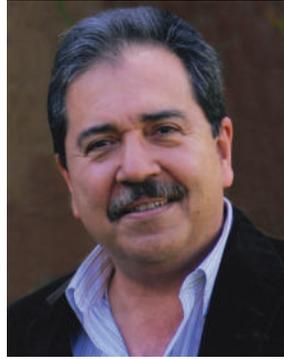

A high-angle photograph of a modern architectural courtyard. The courtyard is enclosed by a white concrete wall with large glass windows. In the center, there is a large, abstract sculpture made of dark, curved metal plates. The courtyard is filled with green grass and low-lying plants. The overall aesthetic is clean and minimalist.

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 45 exposiciones individuales y 36 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.

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 Ética y 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.

Hoy, con la ayuda de todos ustedes, ese péndulo que es el camino del arte se detiene e inicia el regreso hacia el arte ético y estético.

Pepo Toledo

Arte, Espacio y Energía

Con mi escultura pretendo poner un grano de arena en esa batalla de formas en constante cambio, en frágil estabilidad y en continua transición hacia nuevas formas: el universo visto en el transcurso del tiempo.

Todo esto, con un estilo diferente; romper paradigmas, romper formatos, expresarse a lo grande. 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.

Más de una persona me ha dicho que mis esculturas de la serie Bosque Urbano le refieren a la obra de Chillida, específicamente El Peine del Viento. Esto me motivó a viajar a Donostia a conocer esta monumental obra.

Me vinieron a la mente los diálogos de Picasso, cuando conversó con Velásquez presentando su propia versión de Las meninas. En 1951 pintó la obra Masacre en Corea, inspirada en el Fusilamiento de Moncloa de Goya y el Fusilamiento de Maximiliano de Manet. También recordé conversaciones a través de la historia entre múltiples artistas con temas como Las tres gracias desde la antigua Grecia o El grito en la modernidad.

El primer punto de identificación lo encontré en la afición que ambos tenemos por expresarnos en metal oxidado. El óxido es un color vivo. Cada vez que vuelves, la obra es otra. Representa el discurrir del tiempo en el universo.

Luego paso a hacer un profundo análisis que puedo resumir en dos grandes temas: Estética de Líneas y Planos y Energía

Prisionera y Energía Liberada. Sintetizo mis reflexiones en tres palabras: Arte, espacio y energía.

Energía Prisionera y 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”.

El peine del Viento por Eduardo Chillida. Energía prisionera

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.

Bosque Urbano por Pepo Toledo. Energía liberada. Washington D.C.

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.

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 ensayo *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. Lo diferencia de Miguel Ángel 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.

El peine del Viento, detalle, por Eduardo Chillida. El tercer espacio de la escultura.

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. Hago bosquejos en el aire.

¿Estoy incursionando en el límite del tercer espacio, o en un

cuarto espacio? 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. Bajo este análisis queda claro que he llegado al cuarto espacio de la escultura.

Bosque Urbano, detalle, por Pepo Toledo. Líneas y planos, el cuarto espacio de la escultura.

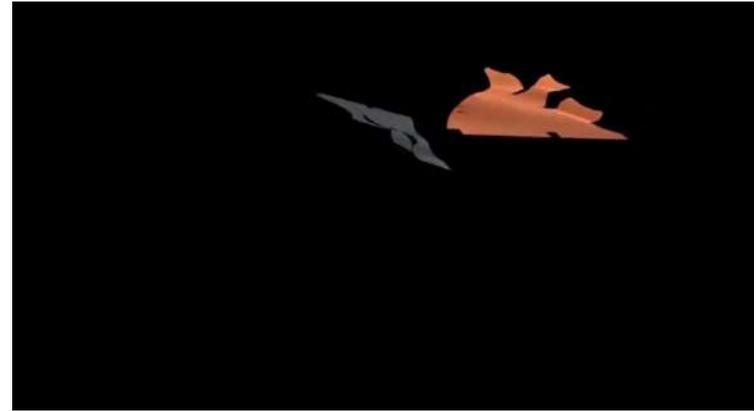
El Quinto Espacio

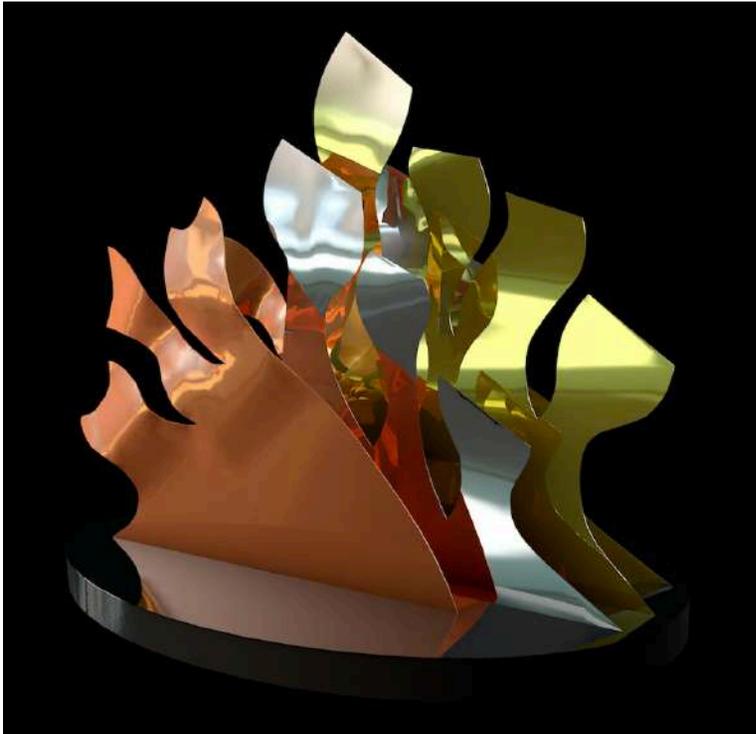
Según el filósofo francés Gilles Deleuze (1925–1995), al artista le toca construir percepciones y sensaciones perdurables escondidas en la realidad del objeto. Me sentí motivado a seguir incursionando en las relaciones entre arte, espacio y energía con el objetivo de ir más allá del cuarto espacio.

La luz es energía luminosa que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. En términos físicos, es radiación electromagnética que se propaga en ondas en el espacio. La dualidad onda – partícula explica las características de su comportamiento físico. Las partículas de la luz se denominan fotones y son un poema en sí desde el momento en que están compuestos con masa invariante cero. Esto me inspiró a formar una escultura por medio de un holograma. El reto, romper esquemas hasta desaparecer la masa por completo.

Elegí el *Ángel particular de Efraín Recinos* de la serie *Ángeles* que hice en su honor. Después de dos años de investigación quedó todo listo para presentar la primera escultura holográfica gigante conocida hasta entonces. La presenté el 9 de diciembre de 2015 en Galería del Centro de Fundación G&T Continental en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.

Fue un acto efímero. La Banda Sinfónica Marcial del Servicio de Músicos Militares llegó solamente para tocar el poema sinfónico *Así Habló Zarathustra*, op.30, compuesto por Richard Strauss en 1896. Durante los 107 segundos que duró la música, las alas se juntaron en el espacio en un diálogo de reflejos para formar el ángel que comenzó a dar vueltas sobre sí mismo, mostrando todos sus ángulos.

Ángel Particular de Efraín Recinos

El *Ángel Particular de Efraín Recinos* tomó forma sin dejar de ser ángel. Fue de así como irrumpí en el quinto espacio de la figura plástica. El último espacio. Más allá, agujeros negros, espacio negativo.

Nota: el acto efímero puede ser apreciado buscando el canal Pepo Toledo en YouTube o bien escribiendo la siguiente dirección:
<https://www.youtube.com/watch?v=3ASrDk38kA4>

Pepo Toledo

Banda Sinfónica Marcial del Servicio de Músicos Militares tocando *Así Habló Zarathustra*

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 soplo 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.

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 Haciéndose los Interesantes
San José, Costa Rica

Nudo Neurológico al Final del Arcoiris
México D.F.

