

Ministerio de
Cultura y Deportes

RETROSPECTIVA

Pepo Toledo

Del 27 de abril
al 30 de junio

Martes a domingo
10:00 a 18:00 hrs.
Ingreso gratuito

Inauguración 27 de abril
11:00 hrs.

Sala de Exposiciones "Efímero"
Real Palacio de los Capitanes Generales,
La Antigua Guatemala.

Síguenos en: www.mcd.gob.gt
www.pepotoledo.com

Pepo Toledo RETROSPECTIVA 2024

Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG)
Real Palacio de los Capitanes Generales
La Antigua Guatemala

Del 27 de abril al 30 de junio de 2024

Directora: María Antonieta Godoy

Curaduría: Jiddu Quiñónez

Fotografía: Pepo Toledo

Actualizado el 9 de junio de 2024.

Crítica

Retrospectiva de José Toledo (1951)

Por Guillermo Monsanto 23/05/2024

<https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/retrospectiva-de-jose-toledo-1951/>

Desde el pasado 27 de abril, y hasta el 30 de junio, puede visitarse en la galería Efímero -dependencia anexa del Museo Nacional de Guatemala (Antigua)-, la relevante retrospectiva del creador visual José (Pepo) Toledo Ordóñez. Pintura, grabado y escultura, conducen por una relación evolutiva consecuente con los intereses expresivos del artista.

La obra que define la esencia de Toledo es, sin lugar a duda, la escultura. Su proyección con este medio es profusa, y, sobre todo, reluciente por la profundidad a la que ha llevado sus indagaciones. El preámbulo que abre este apartado, plenamente logrado, dialoga con los medios que utilizaba al inicio de su primera carrera de Tecnología Automotriz (National Schools, Los Ángeles, California, 1974). Este pensamiento no deja a fuera de consideración su legado bidimensional.

Artista con más obra pública fuera de Guatemala.

Es aquel momento, 1974, en donde entra en contacto con la lámina de metal la cual empieza a manipular y transformar en accesorios para automóviles. En paralelo sus inquietudes le permitieron explayarse hacia diferentes escenarios competitivos en los que destacó debido a la pasión con la que asumió sus misiones.

Él cuenta que, entre esos tránsitos, en el 2000 fue electo como presidente de la Fundación Mario Monteforte Toledo y en esa posición es que desarrolló su amor por el arte.

A partir de esa fecha promocionó literatura, produjo películas documentales, publicó y escribió libros de grandes valores del arte guatemalteco. Amén de una serie de disquisiciones filosóficas que otorgan sustento a un actuar en diálogo con su pensamiento, la relación con su entorno y sus semejantes.

Pero, regresemos al arte y el papel que como artista y gestor ha jugado en este campo durante el siglo XXI. En este aspecto hay que resaltar que Pepo es un hombre generoso y que, cada vez que ha podido compartir los espacios que ha conquistado, lo ha hecho. Es así como muchos artistas guatemaltecos expusimos nuestro trabajo en centros culturales mexicanos a la par de Toledo. Su preocupación por los demás y la devoción hacia sus amigos le son características.

Si puede hacer el bien lo hace sin pensarlo dos veces.

Hacia el 2010, por fin, enfrentó la necesidad de expresarse por medio del arte. Toda su experiencia profesional y los diversos puestos que ocupó le otorgaron una

madurez que se reflejó inmediatamente en su producción. De allí, la conciencia plena de lo que estaba proponiendo, que en poco tiempo consiguió consolidarse como maestro plástico y que su carrera despegara nacional e internacionalmente.

Y es que, probablemente, Pepo Toledo sea el artista contemporáneo con más escultura pública fuera de Guatemala.

Debido a la importancia de la retrospectiva, y a que este espacio me dio a penas para introducir al protagonista, la semana entrante trataré de describir la exposición para motivar a mis lectores para que no se la pierdan. De momento anoto que esta exhibición puede visitarse de martes a domingo hasta finales de junio.

6 CON SELLO PERSONAL

Pepo Toledo

Muestra sus múltiples mundos

◆ Por Ingrid Reyes

José “Pepo” Toledo Ordóñez es como se presenta en el mundo artístico, recordando la manera cariñosa como le llamó su padre desde que era niño.

Hasta finales de junio los guatemaltecos y extranjeros tienen la oportunidad de visitar una muestra con 167 piezas de su autoría en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), en Antigua Guatemala.

En un recorrido guiado por el artista en esta última muestra nos cuenta más de su desarrollo y de los diversos proyectos en los que se ha involucrado dando vida a distintas facetas creativas. Encontrará desde los divertidos “Pepoglifos”, que son una manera de representar su propio lenguaje y personajes, hasta una dinámica interactiva de una escultura que fue presentada como un holograma en honor a Efraín Recinos en el 2014.

Retrospectiva es el nombre de la exposición, que recopila las obras de 25 años a la fecha y apenas un vistazo de su productiva trayectoria.

El artista tiene una manera peculiar de explorar sus realidades y al observar su arte, **el espectador tiene la oportunidad de hacer reflexiones profundas o quizá solo sonreír por su creatividad.**

Foto: Juan Diego González

Sus creaciones tienen como tema predominante la composición. Cada obra está basada en principios utilizados a través de la historia.

Además del arte

"Pepo Toledo" nació en Guatemala, en 1951. Su pasión por los autos lo indujo a participar en competencias y dedicarse a ellas. En 1974 se graduó en Tecnología automotriz en la National Schools, de Los Ángeles, California, EE. UU. En 1993 obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Mariano Gálvez. Fue columnista de Prensa Libre, director de la Asociación de Gerentes de Guatemala y vicepresidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación. Dirigió la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala y fue presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, entre otros puestos. Se le ha asociado también como defensor de programas ambientales compatibles con la economía. En 1991 consiguió que Guatemala se convirtiera en el primer país en el mundo en eliminar el plomo de la gasolina. Con auspicio de Pro Eco extendió el programa a toda Centroamérica y Panamá. Fue presidente de Asociación Guatemalteca de Historia Natural, desde donde impulsó la reconstrucción del Zoológico La Aurora. Ha escrito 17 libros, numerosos ensayos y artículos, e impartido conferencias de diversos temas. En la Fundación Mario Monteforte Toledo editó 23 libros, produjo un largometraje y 11 documentales para resguardar grandes valores de la cultura guatemalteca.

Foto: Juan Diego González
 Pepo Toledo frente a una de sus esculturas más representativas. Su obra ha llegado a diferentes países. Cuenta con un proyecto de ángeles de la paz que representan uno de sus grandes mensajes al mundo.

A la fecha ha presentado más de 60 muestras individuales y 55 esculturas públicas en Alemania, Ginebra, París, La Haya, Amsterdam, Washington D. C., México, Costa Rica y Guatemala, entre otros.

Su propuesta es regresar el arte a la estética, aunada a la verdad y los valores morales.

Sus obras se exhiben en los museos José Luis Cuevas, Diego Rivera, del Automóvil en Puebla, del Chocolate en México, de las Américas OEA en Washington D. C., del Holocausto en Jerusalén, así como en la colección La Sala del Tiempo de Nevada y otras privadas en Francia, Alemania, Suiza, España, Ho-

landa, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Centroamérica

¿Cómo se acerca al arte?

Desde niño dibujaba. Durante mi educación primaria hacía caricaturas de mis profesores en el pizarrón del aula. Unos me castigaban y otros me pedían copia. A mi esposa Regina la enamoraba con dibujitos —este año llegaron a sus bodas de oro—. Cuando mi tío abuelo Mario Monteforte Toledo regresó del exilio (1986) se convirtió en el centro de atención entre los intelectuales y artistas. Ahí conocí a Efraín Recinos, Manolo Gallardo, Marco Augusto Quiroa, Luis Díaz, Ingrid Klussman, Irma Lorenzana de Luján, Magda

Eunice Sánchez, Rodolfo Abularach, Elmar Rojas, Erwin Guillermo, Jorge Sarmientos, Arnoldo Ramírez Amaya, Ramón Ávila, Rafael López Miarnau, Guillermo Ramírez y otros artistas. Quería tener un tema de conversación cultural con todos ellos y empecé a estudiar más sobre la historia del arte, visitaba museos y las capitales en este campo como Venecia, París y Nueva York. Establecimos los jueves culturales; nos reuníamos a almorzar. Pasaba por Recinos, al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y daba el santo y seña en la garita: "Vivo lo llevamos, vivo lo traemos". Nuestros lugares favoritos eran el restaurante La Mezquita, el bar El Portal o el puesto número 24 de la

Foto: Juan Diego González
Taurus, 2003. De esta pintura nace su propuesta escultórica con el mismo nombre hechas de acero inoxidable, bronce y latón.

Foto: Juan Diego González
Parte de la familia conejoide y tortugoide pertenecen a los llamados "pepoglifos", figuras creadas por el autor que comunican sus propios mensajes.

Toyita en el Mercado Central. Aprendí mucho de estas personas, en especial de Monteforte Toledo y de Recinos, con quien entablé una entrañable amistad. Eso duró 20 años. Comencé a pintar los fines de semana en el 2002. Recibí clases de pintura con Lorenzana de Luján.

Nunca hice una exposición en esta materia. Para mí era un pasatiempo.

¿Cuáles eran sus juegos de niño?

Éramos siete hermanos y me mantenía leyendo y escuchando música clásica. Me encantaban los

carros, así que me fui a estudiar mecánica a Los Ángeles, EE. UU. Mi papá estaba molesto porque quería que fuera ingeniero. En esa época aprendí a lavar, a planchar y en la soledad empecé a escribir poemas haikus. Hay una serie de escultura dedicada a estos textos.

¿Qué edad tenía cuando decidió dedicarse de lleno y de forma profesional?

Cuando decidí hacer escultura fue el 4 de julio del 2010. Tenía 60 años. Aquí la enseñanza es que nunca es tarde para empezar. Cualquiera podría hacer esculturas como yo, incluso mejores. No es difícil, pero sí laborioso. Dios nos da dones y talentos, pero en diferente medida. Cada uno preparándose puede desarrollar técnicas y aplicarse. Siempre he trabajado y soy empresario, no es que me dedicara por completo al arte.

A mí lo que me gusta es la escultura pública. No ando vendiendo esculturas bajo el brazo sino cuando hay eventos especiales, en especial de beneficencia. Creo un concepto y hago algunas piezas al año.

También ha tenido una gran participación en temas ambientales, ¿cómo ha sido esa experiencia?

Mi papá siempre nos enseñó a devolverle a la patria algo y siempre hacíamos servicio al país.

Mi primer oficio fue la mecánica automotriz y luego estudié economía y esto hizo que mi tesis uniera los dos temas. La gasolina sin plomo era un problema mundial que grandes países ya trabajaban y fueron quitando de forma paulatina. Afectaba en la salud y en el ambiente. En 1990 empecé a pelear porque le quitaran el plomo y logramos vencer al Gobierno. Por esos años, también con un grupo de empresarios reconstruimos el Zoológico La Aurora. Escribía columnas al respecto de diferentes temas relacionados con el ambiente, y cada artículo de opinión que escribía me llevaba a investigar, cada tema, como una tesis.

¿Todavía se dedica a la mecánica?

Me gustaba modificar los carros con mis manos y correr con ellos. Ahora, con los diferentes proyectos ya no me da tiempo de hacer todo lo que quisiera.

¿Cómo es su proceso creativo?

Desde mi punto de vista de la creatividad, muchas personas podrían diferir de lo que digo. Creo que la hoja en blanco no existe, un periodista que se sienta frente a la computadora, o el artista que se para frente a un lienzo en blanco no va a crear algo de la nada. Solo Dios tiene ese poder.

Nosotros creamos con

base en cosas que ya existen y cuando viene el impulso creativo se tiene dos opciones: el reproducir algo que ya existe, el *copy paste* (copiar y pegar) y el impulso combinatorio, que es tomar elementos de cosas que ya existen y combinarlos en una nueva estructura propia.

También se les puede cambiar el uso. Es como una receta de cocina, que se toman ingredientes que existen y se convierten en mi propia receta. Muchos pensadores también están orientados a esta idea. Pablo Picasso dijo que la calidad de un pintor depende del pasado que lleve adentro. Eso quiere decir que usan elementos que han visto antes.

¿Qué nos limita la creatividad?

El tiempo. Tengo más ideas de las que puedo realizar, están haciendo fila en mi cerebro. Por eso es importante el estar leyendo, visitando exposiciones y otras actividades para que cuando venga el impulso creativo tenga un inventario de recursos más amplios en mi cabeza. No solo de imágenes sino también de conceptos, ideas y conocimientos; por eso hay que viajar y registrar. Sabiendo estos conceptos es muy fácil que cualquiera sea artista. Tomar la decisión, aplicarse y aprender, ese es el camino. Es mi manera de verlo.

Foto: Juan Diego González

El ángel dedicado a Efraín Recinos fue creado como homenaje póstumo y presentado como un holograma por Pepo Toledo.

ARTE, ESPACIO Y ENERGÍA (extracto) Por Pepo Toledo, 2017

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.

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 en un análisis metafísico. 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 del 2014 en galería de la Fundación G&T Continental en el Centro Histórico capitalino. La Banda Sinfónica Marcial del Servicio de Músicos Militares llegó solo para interpretar el poema sinfónico "Así habló

Zaratustra", opus 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.

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

Siga este QR para ver la representación de la obra mencionada.

El latido del arte

-por -

José Ordoñez Toledo

-Pepo Toledo -

Es un verdadero tesoro nacional de Guatemala, un ingeniero y artista cuya creatividad y visión han dejado una marca indeleble en el arte contemporáneo. Su habilidad para fusionar la ingeniería con el arte es simplemente asombrosa, creando esculturas que desafían la gravedad y la percepción humana.

Sus obras son un testimonio de su profundo entendimiento de la estructura y el movimiento, llevando al espectador a un viaje visual y emocional único.

Toledo no solo es un maestro en el dominio técnico de su arte, sino que también tiene la capacidad de transmitir mensajes profundos y reflexivos a través de sus obras. Desde sus famosas esculturas cinéticas hasta sus instalaciones monumentales, cada pieza de Toledo cuenta una historia y provoca una reflexión sobre temas que van desde la naturaleza hasta la condición humana.

Hablemos más a fondo...

De mecánico a empresario y artista. Economista, periodista, autoridad reguladora de servicios públicos, activista ambiental y promotor cultural. Guatemala.

En 1974 se graduó en tecnología **automotriz en National Schools**, de los Ángeles, California, EU .

Estudió por las noches y se graduó de **Licenciado en Economía en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en 1993**. Inspirado por su padre, José Toledo Sáenz, quien siempre inculcó la importancia de devolver algo a la patria, desarrolló una vocación por el trabajo institucional.

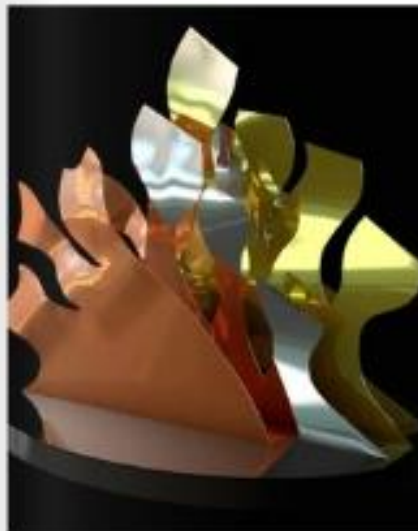
En **1979**, inició su primer proyecto en el ámbito ambiental, luchando durante diez años para lograr **la implementación de la gasolina sin plomo en toda Centroamérica**.

