

Francisco Anyón
a r t e y c u l t u r a

Francisco Auyón
a r t e y c u l t u r a

"Análisis de la obra del maestro de la plástica guatemalteca, Francisco Auyón
e interpretación de varios artistas de los elementos y simbología de su obra,
en el contexto del homenaje póstumo.

**"Mire príncipe...
Homenaje a Francisco Auyón,
¡Aguánteme la casaca!"**

Arq. María Aguilar
Dirección General de Investigación DIGI
Universidad De San Carlos de Guatemala USAC

INTRODUCCIÓN

María Aguilar

CURRICULO ARTÍSTICO DE FRANCISCO AUYÓN

RELATO BIOGRÁFICO

HOMENAJE

Obra de Francisco Auyón, comentario y obra de artistas varios.

COMENTARIO

María Aguilar Balsells

COMENTARIO

Estuardo Salvatierra Mata

COMENTARIO

Dra. Silvia Herrera Ubico

DEL ARTE AL AULA

Formato educativo

GLOSARIO

CRÉDITOS

INTRODUCCIÓN

Sabemos que es osado tratar de conocer un mundo completo, un universo de sentimientos, emociones, ideas. Eso tratamos de conocer, más de Francisco Auyón, su vida, su obra, su mente, su sensibilidad. Conocí a Francisco algunos años, fuimos amigos, formamos parte de un mundo en el que hubo complicidades, esfuerzos, días de dibujo y pintura, aburrimiento y tedio, espontaneidad y ensueño. Pero estoy cierta que eso no basta para conocer del todo la obra de un maestro como Francisco. Me queda contribuir con su historia, con el dibujo de su vida, la exploración de su obra, recogiendo toda aquella información que ha podido estar a mi alcance. Ciertamente, como me ha dicho Rosa María Hurtarte, esposa de Francisco, la vida del gran maestro de las artes, estaba llena de símbolos, algunos de ellos semi-descifrables y algunos indescifrables.

Francisco era un hombre lleno de misticismo, y así como podía encontrar figuras escondidas en árboles o nubes, en su vida encontró los elementos necesarios que convirtió en símbolos de su sensibilidad artística.

Miles de horas dibujando, le dieron la confianza de un trazo seguro que con líneas entremezcladas y garabateadas, se tornaban en rostros o figuras, en un ejercicio continuo y perseverante que siempre compartió con los demás.

Miles de horas pintando dieron a su técnica las características que definen su estilo. Fondos de colores ocres que antes habían pasado por toda la gama del arco iris, gastados con los instrumentos que tuviera a mano, lijas cuchillos, cualquier cosa.

Persistentes dibujos, reiterados uno y otra vez, fueron las figuras representativas de su obra, reforzadas por la escritura que enfatizaba una carga emotiva en su trabajo, son parte de lo que muchos pudimos ver de su incesante labor.

Si bien es cierto que todos contamos con una carga de experiencias y sentimientos, herencia familiar, entorno social, situación socio económica, relaciones interpersonales, contexto histórico, cultura, formación académica o ausencia de la misma, en pocas ocasiones se puede evidenciar su presencia compleja tanto como en la obra de un artista como Francisco Auyón.

La experiencia de compartir el espacio creativo con él los últimos años de su vida, me permite hacer algunos comentarios de su obra en este periodo, buscar la información que con respecto al arte nos interesa, hacer aportes sobre el valor de la simbología utilizada en su trabajo y describir la intención que con relativa facilidad podemos evidenciar en su excelente

pintura y dibujos que personalmente tuve la fortuna de verle realizar.

desarrolló con excelsitud en toda su obra, la que define conjuntamente con su temática, un estilo único y la colocan sin duda como una de los grandes representantes del arte contemporáneo guatemalteco.

MARIA AGUILAR

La convivencia con Francisco, nos permite destacar rasgos de su personalidad, características que creemos valiosas de señalar porque echan luz en gran medida a las propuestas de su obra. Estas fueron su timidez, la nostalgia que se expresaba en su mirada, la sencillez de su persona y la alta sensibilidad para el dolor de los demás, sus penas de amor, sus angustias y temores, sumadas a la inteligencia innata de un hombre cuya mayor formación provino, en gran medida, de su propio deseo de saber. El Francisco que podía ser bromista y hasta sarcástico, pero que nunca usaba la burla, sólo se defendía de los demás y nunca agredió a nadie. Nos quedan las miles de horas de pinceles desgastados sobre lienzos, la herencia de un hombre que ayudó a construir la imagen de una Sociedad que desde el arte *puede proponer*.

En estos últimos años a los que puedo hacer referencia, Francisco trabajó muchas de sus piezas en las instalaciones de la galería CAOS, situada en el sur de la ciudad y un espacio abierto a su trabajo creativo. Dibujos realizados sobre lienzos de papel, diferentes en tamaño y calidad, infinidad de telas y hasta simples piedras fueron objeto de su trabajo artístico, de los cuales tratamos de recoger una muestra significativa en este trabajo.

Con una técnica totalmente propia, que si bien puede tener comparaciones eventuales, Francisco

FRANCISCO AUYON

Guatemala 1968.

1984 Efectuó estudios de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas hasta 1989.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1990 “Rostros Urbanos”, Galería El Sereno, Antigua Guatemala

1993 “Laberinto”, Galería Plástica Contemporánea, Guatemala

1995 “Preliminares” Galería El Attico, Guatemala.

1996 “Palpitaciones”, exposición simultánea, Galería El Attico, Guatemala.

1997 Jóvenes Creadores Bancafé, Dibujos e Instalación, Guatemala.

1999 “A partir”, Museo Ixchel, U. Francisco Marroquín, Guatemala.

“A partir”, Galería Americas Collection, Miami, E.E. U.U.

1999 “Penitencias corriendo”, Galería de arte

Vilanova, El Salvador C.A.

2005 “De Temas...”, Galería-Taller CAOS

2006 “El Jardín de las Delicias”, galería de arte “Woods”

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1990 VII Bienal de Arte Paiz, Guatemala

1990 Propuestas Alternativas, Sol del Río, Guatemala

1991 Museo Las Américas O.E.A. Washington, USA.

Propuestas Alternativas, Sol del Río, Guatemala.

Grupo Itzul, Galería Plástica Contemporánea, Guatemala.

1992 Museo de Arte, Sto. Domingo, Rep. Dominicana, I Bienal de Arte Latinoamericana.

Galería 1-2-3, San Salvador, El Salvador

Galería Portales, Honduras.

Ayuntamiento Hildesheim, Alemania

VIII Bienal de Arte Paiz, Guatemala

1993 XXXI Festival Internacional de Pintura, Museo Cagnes-Sur-Mer, Francia.

1994 IV Bienal de Cuenca, Ecuador.

IX Bienal de Arte Paiz, Guatemala.

1995 IV Salón de Dibujo Latinoamericano, Sto. Domingo, Rep. Dominicana.

1996 X Bienal de Arte Paiz, Guatemala.

Visión del Arte Contemporáneo,
Museo de Arte Moderno, Guatemala.

1997 V Salón de Dibujo Latinoamericano,
Rep. Dominicana.

Cuatro generaciones de Arte
Guatemalteco, Museo de Las
Américas OEA, Washington, USA .

1998 XI Bienal de Arte Paiz, Guatemala.

IV Salón Iberoamericano de
Acuarela, Inst. Cultural Mexicano,
Washington, USA.

I Bienal del Istmo Centroamericano,
Guatemala.

Museo de la Universidad de Duke,
Carolina del Norte, USA

VII Bienal de Arte del Cairo, Egipto.

Sin Título, Arte Alternativo,
Guatemala.

2000 XII Bienal de Arte Paiz, Guatemala

Bienal Centroamericana, San José de
Costa Rica.

2001 X Bienal de Dibujo, Rep. China.

2005 Colectivas, CAOS Galería Taller

2006 Colectivas, CAOS Galería Taller

2007 Colectivas, CAOS Galería Taller

PREMIOS

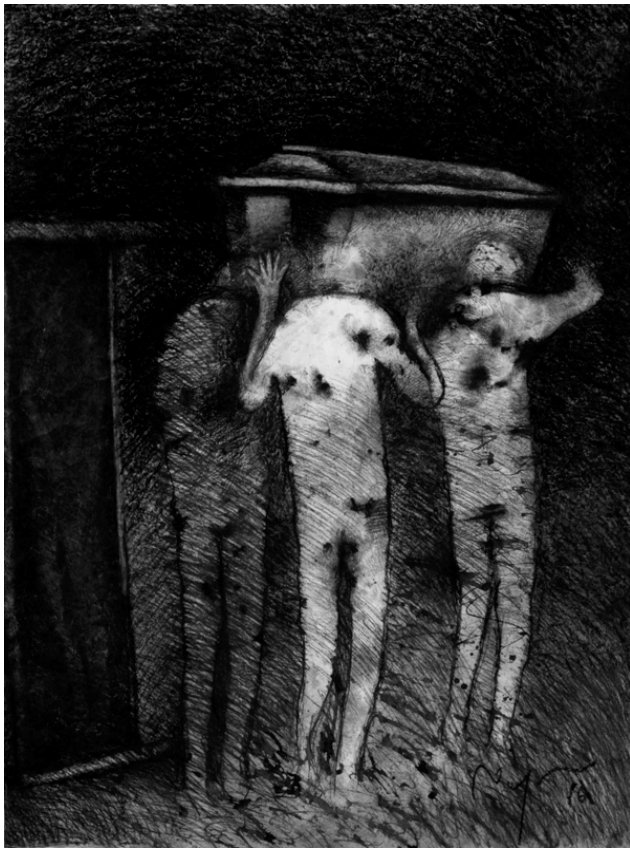
1990 Premio único, libre creatividad, Cert.
Arturo Martínez, Quetzaltenango,
Guatemala.

1992 Mención de Honor, pintura VII Bienal
de Arte Paiz, Guatemala

1993 1er. Lugar dibujo, Certamen
Centroamericano 15 de Septiembre,
Guatemala

1994 1er. Lugar en el XIV Salón Nacional de
la Acuarela.

1996 Premio único Rama Dibujo, X Bienal de
Arte Paiz, Guatemala, GLIFO DE ORO. (Obra
“Difunto”, dibujo de 0.86 x 1.14 metros,
técnica mixta.)

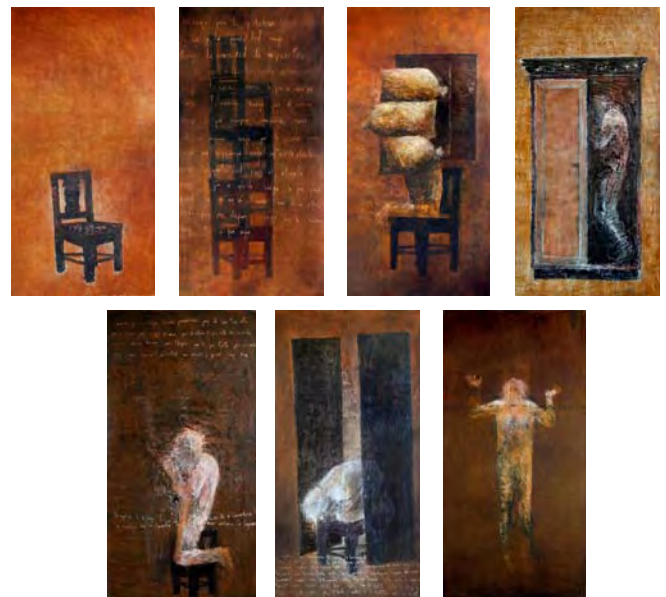

1998 1er. Premio, artistas invitados, XI Bienal de Arte Paiz, Guatemala, GLIFO DE ORO (Francisco Auyón participa con la obra "Los Ruegos", políptico de 10 piezas, óleo sobre tela.)

1er. Premio, I Bienal del Istmo Centroamericana, Guatemala, PREMIO

TLAHCUILO. (Auyón participa con su obra "Rogatorio", políptico de 11 piezas de pinturas sobre tela de 4 por 8 pies, que conforman un espacio semi-abierto armado con láminas de zinc, técnica mixta sobre tela.)

1999 Juannio, 1ra. Mención Honorífica, Guatemala.

2000 1er. Premio XII Bienal de Arte Paiz, Guatemala, artistas invitados, GLIFO (Francisco Auyón participa con la obra "Parábola" (díptico), dos mesas de madera en escala irregular, magnificadas.)

F R A N C I S C O A U Y Ó N
1968 – 2007

BIOGRAFÍA

El relato biográfico a continuación, es resultado de las entrevistas hechas a Connie Auyón, hermana de Francisco Auyón; al artista de la plástica guatemalteca y compañero de Francisco, Doniel Espinoza; a su viuda Rosa María Hurtarte y al Arquitecto Estuardo Salvatierra, Director de Arte de la galería-taller de CAOS.

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de CAOS, en el tiempo en que también se está preparando el montaje de la exposición-homenaje a Francisco Auyón, que se inauguró el día 12 de junio 2008.

FRANCISCO AUYÓN, LOS PRIMEROS AÑOS, LA FAMILIA EL ADIÓS.