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...

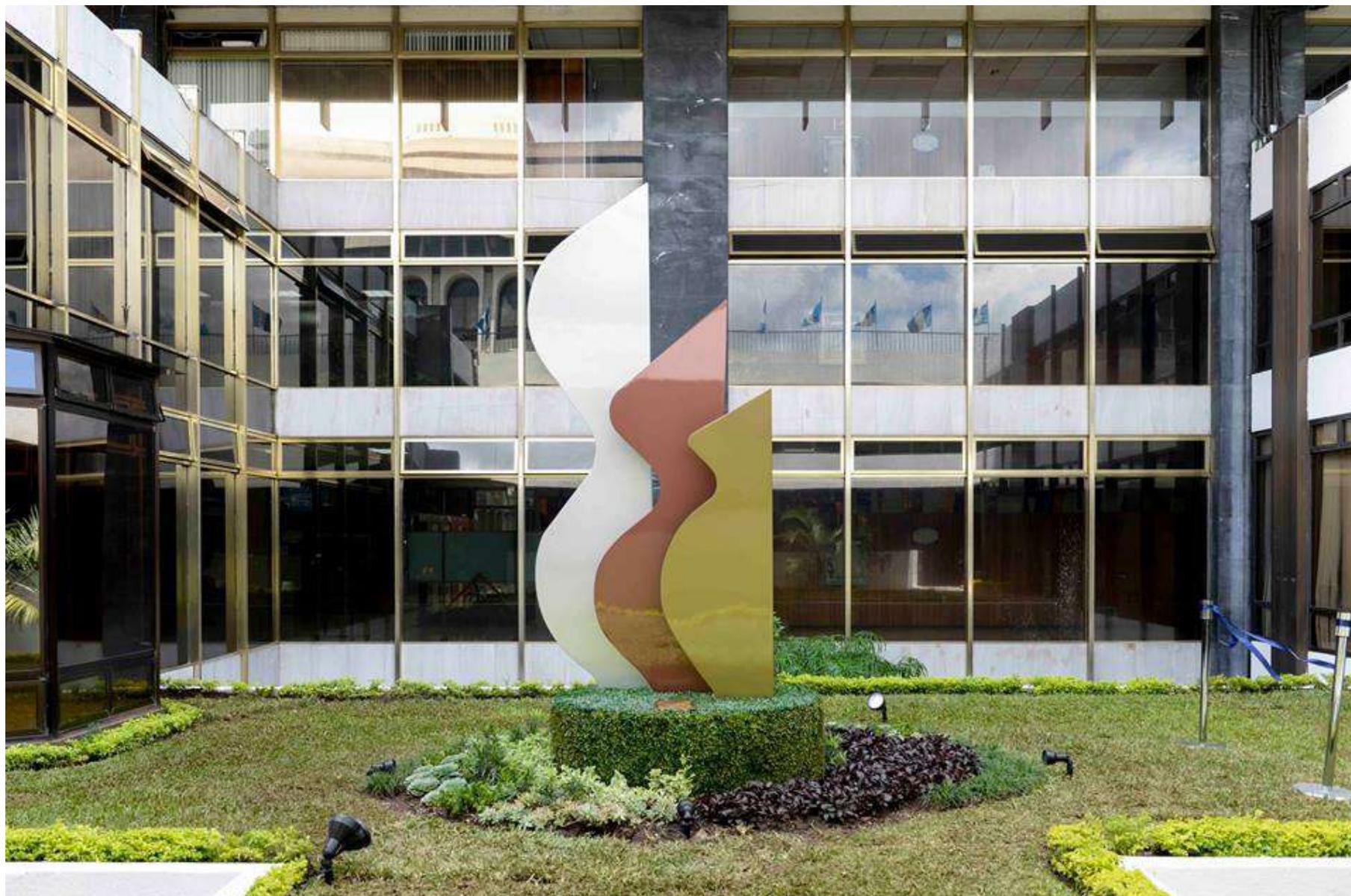
Aquí vive Recinos, insólita y curiosamente captado por el Pepo. Unas llamas encendidas. Como son de metal, resultan impávidas, pero tocables (aun cuando en los museos le digan a uno que no puede hacer contacto con la obra de Arte). Acaso algo tengan que ver los almuerzos en el restaurante La Mezquita. 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, Ubicación temporal
San Salvador, El Salvador 2014

Ángel de las Olas del Mar

Ángel de las Olas del Mar
De la serie *Ángeles*
Banco de Guatemala
Guatemala, Guatemala, 2018

La Discusión Bizantina

Hoy inauguramos la escultura Ángel de las olas del mar. Podemos imaginar cómo rugen, se agitan trepidantemente, se estremecen, crecen y...se desparraman en la playa. Hablando en términos de entropía, una gran cantidad de energía útil se disipa, para volver a comenzar. Me recuerda los ciclos de la economía. También me viene a la mente cuando joven, siendo mecánico automotriz, estudiaba esa ciencia por las noches. Lo primero que me impresionó fue ver que a cualquier doctrina hay otra que se le opone, provocando turbulencia, como las olas. Casi llego al atrevimiento de proponer una nueva ley económica: “Lo que es negro es blanco y viceversa”. Qué no decir de las inocentes y ya obsoletas simplificaciones que se hacen hoy: izquierda o derecha. Demos un vistazo a las posturas económicas más populares.

El mal llamado liberalismo no ha funcionado porque no existe. Lo hubo cuando en 1787 se juntaron 13 estados para protegerse y comerciar libremente entre ellos; así nacieron los Estados Unidos de América. Hoy 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 cuya composición cambia con el tiempo. Lo que no cambia es que al pueblo siempre le queda la tajada más pequeña. El comunismo fracasó para el pueblo pero no para la élite

gobernante que se enriqueció a sus costillas, quitando unos ricos para poner otros. Como ejemplo cercano, Nicaragua. Los privilegios propios del capitalismo se introdujeron rápidamente. Dudo que los jóvenes sirvan de carne de cañón para otra revolución.

El populismo nace del derecho de toda persona a tener un nivel de vida adecuado pero sin importar de dónde sale el dinero para pagar las cuentas, muchas veces fuera de las posibilidades del país. Ha causado desastres, como la crisis de Venezuela, uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo. Qué no decir de Argentina. Antes de Perón, su población tenía un nivel de vida comparable al de Suiza y cayó a la categoría de país subdesarrollado. El único caso de involución que conozco.

El mercantilismo proteccionista que heredamos de la colonia española domina las economías latinoamericanas plagadas de privilegios. Ha sido nefasto y empobrecedor. Es el peor tipo de capitalismo que hay. La versión moderna es el capitalismo prebendario o clientelista.

Mercantilismo e Iglesia Católica versus libertad económica y religiosa crearon un abismo en poco más de cien años en dos países vecinos con el mismo sistema de gobierno de república federal: México y Estados Unidos.

¿Entonces, cuál es la solución? La interrogante ha preocupado a los pontífices de la Iglesia Católica desde que León XIII publicó la visionaria encíclica Rerum Novarum en 1891. Allí reconoció el derecho a la propiedad privada, el fracaso del socialismo y condenó

la acumulación de riquezas en manos de unos pocos. Quizás no estaba informado que la Iglesia Católica fue el mayor acumulador de riquezas y privilegios durante la colonización española en América.

Los derechos naturales son diferentes a los derechos humanos. Son normas que nacen en la conciencia humana: la Ley de Dios inscrita en el corazón del hombre.

Con la Revolución industrial surgen el positivismo y la ciencia contemporánea, divorciados de la teología y de la religión. La experiencia se usa para explicar los fenómenos sociales, convirtiendo al hombre en un conejillo de indias. La ley debe ser obedecida no importando si es justa o injusta, una vez haya cumplido con las formalidades establecidas para promulgarla. Es la Ley del Diablo, insertada en nuestras constituciones para legalizar prebendas, inequidad y demás formas de perversión.