Desde **1991**, dirigió la Asociación Guatemalteca de Historia Natural durante más de dieciséis años, periodo en el cual se reconstruyó el **Parque Zoológico Nacional La Aurora**, transformando las viejas jaulas en recintos abiertos con detalles artísticos que replican los hábitats naturales de los animales y la arquitectura de sus lugares de origen.

G A L E R Í A

G A L E R Í A

Pintura temprana

Desde niño me gustaba dibujar. Durante mi educación primaria, hacía caricaturas de mis profesores en el pizarrón del aula. Unos me castigaban y otros me pedían copia. A mi esposa Regina la enamoraba con dibujitos.

En el año 1986 mi tío abuelo Mario Monteforte Toledo, quien vivía su tercer exilio de más de treinta años en México, regresó a Guatemala. Inició una intensa participación en la vida cultural del país (conferencias, simposios, organización de escritores y artistas). Era la novedad y el centro de atracción entre los principales exponentes del mundo intelectual, entre ellos literatos, músicos y artistas visuales.

Fue de esta forma en que conocí a personajes como Efraín Recinos, Manolo Gallardo, Marco Augusto Quiroa, Luis Díaz, Ingrid Klussman, Irma de Luján, Magda Eunice Sánchez, Rodolfo Abularach, Elmar Rojas, Erwin Guillermo, Jorge Sarmientos, Arnoldo Ramírez Amaya, Ramón Ávila, Rafael López Miarnau, Guillermo Ramírez, Picky Díaz, Carlo Marco Castillo, César Izquierdo, Ana María Martínez - Sobral Adolfo Méndez Vides, Víctor Muñoz, José Luis Perdomo, Irene Piedra Santa, Ana María Rodas, Jorge Montes, Carlos Haeussler. Carlos Montemayor y muchos más.

En 1998 formamos la Fundación Mario Monteforte Toledo ante el notario Max Araujo y Araujo, siendo los integrantes, Mario Monteforte Toledo, William Eleazar Lemus González, José Toledo Ordóñez, Marco Augusto Quiroa Mota, Marta Regina Rosales Díaz de Fahsen, Efraín Recinos Valenzuela, Edgar Alfredo Balsells Tojo y José Rubén Zamora Marroquín. El propósito inicial fue dar un premio de novela al año.

Establecimos los jueves culturales; nos reuníamos a almorzar. Pasaba por Efraín Recinos al Gran Teatro Nacional y daba el santo y seña en la garita: "Vivo lo llevamos, vivo lo traemos". Nuestros lugares favoritos eran el restaurante La Mezquita, el bar El Portalito o el puesto número 24 de la Toyita en el Mercado Central.

Aprendí mucho de estos personajes, especialmente de Monteforte Toledo y de Efraín Recinos, con quien entablé una entrañable amistad.

Comencé a estudiar arte en forma autodidacta, leyendo libros, visitando museos y las capitales del arte, Venecia, París y Nueva York. Comencé a pintar los fines de semana en el año 2002. Recibí clases de pintura con Irma de Luján. Nunca hice una exposición de pintura. Para mí era un pasatiempo.

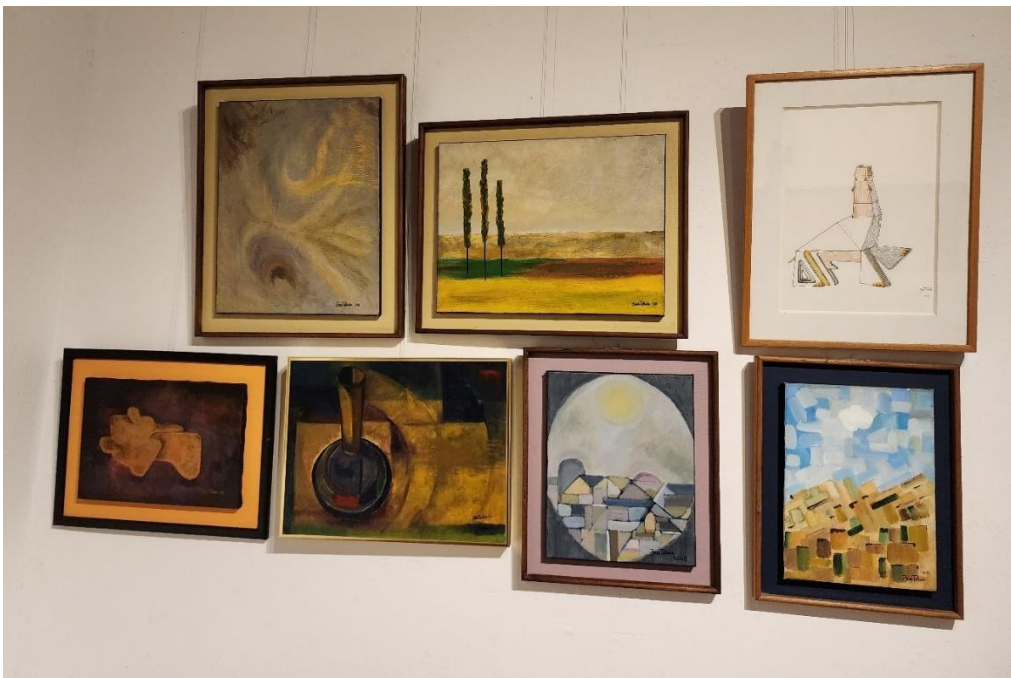
Pepo Toledo

De izquierda a derecha. 1. Dos pinturas sin título, de la serie *Objetos cotidianos*. 2005. 2. *Árbol de la esperanza, mantente firme*. Homenaje a Frida Kahlo. 2007. 3. *Taurus*, 2003. 3 y 4. Dos pinturas sin título, de la serie *Venecia*. 2006.

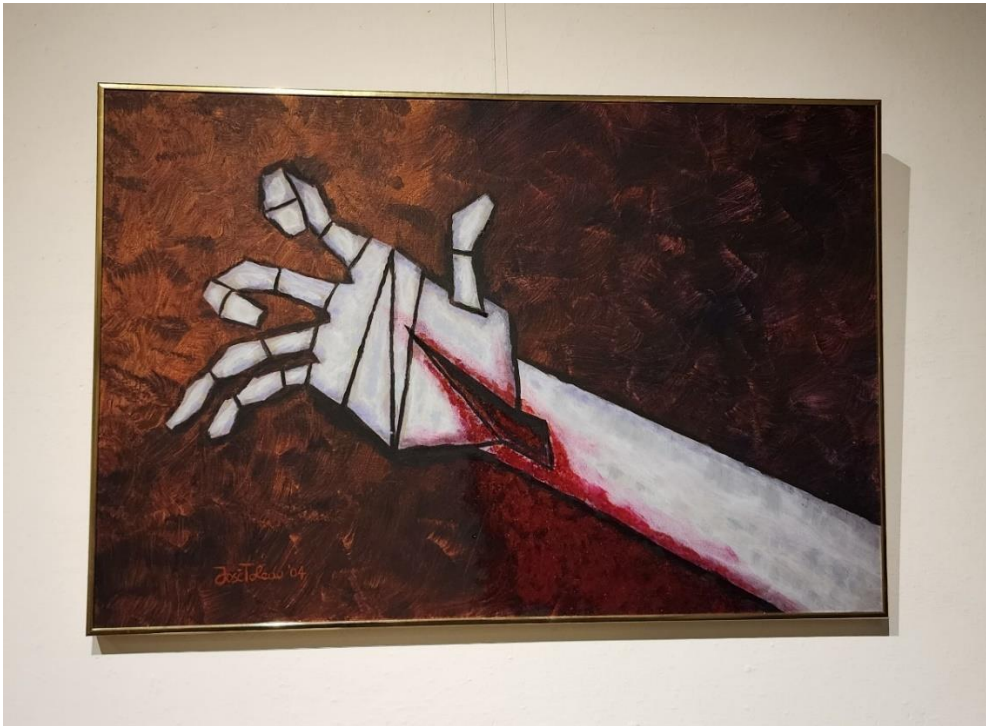
Lado izquierdo, cuatro pinturas sin título. 2003. Derecha, *Gladiadores*. 2006.

Fila superior. *Duelo de ángeles*. 2008. Sin título. 2008. *El grito*. 2010.
 Fila inferior. *Mujer recostada sobre un hombre*. 2005. Pintura de la serie *Objetos cotidianos*. 2004. Paisaje sin título. 2008. Paisaje sin título. 2007.

La Deidad. 2012. Portada del libro *Espíritu de Dios o Espíritu Santo* por Pepo Toledo.

Sin título. 2004.

Taurus. 2003.
De esta pintura nace mi escultura con el mismo nombre y toda mi obra escultórica.

Ópera prima – Esculturas peligrosas

Esculturas peligrosas por Pepo Toledo 4/07/2010

Esta exposición de escultura consta de 21 piezas realizadas este año mas una pre existente fechada en 2008. Esta última lleva el título de la muestra: Escultura peligrosa. Es la única escultura que había hecho antes. Consiste en una antigua horma de zapato con garras reales de leopardo insertadas. Se usó como el emblema de la muestra en el afiche. Escultura y poster fueron colocados en la entrada de la exposición.

Entremos ahora a la muestra en sí. Las 21 piezas se dividen en tres series: Bestiario con 11 piezas, Bosque urbano con 7 piezas y Ciudades utópicas con 2 piezas. En la mayor parte de piezas se conjugan las tres grandes aficiones en mi vida: los animales, los automóviles y el arte. En general quise transmitir el amor y respeto que siento por la obra del Creador: la flora, la fauna y el hombre. Dios creó al mundo y se lo entregó al hombre para señorearlo. Esto quiere decir administrarlo, no dilapidar sus recursos. Tampoco quiere decir que no lo podemos tocar, como es el caso de posiciones extremistas. Dios también creó al hombre.

Lo hizo a su imagen y semejanza y le concedió diferentes dones que distribuyó en diferentes medidas a cada individuo. Es por esto que podemos crear, unos más que otros. A Dios le debo esta exposición y todas las cosas que tengo y que he hecho, desde las más pequeñas hasta las más significativas.

Hablemos ahora de los materiales y las diferentes técnicas utilizadas. Todas las esculturas fueron hechas con láminas de diferentes metales y algunas de ellas tienen piezas automóvil. En unos casos estas piezas fueron utilizadas para las bases, en otros para detalles como los ojos y otras más como estructura de la obra como en Ictiosaurio y Misil orgánico. Se buscaron piezas que como en el arte cinético sugieren ritmos y movimientos, siendo el caso más representativo el del cigüeñal de motor; éste cambia de ritmo al verlo conforme nos movemos alrededor. También buscamos que el uso de estas piezas, a pesar de que estrictamente se pueda calificar de arte povera, se alejara del mismo.

Las láminas y los acabados las podemos dividir en tres grupos. El grito y Taurus fueron hechos con láminas brillantes de acero inoxidable, bronce y latón. Se conservó el acabado virgen que tenían. Nautilus, Scorpio y Ciudades utópicas se fabricaron con láminas de hierro con una capa protectora para desacelerar el proceso de oxidación que se insinúa en algunas de ellas. En las piezas del Bosque urbano se usó también lámina de hierro pero en este caso se le aplicó una pátina para que las plantas con formas abstractas tuvieran un acabado natural. En éstas se dejó caminar más el óxido, por considerarlo un color vivo que hace que cada día la obra se vea diferente.

Las piezas El grito y Taurus son las más complejas. Los materiales usados (acero inoxidable, bronce y latón) fueron producto de una investigación que hicimos en conjunto con Efraín Recinos, con quien me une una larga y entrañable amistad. La idea era buscar materiales que resistan el paso del tiempo en la intemperie, valorando al mismo tiempo los efectos estéticos que puedan tener las pátinas producto del embate de los elementos de la naturaleza. Recorrimos la mayor parte de esculturas del sur de la ciudad para ver su comportamiento en el tiempo, incluyendo los murales que el propio Recinos y González Goyri hicieron en el Parque de la Industria. Los usamos por primera vez en una versión de la Guatemalita de aproximadamente 3.5 metros de largo.

Cuando Recinos hizo el Gran Teatro Nacional tomó una obra arquitectónica y la revistió de escultura. En mi caso decidí invertir el proceso: hice esculturas revestidas de arquitectura. Por eso estas piezas se diseñaron como un edificio, usando procedimientos de arquitectura. Se partió de un boceto que después de un complicado proceso se digitalizó en programa Auto Cad y se convirtió en una figura de tres dimensiones. Se levantaron planos de alzado, planta y elevación y el equivalente a planos de arquitectura. Finalmente, se hicieron planos de cada una de las piezas. Luego se imprimieron en papel en dos escalas. Escala 1/1 y escala 1/2. En la escala 1/1 se buscó el tamaño natural de un oso polar en el caso de El grito y un toro de lidia en el caso de Taurus. Esto es, la altura medida desde

el suelo hasta la cruz del animal en la nuca. En ambos casos el cuello se exageró para darle fuerza y dramatismo a las piezas.

Sin título. De la serie *Ciudades utópicas*. 2015.

Para unir las piezas teníamos tres opciones: soldadura, pegamentos epóxicos y remaches. Decidí utilizar los remaches buscando la fuerza, el aspecto de

armadura, de tanque y por qué no decirlo un toque de transformer. Lo que es más, usamos remaches del color contrario a la lámina para resaltarlos.

La influencia de la arquitectura se puede apreciar sobre todo en las patas de los animales: repetición de formas, ventanas, profundidad, etcétera. Hay influencia de varias corrientes de arte. En las obras en general predomina el cubismo; en la parte baja, el constructivismo, una corriente muy relacionada con el cubismo, donde se representan relaciones simples de formas geométricas, a las cuales pueden ser reducidas todas las formas naturales, según Cézanne. Se renuncia a la estética de la masa, reemplazada por la estética de líneas y planos. El aire ocupa el lugar de la masa. Al verlas de frente y por atrás son obras totalmente abstractas; las figuras se adivinan al verlas de lado. En las patas de los animales tratamos de representar el movimiento al modo de los futuristas de principios del siglo XX.

El resto de piezas del Bestiario fueron hechos en forma más espontánea. Partimos de dibujos o trazos hechos en plantillas de cartón que se trasladaron a láminas de metal; a veces se dibujó directamente sobre el metal. Las piezas de acero inoxidable, latón y bronce se unieron con remaches, tornillos y pegamentos. Las de hierro y las piezas de automóvil con soldadura y tornillos.

En el caso del Bosque urbano y las Ciudades utópicas las piezas fueron unidas exclusivamente con soldadura.

En el Bosque urbano se aprecia más la influencia del constructivismo. Los volúmenes se sugieren. Se hicieron abstracciones de las plantas para evocar el aspecto urbano.

Ninguna pieza de la exposición es masiva ni pesada. Las más grandes pueden ser cargadas por dos personas.

En los títulos quisimos dar un toque de humorismo o tal vez de locura, principalmente en el Bosque urbano.

Para terminar, debo añadir que las piezas de las series Bosque urbano y las Ciudades utópicas fueron diseñadas para crecer. Las podemos considerar maquetas de piezas más grandes que podrían ser colocadas en la plaza de un edificio o en lugares públicos.

Esto es lo que en resumen hice y lo que quise transmitir al público. Espero haberlo logrado.

Alguien en la inauguración de la exposición en Casa Santo Domingo me dijo: "No sabía que eras escultor". Sin pensarlo le contesté: "Yo tampoco". Dios me cambia de oficio de cuando en cuando y este nuevo me tiene encantado. Ahora soy aprendiz de artista. Al final, somos eternos aprendices de la vida.

Escultura peligrosa. De la serie Bestiario. 2008.