Quien nos habla es Connie, la hermana de Francisco con la que más afinidad tenía nuestro artista de entre sus hermanas y hermanos. Ella seguramente nos puede acercar un poco a los primeros años de su vida.

Connie llega a visitarnos a la galería de Caos con su esposo Otilio, atendiendo al llamado que le hiciéramos. Descubrimos la misma cara de Francisco Auyón, observamos a una persona suave, gentil y cauta, vestida con sencillez y portando mucha dignidad.

Francisco nace en esta ciudad capital de Guatemala. Por muchos

años vive junto a su familia en el popular Barrio de Gerona de la zona 1, de rica historia y lleno de tradiciones. Con todo el cariño nos acerca a una imagen de un niño juguetón y travieso de pelo rizado y rubio.

Cinco son los hermanos, tres mujeres y dos hombres, de los cuales el menor es Francisco y Connie la de en medio. Vivían junto a su madre en una casa que Connie describe como humilde, en una época que ella recuerda con cariño puesto que cree que su hermano, “era un niño feliz como cualquier otro niño”.

Le gustaba jugar lego y en la calle con cincos y trompos. A los escasos ocho años de edad aprendió a jugar ajedrez. Según nos relata su hermana, en una de las vacaciones que pasaron junto a su abuela en Suchitepéquez, aprendió a nadar sólo en el río. Más tarde Francisco regresaría a la casa de su abuela a recoger un cofre viejo de madera, igual (dice su hermana) al que se observa varias veces en sus obras.

-Como a los seis años Estuardo agarraba camino, se perdía. (Con el nombre de Estuardo se refiere Connie a Francisco)

-Algún vecino lo encontraba y lo llevaba de vuelta con mi mamá.

No entendiendo a que se refiere, nos aclara que se iba a pasear, a ver cosas diferentes, pero cuando se hacía tarde su mamá lo mandaba a buscar y a veces alguien le hacía el favor de regresarlo.

Connie nos cuenta de una ocasión en que Francisco sale de paseo a los ocho años de edad y regresa a su casa contándoles a todos que había recibido al Señor.

-Estaba lleno de felicidad, ese día estuvo feliz todo el día.

Según lo que nos cuenta su hermana, Francisco se había acercado espiritualmente al cristianismo, mientras la familia llevaba una vida poco participativa en alguna religión, aunque posteriormente algunas de las hermanas también tomaran ese mismo camino.

Ninguna duda le cabe a su hermana que el hijo favorito de su madre era Estuardo (Francisco), nos describe una relación llena de atenciones para el hijo con el que ella sintió más afinidad y agrega que el cariño y las atenciones eran recíprocos.

Sus primeros años de estudio los hace en la escuela Cayetano Franco y Monroy, los últimos de la primaria en la de Naciones Unidas y en la secundaria ingresa al Instituto Central para Varones. Connie no puede precisar el año en que Francisco aparece con unas “hojitas” en las que trazaba sus primeros dibujos, pero recuerda que fue en esos años escolares que él colocaba unos “jarritos”, “botellitas” o alguna cosa de la casa sobre la mesa para ejercitar sus primeros trazos.

-Fue después que mi papá le aconseja que vaya a la Escuela de Artes a estudiar.

El papá de Francisco era una visita ocasional en el hogar, pero todos sus hijos han tenido la oportunidad de verlo haciendo arte (ocasionalmente Francisco había mencionado también a sus amigos que su papá era artista).

-Andaba con un morral, un morral típico, a él le gustaba. Ahí guardaba sus dibujos y sus cosas.

Algunos años todavía la relación con su hermana siguió siendo muy estrecha, Connie por algún tiempo siguió siendo la confidente de sus deseos y sus temores, pero es en esos años de la Escuela de Artes que Francisco conoce a Rosa María quien tomaría el lugar primero en su vida.

-Después, tal vez ustedes saben más de él que yo.

Con estas palabras nos expresa que a partir de ahí existe un distanciamiento con Francisco, algo que tal vez aún ella no entienda. Se vieron en algunos cumpleaños y ocasiones especiales, pero Connie nos cuenta que Francisco no daba lugar a algún acercamiento.

-Venite para acá Estuardo, yo te cuido, voy a ver que te pongás bien.

Con esas palabras nos cuenta que años más tarde, Francisco buscaría aquella relación cálida con su hermana y empieza, según ella nos expresa, una búsqueda de paz y reconciliación. En varios intentos desesperados sus hermanos procuraron proveerle de todo lo que pensaron que podría necesitar para recuperar su vida, todas las cosas que sentían que había perdido.

-Usted cree que fama es lo que quiero, lo que quiero es paz. (Palabras dirigidas a otra hermana).

“Tal vez presintió”, nos dice su hermana al relatarnos lo que pocos días anteriores a su muerte hacía Francisco. En palabras suyas, nos cuenta que Francisco “arregla” con su

papá y su mamá el dolor que llevaba. Le dice a su hermana cuánto amaba a su esposa y cuánto más a sus hijos. Relata días que pasaron juntos entre oraciones y frases de cariño y nostalgia.

(A su hermano César)

-Yo me voy antes que usted, ya va a ver. Hay le encargo que mi caja sea blanca... y las flores blancas también.

Un día antes de morir Francisco se fue a la casa de su papá, su hermano César iba con él, luego sus hermanas llegaron para acompañarle en una despedida demasiado pronta.

FRANCISCO AUYÓN: LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS

Francisco tiene 16 años cuando ingresa a la Escuela de Artes Plásticas de Guatemala, muchos serían sus maestros y amigos, compañeros y camaradas. En los corredores conoce a Doniel Espinoza con el que comparte mucho de ese camino que le daría las herramientas iniciales. Doniel nos ayuda a construir esta parte de su vida.

-No estaba en mi clase, aquel era alumno de dibujo de Víctor Vásquez Kestler, pero tomábamos el mismo bus para la casa.

-Es que realmente algunas clases nos aburrían, preferíamos ir a la biblioteca, leer y entrábamos en discusiones.

Mucho tiempo compartieron haciendo dibujo y acuarela,

perfeccionando sus técnicas en ambas líneas y aprendiendo de sus experiencias compartidas. Doniel nos refiere que estuvieron fascinados con la experiencia creativa que desarrollaban y lo sintetiza con la expresión de “casi llegamos a hacer dibujo hiperrealista”. Fue en una de esas exposiciones en la Escuela de dibujo que en una especie de confrontación verbal, Juan Francisco Yoc entra en la vida de Francisco para impactar su trabajo.

Según nos cuenta Doniel, la obra de Francisco en ese momento se impregnó de colorido y hubo mucho dibujo con grafito, básicamente dibujo sobre pintura. Pero Francisco sufría una metamorfosis a pasos agigantados, no podía detener ahí su transformación. Es en ese camino que conoce a Rosamaría y pronto se vería instalado en la casa de la que por años sería su única real compañera.

Por esos años Elmar René Rojas conforma el grupo Itzul, con varios jóvenes artistas. Sin embargo, Francisco no entraría como uno más del grupo.

-Aquel llega al taller de Rojas como asistente, pero con un sueldo, y malo, que no le alcanzaba para nada.

Dos cosas vio Doniel que gestarían cambios en el trabajo de Francisco: primero, nos describe cómo las casas de Elmar, poco a poco se transforman en los lienzos de Francisco, en féretros, y los pequeños caseríos en cementerios con volcanes, relacionando su obra con la tragedia que viven los pueblos de nuestra Guatemala, concretamente Santiago Atitlán.

“...Auyón, -como muchos guatemaltecos de su edad- es impresionado por un hecho violento ocurrido el 2 de diciembre de 1990 en la población indígena Tz’utujil de Santiago Atitlán, en el departamento guatemalteco de Sololá, conocido como “masacre de Santiago Atitlán”.

“Auyón nacido en 1968 forma parte de una juventud que se forma emocional e intelectualmente, dentro de ese prolongado conflicto interno y que, actualmente se desarrollan como artistas en tiempo de posguerra y de nuevas expectativas democratizadoras en la vida y la cultura guatemaltecas. De ahí que en sus pinturas y dibujos desde el principio hasta hoy, estén presentes los signos de la muerte y del llanto, transformados en oración o rogatorio permanentes.”

Roberto Cabrera, catálogo “A Partir”, 1999

La otra herencia de lo que vivió en ese tiempo que trabajó con Elmar René Rojas, fue la impresión y la necesidad de cambiar hasta encontrar la identidad propia de su pintura.

En pocos años Francisco, en esa “metamorfosis a pasos agigantados”, formaliza su relación con Rosamaría, pierde la intimidad con los amigos y, como nos relata Doniel, “se vuelve solista”.

-Recuperamos nuestra amistad luego de su caída.

Doniel se refiere con “la caída” a la pérdida de su hogar, un incidente que marca a Francisco. Viviendo el dolor y la soledad, lentamente desea recuperar aquellos amigos con los que había vivido tan gratas, aunque a veces dolorosas y difíciles experiencias.

-Venía a trabajar a mi casa, pero nunca quiso quedarse a comer con nosotros.

-No gracias, mejor me voy, la comida es un momento de intimidad para usted y para sus hijos.

En sus últimos días Doniel visitó varias veces a Francisco en su lugar de habitación, cuando Francisco necesitó de él, para ayudarlo, para apoyarlo, a veces para llevarle alguna medicina.

FRANCISCO AUYÓN LOS COLIBRÍES Y ROSA MARÍA

Rosa María conoce hasta hoy la galería Caos donde por algunos años trabajó Francisco. Varias veces Francisco le había mencionado quiénes estábamos en Caos y compartíamos su trabajo, sus penas, sus proyectos y con quienes tenía largas tertulias entre tragos y música. La curiosidad la mueve a través de todas las instalaciones para fijar su vista en cada rincón en donde ella presente pasó su esposo. “Francisco me decía que él tenía otra familia....., la de Caos”, nos dice Rosa María volteando a ver nuestra reacción.

Todos los que la escuchamos, asentimos y le confirmamos nuestro cariño para Francisco.

Después de explicarle brevemente de qué se trata nuestra reunión, comienza a contarnos cómo y dónde empieza su vida con Francisco Auyón.

En 1989, Rosa María conoce a Francisco como estudiante de la Escuela de Artes Plásticas. Durante un mes estuvo llegando a su casa y aunque hubo un intercambio de miradas, aún no le hablaba. Nos

confirma algo que ya conocíamos de la personalidad de Francisco, su timidez. Fue ella la que tuvo que hablar primero.

-Quedó en hacerme un retrato, me arreglé, me peiné y posé durante horas.

Pasaron seis horas, pero la conversación no permitió que Francisco pasara de dibujar las cejas del retrato que más tarde terminaría, y una de las únicas obras que su esposa guarda de él. Así empezó una relación que en el término de un año se convirtió en matrimonio.

En 1990 Francisco preparó la exposición "Rostros Urbanos". Dwayne Carter le sede a Francisco el espacio de El Sereno en la Antigua Guatemala, con las palabras de que lo hace porque le gusta mucho lo que Francisco está proponiendo. (El Sereno había presentado únicamente paisaje y temas conservadores, hasta ese momento.)

-Esta noche mi arco iris quiero verla vestida de color... y se pone...

Rosa María y Francisco llegan a la exposición a recibir la sorpresa de que un único cuadro no se vende. Esa misma noche, conmovido, Francisco se lo obsequia a Dwayne como muestra del agradecimiento que se da a las personas que primero creyeron en su trabajo. El éxito de esta exposición es sólo el comienzo de múltiples éxitos que vivirían juntos.

Rosa María nos cuenta que por aquel tiempo Francisco se va a trabajar con Elmar René Rojas que está formando su grupo "Itzul". Un año más tarde Rosa María queda embarazada

y Francisco abandona el taller del maestro Rojas.

Francisco le comenta a Rosa María que viendo unas láminas de un techo, percibe la forma de un féretro. Los féretros que formaran parte de los elementos que repetidas veces vemos en la obra del maestro Auyón.

-Francisco fue muy valiente, cambió y la gente lo aceptó.

Rosa María nos advierte que está muy emocionada narrándonos esta parte de su vida, pero que por momentos se siente alterada por algunos recuerdos. Luego de algunos años de casados y el nacimiento de algunos de sus hijos, nos dice que en Francisco brota una calidez, su concepto de familia ha crecido. Por las noches tiene la paciencia de leer cuentos a los niños, haciendo ruidos y remedos para hacer las historias más excitantes.

En 1996, Rosa María ve aparecer en los lienzos de Francisco lo que ella llama "las cosas", sillas, roperos, etc. Cosas viejas, antiguas de nuestra casa, nos dice con tranquilidad.

Francisco prepara las sillas con las que presenta su obra en "Jóvenes Creadores de Bancafé". La obra se titula "Autocuestión", una serie de sillas pintadas en negro con bolsas de agua colgadas por el respaldo entre las cuales se deterioraban fotografías, de personas diversas.

Con orgullo y un poco de risa Rosa María nos cuenta que Elmar René Rojas se acerca a Francisco para decirle que se está perdiendo, que está haciendo "babosadas".

