas las escalas y su dinámica es caótica. La metáfora meteorológica de Edward Lorenz (1996) se refiere al efecto mariposa: “El aleteo de sus alas en un continente puede provocar un tsunami al otro lado del océano”.

Para los científicos el caos es una sobredosis de orden y no la ausencia del mismo. Sus principios son el azar, lo impredecible, la no linealidad. Son bastante comunes y se encuentran en la naturaleza y en la misma sociedad. En el Cristianismo el azar no existe, sólo la perfecta voluntad de Dios que está en control hasta de las más insignificantes situaciones. No existen casualidades, sólo *Diosidades*.

El orden se desintegra en caos y el caos constituye el orden ya que surge de los sistemas ordenados. El caos hace posible el orden. Lejos de ser su opuesto, lo precede. El caos es lo vacío, lo desordenado. Es la ausencia de forma y al mismo tiempo el medio donde se da la creación de la forma. El caos impulsa un sistema a un tipo de orden más complejo. Al llegar a un punto caótico de falta de equilibrio los sistemas tienen la capacidad de renovarse en un nuevo orden.

Rudolf Emmanuel Clausius nos dice que la mente humana trata de comprender por medio del orden. Una pintura parece ordenada si el que la observa encuentra en ella una estructura organizada en forma y color. En el Arte se trata de establecer el orden, la armonía, la proporción. Muchos artistas contemporáneos desprecian la belleza porque ha llegado a representar una perfección vacía de contenido. Esto no justifica que hagan lo contrario: decir que la parte conceptual de la obra prevalece sobre la realización material de la misma, al punto de negarla y pretender que la belleza está superada.

El retorno a la armonía y un orden mínimo esencial es vital para rescatar al mundo de la confusión en que se encuentra, según Clausius. El arte juega un papel muy importante a favor y en contra. Los desadaptados van en contra de las instituciones y leyes sociales políticas, estéticas, religiosas y morales. Proponen una nueva moralidad basada en la inmoralidad. El arte debe llevar caos al orden porque el orden en sí se ha vuelto caótico.

Mi exposición insignia *Esculturas Peligrosas* es portadora de un llamamiento a un nuevo estado de conciencia —Creacionismo— donde condeno los excesos del arte contemporáneo y propongo la vuelta del arte a la estética, aunada a la verdad y los valores morales: Llevar por medio del arte el orden al caos.

Mis creaciones tienen como tema predominante la composición. Entendemos por ello a la visión intuitiva y sensibilidad para organizar forma y color de acuerdo a la época. Cada obra está basada en principios de composición utilizados a través de la historia. Ejemplos: La composición triangular del renacimiento. La composición dinámica de Rubens; diagonales, espirales, curvas, contra curvas, fuerzas y ritmos contrapuestos, inestabilidad. La típica composición barroca formada por diagonales; recurso compositivo de tal fuerza que muchas veces sustituye a la perspectiva por la sensación de profundidad que se crea al cruzar diagonales de un lado a otro del lienzo. Los puntos de fuga, producto de las anteriores, se proyectan desarrollando la obra en la infinitud del espacio.

Con mi serie escultórica *Abstracciones Neurológicas* represento la tensión que existe entre orden y caos en nuestra sociedad. Las obras son aparentemente caóticas. Sin embargo, están estructuradas en principios sólidos de composición producto de diferentes etapas del arte.

La prueba de fuego para demostrar que una obra tiene una composición estructurada es girarla en diferentes posiciones:

de cabeza, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. En cada caso la obra debe parecer una nueva que se sostiene por sí misma, ejemplificando así el orden en el caos. Podemos verlo claramente en las ilustraciones de ejemplos de orden y caos a continuación.

Pepo Toledo

Oda a la Creatividad

Síntesis Neurológica de la Abstracción en el Eterno Conflicto Conceptual entre la Percepción y la Representación

De esta obra nace mi serie *Abstracciones Neurológicas*. Representa la gestación de una idea en el cerebro. La elaboré como presea para los premios Jade de creatividad dentro del marco del Festival Antigua de UGAP en Guatemala.

Su apariencia es caótica, pero su diseño está basado en principios de composición utilizados a través de la historia. Busqué empatía con conceptos empleados en publicidad. Comunicar es transmitir imágenes. El hombre es un ser eminentemente visual. El poder comunicativo depende de la forma en que interpretamos la imagen. Transmitir imágenes es comunicar experiencias vividas y estructuradas en una determinada forma. Al hacerlo creativamente captamos la atención del espectador.

Una línea muy delgada separa creatividad y locura. Los niños pueden escaparse de la realidad con mucha facilidad. Hacen viajes imaginarios y tienen compañeros imaginarios. Pero si un adulto es soñador, la cosa cambia. Lo declaramos loco o lo idolatramos como a un genio.

