

Una América llamada
Szyszlo

Galería Duque Arango
www.galeriaduquearango.com
info@galeriaduquearango.com
+57 (4) 352 4065
+57 (310) 424 2412
Cra 37 #10A -34
Medellín, Colombia

German Duque P.
Director General | Director
Autor | Author

Sergio Arango
Subdirector

Mauricio Duque
Asistente de Dirección | Manager

Maria Eugenia Vanegas
Proyectos | Project Manager

UNA AMÉRICA LLAMADA SZYSZLO

Catálogo, Obra Reciente

Portada | Front Cover

Trashumante
Acrílico sobre lienzo
100 cm x 80 cm
2015

Bélgica Rodríguez
Texto | Text

Marisa Mena
Corrección de Estilo | Style correction

Valentina Espinosa Muskus
Diseño y Diagramación | Design

Roger Isaza Duque
Traducción | Translation

ISBN: 978-958-46-6726-7

©Luis Germán Duque Patiño. Todos los derechos reservados, 2015.

Impresión por Zetta Comunicadores S.A.

Fecha de impresión: junio de 2015

Bogotá - Colombia.

Una América llamada
Szyszlo

DUQUE ARANGO
— G A L E R Í A —

Fernando de Szyszlo y el color

Fernando de Szyszlo & Color

Para Fernando de Szyszlo, la vida ha sido llevar el amor y la pintura a las secretas moradas donde los ríos se juntan; atisbar en la lejanía las diáfanas mañanas inquietas por constelaciones iridiscentes; mirar la luz, el color y el no-color, que nutren la posible sequedad de los ardores creativos, conversar con el interior de un Ser que sabe que el arte es pasión y conocimiento. Él toca el ocre de la tierra, el azul del cielo, el rojo del fuego, el verde rumor de aguas que transitan entre misteriosas arquitecturas y paisajes fantásticos. Él pinta en claro-oscuro, dice; pero es la magia del color con la que construye un imaginario desde aquel mundo real donde lo fantástico y lo abstracto se unen en representaciones pictóricas. Le interesa la potencial injerencia del surrealismo en su pintura porque en sus códigos “(...) hay una realidad otra: la realidad sobre la realidad”, dirá a la periodista Mariella Balbi en entrevista publicada en el libro *Travesía*, Perú, 2001. El artista ha archivado en su memoria un pasado que concreta en símbolos de su presente. Desde el

For Fernando de Szyszlo life has been to take love and painting to that secret place where rivers convey; glancing in the distance, the clear mornings filled with iridescent constellations; observing light, color and the non-color, that nurture possible drought of the creative flames, having a one-on-one inner conversation with a being who knows that art is knowledge and passion. He touches the dark of dirt, the blue from the sky, the red from fire, the green rumor from rushing waters that flow among mysterious architectures and fantastic landscapes. He uses the technique “claro-oscuro” Chiaroscuro. He says; but it is the magic of the color blend with which he creates an imaginary based on reality, where fantasy and abstract unite in pictorial representations. He is drawn towards the meddling of Surrealism in his paintings because in his codings “(...) there is another reality: reality about reality and”, so he said to Mariella Balbi, in an interview published in the Book *Travesía*, Peru, 2001. The Artist has saved in his memory

inicio de su vida de pintor, en los años cuarenta, le atrae una formulación simbólica (*Naturaleza muerta*, 1945) para expresarse en varios niveles del discurso visual y conceptual a partir de ciertas cosmogonías, y recurre al subconsciente a fin de resolver simbólicamente una forma de pensamiento. Se apropia de referentes concretos y de una iconografía que supera los límites de la práctica no condescendiente con lo académico y convencional. El lenguaje pictórico de carácter intemporal de este artista peruano, muy peruano y muy universal, es significativo en cuanto a los términos conceptuales que trabaja para construir su repertorio formal. Estamos ante un pintor abstracto complejo: geométrico, orgánico y lírico, que se sitúa en el ámbito de lo poético con un alto nivel de exigencia técnica. Szyszlo enfatiza la materia como referente dinámico de una cultura que permanece viva en el imaginario arcaico de América Latina: valoración y trascendencia de un pasado histórico. Sin ser formalista en el sentido convencional, su pintura se inscribe en un inventario de valores plásticos que la convierten en elocuente ejemplo de conciliación entre forma abstracta, luz romántica y color exultante aún en sus gradientes más profundos de claroscuro, y de acuerdo con esta “conciliación”, sus formulaciones espaciales y la fuerza del color se confabulan para hacer de ella una obra maestra. Sin dar tregua al espacio vacío, el artista plantea una dimensión espacial infinita e intemporal en el gran plano – en su mayor parte monocromático– del fondo de la tela que sostiene el entramado arquitectural, casi barroco, que se proyecta fuera de ella. Como resultado del pensamiento y actitud existencial filosófica de un creador profundamente intelectual y conocedor de los secretos del arte, la pintura de Fernando de Szyszlo, corresponde a la absoluta

a past that is shown in symbols of his present. Since he first started as an Artist in the mid 40’s, he has been drawn towards a symbolic approach (*Naturaleza Muerta - Nature Mort - Dead Nature/ 1945*), expressing himself in various levels of visual and conceptual speech based on certain cosmogony, using the subconscious to resolve symbolically a way of thinking. He uses concrete references with an iconography that overcome the limits of academic and conventional practices.

The timeless pictorial language of this Peruvian Artist, very peruvian and very universal, its meaningful by the conceptual terms he uses to construct his formal repertoire. We have here a complex abstract Artist: geometrical, organic, lyric, situated in the poetic standards with a high level of thoroughness technique. Szyszlo emphasized matter as a dynamic reference of a living culture that still lives in the archaic imaginary of Latin America: valuation and transcendence of a historical past. Without being formalist in the conventional way, his paintings are inscribed in an inventory of plastic values, that present themselves as an eloquent example of conciliation among abstract shapes, romantic light, and exultant color, even in his most deepest “chiaroscuro”, and with the conciliation, his special formulations and strength in color unite, making his work a masterpiece. Without allowing any empty spaces, the artist sets a infinite and timeless dimension on the great plain –generally monochromatic– from the background canvas that holds the architectural framework almost Baroque, which projects out of it.

As a result of the philosophical existence in attitude and point of view of a profound intellectual and knowledgeable of the art secrets, Fernando de Szyszlo’s paintings correspond to the absolute

libertad que a través de la materialidad textural del color y la luz en todo su esplendor; ese cuerpo vibrante, que sin contradicciones, se inscribe en el misterio de la creación.

Color en el claro-oscuro

Aún cuando ha sostenido siempre que es un artista del claroscuro y que su pintura es “oscura”, en su producción la presencia del color es insoslayable. Una presencia que seduce visual y espiritualmente, que recoge una historia, antigua y contemporánea, desde el rojo de los frescos de Pompeya hasta el azul cobalto del francés Yves Klein, pasando por el intenso cromatismo renacentista. Con una paleta cargada de altas temperaturas de saturación y luminosidad, crea energías que privilegian acercamientos emocionales. Ojo y cerebro, comportan una ecuación de alta intensidad perceptiva. Y es precisamente sobre el modelo tricromático planteado por Thomas Young y el rechazo inconsciente a los fenómenos aditivo y sustractivo donde se centra este aspecto “oscuro” de la pintura de Szyszlo, a lo que podría añadirse el concepto de la relatividad del color de un Joseph Albers. El todo significativo es la combinación color, materia, forma y fondo. A partir de mediados del siglo XX, el interés por el monocromatismo y por inesperadas combinaciones de matices y formas, así como por las libres asociaciones que desafían las reglas académicas universales, se instaura una nueva manera de tratar el color como importante elemento formal. Allí está Szyszlo, quien le reserva un lugar preponderante y lo convierte en vibración absoluta, casi al modo del op art o de un Yves Klein. Llama la atención que hable del claro-oscuro como definición de su pintura cuando encontramos el

freedom that is shown by the textural aspects of color and light in all its splendor, that vibrant body, that without contradictions is written in the mysteries of the creation.

