

ESCULTURA

*Programa permanente de la cultura
de la fundación Paiz*

*Coloquio: "Reflexiones sobre el arte
contemporáneo en Guatemala"*

Año, 1995

Escultura (Reflexiones sobre el arte contemporáneo a Guadalupe).

Intro

La Escultura, entre las artes "formales" ha sido siempre la más destacada si las últimas pinturas de las Cuevas de Lascaux en el Sur de Francia nos trasladara a 27.000 años atrás.

Las esculturas en marfil de la época prehistórica nos hablan (del paleolítico superior) de 32 o 35 mil años atrás.

El hombre en su cultura no ha dejado de crear símbolos capaces de sintetizar en sí las dimensiones del universo que se enfrenta a su mirada indiferente.

Desde punto de vista artístico yo observo la abundante producción escultórica de arte fait; desde épocas precolombianas a lo colonial, como un hilo que explica y justifica el devenir de la escultura guatemalteca en estas últimas décadas.

Dejaré a los magníficos artistas que van e intervenir en este coloquio, las reflexiones más recientes sobre el arte-actual y sus dimensiones y significados.

Me contaré, como decía Michel Foucault de una pequeña excavación arqueológica hacia el pasado para crear un marco histórico a partir del cual poder y experimentar la escultura contemporánea.

the hecho alusión que el arte de la escultura, más que otra arte tiene un valor de finísimo

- No solo porque a menudo reproduce la figura humana, como espejo de alguna realidad a interpretar.

- Mas bien porque la Estatuaria o cualquier forma escultórica tiene como tema directo o indirecto al hombre.

Por tanto hablar de escultura guatemalteca es a la vez hablar del hombre guatemalteco

Tomare algunos ejemplos en la historia de la escultura de este país desde el siglo XVI - al siglo XIX

Lo que me interesa manuscrito del siglo XVI

- Desde la mitad del siglo XVI la sociedad guatemalteca, desmoronada por las luchas de la conquista empieza a tomar forma de una sociedad sedentaria.

- Conocemos algunas esculturas y algunos detalles de este periodo. La sociedad es todavía la de los conquistadores. - Sin esculturas de santos conservan el ideal dualista: La virgen del Socorro de Cobán
La virgen de Uccabá

no hablan de una "cultura prestada", de un ideal transmitido desde el reino de España, se basa la deidad clásica = como en el Crucifijo de la Uccabá o de los Reyes

Domina la dignidad, el ideal absoluto, la igualdad, un modelo de civilización que se establece desde el otro lado del mar

11o La primera variación estilística del siglo XVI -

esto todavía enmarcada en la visión manerista - esto vez influida por reminiscencias clásicas de Grecia y Roma

Es bien adecuado observar la Virgen del Rosario de Sto Domingo

y compararla con la de Chichicastenango -

Las composiciones de figuras análogas: la Virgen de Tacic, Tuxtla, Tehuacan, San Juan, San
Antonio teniendo especial en la actitud hierática de la Virgen y
el movimiento, excluyendo del niño.

San Sebastián de Chichicastenango en esta figura de San Romano Salido y meruloso.
Es el momento en que (en los años 1580-1590) la sociedad se siente segura y
expresa ideales mas humanos.

- La Virgen viste un lujoso vestido de Diosa griega y el niño el fulgor de una vida madura y aventurada

- En el mismo tiempo el Señor de Esquipulas, abandona las abstracciones (de Miguel Ángel) en el culto de la Virgen

y presenta el hombre en su plena correspondencia corporal, físico y espiritual.

Es como si el hombre Guatemalteco (español y criollo) quisiera saber sus raíces. Los Orígenes se le contraponen para construir juntos un destino impuesto todavía en los recuerdos imperiales.

12o En el siglo XVII empobrecer desde un conculoso

cuando Remondino (1616) escribe la "Historia general de las Indias"

Notamos que una personalidad nueva ha llegado en este país todavía librada
independiente del teminar de los.

va a la patria del criollo, el criollo nace en Patateora. El artista talla sus esculturas con el conocimiento de una necesidad y de verdad en una verdad torca, primitiva, pero vive en featicidad y en deseo de afirmarse.