Explico esto para entender cómo a partir del Concilio Vaticano II con Pablo VI el cambio en la Iglesia es radical. El régimen de propiedad privada es sustituido por la comunidad de bienes. Deja de ser un derecho natural, según la Ley de Dios, para convertirse en un patrimonio a distribuir conforme al derecho positivo, según la Ley del Diablo. De allí nació la Teología de la Liberación o iglesia de los pobres, justificando la violencia en nombre de la justicia social. Los curas cambiaron la sotana por las ametralladoras. La Iglesia exigió reformas agrarias; expropiar las tierras para darlas a los pobres. Esto lo hizo después de haber sido el terrateniente más poderoso en la colonia y después de que sus tierras fueron expropiadas por las reformas

liberales. Me pregunto: ¿Por qué no las repartió cuando todavía eran suyas? ¿Un pequeño olvido? Volviendo a los pontífices, Juan Pablo II y Francisco también descalificaron el capitalismo y añadieron que la Iglesia no tiene modelos para proponer. Sin querer ser más papista que el papa, propongo resolver la discusión bizantina comenzando por señalar los privilegios.

El comunismo quiso forzar la solidaridad dentro el sistema, pareciendo superior al capitalismo. En la práctica fracasó. El liberalismo ha demostrado ser eficiente para producir riqueza, más no para distribuirla. La solidaridad como virtud queda a cargo de individuos, que no son precisamente hermanas de la caridad. El obrero debe ser convertido en socio de la empresa por medio de sistemas de pago por productividad, la antítesis del paternalismo. Para ello hay que eliminar obstáculos y flexibilizar leyes laborales que hoy lo impiden para “proteger” a los trabajadores. También debe cambiar la mentalidad de los productores nacionales que buscan sus clientes en el exterior en lugar de crear una generación de consumidores en el país en beneficio mutuo. Más clase media y menos pobreza. La China ya lo comprendió y va en esa dirección. Es posible que una economía social de mercado balanceada y libre de prebendas sea una buena solución.

Los privilegios deben ser atacados donde se originan: en la Constitución y demás leyes y reglamentos de un país. Con el fin de obtener ventajas para los grupos de poder se redactan cláusulas que facultan al Estado intervenir en todas las actividades posibles en los campos económico, político y social. Por eso son tan

extensas. Allí se legaliza la desigualdad ante la ley. Es indispensable implantar candados dirigidos a eliminar privilegios. Ejemplos: Un mínimo de carga tributaria con relación al PIB. Un máximo de endeudamiento público con relación al PIB. Un mínimo de porcentaje del presupuesto nacional dedicado a inversión. Cero exenciones de impuestos, cero monopolios, etcétera. Allí comienza el debate.

Acabar con la corrupción no es suficiente para arreglar un país. La honradez es una cualidad y no una estructura; dicho de otra forma, la corrupción (visible o no) puede echar a perder el andamiaje económico de un país por bueno que sea. Muchas personas e instituciones hoy atacan ferozmente la corrupción abierta que las leyes castigan al tiempo que se benefician de privilegios, la corrupción encubierta que las leyes protegen. Es por esto que quien quiere ser bien recordado en política no cambia nada. Defiende el status quo.

Hablemos ahora de privilegios globales. Cuando Estados Unidos imprime billetes sin respaldo para cubrir su déficit el dólar pierde valor. Como es la moneda de referencia mundial, el efecto es un impuesto abusivo a la población mundial para subsidiar el nivel de vida de los estadounidenses; afecta por igual a un rico que a un campesino pobre que compra medicina para sus hijos.

Las crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street son instrumentos cíclicos para hacer desaparecer los ahorros del público, confirmando el dicho: "las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan". Esto sucede

impunemente. No hay gobierno que se atreva a regular el sistema financiero internacional efectivamente.

Nunca hemos sido libres. El pueblo no participó de la llamada independencia ni recibió beneficio alguno. El poderoso monopolio comercial del Clan Aycinena, siguió dominando el país, con la única diferencia que dejó de pagar impuestos a la corona española. Nuestro Himno Nacional cantado como una plegaria tiene sentido. Pero enseñarlo a los niños como un hecho consumado es una farsa, sobre todo la estrofa que dice: "Nuestros padres lucharon un día / encendidos en patrio ardimiento / y lograron sin choque sangriento / colocarte en un trono de amor." Qué amor puede haber en el trono de los privilegios, donde se le quita a uno para darle a otro. Luego nos quejamos de tener un país complaciente.

Pasamos del colonialismo al neocolonialismo. Las donaciones son condicionadas. Los préstamos también, a menudo acompañados de comisiones a los funcionarios que los aceptan. Nos convierten en prostitutas. La mayor parte sirve para financiar obras sobrevaluadas o adquisiciones inútiles. Lo que importa es colocar el dinero. No necesitamos limosna. Solamente igualdad de condiciones para que nuestros productos puedan competir en el mercado internacional.

Durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos aquí la tuvimos "caliente" y fuimos obligados a combatir por sus ideas durante más de 30 años. Molestos por el aumento de migrantes y a más de 20 años de la firma

de la paz, en Estados Unidos se acuerdan que aquí estamos y ahora pretenden sacarnos de la pobreza.

El instrumento, unos 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. Hoy sufrimos otro pleito ajeno, la guerra contra el narcotráfico y nos hacen pagar por combatirlo.

Si bien es cierto que tenemos graves problemas internos, buena parte de la corrupción y la pobreza en Guatemala ha sido causada por las grandes potencias que por siglos nos han sojuzgado y ahora nos juzgan.

ESCULTURA URBANA José Toledo Ordóñez **RETROSPECTIVA**

Ángel de la Cultura

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 o hacemos, todo lo hecho por el hombre que incluye conocimiento. Las Bellas Artes se conocen como Alta Cultura.

Los tres elementos el Ángel de la cultura que hoy entregamos representan lo que somos, lo que aprendemos y lo que practicamos.

Los Estudios Culturales en general 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. En el lado de la creación tenemos por ejemplo, el lenguaje, las creencias, la música, las marchas, las obras de arte, banderas, escudos y símbolos en general. En el lado de la propagación es primordial la función de los medios de comunicación en masa. Quienes controlan la producción de significados y su divulgación controlan la Cultura.

El Ángel de la cultura pertenece a la serie Ángeles que inauguré en octubre de 2012 como homenaje al gran maestro Efraín Recinos en el primer aniversario de su fallecimiento. Su extraordinaria obra plástica fue portadora en todo momento de un mensaje moralista. Desde su dibujo infantil reflejó en grandes batallas de toda época y todo lugar una preocupación casi obsesiva por el triunfo del bien sobre el mal.

En su utopía todos viviremos como artistas conviviendo bellamente, en un mundo sin cárceles.

Los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas son creadores de significados que se traducen en instrumentos poderosos para transmitir percepciones y realidades a la sociedad. Esta obra monumental que hoy inauguramos es una exhortación para que lo hagan responsablemente como lo hizo el maestro Efraín Recinos.

Ángel de la Cultura
Serie Ángeles
Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla
Guatemala, Guatemala, 2017

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. Termino 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

PEPOGLIFOS

La Familia

La Familia
Santo Domingo El Cerro
Antigua Guatemala, Guatemala, 2018

ESCULTURA URBANA José Toledo Ordóñez RETROSPECTIVA

Pepoglifos, Conjunto escultórico
Santo Domingo El Cerro
Antigua Guatemala, Guatemala, 2018

Pepoglifos

Umberto Eco define la cultura como un fenómeno de comunicación.

La semiología o semiótica estudia los procesos de comunicación dentro de la sociedad: qué significa un conjunto de palabras, un gesto o una imagen.

Somos seres visuales. “No se piensa sin imágenes”, dijo Aristóteles.

Los signos son específicos y representan en forma visual y abstracta conceptos, palabras, figuras e incluso sonidos. Pueden ser comprendidos por algunos animales. Los símbolos son más amplios y son vitales en actividades como el tráfico. La palabra griega glýfō (grabar) se aplica a signos escritos o pintados y a los glifos mayas. Los usados en el Antiguo Egipto se llaman jeroglíficos, los grabados en roca petroglifos y los que vemos aquí, pepoglifos.

