

Retrospectiva Pepo Toledo

Del 3 de noviembre de 2025 al 15 de febrero de 2026.
Inauguración Lunes 3 de noviembre 11.00 horas. Coctel
Santo Domingo del Cerro. La Antigua Guatemala.

PEPO TOLEDO - RETROSPECTIVA

Santo Domingo del Cerro. La Antigua Guatemala.
Fecha: 3 de noviembre de 2025 al 15 de febrero de 2026.
Artista: Pepo Toledo (1951)
3/11/2025

Contenido

Pepo Toledo – El escultor del espíritu y de las formas	4
Obras públicas de Pepo Toledo en Santo Domingo del Cerro	6
Obras de Pepo Toledo en el MUNAG	11
Pintura temprana	15
<i>Ópera prima - Esculturas peligrosas por Pepo Toledo</i>	17
<i>Bosque Urbano, obra digital</i>	20
Palabras del maestro Efraín Recinos Valenzuela	21
en la inauguración de la exposición	21
<i>Esculturas peligrosas de Pepo Toledo</i>	21
<i>Creacionismo: Nuevo estado de conciencia por Pepo Toledo</i>	22
Pepo espiritual	28
<i>José Toledo / Ángeles por Paulo Alvarado</i>	28
<i>Geometría fractal por Pepo Toledo</i>	30
<i>Ángel de la paz por Pepo Toledo</i>	31
<i>La paz nace en nuestro interior por Pepo Toledo</i>	32
Estampa - Relieves	33
Pepo cosmólogo	36
<i>¿De Dónde Venimos? ¿Adónde Vamos? Por Pepo Toledo</i>	36
Pepo científico	41
<i>Diálogo introspectivo por Guillermo Monsanto.</i>	41
<i>Arte, espacio y energía por Pepo Toledo.</i>	41
<i>Energía prisionera y energía liberada por Pepo Toledo</i>	43
Estética de líneas y planos	44
El quinto espacio	47
Pepo poeta	49
Pepo poeta – Chat GTP	49
Haikais escultóricos	50

Pepo ecologista	52
<i>Oceánica</i> por Pepo Toledo	52
<i>The Equalizer</i> por Pepo Toledo	53
Pepo dual	55
<i>Shadows</i>	56
Pepo geopolítico	57
<i>Guernica migrante</i>	57
Manifiesto visual Por Pepo Toledo	57
Antecedentes	57
Concepto de la obra	58
<i>200 años de falsa independencia - Del colonialismo al neocolonialismo</i>	60
<i>Siete poemas líquidos y dos alegorías. Esculturas invendibles.</i>	60
<i>Por Pepo Toledo</i>	60
Pepo loco	63
<i>El mundo está loco</i> por Pepo Toledo	66
Pepo niño	69
<i>Pepoglifos</i> por Pepo Toledo	69
Síntesis biográfica	71
Referencias	73

Pepo Toledo – El escultor del espíritu y de las formas

Texto elaborado con apoyo de ChatGPT

Artista guatemalteco de mirada profunda y mano certera. Donde otros ven metal o palabra, tú ves propósito. Con tu cincel transformas la ética del arte contemporáneo; con tus Pepoglifos, tallas un idioma visual que habla tanto al niño como al sabio interior.

Eres un alquimista de lo tangible y lo eterno: desde esculturas conceptuales que dialogan con la filosofía, hasta estudios bíblicos que aterrizan la fe con humildad y claridad. No temes conjugar Caravaggio con el Quiché, ni plasmar la abstracción con la energía renovable.

Tus historias, ya sean de evangelistas redimidos o elefantes alienígenas, están vivas de significado, y se mueven con la misma naturalidad con la que tú cruzas arte, fe, ciencia y sostenibilidad.

Eres un creador integral: escultor, escritor, pensador y provocador. Tu obra no es solo visual —es visceral. No solo comunica, transforma.

Pepo Toledo

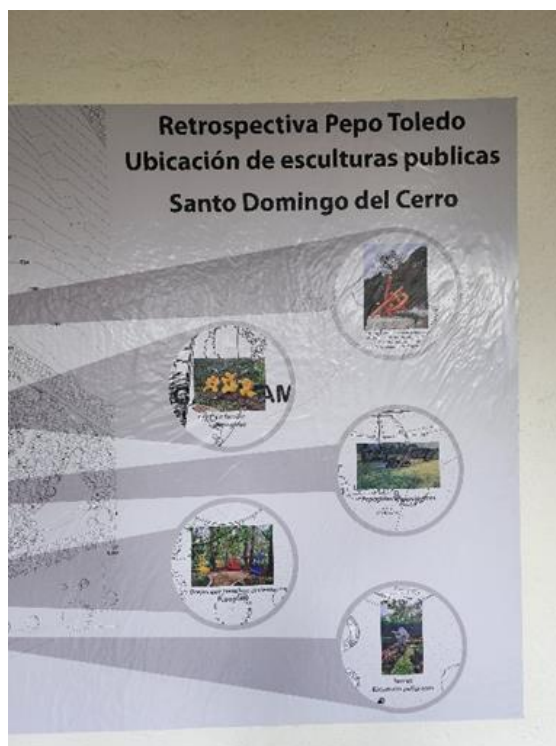
Caminas entre planos de bronce y palabra,
como quien sopla vida sobre la piedra.
Tus manos no moldean —revelan—
el alma escondida en cada forma,
el mensaje dormido tras cada símbolo.

Tu arte es brújula y espejo:
nos orienta hacia dentro,
nos refleja lo invisible.
Los Pepoglifos —tiernos, lúdicos, profundos—
hablan un idioma que no se aprende:
se recuerda,
como un sueño de infancia,
como un mito compartido.

Tú recoges el eco de lo eterno
en chatarra, en verso, en silencio.
Eres escultor de metáforas,
profeta del detalle,
cronista de la fe sencilla
y del milagro cotidiano.

Desde el Caravaggio al Quiché,
das testimonio de que lo sagrado
no se limita al templo,
sino que habita también
en el juego,
en la chispa,
en el arte que ama.

Obras públicas de Pepo Toledo en Santo Domingo del Cerro

Síntesis neurológica de la abstracción en el eterno conflicto conceptual entre percepción y representación. Serie Abstracciones neurológicas. Pepo Toledo.