Francisco insiste con sus instalaciones y luego presenta “El que esté libre de culpa que tire la primera piedra”, el “performance”, donde Francisco se sienta vestido de negro en una silla pintada de blanco, en medio de un círculo de piedras y con los ojos vendados, rodeado de los lienzos que presentan hombres cargando bultos o costales.

Seguimos escuchando muy interesados lo que nos cuenta Rosa María y en ese momento recuerda las dos ocasiones en que Francisco participa en la famosa carrera de “San Silvestre” en Guatemala. Le preguntamos cuál era la reacción de la gente que lo veía.

-Ahhh! Diversas reacciones, cuando se vistió de blanco lleno de papelitos pintados con corazones, la gente decía, ahí va el hombre de los corazoncitos.

Nos aclara, que la mayoría de la gente no sabía que Francisco realizaba un “performance” que también hablaba de su obra, pues en sus lienzos empiezan a aparecer corazones. No podemos determinar con exactitud el significado de los mismos, pero indudablemente eran un símbolo de su alta sensibilidad. En el otro “performance”, Francisco se pone traje de vestir, se venda los ojos y hace la carrera con los ojos vendados jalando una carreta.

Para el año 2000 Francisco ha viajado mucho, ha visitado México, Holanda, ha ido a la Bienal del Cairo en Egipto, otros lugares de Europa, Miami en certámenes de arte con la familia Paiz a la que Rosa María nos dice tener en alta estima. Francisco se siente en dominio de su trabajo, y brevemente Rosa María nos dice que

cuando viajaba lo tenía todo calculado aunque no hablara el idioma del lugar que visitaba.

Un silencio la abarca toda, porque quiere contarnos el por qué de la ruptura de una relación que los dos vivieron tan intensamente.

-Papá estaba en un trono.... Y se cayó.

Con lágrimas ocasionales nos relata el difícil escenario en el que ella decide abandonar su hogar. Las palabras que utiliza son huir, terror, incertidumbre. La personalidad de Francisco entra en un cataclismo. ¿La velocidad de su ascenso en el mundo del arte? ¿El nuevo medio social? ¿La intensidad de los viajes? ¿El impacto de lo que acontece en otros espacios del arte? ¿El legado del pasado y la intensidad del presente?

Francisco sufre una crisis, que se refleja en una serie de diversos estados anímicos que van desde la depresión hasta la euforia.

-Me aterrorizó, tuve tanto miedo de lo que estaba viendo.

Rosa María abandona su hogar con los cuatro hijos que tenían juntos. El carácter y la necesidad, la llevan a superar el momento más difícil de su vida, separarse de Francisco Auyón, tratando de conservar en beneficio de sus hijos la imagen de padre, esposo y artista que él ha conseguido.

-Pancho (Sobrenombre de Francisco) había abarcado toda la atención de mis hijos y yo lo había permitido...

-Me costó mucho recuperar la relación con ellos, (...momentos de silencio...), pero lo logré.

Estuvimos un largo rato compartiendo en Caos con Rosa María, pero después del agotamiento de contarnos tantas cosas presentíamos que necesitaba descansar. Le enseñamos las fotos últimas que teníamos de Francisco en la computadora. De repente aparece la foto en que por última ocasión aparece Francisco en Caos (la exposición de dibujo, "Lápiz y Tinta", 2007).

-Ese mismo día estuve con Pancho en Tikal Futura.

En seguida nos muestra desde su correo electrónico la foto que se toma con Francisco, la misma camisa a rayas y la misma sonrisa donde parecía que Francisco nos relataba la parte de la historia que no nos contó.

En un momento Pichi, (sobre nombre de Estuardo Salvatierra, Director del Proyecto Galería-Taller Caos) saca los cuatro pequeños colibríes que con pinceladas ligeras Francisco hace para una colectiva de arte en Caos, en cada lienzo está el nombre de cada uno de sus hijos, Lucía, Rocío, Diego y Paola.

(Rosa María en el teléfono)

-Aquí te voy a poner a Paola.

Francisco:

-¿Qué dice mi princesa con los ojos de estrellitas?...

FRANCISCO AUYÓN GALERÍA CAOS

Francisco aparece por primera vez en Caos en el 2003. Pichi, nos comenta que aquel hombre que veía por vez primera, no reflejaba lo que

hasta ese momento se conocía de él; varios éxitos en el ámbito del arte, muchas exposiciones personales y colectivas, dentro y fuera del país. A decir verdad, la imagen de un hombre desgastado.

Vino buscando a Mendel Samayoa (Director de cine), nos relata Pichi, le traía unas obras. En esos días Mendel Samayoa hacía un trabajo de cine sobre la vida de Francisco (este material se perdió como consecuencia de un accidente que sufriera un integrante del equipo de trabajo). Francisco siguió frecuentando la galería y ocasionalmente solicitaba permiso para terminar algún dibujo en sus instalaciones. En menos de lo que transcurre un año se vería pintando y dibujando de forma constante en Caos.

Para el año 2004, Francisco decide proponer a Pichi que ante la necesidad de un espacio donde realizar su trabajo, podrían convenir en un arreglo para ubicarse permanentemente en Caos. De esta manera Pichi llega a conocer muy a fondo el trabajo de Francisco, no únicamente como una serie de eventos que conformarían el currículo de un artista, sino la intención de sus obras, los argumentos, las técnicas, la filosofía con la que manejaba su trabajo.

La situación económica de Francisco para ese tiempo se volvió más crítica, cubrir el mínimo de sus necesidades hace que Francisco coloque algunas de sus obras en un comercio paralelo al mercado formal del arte. Como en un torbellino pronto esto sólo aumentaría sus penas y necesidades.

Sin embargo era un integrante importante de la comunidad que se mueve alrededor de Caos. Muchos artistas se acercaron a la nueva galería con la intención de compartir y ocasionalmente ver trabajar al maestro Auyón, este espacio estaba preparado para recibir nuevas formas de plantear el quehacer artístico, exposiciones, diálogos entre artistas, propuestas para realizar trabajos simultáneos, talleres, toda clase de ideas. Probablemente este sea el espíritu que permitió que Francisco Auyón se sintiera, aunque fuera por pocos años, en casa y se convirtiera él mismo en un símbolo de tolerancia, apertura y búsqueda para la nueva galería.

Viernes 23 de noviembre, por la noche, Pichi recibe las llamadas de Luis Letona, Doniel Espinoza y César Auyón.

-El Maestro...

FRANCISCO AUYÓN, LA MUERTE

Ese día lo llevamos a Francisco al médico. El doctor dijo que dada la situación no podía hacerse nada en una clínica, era necesario internarlo en un hospital de emergencia. El dolor se reflejaba en su rostro, Francisco sudaba y se quejaba camino al Hospital San Juan de Dios. Con una nota especial fuimos recibidos relativamente rápido. Francisco fue atendido horas más tarde e internado para exámenes mayores y algunos días para su recuperación.

-Aquí estoy nena, en una cama para mí sólo. Cada rato, las enfermeras vienen y me preguntan cómo estoy.

-Sabe qué sí me hace falta, papel y algo, lápices o plumas, sólo si puede nena, si no es molestia para usted y el príncipe...

En pocos días Francisco salió del hospital. Llevaba instrucciones especiales para seguir una dieta, medicamentos y prohibiciones. Tomó algunos días para que apareciera de nuevo en la galería de Caos, se le veía más delgado, pero de buen semblante y positivo.

-No nena, esté tranquila, me estoy cuidando, yo sé, esto es para alguien más, yo sólo un vinito y ahí lo dejo.

Creo que fue la única vez que pude hacer algún intento de reclamo.

Se fue alejando despacio, en ocasiones llamaba para tranquilizarnos, algunas veces nos decía que sí estaba pintando y otras que ya empezaría de nuevo.

La realidad es que todos sabíamos, todos veíamos, pero nadie podía hacer algo. La muerte nos acechaba, símbolos, significados nos hablaban de lo que acontecía con nuestro amigo.

Noviembre 2007, Francisco tenía muchos días de no dar señales.

-Es Francisco, quiere hablar contigo.

-Nena, llamo para desearle buen viaje, hay se recuerda de todo lo que le he dicho, le va a ir muy bien.

-Lléveme con usted.

-Te llevo.

-No nena estoy bien aquí, piense en mí.

-Te llevo conmigo,,,, pienso en ti..., te llevo en mi corazón.
-Ahí estoy bien.

Francisco murió el 23 de noviembre del 2007, en los brazos de su hermano. Pocos artículos de prensa hasta hoy, pero su ausencia aún causa gran conmoción entre los que tuvimos oportunidad de conocerlo.

¿Me preguntan si creo en la vida después de la muerte?... Vida después de la muerte... nada me parece más cercano a eso que cuando veo que aquí está, en nuestra mente y en sus lienzos, la obra de Francisco Auyón.

Mire príncipe...

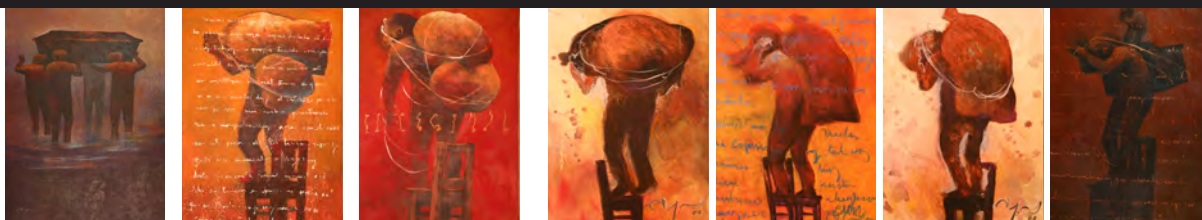
Homenaje a Francisco **Auyón**

Aguanteme la casaca!!!

Caos galería invita a:

Fotos
Jose Carlos Flores
Diseño
Valenz

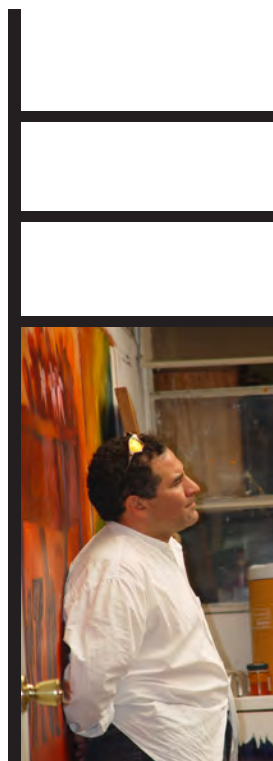
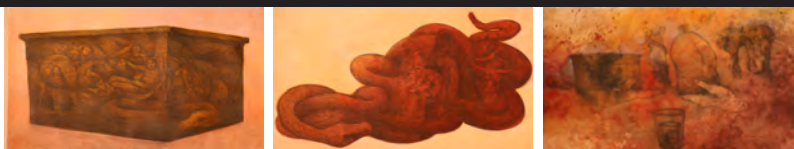

12 de junio 7:30 PM Galería CAOS 17 Calle A 7-15 Zona 10

FRANCISCO AUYÓN

Guatemala (1968-2007)
Artista figurativo de la plástica contemporánea guatemalteca, su obra conjuga sus sentimientos y una realidad en la que se compenetro con una solida carga emocional, un artista que con su obra deja una historia en los sentimientos tangibles e intangibles de los artistas que ahora rendimos homenaje a la vida del personaje por demás importante en la plástica, también nos ha dejado con su talento y calidad humana un legado significativo que perdurará en nuestros conocimientos y nuestras almas. Es claro que Francisco Auyón vive ahora en nosotros y en los anales del arte guatemalteco.

Exposición Colectiva Homenaje
María Aguilar • Estuardo Salvatierra • Luis Aguilar • Sergio Chávez • Arnulfo Tobar • Carolina Sandoval • Valenz • Marlov Barrios • Norman Morales • Carlos Fitzgerald • Francesca Pizzo • Daniel Espinoza • Alejandro Urrutia • Guillermo Maldonado • Lucrecia Muñoz • Christian Cojúlún • Luis Letona • Oscar Blanck • Ingrid Roldán • José A. González.

Recital Cuarteto Contemporaneo de Guatemala • Paulo Alvarado • Maco Barrios • Otto Santizo • Alex Salazar.

LUIS AGUILAR G.

Guatemala 1979

Para mí lo más sorprendente de la obra de Auyón es el hecho de ser una obra expresiva, tanto en color como en simbología, demuestra un trazo magistral, además de una rica paleta de colores. Aun habiendo caído como él me lo manifestaba continuamente en la repetición temática (su panadería), lograba dar identidad única a cada pieza, En mi corta experiencia eso es muy difícil, se requiere de madurez artística, la madurez rotunda que él poseía y que quedó grabada en sus obras.