Color in the chiaroscuro technique

Even though he has always said he is a chiaroscuro technique Artist and that his painting is “dark”, it is in his production that the presence of color is unavoidable. A presence that succeeds both visually and spiritually, gathering a story, ancient and contemporary, from the red of the Pompeian frescos, to the cobalt blue of french Yves Klein, going through the intense Renaissance chromaticism. With a palate enriched with high temperatures of saturation and brightness, create energies that privilege emotional encounters. Eyes and brain both compel a high perceptive intensity equation. And it is precisely about the trichromatic model proposed by Thomas Young and unconscious rejection of additive and subtractive phenomenons where this “dark” aspect of Szyszlo’s painting, to which we could also add the concept of color of relatively of a Joseph Albers. Thus all, meaningful combination of color, matter, shape, and depth. Since the mid 20th century, the interest for mono-chromaticism and because of unexpected combination of shapes and shades just like the free associations that defy the academic universal rules have been established as a new approach to treat colors as an important formal element. It is there, where Szyszlo stands, reserving a prevailing place transforming it into absolute flutter, almost as in Op-art or of a Yves Klein. Attention is drawn when he defines his

rojo heráldico en obras tempranas como *Ejecución de Tupac Amaru* (1965), *Puka Wamani* (*Halcón rojo*, 1966), *Camino a Mendieta* (1977), *Natura Defecit* (*La naturaleza nos traiciona*, 1972), *Anabase* (1982), *Sol negro* (1992), o *Camino a la Mendieta y Paisaje* (2014), dos pinturas en esta exposición, y otras de fondo azul con el mismo título: *Sol negro* (1992) y otra del 2015, así como *Para casi la noche* (2014) y *Trashumante* (2015), también en la exposición. Gracias al tratamiento que otorga al color, Szyszlo, introduce al espectador en una experiencia casi sensual a partir de monocromías espaciales que preservan la cualidad visual del pigmento y lo matérico de las formas en apariencia suspendidas sobre él. Al interactuar la luz sobre la superficie pictórica, el complementarismo cromático es absoluto. Se observa que, en general, el fondo es de un color único, rojo, azul, verde, a veces plano, otras con matices, pero siempre dotado de temperaturas que potencian el poder expresivo de las extrañas formas abstractas colocadas sobre él. En cada pintura es visible una operación cercana a aquella realizada por los artistas cinéticos que trabajan sobre la base del color como generador de energía y movimiento. Analizando la síntesis aditiva, teoría que sostiene que el color de un objeto proviene de la luz que absorbe y re-envía, entonces, entonces aquella que invade la tela, de acuerdo a la relación de color a color, genera efervescencias tornasoladas, o un cálido aspecto moaré tan presente en el cinetismo. En Szyszlo, por lógica, el movimiento es virtual, pero se complejiza de acuerdo a tres direcciones: la luz que el artista incorpora con el color a la urdimbre compositiva de formas; la luz que incide desde una fuente externa y una tercera, a la que se suma esa luz que el color en sí mismo es capaz de generar. Estas tres acciones, junto a la fuerza matérica del pigmento –textura– convierten

painting as a “chiaroscuro technique” so then when the heraldic red appears in his prior paintings like *Ejecución de Tupac Amaru - Execution of Tupac Amaru* (1965), *Puka Wamani* (*Halcon Rojo - Red Falcon*, 1966), *Camino a Mendieta - Journey to Mendieta* (1977), *Natura Defecit, La Naturaleza nos traiciona - Nature betrays us* (1972), *Anabase* (1982), *Sol Negro - Black Sun* (1992), or *Camino a Mendieta y Paisaje - Journey to Mendieta and Landscape* (2014), two paintings in this exhibition and other with blue background with the same title: *Sol Negro - Black Sun* (1992) and another one from 2015, just like in *Para casi la noche - For almost the Night* (2014) and *Trashumante* (2015), also in the exhibit. Thanks to the treatment that color gives, Szyszlo introduces the viewer towards an almost sensual experience through spacial monochromes that preserve the quality of the pigment and the metric appearance of shapes suspended over it. When light interacts with the pictoric surface, the chromatic complementarism is absolute. It is observed that the background, in general has a unique color, red, blue, green, sometimes plane, other times with shades, but always provided with temperatures that empower the strange abstract shapes on it. In each one of his paintings, an operation closest to the one taken place in the cinetic artists work is visible where they work over a base color as an energy and movement generator. Analyzing the additive synthesis, theory that supports the color from an object results from light that is absorbed and re-sent, so, the one that invades the canvas, regarding the relationship of color to color, generates effervescence sheens, or even a warm Moaré aspect, very characteristic of the Cinetism. In Szyszlo's, obviously the movement is virtual, but gains complexity according to

el espacio pictórico en una poética ópera visual de gran tesitura. Estamos ante el artista occidental que se esmera, sin contradicciones, en el absoluto ordenamiento de policromías y monocromías para lograr formas no objetivas desde la realidad.

Color: lo pictórico y lo emocional

Fernando de Szyszlo trabaja con la materia coloreada. Cada color es un símbolo de vida, de existencia, de arte y también de violencia a pesar de la seducción tranquila que puede sugerir. Aquí se opone a la melancolía del paisaje del altiplano andino, pero guarda en sus formas abstracto-orgánicas, resueltas en planos ardientes de color-luz, el poder simbólico de una cultura antigua que supone el sustrato de su personalidad como artista y como ser humano. Fuerzas espirituales y humanistas se centran en el color-soporte y también en aquellos trazos, gestos y ondulaciones que sobre el soporte conforman un complejo tejido espacial pictórico. Explora también la simbología que la tradición formalista le ha atribuido, el rojo cálido es igual a vida y poder; el azul frío a calma y paz. El rojo, color de la pasión, es explosivo, tan fascinante que no deja al espectador indiferente.

Lo extraordinario del manejo del color en cuanto a fuerza plástica, su simbología y remembranza de cosmogonías ancestrales, es la maestría con la que a partir de planos monocromos y matéricos, el artista estructura policromías de dimensiones asombrosamente luminosas, adecuando la ecuación color- luz aún en aquellas de más concentración de claroscuro. Por esta vía, Szyszlo pone en acción un metalenguaje pictórico-plástico aliado a caracteres emblemáticos de una metafísica temática. Desecha todo ripio visual, así

three directions: the light that the artist adds to the shapes, the light that comes from an outer source and the third which is the light that the color itself may generate. These three actions, together with the matter strength of the pigment—texture—transform the pictoric space into a visual poetic opera of immense intensity. We are before the Occidental, and, Latin American Artist that cares and takes his time on details, without contradictions, in the absolute organizing of polichromias and monochromias to achieve non-objective shapes from the reality.

Color: The Pictoric & the emotional

Fernando de Szyszlo works with colored matter. Each color is a symbol of life, of existence, of art, as well as of violence despite the calm seduction which his work might suggest. He opposes the melancholic of the Andino plateau, but he saves in his shapes abstract-organic, resolved in burning plains of color-light, the symbolic power of an ancient culture that he believes, inherited in himself as an Artist and a human being. Spiritual and humanistic forces are based on the color-support and also in those traces, gestures, and waves that over the structure support a complex pictoric spacial weave. He also explores the symbology which he inherited from the formalist tradition, the warm red is equal to life and power, the cold blue to peace and calm. Red, the color of passion, is explosive, so fascinating that the spectator cannot walk by unnoticed. The extraordinary skill in the use of color in relation to the plastic strength, its symbology and remembrance of ancient cosmogonies, the mastery

como a otros elementos capaces de desvalorizar la importancia de unos con respecto a otros, la “espectacularidad” no forma parte de su ser pintor. La emoción estética es total en una obra que muestra armonías testamentarias de legados culturales complejos. Así, con un gran dominio de los recursos formales, siempre sobre la fuerza del color y el claroscuro, omite la perspectiva tradicional para crear profundidad a partir de la interacción color-luz. Es posible sostener que los campos cromático y su perspectiva propia le permiten ordenar la composición y el tema, de acuerdo a esquemas aprehendidos de arquitecturas arcaicas. Szyszlo coloca la emoción del espectador en la “representación” del color y sacraliza su significado. Marca los espacios fácilmente identificables sobre la tela y llama a la imaginación para explorar en su interior. Nada queda al azar. Todo está calculado y un impulso voyerista se cuela en cada una de estas pinturas que son entes vibrantes, dinámicos, activos, espacios a visitar, espacios habitables.