Estilísticamente hay una ruptura

Existen en el Crucifijo de San Juan del Obispo y a la dolores a sus pies. Es una escultura sapida, rigida, pero que evidencia la fuerza de la tierra.

En la primera afirmación de la autonomía municipal de Comerio orientado a Sur America de la aceptación de las cédulas reales "se aceptan y no se cumplen"

La escultura de este periodo es tan numerosa que llena las iglesias de todos los pueblos y las casas señoriales (el de San Juan del Obispo). La encontramos en Sacapulas, Santa Cruz, Comalapa, San Francisco San Juan - Totopan (S. Bernardino) Soledad (La Virgen) Uruca (El Obispo antiguo) -

III Análisis de la vida del siglo XVI

Es la gran exploración del barroco. Los estilos se han explorado en los salminalos, sea de dramáticos, perfeccionados. Recordemos el Barroco de la Nueva - La Dolores de la Escuela de la vida. La piedra del Barroco de Luján

Qué ha sucedido. Unicamente mayor dadora en el manejo de la forma y el color. La sombra y los gestos?

Pero en algo más: La política guatemalteca ha sido pacificada o sea dominada por la corona criolla y española. Nueva en paz. Los impuestos de la corona deben pagarse, la economía cada muchos años se ha regularizado, los escuelas, los tribunales, vienen su vida al margen de la gran sombra de España.

El barroco se hace cada día más audaz, empático: Santa Ana de la Nueva y del Comerio de Guatemala, la Dolores de Capuchinos reflejan en ambiente cada barroco y vario de una nación dominada.

Io Párrafo: El siglo XVIII

Las esculturas del siglo XVIII se fijan en plena, sanduero, hermita. Son piezas gesticulantes de formas esferizadas. En una larga época de crisis no se daban los de entonces

A veces hay paz y la escultura se afloja se vuelve fría

A veces hay lucha y se torna nerviosa tensa y exagerada

También nerviosa. Nerviosos, pensos y crispados, las estatuas de la Patria como: Jesús a la cabeza de S. Andrés Bello y de Caban

de Dobson del laboratorio de Auli.

Innumerables talleres de tamaño reducido - Contos de la Nación de Guatemala.

Un período impetuoso e impudido. El arte de la escultura allí

para obtener el secreto de una conciencia aterrorizada.

Este es la fundación de una historia y de un arte.

Cuando empiezan a soplar los vientos de la independencia - todo esto pasado es borrado y desaparece

Un nuevo comienzo de sus primeros pasos, fijando la estructura de la vida republicana

Pero es solo un siglo más tarde con la época de la revolución que la escultura recupera su libertad y el deseo de imprimir su sello en el tiempo

- Pero de esto hablarán los grandes escultores que han sufrido en su carne el ser portador de la nueva Guatemala

**FUNDACION
PAIZ**
GUATEMALA

PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA

Nueva Guatemala de la Asunción,
26 de octubre de 1995

Reverendo Doctor
Antonio Gallo
Universidad Rafael Landívar
Vista Hermosa III Zona 15
Ciudad

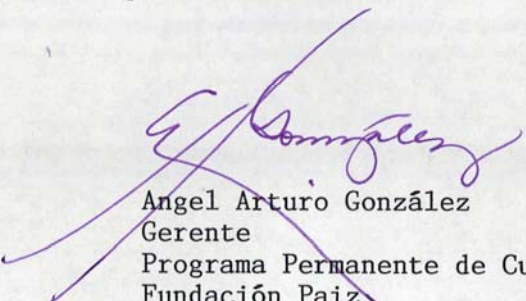
Reverendo Doctor Gallo:

Con el mayor agrado me dirijo a usted en nombre del Programa Permanente de Cultura de la Fundación Paiz, reiterándole nuestro agradecimiento por su aceptación para participar como exponente en el Coloquio sobre el tema "ESCULTURA", que forma parte del Ciclo "Reflexiones sobre el Arte Contemporáneo en Guatemala".

