

**LOS
COLORES
DEL
SOL**

paco de la peña

D. R. © 2023, Universidad de Guadalajara
Museo de las Artes
Av. Juárez 975, 44100, Guadalajara, Jalisco, México

Hecho en México

A Isaac Newton le debemos el descubrimiento de los colores que componen a la luz solar, pero fue Paco de la Peña quien los redescubrió para convertirlos en emociones, en recuerdos y en pensamientos que nos invitan a viajar al feliz pasado de la infancia; a las memorias nostálgicas bañadas por el atardecer y a emprender el vuelo bajo la guía de la Luna y las estrellas, las contrapartes nocturnas del astro rey.

Contemplar una de sus obras es transitar por escenarios que parecen extraídos de conocidos ambientes tapatíos, como la colorida secuencia de puestos de la Feria del Cartón o la exuberante gama tonal que inunda a nuestras pupilas en el Mercado de San Juan de Dios.

Siempre con un énfasis cercano y familiar, en su trabajo se perciben los guiños de quien se divierte al crear. Tiene el maestro De la Peña un alma juguetona: es un niño al que le gusta encontrar la belleza que habita entre lo convencional, entre lo que siempre vemos, pero nunca sabemos apreciar.

La sencillez es su premisa. No hablamos de simplicidad, nos referimos más bien a la contundencia de sus formas, a lo directo de su mensaje. Destaca también por su estilo audaz que, en las series *Los colores del sol* y *La belleza del silencio*, abandonó a las planicies pictóricas para proyectar perspectivas bidimensionales y tridimensionales.

Como guías de esta aventura creativa aparecen los musicales versos que Carmen Villoro compuso. A su ritmo y cadencia, los objetos reunidos por el artista abandonan su vocación original para convertirse en los festivos fragmentos de un sueño que, bajo la apariencia de volumétricas coloraciones, se encarnan en nuestra realidad.

Con esta exposición nos internamos en la faceta de autor de uno de los impulsores más reconocidos de la vida cultural de Guadalajara. La influencia de su labor como gestor, directivo, valuador y martillero ha dejado profunda huella en los archivos artísticos de Jalisco. Para este museo universitario representa un verdadero honor el poder compartir los frutos de su inspiración.

Maribel Arteaga Garibay

Directora

MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

TODO EL ARTE

PACCO
DE LA
PENÑA

ES CONTEMPORÁNEO

A Paco de la Peña lo habita el sol. No importa si es de día o de noche, si dejó de ser niño hace muchos años o vuelve a serlo cuando toma el pincel o construye esos paisajes imaginarios donde habita la alegría. Lo cierto es que el sol que lleva Paco en los dedos es un corazón palpitante que hace latir todo lo que toca.

Sabemos que lo encontró un día entre los juguetes populares del Parque Morelos en su natal Guadalajara. Ahí, entre los maromeros de madera y listones de colores, a medias escondido bajo las cartas de la lotería, acomodado entre las calaveras de cartón y los atrapa-novios de paja tejida, estaba el sol esperando que el niño lo eligiera y se lo llevara a casa en el bolsillo.

Fue el sol haciéndose un lugar en sus ojos despiertos; se volvió líquido para viajar por sus arterias, se estableció en su pensamiento, se acumuló en su corazón y se acostumbró a brotar como una flor desde sus manos.

Fue gracias al sol, por indicación del sol, por orden del sol que Paco de la Peña eligió su gama de colores y los materiales para trabajar. Es el sol el que estalla en rojo, grita en amarillo, canta su verde canción de la naturaleza y se eleva en azul hasta dejar el cielo abierto en una tabla o el mar guardado en un rincón del lienzo como un pequeño oleaje contenido. Madera, plástico, billetes, tuvieron algún día una función de uso, pero bajo su mano, bajo el sol de su mano, se convirtieron de nuevo en árboles, en pájaros, en poesía.

¿Dónde quedó la cucharita de la salsa? ¿Qué fue de las piezas de aquel rompecabezas? ¿Quién desarmó el juego de mesa? Aquí las maderitas hablan otro idioma y tocan una música distinta, música en clave de sol, naturalmente. Las piezas platican, dialogan, juegan, hacen tablas gimnásticas. Son palabras aunque no tienen letras, son notas aunque no siguen la guía del pentagrama. Y el árbol se alegra viendo a sus niñas maderitas ser poema.

Lo que un día fuimos pulsa en los objetos-arte, en las cosas-pintura, en los juguetes-escultura, en las construcciones-sueño del artista. Con su obra nos invita a hacer un viaje de regreso al tiempo aquel en que un juguete capturó toda nuestra atención. Dimos el alma por una muñequita de papel, dejamos al lado el mundo para entablar un vínculo profundo con el payasito que aparecía en la caja del cereal. Nos perdimos tantas veces entre las miniaturas prodigiosas. Porque sólo el niño y el artista le otorgan ese carácter sagrado a los objetos. De la antigua dedicación de sus ancestros al arte religioso, le queda a Paco esta devoción, esta creación de altares profanos dedicados al hombre y su gusto por la vida.

Y el viaje continúa. Estas construcciones son ventanas no sólo hacia la infancia sino hacia la organización primitiva del espíritu. La fábula y el mito están ahí: el origen del universo, la creación bíblica del mundo, las marcas de la especie, los asuntos de la vida y de la muerte. Algo de ritual encierran estos acomodos plásticos, estas repeticiones mágicas. Mucho de invocación tienen estos retablos felices. Aunque el camino es regresivo, todo parece estar a punto de nacer. Es creación en estado de creación. Está aquí, germinando en el momento mismo en que la vemos.

El sol ha dado muchas veces la vuelta desde que Paco, con ocho años cumplidos, lo invitara a ser su compañero de andanzas e ilusiones. Lo acompañó en su primera casa de la colonia Reforma, lo siguió todos los días a la Escuela de Artes Plásticas, le pidió en secreto que fuera su guardián. El sol ha sido su voz y su silencio, su vasallo, su Dios, su aliado venturoso.

Pásele usted, marchante, pásele a lo barrido. Entre al arte de Paco de la Peña como quien entra en una feria. Lleve su pedacito de fuego, su rayo de concordia. Mire detenidamente este universo de emociones ordenadas. Bien lo sabe el torero, aunque sea de madera y de juguete: la fuerza está en la buena composición de las pasiones. Lleve a su casa una euforia digna de ser muerte, o una muerte digna de ser alegoría. No hay dinero que valga para comprar asombro. Dele un mejor papel a los billetes: su lugar de ofrenda, de signo, de reliquia.

Zarpe hoy en el arca de metáforas que resisten la lluvia de la inteligencia; llénela del canto de las ranas que sigue a la tormenta. No se detenga en puerto conocido porque lo abatirá el aburrimiento. Déjese tocar por el algoritmo, por el algo-ritmo de la música en cajita de cristal, de las notas musicales en forma de bombones y sus silencios dulces.

Salga por vez primera a la azotea y maúlle al amor desde sus más felinos sentimientos. Deje escapar a la ternura de su jaula de miedo, pero encierre, eso sí, cualquier asomo de melancolía.

Edifique en vertical la primavera; acomode el olvido y los recuerdos y siéntese a pensar en lo que de verdad importa. Haga una alta silla con las tonalidades del atardecer y vigile el insomnio de la estrella mayor. Póngale luz al sol.