Tema: concepto abstracto

El color-forma es aquí tema abstracto de carácter místico inquietante. Resuelto en la soledad de un paisaje interior y litúrgico, parece dispuesto para officiar ceremonias ancestrales. Tema abstracto no visible en la perentoriedad de la mirada pero apreciable al detectar elementos fundamentales para la categorización de sustratos relevantes de su cultura. Aquí se entretajan dos Szyszlos: el racional de ancestro polaco y el latinoamericano “fantástico” impregnado de las culturas antiguas del país donde nació. ¿Acaso no es relevante que los títulos de su pintura se

from where monochrome and meteoric planes, the Artist structures dimensional polichromias amazingly luminescence, adequating the equation color-light even in those where there is more concentration of chiaroscuro. By using this, Szyszlo works his way towards a plastic-pictorial metalanguage joined with emblematic characters of a metaphysic theme. He gets rid of any visual residue, as well as any other elements that may devalue the importance of other elements in his pieces, the “spectacularity” is not a part of his being as an Artist. The esthetic emotion is total in a piece that offers testamentary harmonies of complex cultural legacies. That is how, with skillful mastery of formal resources, always emphasizing the strength in color and in the chiaroscuro, omitting the traditional perspective to create depth from the color-light interaction. It is possible to bear that the chromatic fields and his own perspective allow him to organize the composition and the theme, according to learned schemas from archaic architectures. Szyszlo sets the spectators emotion in the color “representation” sacralizing its meaning. He easily marks the identified spaces over the canvas and calls to imagination to explore in its interior. In his pieces nothing is random. Everything and every detail is calculated while a voyeurist impulse sneaks in on every one of his paintings which end up being vibrant, dynamic, or active entities. Livable spaces, or even spaces to be visited.

Topic / Theme: Abstract Concept

The color-shape is here and abstract theme of mystical disturbing character. Resolved in the solitude of an inner and liturgical landscape,

refieran a esta cultura? En su pintura se siente la melodiosa quena y la fuerza de un expresionismo abstracto universal traducido en lenguaje propio. Un lenguaje sustentado por lo abstracto de una “figuración figurada” y simbólica, que emerge desde la estructura visible de la obra: ¿una tumba?, ¿un misterioso paisaje?, ¿una habitación?, ¿camino o laberinto? Todo pareciera estar envuelto en texturadas floraciones volcánicas de color real y color óptico. La imaginación para crear un paisaje arquitectural almacenado en el subconsciente parte de la memoria sensible. En este sentido, el poder de la materia cromática lo lleva a no respetar la linealidad convencional de la mancha, pero sí la naturaleza del color. Por ello, crea representaciones ilusorias a partir de perspectivas cromáticas en movimiento: inequívoca característica iconográfica de su pintura. Es misterio, es esencia motivadora de sentimientos, fuerza que se comprende cuando se asocia forma y significado, tema y color. Sin imponer una lógica temática demostrativa, pero sí perceptualmente emocional por asociaciones de ideas y sentimientos, parecen ser transfiguraciones de un tema a la vez mental y real. El artista estudia las inmensas posibilidades sensibles del pigmento hasta el punto de hacer que genere movimiento virtual gracias a su densidad matérica y a la energía de la fuente lumínica.

Szyszlo: sereno palpar de noches estrelladas

La técnica pictórica de Fernando de Szyszlo es única en América Latina. Armonías casi inéditas en sorprendentes contrastes y composiciones, lo hacen virtuoso del color y el claroscuro.

almost ready to officiate ancestral ceremonies. There is an abstract theme non-visible to the naked eye but understood by detecting fundamental elements when categorizing the relevant substrate from his culture. Here, two Szyszlo's are interwoven together: The ancestral rational Polish and the “fantastic” Latino soaked in the ancient cultures from the country he was born. Isn't it relevant that the titles of his paintings are referenced to this culture? In his painting a strong mold of an abstract universal impressionism translated in his own language. A language based on the abstract of a symbolic and “figured figuration”, that emerges from the visible structure of the piece: a tomb? a mysterious location? a room? paths or labyrinths? All seems to be enclosed in texturized volcanic florations of real and optical colors. The imagination to create an architectural landscape saved in the unconscious part of the sensitive memory. In this sense, the power of the chromatic memory takes him to disrespect the conventional lineaments of stain or mancha, but yes to the nature of color. That is why he creates illusionary representations from chromatic perspectives in movement: unequivocal iconographic characteristics of his paintings. It is mystery, is motivated essence feelings, force which is understood when shape and meaning are understood, color and theme.

Without imposing a demonstrative theme, but yes emotionally perceptive by associations of feelings and ideas, seem to be a transfiguration of a mental and real theme. The artist studies the sensitive broad possibilities of pigment until the point where a virtual movement is generated thanks to the matteric density and the energy of the luminescence source.

Así, sus pinturas son expresivas formulaciones visuales, cromáticas y luminosas, organizadas en diferentes planos. Una impecable técnica, junto a la perfección constructiva del espacio pictórico, confiere a la obra un carácter sublime y sagrado que a partir de formas que retrotraen al mito y a orígenes ancestrales, resultan en arquitecturas plásticas desde cuyas oquedades parecieran surgir sacerdotes oficiantes de ceremonias dedicadas a deidades de antiguos cultos. Sus invenciones elaboradas a partir de realidades forman parte indefectible del sustrato de un carácter enigmático y misterioso en el que se mezcla lo racional con lo emocional, y esto coloca a Fernando de Szyszlo en la más absoluta contemporaneidad: se trata de la pintura-pintura.

Bélgica Rodríguez
París-Caracas, Marzo 2015

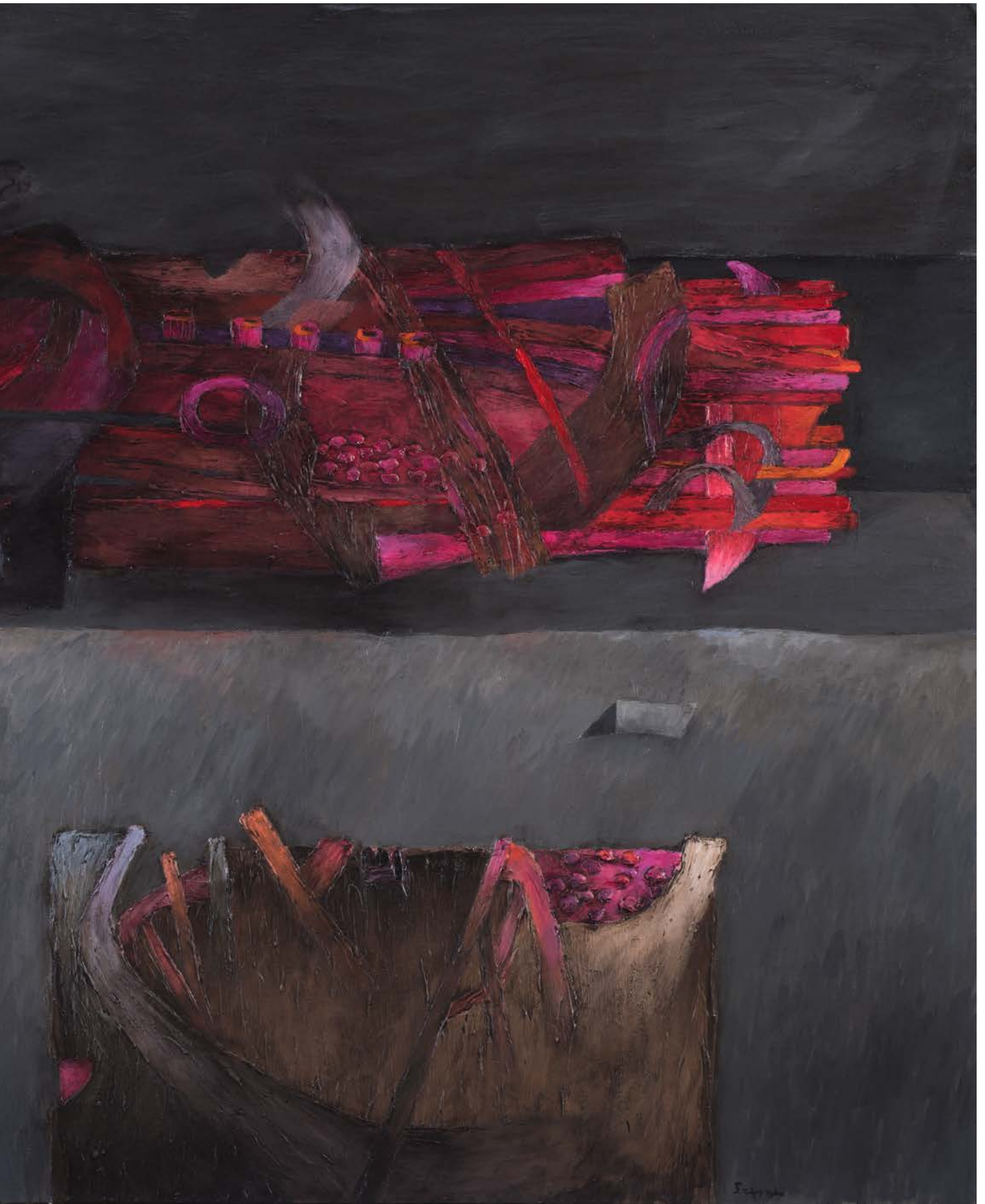
Szyszo : Serene palpitate of starry nights