Termino con las siguientes reflexiones, la primera del poeta chileno Vicente Huidobro y la segunda del novelista guatemalteco Mario Monteforte Toledo:

“Si no hiciera al menos una locura al día me volvería completamente loco”.

“Afortunadamente aún quedan locos en este mundo. Milagro fructífero es que se junten”.

Pepo Toledo

Síntesis Neurológica de la Abstracción en el Eterno Conflicto Conceptual entre la Percepción y Representación
De la serie *Abstracciones Neurológicas*
Santo Domingo del Cerro, Hotel Museo Casa Santo Domingo
Antigua Guatemala, Guatemala, 2013

ÁNGELES

José Toledo / Ángeles

La exposición *Ángeles* fue presentada por Pepo Toledo como un homenaje a su entrañable amigo Efraín Recinos en el primer aniversario de su muerte, el 27 de septiembre del 2012 en La Galería de Fundación Rozas Botrán.

José Toledo Ordóñez —el Pepo Toledo— ha devenido una figura particular dentro del Arte Guatemalteco. Heredero intelectual, por circunstancia, pero también por elección propia, de personajes como Efraín Recinos, Mario Monteforte, Marco Augusto Quiroa, Luis Díaz, Roberto Cabrera o Ramón Banús, no tiene reparos en reconocerse como el “mecánico artista”. Su razón de ser ha sido, durante muchos años, una profesión que no tiene mucho que ver con lo que cómodamente llamamos Arte y presumimos de entender como tal. Eso, sin embargo, está muy lejos del “artista mecánico” con lo que algunos quisieran identificarlo, acaso porque él era muy conveniente en tanto promotor cultural, antes que practicante del Arte. De pronto emerge como escultor, con las mismas herramientas que empleaba, en tanto tecnólogo de la industria automotriz y economista decidido a apoyar a los artistas con los que solía compartir inquietudes y necesidades.

No se trata solamente de un juego de palabras, sino de todo un significante. Sin que lo empujen, Toledo confiesa su advocación por un Arte afincado en la tradición y en las conspicuas convenciones de la estética. En un mundo de curadores, dueños de galerías y críticos de Arte relacional —librados al último grito de la moda y a la angustiada necesidad de figurar junto a los artistas a quienes ensalzan o denigran según sus peculiares evaluaciones personales—, su propuesta conceptual riñe con el afán de vender las piezas a como dé lugar y la preocupación de verse catalogado como el gran innovador, el gran iconoclasta, el gran anti-representacionista (si es que podemos permitirnos semejante término).

Una tal postura se enfrenta prontamente con quienes pretenden sostener que cualquier cosa se vale, a la vez que paradójicamente les molesta que un artista surja de un mundo inconexo y, encima, se atreva a proclamar su adhesión a paradigmas consabidos y establecidos. A todas luces, Pepo no está interesado en una revolución radical, sino en lo más propio de un artista: jugar con lo que le nace (por las razones que sean)... y allá los demás (por las razones que sean)... No es imprescindible, para nada, que estemos de acuerdo con él.

Ahora se concentra en uno de los motivos más simpáticos que los artistas siempre hemos aprovechado como pretexto para crear: un homenaje a quien admiramos como maravilloso exponente de aquello a lo que aspiramos. Es el caso de Efraín Recinos, a quien Toledo Ordóñez dedica una serie de *Ángeles*, tema casi inagotable a lo largo de la historia, con sus arcángeles, principados, potestades, dominaciones, tronos, virtudes, serafines y querubines. Latón, cobre y acero (escogidos justamente en complicidad con Efraín), que ostentan títulos, a cuales más arriesgados: *Ángel de las Ideas Fugitivas*, *Ángel de la Sombra del Viento*, *de la Duda*, *de los Árboles Viejos*, *de los Sistemas Caóticos*, *de las Ideas Descabelladas*, *de las Noches de Amor*, *de los Constructores de Marimbas*, *de los Artistas que Pintan como Niños* —por mencionar a los más provocativos.

Pepo es el geómetra que se arriesga a lo que otros han hecho ya —hartamente— pero, por lo mismo, de lo que ya se hartaron.

Es el escultor atípico, al que sus allegados pueden recomendar porque es un “artista organizado”. Por lo mismo, recibe a sus visitantes en una oficina llena de los pintores antes mencionados, además de Grajeda Mena, González Goyri, Dagoberto Vásquez, Magda Eunice, Francisco Tun... y ejemplares de los catálogos, las películas y los eventos que ha gestionado para Recinos, Gallardo, Monteforte... Pepo es el hombre-niño que habla con ilusión de una pieza suya que se exhibe en el Museo José Luis Cuevas, o en Santo Domingo del Cerro, o en el Paseo de la Sexta, o en una pequeña galería de la zona diez de la capital de Guatemala...