**UN MENSAJE DE ESTIMULO PARA MI AMIGO, PEPO TOLEDO
ORDOÑEZ.**

Fui al Centro de la ciudad el sábado 28 de agosto por la mañana, y me sentí bien. Camine por el Portal y capté visualmente el espacio de la Plaza Mayor, que se abre al incorporarse la Biblioteca y su parte de la quinta avenida, donde se da el muro escultórico de Efraín, ahora ya restituido en su integridad.

Pero la razón especial de mi visita, era volver a caminar, después de muchos años, en nuestra sexta avenida..... y me quede gratamente sorprendido. No lo podía creer y me sentí gente cerca de mucha gente porque toda la porquería que la inundaba antes había desaparecido, y se había iniciado una conceptualización de humanización urbana que ya esta caminando. Enhorabuena.

Vi entonces aparecer la obra escultórica de Pepo, tú mi apreciado amigo, y me quedé perplejo. Primero vi a TAURUS, manso pero queriendo atacar, como queriendo mantener dominio en su territorio.

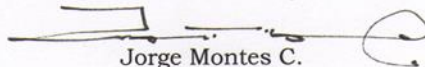
Mas allá a prudente distancia vi a EL GRITO, gran oso con la cabeza hacia arriba, talvez olfateando a la gente.

Niños tocando las esculturas y talvez queriéndose encaramar.

Creo amigo que tu vida te llevó a amar el metal y saberlo conjugar. Llevó años que esta virtud de creatividad te impactara, pero llegó a tiempo, talvez es mejor así, pues ya en la madurez falta mucho por recorrer. Tu obra en síntesis es dura y suave, dúctil y maleable, estructurada con costuras remaches que le dan consistencia y una estereotomía bien configurada. Las pude con gusto, apreciar.

Aplaudo que especiales amigos como Jorge Castañeda, Efraín Recinos y Álvaro Veliz, te hayan empujado a esta aventura, que con el beneplácito de Álvaro Arzù, abre el camino de una ciudad más humana de prosperidad y bienaventuranzas

Felicitaciones mi querido amigo.

Jorge Montes C.

Guatemala, 13 de septiembre de 2010.

Palabras del maestro Efraín Recinos Valenzuela en la inauguración de la exposición *Esculturas peligrosas de Pepo Toledo*

Paseo de los Museos, Hotel Museo Casa Santo Domingo. 03/072010.

Mi papel en esta intervención va a ser más que nada tratar de explicar el trasfondo de donde proviene esta inspiración escultórica. Iremos su inicio; encontraremos de dónde surgió. La voy a llamar Pléyade; espero que nadie esté en contra de ese nombre. La considero una Pléyade de estrellas escultóricas.

¿De dónde surge todo esto? En primer lugar del amor. Mucho antes de que Pepo pensara en hacer escultura existía en él su amor por la naturaleza. Como prueba tienen ustedes toda la labor que hizo en el Parque Zoológico Nacional La Aurora. Recordarán que los animales, nuestros hermanos, estaban en cárceles, tras las rejas. No más. Ahora están libres en recintos abiertos donde se recrea su hábitat y la arquitectura del lugar de donde provienen. Pepo estableció un nuevo zoológico. Es decir, el animal respetado en su hábitat. Fue un trabajo largo, pero es el único de su tipo que hay en Centro América y creo que en muchos países de Latinoamérica. Así conocimos su posición como amante de la naturaleza.

Arbusto loco de la serie *Bosque Urbano*. 2010.

Cuando era niño le interesaba la paleontología; admiraba a los dinosaurios que existieron hace 65 millones de años. De ahí fue creciendo su afinidad por los animales. Pero hay algo más. Esta exposición muestra más que nada su amor por la humanidad. ¿Saben ustedes quién fue el que hizo que en Guatemala y en Centroamérica ya no hubiera gasolina con plomo? Fue Pepo Toledo. Por él hace ya casi treinta años que nuestros niños ya no respiran ese veneno. Guatemala también tuvo la oportunidad de que él participara activamente en la Modernización del Sector Eléctrico y de las Telecomunicaciones.

Kairos. De la serie *Ciudades utópicas*. 2010.

En toda esa labor se va acercando directamente a estas esculturas. Ahora entremos a sus conocimientos. Qué es lo que él sabía antes. El conocimiento del

metal como un material precioso, pero poco utilizado en escultura, a no ser en formas escultóricas tradicionales como el bronce que utilizaban los griegos hace miles de años. Si alguna pieza de automóvil ya no funciona se tira, se desperdicia. Si las observamos con atención nos daremos cuenta que muchas de ellas tienen valor estético. El arte en general ha despreciado estos materiales. El primer oficio de Pepo fue mecánico automotriz. Seguramente de ahí surgió su interés por las planchas de metal y las piezas de automóvil.

Hay que hacer notar los nombres de las piezas, como los de su serie “Bosque urbano”: “Arbusto loco”, “Arbusto jefe”, “Árbol nada que ver”, “Arbustos haciéndose los interesantes”, etcétera.

Su escultura titulada “Ictiosauro” parece ser la pieza clave de la muestra. Un cigüeñal del motor de un automóvil o de un camión una vez terminado su ciclo útil pasó a formar la estructura de esta obra. Él descubrió la belleza y el ritmo de esta pieza. Una gran cabeza y una gran cola con esa filigrana plateada convierte este animal prehistórico en algo muy contemporáneo, muy nuestro, muy actual. Ya se ha hecho arte con chatarra pero no en esta forma novedosa. Las planchas de metal sirven para dar forma a los automóviles. Ahora las vemos convertidas en parte del arte. Otra pieza titulada “Misil orgánico” tiene cierta relación con el héroe de la exposición.

“El grito” es un gigantesco oso rugiendo teatralmente hacia arriba. El “Armado”, uno de los más interesantes, está hecho estrictamente con planchas. Los ojos están resueltos de forma ingeniosa. Los materiales y el cuidado con que están hechas las piezas son dignos de observar. A pesar de ser “Esculturas peligrosas” las puntas y las aletas de las figuras no lastiman. Pero es mejor que seamos cuidadosos.

Pepo empezó a hacer estudios de arte desde hace más o menos quince o veinte años, primero por su cuenta y luego con catedráticos. Desde la Fundación Mario Monteforte Toledo se dedicó por años a hacer documentales y libros de los artistas guatemaltecos. Dibujó, pintó y empezó a hacer escultura. Se autodenomina aprendiz de escultor, aprendiz de artista, como nos gusta decir con Güicho Díaz y María Victoria. Porque, ¿qué seguridad tenemos de ser artistas? Tal vez dentro de doscientos años van a decir “aquél sí que era artista”. Porque los títulos, las categorías cambian con el tiempo.

He tratado de explicar de dónde nace ese arte de Pepo, guardado hace tiempo y que surgió motivado por la invitación que le hiciera Jorge Castañeda a exponer. Llevó todo su amor por la naturaleza al conocimiento del metal, a la escultura. Este es el significado que para mí tiene la muestra de Pepo Toledo.

Peregrino. 2020.

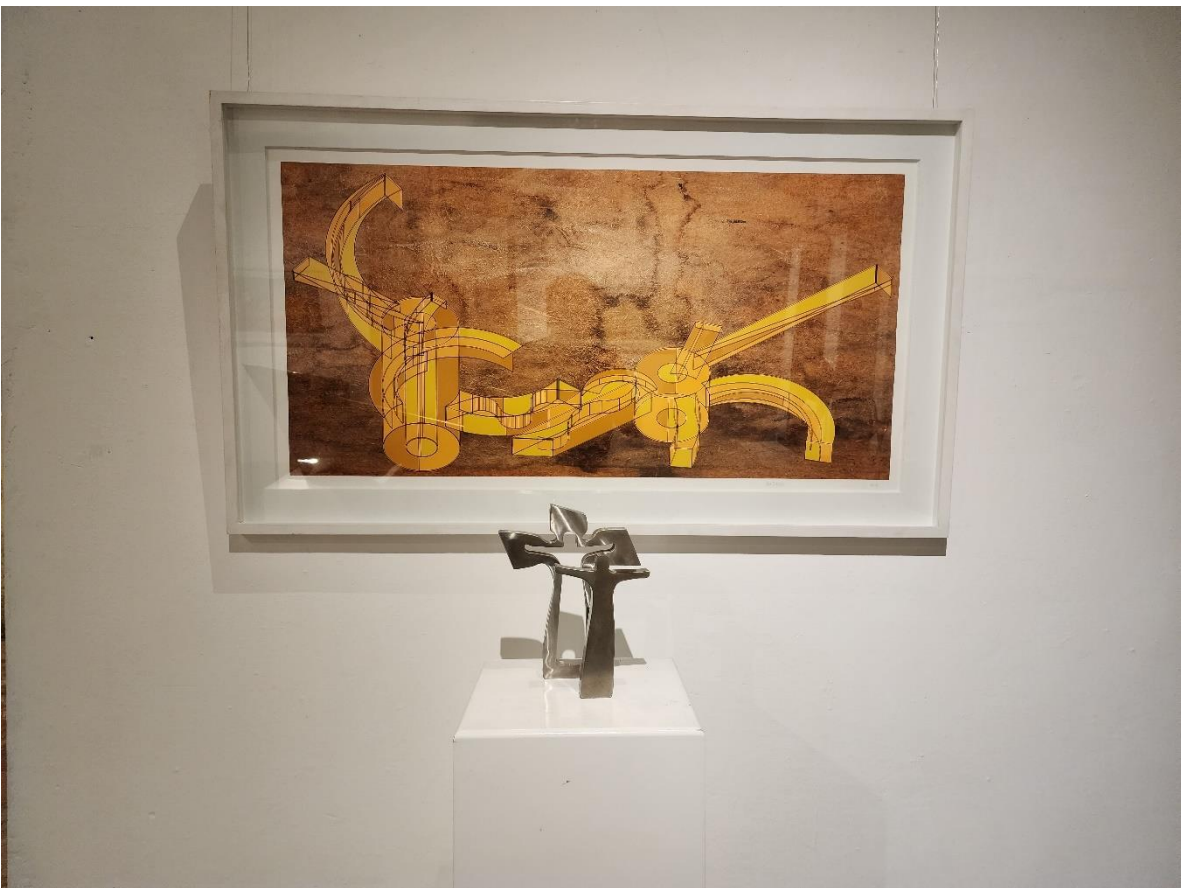

Kraken. De la serie Bestiario. 2010.

Bosque Urbano, obra digital

El proceso creativo de una escultura comienza con la idea, que traslado a un boceto y luego a planos, ambos en dos dimensiones. Sigue la realización de la escultura en tres dimensiones. Finalmente, utilizo los planos para hacer un desarrollo digital jugando con sus formas, encuadres y dimensiones e incorporándoles texturas. De esta forma, regreso la obra a dos dimensiones en forma de impresión digital, completando un interesante ciclo.

Manifiesto

Creacionismo: Nuevo estado de conciencia por Pepo Toledo

Museo José Luis Cuevas. Ciudad de México. 9/09/2011

El arte no puede ser moderno, lo que tiene que ser es eterno.

EGON SCHIELE

Pepo Toledo lanzando el llamamiento a un nuevo estado de conciencia en la inauguración de su exposición Esculturas Peligrosas en el Museo José Luis Cuevas, México, D.F.

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 Alighiero Boetti. 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.

En el presídium, maestra Mónica López Velaverde Estrada, coordinadora nacional de Artes Plásticas del INBA, Beatriz del Carmen Cuevas, Directora del Museo José Luis Cuevas, maestro José Luis Cuevas, Rita Claverie de Sciolli, Embajadora de Guatemala, maestro Salvador Vásquez Araujo, responsable de la Fundación Maestro José Luis Cuevas Novelo, Luz Lourdes de Burillo, presidente administrativa de los Amigos del Museo José Luis Cuevas y Cristina Navas Mérida, agregada cultural de la Embajada de Guatemala.

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.

Maestro Pepo Toledo con el maestro José Luis Cuevas.

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: el creacionismo. Éste no es un manifiesto, porque los manifiestos siempre fueron descalificadores. Éste es un llamado a un nuevo estado de conciencia evolutivo, incluyente, al respeto a la creación de Dios, la restauración de las relaciones humanas y la vuelta del arte a la estética. Una solución simple, pero poderosa.

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

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

Que acepte lo horrendo y lo grotesco, pero representado con estética. Que acepte el objeto encontrado como parte de la composición, pero no como una obra

de arte en sí por simple declaración. Esto es apropiarse del trabajo de otro. Que acepte la multiplicidad de técnicas y medios de expresión como parte del proceso creativo. Que evolucione constantemente, sin pasar por etapas. Que haga valer el concepto sin negar la representación. Que reconozca la belleza como única esencia del arte, aunada a la verdad y los valores humanos.

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

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 espiritual

José Toledo / Ángeles por Paulo Alvarado

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.

Angel of hope. Leitmotiv: "Where reason dies hope arises". 2012.
Proyecto para Hope of Life, Guatemala.

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 angustiosa 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.

Ángel del Gran Teatro. Serie Ángeles. 2012.

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.

Ángel de la sombra del viento. Serie Ángeles. 2012.

Pepo es el géometra 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 Tún... 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 10 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...

Ángel de la cultura. Serie Ángeles. 2018.

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.

Geometría fractal por Pepo Toledo 29/06/2014

La necesidad de estudiar los sistemas calificados como caóticos hizo que en los años sesenta surgieran una serie de teorías bajo el manto de la ciencia de la complejidad: teoría del caos, termodinámica del no equilibrio, teoría de las catástrofes, ciencias de redes y otras. Entre ellas, la más fascinante desde el punto de vista artístico es la geometría fractal.

Ángel de las ideas fugitivas. Serie Ángeles. 2012.

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

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

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

En mi serie "Ángeles" de Pepo Toledo hay esculturas en las que el espectador puede visualizar una estructura básica que se sostiene, se repite y se fractura en formas similares en diferentes escalas al aumentar o disminuir el nivel de abstracción, de acuerdo a los principios de la geometría fractal.

Ángel de la paz por Pepo Toledo

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. Al día de hoy, el Ángel de la paz ya se encuentra en la ciudad de México (2012), Plaza de la Concordia en la ciudad de Guatemala (2012), Museo de las Américas en Washington D.C. (2014), Tennenlohe, Erlagen en Alemania (2015), Palais de Nations de Naciones Unidas en Ginebra (2016), Municipalidad de la ciudad de Guatemala (2016). Hay proyectos para instalarlo en la ciudad de Jerusalén en Israel y la ciudad de Ankara, en Turquía.

La Paz Nace en Nuestro Interior por Pepo Toledo 21SP2022

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.

Ángel de la paz de la serie *Ángeles*. Proyecto global.

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”.

Estampa por Pepo Toledo 8/01/2014

En nuestro medio son comunes las exposiciones de grabado.

Quise utilizar el término estampa porque es un género artístico más amplio. Abarca todo lo que es grabado y otras técnicas - como por ejemplo la impresión digital - dentro de la cual encaja la fotografía.

También incluye mono tipos, entendiéndose por aquéllos que no pueden ser reproducidos varias veces; se diferencian de la mono impresión en que ésta se hace con métodos reproducibles, pero por decisión del artista se hace una sola impresión.

He trabajado impresiones digitales y relieves de mis series *Bosque Urbano* y *Ángeles*, afiches de algunas de mis exposiciones y una pequeña colección de mono tipos.

Estos últimos son los únicos que no tienen que ver con la escultura. Los expongo porque encajan en estampa y la técnica me gusta porque es muy libre y espontánea.

Los relieves son un tipo de escultura. La técnica la desarrollé retroactivamente y comienza con un *intaglio* o hueco relieve en una plancha de metal - del cual podrán ver muestras en los dos plintos al centro de la sala- y termina con un alto relieve.