Carmen Villoro

Los colores del sol

De la serie
Los colores del sol

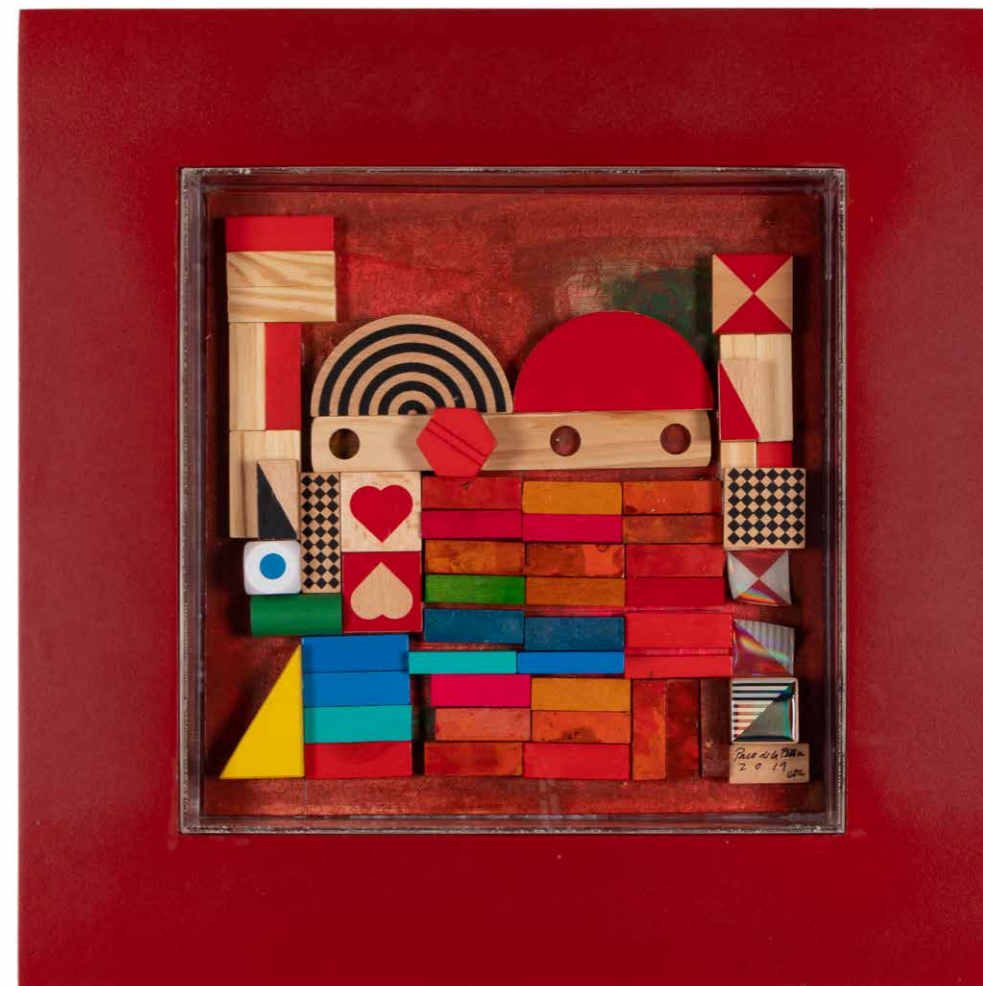
Collage
2019

Sin título

De la serie
Los colores del sol

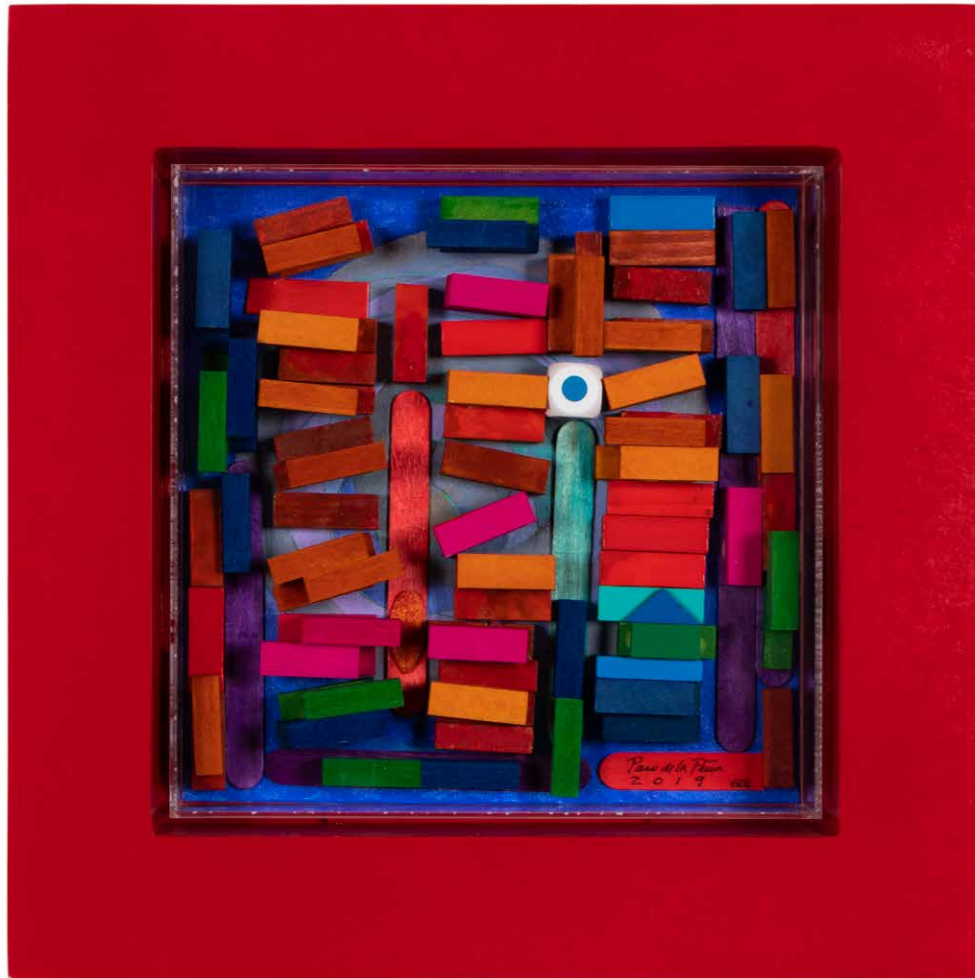
Collage
2019

Nacimiento del sol

De la serie
Los colores del sol

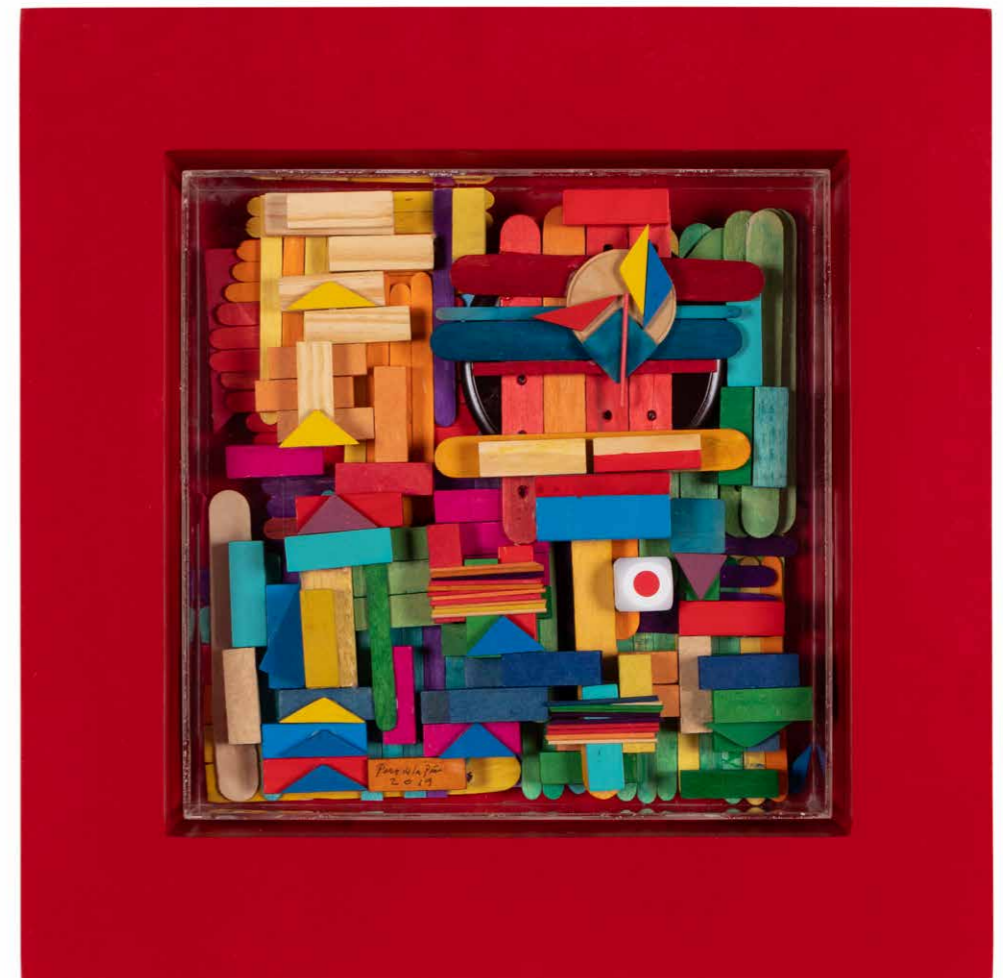
Collage
2019

Escaleras

De la serie
Los colores del sol

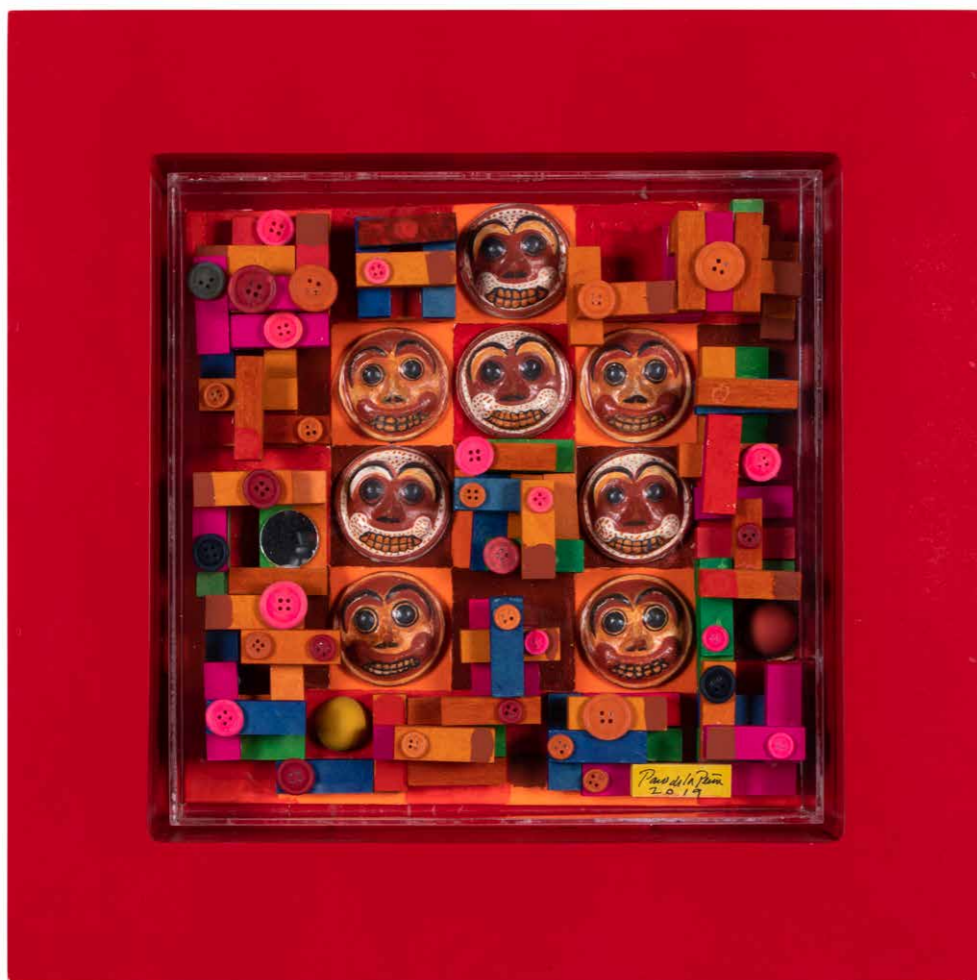
Collage
2019

Rosa de los vientos

De la serie
Los colores del sol

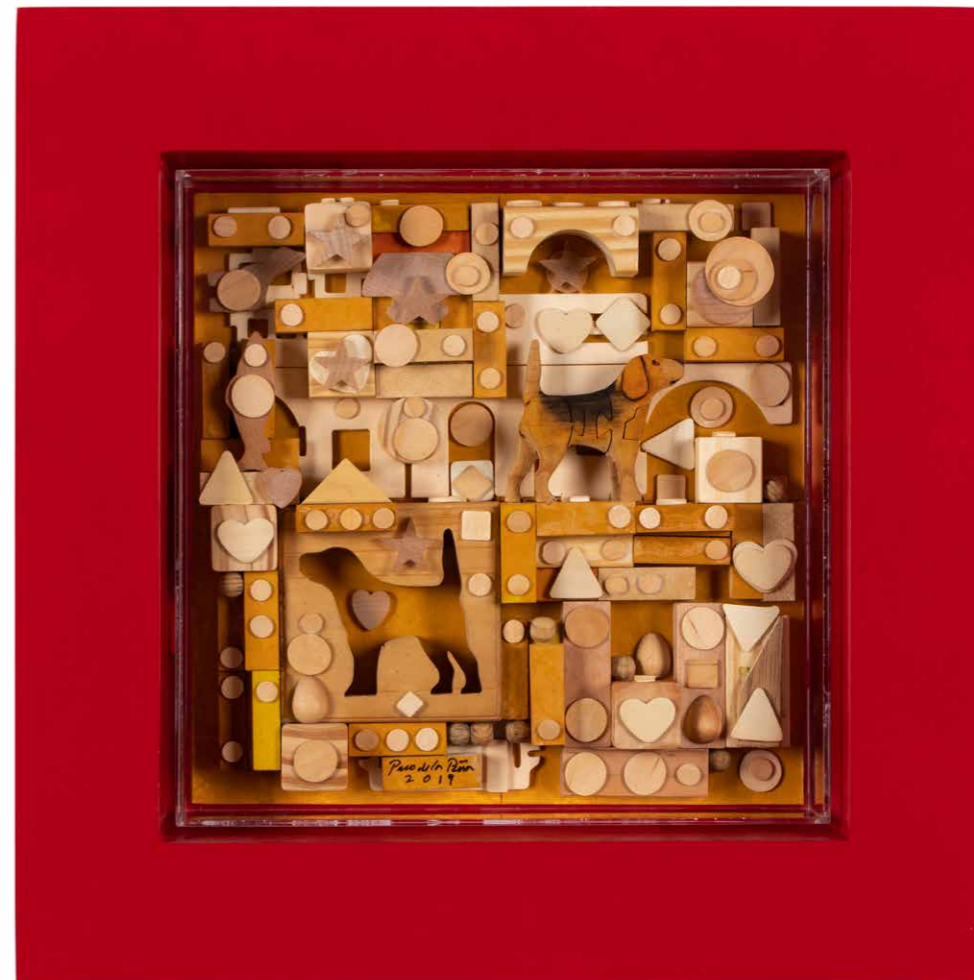
Collage
2019

Espejo

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Perro aullando

De la serie
Los colores del sol

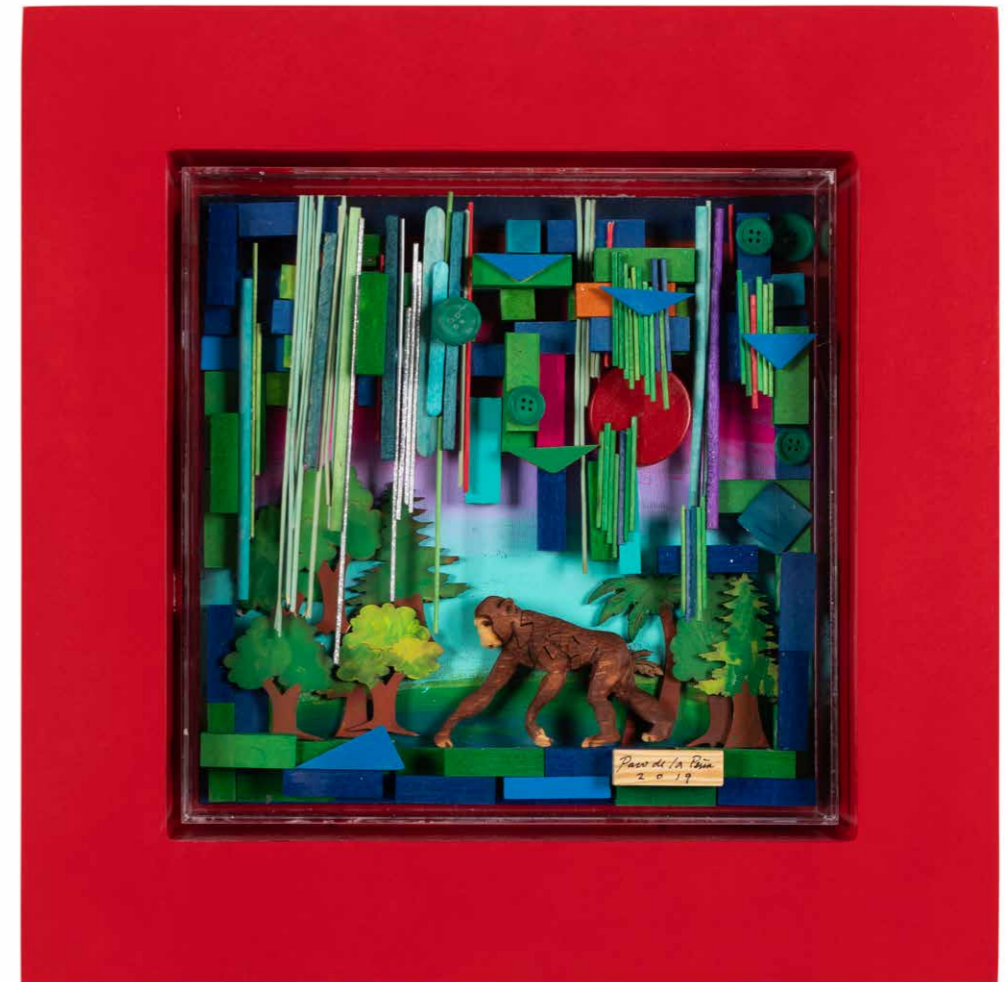