The pictoric technique of Fernando de Szyszlo is unique in Latin America. Almost inédit harmonies in amazing contrasts and composition, showing how virtuous he is with color and chiaroscuro. That is how his paintings are expressive visual, chromatic, luminous, formulations organized in different planes. An impeccable technique, along with the constructive perfection of the pictoric space, giving the piece an almost sublime and sacred with shapes that remembrance myth and ancestral origins, resulting in plastic architectures from where ministers seem to preach ceremonies to ancient cult deities through its hollowness. His inventions elaborated from realities are an indefectible part of his enigmatic and mysterious character in which he mixes the rational with the emotional, and this is the reason why Fernando de Szyszlo is an absolute contemporaneity: Its about the painting-painting

Bélgica Rodríguez
Paris-Caracas, March 2015

Paracas III
Acrílico sobre lienzo
120 x 150 cm
2015

La mesa ritual
Acrílico sobre lienzo
150 x 150 cm
2015

" Quizá no haya mejor definición de la vida que llamarla movimiento, y elogio más grande de un artista que decir de él que está constantemente vivo como creador, que su obra es un continuo cambio. El movimiento, el cambio, son actitudes que han gobernado siempre el quehacer artístico de Szyszło. Una pintura, una suma, que, como un árbol o un hombre, madura, crece, se mueve y es con el tiempo otra, sin dejar de ser siempre la misma."

*Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura*

Trashumante
Acrílico sobre lienzo
100 x 80 cm
2015

Ronda nocturna
Acrílico sobre lienzo
170 x 300 cm
2006

Trashumantes
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
2015

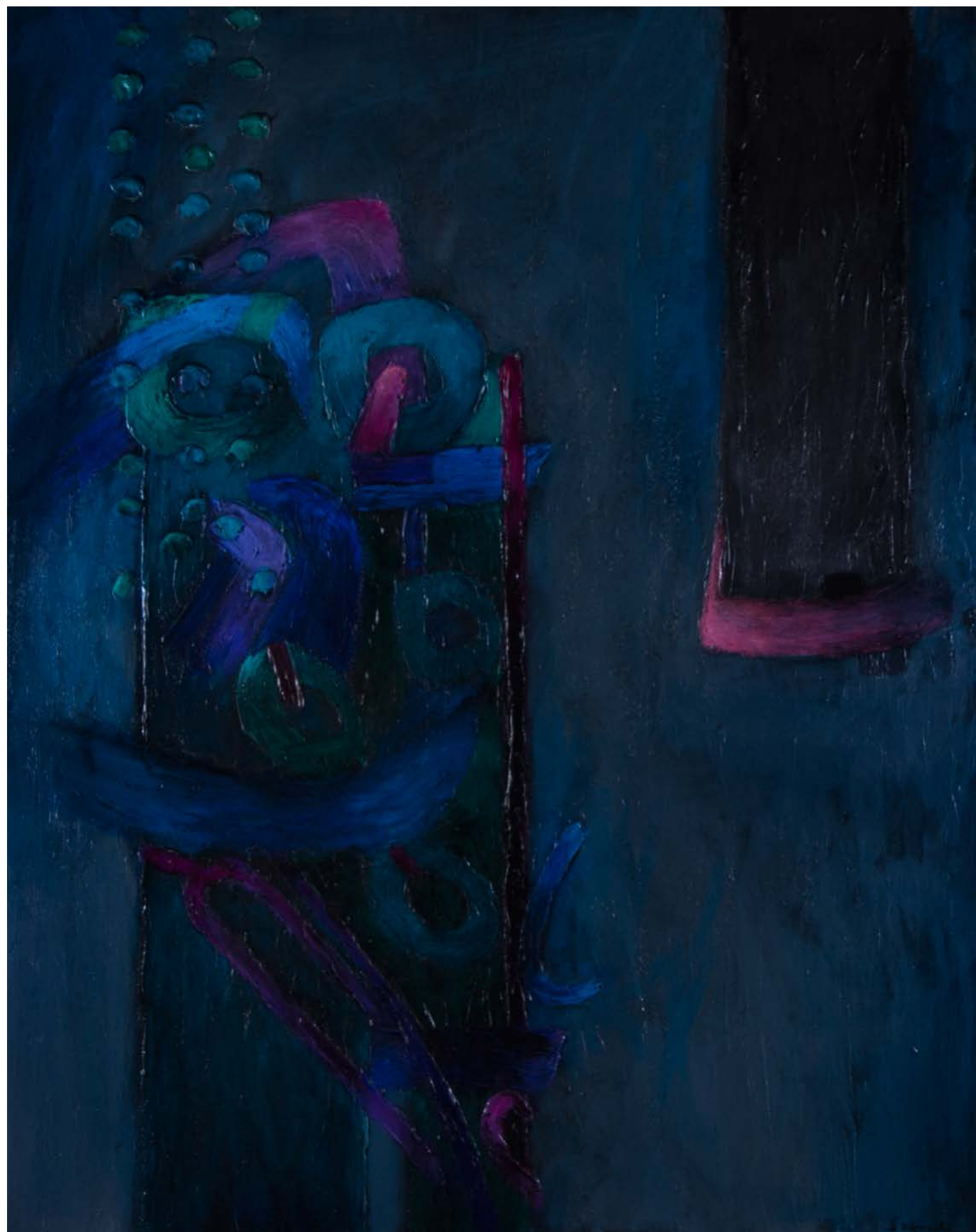

Sol negro
Acrílico sobre lienzo
120 x 150 cm
2015

Trashumante
Acrílico sobre lienzo
100 x 80 cm
2015

Trashumante
Acrílico sobre lienzo
100 x 80 cm
2014

Camino a Mendieta
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
2014

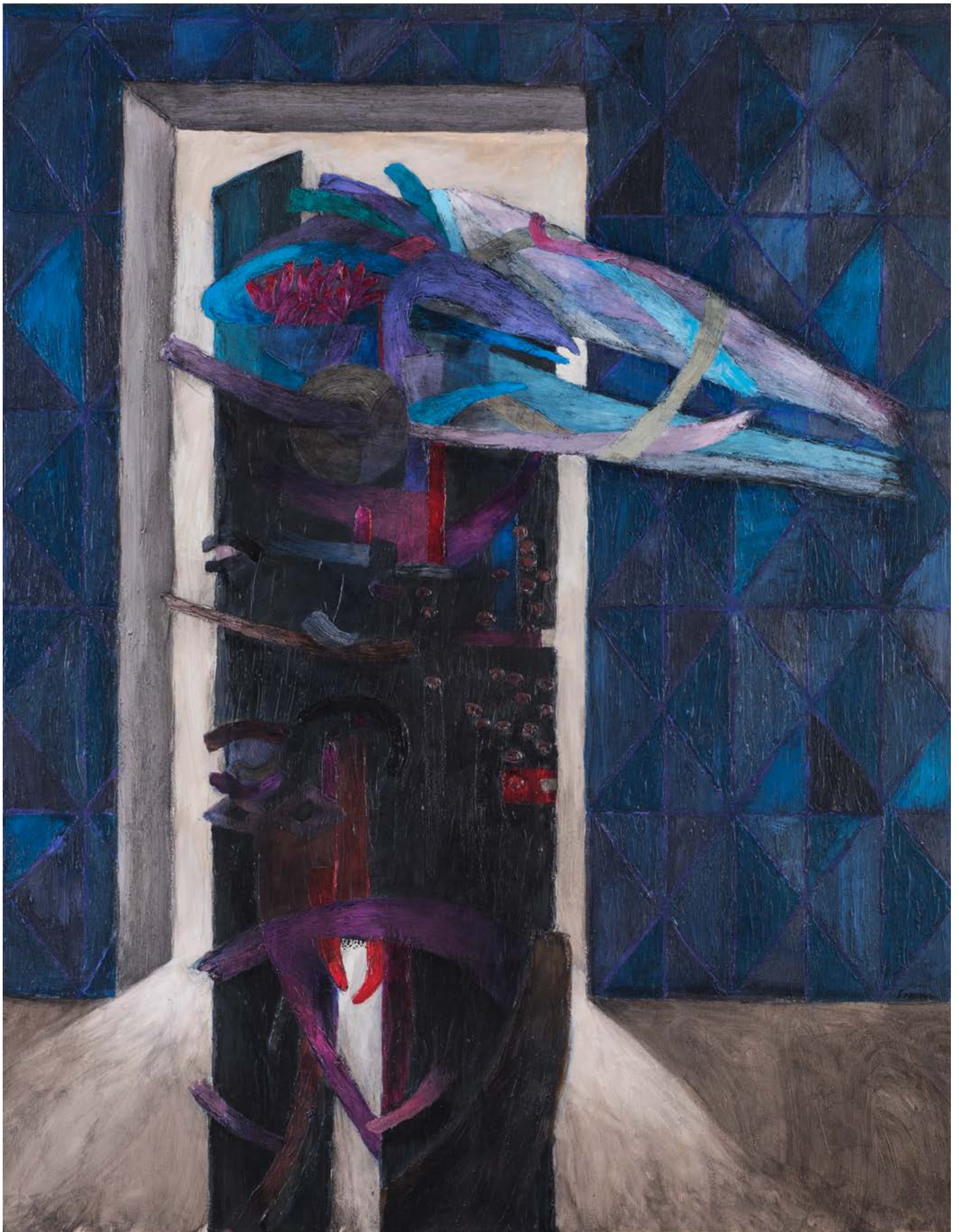

"Szysło, el gran pintor peruano, libre y osado, difícil, austero, violencia y lirismo a un tiempo. Una pintura que no se entregam replegada sobre su propia intimidad. Sus formas, tensas y veloces, sus colores reconcentrados tienen destellos de salvaje entusiasmo. Vuelo fijo, explosión y reserva.

*Octavio Paz
Premio Nobel de Literatura*

La casa de Venus
Acrílico sobre lienzo
150 x 100 cm
2015

La mesa ritual
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
2015

Trashumantes III
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
2015

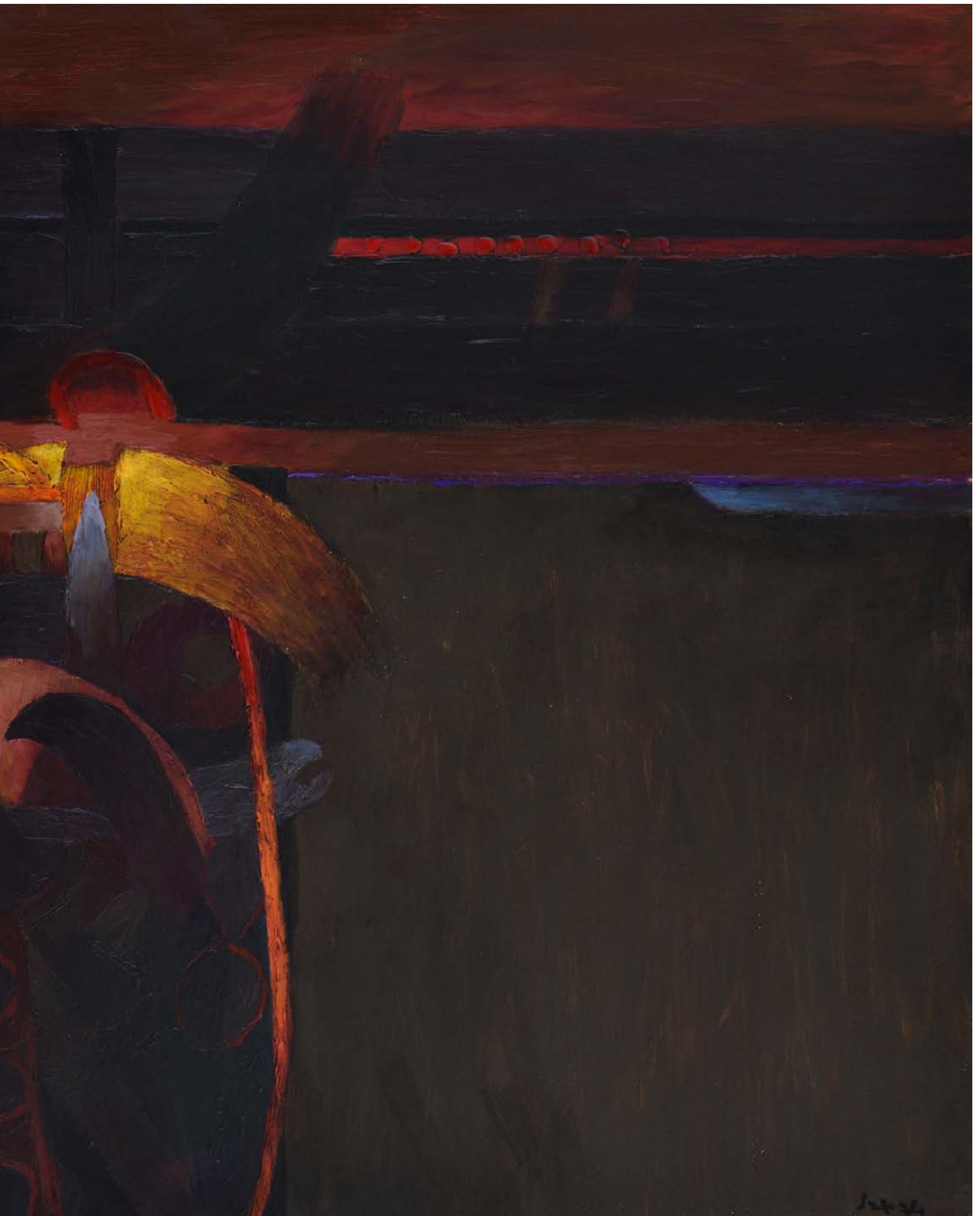

La noche
Acrílico sobre lienzo
100 x 80 cm
2015

Orrantia
Acrílico sobre lienzo
100 x 120 cm
2014

Trashumantes
Acrílico sobre lienzo
180 x 180 cm
2014

"De la actitud latinoamericana, nace un aliento poderoso, y bárbaro, una secreta épica de la obra, —la épica de Obregón, de Lam, de ciertos cuadros de Matta, de Cuevas, de Martínez— épica que tiene sinónimos, anarquía, desmesura, caos, barroquismo sus analogías emotivas: dolor, angustia, confusión, anhelo. De esta materia anhelosa están hechos los cuadros de Szyszlo."