Relieves

Obra digital

Pepo cosmólogo

¿De Dónde Venimos? ¿Adónde Vamos? Por Pepo Toledo 28/07/2014

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).

Sin título. Serie *Cosmos*. 2017.

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

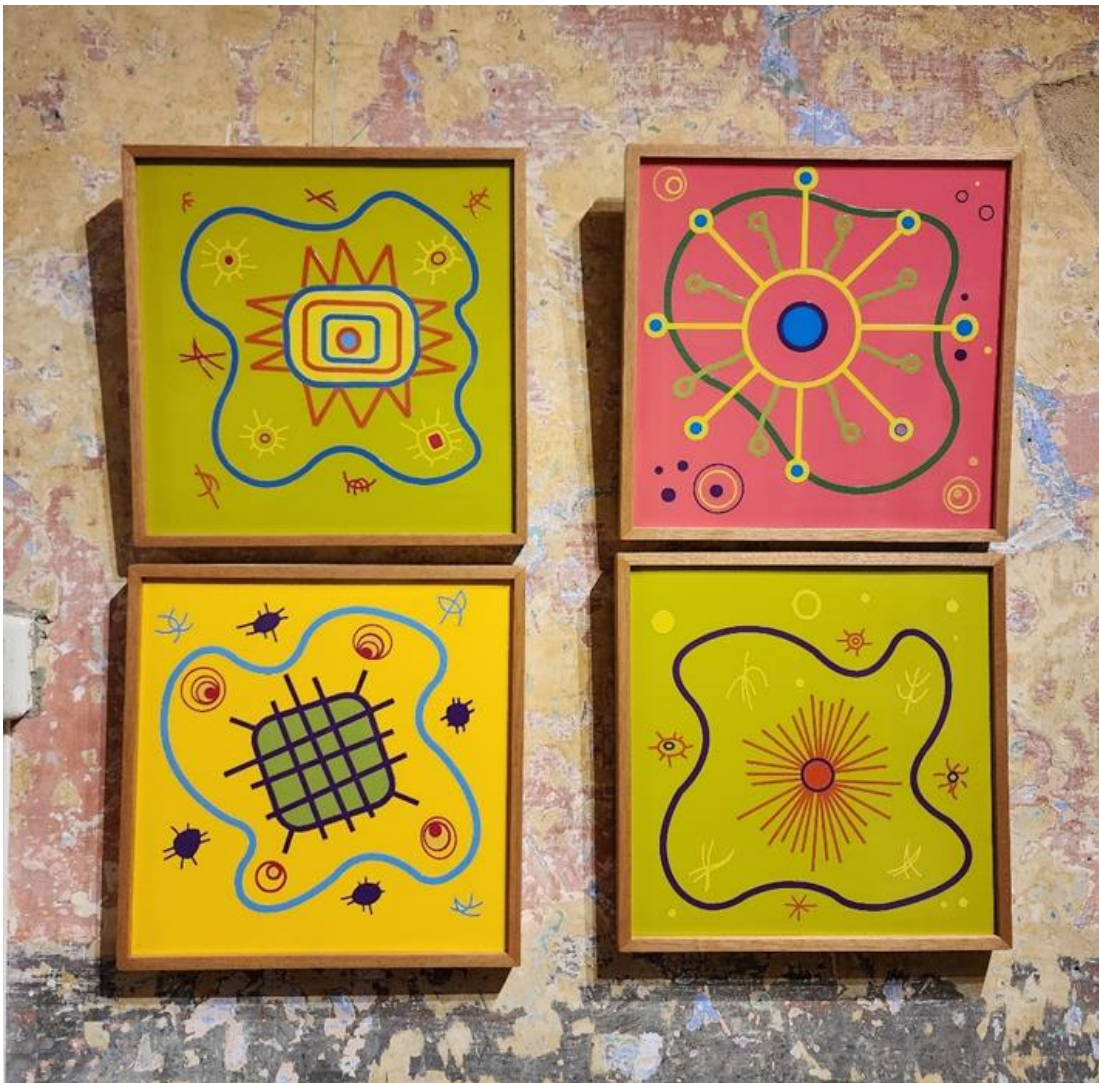
Para los científicos el caos es una sobredosis de orden y no la ausencia del mismo. Sus principios son el azar, lo impredecible, la no linealidad. Son bastante comunes y se encuentran en la naturaleza y en la misma sociedad. En el cristianismo el azar no existe, sólo la perfecta voluntad de Dios que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

Sin título. Serie Cosmos. 2017.

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.

Título *Galaxias*. Serie *Cosmos*. 2017.

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.

Título Galaxias. Serie Cosmos. 2017

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.

Arriba. Díptico. Sin título. Serie *Cosmos*. 2017.
Abajo. Sin título. Serie *Cosmos*. 2017.

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.

Izquierda. *Nudo neurológico al final del arco iris*, de la serie *Abstracciones neurológicas*. 2013

Derecha. *Jugando con el tiempo* de la serie: *Abstracciones neurológicas*. 2017.

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.

Nudo neurológico al final del arco iris, de la serie Abstracciones neurológicas. 2013

Síntesis neurológica de la abstracción en el eterno conflicto conceptual entre percepción y representación I y II, de la serie Orden espontáneo. 2011.

Síntesis neurológica de la abstracción en el eterno conflicto conceptual entre percepción y representación I y II, de la serie Orden espontáneo. 2011.

Cisne que transcurre, de la serie Orden espontáneo. 2011

Inquietud permanente herida con lejanía de la serie *Orden espontáneo*. 2019

Pepo científico

Diálogo introspectivo por Guillermo Monsanto. Extracto. 2018.

“El internacional Pepo Toledo abstrae. Da valores diversos al color y a las formas. Economiza en lo que sobra y magnifica sutilezas. El ojo (y las circunstancias del entorno) se encargan de potenciar valores implícitos, dimensionados desde la experiencia del que evalúa su trabajo como público. Este protagonista propone teorías que desarrolla ampliamente y de cuyas conclusiones nacen nuevas obras. Con ellas plantea hipótesis que le llevan a otros hallazgos y argumentaciones. No descansa. Es inquieto en todas las manifestaciones que asume.”

“La obra de Pepo Toledo, sin Pepo Toledo, se sostiene por sí sola. Es el resultado de una amplia teorización, sí. Pero al estar finalizada, o sea concluida, no necesita de la amplia disquisición que muchos autores contemporáneos utilizan para intentar hacer entender su trabajo. Se puede apreciar en ellas la seguridad y energía que las sustenta como lo que son, efigies. La línea que las dibuja no las encierra, al contrario. Pareciera que determina la frontera entre el bulto como objeto y su proyección como parte del espacio que ocupa. Irradian. No son masivas, son expresivas. Volátiles, ligeras y, al mismo tiempo, sólidas.

Sin embargo, es imprescindible regresar a la teorización de lo espacial para dejar un registro. Toledo, como un científico del arte, ha llegado ya a proponer desde un quinto espacio, el virtual. En lo físico, en los planos principales y secundarios, aprovecha decenas de puntos de fuga que le permiten una expansión que supera la dimensión misma del objeto. De allí que su obra pueda ser percibida, incluso, como si fuera energía. Posee un ritmo particular y con él, la vibración necesaria para tocar los sentidos de quien tenga la sensibilidad de percibirlos.”

Arte, espacio y energía por Pepo Toledo. 2017.

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”.

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 identifiqué con Chillida.

Energía prisionera. *El peine del Viento* por Eduardo Chillida. San Sebastián, España.

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

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

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".

Energía liberada. *Árbol al que le Estallaron las Ideas* y *Árbol en Expansión*, de la serie *Bosque Urbano* por Pepo Toledo. Washington D.C.

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

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

En mi caso decidí expresarme con lámina, quizás por mi origen de mecánico automotriz. En la mayor parte de mis esculturas voy una dimensión más allá en el tercer espacio —el vacío entre los volúmenes. Renuncio a la estética de la masa y la reemplazo por la estética de líneas y planos. Privilegio al aire en su eterna competencia con la masa. El resultado es una escultura aérea. Llevo la ausencia de forma a su máxima expresión y la masa a su mínima expresión. 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.

El cuarto espacio de la escultura, líneas y planos.
Arbusto loco de la serie *Bosque Urbano* por Pepo Toledo

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

El quinto espacio

Ángel Particular de Efraín Recinos por Pepo Toledo.

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 en un análisis metafísico.

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 2014 en Galería del Centro de Fundación G&T Continental en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.

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

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.

El *Ángel Particular de Efraín Recinos* tomó forma sin dejar de ser ángel. Fue 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 bajo el nombre Pepo Toledo en You Tube, o bien en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=3ASrDk38kA4>

Pepo poeta

Escultura *Instante*, de la serie *Haikais escultóricos* de Pepo Toledo (abajo, lado derecho).

Mi serie *Haikais escultóricos* tiene su origen en *La sombra del viento*, un libro de poemas que publiqué en mi juventud, en el año 1976. Ahora lo acompaño de esculturas hechas en mi madurez. Un diálogo interior en mis pensamientos y sentimientos, una introspección en el tiempo.

El poeta colombiano Octavio Amórtegui Rojas (1901-1990), prologó el libro. Un resumen del prólogo:

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

La poesía no se piensa, se siente. Se siente allá, en el laberinto del corazón que al decir de Pascal “posee razones que la razón desconoce”. La Poesía, como

Anadiodema, surge castamente desnuda de las ondas del sentimiento, sin preciosos velos inútiles. Y tan pura es que sólo suele dar a luz en la soledad.

“El que no sabe crear, adorna”. Por ello nada es tan grato como la poesía que ha hecho voto de pobreza y se despoja de todas sus pompas y vanidades. Tal es la poesía de Pepo Toledo.

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

Puedes descargar el libro ***La sombra del viento en*** el siguiente enlace:

https://www.academia.edu/102090070/La_sombra_del_viento_Ilustrada_con_Haikais_escult%C3%B3ricos_por_Pepo_Toledo

Nubes perdidas, de la serie *Haikais escultóricos*. 2015.

Mi primera exposición de *Haikais escultóricos* se tituló *Refracciones*. La realicé en el Museo Santiago de los Caballeros, en el Palacio de los Capitanes Generales en la ciudad de La Antigua Guatemala. En septiembre de 2021, en el mismo edificio, fue inaugurado el Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG). Mis *Haikais escultóricos* vuelven ahora a este histórico palacio en mi exposición *Pepo Toledo – Retrospectiva 2024*.

Olas de viento, de la serie *Haikais escultóricos*. 2015.

Refracciones por Pepo Toledo. 10/02/2015

Los espejos reflejan la imagen de los seres humanos. Para algunos van más allá de mostrar apariencias. Los asocian con la evidencia de nuestra conciencia, la manifestación de nuestros deseos, puertas a un mundo bizarro o trampas para el alma o el espíritu. Para otros son una especie de oráculo que responde a sus interrogantes.

Para Goethe existió otro tipo de espejo real y mucho más poderoso. Decía que "el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen". Los espejos no tienen compasión de quienes se colocan delante de ellos. Muchas personas llevan una vida de apariencias. Pretenden ser lo que no son y tener lo que no tienen. Compiten por parecer mejores que los demás. Viven en función de qué dirán y qué pensarán de ellos.

Fluencia, de la serie *Haikais escultóricos*. 2015.

El reflejo de la imagen de la persona no es siempre el espejo del alma, dice un viejo proverbio. La contrapartida es que no solamente hay que ser bueno, sino que aparentarlo. Nuestra imagen y lo que somos debe reflejar la verdad en forma integral. Dios quiere que lo que creemos se convierta en nuestro comportamiento. Nuestras acciones deben ir por delante de lo que decimos que somos y hacemos y lo que predicamos. El liderazgo, por ejemplo, es efectivo solamente si es demostrado con ejemplo. El líder que graba su imagen en sus seguidores vivirá en ellos.

El espejo más útil que puedes encontrar lo llevas dentro. Es tu conciencia, el espejo de Dios reflejándote a ti mismo. Cuando te mires en él no lo hagas con un velo en los ojos para justificarte. Acepta tus defectos para corregirlos. Acepta tus virtudes y talentos y la responsabilidad que tienes de compartirlos. Acepta las pasiones que te oprimen para poder librarte de ellas.

Hay quien asevera que el arte hoy es el reflejo de un mundo perverso. Lo que ha sucedido es que en la mayoría de sus manifestaciones pasó de jugar un papel crítico en nuestra sociedad a promocionar la degradación del ser humano como un estilo de vida. Mi arte es el reflejo del mundo que tú y yo queremos para nuestros hijos.

Mudos testigos, de la serie *Haikais escultóricos*. 2015.

Pepo ecologista

Oceánica por Pepo Toledo

En 2015 inauguré mi exposición Oceánica en la Galería del Centro Fundación G&T Continental, con el siguiente mensaje:

La serie Oceánica condena la contaminación de los océanos.

La gran mancha de basura del océano Pacífico es una “sopa de plástico” de más de cinco millones de toneladas con un área mayor que Perú. Está formada por desechos mortales para los animales del mar. ¡Haz tu parte!

#NoALasBotellasPlásticas #NoALasBolsasPlásticas

Puedes observarla descargando el siguiente enlace de You Tube:

<https://www.youtube.com/watch?v=l1fiOS8OO2s>

Piraña, de la serie *Oceánica*. 2015.

The Equalizer por Pepo Toledo

En el año 2015 presenté mi obra *The Equalizer* en la galería Art of the People Gallery en Austin, Texas. Posteriormente, una versión de cinco pies de largo fue instalada en Long Center for the Performing Arts es un lugar de artes escénicas ubicado a lo largo del lago Lady Bird en el centro de Austin, Texas.

En la temporada de marzo a noviembre un promedio de 1.5 millones de murciélagos salen a buscar comida debajo del puente de la avenida Congress en Austin Texas. El evento se ha convertido en un importante atractivo turístico de tal

manera que en agosto de cada año se celebra Bat Fest (Festival del Murciélago) en la ciudad, que en un principio se hizo famosa por sus festivales de música.

The Equalizer. 2015.

La obra The Equalizer representa a un murciélago realizado con matices de origami. El murciélago es el ecualizador de los ecosistemas. Controlan las plagas de insectos, que son la mayoría. Consumen un tercio de su peso en insectos al día, equivalentes a miles de toneladas. Además, son dispersores de semillas y polinizadores. Sin ellos, muchas cosechas y plantas se perderían. La seguridad alimentaria de la humanidad estaría en riesgo. Por eso debemos protegerlos.

Pepo dual

Arriba: Sin título. Serie *Shadows*. 2015.

Abajo: Sin título. Serie *Ciudades utópicas*. 2015.

En el año 2017 presenté mi exposición *Rapsodia en blanco y negro* en el edificio AVIA, en la ciudad de Guatemala. Utilicé obras de varias de mis series y fotografías de mi serie *Shadows*, una singular muestra de las sombras proyectadas por mis esculturas.

El blanco representa la síntesis de todos los colores y el negro, la ausencia de color. Esta es la esencia de la dualidad blanco y negro.

El dualismo como doctrina afirma la existencia de principios independientes ya antagónicos siendo el más común el bien y el mal. El hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual.

Las dualidades las encontramos por doquier en nuestro transitar por la vida: lo físico y lo espiritual; masculino y femenino; amor y odio; humor blanco y humor negro; noche y día; invierno y verano; primavera y otoño; calor y frío; alegría y tristeza; enfermedad y salud.

El principio y el fin, de la serie *Orden espontáneo*. 2019.