Collage
2019

Animal nocturno

De la serie
Los colores del sol

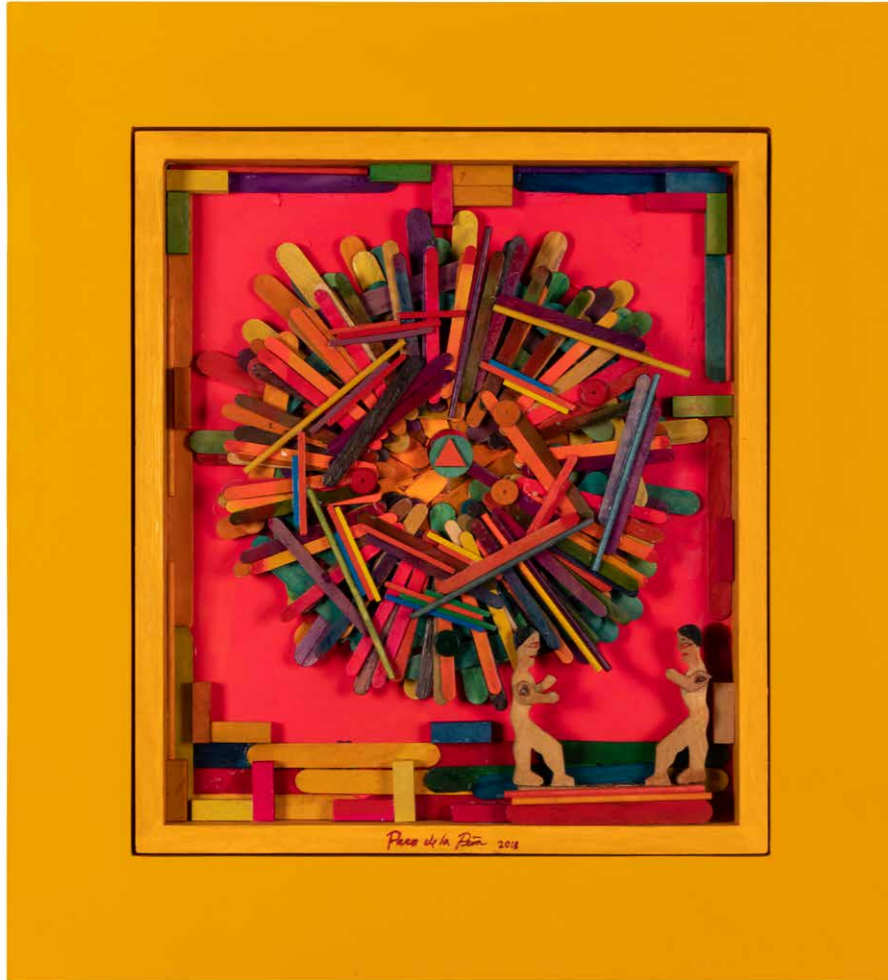
Collage
2019

Mono

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Luchadores

De la serie
Los colores del sol

Collage
2018

Reloj

De la serie
Los colores del sol

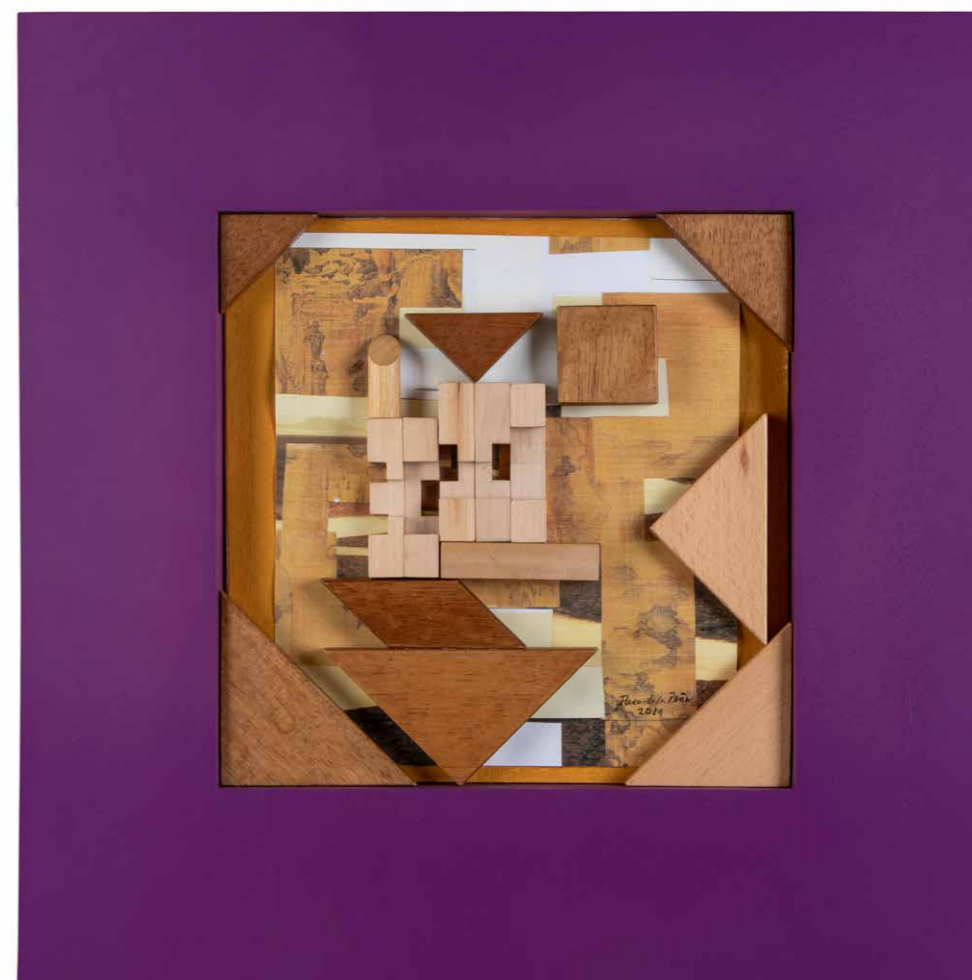
Collage
2019

Tauromaquia

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Sin título

De la serie
Los colores del sol

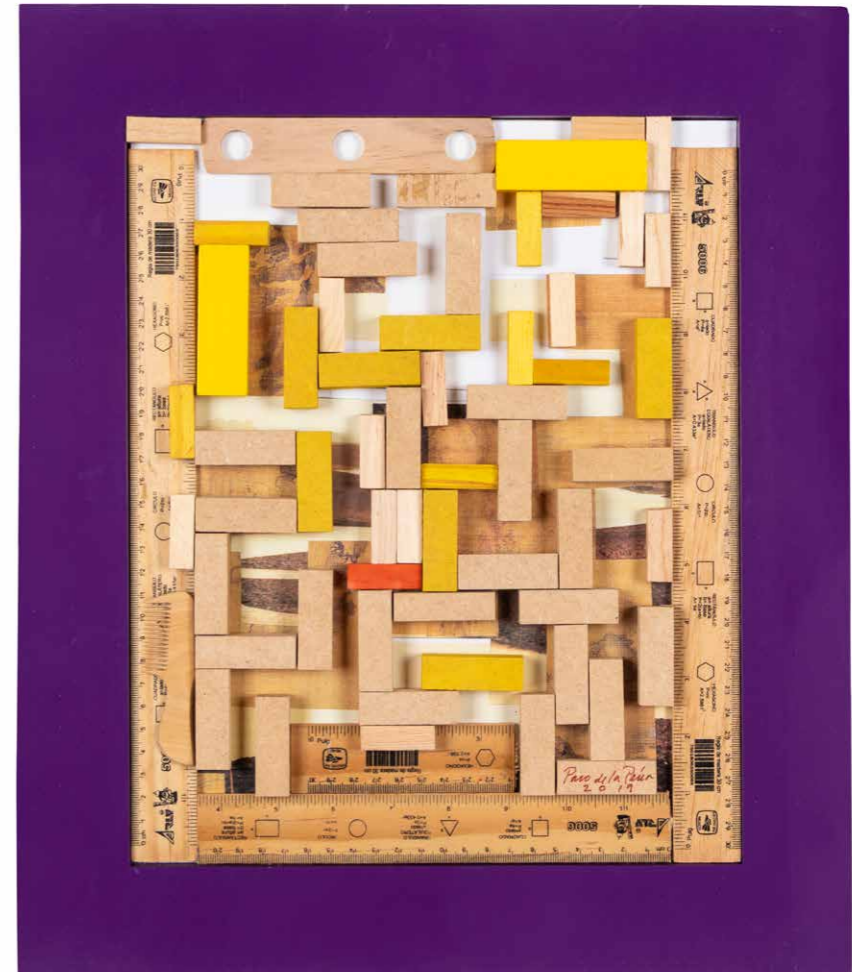
Collage
2019

Sin título

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Sonidos del silencio

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Reloj de arena

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Guardián II

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Sin título

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Bauhaus

De la serie
Los colores del sol

Collage
2018

Bauhaus II

De la serie
Los colores del sol

Collage
2018

Bauhaus III-Antena

De la serie
Los colores del sol

Collage
2018

Sol

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

El vigía

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

La Torre del Sol

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

PACO DE LA PEÑA:

El espacio, la luz, el ritmo toman forma...

Parecen lejanas dos décadas, en las que he sido testigo de una labor secreta y de cambio constante en la obra de Paco de la Peña.

Artista secreto; sí, pues ha combinado su labor creativa, con otras disciplinas ligadas al arte: curador, director de museos, martillero en subastas... El artista cree que la creación es una aventura: aquella en que la primera pincelada, el primer trazo, son el primer rompimiento con el pasado cercano o lejano, aunque es consciente de esas vueltas de tuerca que lo devuelven al punto de partida, como en sus creaciones actuales que titula *Los colores del sol*, un juego de palabras significativas para un creador, que transita en dos vertientes estéticas: figuración y abstracción.