Marta Traba
Crítica de arte

Para casi la noche
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
2014

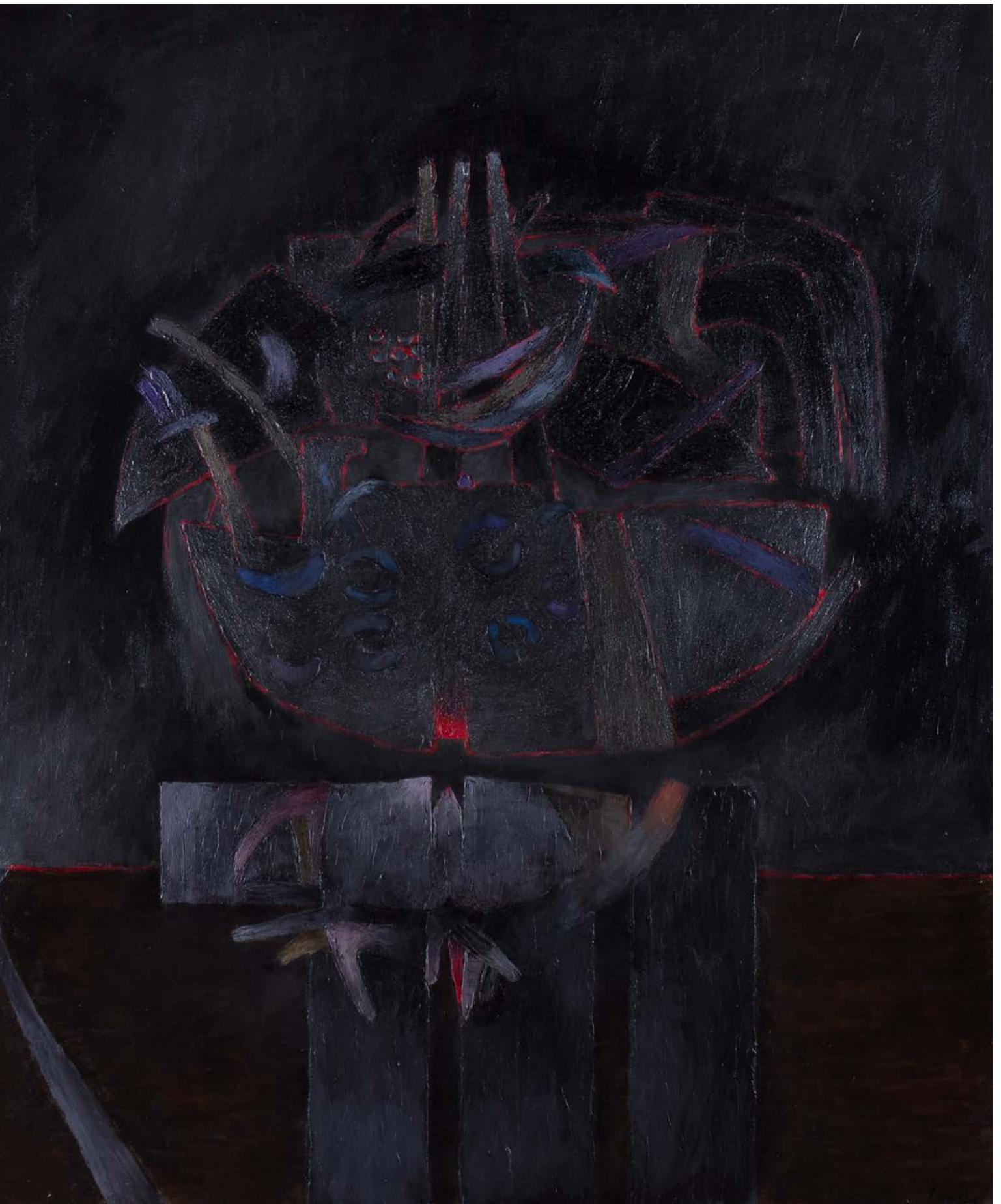

Paracas, la noche, Acrílico sobre lienzo, 200 x 400 cm, 2015

Sol negro
Acrílico sobre lienzo
150 x 150 cm
2014

Es un placer presentar la obra de uno de los grandes artistas latinoamericanos, comprometido y honesto con su identidad, perteneciente a una gran generación de maestros y de la que tal vez, Fernando de Szyszlo es el que mejor ha interpretado en sus lienzos y esculturas lo que es América.

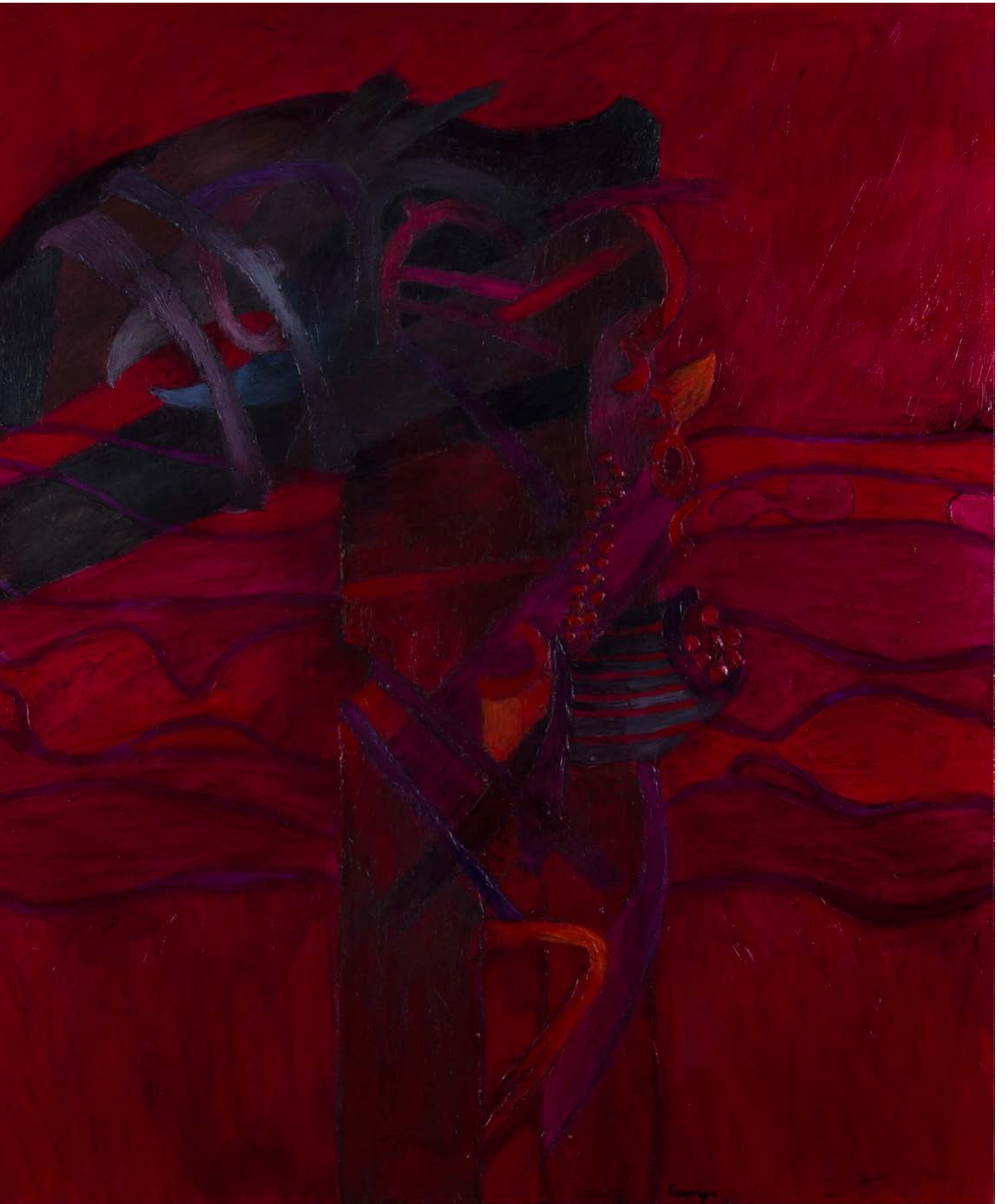
Cuando en julio del 2014 lo visité en su taller y en su casa de espacios amplios y generosos, surgió la posibilidad de traer una muestra en el marco de la celebración de sus 90 años y en septiembre de ese mismo año, nos visitó en Medellín acompañado de su esposa Lila y pudimos compartir unos maravillosos días para acordar definitivamente la muestra. En enero de este año viajé a Lima en compañía de mi esposa Norita y él tenía para mostrarnos algunas de las obras que vendrían a la exposición, obras de una gran expresión pictórica, poéticas y emocionales, ahora, contemplando toda la muestra que aquí les presentamos, nos demuestra una vez más, que el arte Moderno puede de manera libre y espontánea crear una fusión con nuestra identidad, ubicándola en la contemporaneidad, con significado y contenido.