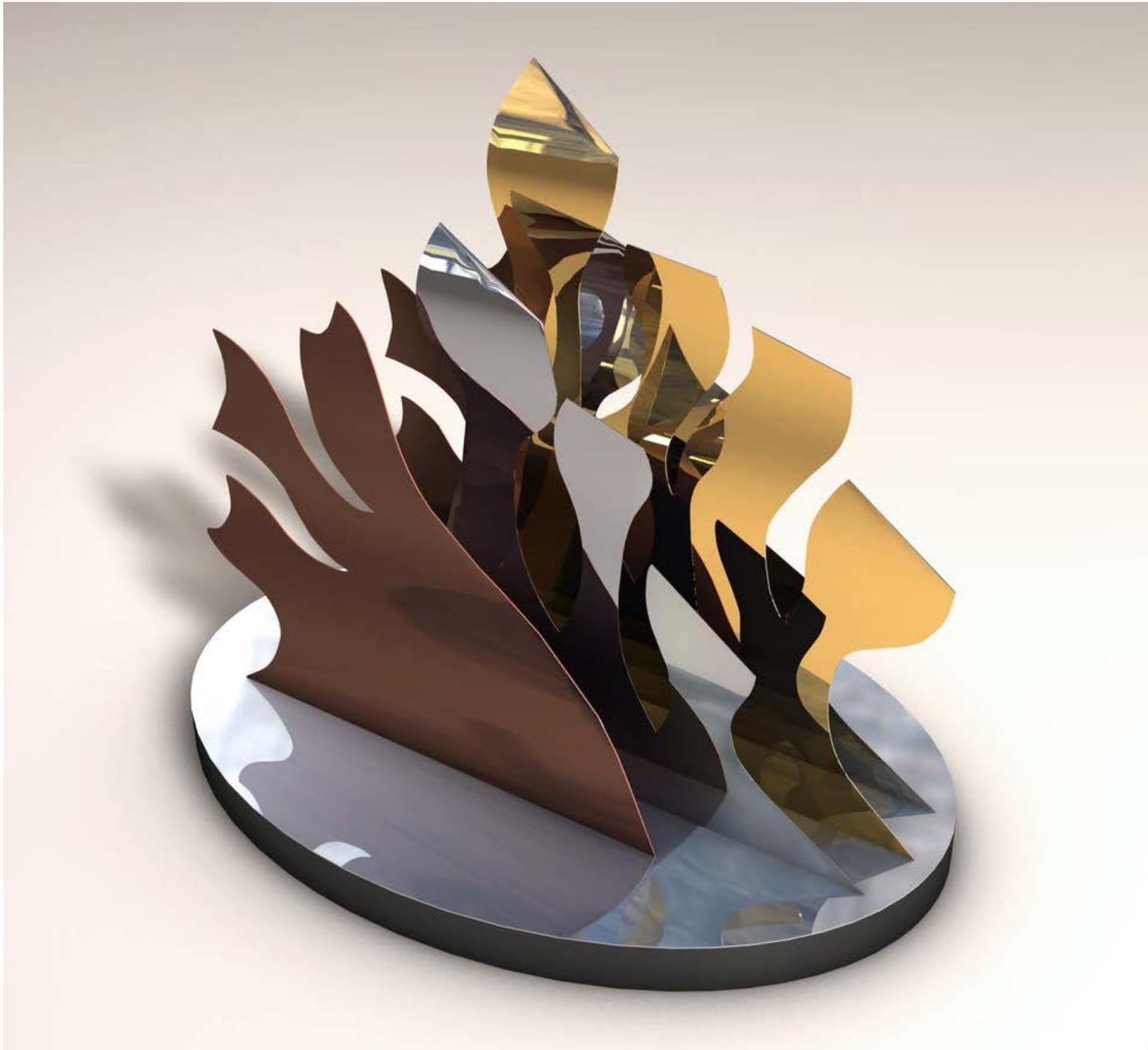
Así pues, *Ángeles* de José Toledo Ordóñez nos recuerda y nos remonta a las series que sempiternamente han fascinado a artistas de todas las disciplinas. Corelli, Haydn, Hokusai, García Lorca, Nevelson, Cunningham, Stockhausen, Spencer Tunick, las doce piezas para violonchelo solo comisionadas para celebrar a Paul Sacher...