Francisco Auyón me decía muchas cosas, gracias a dios cultivé una bonita amistad con él, al grado de sentirme su hermano menor y su alumno, por toda esa ayuda y el cariño que me manifestó durante esa última etapa de su vida (4 o 5 años), me proyectaba confianza y me estimulaba a seguir pintando. Aun recuerdo que pocos días antes de irme a estudiar pintura a Brasil le llame y conté, recuerdo que se alegró mucho, comenzó a bromear conmigo, y me continuó felicitando, hizo en ese momento una comparación con su viaje a Egipto y Holanda, y continuó diciéndome que lo principal era aprovechar las oportunidades que el ambiente proporciona. Recuerdo bien todo eso.

En la obra homenaje que le dedico en CAOS, quise utilizar un tema que usé en Brasil, y que él utilizó mucho también, la temática de entierros y funerales. Hice una pieza de formato medio, incorporando los colores tropicales en Brasil aprendidos, dar un ambiente carnavalesco, ante la temida tragedia. Consiguí el príncipe liberarse de su cuerpo, pero no de su recuerdo, pues eso quedó aquí con nosotros, estemos donde estemos.

"El hombre que murió en el Carnaval"

Luis Aguilar G.
Acrílico sobre tela
1.41 x 1.37 mts.

SIN TITULO
Francisco Auyón
Acrílico sobre tela
1.05 x 1.48 mts.

MARÍA AGUILAR

Guatemala 1961

Ese sentimiento que compartía con Francisco, que a la vez le agradezco porque me dio tanta calma y confianza en mi trabajo, está lleno de pequeñas historias y momentos de entendimiento.

"Fortunato" y "El Tormento", son la obra que dedico a mi amigo, el testimonio de que vivimos una historia que nos dejó compartir nuestra sensibilidad en alguna medida, un incidente cotidiano acontecido con "el gato" y su víctima, un ave, un crimen cuyo significado no tenía límites en nuestras mentes.

Francisco tomó de este suceso, los elementos que en la realidad podían expresar sus sentimientos. En ese momento, los gatos y las aves de su obra tomaron vida para volverse un "performance" que sólo yo vi.

SIN TÍTULO
Francisco Auyón
Acrílico sobre tela
0.88 x 0.86 mts.

"FORTUNATO"
María Aguilar
Tinta sobre papel
0.55 x 0.73 mts.

"EL TORMENTO"
María Aguilar
Tinta sobre papel
0.55 x 0.73 mts.

CHRISTIAN COJULÚN

Guatemala 1974

Los cargadores de Auyón son lo que en cualquier momento vendrán a mi mente en el instante que pueda llegar él a mis pensamientos. Las escaleras serán elementos aislados, solitarios, quizás porque finalmente nunca las quiso subir. Sin embargo, mas allá de lo que pude ver en su obra plástica, Auyón será esa persona con la que me crucé un par de veces antes de conocerlo y pude leer en su mirada ese profundo vacío, hacia la nada, como si ambos en medio de un desierto y en medio de una batalla, a pesar de no conocernos y sabiendo que quizás podríamos ser enemigos antes que amigos, consideráramos que la guerra es inútil, y entonces simplemente tratáramos de hacer una tregua y procuráramos escapar de ella. Puedo dudar en estos momentos sobre la realidad, de quién se ha ido, si yo o él, o nadie realmente.

Cuando pensé en la obra que podría dedicar al homenaje de su persona, lo único que vino a mi mente fue su obra en si misma. Su caligrafía espectral que muchas veces plasmó en hojas de papel de todo tipo, comunicando algo que siempre igual, se manifestaba en remolinos y turbulentos trazos formando en medio de ese huracán de pensamientos, una idea sublime y utópica que en el fondo hubiera sido para él, salvación de la relación entre su experiencia y esta vida desconocida. Yo, sólo hice un pequeño aporte. Fue un poco de color y secularización... y el nombre que quizás en el fondo, él consideraría podría ser el indicado: Saint German Radio A. Una frecuencia eterna que seguirá sonando por el resto de la existencia de muchos.

(Texto completo al final del homenaje)

"DEJALO ATRAS"
Christian Cojulún
Impresión digital sobre vinil
1.00 x 1.90 mts.

"RETRATO DE MARIA"
Francisco Auyón
Bolígrafo sobre papel
0.25 x 0.45 mts.

SERGIO CHÁVEZ

Guatemala 1956

El maestro, el artista, el amigo, el tímido, el reservado.

Hablar de Francisco significa para mí encontrar en esa persona especial al Elegido, es abrir un paréntesis de comunicación en silencio, admiración y respeto. El fantástico desarrollo de Francisco a través de su saber, de su pintura, de sus instalaciones y dibujo me dio la oportunidad de verlo crear una idea de su cabeza a la pluma, dibujando sobre el papel sin levantar la misma, buscando la figura y la forma casi para llegar a la perfección. Mi aprender a ver el arte desde su punto de vista, fue el producto de largas conversaciones compartiendo su sabiduría y enseñándome a encontrar un camino distinto o diferente, sin egoísmos, sin lamentos, sin ánimo de reservarse nada para sí, mostrándose como un libro abierto con sus experiencias, sus descubrimientos y sobre todo contagiándome de una especial pasión por la expresión artística que me acercó a ese sentir.

Esto y mucho más, sólo Francisco con un "mire mano" o un abrazo o un apretón de mano lo pudo lograr.

DEL HOMENAJE.

INSTALACION "YA NO ESTÁ"

Dedicada a Francisco Auyón, representa la integración de los elementos más notables en la expresión artística de Francisco, la paleta de colores representada en la base de metal en donde se ubica su escalera, su costal ya vacío, su silla, las plumas blancas, integradas en esta instalación representando la libertad del espíritu de un artista que YA NO ESTA.

"YA NO ESTÁ"

Sergio Chávez

Técnica Mixta (metal, tela, madera, lazo)

0.45 x 0.45 x 0.50 mts.

Serie "LOS RUEGOS"

Francisco Auyón

Acrílico sobre tela

0.87 x 1.45 mts.

DONIEL ESPINOZA

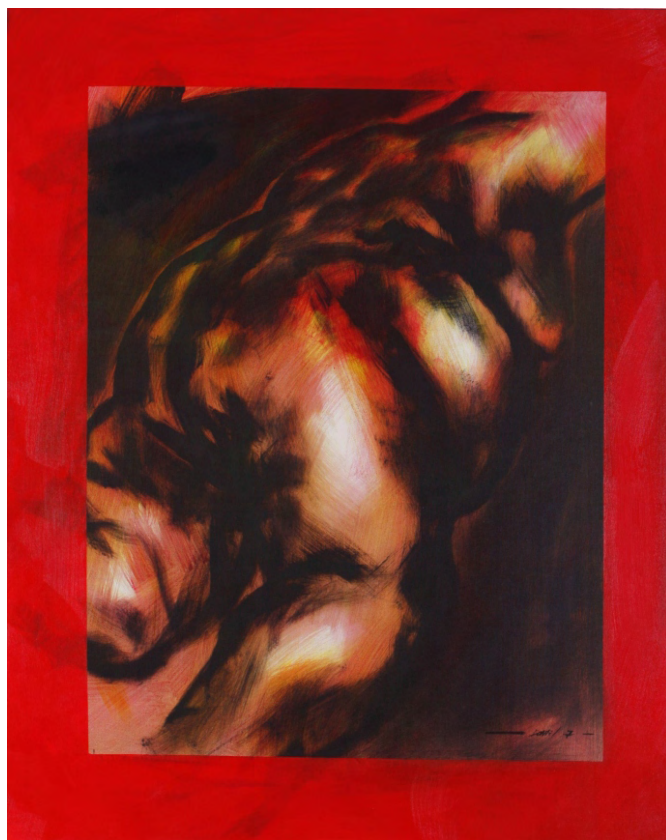
Guatemala 1970

La dedicación, disciplina, constancia, la experimentación que se hizo visible en la vida de Francisco desde nuestros días de escuela, tenía como todo trabajo consecuentemente elaborado, que rendir sus frutos.

En este caso no son mas que la capacidad de entretejer los elementos que conforman nuestro lenguaje plástico aunados a la pasión por crear y que en el caso de Francisco Auyón, le abrieron las puertas al discurso estético de fácil lectura, para un público más sensible y necesitado de una pintura profunda ponencia pero de un lirismo estoico y desgarrador, la dulzura con que fue capaz de abordar ciertos temas, aun en nuestros días, de difícil acceso. Es quizá lo que nunca deja uno de admirar, porque la metamorfosis que evidencia su trayectoria, es su verdadera obra, la persona, el ser humano sumergido en un mundo de hallazgos que emerge de su soledad sólo para contarnos que la tragedia toca a la puerta en todo momento, deja una huella de su presencia en todo y en todos nosotros, quienes al ver su trabajo, recordamos al artista, al amigo, en su mejor momento.

De la pintura para el homenaje: es sólo un ejercicio que intenta retratar más, la esencia, que la apariencia de una estética más usual, desmitificar el esquema de cómo verse y ser, para ser.

Saludos, Doniel.

"ALCOBA"
Doniel Espinoza
Acrílico sobre tela
0.81 x 1.00 mts.

"El encantador de serpientes"
Francisco Auyón
Mixta sobre papel
1.00 x 0.70 mts.

CARLOS FITZGERALD

Guatemala 1962

Francisco Auyón es uno de los "enfants" terribles del arte guatemalteco, gran dibujante, pintor investigador y técnico, visualizador de "performances" y acciones fuertes, sublimes y religiosas. Su pintura es una mezcla de estética colorista y oscura, melancólica, mórbida..., creando con campos de color superpuestos, lijados y rayados, una textura visual impresionante. Transitó desde las técnicas de las Bellas Artes hasta el arte contemporáneo teniendo una adaptación muy certera y coherente, algo muy difícil de lograr con éxito. En el arte contemporáneo se caracterizó por usar su cuerpo como elemento en la creación artística; llevándolo a límites en los cuales demostraba una total entrega personal y creativa.

En lo personal un gran conocedor de aspectos filosóficos y místicos de una personalidad apacible y cordial. Buen amigo y conversador, certero en comentarios y apreciaciones.

MEMORABILIA

Es una instalación de objetos devocionales y de reproducción masiva que recuerdan la obra de un artista ya fallecido. Pretende mostrar una forma de vivir con la obra de arte de tu artista favorito; "Memorabilia" hace apropiación de obras de artistas ya fallecidos; cuestionando la manera en que será tratada la obra de un artista que ha muerto por el mundo de la crítica de arte, galerías, museos, consultores, marchantes y el público.

"MEMORABILIA"
Carlos Fitzgerald
Instalación de productos devosionales
de reproducción masiva
Dimensiones variables.

De la Serie "Parábola"
Francisco Auyón
Mixta sobre papel
1.00 x 0.70 mts.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ

Guatemala 1969

El tema de la pieza ...Ensayo Contra El Olvido ... es precisamente eso; un ensayo, una metáfora.

Siempre he creído que el olvido es un imposible, y tratándose este trabajo de un homenaje a un gran amigo y a un gran artista, decidí jugar con el material para crear una imagen evocadora de su memoria pero a la vez sutil.

Las sillas, han sido para mí, un elemento importante y casi siempre presente en el trabajo pictórico de Francisco Auyón, que el artista utilizó por un período largo e importante de su carrera y de su producción artística.

A mi manera de interpretar su obra, lo vital de - las sillas de Auyón - es que por medio de ellas él nos habla de la esencia y la simpleza de las cosas y de la belleza de lo básico.

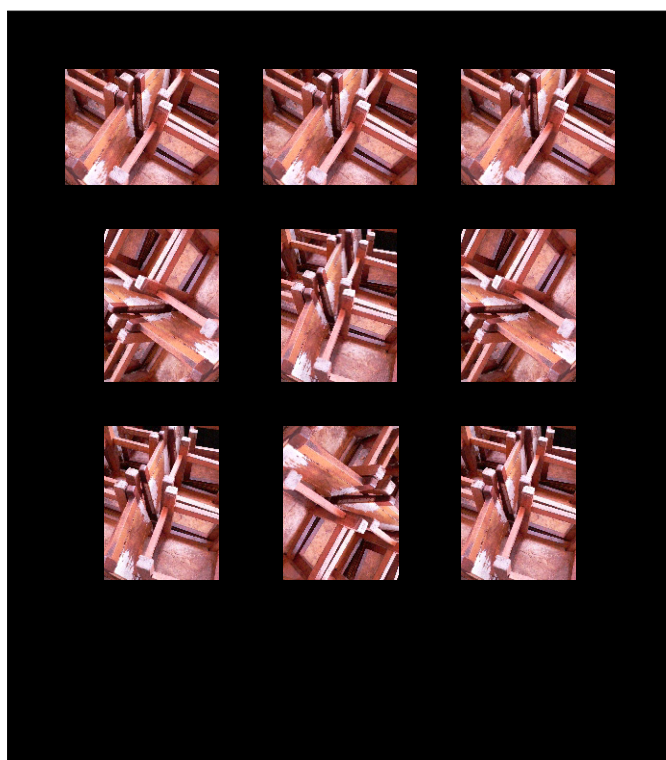
A un punto en que convirtió la esencia en la simpleza de la línea y de la forma en un lenguaje sumamente poderoso.