Maestro, ¡¡¡feliz cumpleaños!!!

Germán Duque P.

Paisaje
Acrílico sobre lienzo
120 x 120 cm
2015

Fernando de Szyszlo

Perú, 1925

Fernando de Szyszlo es un artista plástico, dedicado a la pintura y escultura, uno de los principales partícipes del desarrollo del arte abstracto en América Latina. A partir de los años 50, desde su primera exposición individual presentada en Lima en el año 1947, ha participado en más de cien exposiciones en museos y galerías de Latino América, Europa y Estados Unidos.

Fernando de Szyszlo is an artist devoted to painting and sculpture, one of the main participants in the development of abstract art in Latin America. Since his first solo exhibition at Lima, Perú in 1947 it has participated in over a hundred exhibitions in museums and galleries in Latin America, Europe and the United States:

EXPOSICIONES INDIVIDUALES | SOLO SHOWS

- 1947 | Instituto Cultural Peruano-Norteamericano, Lima, Perú.
- 1948 | Galería de Lima, Lima, Perú
- 1949 | Galería de Lima, Lima, Perú
- 1950 | Galerie Mai, París, Francia
- 1951 | Sociedad de Arquitectos, Lima, Perú
- 1953 | Galería de Lima, Lima, Perú
Pan American Union, OEA, Washington D.C., USA
- 1955 | Galleria Numero, Florencia, Italia
- 1956 | Museu de Arte Moderna, Río de Janeiro, Brasil
Galería Sudamericana, New York, USA
- 1957 | Museu de Arte Moderna, São Paulo, Brasil
- 1959 | Galería de Antonio Souza, México D.F., México
- 1960 | Instituto de Arte Contemporáneo, Lima, Perú
- 1961 | Galería Bonino, Buenos Aires, Argentina
- 1962 | Instituto de Arte Contemporáneo, Lima, Perú
Galería Bonino, Río de Janeiro, Brasil
- 1963 | White Art Museum, Cornell University, Ithaca, New York, USA
Galería de Marta Faz, Santiago de Chile

- 1964 | Museo de Arte Moderno MAMBO, Bogotá, Colombia
 Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela
 Galería Antiquariato, Lima, Perú
- 1965 | Instituto de Arte Contemporáneo, Lima, Perú
- 1966 | Galería Artes, Quito, Ecuador
- 1967 | Galería Carlos Rodríguez, Lima, Perú
- 1968 | Casa de Las Américas, La Habana, Cuba
 Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina
 Instituto de Arte Contemporáneo, Lima, Perú
- 1969 | Galería Juan Martín, México D.F., México
- 1970 | Galería San Diego, Bogotá, Colombia
 Galería Carlos Rodríguez, Lima, Perú
 Galería Carmen Waugh, Buenos Aires, Argentina
 Instituto Nacional de Cultura, Lima, Perú
- 1971 | Galería Juan Martín, México D.F., México
 Galería El Morro, San Juan, Puerto Rico
 Galería Arequipa, Arequipa, Perú
 Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
- 1972 | Galería San Diego, Bogotá, Colombia
 Center for Interamerican Relations, New York, USA
 Museo de Arte Moderno MAMBO, Bogotá, Colombia
- 1973 | Museo de Arte Moderno de México D.F., México
 Galería Nueve, Lima, Perú
- 1974 | Forsythe Gallery, Ann Arbor, Michigan, USA
 Galería Forma, San Salvador, El Salvador
 Galería Portobello, Caracas, Venezuela
 Galería Nueve, Lima, Perú
 Alliance Française, Lima, Perú
- 1975 | Galería San Diego, Bogotá, Colombia
 Galería El Tunel, Guatemala
 XIII Bienal São Paulo, Sala Especial, São Paulo, Brasil
 Galería Nueve, Lima, Perú
 Galería Trapecio, Lima, Perú
- 1976 | Galería Aelee, Madrid, España
 Galería Juan Martín, México D.F., México
 Petroperú, Sala de arte
 Galería Adler/Castillo, Caracas, Venezuela
 Galería Nueve, Lima, Perú

- 1977 | Arte Actual de Iberoamérica, Sala Especial, Madrid, España
 Galería San Diego, Bogotá, Colombia
 Galería Nueve, Lima, Perú
- 1978 | Galería Juan Martín, México D.F., México
 Instituto Panameño de Arte, Ciudad de Panamá, Panamá
 La Galería, Quito, Ecuador
 Forma Gallery, Miami, USA
 Galería Nueve, Lima, Perú
- 1979 | Galería San Diego, Bogotá, Colombia
 Galería Adler/Castillo, Caracas, Venezuela
 Galería Nueve, Lima, Perú
- 1980 | Galería Juan Martín, México D.F., México
 Galería Nueve, Lima, Perú
- 1981 | Galería Eduardo Moll, Lima Perú
 Signs Gallery, New York, USA
 Galería Nueve, Lima, Perú
- 1982 | Galería de Arte Moderno, Santo Domingo, República Dominicana
 Forma Gallery, Miami, USA
 Galería Nueve, Lima, Perú
 Galería San Diego, Bogotá, Colombia
- 1983 | Galería Arteconsult, Ciudad de Panamá, Panamá
 Galería Arte Actual, Santiago de Chile, Chile
 Intar Gallery, New York, USA
 Galería Nueve, Lima, Perú
 Galería San Diego, Bogotá, Colombia
- 1984 | Forma Gallery, Miami, USA
 Museo de Arte Contemporáneo, Montevideo, Uruguay
 Galería Praxis, Buenos Aires, Argentina
- 1985 | Museo de Arte Contemporáneo de América Latina, Washington D.C., USA
 Latit Kala Akademy, Regional Center, Madras, India
 Galería Arteconsult, Ciudad de Panamá, Panamá
 Galería Nueve, Lima, Perú
 Galería Quintero, Barranquilla, Colombia
- 1986 | Galería Arte Actual, Santiago de Chile, Chile
 Aleman Galleries, Boston, USA
 Moss Gallery, San Francisco, USA
 Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú
- 1987 | Galería Alfred Wild, Bogotá, Colombia

- Marta Gutiérrez Fine Artes Inc., Miami, USA
 Galería Nueve, Lima, Perú
 Galería de Arte Nacional, San José, Costa Rica
- 1988 | Galería Nueve, Lima, Perú
 Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo, México D.F., México
 Casa de la cultura, Mexicali, México
 Museo de Monterrey, México
- 1989 | Latin American Art Association (Midland Private Banking), Londres, Inglaterra
 Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú
 Galería Alfred Wild, Bogotá, Colombia
 Galería de arte Zacheta, Varsovia, Polonia
 Galería de Arte Universidad de Cracovia, Polonia
 Galería de la Casa de la Cultura, La Paz, Bolivia
 Kimberly Gallery, Washington D.C., USA
 Galería Arvil, México D.F., México
 Iturralde Gallery, La Jolla, Los Ángeles, USA
 Galería Adler/Castillo, Caracas, Venezuela
 Galería Nueve, Lima, Perú
 Arte actual de Iberoamérica, Sala Especial, Madrid, España
- 1990 | Galería Magister, Asunción, Paraguay
 Galería Durban, Caracas, Venezuela
 Park Gallery, Boca Ratón, Florida, USA
- 1991 | Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú
 Galería Trapecio, Lima, Perú
 Galería Ramis Barquet, Monterrey, México
 Galería Sextante, Bogotá, Colombia
 Museo Omar Rayo, Roldanillo, Colombia
 Galería La Diez, Medellín, Colombia
 Sala de Cultura del Banco Wiese, Arequipa, Perú
- 1992 | Galería de Arte Actual, Santiago, Chile
 Museo de Bellas Artes, Santiago, Chile
- 1993 | Museo de la Nación, Lima, Perú
 Associated American Artists, New York, USA
 Museo de Arte Moderno, Bogotá, Colombia
 Fundación FES, Cali, Colombia
 Iturralde Gallery, Los Angeles, USA
 Museo de Arte Moderno de México D.F., México
 Sala Simón I. Patiño, Ginebra, Suiza