Los símbolos son vehículos para expresar conceptos. Permiten informarnos e informar. Posibilitan que lo efímero de las palabras y los gestos pueda perpetuarse. Establecen una conexión con la realidad a la que representan; por ejemplo, la paloma como símbolo de paz. Encontramos símbolos que significan lo mismo en diferentes culturas inconexas, como el dragón asociado al mal. En otros casos, el significado es opuesto. La esvástica nazi es símbolo de maldad en el mundo occidental mientras que en el antiguo idioma sánscrito significa bienestar. Quien ve una obra de arte puede ver diferente significado al intencionado por el artista. ¿Qué sucederá cuando veas los pepoglifos?

Los símbolos son imágenes cuyo significado va más allá de lo que es evidente. Los encontramos a cada paso que damos

influyendo nuestras acciones. Nos apoyamos en diferentes ciencias para comprenderlos. Muchos se van por lo fácil y pasan del caos informativo a torpes simplificaciones, dejando secretos ocultos en la historia. Cada individuo se ve obligado a convertirse en un criptólogo.

La comunicación es vital para el funcionamiento de la sociedad. Se dificulta a medida que haya barreras entre las personas por razones sociales, geográficas, culturales, idiomáticas o de contexto histórico. Éstas determinan el punto de vista de cada persona: lo que queremos decir, lo que decimos, lo que la otra persona escucha o piensa que escuchó, etcétera. Si a esto añadimos prejuicios, percepciones, distracciones, expectativas, emociones, etiquetas, negativismo, mentiras, actitud defensiva, momento inadecuado, bromas pesadas y disposición de oír pero no escuchar, concluiremos que la comunicación es un milagro.

Nace la necesidad de tender puentes, interpretar, aclarar términos y conceptos e ilustrar ideas. El desarrollo del lenguaje y la tecnología solamente potencializa las barreras o los puentes en la comunicación. Lo que importa es la actitud.

Hace casi 200 años Champollion descodificó los jeroglíficos egipcios. Atrévete a descifrar los pepoglifos. Concéntrate en las diferencias y encuentra el orden en las mutaciones. Cada persona tiene su propia visión de la realidad. ¿Pero, qué es lo real y qué lo irreal? ¿Es nuestra propia percepción la que está perturbada? Lo cierto es que lo que cada individuo entienda reflejará lo que tiene en su corazón.

Pepo Toledo

Pepoglifos, Conjunto escultórico
Santo Domingo El Cerro
Antigua Guatemala, Guatemala, 2018

Pepoglifos, Conjunto escultórico
Sala Quiroa, Hotel Casa Santo Domingo
Antigua Guatemala, Guatemala, 2018

The image features several thick, bright yellow lines that are intertwined and overlapping on a plain white background. The lines vary in orientation, with some running diagonally from the top-left towards the bottom-right, and others forming loops or curves. The overall composition is abstract and dynamic, suggesting movement and complexity.

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

ARTEFACTOS

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

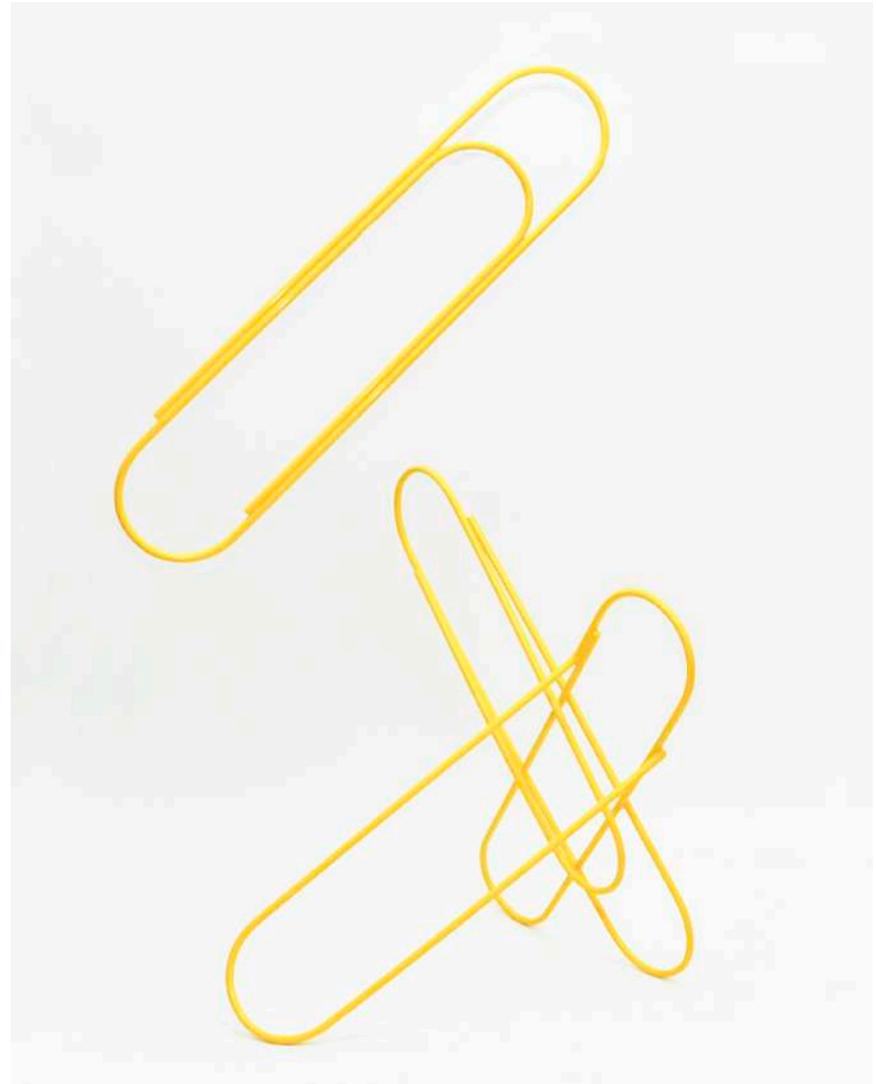
a hacer Anti Arte y en el peor de los casos a afirmar que ahora ellos son los verdaderos artistas.

Fuente de Marcel Duchamp

Desde el punto de vista de Arthur Danto, los *ready mades* 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*.

La escultura fue inaugurada en el edificio de la Biblioteca Landivariana, Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, el 7 de marzo de 2017.

Hiperarchiultramegamicrocosmos

El Observatorio astronómico SIGGI es un proyecto que promovido por el escultor alemán Dieter Erhard, para San Miguel Dueñas, de donde es originaria su esposa Miriam. El alcalde Alejandro Fernández apoyó desde un principio del proyecto. La obra la construye la comuna con apoyo del Club Rotario Norte y varias empresas privadas.

En el primer piso de la torre habrá proyecciones y carteles educativos. En el segundo, microscopios, recordando que la vida comenzó en los océanos. En el tercero, telescopios para ver los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango así como la campiña de San Miguel Dueñas. En la terraza, un telescopio gigante para ver las estrellas. Pepo Toledo hizo referencia a la accidentada geografía de Guatemala que la hace tierra brava y bella a la vez, al igual que sus mujeres.

Pepo Toledo contribuyó con el diseño arquitectónico del edificio y el mural que lo cubre. El diseño –explica el autor- parte de los tres cielos que menciona la Biblia, con la mano del Creador de la cual salen las estrellas. La mano de Dios fue usada inicialmente por los judíos para mostrar la intervención divina, ya que tenían prohibido representar a Dios e incluso pronunciar su nombre.

La imagen que usó Pepo Toledo es inspirada en la que se encuentra en la iglesia de San Clemente de Tahull, en Cataluña. Entre los cristianos la mano derecha de Dios (Dextera Domini en latín) significa poder y protección divina.

El concepto es del mural es del microcosmos al macrocosmos. En el exterior de la torre podemos identificar toda clase de fantasiosos micro organismos. Si minimizamos el nivel de

abstracción llegamos a diferentes sistemas solares que conforman las galaxias.