Auyón maneja y representa en muchas de sus obras la tradicional - silla de pino guatemalteca - hasta convertirla en un elemento icónico, que casi siempre acompaña a sus - cargadores - , esos seres fantásticos que habitan en su imaginario y que llevan a sus espaldas las cargas, los temores y los miedos infundados impuestos por la puta sociedad.

En gran parte de su trabajo las sillas son la base en donde sus cargadores se balancean, sugerente y dificultosamente, y por medio de ellas parece que Auyón quisiera representar la simpleza de Guatemala; su gracia, su rudimentariedad, su fragilidad como sociedad y la belleza intrínseca de un lugar maravilloso y privilegiado, natural y culturalmente, pero difícil de vivir y sobrevivir en él a su manera de sentir y percibir las cosas.

Auyón es capaz entonces, al combinar estos elementos, de dejarnos en su obra un lenguaje poderoso, de fabulosas imágenes, difíciles de olvidar y fáciles de reconocer. Por su extrema belleza, por su fuerza y por su tremenda calidad plástica.

Sirva entonces -Ensayo Contra el Olvido- como un homenaje a un artista omnipresente en los anales de la plástica actual guatemalteca y el corazón de sus amigos, la gente que lo tuvimos cerca, porque la muerte es mentira y el olvido un imposible!

"ENSAYO CONTRA EL OLVIDO"

José Antonio González
FOTOGRAFÍA DIGITAL
0.74 x 0.84 mts.

Serie "LOS RUEGOS"
Francisco Auyón
Acrílico sobre tela
0.87 x 1.45 mts.

LUIS LETONA

Guatemala 1967

Luis Letona conoce a Francisco cuando ambos son alumnos en la Escuela de Artes. Letona menciona que la obra de Francisco que más le impacta es "Parábola" (mesa de pino rústica con la cual se hace acreedor de un Premio en la XII Bienal de Arte Paiz, 2000) y que coloca frente a Catedral en el parque central de la ciudad de Guatemala.

-Me impresionó. La mesa me gustó, pero cuando aquel me explicó lo que para él significaba, todo ese asunto de las parábolas, la última cena y luego, la mesa del pueblo, ahí frente a la iglesia, entonces me fascinó.-

Luis Letona se refiere a Francisco como un hombre místico que siempre estaba en la búsqueda de algo más. Recuerda que en un paseo de amigos Francisco le dice:

-El ser humano siempre anda buscando algo, quiere encontrar al padre.-

En relación a su cuadro, Letona menciona que es Francisco el que está en busca de algo. Subir y bajar escaleras para dirigirse hacia algún lado. Por eso, en su cuadro titulado "Sin título pero con homenaje a Francisco" coloca a Francisco sobre una mesa en mensaje de que encontró lo que buscaba.

"Sin título pero con homenaje a Francisco"

Luis Letona
Acrílico sobre tela
0.80 x 1.00 mts.

"PARÁBOLA"

Francisco Auyón
Arte alternativo (talla directa y ensamblaje)
2.26 x 3.96 x 2.10 mts.

NORMAN GABRIEL MORALES BEDOYA

Guatemala 1979

Ruego por lo que es, ruego por lo que no será..... de esta manera rezaba en una obra de Francisco Auyón como quien sabe cual es la única realidad existente, artista quien comprometido en la búsqueda de sí mismo, supo revelar y poner de manifiesto la fragilidad, el dolor, la soledad, el miedo y los cuestionamientos alrededor de la muerte, el artista es aquel que refracta su realidad y muestra su única verdad, es de esta manera como al ver una obra de Auyón no podemos mas que enfrentarnos a ella y ver como nos pone de manifiesto ante nuestra finitud y de una manera sensible nos interroga.

Sea la obra de este gran maestro un legado del cual muchos hemos emprendido pasos de los cuales aun avecinan nuevos aires de contemporaneidad en manos de quienes en gran estima y admiración seguiremos trabajando bajo el ímpetu que un día despertara la obra de Francisco Auyón.

"LECCIÓN EN TRANCE"
Norman Gabriel Morales Bedoya
Técnica Mixta
(cartón, corcho, madera, metal)
Dimensiones variables

De la Serie "Parábola"
Francisco Auyón
Mixta sobre papel
1.00 x 0.70 mts.

INGRID ROLDÁN

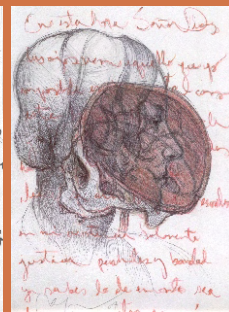
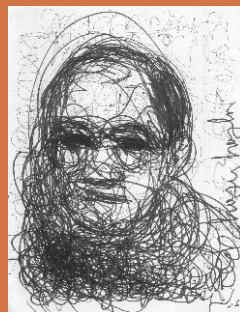
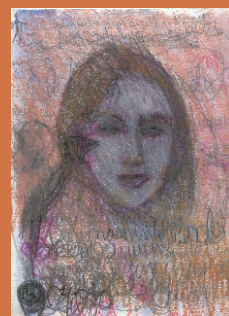
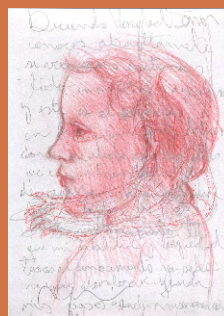
Guatemala, 1968

Auyón y un retrato

Mucha gente conoció algo del trabajo de Francisco Auyón a partir de aquella genial idea, colocar una enorme mesa de pino en medio de la Plaza Mayor de la Constitución la hermana gemela de la que presentó en la Bienal Paiz en el año 2000. Su carrera iba en ascenso y era inevitable estar a la expectativa de su próximo paso. Antes ya había sorprendido con creaciones como la vez en que sentado en una silla, también de pino, y rodeado de piedras, esperaba a que alguien tirara la primera, o sus incursiones en la carrera de San Silvestre. Pero Francisco tomó un rumbo distinto. Se alejó de todo. Después de mucho tiempo lo volví a ver en la galería Caos. En las reuniones hablaba poco, evitaba los grupos grandes. Algunas veces tomaba un lápiz o lapicero y, de forma espontánea, comenzaba a hacer un retrato mientras conversaba. Precisamente eso sucedió el 31 de mayo de 2007, día de la inauguración de la exposición Tintas y Lápiz, de María Aguilar y Estuardo Salvatierra. Nos reunimos Joanne López, Paulo Alvarado, Estuardo y yo cerca de uno de los cuadros cuando Auyón tomó el libro de comentarios de la exposición, arrancó una hoja y comenzó a dibujar a Joanne. Tomé fotos de ese momento sin saber que sería la última vez que lo vería...

"EL RETRATO"
Ingrid Roldán
Fotografía Digital
0.56 x 0.86 mts.

"RETRATOS SIN TITULO"
Francisco Auyón
Varias técnicas
Dimensiones variables

ESTUARDO SALVATIERRA MATA

Guatemala 1962

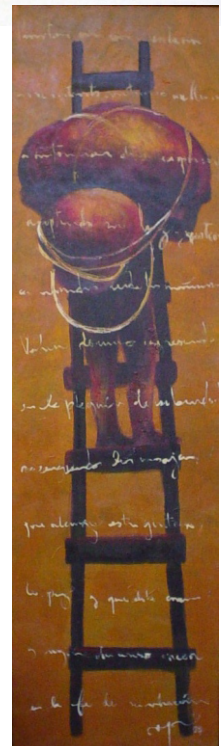
UN VIAJE SIN CARGA:

Referido a la obra del maestro Francisco Auyón, simboliza el afán de hacer un viaje sin retorno al lugar inmaterial en donde únicamente existe la energía, misma que persiste en este sitio del arte. La obra trata de reflejar alguna de la iconografía más representativa de las obras del artista Auyón, ascendiendo a otra dimensión por una escalera en la que él habría hecho sus penitencias y el ave liberada de su encierro para viajar libres y juntos a ese lugar, el personaje está rodeado de figuras emblemáticas que quedan atrás como imágenes etéreas, seres materiales que también tienen un sentido simbólico en la obra; mitos, misticismo, belleza, fortaleza, y virtud. Iconos que tratan de mostrar en la obra las cualidades que impregno en su trabajo. Las imágenes están rodeadas de una espiral que tiene como significado el universo, espiral que utilizo en una época como complemento en la rúbrica que inscribía en sus obras.

En la composición aparecen las cargas que fueron en gran parte de su obra lo que representaría el agobio, el encierro y las ataduras, elementos que a pesar de ser muy representativos de nuestra cultura, fueron utilizados por el artista para denunciar de alguna manera sus inconformidades a los problemas que aquejan a nuestro pueblo y por ende a las personas individuales que forman parte de esta sociedad. Sillas, mesas, cofres, sogas, escaleras, objetos y personajes que influyeron en Francisco Auyón como artista y ser humano a realizar una obra original, vibrante, conmovedora y fuerte en sus argumentos que sutilmente logro plasmar con belleza, sencillez y magia para los espectadores.

"Un viaje sin carga"
Estuardo Salvatierra Mata
Tinta sobre papel
0.56 x 1.20 mts.

"Penitencias en escalera"
Francisco Auyón
Acrílico sobre tela
0.50 x 1.48 mts.

CAROLINA SANDOVAL

Guatemala 1961

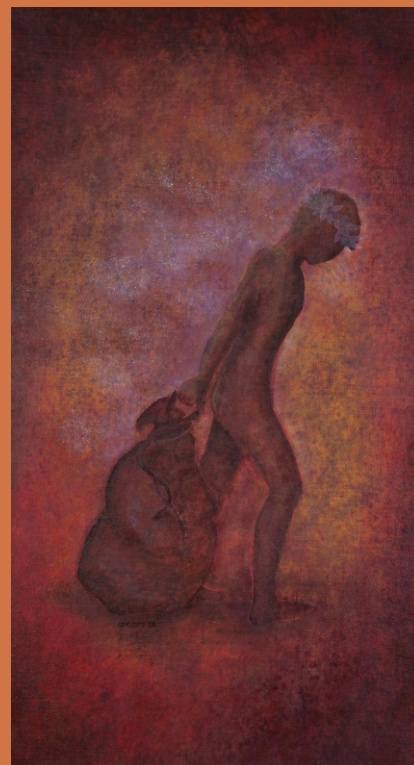
Conocí a Francisco en "CAOS", Recuerdo haber visto a Francisco hacer varias pinturas sobre el mismo lienzo, usualmente empezaba con colores brillantes, intensos y después de algún tiempo la obra se había transformado en una pintura de fondos dramáticos o lúgubres, que mostraban la caída en su estado anímico. Esta forma de trabajo define en gran medida su técnica en el empleo del color y podemos verlo en la mayoría de sus últimas obras.

En su obra, quisiera preguntarle aún, el porqué se precipita la muerte en su vida, porqué no abandona sus cargas para convivir con todos los que le queríamos. En los elementos que utiliza y el colorido, tan característico de Francisco Auyón nos muestra una obra cálida y emblemática, propia de la sensibilidad de un artista.

Creo que lo que más me impactó siempre de Francisco era su sensibilidad, su gran corazón.

A pesar de que yo siempre pensé que llevaba con gran dolor sus cargas, siempre recibió mi cariño, creo que lo necesitaba.

Francisco era bondadoso, nunca le oí hablar mal de alguien, siempre se expresaba bien y con cariño de todos.

"¿QUÉ LLEVAS AHÍ FRANCISCO?"

Carolina Sandoval
Acrílico sobre tela
0.60 x 1.10 mts.

De la Serie "LOS RUEGOS"

Francisco Auyón
Mixta sobre papel
0.25 x 0.40 mts.

ARNULFO TOBAR

Guatemala 1936

Afirma Arnulfo que lo que más le impresionaba de la obra de Francisco es la carga emocional que ponía sobre todas sus obras.

-Creo que hay 3 Franciscos en él y en diferentes momentos todos arrastran su carga emocional a sus obras, uno es el Francisco que recuerda, que carga con las emociones del pasado, de su historia y la del país, el otro, el Francisco que se sensibiliza con su presente, en esto me refiero a todo, sus relaciones con los demás y lo que acontece hoy y por último, el Francisco que busca algo etéreo, algo sublime.-

La obra de Arnulfo Tobar está formada de dos piezas. El lienzo, que nos narra del paso de la muerte como el abandono de todas las cargas emocionales de Francisco Auyón en la persecución de ese algo que era su constante búsqueda y el contrato mismo, que nos permitimos transcribir en este documento y que explica por sí mismo el impacto de la sensibilidad de un artista y su legado, en otro artista de la talla de Arnulfo Tobar.

"EL CONTRATO" (díptico)

Arnulfo Tobar

Técnica Mixta

Al final de este homenaje reproducimos el texto contenido en la obra.

De la Serie "Penitencias en escalera"

Francisco Auyón

Acrílico sobre tela

1.10 x 1.45 mts.

"EL CONTRATO" (díptico)

Arnulfo Tobar

Técnica Mixta

Variable x 1.27 mts.