- 1994 | Museo de Arte de Ponce, Ponce, Puerto Rico
 Galería Forum de las Artes, San Juan, Puerto Rico
 Galería Alfred Wild, Bogotá, Colombia
 Galería Forum, Lima, Perú
 Galería del Instituto Peruano-Alemán, Arequipa, Perú
 Durini Gallery, Londres, Inglaterra
 Associated American Artists, New York, USA
 Estudio Lisenberg, Buenos Aires, Argentina
 Realiza una escultura en concreto en la Avenida El Dorado, Bogotá, Colombia
- 1995 | Galería Forum, Lima, Perú
 Galería Durban, Caracas, Venezuela
 Centro Cultural de la Universidad Católica, Lima, Perú
 Galería del Banco Mercantil, Chiclayo, Perú
- 1996 | Galería Camino Brent, Lima, Perú
 Galería Pancho Fierro, Municipalidad de Lima, Perú
 Museo de las Américas, Washington D.C., USA
 Galería Durbán, Caracas, Venezuela
 Galería Durbán Segnini, Miami, USA
- 1997 | Galería Tomás Andreu, Santiago, Chile
- 1998 | Galería Forum, Lima, Perú
- 1999 | Museo del Banco Central, San José, Costa Rica
- 2000 | Museum of Modern Art of Latin America, Long Beach, USA
- 2001 | Galería Principium, Buenos Aires, Argentina
 Galería Camino Brent, Lima, Perú
 Sala del Paseo, Montevideo, Uruguay
- 2002 | Galería de Estela Shapiro, México D.F., México
- 2003 | Maison de l'Amérique Latine, París, Francia
 Galería de Francis Wu
 Galería Durban Segnini, Miami, USA
 Galería Forum, Lima, Perú
 Realiza escultura en concreto frente al mar en Miraflores, Lima, Perú
- 2004 | Instituto Italo-Americano, Roma, Italia
 Galería Isabel Aninat, Santiago, Chile
- 2005 | Galería Kreisler, Madrid, España
 Estación La Leopoldo, Florencia, Italia
 Galleria Open Art, Prato, Italia
 Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima, Perú
 Galería de la Municipalidad de San Isidro, Lima, Perú

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina
Museo de las Artes, Guadalajara, México
Realiza escultura en fierro en San isidro, Lima, Perú
2006 | Latin American Masters, Los Angeles, USA
Galería Isabel Aninat, Santiago, Chile
Galería Forum, Lima, Perú
Realiza escultura en concreto en Guayaquil, Ecuador
2007 | Galería Durban Segnini, Miami, USA
2008 | Galería Kreisler, Madrid, España
Museo Osma, Lima, Perú
2009 | Latin American Masters, Los Angeles, USA
2010 | Universidad del Pacífico, Lima, Perú
2011 | Museo de San Ildefonso, México D.F., México
Museo de Arte de Lima MALI, Lima, Perú
Galería Durban Segnini, Miami, USA
2012 | Instituto Cultural Peruano-Norteamericano de Arequipa y de Cuzco, Perú
Galería Forum, Lima, Perú
2013 | Latin American Masters, Los Angeles, USA
Galería Isabel Aninat, Santiago, Chile
2014 | Instituto Cervantes, New York, USA
Facultad de Arte de la Universidad Católica de Lima, Lima, Perú
2015 | Galería Durban Segnini, Miami, USA
Galería Duque Arango, Medellín, Colombia

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS

MAIN GROUP SHOWS

- 1951 | Salón de Mai, París, Francia
- 1957 | IV Bienal de São Paulo (Mención Honrosa), São Paulo, Brasil
- 1958 | XXIX Bienal de Venecia, Venecia, Italia
Carnegie International, Pittsburg, USA
- 1959 | V Bienal de São Paulo (Mención Honrosa), São Paulo, Brasil
The U.S. Collects Pan American Art, Art Institute of Chicago, Chicago, USA
South American Art Today, Dallas Museum of Fine Arts, Dallas, USA
- 1961 | *Latin America: New Departures*, Institute of contemporary Arts, Boston, USA
- 1966 | *Art of Latin America since Independence*, Yale University, New Haven, USA
The Emergent Decade, The Solomon Guggenheim Museum, New York, USA
- 1970 | II Bienal de Coltejer, Medellín, Colombia
- 1977 | *Arte Actual de Iberoamérica*, Plaza Colón, Madrid, España
- 1988 | *Fifty years of Collecting: An Anniversary Selection. Painting since World War II*, The Solomon Guggenheim Museum, New York, USA
Olympiad of Art, exposición internacional con motivo de los XXIV Juegos Olímpicos de Seoul, Corea del Sur
The Bronx Museum of the Arts
Masters of Latin American and the Caribbean in Washington Metropolitan Area Collections, Museum of Modern Art of Latin America, Washington D.C., USA
- 1989 | The 4th Contemporary Art Fair, Londres, Inglaterra
- 1990 | *Octavio Paz: Los privilegios de la vista*, Centro Cultural de Arte Contemporáneo, México D.F., México
- 1994 | *Cuatro surrealistas latinoamericanos: Gerzò, Lam, Matta, Szyszlo*, Galería López Quiroga, México D.F., México
- 1996 | *Latin View Points into the Mainstream*, Nassau County Museum of Art, New York, USA
- 1997 | Invitado especial en la Feria de Arte BA, Buenos Aires, Argentina
- 1999 | *9 Grandes de Iberoamérica*, Museo Dolores Olmedo Patiño, Xochimilco, México
Au rebous. La rebelión informalista 1939-68, Centro de Arte Moderno, Gran Canaria y Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España
Libertad en bronce. Once escultores en el Paseo de la Reforma, México D.F., México
Invitado Especial a la feria de Taipéi, Taiwan
- 2002 | Invitado especial a la feria Iberoamericana de Arte de Caracas FIA, Venezuela
- 2013 | *Modernités plurielles / 1905 - 1970*, Centre Georges Pompidou, París, Francia

COLECCIONES PÚBLICAS | PUBLIC COLLECTIONS

Instituto de Arte Contemporáneo, Lima. Museo de Arte, Lima.
Museo del Banco Central de Reserva del Perú. Museo de Arte Moderno, Bogotá.
Museo de Arte Moderno, México DF.
Museo de Arte Moderna, São Paulo.
The Solomon Guggenheim Museum, New York.
Museo Interamericano de Pintura, Cartagena.
Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, N.Y.
Museum of Herzelya, Israel.
Museo Rufino Tamayo de Arte Internacional, México DF.
Galleria degli Uffizzi, Florencia.
Museo de Bellas Artes, Caracas.
Museo de Arte Contemporáneo, Santiago.
Casa de la Cultura, Quito.
Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República, Bogotá.
Museum of Modern Art, New York (Print Room)
Museum of Fine Arts, Dallas.
Museum of Latin American Art, Long Beach, California.
Instituto Panameño de Arte, Panamá.
Museo de la Américas, Washington DC.
Bienal de Coltejer, Medellín.
The Archer M. Huntington Gallery of the University of Texas, Austin.
Casa de las Américas, La Habana.
Museo de Ponce, Puerto Rico.
Museo de Arte de Maldonado, Uruguay.
Galería de Arte Moderno de Santo Domingo, República Dominicana.
Museo La Tertulia, Cali.
Lalit kala Akademy, Nueva Delhi.
Museo Forma, El Salvador.
Lowe Art Museum, University of Miami, Florida.
Museo Contemporáneo de Arte Bolivariano, Santa Marta, Colombia.
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Museum of Art, Rhode Island School of Design, Nancy Sales Day Collection.
Galería de Arte Nacional, San José, Costa Rica.
National Museum of Contemporary Art, Seoul, Corea del Sur.
Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, Asunción Paraguay.
Sztuki Latynoamerykanskie w KraRowie.
Museo José Luis Cuevas, México DF.
UECLAA University of Essex, Collection of Latin American Art.
Museo Manuel Felguerez de Arte latinoamericano, Zacatecas, México.
Museo de Arte Contemporáneo, Arequipa.
Corporación Andina de Fomento (CAF), Caracas.

Impreso en los talleres litográficos de
Zetta Comunicadores S.A. en junio de 2015,
sobre papel mate importado de 150 gr
Bogotá D.C., Colombia.