Tras una dilatada trayectoria artística, donde se decantó por la pintura, el dibujo y la gráfica, De la Peña ha ido madurando cada vez con mayor ambición e intuición estética, lo que me hace recordar unas líneas del poeta san Juan de la Cruz: "Mi emoción nace desinteresada por la imagen, prescinde por entero de la referencia concreta. El espacio, la luz, el ritmo, toman forma".

En este sentido su trayectoria, durante la última década, se ha enriquecido tanto como su lenguaje plástico y el uso feliz de diversas técnicas y conceptos estéticos como el que nos presenta en *Los colores del sol*.

Tentación, sensibilidad y equilibrio lo conducen a crear estos ensambles, síntesis de lo aprendido y lo soñado.

En *La belleza del silencio* habitan inéditas presencias. Composición, descomposición y recomposición de formas, son el punto de partida. El espectador y, por supuesto el artista, comparten por una vez el espacio "respirable" que la obra genera. La liberadora expresión del silencio como dice el poeta y pintor catalán Albert Ràfols-Casamada: "El silencio, es la noche de la palabra".

Queda, o mejor sería decir permanece, la impronta de sus construcciones cromáticas, el rastro emocional de las figuras y los gestos, las sombras de esas figuras. Queda, igualmente la ambigüedad de unas formas que son pensadas y sentidas a la vez, pues en ellas no sólo está recogida su estructura, su esencia, también se halla su aspecto más específico, su estricta inmanencia.

Paco de la Peña ha construido su obra desde el deseo y la memoria poética y nos sorprende una vez más con ese doble juego de luz y sombra.

Miguel Ángel Muñoz

Autorretrato

De la serie
Los colores del sol

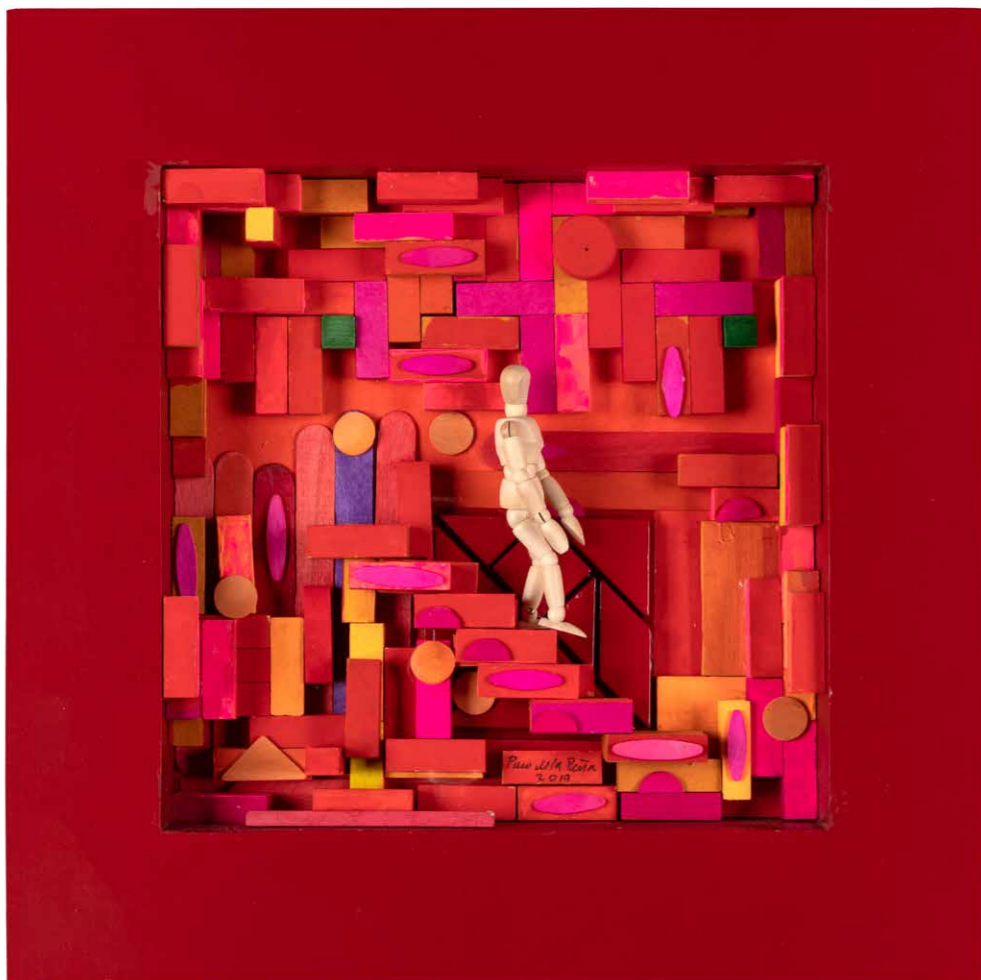
Collage
2018

Guardián

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Desnudo descendiendo una escalera. Homenaje a Marcel Duchamp