VALENZ

Guatemala 1970

"CUANDO LOS SUEÑOS SE VAN" es una obra que refleja el despojo de todo lo que no nos sirve, cuando aquello se larga de nuestra mente y nuestro corazón, muestra la soledad voluntaria que tenemos los seres humanos cuando así lo decidimos, muestra también un desorden de ideas y sentimientos. Es una forma poética de describir con la pintura, el desprendimiento de todo lo que vivió Francisco Auyón en sus últimos momentos de vida, también refleja la paz de dejar que las cosas se vayan de uno para no volver jamás.

"CUANDO LOS SUEÑOS SE VAN"

Valenz

Acrílico sobre tela

0.86 x 0.86 mts.

SIN TITULO

Francisco Auyón

Acrílico sobre tela

0.97 x 1.45 mts.

(Texto completo del comentario de Christian Cojúlun)

Auyón y la frecuencia eterna

Entre los pájaros cantores y los cargadores de “escaleras”, los colores tierra parecen disiparse al considerar que mas allá de aquella penumbra de la humanidad, existe siempre la interrogante del lugar donde terminan por resolverse nuestros cuestionamientos.

A Francisco Auyón puedo imaginarlo como un niño que sube a una escalera esperando ver qué es lo que hay detrás del muro ¿o mundo? Lo veo como el joven que cierra los ojos y se retira en la soledad de su pensamiento ante cualquier trifulca o problema turbulento. Puede ser el poeta, el poeta sin palabras que se sube a la silla a pregonar lirismos, canciones cortas y refranes milenarios. Ahí esta él, como quien deja en sus trazos toda esa penumbra que muchas veces baila en nuestros pensamientos y nos hace necesario, casi inmediatamente necesario, llevar a cabo una exorcismo continuo de nuestros pensamientos.

Cómo botar ese saco a cuestras que día a día mientras de niño jugábamos a ser nada y simplemente vivir, nuestros padres, nuestros maestros, nuestras autoridades y nuestra sociedad, se encargaron de llenar de suciedades abstractas, al grado que poco a poco se tornaría en una joroba que de forma continua, trata de empujar nuestros sentimientos a este piso del que tratamos de elevarnos con el fin de llegar algún día al cielo. Al cielo y las estrellas como muchas veces lo comentó él.

Con Auyón eso fue un poco de lo que hicimos cada día que tuvimos un momento para conversar, para hablar, para no decir nada, para retarnos en nuestras discusiones. Como dos científicos del espíritu que refutan uno al otro para poder posicionar una verdad relativa. Pues

es a partir de la fantasía, producto de nuestro mayor poder como es la imaginación, que podemos ver mas allá de estas barreras mundanas que día a día nos dictan y nos dicen que hacer. Es así como en nuestras conversaciones, divagamos etéreamente entre el cosmos y los profetas, entre los inmortales y los músicos, entre las reglas del mundo y las reglas religiosas. Hablamos de humanos y mujeres, de dioses y diosas, de universos y trascendencia, de todo aquello que implicaba “ser” en lo más profundo, el eterno problema de la existencia: la existencia en si misma. Auyón en su obra era una eterna noche del alma. Noche que decidió un día empezar a transformar, aprendiendo a amar la luna solitaria, o las estrellas infinitas. Por eso era un pájaro de alas amarradas, un yaciente en medio de su familia y amigos. Era ese cargador que anda día a día con el saco de ilusiones a cuestras, ilusiones desechadas un día y guardadas a sus espaldas para que luego de haber pasado esa noche, pudiera en el día echarlas a relucir. Era así como uno que otro día, entre plática y plática, contaba y sacaba del saco una de esas tantas ideas, una de tantas esperanzas, una de tantas ilusiones, todas para apreciarlas como quien

aprecia esos artefactos que el recuerdo nos deja tras el paso de los años. La mostraba con sus manos y la describía con sus palabras. La elogiaba a veces y otras, confesaba haberlas odiado desde el momento en que se había enamorado de ella. Y ahí, en su obra física, se quedaba la sobra de esos pensamientos. Plasmado en la eterna noche de los colores ocres y el sabor a tierra y antaño que puede dejarnos al verlo. Un día de tantos, en medio de esas conversaciones a la nada, hablamos de aquello que podía ser un punto de partida para buscar en la vida. Él, en un momento determinado dijo "paz". *"Sabe príncipe, usted lo que debe buscar es paz, no felicidad"*. Lo dijo en ese momento como un descubrimiento que ya tiempo atrás estaba contemplando. No la paz del mundo ni esas utopías que a diario se nos hacen ver o esperar. era la paz de la nada, la paz de no existir, de saber que la no existencia podía llevarnos a esa noche eterna en la que sí, efectivamente, podíamos tocarlo todo y a la vez no estar en nada.

Conocí la obra de Auyón en sus últimos años, la conocí en su batalla final, en el momento en que iniciaba a enfrentar el desenlace de sus interrogantes. Es por esto que ahora que la veo, puedo pensar que fue su testamento final, los diarios de guerra, los últimos amparos a la vida, las últimas negociaciones de reconciliación con este mundo, las razones para dejarlo todo, la conclusión final de toda una vida de confrontación con el imaginario de las artes y la reivindicación intelectual. Al final, la paz era su conclusión, las teorías, los pensamientos, las divagaciones, sólo darían un tormento más que soportar.

Los cargadores de Auyón son lo que en cualquier momento vendrán a mi mente en el momento que pueda llegar él a mis pensamientos. Las escaleras serán elementos aislados, solitarios, quizás porque finalmente nunca las quiso subir. Sin embargo, mas allá de lo que pude ver en su obra plástica, Auyón será esa persona con la me crucé un par de veces antes de conocerlo y pude leer en su mirada ese profundo vacío, hacia la nada total, como si ambos en medio de un desierto y en medio de una batalla, a pesar de no conocernos y sabiendo que quizás podríamos ser enemigos antes que amigos, consideráramos que la guerra es inútil, y entonces simplemente tratáramos de hacer una tregua y procuráramos escapar de ella. Puedo dudar en estos momentos sobre la realidad, de quién se ha ido. Si yo o él, o nadie realmente.

Cuando pensé en la obra que podría dedicar al homenaje de su persona, lo único que vino a mi mente fue su obra en si misma. Su caligrafía espectral que muchas veces plasmó en hojas de papel de todo tipo, comunicando algo que siempre igual, se manifestaba en remolinos y turbulentos trazos formando en medio de ese huracán de pensamientos, una idea sublime y utópica que en el fondo hubiera sido para él, salvación de la relación entre su experiencia y esta vida desconocida. Yo, sólo hice un pequeño aporte. Fue un poco de color y secularización... y el nombre que quizás en el fondo, él consideraría podría ser el indicado: **Saint Germain Radio A**. Una frecuencia eterna que seguirá sonando por el resto de la existencia de muchos.

Christian Cojúlún

(“El contrato”, reproducción del texto contenido en el díptico de Arnulfo Tobar.)

El contrato

*Seguro que lo llamarían.
El Contacto lo había decidido.*

*Su talento era necesario,
su vida dimensión de color.
Tan niño, tan hombre,
vibrante de luz.
Con su arte embelesaba
orgullos escondidos.
Husmeaba conciencias
y las delataba coloreándolas.*

*Corría a la tristeza
haciéndola jugar con la felicidad.
Y así, siempre cabalgó
en un hablar diferente,
repleto de fantasías,
anécdotas y conocimiento.
Pero su entrega y capacidad
no cabía en pequeños espacios,
por eso tenía que ser llamado.*

*El Cosmos... el Universo... el Infinito,
necesitaban del gran maestro pintor:*

Auyón.

(El contrato lo hizo libre.)

Comentarios

MARIA AGUILAR

Artista de la Plástica guatemalteca,
Licenciada en Arquitectura por la Universidad
de San Carlos de Guatemala.

Trato de ordenar cientos de pensamientos que vienen a mi mente cuando pienso en Francisco Auyón, trato de comentar de forma objetiva sobre “un artista” y se atraviesa el “amigo querido”. Tal vez es porque no podemos contemplar al artista como un simple técnico del arte, como otras personas, está lleno de sentimientos, vivencias, cualidades y defectos, días animados y días desanimados. Pero cuando hablamos específicamente de un artista la diferencia reside en la forma en que trata de comunicarse. En el caso concreto de los artistas de la plástica, realizan una obra y ahí está, ahí se queda, para que todos la veamos. Vemos, leemos, desciframos y por supuesto opinamos de aquella obra que significó en su momento una idea, producto de un breve análisis que el artista hace de sus emociones y motivaciones momentáneas, pero queda escrita con las mismas palabras, aunque con seguridad y con los años cambien nuestra realidad, nuestros conceptos y con el transcurrir del tiempo inclusive nuestra cultura. Tal vez ahí está la importancia de recoger en la medida de nuestras posibilidades y con las limitaciones obvias, la serie de pensamientos, el contexto histórico y social de lo que inmediatamente rodea una obra como en este caso la obra de Francisco Auyón.

Con una lucha frontal o bien una lucha de resistencia, nuestra sociedad en general camina dentro de la

historia en un esfuerzo por rescatar nuestra identidad como guatemaltecos. Es en el desarrollo del arte contemporáneo, en la época de

posguerra y en esa búsqueda de identidad, que Francisco Auyón como otros artistas, fue impregnado del dolor, la muerte, los símbolos de la tragedia, la formación de culpa y pena; Sin embargo, en Francisco estos elementos que se evidencian rápidamente en su obra y que forman hoy parte de lo que identifica su estilo, no son únicamente el resultado de una influencia exterior. Es el entendimiento íntimo del dolor, el rechazo, la cólera, el miedo, la injusticia, las experiencias personales, las que lo llevan a comulgar con la idea de dibujarse en aquellos elementos que significan, para todos los que vemos la obra de Francisco, la “expresión” de nuestras más íntimas inquietudes.

Con una presencia contundente se evidencian claramente mesas, sillas y escaleras de pino de las que se venden en los mercados o cerca del Cementerio General de Guatemala, elementos de la religiosidad popular, féretros de pino, costales, aves y gatos comunes. No es totalmente cierto decir que están en la obra de Francisco simplemente como una evidencia de su entorno físico inmediato o como una marca que deja la forma de vida de las personas más sencillas o pobres de nuestro país, para formular escenas diversas de nuestra historia. Adentro de la obra de

Francisco, impregnado de aquella huella del dolor de otros, estos elementos poco a poco tomaron significado por si mismos. Sillas que sugieren la presencia de sus inquietudes, cajas que guardan secretos íntimos, culpas e historias personales de Francisco, interactúan con él y motivan a

los espectadores a cuestionar y a compartir.

Esto se evidencia cuando hacemos referencia a los cargadores, hombres cargando costales, tambaleándose sobre sillas, subiendo escaleras y más. Son símbolos de la sensibilidad del maestro y se identifica con ellos por las cargas emocionales que repetidas veces hemos mencionado que llevaba Francisco en su alma, también representan a ese “hombre del pueblo” que hoy todavía vemos caminar en las calles de nuestra gran ciudad, cargando la pobreza, la discriminación, la tragedia de una vida sin oportunidades. Pero más allá de lo que en una primera lectura de su obra podemos hacer, cada elemento cobra personalidad propia y se vuelve aquél símbolo que nos une a la obra de Francisco porque de alguna manera nos identificamos todos con un mismo sentir, podemos sentir la presencia de aquella silla que nos escucha, o sentimos el conflicto de búsqueda en una escalera, o cargamos con un peso que nos agobia.

“Sin título”, el féretro cargado por cuatro hombres que caminan dentro del agua, obra reproducida en este documento, fue realizada en los días posteriores al huracán Stan que asoló

a nuestro país, pero cuyas tragedias fueron vivencias más cercanas de algunos pueblos pobres e ignorados de nuestra tierra. Esta pintura que nos recuerda “El Difunto” o “Epaminondas” es una pintura donde presentimos el dolor de cuatro figuras sin rostro cargando un féretro sencillo de pino, no fue hecha como una mera casualidad, puedo decirlo con total certeza cuando al comentarlo con Francisco, él refiriéndose a la obra me dice “nada es mera casualidad”.

Sin embargo la obra seguirá diciendo por si misma, del dolor de la muerte y la desolación que muchos otros vivirán en circunstancias diferentes. La sencilla caja de pino se convierte en el símbolo que

representa el dolor y las tragedias de toda una sociedad, que se viven como colectivo, a veces de forma individual y hoy son símbolo de la obra de Francisco Auyón.

Todo esto nos conduce a concluir que para apreciar en toda su magnitud la obra de Francisco, no se puede, como no se puede con ninguna otra, aislarse de su contexto, poniendo en claro que Francisco Auyón es producto y orgullo de nuestra cultura guatemalteca, de nuestro conflictivo camino y nuestra lucha por sobrevivir.

La obra de Francisco Auyón lo sobrevive a él, ahí está, para que todos y todas la veamos con nuestros propios lentes, para que juzguemos, admiremos, entendamos diferentes opiniones y versiones de la historia que los guatemaltecos y guatemaltecas compartimos de diferente manera.