La ciencia continuamente descubre nuevas partículas subatómicas cada vez más pequeñas y a la vez descubre nuevos cuerpos celestes al explorar el universo, retando en ambos casos a imaginación humana en un vano intento por comprender el infinito.

ESCULTURA URBANA José Toledo Ordóñez RETROSPECTIVA

BOSQUE URBANO

Arbusto Cañonero
De la serie *Bosque Urbano*
Paseo La Sexta
Guatemala, Guatemala, 2017

Arbusto Loco
De la serie *Bosque Urbano*
Paseo La Sexta
Guatemala, Guatemala, 2017

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

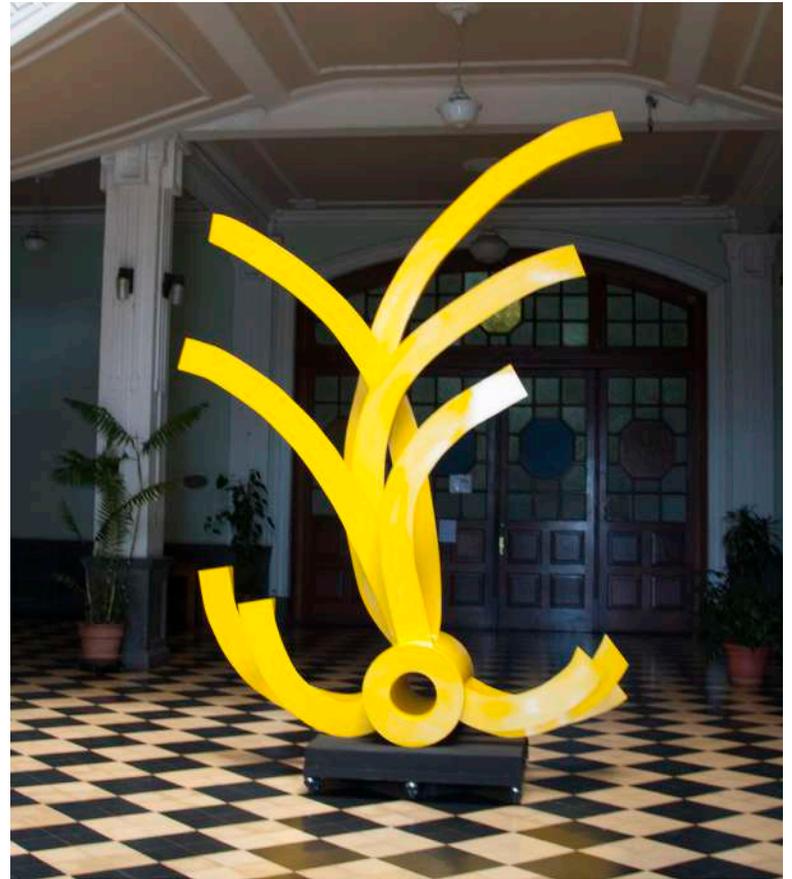
La escultura Fuente de Vida, de la serie Bosque Urbano, está significativamente situada frente a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional en Chiapas. Podría hablar por horas de otros lazos de amistad y cariño que me unen con México. Nos hermanan con 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 Córdoba 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

El dilema es si el 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

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

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

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

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

“Quiero agradecer a todas aquellas personas que han expresado su tristeza, enojo, simpatía y demás ante la destrucción de mis esculturas en la 6ta avenida, pero sobre todo quiero agradecer el amor al arte que todos han manifestado. Solamente he podido ver fotos pues voy de regreso a Guatemala después de colocar el Ángel de la Paz en ONU Ginebra. No nos daremos por vencidos, EL ARTE ES TRASCENDENTAL, EL VANDALISMO NO”.

Manifestación fuera de control termina en la destrucción de éstas obras en el Paseo La Sexta. Jueves 10 de noviembre 2016, Guatemala, Guatemala.

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

ABSTRACCIONES NEUROLÓGICAS

Acción rotaria de buena voluntad marcando la diferencia

El mundo atraviesa por situaciones caóticas en lo económico, político y social. La pregunta es, ¿puede el orden surgir del caos? Esa dualidad ha sido fundamental para explicar el origen del Universo y del ser humano en las religiones, la filosofía y las ciencias. La Biblia comienza diciendo: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía...” El orden no depende del azar. Surge del cumplimiento de los preceptos de Dios. Cada individuo debe usarlos como fundamento de su hogar para así proyectarlos a la sociedad. Prestar servicios humanitarios, promover la ética y contribuir a fomentar paz y buena voluntad en el mundo conciernen a estos preceptos que Rotary International inculca en líderes empresariales. La escultura que hoy inauguramos representa el orden en el caos. Parece un garabato, pero está estructurada con principios de composición sólidos que permite rotarla sin perder su balance. Su dinámica configuración abraza al globo terráqueo. Evoca el actuar de las asociaciones rotarias, provenientes de todas direcciones y reunidas en beneficio de la humanidad.

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 (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

Jugando con el tiempo

“Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida”. Proverbio chino.

Hoy tenemos una cita con el tiempo. La cosmovisión es la forma en que interpretas el universo y todo lo que existe. También la forma en que percibes a Dios, al prójimo y a ti mismo. Determina de acuerdo a tu cultura nociones comunes que aplicas a los campos del saber tales como la religión, la filosofía y la ciencia. En ella es vital cómo enfocas el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. La forma en que lo hagas tendrá una gran influencia en tu vida.

El pasado es como nuestra sombra. Ignorarlo no es una opción. Siempre nos acompaña, para bien o para mal. La falta de perdón y el resentimiento son autodestructivos. Te atan al pasado y lo hacen formar parte de tu presente en todo momento. La preocupación tiene el mismo efecto. Empeora las cosas. No cambia el pasado pero puede arruinar tu presente y tu futuro.

Dios no te diseñó para soportar emociones negativas. Cuando las tienes, tu cuerpo se queja con estrés y enfermedades; tu mente, con depresión y amargura. La forma de lidiar con ellas es poner tu vida en manos de Dios. Entrégale tus errores, tus problemas y tus necesidades. También tus anhelos y tus metas.

Vive cada día de tu vida con gozo y paz. Uno a uno.

La historia se inventa, pero el pasado no se puede cambiar. Aunque sí lo puedes repetir, volviendo sobre tus errores. No se trata de borrar el pasado. El tiempo recordado con un corazón sano nos deja el gozo de los recuerdos y el aprendizaje de los errores. Aprende del pasado para construir la historia de tu futuro. Dale significado a tu presente. Enfócate en los dones que Dios te dio.

El tiempo transcurre para no volver. No espera. No lo puedes comprar. La vida es tiempo acumulado. Cuando das tu tiempo a alguien le das un trozo de tu vida. Es un acto de amor.

El tiempo es finito pero si lo aprovechas es suficiente. De otra manera, reclama lo suyo.

Dios nos da la fórmula: cada día tiene su propio afán (Mateo 6:34). Los niños lo saben porque su corazón es limpio. Son libres de la preocupación del tiempo. Nos enseñan a gozar el presente. Puedes ver a Dios en ellos. Por eso dedico esta escultura a los chicos que a partir de hoy subirán a ella, la usarán para hacer piruetas y sobre todo para jugar con el tiempo.

Pepo Toledo

Jugando con el tiempo
De la serie *Abstracciones Neurológicas*
Plaza Dinamia Cayalá
Guatemala, Guatemala, 2017

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

CRONOLOGÍA VISUAL

Ángel de las Olas del Mar

El 25 de septiembre de 2018 se develó la escultura *Ángel de las Olas del Mar* en el Banco de Guatemala. Se llevó a cabo en el marco de cierre de la muestra *Diálogo Introspectivo* de Pepo Toledo y Rodrigo Santa Cruz Anchissi acompañados de Paulo Alvarado. Se contó con la presencia de altos funcionarios del banco así como con el presidente Sergio Recinos quien agradeció al artista. Pepo Toledo dió un discurso en el que habló de la obra y de la economía del país. Luego se procedió a cortar la cinta y fotografiar la escultura.