Aquí vive Recinos, insólita y curiosamente captado por el Pepo. Unas llamas encendidas. Como son de metal, resultan impávidas, pero tocables (aun cuando en los museos le digan a uno que no puede hacer contacto con la obra de Arte). Acaso algo tengan que ver los almuerzos en el restaurante La Mezquita. De repente, son los años de convivir y apoyar materialmente al maestro, no únicamente a base de darle palmaditas en la espalda a fin de aparecer en la foto que saldrá en la prensa. Latón, cobre y acero. Amarillo, rojo y plateado. Tibio, caliente y frío. José, Toledo y Ordóñez. No sé. Pepo es un enigma. Qué bueno que lo sea. Que le duela a algunos y algunas. Y que persevere por poner a Guatemala en el mapa del Arte Mundial. Ya lo decía alguien: ¿Dónde es ese lugar? Quisiera visitarlo, quisiera conocerlo, quisiera quererlo.

Paulo Alvarado

Ángel de las Olas del Mar
De la serie *Ángeles*
Galería 1-2-3
San Salvador, El Salvador 2014

Ángel Particular de Efraín Recinos
Escultura holográfica gigante, <https://www.youtube.com/watch?v=3ASrDk38kA4>
De la serie *Ángeles*
Guatemala, Guatemala, 2014

Geometría Fractal

La necesidad de estudiar los sistemas calificados como caóticos hizo que en los años sesenta surgieran una serie de teorías bajo el manto de las Ciencias de la Complejidad: Teoría del Caos, Termodinámica del No Equilibrio, Teoría de las Catástrofes, Ciencias de Redes y otras. Entre ellas, la más fascinante desde el punto de vista artístico es la Geometría Fractal.

La Geometría Clásica surge como una necesidad del hombre para medir la tierra y el Universo concebido como algo estable y ordenado. No es capaz de explicar un universo en el que se da el caos.

Un fractal es un objeto geométrico que tiene una estructura básica fragmentada e irregular que se repite en diferentes escalas, según aumentamos o disminuimos el nivel de abstracción. Su irregularidad hace que no puedan ser descritos por la Geometría Clásica. Su forma está hecha de copias de diferentes tamaños de la misma figura. Los fractales naturales se diferencian de los matemáticos porque son aproximados. Las nubes, los copos de nieve, los helechos, las dunas, los árboles y el sistema circulatorio son ejemplos de fractales naturales.

Javier Barros del Villar nos dice: “A lo largo de la historia humana, dentro de diversas culturas alrededor del mundo, una de las principales características atribuidas a la Divinidad es la estética. Con la Geometría, el ritmo y la cromática como tres de los recursos predilectos de este discurso Divino, la naturaleza alcanza la más espectacular y al mismo tiempo la más discreta manifestación Divina como una hiper estética paradoja”.

En mi serie *Ángeles* hay esculturas en las que el espectador puede visualizar una estructura básica que se sostiene, se repite y se fractura en formas similares en diferentes escalas al aumentar o disminuir el nivel de abstracción, de acuerdo con los principios de la Geometría Fractal.

Pepo Toledo

Ángel de la Visión

Visión es tener la capacidad de ver las cosas desde lo alto, por encima de todo y más allá del tiempo. Todo comienza con un sueño. Dios nos dio la capacidad de crear y de soñar.

Dice la Biblia en Efesios 3:20: “Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.”

Sam Walton fue un visionario que vivió este versículo de la Biblia. No tuve el honor de conocerlo como muchos aquí, pero lo supe por tres frases que nos dejó como herencia:

Primera: “Las altas expectativas son la clave para alcanzarlo todo.” Dios nos da, como dice en Efesios, “...mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar...”. Sueña en grande. Dios es infinito.

Segunda: “Si las personas creen en sí mismos, es increíble todo lo que pueden lograr.” Ten fe en Dios y en ti mismo. Volvamos a Efesios: “...Dios, quien puede lograr...” ¿Qué puede lograr? “...mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar...” ¿Cómo lo hará? “...mediante su gran poder, que actúa en nosotros.”

La visión es como la fe, “...la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” (Hebreos 11:1) Debes imaginarla, debes verla con tu mente, no con tus ojos. Si crees en tu visión con toda tu fuerza, los demás también lo harán.

Tercera. “Una persona buscando la gloria no consigue mucho.” Se humilde como lo fue Sam Walton. “Y ahora, que toda la gloria sea para Dios,..”, leemos en Efesios.

Todo lo que he hecho en mi vida, desde las cosas más

pequeñas hasta las más grandes, como este Ángel de la Visión que hoy inauguramos, es porque Dios lo permite y va delante de mí. Que la honra y la gloria sean para su nombre por causa de su amor y su verdad.