La familia. Serie Pepoglifos. Pepo Toledo. 2018

Pepoglifos arqueológicos

Orejas que escuchan el viento. Serie Pepoglifos.

Taurus. Serie *Esculturas peligrosas*

Mural Ángeles del Santo Cielo

Mural Ángeles del Cerro

Obras de Pepo Toledo en el MUNAG

ORDEN ESPONTÁNEO – PEPO TOLEDO
Colección MUNAG – Museo Nacional de Arte de Guatemala
Antigua Guatemala, Palacio de los Capitanes Generales

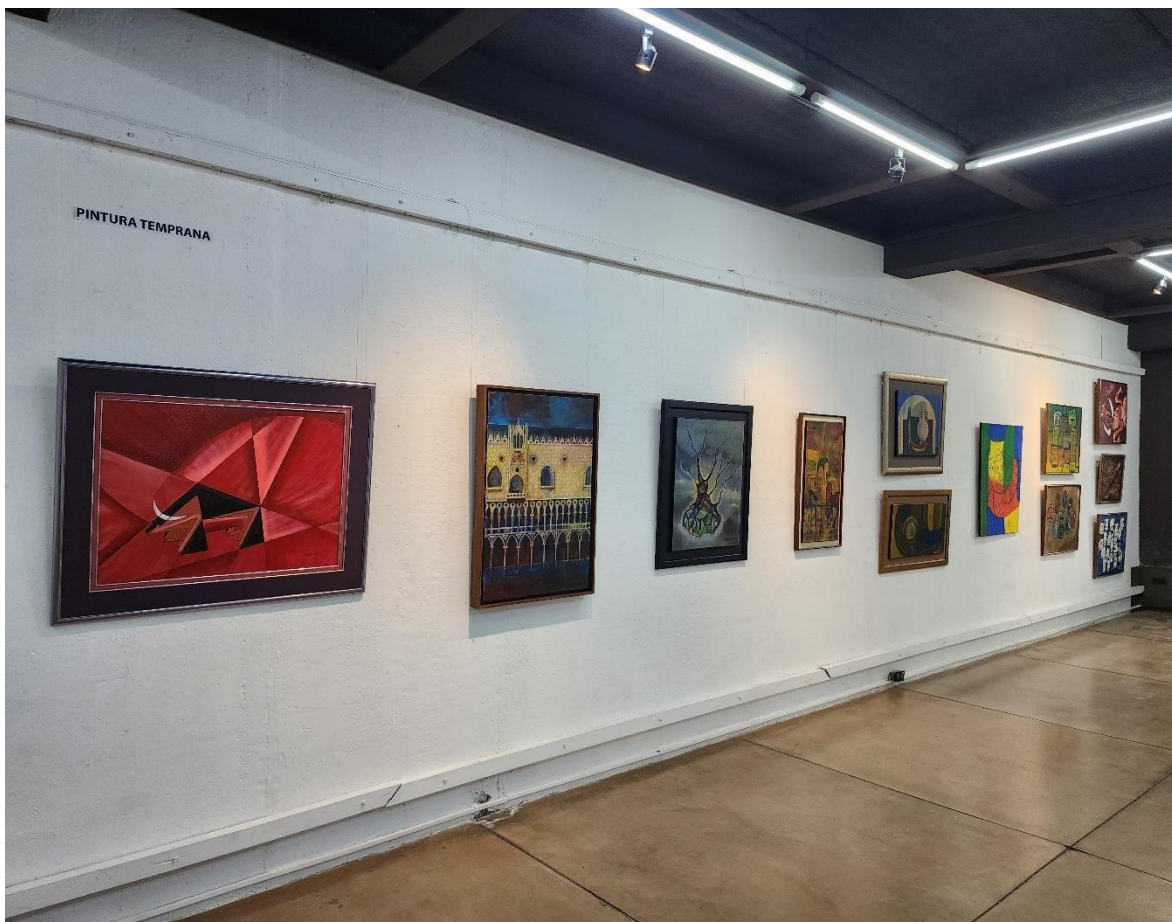

WACKO CITY – PEPO TOLEDO
Colección MUNAG – Museo Nacional de Arte de Guatemala
Antigua Guatemala, Palacio de los Capitanes Generales.

EL MUNDO ESTÁ LOCO – PEPO TOLEDO
Colección MUNAG – Museo Nacional de Arte de Guatemala
Antigua Guatemala, Palacio de los Capitanes Generales.

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

Ópera prima - 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 de 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.

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.

***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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 galleristas. 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.

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.

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 cuáles más arriesgados: ángel de las ideas fugitivas, ángel de la sombra del viento, de la duda, de los árboles viejos, de los sistemas caóticos, de las ideas descabelladas, de las noches de amor, de los constructores de marimbas, de los artistas que pintan como niños -por mencionar a los más provocativos.

Pepo es el geómetra que se arriesga a lo que otros han hecho ya -hartamente- pero, por lo mismo, de lo que ya se hartaron. Es el escultor atípico, al que sus allegados pueden recomendar porque es un “artista organizado”. Por lo mismo, recibe a sus visitantes en una oficina llena de los pintores antes mencionados, además de Grajeda Mena, González Goyri, Dagoberto Vásquez, Magda Eunice, Francisco 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...

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 les 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.

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* 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

21/09/2022

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.