Tendemos a analizar la dualidad desde las polaridades - los polos opuestos- como incompatibles, cuando son partes complementarias de la misma realidad. Como ejemplo, al amanecer y el atardecer.

“Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.” (*Romanos 8.28*).
LBLA. Todas las cosas, aparentemente malas o buenas, ayudan para bien. Cito como modelo el caso de la oscuridad, que nos hace apreciar la claridad.

Arriba: Sin título. Serie Shadows. 2015.

Abajo: *Nubes perdidas*, de la serie *Haikais escultóricos*. 2015.

Los límites del universo, de la serie Orden espontáneo. 2020.

Termino con estos sabios pensamientos:

“La vida es una buena foto en blanco y negro. Hay blanco, hay negro, y un montón de sombras en medio”. Karl Heiner.

“Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe.” Lao Tsé.

Díptico *Simbiosis*. 2003.

Pepo geopolítico

Alegoría de la sangre de un niño minero, de la serie *Poemas líquidos*. 2016.

200 años de falsa independencia - Del colonialismo al neocolonialismo.

Siete poemas líquidos y dos alegorías. Esculturas invendibles.

Por Pepo Toledo. 2016

Entendemos por dualidad cuando en una misma persona se da dos fenómenos diferentes, como el bien y el mal. Éstos se definen por oposición aludiendo a dos esencias distintas: el bien identificado con la luz y el mal asociado con la oscuridad. Unidad inseparable que forma nuestra alma como un péndulo que va y viene entre. La sombra, al igual que la luz, convive en nuestro corazón.

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, como se ejemplifica en el clásico de la literatura *El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde* escrito por Robert Louis Stevenson. La sombra del doctor Jekyll adquiere una autonomía tal que lo convierte en un asesino, el señor Hyde. No quiso reconocer su monstruo, perdió control de su otro yo y decidió suicidarse.

Día a día luchamos contra tres enemigos: nuestra naturaleza pecaminosa, la del prójimo y el diablo. Cada día me levanto, me veo en el espejo y me digo: "Sos tu peor enemigo".

De acuerdo a Tim Lahaye, el temperamento es una combinación de características que heredamos al nacer. Afectan en forma subconsciente nuestro comportamiento para bien o para mal. El carácter es el resultado de tu temperamento modificado por tus creencias y principios. Es el alma de las personas, formada por su mente, emociones y voluntad.

La personalidad es lo que la persona refleja; puede coincidir o no con el carácter dependiendo de cuán genuina sea. Usamos máscaras cuando queremos ocultar nuestro verdadero carácter. Forjar tu carácter significa reconocer y dominar la sombra.

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. No fue difícil seleccionar dos sucesos históricos muy sensibles en Latinoamérica

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.

La segunda alegoría simboliza lo ocurrido durante la época del neocolonialismo 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.

Descarga el texto completo en el siguiente enlace:

https://www.academia.edu/44765061/200_a%C3%B1os_de_falsa_independencia_Del_colonialismo_al_neocolonialismo_Siete_poemas_l%C3%ADquidos_y_dos_alegor%C3%ADas_Esculturas_invidibles

Colección Imago Mundi

Nacida de una idea de Luciano Benetton en 2006, la Colección Imago Mundi es hoy un catálogo enciclopédico de la producción artística contemporánea mundial.

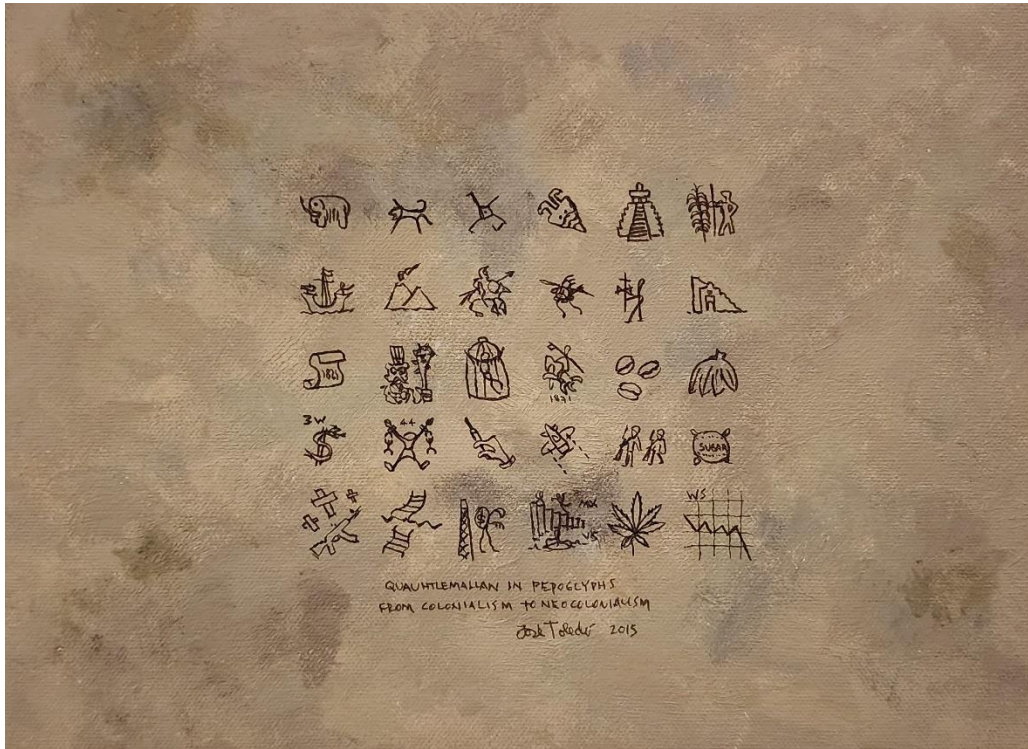
Recorren el mundo convocando artistas en cada país a pinar miniaturas de 10x12 cm, que luego son exhibidas por todo el mundo.

El libro de artistas contemporáneos de Guatemala fue publicado en 2016.

Mi obra fue publicada en las páginas 292 – 293. Lastimosamente el diagrama explicativo no fue incluido.

Pinté una reproducción del micro mural para mi colección personal, la cual exhibo en el MUNAG.

Quauhtlemallan en Pepoglifos. Del Colonialismo al neo Colonialismo 2015.

Animales prehistóricos	Petroglifos	Constelación Orión, origen de la cultura Maya	Glifos mayas	Templos mayas	Hombres de maíz
Descubrimiento de América	Guatemala, paisaje	Conquistador Pedro de Alvarado	Tecún Umán, héroe indígena quiché	Iglesia católica Mercantilismo	1773 Terremotos de Santa Marta
1821 Guatemala, Independencia de España	1823 Doctrina Monroe 1901 Diplomacia del <i>Big Stick</i>	Quetzal, símbolo nacional de "libertad"	1871 Guatemala Revolución Liberal	1871 Élite del café institucionalizada	1902 United Fruit Company, imperio bananero
1944 Breton Woods El dólar se apodera del mundo	1944 Guatemala Revolución de Octubre	1944–1948 EUA experimentos de sífilis en Guatemaltecos	1954 CIA derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz	Dictaduras militares patrocinadas por los EUA	Monopolios, élites dominantes
Guerra Civil	1976 Terremoto	Petrodólares Crisis de la deuda externa	Crisis de emigración a EUA	Tráfico de drogas	Wall Street Círculo vicioso de crisis

Guernica migrante

Manifiesto visual Por Pepo Toledo 14FB2022

Antecedentes

La migración es un problema cada vez más significativo a nivel global y regional, como es el caso del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que abarca los países Guatemala, El Salvador y Honduras. Dicho movimiento se da en forma desordenada e insegura, agravada por la última modalidad de caravanas.

Entre las causas de la emigración irregular están la pobreza estructural, falta de oportunidades de trabajo y de acceso a servicios como salud, educación y agua

corriente. También la precariedad de la vivienda. A esto se añaden la delincuencia y el acoso de las maras.

Los migrantes son transportados por “coyotes”. Los hacen en furgones donde en ocasiones se asfixian y otras veces mueren en fatales accidentes. Los hacen atravesar selvas y desiertos, vadeando ríos o nadando, cargando a sus hijos y con sus pocas pertenencias a cuestas. En el trayecto, muchas veces caen en manos del crimen organizado. Sufren extorsiones y las mujeres frecuentemente son violadas. Al otro lado los esperan las autoridades fronterizas y patrullas de rancheros, que los hacen pasar por otro infierno.

La cantidad de remesas que los migrantes envían a sus familiares superó ya a la totalidad de las exportaciones de Guatemala. Suman poco más de la sexta parte del interno bruto (PIB). Sus beneficios llegan a seis millones de habitantes, casi 40 por ciento de la población. Son la principal fuente de nuestra economía. ⁱ

En otras palabras, Guatemala es un país que exporta sudor, sangre, vejámenes y muerte.

Concepto de la obra

Los diálogos en las artes visuales se han dado como puentes en el tiempo y la distancia entre artistas. Como ejemplo *Las tres gracias*, un tema mitológico, que ha sido representado por muchos creadores en la historia. Picasso pintó *Masacre en Corea* (1951), para debatir con *Los fusilamientos de la Moncloa* de Goya (1814) y *El fusilamiento de Maximiliano* de Manet (1869). También hizo varias reinterpretaciones de *Las Meninas* de Diego Velázquez (1656).

Recomendable: *Diálogo con Carlos Mérida* - Pepo Toledo, Guillermo Monsanto https://www.academia.edu/45178447/Di%C3%A1logo_con_Carlos_M%C3%A9rida_Pepo_Toledo_Guillermo_Monsanto

Titulé mi obra *Guernica migrante*. Es un complejo manifiesto visual, rico en simbología. Establece un diálogo con *Guernica*, una obra de Picasso que denuncia los horrores de la guerra y se ha convertido en un símbolo universal de la paz.

El 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil Española, Guernica, la ciudad símbolo de los vascos y de su ancestral democracia, fue bombardeada por aviones de la Legión Cóndor alemana. Fue completamente destruida y cientos de personas murieron en una lluvia de bombas, metralla y fuego. ⁱⁱ

Picasso recibió el encargo de realizar una obra que plasmase aquel suceso para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937.

Picasso nunca ofreció una explicación sobre el significado de su obra. Entendemos que se inspira en el contexto histórico de la Guerra Civil española. Sin embargo, algunos piensan que se trata de una autobiografía del pintor. De la misma forma, surgen preguntas sobre el significado de cada una de las imágenes.

Guernica, por Pablo Picasso

Guernica migrante, manifiesto visual por Pepo Toledo

Guernica migrante se expone por primera vez en Pepo Toledo Retrospectiva en el MUNAG.

Puedes descargar el texto completo en el siguiente enlace:

Guernica migrante - Manifiesto visual por Pepo Toledo

https://www.academia.edu/75326935/Guernica_migrante_Manifiesto_visual_por_Pepo_Toledo
[JT1]

Pepo loco

El mural escultórico *Wacko City (La ciudad de los chiflados)* de Pepo Toledo fue presentada durante la exposición titulada *Rapsodia en blanco y negro*, del mismo artista, en el edificio AVIA en la ciudad de Guatemala en agosto del año 2017.

Apuntes sobre la locura por Pepo Toledo 5JN2017

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 los niños les es permitido vivir en su mundo imaginario. El adulto que lo hace es genio o loco. 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?

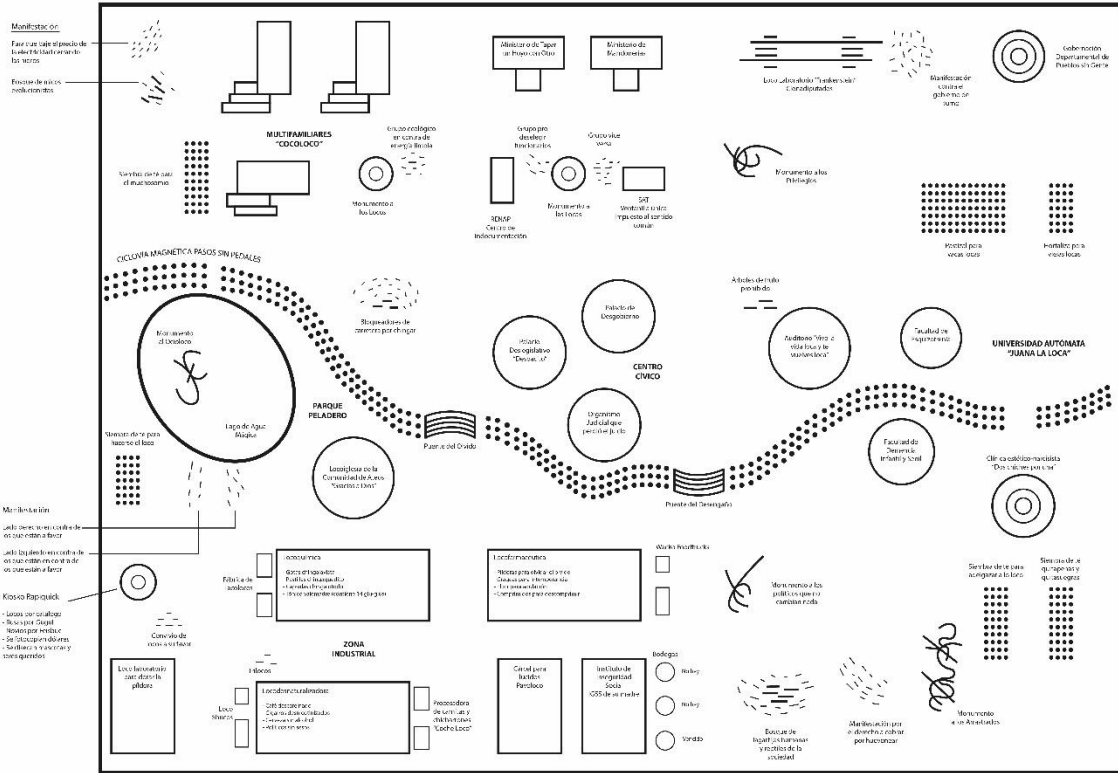
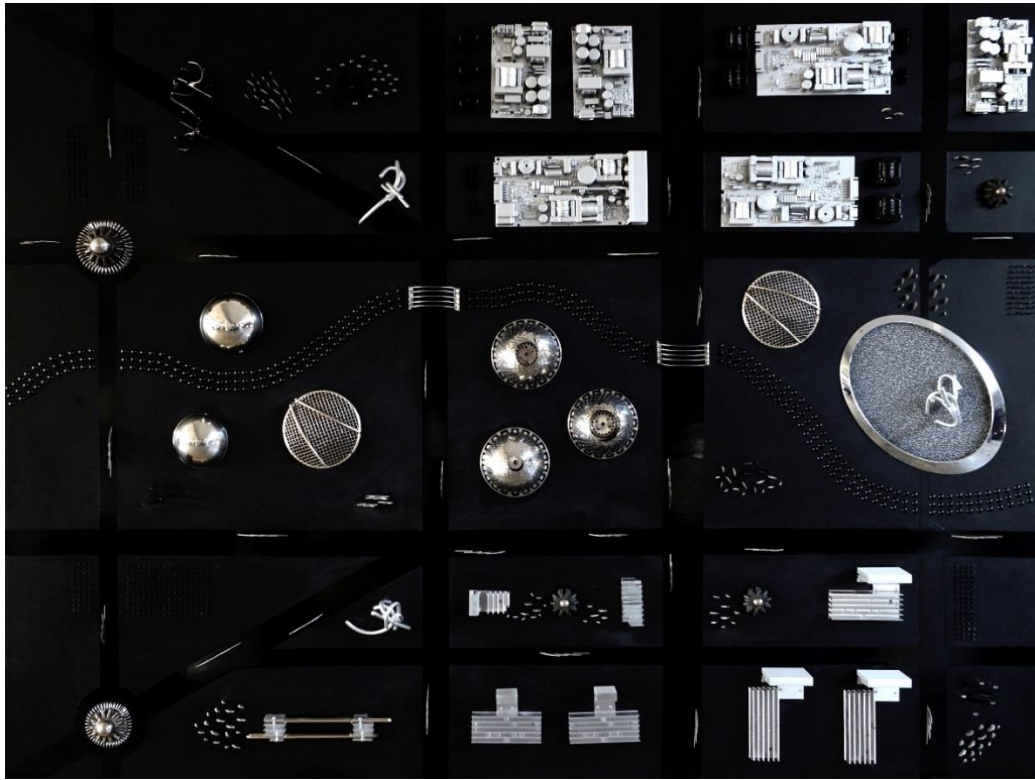
Para Erasmo de Rotterdam, creador de la famosa obra *Elogio de la locura* (1511), la locura es castigo del saber para quienes creen saber y “La sabiduría inoportuna es una locura...”. Esto me hace pensar que “Ejercer la locura puede llevar a la sabiduría”. Rotterdam también dijo que “La razón, para ser 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”. Continúo con mi propio aporte: “Los peores momentos de un lunático son los de lucidez”. “Mientras tengas oportunidad, nunca dejes de cometer un disparate.” “La razón es la cárcel de los que no han perpetrado ninguna locura en su vida.” “Terrible cosa debe ser padecer de cordura”.