Le reconfirmo que tal actividad se realizará el día martes 31 de octubre próximo, a las 18:00 horas, en el Museo Paiz de Arte Contemporáneo (7a. Avenida 8-35 Zona 9).

Sírvase aceptar las expresiones de nuestro anticipado agradecimiento, en la espera de saludarle personalmente.

Cordialmente,

Angel Arturo González
Gerente
Programa Permanente de Cultura
Fundación Paiz

AAG/ap

PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA

Nueva Guatemala de la Asunción,
7 de septiembre de 1995

Doctor
Antonio Gallo
Universidad Rafael Landívar
Vista Hermosa III zona 15
Ciudad

Distinguido Doctor Gallo:

Me complace saludarle en nombre del Programa Permanente de Cultura de la Fundación Paiz, para compartirle que con motivo de la realización de la X BIENAL DE ARTE PAIZ del próximo año, deseamos realizar actividades que incentiven en los artistas y personas interesadas en el arte, un mayor involucramiento en el conocimiento de temas referidos al desarrollo cultural de Guatemala y del arte en particular.

Para corresponder a ese deseo, hemos concebido la realización de un ciclo denominado "REFLEXIONES SOBRE EL ARTE CONTEMPORANEO DE GUATEMALA", para abordar documentalmente y con sentido crítico los temas Pintura, Escultura, Grabado, Dibujo y Fotografía.

El motivo de esta comunicación es para expresarle, con nuestro mayor reconocimiento por sus grandes calidades como historiador y crítico del arte, nuestra cordial invitación para que participe como ponente en la reflexión sobre el tema "Escultura."

Adjunto le remito la nómina de participantes, para que tenga un conocimiento global de los participantes.

Dado que el 26 de septiembre se realizará la inauguración del ciclo, deseamos imprimir un documento informativo. De manera que le agradeceremos confirmar su aceptación y remitirnos lo más pronto posible una fotografía personal y su curriculum en no más de diez líneas.

Seguros que usted sabrá apreciar la importancia de este ciclo, sírvase aceptar nuestro anticipado agradecimiento.

Cordialmente,

Angel Arturo González
Gerente
Programa Permanente de Cultura
Fundación Paiz

FUNDACION
PAIZ
GUATEMALA

PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA

REFLEXIONES SOBRE EL ARTE CONTEMPORANEO DE GUATEMALA

PONENTES

PINTURA (26 de septiembre de 1995)

1. Elmar Rojas
2. Roberto González Goyri
3. Manolo Gallardo
4. Silvia Herrera Ubico
5. Irma Lorenzana de Luján

ESCULTURA (31 de octubre de 1995) ≡

1. Dagoberto Vásquez Castañeda
2. Efraín Recinos
3. Luís Díaz
- ④ Antonio Gallo
5. Antonio Prado

GRABADO (28 de noviembre de 1995)

1. Ramón Avila
2. Erwin Guillermo
3. Isabel Ruiz
4. Edna Núñez de Rodas
5. Rossina Cazalli

DIBUJO (30 de enero de 1996)

1. Marco Augusto Quiroa
2. Magda Eunice Sánchez
3. Moisés Barrios
4. Ernesto Boesche
5. Zipacná de León

FOTOGRAFIA (27 de febrero de 1996)

1. Ricardo Mata
2. Luis González Palma
3. Mario Madriz Caballeros
4. Luis Luján Muñoz
5. Haroldo Rodas

MUSEO PAIZ DE ARTE CONTEMPORANEO
7a. Avenida 8-35 Zona 9
Nueva Guatemala de la Asunción

18:00 HORAS

23 agosto 1996

1

EL ESCULTOR DAGO BERTO VAZQUEZ EN EL ARTE CONTEMPORANEO EN GUATEMALA.

Me refiero a las últimas exposiciones: cuadros, esculturas en bronce y cobre
figuras en movimiento o bien estáticas.