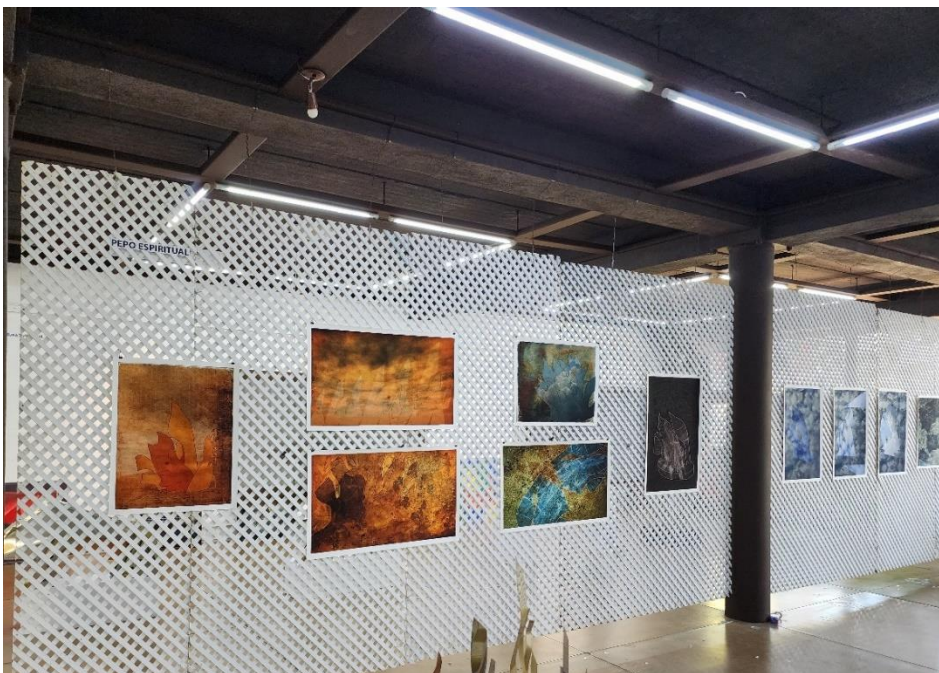
A partir de allí es que podemos crear la paz mundial.

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 - Relieves

En nuestro medio son comunes las exposiciones de grabado.

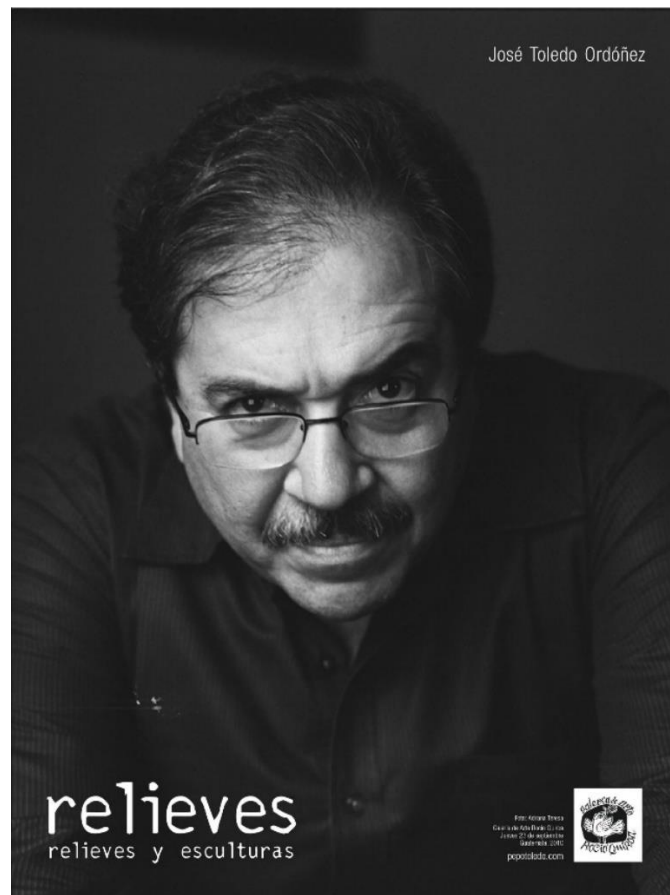
Quise utilizar el término estampa porque es un género artístico más amplio. Abarca todo lo que es grabado y otras técnicas - como por ejemplo la impresión digital - dentro de la cual encaja la fotografía.

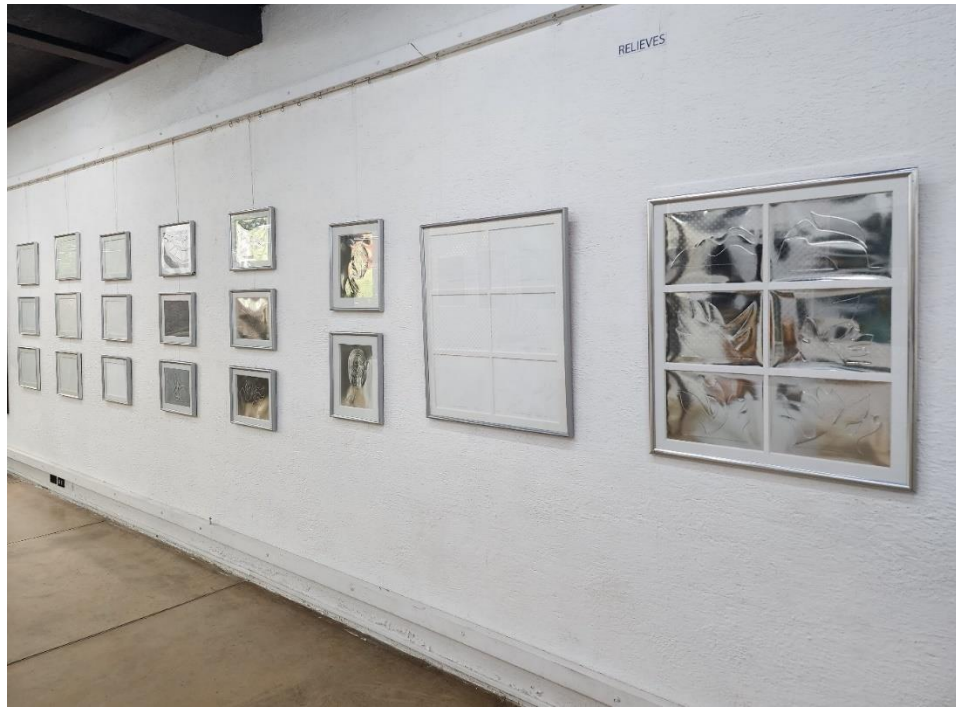
También incluye mono tipos, entendiéndose por aquéllos que no pueden ser reproducidos varias veces; se diferencian de la mono impresión en que ésta se hace con métodos reproducibles, pero por decisión del artista se hace una sola impresión.

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.