Pídele a Dios ayuda para elegir el anhelo de tu vida, dentro del propósito que Él tiene para ti en este mundo. Un sueño grande, un ideal donde puedas compartir los dones que te dio. Pídele también que te envíe al Ángel de la Visión para iluminar tu mente y empoderar tu proyecto. De esta manera, tu sueño será el mismo sueño de Dios para tu vida.

La invención se asocia a lo nuevo, la innovación a lo novedoso. Un visionario debe ser innovador. Lo novedoso implica cambio pero asociado a palabras como ruptura, radical, disruptivo, revolucionario. El común denominador es riesgo. No hay imposibles. Los que se excusan y se escudan en sus circunstancias las convierten en su propia prisión.

Los visionarios saben a dónde quieren llegar y cuándo. Deben tener la capacidad de comunicar su visión, contagiar su pasión y convertirla en acciones. El proceso es simple: subir a lo alto, ver por encima de todo y aterrizar. Actuar. Visión sin acción no pasa de ser un sueño.

Si tu visión es del tamaño del resto de tu vida, estás enfocado. Si en este proceso te llaman loco, vas por buen camino. Esto te hará parte del selecto grupo de visionarios. Termina con otra frase de Sam Walton: “El capital no es escaso, la visión sí.” Se insólito.

Pepo Toledo

Ángel de la Visión
Serie *Ángeles*
Arkansas, Estados Unidos, 2016

La Paz Nace en Nuestro Interior

La paz es algo que no agradecemos y no apreciamos hasta que la perdemos, como muchas otras cosas que Dios nos da.

La ausencia de violencia no necesariamente es una paz verdadera. Para los países que emergen de la guerra no hay paz sin perdón. Los conflictos deben ser resueltos construyendo y no destruyendo, avanzando y no retrocediendo, unidos y no en discordia.

Un antiguo refrán dice que el perdón no puede cambiar el pasado pero sí el futuro.

Isaac Newton señaló que “los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes”.

Es en nuestro interior donde nacen la paz y la guerra.

Es allí donde debemos construir los pilares de la paz y fundar sobre ellos nuestros hogares. El mayor tesoro que podemos tener es un hogar que vive en armonía.

A partir de allí es que podemos crear la paz mundial. La paz no es una utopía. Es un sueño realizable.

Solamente con una actitud positiva podemos fundar la estructura de una paz duradera, basada en la verdad, el amor, la equidad, la justicia, la libertad y la solidaridad.

Las sociedades que así lo hacen desarrollan un nivel de tolerancia que les permite enfrentar unidos desastres naturales, económicos y de todo tipo. Cuando la paz florece lo hace también el potencial humano.

Heródoto de Halicarnaso decía que “sólo un tonto puede desear la guerra, y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba; en la guerra son los padres quienes llevan a sus hijos a la tumba”.

El *Ángel de la Paz* es una ofrenda de bendición que hago en nombre de Guatemala. Debe llegar a la mayor cantidad posible de ciudades en el mundo.

Pepo Toledo

Ángel de la Paz
Serie *Ángeles*
Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, Guatemala, 2016

Ángel de la Paz
Serie Ángeles
Palacio de Naciones Unidas, Ginebra, 2016

Ángel de la Paz
Serie *Ángeles*
Erlangen, Baviera, Alemania, 2015

Ángel de la Paz
Serie Ángeles
Jardín de esculturas del Museo de las Américas
OEA, Washington D.C., Estados Unidos, 2014

Ángel de la Paz
Serie *Ángeles*
Presentación en la Feria del Libro Zócalo 2012
Centro Histórico de la Ciudad de México, México D.F.

Ángel de la Paz
Serie *Ángeles*
Ubicación definitiva en Circuito de las Naciones, inmediaciones del
aeropuerto de México
México D.F., 2012

Ángel de la Paz
Serie *Ángeles*
Presentado en La Galería de Fundación Rozas Botrán
Guatemala, Guatemala, 2012

Ángel de la Paz y la Concordia
Serie *Ángeles*
Instalación definitiva en Archivo Histórico de la Policía Nacional
Guatemala, Guatemala, 2012

ÁNGEL DE LA PAZ

Exposiciones temporales

Ángel de la Paz
Ángeles
Escuela Nacional de Artes Plásticas
Guatemala, Guatemala 2016

Ángel de la Paz
Ángeles
Festival Cultural Paseo La Sexta
Guatemala, Guatemala 2016

Ángel de la Paz
Ángeles
Exhibición Momento de Ángeles
en Templo Santo Domingo de Guzmán
Guatemala, Guatemala 2015

Ángel de la Paz
Ángeles
Evento Soñé Futuro en Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Guatemala, Guatemala 2015

HAIKAIS

Haikais es una serie de poemas escultóricos de Pepo Toledo. Tiene su origen en *La Sombra del Viento*, un libro de poemas que publicó en su juventud, motivado por el poeta colombiano Octavio Amórtegui.