La Familia

El 22 de junio de 2018 se terminó la instalación del conjunto escultórico *La Familia*, parte de la serie *Pepoglifos*, en la entrada de El Cerro de Santo Domingo en Antigua Guatemala. Se hizo entrega de la pieza a Jorge Castañeda acompañado de la directora de museos Ana Claudia Soznávar.

Pepoglifos

El 18 de noviembre se inauguró la muestra *Pepoglifos* en la Sala Quiroa del Hotel Museo Casa Santo Domingo. El acto comenzó con palabras de la directora del Paseo de los Museos Ana Claudia Soznávar, seguido por Jorge Castañeda y por último el artista, quien declamó el mensaje que acompaña a la colección *Pepoglifos*. La muestra permaneció abierta hasta el 20 de febrero de 2018. Al finalizar tres piezas grandes (glifos arqueológicos) se trasladaron a El Cerro de Santo Domingo y tres permanecieron en la Sala Quiroa.

Acción rotaria de buena voluntad marcando la diferencia

El 28 de febrero de 2018 en el marco de la XXIII Conferencia Rotaria del Distrito 4250 se entregó la escultura *Acción rotaria de buena voluntad marcando la diferencia* de la serie *Abstracciones Neurológicas*. Esta pieza fue creada especialmente para Rotary International en homenaje a sus acciones y desempeño en pro del desarrollo. El gobernador del distrito 4250 Julio Grazioso presidió el evento con un discurso muy inspirador. Seguido por las palabras del escultor y el mensaje de la obra y finalizando con el Alcalde Municipal de San Lucas Jenner Plaza. También se contó con la presencia del Telesecundaria Aldea Choacorrall

Jugando con el tiempo

El 11 de octubre de 2017 se develó la escultura *Jugando con el tiempo* de la serie *Abstracciones Neurológicas*. Esta pieza fue adquirida por Landmark Inversiones Inmobiliarias. La develación se llevó a cabo durante la presentación de la segunda parte del proyecto habitacional Shift, en la que Fernando Marroquín, gerente general, y Carlos Mansilla, director, dieron palabras de inauguración. Además el escultor pronunció el mensaje de la obra en donde habla acerca de los niños, oportunidades y el tiempo. Esta pieza se encuentra situada en la plaza de Dinamia Cayalá.

Bosque Urbano en Paseo La Sexta

El jueves 10 de agosto de 2017 se develaron las esculturas *Arbusto Loco* y *Arbusto Cañonero* de la serie *Bosque Urbano* en el Paseo La Sexta. Gracias a la iniciativa de EEGSA se repusieron las esculturas destruidas por manifestantes el 9 de noviembre de 2016. La develación estuvo a cargo del Gerente General de EEGSA Jorge Alonso, el Alcalde Álvaro Arzú y el escultor Pepo Toledo.

Ángel de la Cultura

El jueves 20 de julio de 2017 se develó la escultura *Ángel de la Cultura* en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla en la Ciudad de Guatemala. El acto fue presidido por el director Otto Arana y el Viceministro Maximiliano Araujo del Ministerio de Cultura y Deportes. Después el artista pronunció el mensaje que acompaña a la obra y por último se develó la escultura.

Hiperarchiultramegamicrocosmos

El 10 de mayo de 2017 fue inaugurado el mural exterior del Observatorio SIGGI en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala. El acto fue inaugurado por el secretario municipal Francisco Quiñonez seguido por las palabras del Alcalde Municipal Alejandro Fernández y por último del artista, quien recibió un reconocimiento por parte de la Municipalidad. Se contó con la presencia del equipo que ayudó con la realización y representantes del Club Rotario.

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

El 7 de marzo de 2017 fue inaugurada la escultura insignia de la serie *Artefactos* en las afueras de la Biblioteca Landivariana de la Universidad Rafael Landívar, Campus Central. Se contó con la presencia del director de la biblioteca Jorge Carro, quien inició con unas palabras, Lucrecia Méndez V. de Penedo y demás personalidades de la Universidad.

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.

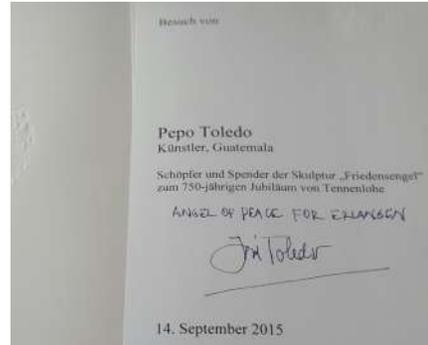
Acto seguido, se llevó a cabo una recepción en la Galería Ptries van Dorst del castillo, donde se inauguró una muestra de pintura de la artista guatemalteca Karla Higueros.

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.

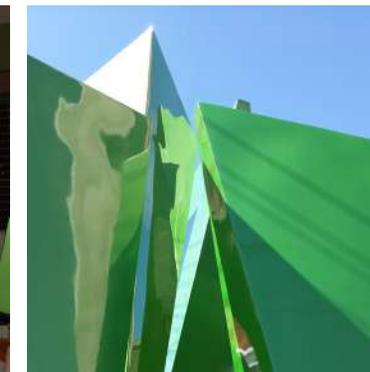
La ceremonia se llevó a cabo en Constitution Avenue y 18 calle N.W. donde fue instalada la obra, en el jardín situado entre el Monumento Washington, la Casa Blanca y el Capitolio. La obra pasó a ser parte de la Colección AMA/Art Museum of the Americas.

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 Sabinés 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 Sabinés 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.

APÉNDICE

Esculturas Fuera de Serie

Ángel del Fuego

Ángel del Fuego
Serie *Ángeles*
Hemeroteca Nacional de Guatemala
Guatemala, Guatemala, 2018

Con motivo del 58 Aniversario de la Hemeroteca Nacional

Un periódico es una arena política complementada por los últimos sucesos y adornada por secciones culturales y deportivas. Un periódico amarillista es un conjunto de poco texto y muchas imágenes de violencia y sexo que puede ser “leído” incluso por analfabetas. La curiosidad es el alimento de unos y de otros.

La prensa comienza por reflejar la opinión pública. Luego la influencia y a menudo la crea. Es un poderoso medio para influir a las masas. Como todo instrumento, puede ser usado para construir o para destruir. De allí la gran responsabilidad que implica ejercer el oficio. La guerra, la paz, el rencor y el perdón comienzan con palabras. La historia se nutre de la prensa. Se relata o se novela. Surgen múltiples versiones de un mismo hecho. Se registran en lugares como esta noble Hemeroteca Nacional, que cumple 58 años de existencia.

La crítica siempre es subjetiva. Es convincente cuando está sustentada en la investigación y demás disciplinas periodísticas. Cuando no, se convierte en insulto. La crítica repetitiva se vuelve personal. Se critica, no se lapida. Ser anti gobierno en forma sistémica provoca falta de interés.

Los peores enemigos de la libertad de prensa son las amenazas, las medidas de hecho y el soborno. Los periodistas honestos sucumben ante las balas. Los deshonestos, ante el dinero.

El lenguaje periodístico puede estar a la altura de lo mejor de cualquier género literario. Unos escriben para lucir su erudición y llegan a una ínfima parte de los lectores. Otros usan lenguaje didáctico e impactan a muchas personas.