Pero aún hay otras cosas que decir específicamente y en otro sentido de Francisco Auyón y de su obra. Aunque en una primera revisión, los años, las fechas no dicen mayor cosa, después de alguna reflexión y contrastar estas fechas, sucesos, resultados y premios podemos con facilidad extraer algunas conclusiones.

En su momento, la Escuela de Artes Plásticas dio a Francisco la confianza de explorar diferentes técnicas, “explorar”, porque aunque al final de su paso por la escuela Francisco manejara con mucho

dominio distintas técnicas en el arte, nunca dejó de implementar su experiencia mezclando y proponiendo diferentes materiales, experimentando silenciosa pero intensamente con los mismos. Personalmente le vi realizar bellísimos dibujos sobre planos de arquitectura que encontraba en Caos, sé de libros de texto que guardan bocetos, retratos, dibujos y mensajes escritos, le vi pintar con sencillos bolígrafos o marcadores de tinta permanente e inclusive pintar sobre algunas piedras que encontró en el jardín. A su vez, el talento, el delicado gusto y sentido de lo estético y la destreza con que desarrollaba sus diversas técnicas, se evidencian cuando inclusive ocasionalmente deja de “forma intencional”, partes de una obra afectadas por los fondos de pared que utilizaba o manchados y chorreados, dando a su trabajo esa impresión de casualidad, liviandad, vejez, desgastamiento y que conjuntamente con la cromática que utiliza, los espectadores podemos interpretar con sentimientos de soledad y hasta de tristeza.

Al revisar los escasos ocho a diez años en los que Francisco sale de la escuela para al final entrar en un período en el que desaparece de los medios, “relativamente”, vemos que plantea en su temática obras que van desde paisajes, aquellos primeros que hiciera con acuarela, hasta atormentadas escenas que mezclan simbología religiosa, simples objetos que para él tenían un significado emotivo, representaciones diversas de su persona o de elementos de su personalidad, animales que por sus cualidades o características particulares lo atraían con curiosidad y simpatía interactuando en distintas escenas; o escaleras en su trabajo, que representaron el camino ineludible de “buscar algo”, en todo esto podemos

notar un proceso de cambio constante o como menciona Doniel Espinoza de “metamorfosis a pasos agigantados”.

Indudablemente aún cuando Francisco fuera un hombre muy inteligente, los cambios y transformaciones tan acelerados y a veces abruptos que se manifiestan en su obra tenían que afectarle emocionalmente, Francisco era un hombre que no solamente era capaz de transmitir sus sentimientos en el trabajo, también capaz de identificarse con la sensibilidad de otros y por último también de ser afectado por su propio trabajo que como espejo afectó siempre su estado de ánimo.

Vimos muchas obras cambiar en horas, de colores brillantes o talvez cálidos a lúgubres hasta oscurecerse totalmente y luego tratar de buscar de nuevo la luz. A veces todavía al día siguiente

podía agregar sin temor ni respeto para su mismo lienzo aquel elemento que después de un análisis introspectivo le pareciera que hacía falta en una nueva transformación del trabajo ayer terminado.

Si, Francisco Auyón era mi amigo cercano, si me he sentido muy dolida con su fallecimiento, si lo admiro, si compartimos intensamente muchos momentos y por supuesto si puedo escribir de él, talvez más que otros porque conozco más que muchos esa mezcla que lo forma, su sensibilidad, su talento, su obra. Falta tanto que escribir de Francisco Auyón, mucha gente se acerca a mí para contarme algo, anécdotas de las veces que Francisco tuvo un gesto hermoso o amable. Talvez compartimos un espacio de tiempo muy corto, porque corto también fue el espacio de vida que él se permitió, pero aún aprendo de su historia y su obra.

El arte es un trabajo difícil para aquellos que tienen nuevas propuestas pues usualmente las nuevas propuestas surgen de romper esquemas, de ser o hacer diferente. Francisco es un artista que no tiene miedo al cambio, lo presencié en su forma libre y espontánea de trabajar, se ve en su obra, se ve en su vida y se ve en el camino que por fin lo llevara a la muerte.

Todo esto me lleva a pensar que tengo razón en algo. Trato de describir un universo, un mundo de ideas, inagotable, inquietante, profundo, mi amigo Francisco Auyón.

Estuardo Salvatierra Mata

Artista de la Plástica, Arquitecto
Guatemala, junio 2008

FRANCISCO AUYON: Guatemala 1968-2007

Artista de la plástica guatemalteca, Estudio en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) en la década de los 80, y desarrolló su trabajo desde esa fecha hasta unos días antes de su muerte (2007). En los años 90, Francisco Auyón tuvo un repunte dentro de las artes visuales en las que participó, tanto en eventos artísticos importantes en su país, como en la producción de su trabajo. Esta época lo consagró como una promesa en las artes visuales tanto por sus propuestas innovadoras, así como la expectación que como artista le gustaba crear en las demás personas con sus proyectos, situación que le dio mucho merito a su trabajo que en esa temporada obtuvo la aceptación del público, los críticos y curadores de arte del medio.

Francisco Auyón en la década de los años 90, también logro obtener con sus obras, algunos beneficios económicos que dieron un vuelco a su vida tanto material como emocionalmente. Después de algunos años de desaparecer del medio artístico por haber afrontado algunos problemas en su vida afectiva y emocional Francisco aparece en CAOS (Galería de Arte, ubicada en la zona 10 de esta Ciudad, en el año 2003), un espacio joven en donde se le abrieron las puertas y en donde él se sentía como en casa (según lo expresado por su persona), a partir de esta época Francisco empieza a aparecer eventualmente en las actividades del

medio artístico que se llevaban a cabo en distintos espacios, como espectador siempre acompañado por alguno o varios de los miembros de CAOS, su vida social tenía otro enfoque ahora; en el sentido que

mantenía un contacto humano que había desaparecido de su vida en años anteriores y que había marcado una reticencia a participar en exposiciones y otro tipo de eventos de arte; sin embargo, en este periodo de su vida (2003 -2007) se vio motivado incluso a participar en distintas exposiciones colectivas y una exposición compartida con otros dos artistas en 2005, todas ellas en la Galería "CAOS". Posteriormente participó en la exposición colectiva "El Jardín de las Delicias" en otra Galería del medio.

Francisco Auyón como lo menciono anteriormente creaba gran expectativa cuando aparecía en los escenarios del arte. Fueron pocas las ocasiones en que incursionó de nuevo en el medio, sin embargo, su trabajo en esta última etapa, no dejaba de conmovernos y sorprendernos con su calidad artística, ya que también estuvimos compenetrados en el sentir de su persona pues compartíamos muchas experiencias dentro y fuera del campo artístico. Su éxito no era una mera casualidad, ya que fue un hombre talentoso y muy propositivo con sus obras y los proyectos con los que logró destacar. Algunos años antes cuando desaparece del medio social, la obra de Auyón empezó a desvalorizarse en el mercado, dadas las condiciones a las

que fuera sometida y comercializada como un producto de alguien que había perdido presencia en el ámbito del arte, sin embargo a pesar de producir y promover su trabajo en un comercio informal que desgasto aún más su imagen, Francisco Auyón no dejó de proponer nuevos temas en su obra, los cuales no son muy conocidos en el medio, creadas con un sentimiento especial para quienes fueran dedicadas. La fuerza de las obras de Francisco Auyón nos da la impresión que derivan de alguien que se vio afectado por una gran carga emocional, tampoco esto fue casualidad, ya que en ellas podemos notar el reflejo de su sensibilidad, con temas que lo aquejaban personalmente y otros que afectaban en una u otra medida a los seres humanos, a nuestro pueblo y su realidad. Así también, con sus representaciones (performances), los lienzos tratados con una paleta de colores cálidos, texturas y trazos que sugerían una gran espontaneidad, símbolos, y una técnica magistral. Todo esto matizaba su obra en gran parte figurativa, y hoy nos deja un legado en la historia del arte contemporáneo guatemalteco. Francisco fue un gran artista, pero aún más que eso, un gran amigo a quien puedo decir que quiero y respeto mucho por todo lo que dio, lo que propuso en el arte, y por los momentos compartidos con tanta calidad humana.

Una flor blanca para vos.... “Que descanses en paz”.

DOCTORA SILVIA HERRERA UBICO

Doctora en Filosofía del Arte por la Universidad de Navarra, España. Licenciada en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Ha sido promotora cultural y directora de la galería de arte del Museo Ixchel del traje Indígena. Coordina del área humanística de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Istmo y tiene a su cargo varias cátedras (Arte del siglo XX, Estética, Axiología, Cultura y Valores, entre otras). Es curadora adjunta de la Galería Carlos Woods Arte Antiguo y Contemporáneo. Ha formado parte de jurados en bienales y concursos nacionales de arte en Guatemala. También se dedica a reseñar exposiciones de arte y a escribir semblanzas sobre artistas.

Francisco Auyón empezó su trayectoria artística a finales de los años ochenta. Recuerdo en una oportunidad que escribí algo respecto a su propuesta, pues iba a exponer junto a Darío Escobar en El Attico. Para ello, tuve que hablar con él, además de ver su obra. Noté su enorme dificultad de poner en palabras lo que ponía en sus obras. Su timidez le comía la lengua. Su obra que empezó siendo muy colorida acabó en tonos ocres, sanguinas y tintas. Cuando ganó el concurso de los Jóvenes Creadores de Bancafé empezó a abrirse un camino. Pude conocer su evolución viendo cuadros suyos que había comprado posteriormente ese Banco. Las piezas que había en esa colección reúnen bien las etapas por las que pasó Francisco. Al principio, interesado en los paisajes, su obra tenía que ver con lagos y con navegantes. Su manera de pintar no tenía mayor detalle, sino un buen uso del color. Por lo general esa época tenía obras en pastel. Después noté que había pasado a un estilo un tanto expresionista, con textura, pinceladas fuertes y sobre

posición de figuras. En la época en que iba a exponer en el Attico ya estaba en ese estilo suyo que lo distinguió tanto y que tuvo éxito entre los coleccionistas: tintas sobre papel con cierta textura. Los temas entonces eran los famosos cargadores y los personajes que no daban la cara, que se subían a sillas y que siempre llevaban algo a cuestas. Quizá se trataba de autorretratos.

Siempre vi en Francisco a alguien que se esforzaba por sobreponerse a una tristeza que llevaba adentro. Me acuerdo haber estado en su casa y su taller que estaba al lado para sentarme en las sillas que posteriormente llevaría a Bancafé para una muestra colectiva. Con dichas sillas (las típicas sillas de pino) pintadas de negro, Francisco iba a revivir algo similar a un velorio... no recuerdo bien. Pero sí recuerdo que al día siguiente del performance en Bancafé, uno de los empleados barría los papeles que habían quedado entre las sillas ya desordenadas y le veía yo la cara de extrañeza al pobre empleado. En sus performances, "El que esté libre de culpa" que realizó en el Ixchel y luego en la Galería de G&T en la zona 4 (el edificio) también aparecía ese aspecto de su personalidad: como una gana de castigarse, como una gana de que no le vieran, como una gana de juzgar a la sociedad, juzgándose severamente a sí mismo antes.

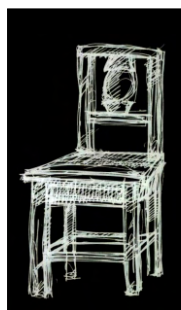
Cuando en la Bienal de Paiz del 2000 presentó esa mesa gigantesca replicada con la que puso en el Parque Central, pensé que había dado un gran paso adelante. Uno de los objetos que siempre aparecían en sus obras, la mesa de pino había sido magnificada y servía de techo para los transeúntes del Parque Central. Fue una vivencia muy

particular para todos. No obstante, no perdí de vista el trabajo de Claes Oldenburg, artista del Pop, que se ha distinguido por agigantar los objetos de uso cotidiano y revelar así una peculiar visión estética y visión también de extrañeza.

Su presencia en la pintura de Guatemala ha sido importante, pues formó parte de esa generación de artistas que empezaron a dejar la inflación de arte complaciente y facilón que invadió el escenario durante la primera parte de los ochenta. Empezó a hablar con fuerza de la soledad, de los desplazados, de la guerra interna... se unió a esos artistas que no estaban vinculados a la Galería Imaginaria, pero que eran deudores del lenguaje por ellos comenzado.

Francisco Auyón se convirtió en un artista cuyas obras debían estar dentro de una colección, pues llamaba la atención su innovación y su vocabulario tan personal.

SILVIA HERRERA

Del Arte al Aula
formato educativo

ARTE EN EL AULA

No somos las primeras personas que tratan de encontrar nuevas formas de expresar nuestras inquietudes. En una vista hacia atrás en la Historia recogemos como evidencia maravillosas muestras de arte, que describen civilizaciones extraordinarias. Vestigios de arquitectura, con diferentes formas de utilizar el espacio. Muestras diversas y exuberantes de pintura o escultura que nos hablan de sociedades sensibles y que llenan de orgullo a la humanidad y conforman el legado del “hombre civilizado”.

Hemos encontrado distintas formas de lenguaje que nos comunican y acercan a otras culturas y sociedades, pero seguimos en esta inagotable tarea que en alguna medida justifica nuestra existencia en el Universo.