De la serie
Los colores del sol

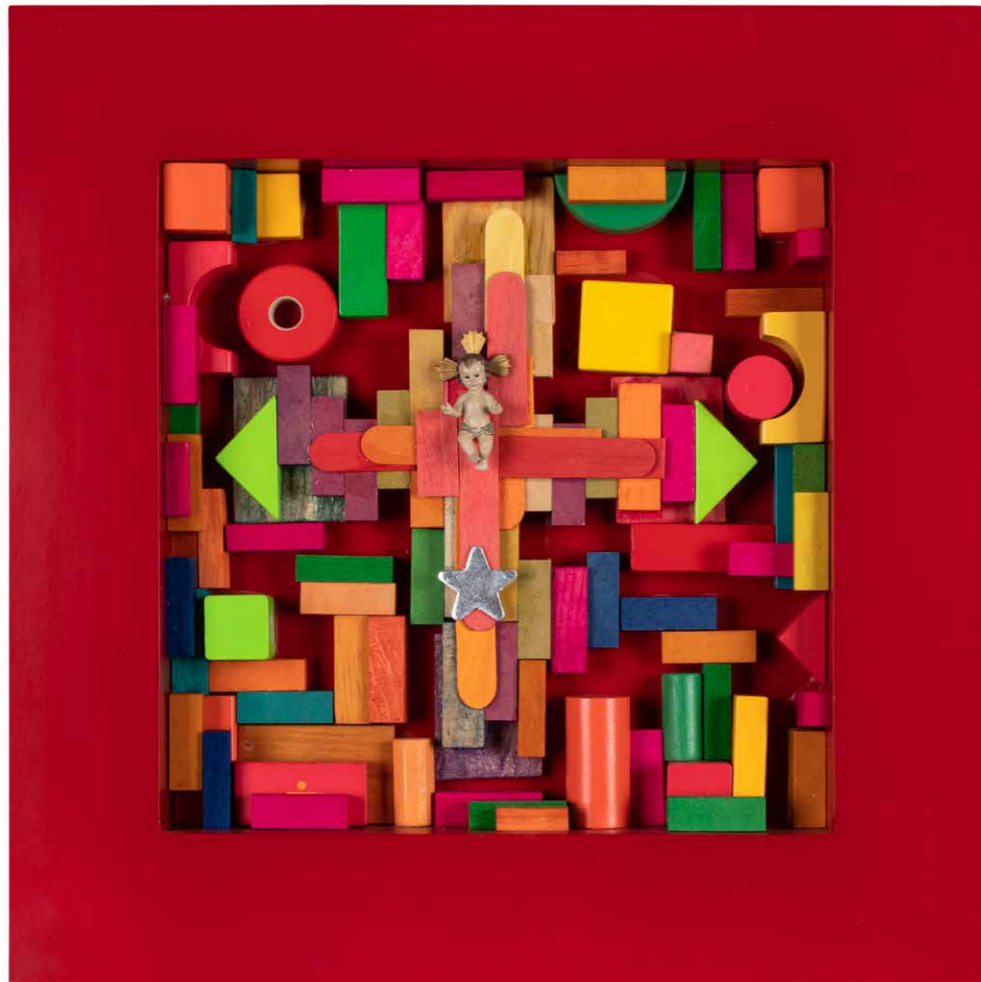
Collage
2019

Guardián del corazón

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

Niño Dios

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

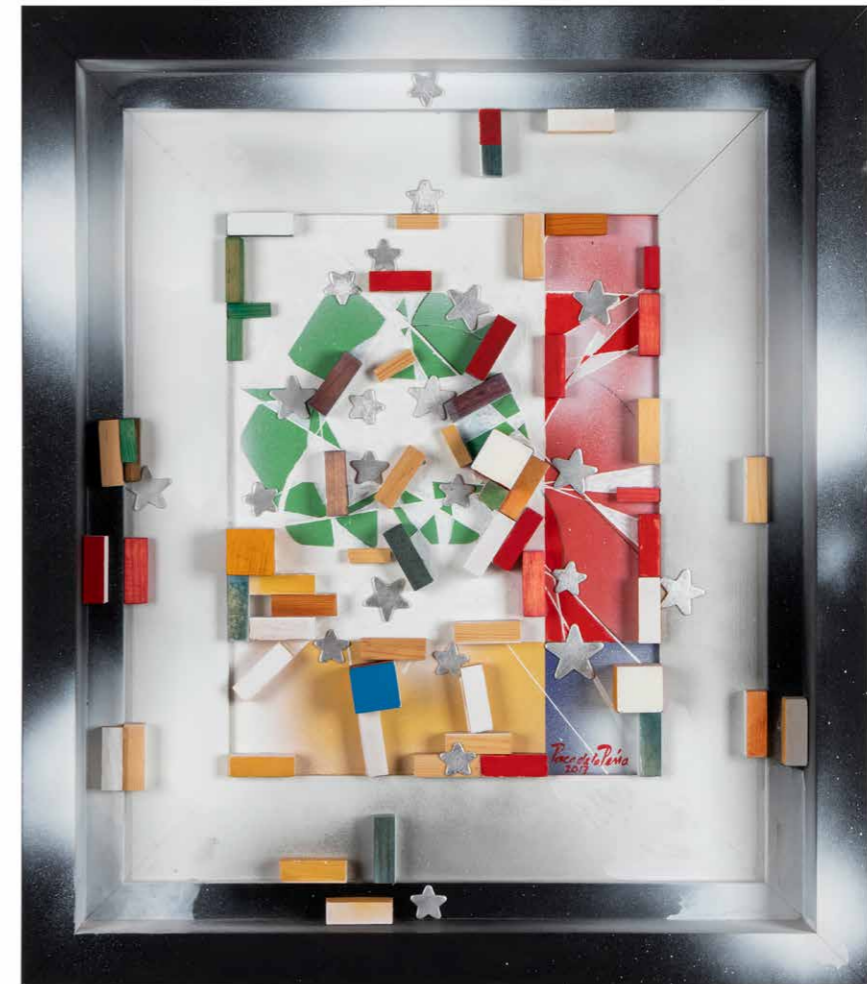

Agua

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

**Himno de estrellas niñas
el universo.
¡Qué fugaz alegría!**

Lluvia de estrellas

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**El áurea melodía
muestra en acordes
su vital armonía.**

Composición áurea II

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**Inunde la mirada,
luz matinal:
la bendición del agua.**

Tormenta

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**Es el canto del agro.
El sol y el campo
celebren el milagro.**

Sol

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**La rosa de los vientos
disperse el humo
en sutil movimiento.**

Humo

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2016

**Deje el rayo simiente:
rojo del Sol
en todo lo naciente.**

Sol nocturno

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**Saluden las espigas
muy despeinadas
el despertar del día.**

Pan del sol

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

***Y brote, como flor
la mariposa
que es silencio y amor.***

Monarca

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**En la composición,
poesía visual
cumpla su perfección.**

Pirámide

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**Que calle la palabra
y levante su grito
de color la materia.**

Composición áurea I

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**La forma escriba
la partitura
que en el silencio viva.**

