

Joselito Sabogal

“El artista es un ser sin límites”

Joselito Sabogal

“The artist is a limitless being”

Domingo Varas Loli¹

Una indagación en los secretos del arte maravilloso de un pintor auténtico y de búsquedas radicales.

Recibido: 17 de junio de 2017

Aceptado: 27 de junio de 2017

A Joselito Sabogal Araujo (Cajabamba, 1971) le fascinan los retos. Desde pequeño se acostumbró a ver la vida como una carrera de vallas. Fue el mayor de sus hermanos y debió asumir responsabilidades a temprana edad. Empezó a trabajar muy joven para ganarse la vida. Tuvo que, según sus propias palabras, esgrimir una “voluntad de hierro” para superar situaciones límite, carencias y precariedades que prefiere mantener en el desván de los recuerdos. En esta etapa adquirió su solidaridad con los desamparados, algo que se traduce en sus cuadros en los que sus personajes lucen cierto aire de desamparo y de desarraigo.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes Macedonio de la Torre entre los años 1990-1995. Poco antes Trujillo había sido epicentro de las bienales de arte que conmovieron la escena plástica haciéndola dar un salto cualitativo. Por vez primera los trujillanos fueron espectadores atónitos de expresiones artísticas radicales como la del happening, la performance o las instalaciones. Un artista se bañó con baldes de pintura haciendo arte en vivo en las por entonces apacibles calles de Trujillo. “También esto es arte”, se preguntó más de un despistado que hasta entonces solo creía que arte era la expresión atrapada en los marcos de un cuadro que mostraba figuras reconocibles por los sentidos.

La experiencia fue tan novedosa que despabiló muchas conciencias y vocaciones. De ahí que Joselito no dudara ni sufriera de una crisis vocacional. De ahí que no sea casual que una hornada de pintores irrumpiera con obras que adoptaban la modernidad de la pintura, hasta entonces anquilosada en el indigenismo y algunos atisbos de ruptura que no terminaban de concretarse.

De la inercia y el marasmo en las artes plásticas se pasó a un clima efervescente. Concursos, exposiciones y la apertura de galerías constituyeron un clima propicio para el ejercicio de las artes plásticas. De pronto ser pintor en Trujillo pasó de ser un oficio excéntrico a tener carta de ciudadanía. Ser pintor no era un sueño inverosímil, una pasión inviable sino que, como lo demostraba el pintor Gerardo Chávez que regresaba con frecuencia a Trujillo después de haber triunfado en Europa y haber logrado fortuna material y fama artística y mundana, un artista provisto de las dosis de tenacidad y talento necesarias podría hacer de la pintura el centro de su vida.

¹ Docente de la UPAO y Miembro de la Comisión de Publicaciones de Fondo Editorial de la UPAO.

Los secretos de la creación aún lo siguen maravillando cada vez que da los toques finales a cada uno de sus cuadros.

EL VIAJE A LA SEMILLA

El adolescente Joselito Sabogal lo intuyó desde sus comienzos. Por eso el éxito no ha sido un golpe de suerte sino el premio al tesón y furor con el que se entregó a su pasión por la pintura. Una pasión que le corría por las venas, pues José Sabogal, el fundador del indigenismo en la pintura peruana, fue su tío-bisabuelo. Los bellos paisajes de Cajabamba también constituyen un sustrato que asoma discretamente en sus cuadros, en sus colores intensos, en sus personajes que provienen de un paisaje desconocido, de un mundo paralelo, de la imaginación de su creador que ha asimilado influencias, temas, técnicas con una curiosidad voraz.

Los secretos de la creación aún lo siguen maravillando cada vez que da los toques finales a cada uno de sus cuadros. Si hay algo que uno adivina después de hacer un recorrido visual en su obra es que el pintor no ha perdido su inocencia a la hora de crear, no se impone límites. “Yo creo que los artistas somos seres libres con un don para la creación que va más allá de los límites.” Su afán experimental no se detiene, todo lo somete a sus necesidades expresivas: las formas, el color, los formatos, el material.

Es un pintor que no cesa en su búsqueda de la expresión auténtica, ni rehúye a ninguna corriente artística. Su visión del mundo andino se nutre de un realismo que trasciende los estereotipos y rompe la dicotomía entre la vigilia y el sueño. Cuando uno observa sus cuadros la impresión que se tiene es que la realidad es más vasta que la que impresiona nuestros sentidos. Hay un mundo que subyace que nos define culturalmente y da cuenta de la realidad total. Mucha de su inspiración la encuentra en las culturas preincaicas como la Mochica o Chimú, así como otros personajes del imaginario del norte de Perú, de donde proviene.

A Joselito no le fue difícil entenderlo desde sus inicios porque es un pintor con una gran capacidad de observación y de asimilación, que no tiene anteojeras para ver el mundo. Solo quien contempla la realidad con ese candor, sin acotar los territorios, ni crear fronteras entre sus propias experiencias y sus tradiciones culturales, puede haber creado esos personajes híbridos: mitad humanos, mitad animales, como peces, caballos o pájaros. A pesar de la apariencia inocua de sus personajes que discurren apacibles por la superficie de sus lienzos, uno adivina que son productos de una búsqueda interna que no deja de causarle cierto desasosiego a su creador. Estos personajes deambulan por sus cuadros en medio de una atmósfera cargada de magia y un tenue misticismo.

Hay en su pintura el encuentro de lo profano con lo sagrado, como define a la pintura trascendental el pintor Fernando de Szyslo. Aunque sus personajes han ido sufriendo de mutaciones, lo que se ha mantenido a lo largo de su ya larga trayectoria es la impronta sagrada de su iconografía que procuraba encontrar la forma de las experiencias primordiales. Así, en los inicios sus motivos pictóricos se basaban en personajes arcaicos -"dioses andinos desterrados", los define él- y después viró el sentido de su indagación al animal interno que habita en cada uno de los seres humanos. De estas simbiosis en las que la naturaleza humana es confrontada surgen sus primeras exposiciones, entre ellas "Naturaleza de sueños y fauna alterada".