Insinuar y No Exponer

La Poesía no se razona. Como no se razona un perfume. Como no se razona una melodía. Es algo evocador, sugerente. La misión del poeta no es exponer, es la de insinuar. Los poemas son para recrearlos en nuestra mente. Y tan sólo degustándolos entre líneas se percibe todo su encanto.

La Poesía no se piensa, se siente. Se siente allá, en el laberinto del corazón que al decir de Pascal “posee razones que la razón desconoce”. La Poesía, como Anadiodema, surge castamente desnuda de las ondas del sentimiento, sin preciosos velos inútiles. Y tan pura es que sólo suele dar a luz en la soledad.

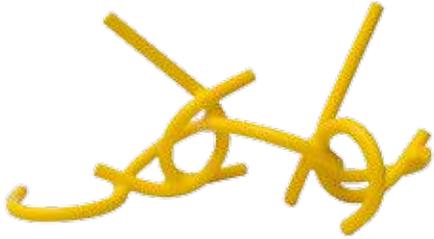
“El que no sabe crear, adorna”. Por ello nada es tan grato como la Poesía que ha hecho voto

de pobreza y se despoja de todas sus pompas y vanidades. Tal es la Poesía de José Toledo Ordóñez.

Como en Rabindranath Tagore, el armonioso poeta bengalí, su verso no es más que una humilde flauta de caña que el Señor ha colmado con el soplo de su música infinita.

Octavio Amórtegui

PROYECTOS

Jugando con el Tiempo
Parque público Miraflores
2017

CRONOLOGÍA VISUAL

Ángel de la Paz

El 29 de diciembre de 2016 se conmemoraron los 20 años de la firma de la paz en Guatemala con la develación de la escultura el Ángel de la Paz. Este fue colocado en la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. El acto fue inaugurado con palabras del alcalde capitalino Álvaro Arzú seguido por un breve mensaje del artista.

Ángel de la Paz

El 9 de noviembre de 2015 se inauguró la escultura Ángel de la Paz en el Palais de Nations de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. La ceremonia de donación se hizo con ocasión del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz en Guatemala y la Semana de la Paz en Ginebra.

Inauguraron el acto Michael Moller, Director de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra y Carla Rodríguez Mancia, Embajadora y Representante Permanente de Guatemala ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, en presencia de Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y Leticia Teleguario Sincal, Minstra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala. El evento fue apoyado por la Fundación Mario Monteforte Toledo.

Ángel de la Visión

En conmemoración a Sam y Helen Walton, dueños de la cadena de tiendas Walmart, quienes en 1985 crearon un fondo de becas para que estudiantes sobresalientes de Centroamérica pudieran recibir educación universitaria en tres distintas universidades cristianas de Arkansas. Desde ese entonces decenas de hombres y mujeres han sido beneficiados con este gran regalo.

La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 8 de octubre. Abrió el acto el Doctor Chip Pollard, Presidente de John Brown University, luego Mark Simon, miembro de la Junta Directiva de la Walton Family Charitable Support Foundation, quien recibió el agradecimiento en nombre de la familia Walton con profunda emoción. Se sumó al acto John Brown III, nieto del fundador de la universidad.

Bosque Urbano

La escultura monumental fue inaugurada el 4 de agosto de 2016. El acto fue inaugurado con palabras de Francisco Saravia, presidente del comité de Guatemala Capital Iberoamericana de la Cultura 2015, seguido por el escultor Pepo Toledo y por último el alcalde de la ciudad Alvaro Arzú. *Bosque Urbano* representa la protesta contra la degradación de la biomasa y la relación de los humanos y el medio ambiente.

Mural Bosque Urbano

El 21 de noviembre de 2015 se inauguró el primer mural escultórico de Pepo Toledo con el tema Bosque Urbano. Se llevó a cabo durante el Festival Estado de Emergencia organizado por la Escuela Frida Kahlo para Niños y Niñas, con el fin de apoyar el desarrollo cultural del Barrio La Morera en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Ciudad Utópica

Con motivo del Día Internacional de la Paz 2015, H.E. Gabriel Aguilera Peralta, Embajador de Guatemala, el alcalde de Wassenaar Doctor Jan Hoekema y la directora de EVA Artproductions Foundation doctora Eva María Mennes inauguraron la escultura pública Ciudad Utópica del escultor guatemalteco José Toledo Ordóñez, conocido como Pepo Toledo. La escultura fue instalada en los jardines del Castillo de Wittenburg ante la presencia de diferentes autoridades y numerosas personalidades del Cuerpo Diplomático de La Haya.