Cubo rojo

De la serie
La belleza del silencio

Collage
2017

**Eleve su plegaria
de luz el fuego.
Cante la tierra un aria.**

Escalera al cielo

De la serie
La belleza del silencio

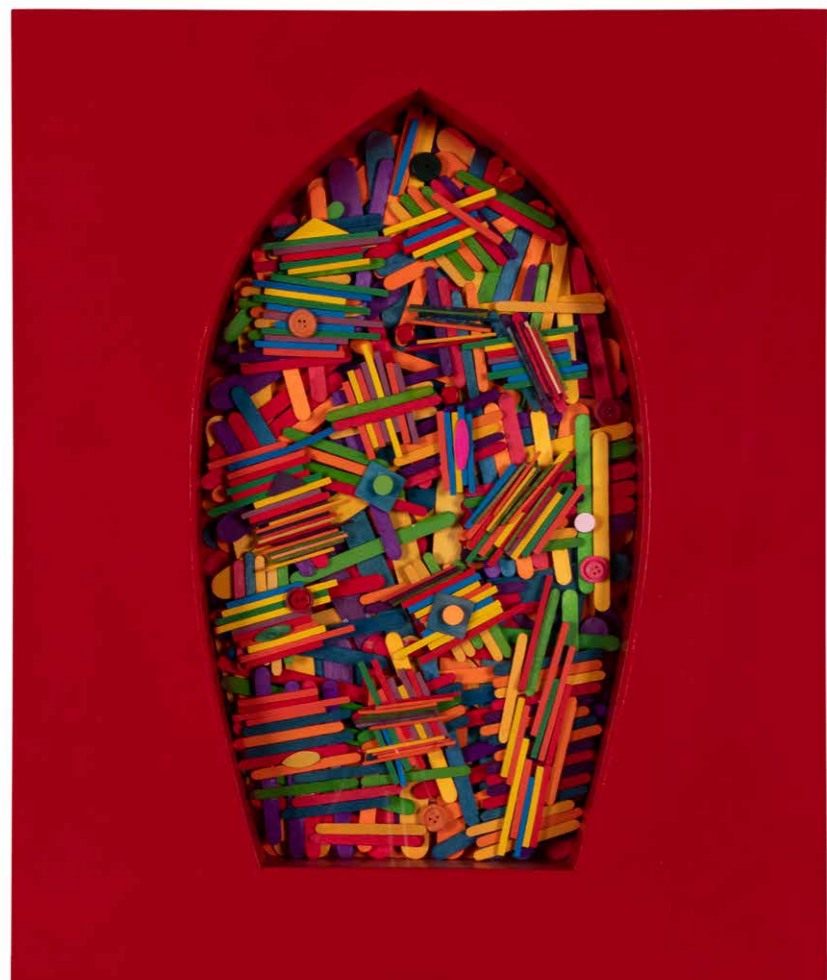
Collage
2017

Arca I

De la serie
Los colores del sol

Collage
2021

Arca II

De la serie
Los colores del sol

Collage
2021

Arca de ranas

De la serie
Los colores del sol

Collage
2021

El pensador

De la serie
Los colores del sol

Collage
2019

A Paco de la Peña lo habita el sol

De la serie
Los colores del sol

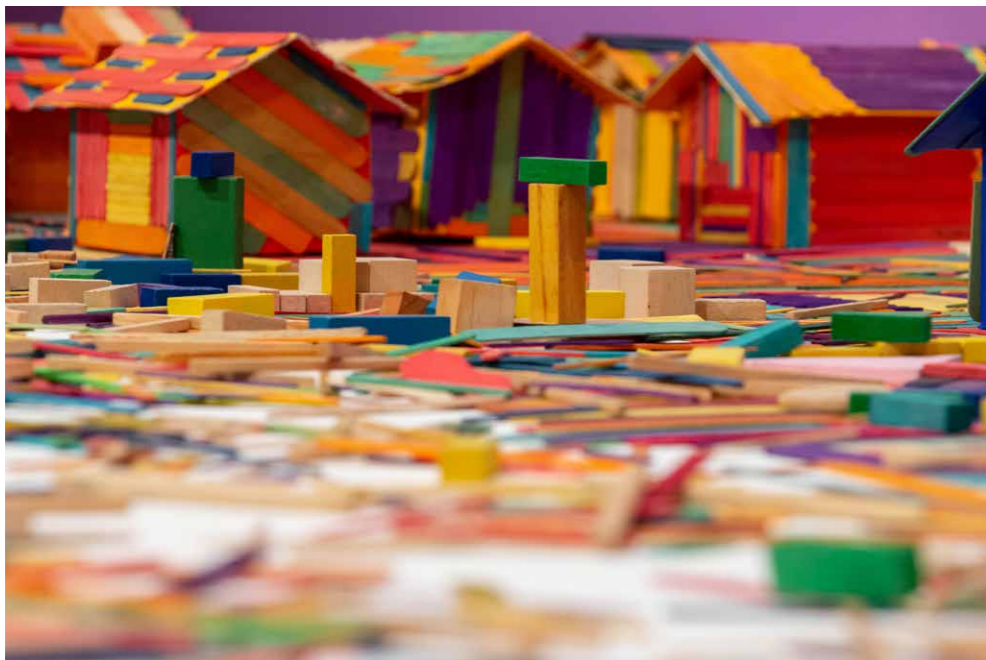
Collage
2023

Coto del sol

De la serie
Los colores del sol

Instalación
2019

PACO DE LA PEÑA

Artista

Oriundo de la capital de Jalisco, nació en 1951. Inició como asistente de José María de Servín, en 1969, mientras trabajaba con algunas de sus composiciones murales.

Posteriormente, se matriculó en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara donde realizó estudios de pintura y escultura, así como de diseño gráfico y de dibujo arquitectónico.

Fue becario, entre 1984 y 1985, de la Washington University de San Luis Misuri, Estados Unidos de América donde se especializó en técnicas gráficas y desarrolló litografía y colografía.

Su trabajo creativo es muy variado: ha concebido diseños de escenografías, portadas de discos y de libros, ilustraciones para *plaquettes* de poesía y para revistas de arte. Sus obras se han presentado en más de 50 exposiciones individuales y en 300 muestras colectivas en distintas ciudades de México y del mundo.

A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con importantes reconocimientos: Creador Emérito por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) en 2019; Maestro Contemporáneo de la Pintura Jalisciense por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara en 1995; seleccionado para representar a México en la Séptima Bienal "Celebración del Arte Iberoamericano" en 1989; Segundo Lugar del Certamen "Guadalajara, ayer y hoy" organizado por el Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS) en 1982 y la Medalla de Oro, como Primer Lugar, en las ediciones de 1975, 1976 y 1977 de la Feria de Jacona.

Se ha desempeñado como director del Museo Regional de Guadalajara, de 2009 a 2011, y como presidente del Seminario de Cultura Mexicana-Corresponsalía Guadalajara, de 2010 a 2012. Es, además, perito valuador de arte contemporáneo. Desde 1981 encabeza un programa de subastas que ha ayudado a 270 asociaciones civiles y que ha promovido a más de 3000 artistas.

Fundó la Cooperativa "El Jardín de los Nahuales", Sociedad de Artesanos e Industrias Populares de Tonalá "Jorge Wilmot". Fue titular del programa Arte Clave Radio, transmitido, de 2016 a 2018, por la señal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

Actualmente, es director de Arte Clave Consultores, empresa dedicada a la asesoría de industrias creativas y de desarrollo cultural.

**LOS
COLORES
DEL
SOL**

paco de la peña

Sandra Reyes Velasco
Coordinación Editorial

Diego Espejel Jiménez
Edición

Francisco Cuéllar Hernández
Diseño Editorial

Carmen Villoro / Miguel Ángel Muñoz
Textos Complementarios

Andrea Báez Jiménez
Fotografía

musa
MUSEO DE LAS ARTES
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Maribel Arteaga Garibay
Dirección

Alfredo Moseley Ochoa
Administración

Sandra Reyes Velasco
Comunicación y Difusión

Moisés Vizcarra Schiaffino
Exposiciones y Vinculación

Andrea Parga Jiménez
Asistencia de Dirección

Wendy Monteón Orozco
Auxiliar de Contabilidad

Mariana Madrigal Navarro
Tania Martínez Salas
Conservación y Registro

Elizabeth Olmeda Vargas
Contabilidad

Francisco Cuéllar Hernández
Diseño

Aldo de Jesús Bugarín Escoto
Diseño Museográfico

Andrea Báez Jiménez
Fotografía

Diego Espejel Jiménez
Investigación y Edición

Elifonso González Jiménez
Miguel Ángel Gutiérrez Chavira
Gerardo Daniel Lira Torres
José Francisco Nieves Delgado
Jorge Adrián Vidal Palomera
Mantenimiento

Artemio García Uribe
Juan Pablo Rivera Almaraz
Museografía

José Tomás Landa Mora
Patrimonio y Compras

Judith Martínez Ponce
Recursos Humanos

Hindra Medina
Responsable de Museografía

Rafael Rivera Pérez
Seguridad

Florencia Mayagoitia Veloz
Servicios Educativos y Atención a Grupos

José Miguel Aguayo Salazar
Servicios Generales

Lucina de la Cruz López Cortés
Karina Guadalupe Ortiz Díaz
Tienda MUSA

Los colores del sol. Paco de la Peña
se terminó de imprimir en septiembre de 2023
en los talleres de Coloristas y Asociados, S.A de C.V.

La edición consta de 300 ejemplares