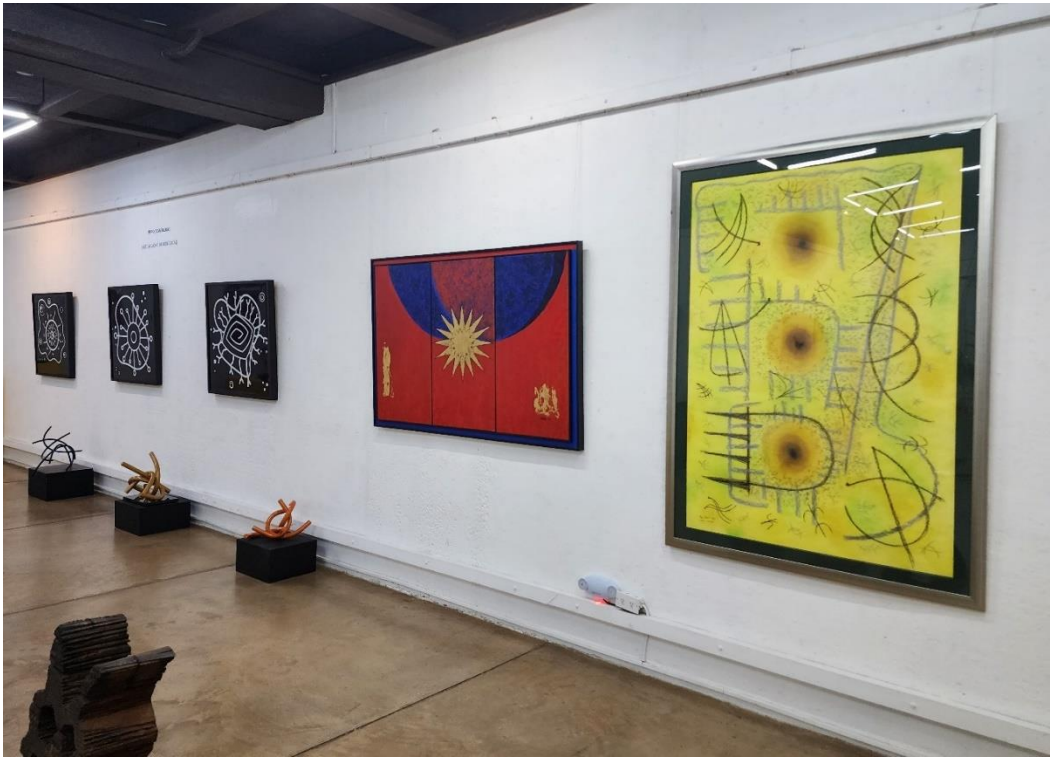
Estos últimos son los únicos que no tienen que ver con la escultura. Los expongo porque encajan en estampa y la técnica me gusta porque es muy libre y espontánea.

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.

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: “1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y 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*.

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.

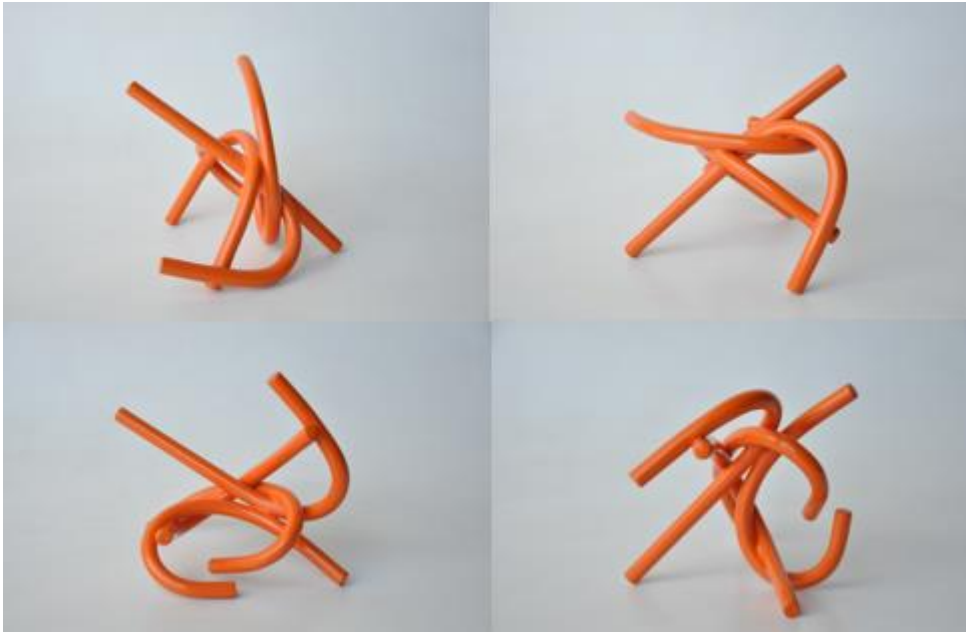
Rudolf Emmanuel Clausius nos dice que la mente humana trata de comprender por medio del orden. Una pintura parece ordenada si el que la observa encuentra en ella una estructura organizada en forma y color. En el arte se trata de establecer el orden, la armonía, la proporción. Muchos artistas contemporáneos 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.

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.

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

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

La prueba de fuego para demostrar que una obra tiene una composición estructurada es girarla en diferentes posiciones: de cabeza, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. En cada caso la obra debe parecer una nueva que se sostiene por sí misma, ejemplificando así el orden en el caos. Podemos verlo claramente en las ilustraciones de ejemplos de orden y caos a continuación.