El arte de DV significa en primer lugar: y madera.

1) llamada a la racionalidad -

Todos los obras de DV. llaman la atención por su racionalidad! Es racional como ^{una busqueda} una búsqueda

+ Espacios = están reducidos a conceptos; medirlos, linealidad, (universalidad) -

+ Personas

+ Árboles

- Hay un reflejo de los años veinte = Cubismo - Arte abstracto
Mondrian - Pícaro, Juan Gris

Las pinturas | pintan paredes, suelos techos
que pesan con una corporeidad ligera y transparente: como las
paredes antiguas, las playas,

Las esculturas presentan superficies lisas o curvas siempre definidas
por espacios ideales - un ideal racional en el caos de nuestra sociedad

2) Gestalt. - la forma como construcción ideal que interpreta la naturaleza

D.V. ha vivido todo el cambio entre una admiración de la naturaleza

- de las formaciones
expresionistas

y la crisis de la modernidad = movimientos
compenetración de formas
construcción de objetos

No hay que no admira su capacidad de construir objetos formales

Espacios y figuras son pensados formalmente. Son formas concretas

Egipcias, Mayas, Guatemaltecas,

Guatemala es una geografía de formas: Volcanes, Barrancos, Cortes

② Pirámides, cordes de Vies, Ruinas monumentales - todas estas formas dejan sus huellas en las figuras de D.V. Pókey cuadro, línea, volumen que no resalte una forma que luego se encuentre en nuestro camino - Las artes abstractas de la mitad del siglo se ven ~~en~~ ^{en} la impresión duradera en la forma: colores, paños, movimientos, gestos.

3) El culto del lenguaje

D.V. conoce la técnica:

de Foucault y Levi Strauss.

He vivido el estructuralismo, el realismo socialista, los sueños, los mitos, su lenguaje es siempre armónico, griego, perfectamente equilibrado. -

Podríamos hacer una colección de sus códigos: geométricos, gestos, de las figuras, sus descripciones a base de líneas verticales y oblicuas, contornos gráficos - su lenguaje está perfectamente definido - Es una gramática directa, inteligible.

D.V. cuida su lenguaje, lo deriva de las piedras de las estelas, purificándolas de su farsa barroca, conoce a los formalistas rusos Todorov y Jakobson y los lingüistas franceses Greimas, Benveniste, Roland Barthes -

"su lenguaje prohíbe al cursar una verdad, aunque sea solo un verso de verdad" (sus palabras) -

4) El reflejo de un país y de una sociedad = la Vida

D.V. cuando juzga una obra se pregunta "en qué medida responde al requerimiento de una sociedad guatemalteca -

D.V. trata de hacerla visible!

¿cuál es su resultado? R/ dos aspectos

- a) una vida que pulsa irreversiblemente, fuerte,
- b) Pero amarrada, envuelta, encadenada

Todas las culturas sufren de esta tensión insuperable entre libertad y opresión, deseo y frustración, dinamismo e inmovilidad.

27) Interpretación de la Vida

Una última mirada a la obra de DV. nos deja con una esperanza: el fuego bajo las cenizas

La vida vive debajo de las superficies más duras y rígidas

Quién observe sus figuras en frío, en carne, danzando adorna formas y expresiones envueltas en una fina sutil, casi transparente. Los volúmenes superficiales son rígidos simplificados, aparentemente sólidos como el bronce o el granito. Pero sólo una apariencia

En las superficies son formables delgadas, detrás urgen los nervios, los vasos, la frente, los párpados, todo se mueve, posee una energía explosiva, la vida y el (premio?) hacen circular la sangre y fuerza la maravillosa existencia

Es esta la imagen que DV nos da de Guatemala, por supuesto no es un reflejo ni es una denuncia - solo es un futuro, en Guatemala es un mundo ideal, más justo, más vivo, un mundo de armadas que han sido liberadas, purificadas. Allí vive la selva platonizada, las montañas envueltas en una lógica sublimada, y los personajes en plena libertad.