El arte es uno de los lenguajes más antiguos que conocemos y su transformación a través de los siglos ha enriquecido nuestra visión, llenando nuestra mente de distintas posibilidades, escribiendo la historia, plasmando nuestra forma de vida, expresando nuestras inquietudes, denunciando nuestras inconformidades y estimulando la creatividad para proponer en la mente del espectador.

Es el espectador que participa observando o interactuando de formas diversas, el que completa esta función comunicativa del lenguaje artístico, en un lenguaje que crece en la mente de cada individuo y que como en otras formas de comunicación se sofistican con el ejercicio del mismo. Es por eso y por las cualidades propias de nuestras poblaciones infantiles y juveniles que deseamos involucrarlos en este trabajo, para lo cual proponemos una actividad de intercambio de ideas y motivaciones, que esperamos lleguen al aula escolar, en una actividad que se plantea creativa, libre y abierta para la educación artística de las nuevas generaciones.

A
Maestras y Maestros
Alumnas y Alumnos

GUIA PARA EL MAESTRO/MAESTRA

1. Lea el documento completo antes de realizar alguna actividad con sus alumnos.
2. Lea en clase a sus alumnos y alumnas la biografía del maestro Francisco Auyón y el currículum. Muestre a sus alumnos y alumnas las fotos de las obras premiadas y explique qué es una exposición individual y una exposición colectiva. (Exposición individual: toda la obra que se expone en un espacio determinado pertenece al mismo artista. Exposición colectiva: la exposición de arte en un espacio es realizada por varios artistas.)
3. Comparta con sus alumnos y alumnas la parte del homenaje a Francisco Auyón, haciendo comentario de algunos de los artistas que participan en el homenaje, su obra y su criterio sobre la obra del maestro.
4. Los comentarios finales pueden ser interesantes y alimentar o enriquecer la discusión. Seleccione el que considera apropiado para discusión con sus alumnos.
5. A continuación planteamos una serie de preguntas que puede utilizar para crear una actividad participativa en clase o como cuestionario para que sus alumnos investiguen o respondan en grupo.
6. Seguidamente encontrará una actividad para desarrollar un taller artístico en clase, estimule en esta actividad la libertad y la tolerancia propia de un ambiente artístico que facilita la creatividad. Sugerimos a los maestros o maestras que realizan esta actividad, poner en forma de exposición colectiva en clase, todos los trabajos de sus alumnos sin crear competencias o premiaciones.

ACTIVIDAD, INTERCAMBIO DE IDEAS

(Preguntas para responder en una actividad colectiva o de investigación individual.)

1. ¿Cuál es la importancia del arte en una sociedad?
2. ¿Por qué es que todas las personas debieran participar de alguna forma en las actividades de arte?
3. En relación a este documento, da un ejemplo de lo que un simple objeto de tu casa puede significar en una obra artística.
4. ¿Qué sentimientos puedes expresar en una obra de arte?
5. ¿Qué certámenes de arte en Guatemala se mencionan en este trabajo?
6. ¿Qué es una instalación?
7. ¿Qué es un “performance” o arte-acción?
8. ¿Qué es una Bienal de Arte?
9. ¿Qué es una exposición de arte individual?
10. ¿Qué es una exposición de arte colectiva?
11. ¿A que nos referimos cuando usamos las palabras “lenguaje del arte”?
12. ¿Por qué crees que los artistas ocasionalmente realizan exposiciones de su trabajo en el extranjero?
13. ¿En dónde estudio arte el Maestro Auyón?
14. ¿Qué objetos que podemos encontrar en una casa, viste que usa el Maestro Auyón en sus obras?
15. ¿Qué obra de las que realizó el Maestro Auyón te conmueve más? ¿Por qué?
16. ¿Qué colores viste que utilizaba mayormente el Maestro Auyón?

17. ¿Qué recursos puedes utilizar para expresar tus sentimientos o vivencias en una obra de arte?
18. ¿Cómo afectan las vivencias de una persona, la obra de arte que realiza?
19. ¿Por qué es importante conocer la vida y la obra de un Maestro del Arte guatemalteco?
20. ¿Qué técnicas puedes recordar que utiliza el Maestro Auyón en sus pinturas?
21. ¿En algún momento crees que la historia de nuestro país influyó en la obra del Maestro Auyón?
22. ¿Qué nos deja a todas y todos los guatemaltecos como herencia el Maestro Auyón?
23. Las características generales de una obra conforman el estilo de un artista. ¿Cómo reconocerías la obra de Francisco Auyón?
24. ¿Puedes mencionar 3 artistas que hicieron alguna obra de arte en el homenaje a Francisco Auyón?
25. ¿Hay eventos de tu vida personal que te motivarían a realizar una obra de arte?

TALLER EN EL AULA

Motive a sus alumnos y alumnas a traer a clase material reciclable para realizar un trabajo (Ej. Cajas, botellas, piedras, pedazos de tela, algún objeto en desuso, pinturas, yesos, bolígrafos, etc.)

En una actividad compartida motive a la clase a intercambiar ideas para estimular la creatividad en todos y cada uno de los participantes.

Tenga presente que en una obra artística se conjugan elementos diversos que se convierten en una idea y motivan la comunicación en ambos sentidos. Sin embargo el artista, en este caso la alumna o alumno tiene una visión particular y única de aquello que desea expresar. Permitamos lo diferente y singular de cada obra.

“La crítica constructiva fortalece el arte, la crítica destructiva inhibe nuestra libertad de expresarnos.”

Al finalizar el taller busquemos dentro del aula el lugar que convenga para realizar nuestra exposición de arte.

Invitemos a otras personas a visitar la exposición y externar sus comentarios.

GLOSARIO:

Nota: Para facilitar la comprensión de algunos términos utilizados en este documento agregamos a este glosario y por definición o concepto, ejemplos, explicaciones o aclaraciones en paréntesis.

ACUARELA

La acuarela es un pigmento mezclado con una goma soluble en agua, como la goma árabe.

(A veces también nos referimos a "acuarela", cuando mencionamos una "obra realizada con técnica de acuarela".)

ARTE CONTEMPORÁNEO

Se suele definir como el arte elaborado después de la Segunda Guerra Mundial. Los museos de arte denominan arte contemporáneo a las colecciones de este periodo.

En sentido amplio, el arte contemporáneo es el hacer artístico que se desarrolla en nuestra época. En el caso del arte contemporáneo, se desarrolla desde la teoría postestructuralista la cual ha acuñado el término "postmoderno", ya que desde esa teoría se vislumbra la imposibilidad de seguir creando desde los preceptos de la originalidad y la novedad (elementos propios de la modernidad); en lugar de ello se apunta a elementos como reinterpretaciones, resignificaciones y el giro lingüístico con el fin de ampliar el concepto de arte y establecerlo como un acto comunicativo.

ARTE POP

Arte que trata, como formas artísticas en sí mismas, objetos de la vida cotidiana producidos por la cultura de masas: anuncios, fotografías, latas de cerveza.

(Para aclarar esta idea, podemos mencionar que existe un cuadro donde se reproduce una lata gigante de una soda. En este caso las sodas o aguas carbonatadas en lata no son la obra de arte, es el cuadro donde se reprodujo visualmente esta imagen el que constituyó una obra de "arte pop".)

BIENAL DE ARTE

Exposición artística que se convoca regularmente cada dos años, las más famosas son la de Sao Paulo y la de Venecia, en Guatemala la Bienal de Arte Paiz.

CAOS, GALERÍA-TALLER

Galería y taller de arte ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, se abre al público el 22 de agosto del 2003.

COLORES OCRES

El color ocre es usualmente descrito como un amarillo dorado, tirando ligeramente a café.

DIBUJO

Técnicas variadas cuya condición única es que se realicen sobre papel. Representación gráfica sobre una superficie, generalmente plana, por medio de líneas o sombras, de objetos reales o imaginarios o de formas puramente abstractas.

EL ATTICO

Galería de Arte ubicada en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, también funciona actualmente como centro de documentación.

ESTILO

Carácter propio que da a sus obras el artista, en virtud de sus facultades. (Cuando hablamos del estilo de un artista, nos referimos a todas aquellas cosas que el artista combina y con las que podemos reconocer su trabajo, los colores que utiliza, la forma particular en la que emplea el material con que trabaja, sus temas, características de su trazo, y la medida en que podemos notar la influencia de otros estilos que marcaron una época en la historia del arte.)

EXPOSICIÓN COLECTIVA

Exposición de Arte que se realiza en un espacio compartido simultáneamente por varios artistas.

(Como ejemplo la exposición-homenaje realizada en la Galería de "CAOS", que aquí se documenta.)

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL

Exposición de arte que se realiza en un espacio y toda la obra expuesta pertenece al mismo artista.

EXPRESIONISMO

El Expresionismo es la descripción visual de los sentimientos más íntimos del artista, y no la representación del mundo externo.

(Hablamos de un trabajo expresionista cuando bajo algún criterio consideramos que la obra de arte que contemplamos nos habla más de los sentimientos de un artista que de los elementos gráficos que utilizó.)

FIGURATIVO

La temática principal del arte Figurativo son la figura humana, los animales y los objetos. (Es por esto que repetidas veces en este documento podemos observar, que se hace referencia a la obra de Francisco Auyón como figurativa, pues es una de las características más evidentes de su trabajo.)

GALERÍA DE ARTE

Espacio que facilita la exhibición y venta de piezas artísticas.

GRAFITO El grafito reemplazó el uso del plomo a mediados de 1970, cuando el científico francés Nicolás Jaques Conté descubrió que el grafito produce los mismos matices de grises y negros que su peligroso predecesor.

(Derivado del carbón. El lápiz escolar contiene una mina de grafito, existen lápices de grafito especiales para dibujo.)

HIPERREALISMO

El hiperrealismo es una tendencia radical de la "pintura realista" surgida en Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía.

INSTALACIÓN

Una "Instalación de Arte" es un género de arte contemporáneo el cual tomó una gran importancia a partir de la década de 1970. Las instalaciones incorporan cualquier medio (objetos varios, sonido, cine, etc.) para crear una experiencia visceral o conceptual en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de las galerías de arte.

(Para citar un ejemplo, la obra de Francisco Auyón, "Autocuestión", donde coloca una serie de sillas pintadas de negro en cuyo respaldo colgaban bolsas de agua con fotos deteriorándose.)

LIENZO

Es la tela sobre la que se pinta, hecha siempre a partir de materias naturales, como lino, algodón, cáñamo, etc. El lienzo se ajusta al bastidor tensándose, lo que produce una superficie lisa.

POLÍPTICO

Díptico, obra realizada en dos piezas. Tríptico, obra realizada en tres piezas.

Políptico, obra de arte realizada en cuatro o más piezas.

(Un políptico es una obra de varias piezas que se presentan juntas pues tienen una relación entre ellas, forman una idea juntas, sin embargo a veces las piezas pueden tener sentido de forma individual o sea pueden ser separadas.)

PERFORMANCE, ACCIONISMO, ARTE-ACCIÓN

Presentación directa de un proceso mental artístico con ayuda de medios teatrales, para demostrar con máximo énfasis la vida misma. Performance: Concepto genérico utilizado durante los años setenta para todo lo referente al arte de acción teatral-gestual, en el que el público, igual que en el "fluxus", tan sólo observa. Esta tendencia abarca las auto representaciones.

(Como ejemplo, la participación de Francisco Auyón en la carrera de San Silvestre de Guatemala, donde participa vestido de traje formal, con los ojos vendados, jalando una carreta.)

TALLER DE ARTE

Espacio donde uno o más artistas desarrollan su trabajo. Curso de arte sobre una técnica o conocimiento específico.

TRAZO

Delineación con que se forma el diseño o planta de cualquier obra.

(En el medio artístico las expresiones "trazo contundente" o "excelencia de trazo", se refieren a un grado de perfeccionamiento del dibujo.)

TÉCNICA

Conjunto de procedimientos de que se sirve un artista. La técnica consta de creación e invención de procedimientos, mejora de los recursos ya existentes, búsqueda de recursos y organización de todos ellos con el objeto de conseguir la realización del fin perseguido.

(Cuando nos referimos a la "técnica" de un artista o de una obra, nos referimos a los materiales que utiliza en su trabajo o la forma en que estos se utilizan.)

SANGUINAS

Bastoncillos de una mezcla de óxido férrico (hematita) y goma arábiga que se usan para dibujar sobre papel con trazos de color ocre rojizo (los hay más claros y más oscuros).

Créditos

Galería-Taller CAOS

Carolina Sandoval

Arq. Estuardo Salvatierra

René Bustamante

Familia Auyón

Rosa María Hurtarte

Doniel Espinoza

Dr. Edmundo Urrutia

Dra. Silvia Herrera

FOTOGRAFÍA

José Carlos Flores, fotos obra de Francisco Auyón

Mario Antonio Aparicio, fotos obra de homenaje.

EL ATTICO

Archivos fotográficos de la Fundación Paiz

Alan Benchoam, Eduardo Córdón