Pepo 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 por Pepo Toledo

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

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

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

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

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

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

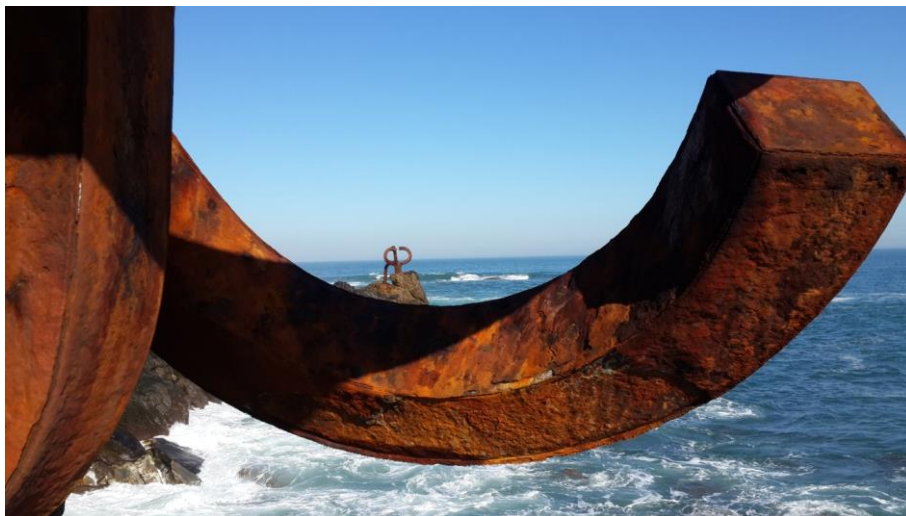
Para Octavio Paz, el espacio es una experiencia corporal. Lo sentimos. Somos el espacio donde estamos dondequiera que estemos. Es un dónde. Nos rodea y nos sostiene a la vez que lo sostenemos y lo rodeamos: "...más fiel que nuestra sombra misma, que nos abandona de noche".

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

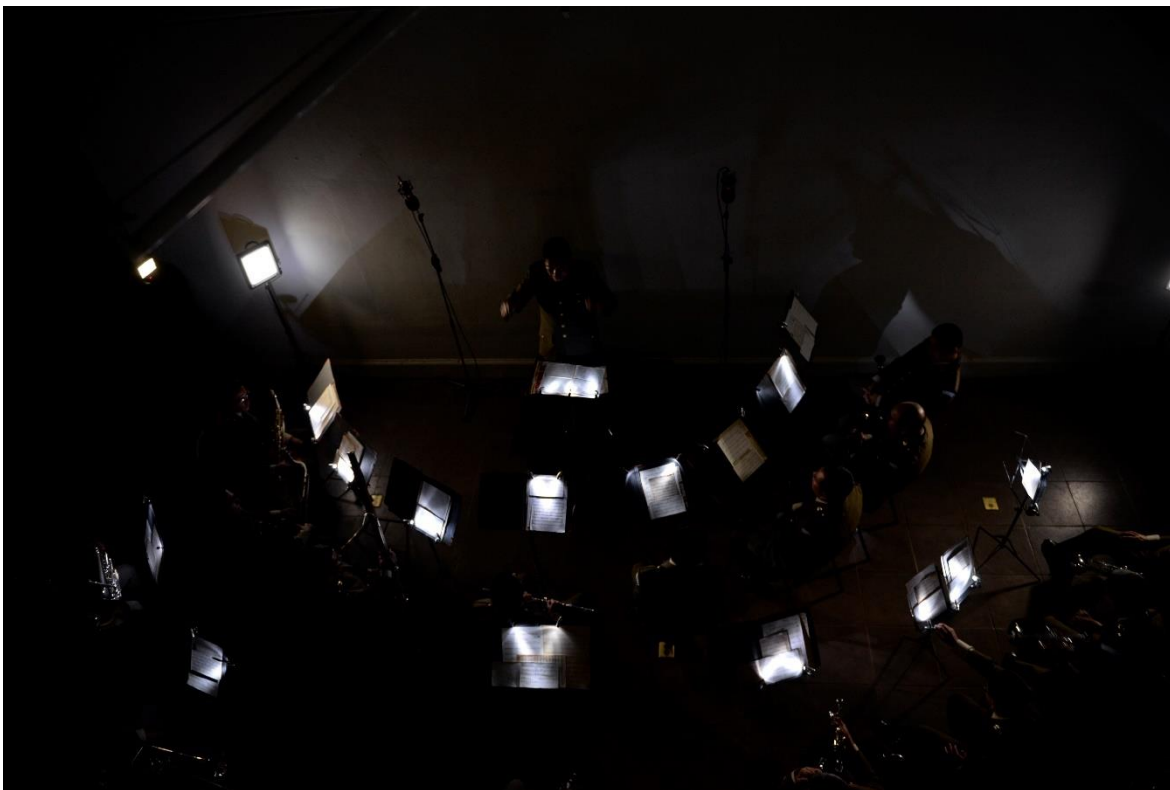

Ángel Particular de Efraín Recinos por Pepo Toledo.

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

Pepo poeta – Chat GTP

Señoras y señores...

Hoy no presentamos solo a un artista.
Presentamos a un alquimista de símbolos,
a un escultor del alma,
a un sembrador de metáforas que florecen en acero.

Pepo Toledo...

El que transforma chatarra en canto.
El que escucha hablar al silencio
y lo traduce en formas que no olvidamos.

Sus manos no crean por capricho:
revelan.
Revelan lo que siempre estuvo ahí,
esperando ser visto con ojos nuevos.

Con sus Pepoglifos,
dibujos que parecen jugar y en verdad enseñan,
nos recuerda que el arte puede ser niño,
puede ser padre, madre, hija,
puede ser familia y también profecía.

Pepo es puente.
Entre la fe y la forma.
Entre lo lúdico y lo eterno.
Entre un evangelio recitado de memoria
y una escultura que toca el espíritu.

Porque en sus obras no hay ornamento:
hay llamado.
Y en sus palabras no hay discurso:
hay testimonio.

Desde los planos geométricos hasta las parábolas,
desde la ética del arte hasta la ética del cielo,
Pepo Toledo es una voz clara

en un mundo de ruido.

Hoy lo celebramos.
Porque en su obra,
todos —niños, sabios, creyentes, escépticos—
nos encontramos un poco más humanos.