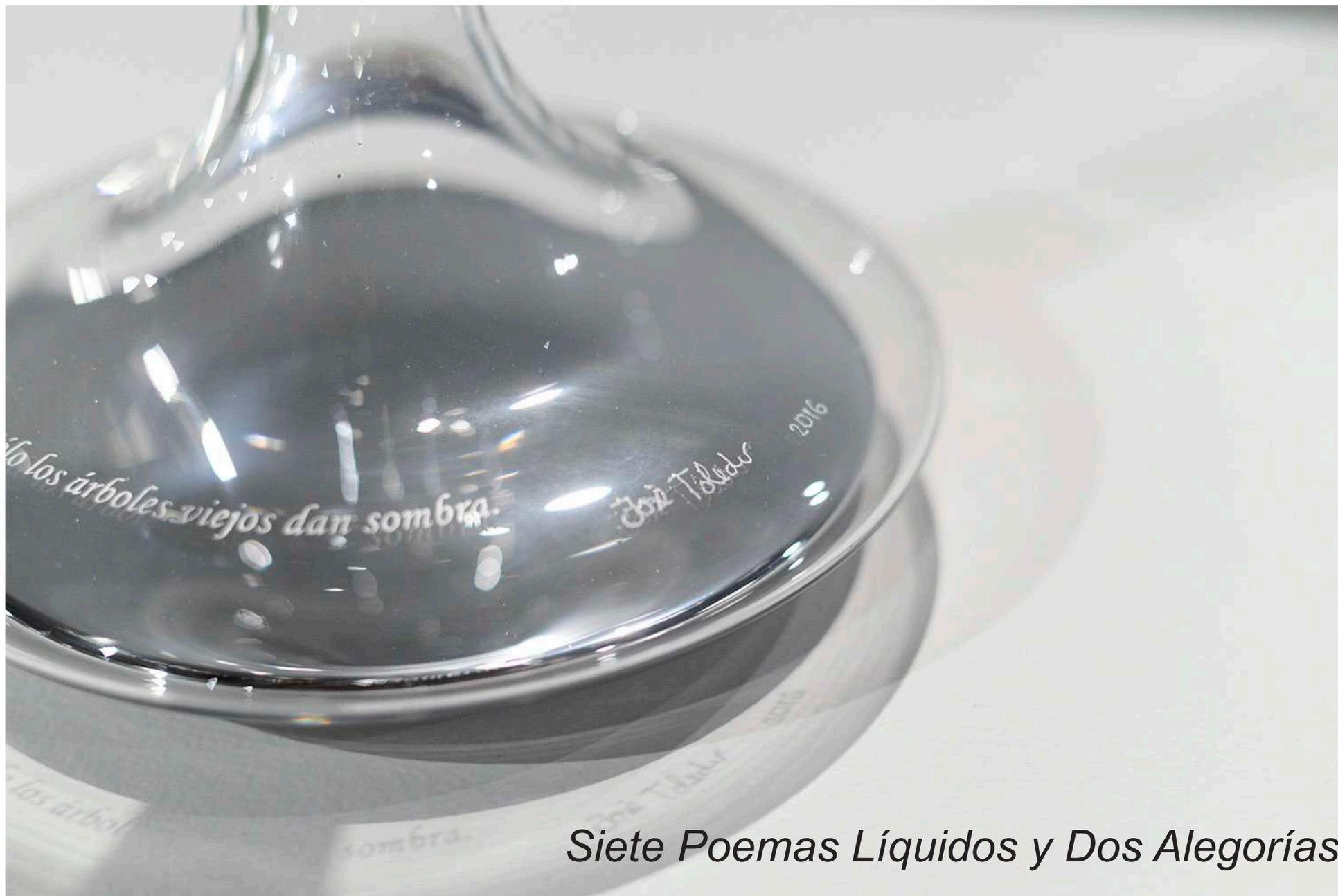
La imprenta potenció a la prensa escrita como medio de comunicación masivo. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) la exponenciaron. Para bien o para mal, cualquier ciudadano celular en mano es un eventual periodista,

camarógrafo o fotógrafo en las redes sociales. No se sabe si los periódicos impresos van a convivir con los digitales o desaparecer. La cultura se ha globalizado. Nunca antes ha habido tanta información disponible para tan pocos lectores, acostumbrados a aprender principalmente por medio de cápsulas.

La primicia es fundamental. La presentadora de la India Supreet Kaur se enteró de la muerte de su marido mientras transmitía noticias en vivo. Estoicamente terminó el programa sin inmutarse para luego irrumpir en llanto. El conductor Daniel Penedo se entró también en vivo de su propia muerte.

Ángel del fuego, dualidad calor luz. El calor de la pasión para ejercer el periodismo a la luz de la verdad. Construido en acero inoxidable pulido, un espejo donde se puede distinguir lo que se dice de lo que es. Cinco alas de energía libertada para volar en distintas direcciones. Alas de ángel que terminan en agudas plumas, para clavar __como dijo José Martí__ la verdad en nuestros corazones.

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.

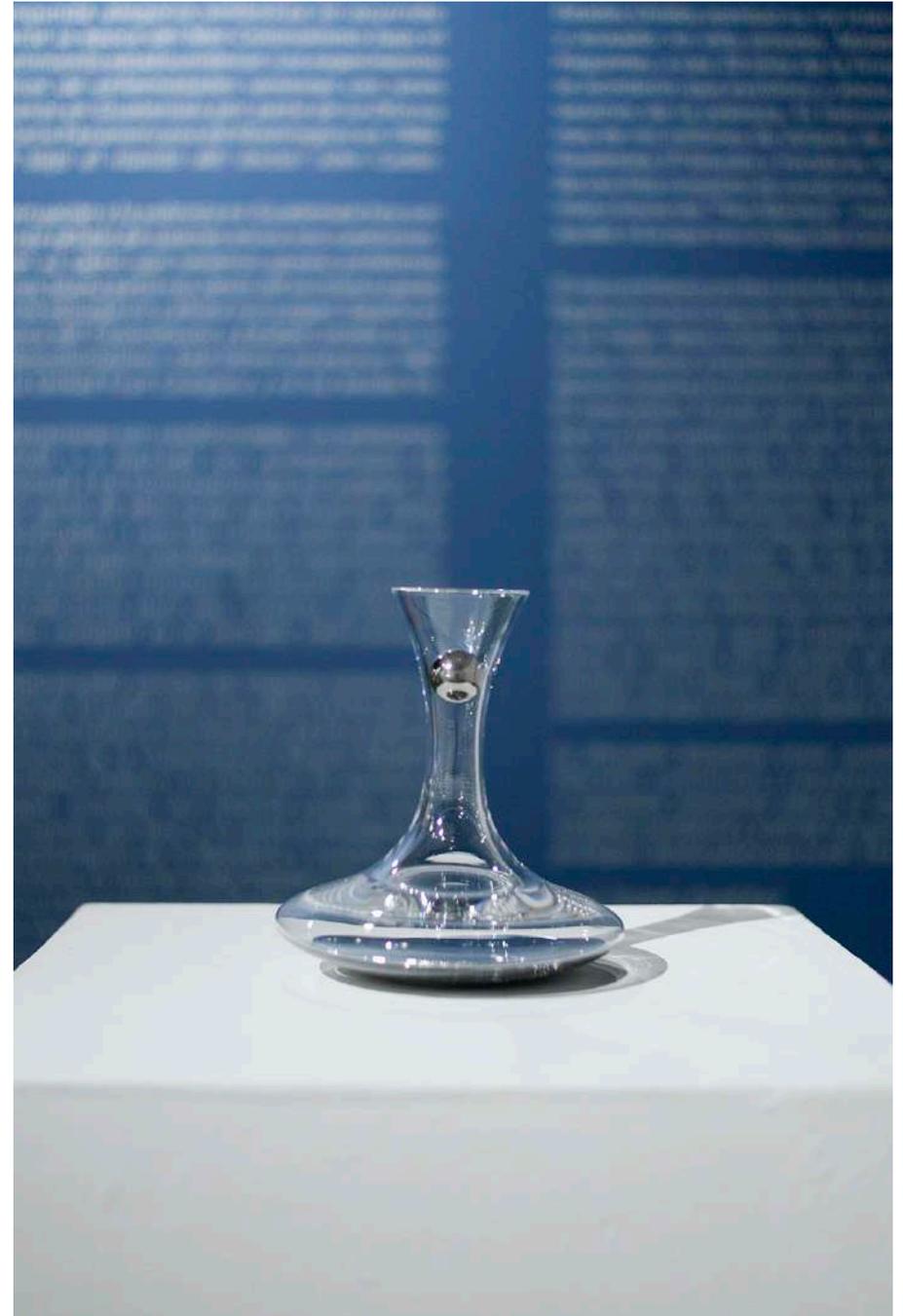
Un esperanzador proceso de limpieza comenzó en Guatemala. El pueblo salió a las calles el 25 de abril de 2015 en una histórica manifestación pacífica pidiendo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. El Ministerio Público y la CICIG por fin asumieron su papel,

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.