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*.

Para una explicación detallada de la obra, descarga el texto ***Waco City - Apuntes sobre la locura por Pepo*** Toledo en el siguiente enlace:

https://www.academia.edu/108189642/Waco_City_Apuntes_sobre_la_locura_por_Pepo_Toledo

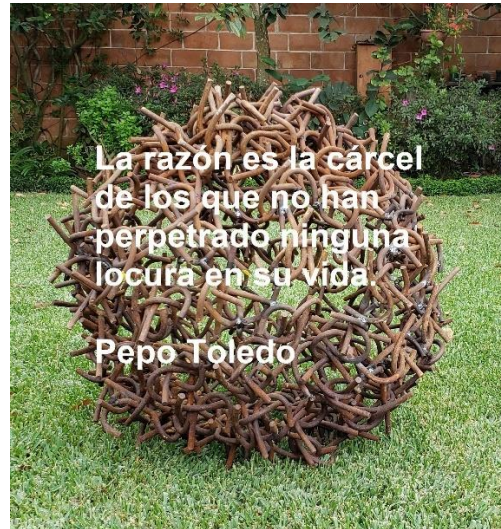

El mundo está loco por Pepo Toledo

Esta obra fue presentada en JUANNIO 2019.

A continuación, presento con fondo pictórico las insensatas frases que me sobrevinieron cuando desvariaba sobre el tema de la alienación.

Pepo niño

Pepoglifos por Pepo Toledo 16/11/2017

Umberto Eco define la cultura como un fenómeno de comunicación. Ésta se basa en sistemas de significación que usamos para darle sentido al universo que nos rodea.

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

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2017.

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

Los signos representan en forma visual y abstracta conceptos, palabras, figuras e incluso sonidos. Por ejemplo, los signos del zodiaco. Los signos son específicos y los símbolos más amplios. Se vuelven indispensables en actividades como el tráfico. Los gestos son signos que pueden ser comprendidos incluso por algunos animales, mientras que los símbolos solamente por seres humanos

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, símbolo de maldad, en el antiguo idioma sánscrito significa bienestar. Quien ve una obra de arte puede ver diferente significado al intencionado por el artista. ¿Qué sucederá contigo hoy?

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2017.

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2017.

Si entendemos por símbolos imágenes cuyo significado va más allá de lo que es evidente, los encontraremos a cada paso que damos influenciando nuestras acciones. Estamos inundados de símbolos. A veces tenemos que apoyarnos 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 desde su infancia.

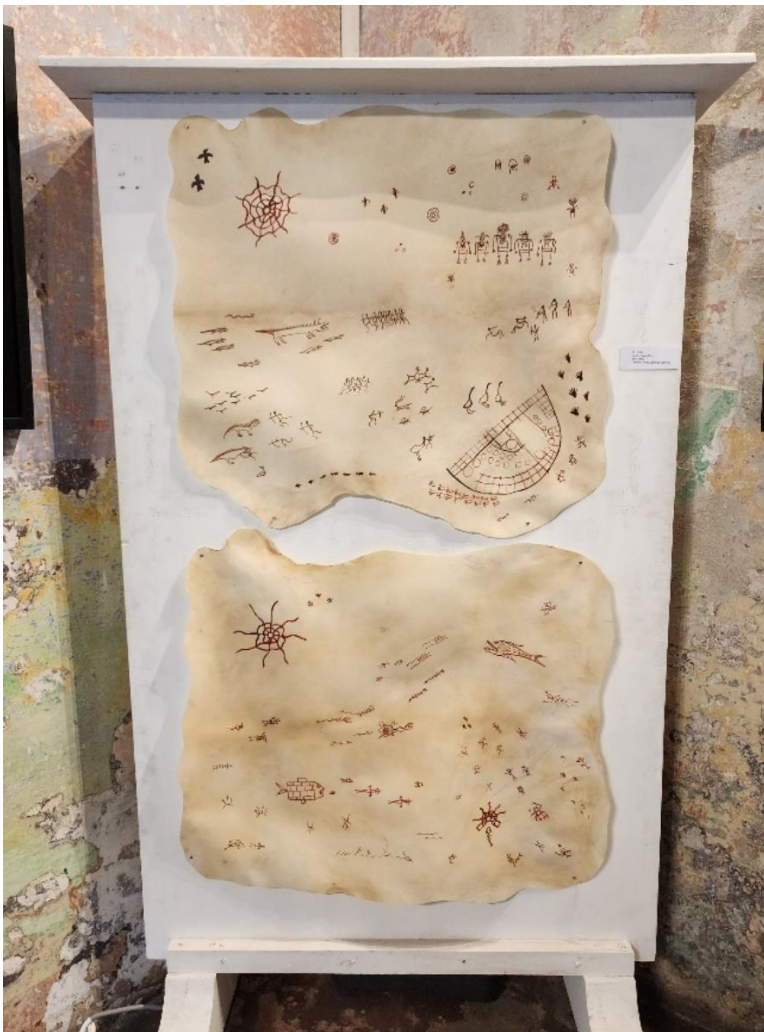

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2017.

La palabra griega *glýfō* significa grabar y se aplica a un signo tallado o cincelado, como por ejemplo los glifos mayas. También se aplica a signos escritos o pintados. Los utilizados en el Antiguo Egipto se llaman jeroglíficos, los grabados en roca petroglifos y los que concebí para ustedes, pepoglifos.

Los sistemas simbólicos tienen significado diferente para cada cultura. Hace casi 200 años Champollion descodificó los jeroglíficos egipcios.

Atrévete a descifrar los pepoglifos, algunos de ellos tallados en maderas que me antecedieron. Concéntrate en las diferencias, encuentra el orden en las mutaciones. Habrá diferentes interpretaciones y tal vez ninguna coincida. ¿Cómo los verá un niño? ¿Qué le hubieran transmitido a un antiguo maya? Cada persona tiene su propia visión de la realidad. ¿Pero, qué es lo real y qué lo irreal? ¿Es nuestra propia percepción de la realidad la que está perturbada? Lo único cierto es que lo que cada persona entienda reflejará lo que tiene en su corazón.

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2020. Realizados en pergamino.

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2020. La mayor parte son diálogos en el tiempo con artistas famosos.

Familia tortugoide, de la serie Pepoglifos. 2019.

Familia conejoide, de la serie Pepoglifos. 2019.

Rhino I, II, III, IV, de la serie Pepoglifos. 2020.

Sin título, de la serie Pepoglifos. 2017

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2017.

Sin título, de la serie *Pepoglifos*. 2017.

Cristo glorificado. 2020. Proyecto para obra monumental.

Síntesis biográfica

Nació en la ciudad de Guatemala en 1951. Su pasión por los autos lo indujo a participar en competencias (1969-1976) y comenzar su carrera en esa área. En 1974 se graduó en tecnología automotriz en National Schools, de los Ángeles, California, EUA. En 1993 obtuvo la licenciatura en economía en la Universidad Mariano Gálvez, de Guatemala.

Es un fuerte defensor de programas ambientales compatibles con la economía. En 1991, consiguió que Guatemala se convirtiera en el primer país en el mundo en eliminar el plomo de la gasolina de golpe. Con auspicio de Pro Eco extendió el programa a toda Centroamérica y Panamá.

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), desde donde impulsó la reconstrucción del Parque Zoológico Nacional La Aurora. Fue 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), Gerente General del Organismo Judicial (2023-2024). Dejó estructurada la Sistematización del Proceso Judicial.

Es experto en conectividad. Pepo Toledo y Enrique Godoy García – Granados diseñaron el Plan de Gobierno Municipal 2024-2028. Sebastián Arzú Alcalde.

Siempre ha librado una tenaz lucha contra los monopolios y privilegios. Como regulador, formó parte importante en la apertura de los mercados de Telecomunicaciones y Electricidad en Guatemala. En 2005 el Manhattan Institute for Public Policy Research declaró: “Guatemala está mucho más avanzada que Estados Unidos en el desarrollo de las telecomunicaciones”. El modelo de electricidad de Guatemala se considera ejemplar.

Es Presidente de Fundación Mario Monteforte Toledo (2000-2008, 2018-). Con el sello de la Fundación editó 23 libros, produjo un largo metraje y 11 documentales con el objetivo de documentar a los grandes valores de la cultura guatemalteca. Es un reconocido promotor y difusor cultural.

Ha escrito 17 libros, múltiples ensayos y artículos, e impartido conferencias de diversos temas.

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 63 exposiciones individuales y 51 esculturas públicas en Alemania, Ginebra, París, La Haya, Amsterdam, Washington D.C, Israel, 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. Sus obras están en el Museo José Luis Cuevas, Museo Diego Rivera, Museo del Automóvil en Puebla, Colección La sala del tiempo de Nivada en México, Museo del Chocolate en México, Museo de las Américas OEA en Washington D.C., Museo del Holocausto en Jerusalén, Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) y en colecciones privadas en Francia, Alemania, Suiza, España, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Centroamérica entre otros.

En la actualidad comparte sus escritos y actividades artísticas con su vida de empresario.

Producción artística

Escultura pública – 55
Eventos y proyectos especiales – 33
Exposiciones individuales - 64
Exposiciones colectivas - 132
Total, eventos de arte - 284

Escultura pública - 55

2023 – 2

“El grito” y “Taurus”. Presentación de esculturas en la Organización de Estados Americanos OEA en Washington, D.C. 13 DC.

2022 - 3

Bosque urbano. Bobadilla, Río Seco, España. 22MR.

Ángel de la paz, Edificio Spazio. FB.

Escultura insignia, Edificio Meraki 14. EN.

2021 - 8

Orden espontáneo I, II, III, IV y V. Plaza edificio DIGA, Universidad de San Carlos, ciudad de Guatemala. 22JL.

Ángeles I y II, Museo San Mateo, ciudad de Guatemala. 17JL.

La familia II, Edificio Tiffany 5, ciudad de Guatemala, 10AB.

2020 - 2

Escultura insignia, Edificio Museo San Mateo, 2DC.

Ciudad utópica, Proyecto Maranta, Oakland, Guatemala, 4NV.

2019 - 2

De la serie Ciudades Utópicas, Ciudad Utópica celebrando 60 años de Hotel Westin Camino Real, Guatemala, Guatemala. 6 NV.

De la serie Ciudades Utópicas, Ciudad Utópica, parque de esculturas 18 avenida zona 14, Guatemala, Guatemala. NV.

2018 - 3

De la serie Ángeles, Ángel de las Olas del Mar en el Banco de Guatemala, Guatemala, Guatemala. SP

De la serie Pepoglifos, La Familia en el Cerro de Santo Domingo, Antigua Guatemala, Guatemala. JN. Después de ser expuestas en Sala Quiroa del Paseo de los Museos de Hotel Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala, pasan a ser esculturas públicas en El Cerro de Santo Domingo. MAR

Inauguración de escultura Acción rotaria de buena voluntad marcando la diferencia en el marco de la XXIII Conferencia Rotaria del Distrito 4250, Sacatepéquez, Guatemala. MAR1

2017 - 6

Develación de escultura Jugando con el Tiempo en Plaza Dinamia Cayalá, adquirida por Landmark Inversiones Inmobiliarias, en el marco de la presentación del proyecto habitacional Shift2. Guatemala, Guatemala. 11OCT

Develación de las esculturas Arbusto Loco y Arbusto Cañonero en el Paseo La Sexta, en sustitución de Taurus y El Grito que fueron destruidas por manifestantes en noviembre del 2016. Guatemala, Guatemala. 10AGO

Develación del Ángel de la Cultura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla. Guatemala, Guatemala. 20JL

Inauguración de mural escultórico Hiperarchiultramegamicromacosmos en Observatorio SIGGI en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala. 10MY

Develación de la escultura Líneas y planos que evocan la trastocación de la ética de las prioridades del Arte hoy a partir del objeto encontrado en la Biblioteca Landivariana de la Universidad Rafael Landívar, Campus Central, Guatemala, Guatemala. 7MAR

2016 - 4

Develación de escultura Ángel de la Paz en conmemoración a los 20 años de la Firma de la Paz, Municipalidad de Guatemala, Guatemala. 29DC

Develación de escultura Ángel de la Paz en el Palacio de Naciones Unidas, Ginebra. 9NOV.

Develación de escultura Ángel de la Visión en conmemoración a Sam y Helen Walton por el programa de becas Walton, John Brown University, Arkansas, Estados Unidos. 8OCT.

Presentación de escultura Bosque Urbano en Boulevard Austriaco de zona 16, Guatemala, Guatemala. 4AGO

2015 - 5

Instalación de las esculturas Arbustos haciéndose los interesante I y II en la residencia de la Embajada de Guatemala en Washington, D.C.

Inauguración de mural Bosque Urbano en Barrio La Morera, Guatemala, Guatemala. 21NV

Presentación de la escultura Ciudad Utópica en los jardines de Landgoed De Wittenburg, ciclovía de Wassenaar, Holanda. 20SP

Presentación de la escultura Ángel de la Paz durante el festival por el 750 Aniversario del pueblo Tennenlohe en Erlangen, Bavaria, Alemania. 21JN

2014 - 4

Presentación de la escultura Fuente de Vida en Boulevard Díaz Ordaz de Tapachula, Chiapas, México 10NOV

Presentación de la escultura Ángel de las Olas del Mar en Galería 123, San Salvador, El Salvador. 9OCT

Presentación de la escultura Del Caos Deviene el Orden en el Paraninfo universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala. Guatemala, Guatemala. 26JN

Presentación de la escultura Ángel de la Paz en jardines de la OEA en Washington, D.C., Estados Unidos. 30ABR

2013 - 6

Presentación de la escultura Ciudad consciente de sí misma, de la serie Ciudades Utópicas en la Plaza de la Luz, Edificio OEG, Guatemala, Guatemala. 29NV.

Presentación del conjunto escultórico de dos piezas Quauhtlemallan en la Terminal aérea en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Guatemala, Guatemala. 22AG.

Presentación de la escultura Nudo Neurológico al final del arco iris en el Centro Cultural Carranza, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F. 18 MY.

Presentación de las esculturas Árbol en expansión y Árbol al que le estallaron las ideas, Bosque urbano, Esculturas peligrosas, Embajada de Guatemala en Washington. 4MY.