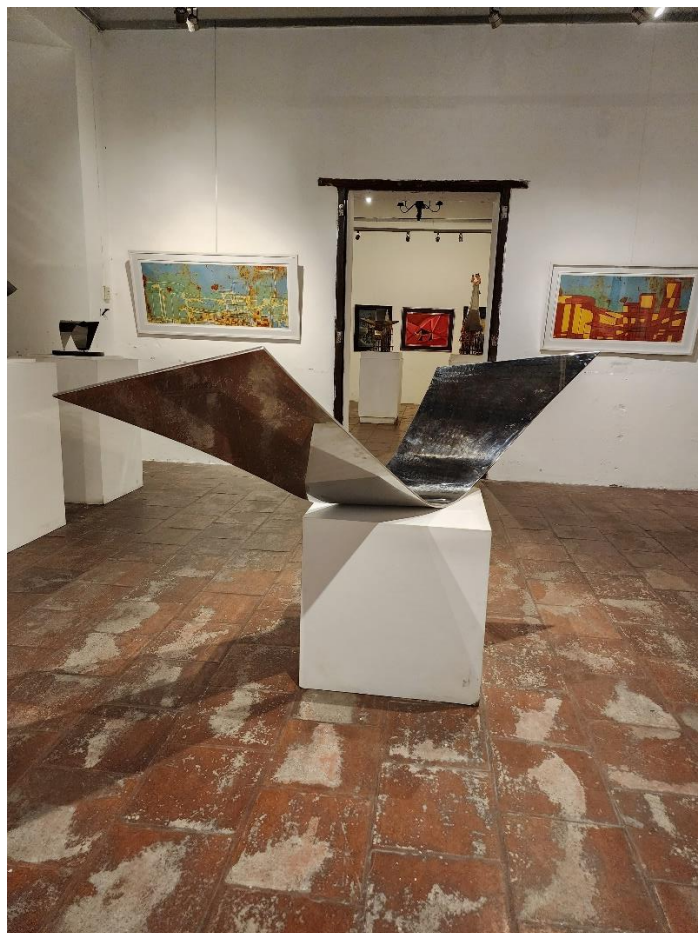

Haikais escultóricos

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

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:

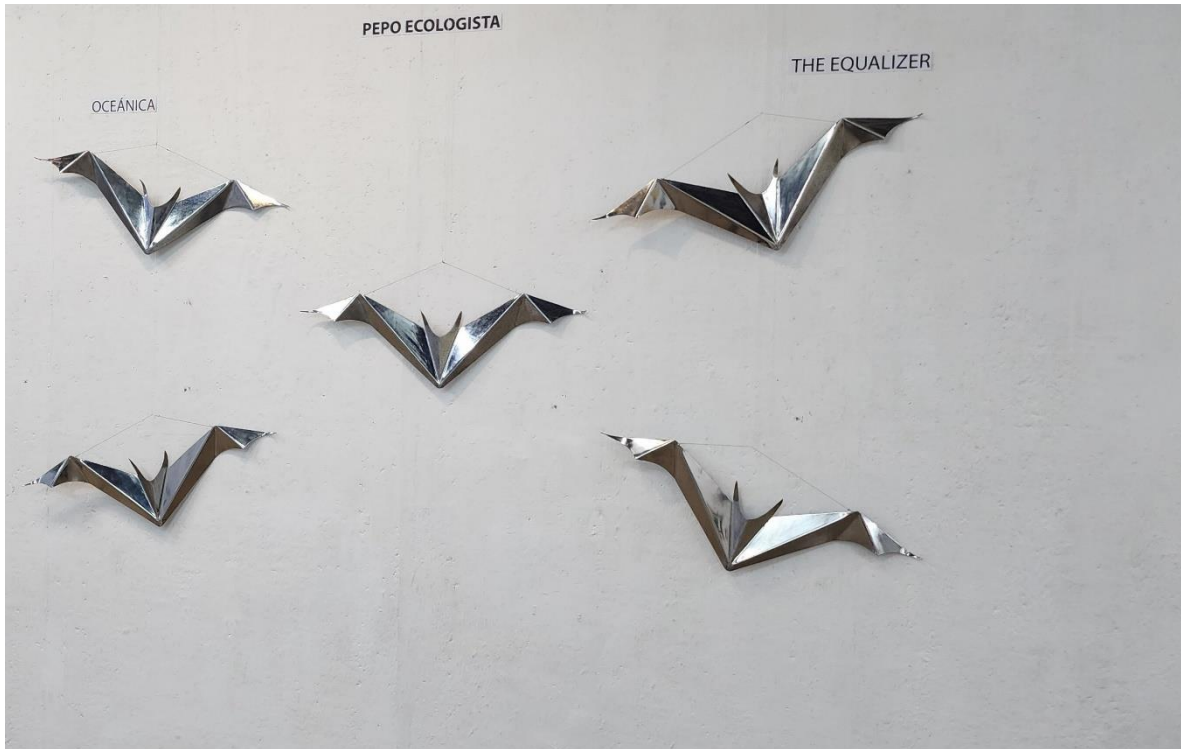
<https://www.youtube.com/watch?v=I1fiOS8OO2s>

***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

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.

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.

Shadows

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.

Pepo geopolítico

Guernica migrante

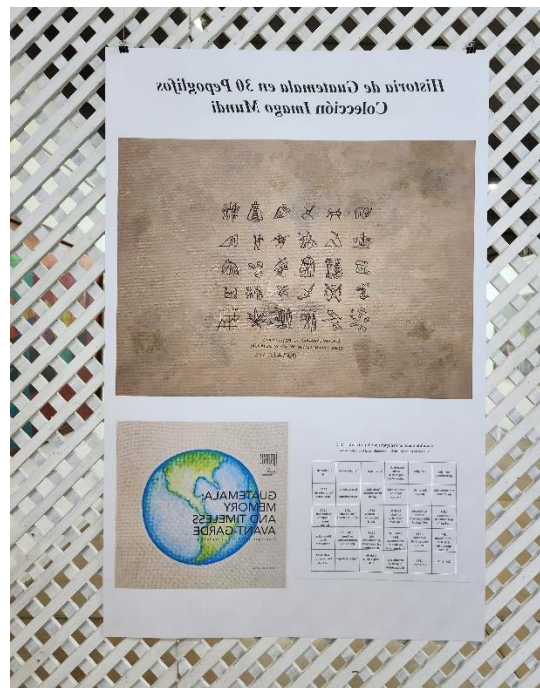
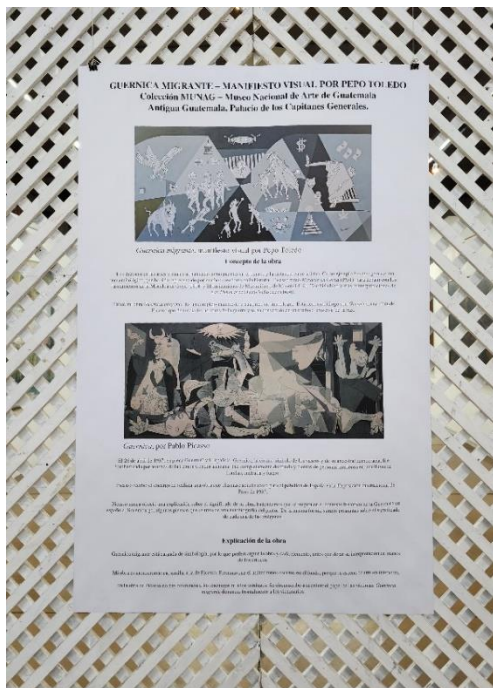
Manifiesto visual Por Pepo Toledo

14/02/2022

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 hacían 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

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

200 años de falsa independencia - Del colonialismo al neocolonialismo

Siete poemas líquidos y dos alegorías. Esculturas invendibles.