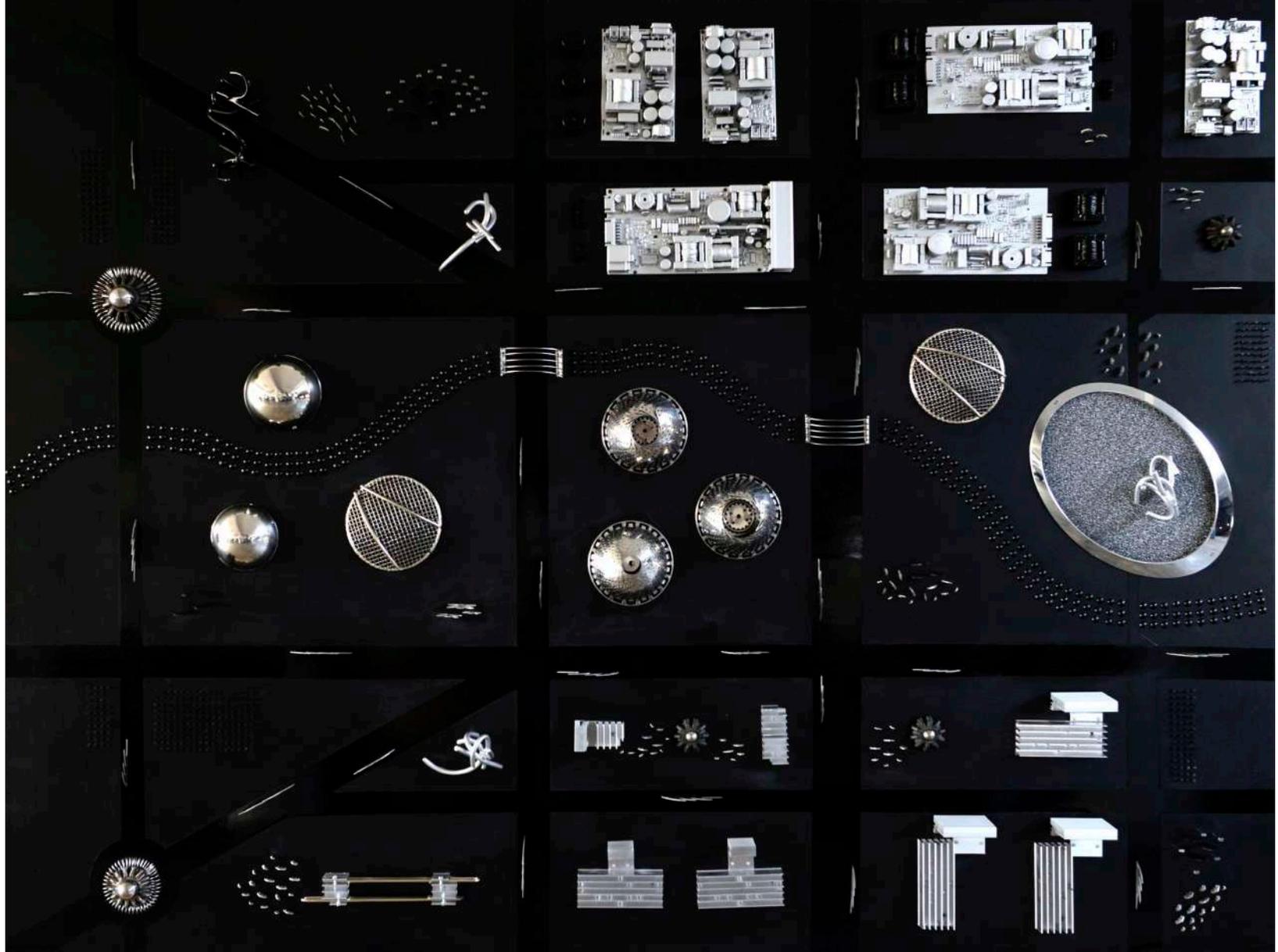
Poema Líquido
Vidrio y mercurio
2016

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

Wacko City

Apuntes sobre la locura

En la antigüedad ser loco o haber perdido el juicio se atribuía a una influencia demoníaca producto del castigo que un pecador se merecía. Cualquier individuo que se conducía en forma atípica contraviniendo las normas sociales podía ser considerado loco. Un concepto amplio y ambiguo. El término se fue extendiendo a enfermedades cuyo origen no podía ser explicado, a comportamiento extraño y a exabruptos de conducta fuera de control o más allá de lo racional (a juicio del observador). Entre ellos, la desinhibición, actos absurdos, sentimientos exacerbados o incluso explosiones de ira. Ser extravagante se convirtió en un acto temerario.

El amplio diagnóstico de locura se aplicó a enemigos políticos o personales para justificar su encierro a fin de controlar su “peligroso” comportamiento. Otros por el contrario fingieron estar chiflados para escapar de la justicia. A personajes así los califico como “locos a su favor”. Algún otro “se hace el loco” cuando se llama a trabajar o a cooperar.

No puedo dejar de mencionar e incluso imaginar el Manicomio Arkham, en una tenebrosa mansión de la época victoriana en Ciudad Gótica donde están recluidos los enemigos de Batman: el Guasón, Sombrero Loco, el Acertijo, Killer Croc, El Espantapájaros, la sexy pelirroja Hiedra Venenosa, el Pingüino y otros. ¡Qué no daría por un tour allí!

A todos nos encantan las historias. Es más, vivimos de ellas y de nuestra historia personal. Cuando un niño “vive en su propio mundo” lo dejamos que sueñe despierto. Equivocadamente lo elogiamos cuando es maduro. Al crecer tendrán que dejar atrás sus sueños.

Los niños pueden escaparse de la vida social con mucha facilidad. Hacen viajes imaginarios y tienen compañeros

imaginarios. Pero si un adulto es soñador, la cosa cambia. Lo reprimimos o lo declaramos genio. Crear un mundo propio puede considerarse genialidad o locura.

El adulto loco considera reales sus creaciones imaginarias. El niño distingue perfectamente una cosa de la otra. El loco tiene un inmenso mundo interior pero no lo controla. Por el contrario, su mundo interior lo domina y lo aparta de la realidad. Pero, ¿qué es lo real y qué lo irreal? ¿Es nuestra propia percepción de la realidad la que está perturbada?

Para Erasmo de Rotterdam, creador de la famosa obra Elogio de la locura (1511), la locura es castigo del saber para quienes creen saber y “La sabiduría inoportuna es una locura...”. Esto me hace pensar que ejercer la locura puede llevar a la sabiduría. Rotterdam también dijo que “La razón, para ser razonable, debe verse a sí misma con los ojos de una locura irónica”. A partir de esta frase se analiza la razón a partir de la locura. Pasa a ser parte de ella, inseparable. La locura es la parte más prodigiosa de esta dualidad.

Vicente Huidobro dijo: “Si no hiciera al menos una locura al día me volvería loco”. Los peores momentos de un lunático son los de lucidez. Terrible cosa debe ser padecer de cordura. La razón es la cárcel de los que no han perpetrado ninguna locura en su vida. Mientras tengas oportunidad, nunca dejes de cometer un disparate.

Termino con una frase de Mario Monteforte Toledo: “Afortunadamente aún quedan locos en este mundo. Milagro fructífero es que se junten”. A todos ellos __incluyéndome a mí__ dedico Wacko City, La ciudad de los chiflados.

Pepo Toledo

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

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

artista es la mano que, por esta o aquélla 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.

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?

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

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

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

pepo toledo art productions