2012 - 4

Presentación de la escultura Ángel de la paz y la concordia en Memorial para la Concordia, Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala, Guatemala. 6DC.

Homenaje y presentación de la escultura Ángel de la paz en el Centro Cultural Carranza, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F. La escultura se instaló en Avenida Hangares en el marco del proyecto cultural Circuito de las Naciones. Este espacio cuenta con 18 esculturas por la paz de diferentes naciones ubicadas en las vías que llevan al aeropuerto de la Ciudad de México. 22NV.

Homenaje y presentación de la escultura pública El Grito e inauguración de Galerías de Arte Contemporáneo del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 20NV.

Presentación de la escultura pública Ángel de la paz en la Feria del libro Zócalo 2012, Centro Histórico, México, D.F. 19OC.

2011 - 3

Presentación escultura pública Arbustos Haciéndose los Interesantes, Bosque urbano, Galería Latinoamericana Klaus Steinmetz, San José, Costa Rica. 9JN.

Presentación escultura urbana Síntesis neurológica de la abstracción en el eterno conflicto conceptual entre percepción y representación, Premios JADE, Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad, Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala. 29JL.

Presentación de la escultura urbana Satélite, Galería de Arte Latinoamericano Ana Lucía Gómez, Guatemala, Guatemala. 20EN.

2010 - 2

Presentación de las esculturas urbanas El grito y Taurus, Paseo de la sexta, Centro Histórico, Guatemala, Guatemala. 17JL.

Eventos y proyectos especiales - 33

2024 – 1

Donación de la obra “Orden espontáneo” al Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG). 22MR.

2022 - 4

Entrega de la maqueta de la escultura pública Ángel de la paz a la señora Fleur Hassam Nahoum, Vice Alcaldesa de Jerusalén, afianzando el compromiso de la pronta realización de la obra con el apoyo de ISRACAM. 8 SEP.

Entrega de escultura Alegoría de la ignominia en la perpetua conflagración entre indiferencia e iniquidad y entre tolerancia y sumisión a Yad Vashem (Museo – monumento del holocausto) en Jerusalén. Recibió el presidente del Directorio Ejecutivo del museo Dani Dayan. 8 SEP.

Entrega de escultura de la serie Abstracciones neurológicas como reconocimiento para el diseñador del año de ASODI. Edificio AVIA, Ciudad de Guatemala. 9JN.

Participante en el coloquio Dinámicas del subconsciente en la Escuela de Artes Plásticas ENAP. 27EN.

2021 - 2

Participación en el libro Cocinando con nuestros artistas – Guatemala, con la receta Puyazo a la Pepo. NV.

Flores y genios del arte con Pepo Toledo. FB LIVE. 20FB.

2020 - 2

Intervención bolardos, artistas zona 4, ciudad de Guatemala. 22SP.

Pintura en vivo Pepoglifos, Escuela Epaminondas Quintana, Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala. 29EN.

2019 – 2

Entrega del Premio Ángel de la Cultura durante el XV Festival de Junio del Teatro Nacional, Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, Guatemala, Guatemala. 29 JL.

Entrega Ciudad Utópica, residencia Del Valle. Guatemala, Guatemala. 2FB.

2018 - 1

Entrega del Premio Ángel de la Cultura durante el XIV Festival de Junio del Teatro Nacional, Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, Guatemala, Guatemala 25JUL

2017 – 1

Entrega del Premio Ángel de la Cultura durante el XIII Festival de Junio del Teatro Nacional, Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, Guatemala, Guatemala

2016 – 2

Ángel de la Paz en Escuela Nacional de Artes Plásticas, Guatemala, Guatemala. 29AGO

Ángel de la Paz en Festival Cultural Paseo la Sexta, Guatemala, Guatemala. 16ABR

2015 - 5

Diseño de porta tazas para edición especial de tazas de Juannio, Guatemala, Guatemala.

Ángel de la Paz en el evento Soñé Futuro organizado por Saúl E. Méndez, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Guatemala, Guatemala. 29NV

Presentación del Proyecto Global Ángel de la Paz en Templo de Santo Domingo de Guzmán, Guatemala, Guatemala. 3NV

Entrega del Premio Ángel de la Cultura durante el XI Festival de Junio del Teatro Nacional, Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, Guatemala, Guatemala 15JN

Exposición de Relieves en el primer Jueves Cultural en L'Osteria di Francesco, Antigua Guatemala, Guatemala. 26FEB

2014 - 1

Diseño de medallas para carrera TransformArte a cargo y beneficio de la Fundación Artes Muy Especiales, Tecpán, Guatemala. 28SP

2012 - 4

Homenaje y entrega de la escultura Misil orgánico de la serie Bestiario en el Club & Museo Auto Puebla, Puebla, Puebla, México. 7SP.

Entrega de la escultura El tiempo está loco, artista invitado, colección *La sala del tiempo*, Nivada Swiss, Museo Diego Rivera – Anahuacalli, México, D.F. 26EN.

Entrega de una obra digital y dos relieves de la serie Bosque urbano al Museo Diego Rivera – Anahuacalli, México, D.F. 9MY.

Entrega de la obra Scorpio de la serie Bestiario al Museo José Luis Cuevas, México, D.F. 24EN.

2011 - 1

Artista homenajeado y expositor, Un homenaje a la creatividad, Guatemala Design Week, Studio Ambiente, Guatemala, Guatemala. 3MY.

2010 - 1

Entrega de la obra Taurus de las serie Bestiario al Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua, Guatemala. 13SP.

2004 - 1

Centro Cristiano Shekinah. Exposición y realización de una pintura de un metro x un metro en 40 minutos. Guatemala, Guatemala. 12SP.

Exposiciones individuales - 64

2024 - 1

Retrospectiva Pepo Toledo. Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG). 27AB.

2021 - 1

Orden espontáneo, USAC, Plaza DIGA, 22JL
Orden espontáneo, Sala del artista, Hotel Museo Casa Santo Domingo, 10AB.

2020 - 7

Orden espontáneo, Espacio Ósmosis, 25NV.

Orden espontáneo, Edificio de Rectoría, Campus Central, Universidad de San Carlos de Guatemala, 6MR.

Pepoglifos, Galería El Ático, Guatemala, Guatemala, 5MR.

Pepoglifos, Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), 5MR.

Orden espontáneo, Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), 19FB.

Pepoglifos, Escuela Epaminondas Quintana, Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala. 29EN.

Orden espontáneo, Abstracciones neurológicas, Paraninfo Universitario, Guatemala, Guatemala, 17EN.

2019 - 4

Pepoglifos, Paraninfo Universitario, Guatemala, Guatemala. 8 NV.

Orden espontáneo, Abstracciones neurológicas, Colegio Santo Tomás de Aquino, La Antigua, Guatemala. 4NV.

Orden espontáneo, Abstracciones neurológicas, Edificio AVIA, Guatemala, Guatemala, 11SP.

Criptografía, Pepoglifos, Torre Caprese, Guatemala, Guatemala. 27FB.

2018 - 5

Diálogo Interior, diálogo con Carlos Mérida junto a Rodrigo Santa Cruz Anchissi y Paulo Alvarado, Museo José Luis Cuevas, Ciudad de México, México. 16NOV

Diálogo Interior, diálogo con Carlos Mérida junto a Rodrigo Santa Cruz Anchissi y Paulo Alvarado, Banco de Guatemala, Guatemala, Guatemala. 16AGO

Pepoglifos en John Brown University, Arkansas, Estados Unidos. 30AGO-7OCT

Pepoglifos, Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" Guatemala, Guatemala. 17ABR-8MAY

Con otra visión, MURB, Universidad del Istmo, Guatemala, Guatemala. 2MY

2017 - 2

Pepoglifos, Sala Quiroa, Hotel Casa Museo Santo Domingo, Antigua Guatemala, Guatemala. 18NOV-20FEB

Rapsodia en Blanco y Negro, Galería Punto Cero, AVIA, Guatemala, Guatemala. 23JL-18AGO

2016 – 3

Esculturas Peligrosas, Art All Night, Embajada de Guatemala en Washington D.C., Washington D.C., Estados Unidos. 24SP

Estampa, Galería del Inter, Hotel Real Intercontinental de Guatemala, Guatemala, Guatemala. 26MY-11JL

Siete Poemas Líquidos y Dos Alegorías, Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. ABR21-MY29

2015 - 6

Shadows, Guatephoto Festival, Fundación G&T Continental, Guatemala, Guatemala. 12NOV-30NOV

Oceánica, Fundación G&T Continental, Guatemala, Guatemala. 5NOV-27NOV

Ángeles, Art For The People Gallery, Austin, Texas. 27ABR

Retrospectiva Escultura Urbana, Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, Guatemala, Guatemala. 3MAR

Refracciones en Museo Santiago, Real Palacio de los Capitanes, Antigua Guatemala, Guatemala 14FEB-15MAR

Estampa en el Palacio Nacional de la Cultura, Guatemala, Guatemala. 8EN-8FB

2014 - 7

Esculturas Peligrosas en la hacienda Duin y Kruidberg, Santpoort-Noord, Holanda. 1OC-23MRZ

Retrospectiva Escultura Urbana, Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, Guatemala. 15NOV

Retrospectiva Escultura Urbana, UNAM Campus Juriquilla, Querétaro, México. 23OCT

Ángeles en la Galería 123, San Salvador, El Salvador 9OCT-9NOV

Obra Digital y un Artefacto, en el marco del Festival Antigua 2014 de UGAP, El Cerro de Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Guatemala 5SP-6SP

Retrospectiva Escultura Urbana, Seminario de Cultura Mexicana, México D.F, México 28AGO-30SEP

Esculturas peligrosas, Raadhuis de Paaw, Town Hall, Wassenaar, Holanda. (16MR-1MY)

2013 - 6

Esculturas peligrosas en la Maison de l'Amérique latine, Cour Ovale, París, Francia. 9OC-6DC.

Retrospectiva - José Toledo Ordóñez en el marco de Festival Antigua 2013, Premios Jade, Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, Guatemala. 6SP-8SP.

Esculturas peligrosas en el La Galería de Exhibiciones del Palais des Nations, Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. 18JL-30AG.

Esculturas peligrosas en MUSAC, Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 15MY-24MY.

Esculturas peligrosas en Passport DC, Around the Embassy Tour, Embajada de Guatemala en Washington. 4MY.

Esculturas peligrosas en International Development Bank (IDB) Staff Association Art Gallery (ISAAG), Washington, D.C. 8AB-19AB.

2012 - 12

Esculturas peligrosas en el Centro Cultural Carranza, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F. 22NV.

Esculturas peligrosas en Design Center, Guatemala, Guatemala. 1º SP.

Ángeles, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, Guatemala. 27SP.

Esculturas peligrosas, Recinto Sede Instituto Veracruzano de Cultura, Puerto de Veracruz, Veracruz, México. 27SP.

Esculturas peligrosas, Claustro de la Secretaría de Cultura, San Francisco de Campeche, Campeche, México. 16AG.

Esculturas peligrosas, homenaje, Universidad Mariano Gálvez, Antigua Guatemala, Guatemala. 16JN.

Esculturas Peligrosas, Centro de Artes Visuales, Mérida, Yucatán. 8JN.

Esculturas Peligrosas, Centro Cultural Jaime Sabines, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 26AB.

Esculturas peligrosas, Galería del Palacio de Gobierno, Villa Hermosa, Tabasco, México. 16MR.

Esculturas peligrosas, homenaje, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala, Guatemala. 16FB.

Esculturas peligrosas, Galería de Arte Moderno y Contemporáneo Ángeles Espinosa Yglesias, Puebla, Puebla, México. 9FB.

Plástica contemporánea guatemalteca – Encuentros y tendencias, Museo Diego Rivera – Anahuacalli, México, D.F. 26EN.

2011 - 6

Plástica contemporánea guatemalteca – Encuentros y Tendencias, Museo Jardín Borda, Cuernavaca, México. 18NV.

Plástica contemporánea guatemalteca – Encuentros y tendencias, Centro Cultural Ollin Yoliztli, México, D.F. 13OC.

Esculturas peligrosas, Museo José Luis Cuevas, México, D.F. 8SP.

Escultura, relieves y obra digital, Galería Latinoamericana Klaus Steinmetz en San José, Costa Rica. 9JN.

Relieves y Esculturas, Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla”, Guatemala, Guatemala. 15FB.

Ciudades Utópicas, Galería de Arte Latinoamericano Ana Lucía Gómez, Guatemala, Guatemala. 20EN.

2010 - 3

Esculturas peligrosas, Jack’s Place, Centro Histórico, Guatemala, Guatemala. 4DC.

Relieves y Esculturas, Galería de Arte Rocío Quiroa, Guatemala, Guatemala. 23SP.

Ópera prima Esculturas peligrosas, Sala Marco Augusto Quiroa, Paseo de los Museos, Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Guatemala. 3JL.

Exposiciones colectivas - 132

2024 - 1

Arte en mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala. 9MY.

2023 – 7

35 Aniversario - Áttico, Museo Ixchel, Guatemala. 4MY.

Arte en mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala. 17MY.

JUANNIO. Museo Miraflores, Guatemala. 1JN.

Colectiva de arte. JUNKABAL. Lobby de ANACAFÉ. Guatemala. 8AG.

MUSA. Expo Apertura. Galería MUSA, Guatemala. 7OCT.

Colectiva. Ósmosis. Galería Ósmosis, Guatemala. 30SP.

Colección Arte. Galería MUSA. 30NV.

2022 - 7

Colectiva Ósmosis 7DC

Colectiva de arte. JUNKABAL. Lobby de ANACAFÉ. Guatemala. 23AG.

En tus zapatos. Fundación Margarita Tejada. Museo Ixchel. Guatemala. 27JN.

JUANNIO. Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida. Guatemala. 9JN

Exposición de arte colectivo. Plaza Luna. Edificio AVIA, Guatemala. 22AG.

Arte en mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala. 2MY.

Escultura moderna y contemporánea Guatemalteca, Museo Mérida, Guatemala. 17FB.

2021 - 6

Coleccionables, Galería Ósmosis. 4DC.

Retrospectiva en detalles. USAC, Centro Histórico. 25OC

Pintando sueños en el corazón, Fundación Margarita Tejada, 21JN.

JUANNIO, Museo de Arqueología. 9JN

Entre siglos, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, 13MY.

Arte en mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, 22FB.

2020 - 5

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, 12MY.

Disruptiva, Guatemala, 31MY.

JUANNIO, Guatemala, 18JN.

USAC, Guatemala, 7SP.

FUNSILEC, Guatemala, 30OC.

2019 - 11

Reclamations, University of Arkansas, 12NV

Reformarte, Homenaje a Carlos Mérida, Galería Punto Cero, Edificio AVIA, Guatemala, Guatemala, 22MR

Arte por Arte, AYUVI, Galería La Rebelde, Guatemala, Guatemala, 22MR

Arte para becas estudiantiles, Fundación Meraki, Plaza Fontabella, Guatemala, Guatemala, 9MY

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, Guatemala .15MY.

Colectiva en apoyo a Erick Menchú, Galería el Attico, Guatemala, Guatemala, 16MY.

Juannio, Instituto Neurológico de Guatemala, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala 6JN.

Bichos, Fundación Margarita Tejada, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 24 JL.

Colectiva Junkabal 2019, Edificio Anacafé, Guatemala, Guatemala. 27 AG.

Del Arte al Niño, Funsilec, Torres Pradera, Guatemala, Guatemala, 5 SP.

AGEXARTE, AGEXPORT, Hotel Camino Real, 30SP.