Acto seguido, se llevó a cabo una recepción en la Galería Ptries van Dorst del castillo, donde se inauguró una muestra de pintura de la artista guatemalteca Karla Higueros.

Ángel de la Paz

La escultura monumental fue inaugurada el 21 de junio de 2015 por Ana Regina Toledo Ordóñez, hermana y representante del artista, en presencia de Carlos Jiménez Licona, Embajador de Guatemala en Alemania, entre otras personalidades. El acto se llevó a cabo durante la celebración de 750 Aniversario del pueblo Tennenlohe, Erlangen.

Meses después Pepo Toledo fue recibido por el Alcalde de la ciudad de Eralngen Doctor Florian Janik y La Vice Alcaldesa Elske Preuss. El motivo de la reunión fue homenajear al escultor guatemalteco, quien firmó el Libro de Oro de la Ciudad. Asistieron al acto Regina de Toledo, Rolf Schowalter, Presidente del Consejo Ciudadano, Finni Barth y Dieter Erhard, escultor alemán y promotor del evento y otros miembros del Consejo Municipal.

Fuente de Vida

El 18 de noviembre de 2014 fue inaugurada la escultura pública Fuente de Vida, del maestro guatemalteco José Toledo Ordóñez, en el marco del proyecto Tu Puerta de Entrada a México y Centroamérica. La obra quedó colocada permanentemente en el Boulevard 17 oriente, futuro Boulevard de la Amistad.

Al terminar el acto los asistentes se trasladaron al Palacio Municipal. En Sesión solemne de Cabildo Municipal el Embajador de Guatemala en México Carlos Tirado Zavala fue declarado huésped distinguido y el escultor Pepo Toledo fue visitante distinguido. Presidió el acto el Presidente Municipal Maestro Samuel Alexis Chajón Morales.

Ángel de las Olas del Mar

El 9 de octubre del 2014 se develó la escultura pública *Ángel de las Olas del Mar*, colocada frente a la Galería 1-2-3 en San Salvador, El Salvador. La develación fue acompañada por la inauguración de la exposición *Ángeles* por Pepo Toledo, serie creada en honor a su entrañable amigo Efraín Recinos Valenzuela.

Durante la inauguración Paulo Alvarado y Luis López realizaron un performance musical previo a que Alvarado declamara su crítica sobre la serie *Ángeles*.

Del Caos Deviene el Orden

El 26 de junio del 2014 la Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala presentó un corto metraje sobre la vida del artista Pepo Toledo y se inauguró una escultura pública de su autoría.

La promotora de ambos eventos fue la arquitecta Alenka Irina Barreda, Directora General. El acto comenzó con la proyección de la documental sobre la vida de Pepo Toledo con el título *El Hombre que Da*, una producción de TV USAC a cargo de Merlin Hernández, Directora de Audiovisuales.

Ángel de la Paz

Inaugurada el 14 de mayo del 2014 en el jardín de esculturas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. por los señores Julio Ligorria, Embajador de Guatemala ante los Estados Unidos de América, Alfonso Quiñonez, Secretario de Relaciones Externas de la OEA.

La ceremonia se llevó a cabo en Constitution Avenue y 18 calle N.W. donde fue instalada la obra, en el jardín situado entre el Monumento Washington, la Casa Blanca y el Capitolio. La obra pasó a ser parte de la Colección AMA/Art Museum of the Americas.

Ciudad Consciente de Sí Misma

El viernes 29 de noviembre, 2013, Edificio OEG invitó a otro innovador proyecto de ciudad, inaugurando la escultura *Ciudad Consciente de Sí Misma* de Pepo Toledo, perteneciente a la serie *Ciudades Utópicas*.

El proyecto contó con el patrocinio del Grupo OEG y el apoyo de Fundación CRECER, Atípico, Cantón Exposición Zona 4 Cuatro Grados Norte y la Alcaldía Auxiliar de la zona. La escultura se colocó en la Plaza de la Luz donde convergen la vía 6 y la ruta 4.

Quauhtlemallan, conjunto escultórico

Conjunto escultórico presentado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, el 22 de agosto de 2013. Se titula *Quauhtlemallan*. Éste es un vocablo náhuatl de donde se cree proviene el nombre de nuestra patria y significa “lugar de muchos árboles”.

Nudo Neurológico al Final del Arco Iris

El 18 de mayo de 2013, se develó de la escultura en el Centro Cultural Carranza. Presidió el acto el Jefe Delegacional José Manuel Ballesteros. Delegación Venustiano Carranza, México, D.F.