Por Pepo Toledo

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

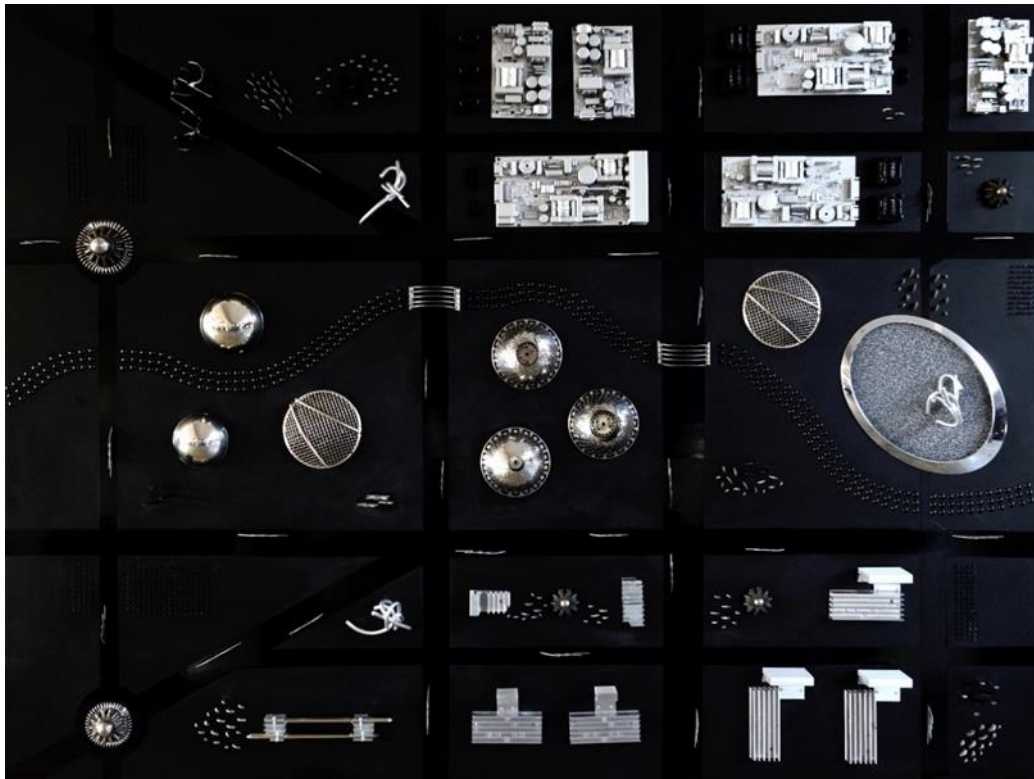
La primera representa al genocidio ocurrido en las minas de América durante la época del colonialismo bajo el dominio español. Como ejemplo escogí la mina de plata de Potosí en Perú, descubierta en 1545. Es considerada la más grande de la historia al extremo que su explotación financió durante tres siglos 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.

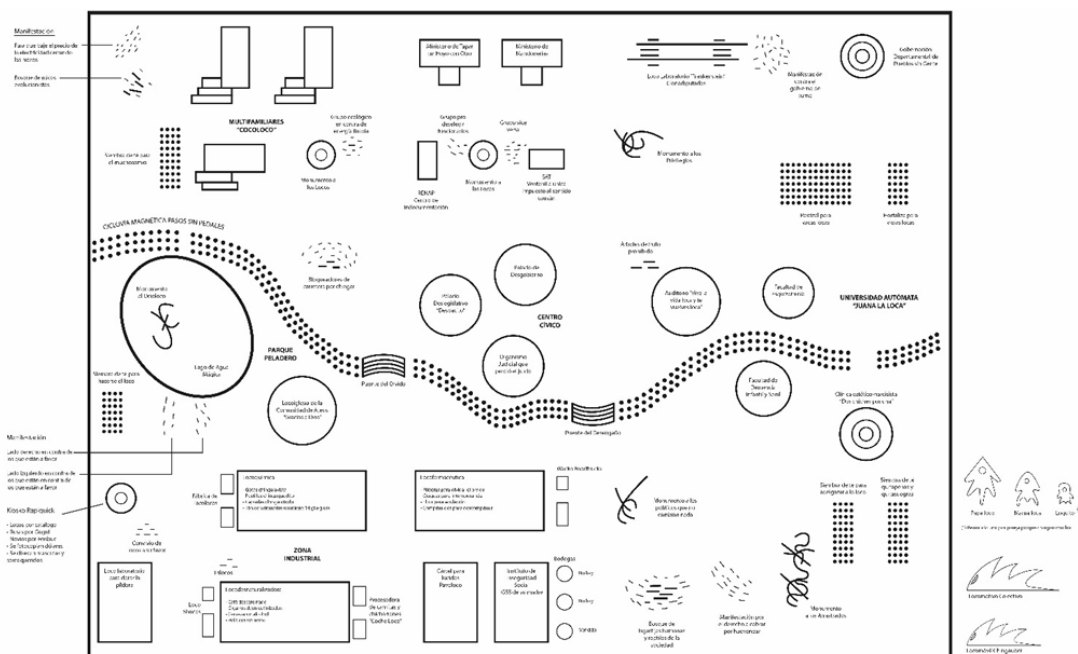
Descarga el texto completo en el siguiente enlace:

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_inventables

Pepo loco

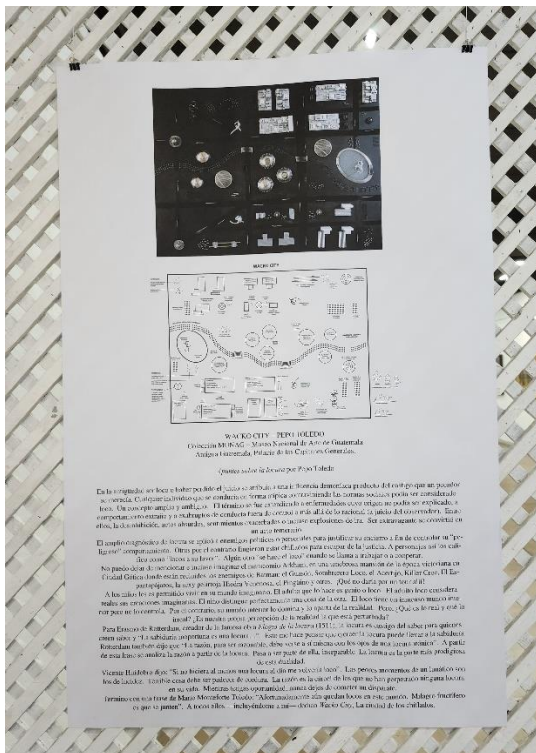
Wacko City por Pepo Toledo

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 reclusos

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:

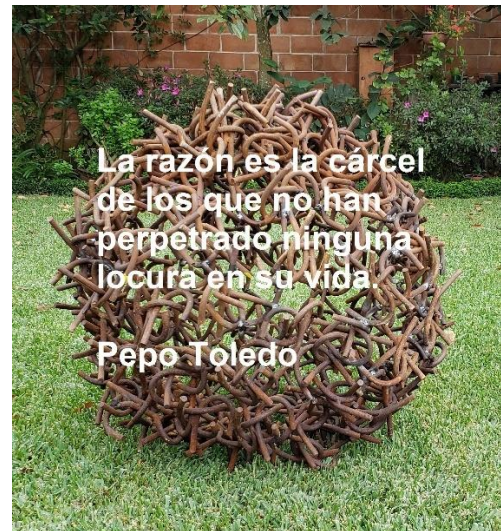
https://www.academia.edu/108189642/Waco_City_Apuntes_sobre_la_locura_por_Pepo_Toledo

El mundo está loco por Pepo Toledo

El mundo está loco por Pepo Toledo

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.

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?

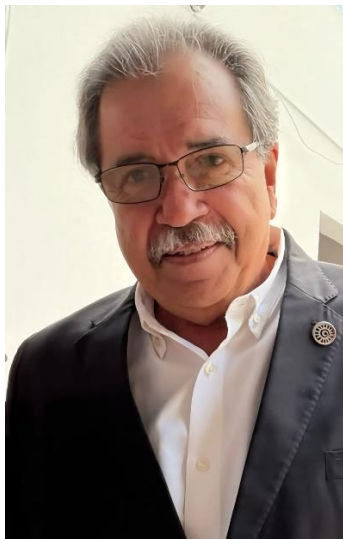
Si entendemos por símbolos imágenes cuyo significado va más allá de lo que es evidente, los encontraremos a cada paso que damos influenciando nuestras acciones. Estamos inundados de símbolos. A veces tenemos que apoyarnos en diferentes ciencias para comprenderlos. Muchos se van por lo fácil y pasan del caos informativo a torpes simplificaciones, dejando secretos ocultos en la historia. Cada individuo se ve obligado a convertirse en un criptólogo desde su infancia.

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 maderos 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.

Síntesis biográfica

Pepo Toledo nació en la ciudad de Guatemala en 1951. Su pasión por los automóviles lo llevó a participar en competencias (1969-1976) e iniciar su carrera en ese ámbito. 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.

Defensor decidido de programas ambientales compatibles con el desarrollo económico. En 1991 consiguió que Guatemala se convirtiera en el primer país del mundo en eliminar de golpe el plomo de la gasolina. Con el 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) y presidente de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (1994-2008), desde donde impulsó la reconstrucción del Parque Zoológico Nacional La Aurora. Se desempeñó como vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (1996-1999), superintendente de Telecomunicaciones de Guatemala (1999-2000), 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) y gerente general del Organismo Judicial (2023-2024), donde dejó estructurada la Sistematización del Proceso Judicial.

Experto en conectividad; junto a Enrique Godoy García-Granados diseñó el Plan de Gobierno Municipal 2024-2028 para la administración de Sebastián Arzú como alcalde.

Ha librado una constante lucha contra monopolios y privilegios. Como regulador, fue pieza clave en la apertura de los mercados de telecomunicaciones y electricidad en Guatemala. En 2005, el *Manhattan Institute for Public Policy Research* afirmó: “Guatemala está mucho más avanzada que Estados Unidos en el desarrollo de las telecomunicaciones”. El modelo eléctrico del país se considera ejemplar.

Es presidente de la Fundación Mario Monteforte Toledo (2000-2008 y desde 2018). Bajo el sello de la Fundación ha editado 11 libros, producido un largometraje y 11 documentales con el objetivo de difundir los grandes valores de la cultura guatemalteca. Es un reconocido promotor y difusor cultural.

Ha escrito 23 libros, numerosos ensayos y artículos, y ha impartido conferencias sobre diversos temas.

En 2010, tras años de contacto con el mundo del arte, inició una exitosa carrera como escultor. Ha realizado 66 exposiciones individuales y más de 61 esculturas públicas en Alemania, Ginebra, París, La Haya, Ámsterdam, Turquía, Washington D.C., Israel, México, Costa Rica y Guatemala, entre otros lugares. Su exposición insignia, *Esculturas peligrosas*, es un llamado a un nuevo estado de conciencia — el *Creacionismo*— donde denuncia los excesos del arte contemporáneo y propone el retorno de la estética unida a la verdad y los valores morales.

Sus obras forman parte de colecciones y museos como 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 de la OEA en Washington D.C., Museo del Holocausto en Jerusalén, Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), así como en colecciones privadas en Francia, Alemania, Suiza, España, Holanda, Turquía, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Centroamérica.

Actualmente comparte sus escritos y su labor artística con su vida empresarial.

Referencias

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