2018 - 7

Arte 12, Galería Sol del Río, Guatemala, Guatemala. 7DC18

Momentos, Coro Alto, Templo de Santo Domingo Centro Histórico, Guatemala, Guatemala. OCT

Funsilec, delARTEalNIÑO, Zona Pradera Bussiness Center, Guatemala, Guatemala 6SP

Junkabal, Anacafé, Guatemala, Guatemala AGO

6ª. Expo Venta a beneficio de Margarita Tejada, Habitat Cayalá, Guatemala, Guatemala. 25JUL

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, Guatemala. MY.

Eros, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 13-28FEB

2017 - 5

Momentos, Coro Alto, Templo de Santo Domingo Centro Histórico, Guatemala, Guatemala. OCT

Junkabal, Anacafé, Guatemala, Guatemala 21-24AGO

5ª. Expo Venta a beneficio de Margarita Tejada "Bichos", interior Canal Fox, Guatemala, Guatemala.

Festival Cultural Paseo de la Sexta, Parque Central, Guatemala, Guatemala. MY.

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, Guatemala. MY

2016 - 7

Portafolio, Galería El Attico, Guatemala, Guatemala OC

Momento de Ángeles, Templo de Santo Domingo, Guatemala, Guatemala 29SP

Funsilec, delARTEalNIÑO, Zona Pradera Bussiness Center, Guatemala, Guatemala 8SP

Junkabal, Anacafé, Guatemala, Guatemala 22-25AUG

4ª. Expo Venta a beneficio de Margarita Tejada, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 13JUL

Juannio, Instituto Neurológico de Guatemala, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala JN

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala, Guatemala. 9MY-11JN

Ángel de la Paz en Festival Cultural Paseo de la Sexta, Parque Central Centro Histórico, Guatemala, Guatemala. ABR15-ABR24

2015 - 8

Entre Siglos, Arte contemporáneo de Centroamérica y Panamá, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. 11DC15-15ENE16

Funsilec, delARTEalNIÑO, Zona Pradera Bussiness Center, Guatemala, Guatemala 10SP

Junkabal, Anacafé, Guatemala, Guatemala AUG

3ª. Expo Venta a beneficio de Margarita Tejada, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 6JUL

Juannio, Instituto Neurológico de Guatemala, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala JN

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala MY

Conversando alrededor de Juannio con Guillermo Monsanto, Galería El Attico, Guatemala, Guatemala. 28ENE-5FB

Sueño Interrumpido, Fundación G&T Continental, Guatemala, Guatemala. 14ENE-28FEB

2014 - 8

Funsilec, delARTEalNIÑO, Centro Empresarial Zona Pradera, Guatemala, Guatemala 4SP

Junkabal, Anacafé, Guatemala, Guatemala 4AGO

Máscaras para Fundación Margarita Tejada, San Martín Zona Viva, Guatemala, Guatemala JN17

Exposición Colectiva Caos 2014, Galería Caos, Guatemala, Guatemala. JN26

Artista invitado Juannio Subasta de arte Latino Americano organizado por el Instituto Neurológico de Guatemala, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. JN4

“Vth Sculpture Garden” en la hacienda Duin y Kruidberg, Santpoort-Noord, Holanda. 8MY

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. MY

“Oscararte” Homenaje al escultor José Oscar Barrientos. MUSAC Guatemala, Guatemala. 15MY

2013 - 9

Miniaturas, Galería CAOS, Guatemala, Guatemala. 28NV.

Trazos en vivo, Fundación Mario Monteforte Toledo, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 9NV.

El arte de cambiar vidas, Museo la casa de los muñecos, Puebla, Puebla, México. 7NV.

Inauguración Woods arte galería, Deco City, Guatemala, Guatemala. 10SP.

Del arte al niño, FUNSILEC, Centro Empresarial Zona Pradera, Guatemala, Guatemala. 5SP.

Taller de bateas, JUNKABAL, ANACAFÉ, Guatemala, Guatemala. 7AG.

Hearts of Hope, Fundación Margarita Tejada, San Martín Zona Viva, Guatemala, Guatemala. 27JN.

Artista invitado en JUANNIO, Instituto Neurológico de Guatemala, Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. 4JN.

Arte en Mayo Fundación Rozas Botrán, Guatemala, Guatemala. 2MY.

2012 - 10

Artgala 2012, Embajada de México, Guatemala, Guatemala. 8NV.

El arte de cambiar vidas, Museo la casa de los muñecos, Puebla, Puebla, México. 7NV.

Trazos en vivo, Fundación Mario Monteforte Toledo, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 27OC.

Galería CAOS, Guatemala, Guatemala. 28JN.

Artista invitado en JUANNIO, Instituto Neurológico de Guatemala, Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. 5JN.

Niños en alegría, Villa Alejandra, Acapulco, Guerrero, México. 12MY.

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. 1°MY.

ARTIFICI International Art Consultant & design, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 28FB.

San Valentín, Galería CAOS, Guatemala, Guatemala. 14FB.

Ingresó al círculo de artistas de Galería 123, San Salvador, El Salvador.

2011 - 6

Miniaturas, Galería CAOS, Guatemala, Guatemala. 1ºDC.

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. 13DC.

Del arte al niño, FUNSILEC, Centro Empresarial Zona Pradera, Guatemala, Guatemala. 22SP.

Taller de bateas, JUNKABAL, ANACAFÉ, Guatemala, Guatemala. 8AG.

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. 11MY.

Arte Subasta, Club Rotario Guatemala Sur, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 16MR.

2010 - 5

Miniaturas, Galería CAOS, Guatemala, Guatemala. 2DC.

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. 11DC.

Del arte al niño, FUNSILEC, Centro Empresarial Zona Pradera, Guatemala, Guatemala. 8SP.

Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Guatemala, Guatemala. MY.

Arte Subasta, Club Rotario Guatemala Sur, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala. 3MR.

2009 - 3

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. 5DC.

Del Arte al niño, FUNSILEC, Hotel Intercontinental, Guatemala, Guatemala.

Arte subasta, Club Rotario Guatemala sur, Museo Ixchel, Guatemala, Guatemala.
16MR.

2008 - 3

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. 6DC.

Del Arte al niño, FUNSILEC, Hotel Intercontinental, Guatemala, Guatemala. 2 OC.

Galería El Túnel, Casa de té, Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala.
3SP.

2007 - 5

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. DC.

Trazos de un mundo salvaje, Fundación Mario Monteforte Toledo, Casa de té,
Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala, Guatemala. 15NV.

Del Arte al niño, FUNSILEC, Hotel Intercontinental, Guatemala, Guatemala. 2OC.

Homenaje de Guatemala a Frida Kahlo, Embajada de Guatemala en México,
Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón, Guatemala, Guatemala. 2AG.

Galería El Túnel, Casa de té del Parque Zoológico Nacional La Aurora,
Guatemala, Guatemala, MY.

2006 - 3

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala, DC.

Trazos de un mundo salvaje, Fundación Mario Monteforte Toledo, Casa de té,
Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala, Guatemala. 16NV.

Galería El Túnel, Casa de té, Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala,
Guatemala. 4MY.

2005 - 4

Expresiones, iglesia El Shaddai, Guatemala, Guatemala. 1°DC.

Trazos de un mundo salvaje, Fundación Mario Monteforte Toledo, Casa de té,
Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala, Guatemala. 24NV.

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. 14NV.

Galería El Túnel, Casa de té del Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala, Guatemala. 6MY.

2003 - 5

Trazos de un mundo salvaje, Fundación Mario Monteforte Toledo, Casa de té, Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala, Guatemala. DC.

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. DC.

Isométricas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. SP.

Galería El Túnel, Casa de té, Parque Zoológico Nacional La Aurora, Guatemala, Guatemala. SP.

Los pasos a través del túnel, Galería El Túnel, Palacio nacional de la cultura, Guatemala, Guatemala. JL.

2002 - 1

Miniaturas, Galería El Túnel, Guatemala, Guatemala. DC.
Galería Ríos, Guatemala, Guatemala. OC.

Autor de libros - 16

Buscar disponibilidad de ediciones electrónicas en [//toledopepo.academia.edu](http://toledopepo.academia.edu)

- 1976 La sombra del viento. Imprenta Iberia – Talleres Gutemberg, Guatemala.
- 1993 La gasolina sin plomo, el medio ambiente y la economía. Imprenta Iberia – Talleres Gutemberg, Guatemala.
- 1994 Las hojas de Toledo. Serviprensa, Guatemala (coautor).
- 1996 Control de la contaminación del aire. Imprenta Iberia – Talleres Gutemberg, Guatemala.
- 2000 Zoológico La Aurora – Memorias. Imprenta Iberia – Talleres Gutemberg, Guatemala.
- 2006 Zoología de Guatemala. Serviprensa, Guatemala.
- 2008 El juego de hacer dibujos. Dibujo infantil de Efraín Recinos 1933-1939. Serviprensa, Guatemala.
- 2017 ¿Espíritu de Dios o Espíritu Santo? Editorial Piedra Santa, Guatemala.
- 2021 ¿Espíritu de Dios o Espíritu Santo? – Segunda edición - Edición electrónica. 24 abril.
- 2021 - Cosmovisiones y su influencia en el cristianismo. 14 julio.
- 2021 - Porqué Dios no contesta tus oraciones. 1º agosto.
- 2021 – Siempre hubo Ley de Dios – Sumario. 9 agosto.
- 2021 – Las maldiciones generacionales no existen. 29 de agosto.

2021 – El gobierno de la Iglesia. La cabeza es Cristo. 4 septiembre.
2021 - Soberanía de Dios versus libre albedrío.
2022 - El anticristo.
2022 - Og y Magog – Wahabismo y Rusia.
52 Estudios bíblicos disponibles gratuitamente en formato electrónico.

Editor de libros - 23

Buscar disponibilidad de ediciones electrónicas en [//toledo.pepo.academia.edu](http://toledo.pepo.academia.edu)

2005 Quiroa ayer y hoy . Magna Terra Editores, Guatemala.
2006 Difusores Acústicos. Serviprensa, Guatemala.
2008 Manolo Gallardo. Serviprensa, Guatemala.
2008 Expresiones – Catálogo de Manolo Gallardo. Serviprensa, Guatemala.
2008 El juego de hacer dibujos. Dibujo infantil de Efraín Recinos 1933-1939. Serviprensa, Guatemala.
2009. Improvisaciones. Libro de Efraín Recinos. Serviprensa, Guatemala.
2009. Murales censurados. Catálogo de Efraín Recinos. Serviprensa, Guatemala.
2009. Obra Narrativa de Mario Monteforte Toledo. Edición de doce volúmenes. Editorial Piedra Santa, Guatemala.
2011. Monteforte Toledo para siempre. Serviprensa, Guatemala.
2011. Carlos Mérida. 120 años. Serviprensa, Guatemala.
2015. ART, Arnulfo Tobar, Serviprensa, Guatemala.
2018. Mario Monteforte Toledo en Madrid. Por Juan José Suárez Losada. Gare de Creación, S.A.

Producciones de cine - 12

2004 Donde acaban los caminos. Largo metraje, Productor Ejecutivo.
2004 Mario Monteforte Toledo. Vida y obra. Documental. Productor Ejecutivo
2005 Las vidas de un gato viejo. Documental. Productor Ejecutivo.
2005 Difusores acústicos. Documental. Productor Ejecutivo.
2006 Zoo La Aurora – Historia. Documental. Productor Ejecutivo.
2006 El juego de hacer dibujos – Pintura infantil de Efraín Recinos. Documental. Productor Ejecutivo.
2008 Estética super Guatemala – Vida y obra de Daniel Schafer. Productor Ejecutivo.
2008 La sonrisa en la historia de la pintura – Tesis de Efraín Recinos. Productor ejecutivo.
2008 Algunas Dimensiones de Efraín Recinos – Vida y obra de Efraín Recinos. Productor ejecutivo.
2008 Los visitantes. Productor ejecutivo.
2009 Oralia y Julio Piedra Santa. Productor ejecutivo.
2010. Almolonga. La hortaliza de América. Productor ejecutivo.

Contenido

Crítica.....	2
Retrospectiva de José Toledo (1951)	2
Por Guillermo Monsanto 23/05/2024	2
Reportajes	4
Revista Domingo, Prensa Libre 9/06/24	4
Revista Génesis	8
Pintura temprana	12
Ópera prima – Esculturas peligrosas	17
Esculturas peligrosas por Pepo Toledo	17
Palabras del maestro Efraín Recinos Valenzuela	23
en la inauguración de la exposición	23
<i>Esculturas peligrosas</i> de Pepo Toledo	23
Bosque Urbano, obra digital	27
Manifiesto	29
Creacionismo: Nuevo estado de conciencia por Pepo Toledo	29
Pepo espiritual.....	36
José Toledo / Ángeles por Paulo Alvarado	36
Geometría fractal por Pepo Toledo	41
<i>Ángel de la paz</i> por Pepo Toledo	42
La Paz Nace en Nuestro Interior por Pepo Toledo	42
Estampa por Pepo Toledo	44
Relieves	45
Obra digital	45
Pepo cosmólogo.....	46
¿De Dónde Venimos? ¿Adónde Vamos? Por Pepo Toledo	46
Pepo científico	56
Diálogo introspectivo por Guillermo Monsanto	56
Arte, espacio y energía por Pepo Toledo	56

Energía prisionera y energía liberada	57
Estética de líneas y planos	58
El quinto espacio	61
Pepo poeta	64
Refracciones por Pepo Toledo	66
Pepo ecologista	69
Oceánica por Pepo Toledo	69
The Equalizer por Pepo Toledo	70
Pepo dual	72
Pepo geopolítico	76
200 años de falsa independencia - Del colonialismo al neocolonialismo	76
Siete poemas líquidos y dos alegorías. Esculturas invendibles	76
Por Pepo Toledo. 2016	76
Colección Imago Mundi	78
Guernica migrante	80
Manifiesto visual Por Pepo Toledo 14FB2022	80
Antecedentes	80
Concepto de la obra	81
Pepo loco	83
Apuntes sobre la locura por Pepo Toledo	83
El mundo está loco por Pepo Toledo	86
Pepo niño	88
Pepoglifos por Pepo Toledo	88
Síntesis biográfica	98
Producción artística	100
Escultura pública	100
Eventos y proyectos especiales	103
Exposiciones individuales -	106
Exposiciones colectivas	110
Autor de libros	118
Editor de libros	119
Producciones de cine	119

ⁱ [https://www.vozdeamerica.com/a/remesas-podrian-superar-a-las-exportaciones-en-guatemala/6261567.html#:~:text=\(\(INTRO\)\)- ,Guatemala%20prev%C3%A9%20que%20las%20remesas%20familiares%20procedentes%20de%20Estados%20Unidos,ingresos%20procedentes%20de%20las%20exportaciones.&text=La%20proyecci%C3%B3n%20del%20Banco%20de,m%C3%A1s%20que%20el%20a%C3%B1o%20anterior.](https://www.vozdeamerica.com/a/remesas-podrian-superar-a-las-exportaciones-en-guatemala/6261567.html#:~:text=((INTRO))- ,Guatemala%20prev%C3%A9%20que%20las%20remesas%20familiares%20procedentes%20de%20Estados%20Unidos,ingresos%20procedentes%20de%20las%20exportaciones.&text=La%20proyecci%C3%B3n%20del%20Banco%20de,m%C3%A1s%20que%20el%20a%C3%B1o%20anterior.)

ⁱⁱ https://www.google.com/search?q=bombardeo+de+guernica+guerra+civil&rlz=1C1GIVA_enGT900GT900&oq=bombardeo+de+guer&aqs=chrome.3.69i57j0i512l9.7393j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8