Passport DC 2013 Around the World Embassy Tour

Cada año la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América abre sus puertas al público, el 4 de mayo, en el marco del evento Around the World Embassy Tour. Esta actividad permite a los residentes y a turistas del área metropolitana de Washington D.C., visitar las sedes de las Embajadas participantes.

Este es un evento muy reconocido en el área y representa una importante ventana para la promoción cultural y turística de los países participantes. La novedad ese año fueron dos esculturas de la serie *Bosque Urbano* de Pepo Toledo, instaladas permanentemente frente a la Embajada de Guatemala.

Ángel de la Paz y la Concordia

El 6 de diciembre de 2012, David Johnston, Gobernador General de Canadá visitó el Archivo Histórico de la Policía Nacional, sitio en que decenas de millones de documentos fueron encontrados en el año 2005 y están siendo clasificados y digitalizados. Le acompañó la Ministra de Estado para Relaciones Exteriores Diana Ablonczy. Sus excelencias inauguraron las Nuevas Salas de Acceso a la información en compañía de Gustavo Meoño, Coordinador del Archivo y Julio Solórzano Foppa. Posteriormente asistieron a la develación de la escultura *Ángel de la Paz y la Concordia* del escultor guatemalteco José Toledo Ordóñez, que quedó instalada en la Plaza de la Concordia.

El Grito

El 20 de noviembre 2012, en el interior del Centro Cultural Jaime Sabines fue inaugurada la Galería de Arte Contemporáneo de Chiapas con la exposición plástica *Gravitación de la Memoria*. El acto fue encabezado por la directora general del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, en representación del gobernador Juan Sabines Guerrero; quien estuvo acompañada por Daniel Oropeza Venegas, coordinador Operativo Técnico del Coneculta y el prestigiado escultor guatemalteco José Toledo Ordoñez, entre otras personalidades. En este contexto, durante este acto inaugural, previamente fue develada la obra escultórica *El Grito*, del escultor guatemalteco José Toledo Ordoñez, elaborada en lámina virgen de acero inoxidable, cobre y latón remachados y soldados.

Ángel de la Paz

La Feria del Libro Zócalo 2012 en la ciudad de México fue dedicada a Guatemala por gestiones de la entonces Embajadora de Guatemala Rita Claverie de Sciolli. Fue visitada por más de un millón de personas. El escultor guatemalteco José Toledo Ordoñez presentó el 19 de octubre la escultura monumental *Ángel de la Paz*, la cual fue colocada frente al stand de Guatemala.

Luego se entregó la escultura al Centro Cultural Carranza Lázaro, Delegación Venustiano Carranza. José Manuel Ballesteros, Jefe Delegacional, inauguró el evento. Pasó a formar parte del proyecto cultural Circuito de las Naciones. Este espacio cuenta con 19 esculturas por la paz de diferentes naciones ubicadas en las vías que llevan al aeropuerto de la Ciudad de México.

México D.F. 22 de noviembre 2012

Premios Jade

Más que un reconocimiento el nuevo premio Jade es una obra de arte elaborada cuidadosamente por su creador, el renombrado artista Pepo Toledo, quien fue el responsable de plantear el concepto, realizar el diseño y producir el nuevo reconocimiento entregado anualmente a partir del Festival Antigua 2011. *Síntesis Neurológica de la Abstracción en el Eterno Conflicto Conceptual entre la Percepción y la Representación* es título de la escultura que representa de manera abstracta del proceso que conlleva el origen de una idea y cómo se genera en el interior del cerebro de un creativo.

Arbustos Haciéndose los Interesantes

El 9 de junio de 2011 fue presentada esta escultura perteneciente a la serie *Bosque Urbano* en el exterior de la galería Klaus Steinmetz Contemporary Art en Escazú, Costa Rica.

Satélite ALG2604

El 20 de enero del 2011 se develó frente a la Galería de Arte Latinoamericano Ana Lucía Gómez la escultura urbana *Satélite ALG2604*.

Inauguraron el Arquitecto Álvaro Véliz y Ana Lucía Gómez, acompañados del Maestro Efraín Recinos.

Paseo de la Sexta, Centro Histórico

En el proceso de la primera muestra en el hotel Museo Casa Santo Domingo, las esculturas *El Grito* y *Taurus* de la serie *Bestiario* fueron elegidas por la Dirección de Urbanística de la Municipalidad de Guatemala para la cuadra modelo de la calle peatonal Paseo de la Sexta. Fueron inauguradas el 17 de julio de 2010, por el alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen.

CRÉDITOS

Diseño y coordinación: Mariflor Gálvez Solís

Textos: Pepo Toledo
Paulo Alvarado
Maurizio Colombo
Octavio Amortegui

Fotografía: Mariflor Gálvez Solís
Pepo Toledo
Alan Benchoam
Eduardo Spiegeler