

“ESPACIO Y ENERGÍA”. DIÁLOGO ENTRE EDUARDO CHILLIDA Y PEPO TOLEDO EN EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

José (Pepo) Toledo Ordóñez

Escultor

RESUMEN

En mi última contribución a la revista Encuentros en Catay tocamos el tema "Diálogo entre Pedro Solveira y Pepo Toledo en el tiempo y la distancia". Expliqué mis impresiones de la visita en el año 2013 al apartamento de Pedro Solveira en Vigo, España. Mientras más obras apreciaba,

encontraba más coincidencias (no similitudes) con mis esculturas. En este caso nos hermanaron el orden en el caos, la Geometría Fractal y la fijación por los puntos de fuga. Un diálogo a través del abismo de una generación y el océano Atlántico.

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.

Más de una persona me ha dicho que mis esculturas de la serie *Bosque Urbano* le refiera a la obra de Chillida, específicamente *El Peine del Viento*.

Esto me motivó a viajar a Donostia a conocer esta monumental obra y luego hacer un profundo análisis que puedo resumir en dos grandes temas: *Estética de Líneas y Planos* y *Energía Prisionera* y *Energía Liberada*. A continuación mis reflexiones que podemos resumir en dos palabras: Espacio y Energía.

Estética de Líneas y Planos

Para Octavio Paz, el espacio es una experiencia corporal. Lo sentimos. Somos el espacio donde estamos dondequiera que estemos. Es un dónde. Nos rodea y nos sostiene a la vez que lo sostenemos y lo rodeamos:

“...más fiel que nuestra sombra misma, que nos abandona de noche”.

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

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

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

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

mínima expresión. ¿Estoy en el límite del tercer espacio, o en un cuarto espacio? ¿Por qué no? Los espacios se encierran unos dentro de otros, como círculos concéntricos. Pensemos en la *matrioska*, la tradicional muñeca rusa. Es hueca por dentro; en su interior contiene otra muñeca y ésta a su vez otra llegando a veces hasta veinte piezas. Si imaginamos ver de la más grande a la más pequeña estamos maximizando el nivel de abstracción. En sentido contrario minimizamos el nivel de abstracción. De la misma forma podemos analizar cualquier objeto o ser vivo usándolo como referencia dentro del universo.

Fotografía 1.- *El peine del Viento*, detalle, por Eduardo Chillida. El tercer espacio de la escultura.

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.

Energía Prisionera y Energía Liberada

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

Fotografía 2.- *Bosque Urbano*, detalle, por Pepo Toledo. Líneas y planos, el cuarto espacio de la escultura.

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.

Fotografía 3.- *El peine del Viento* por Eduardo Chillida. Energía prisionera.

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

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

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

José (Pepo) Toledo Ordóñez

Fotografía 4.- *Bosque Urbano* por Pepo Toledo. Energía liberada.