"Ser místico"

EL ARTISTA REBELDE

Lejos del arte vacío, de mera provocación y divertimento, la obra de Joselito Sabogal parece ceñirse al concepto que André Malraux pregonaba sobre el arte, cuando sostenía que una de sus funciones es dar a los hombres conciencia de la grandeza que ellos tienen pero que ignoran. No cuestiona, sin embargo, los episodios más escabrosos del arte contemporáneo como el urinario puesto de costado o la Gioconda con bigotes (y un subtítulo obscuro) de Marcel Duchamp. Hace un siglo de esas experimentaciones y aunque él se considera un pintor clásico de pincel y lienzo no descarta incursionar en el arte conceptual. "Es válido y es algo que hoy en día está muy en boga, y como todo artista claro que pretendo llegar a experimentar con el arte conceptual, pero en su debido momento." Lo que no acepta es crear guiado por la moda y no por sus propias intuiciones y pulsiones creadoras. Cuando le preguntan por el arte conceptual, una corriente distinta a la de su propia estética, no responde con una crítica descalificadora sino que se plantea como un desafío que espera superar en algún momento de su trayectoria artística. "Mi propuesta tiene que madurar un poco más porque lo que menos deseo es improvisar y dar el gusto a mi ego".

El mismo proceso de confrontaciones que marcó su indagación de personajes y temáticas lo replicó en la técnica pictórica, en la que ha dado grandes saltos cualitativos que van desde una pintura monocromática en sus comienzos a su manejo diestro y magistral del color. Un proceso similar hizo desde el dibujo al color, siempre en búsqueda de una técnica personal. Este afán de cambio también se refleja en el uso de los materiales. "Lo que más amo es explorar y encontrar reacciones diversas en el uso de la técnica mixta, pero el rey es el óleo", señala.

No pretende esconder la huella que han dejado algunos pintores durante su proceso de aprendizaje. Y reconoce las explícitas influencias de Tilsa Tsuchiya y de Venancio Shinki y Gerardo Chávez. Entre los pintores extranjeros reconoce el magisterio de Dalí. “Encuentro su obra fascinante...Sus cuadros emanan un alto grado de erotismo y él mismo era una persona bastante peculiar”.

El interés por su obra se ha esparcido a los rincones más exóticos, a los países nórdicos de Europa, en los que sus cuadros han sido expuestos en muestras personales y colectivas. Joselito Sabogal se expresa en un lenguaje que ha logrado transmutar sus experiencias personales en colectivas y las de su cultura, en intemporales y universales. Así lo corrobora su muestra individual de abril de este año en Sidney (Australia), denominada “Seres místicos de un universo paralelo”. En ella, la dueña de la Galería Wentworth de esta remota ciudad, María Aitken, percibe ecos y paralelismos entre el simbolismo y los personajes que Joselito Sabogal plasma en su obra con el sistema de creencias cosmogónicas de los primeros pobladores australianos.

Son quince cuadros que ha expuesto el pintor, quince coloridos lienzos en los que Aitken, a varios miles de metros de distancia, destaca “la imaginación, el maravilloso surrealismo que rodea a su trabajo y el detalle de los colores. “Es exquisito”, concluye la galerista de arte australiana, impresionada por “El sueño de Sofía”, “El gran viaje”, “El sueño de un pez mágico”, “El gran Shamán”, “La enigmática mujer guerrera”, entre otros cuadros.

Aunque él se siente más dibujante que pintor- “Cuando dibujo me siento completamente yo mismo. Tengo una sensación de libertad que de repente no siento plenamente cuando pinto un lienzo”-, lo cierto es que ha alcanzado la madurez creadora y atraviesa por uno de sus mejores momentos. Hay todavía mucho que pintar, él siente que muchos personajes desde las sombras le reclaman el derecho a existir en el universo de sus cuadros y que su pintura seguirá depurándose hasta trasuntar cada vez más la sutil e intensa belleza. Esta constatación, sin embargo, no lo ha vuelto un pintor autocomplaciente y siente, cada vez que se asoma a la superficie de un lienzo en blanco, el mismo temor esencial, la inquietud por lo ignoto y el placer de recorrer dimensiones primordiales que experimentó en sus inicios.

“El primer Adam”

JOSELITO SABOGAL

ESTUDIOS

1990 - 1995 *Escuela de Bellas Artes Macedonio de la Torre Trujillo.*
Egresado en la Especialidad de Dibujo y Pintura. Trujillo - Perú
 2001 - *Escuela de Arte de Lemons [Becado] Lemons - Francia .*
 2008 - *Curso de Grabado, Técnicas Carborundum, Punto Seco, Monotipia - Helsinki, Finlandia*

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1997 - Galería Formas "DE NORTE A SUR", Lima - Perú.
 - Banco Extebandes "Estigmas del pasado", Trujillo - Perú
 - Almacén del Arte "Utopías", Lima - Perú
 2000 - Galería de Arte 2V "Naturaleza de Sueños", Lima - Perú.
 2001 - Galería del Banco Wiese - "Recordando a fauna", Trujillo - Perú.
 - Salón Castillo Chanteufile "Iconos Andinos", Sucie en Brie París - Francia.
 2002 - Galería Praxis "habitantes de un País soñado", Lima - Perú.
 2004 - Galería Praxis "Historias de Sueños y de Éxodos", Lima - Perú.
 2005 - Galería Banco Continental Exposición de Dibujo "Fauna Alterada", Trujillo-Perú
 - Galería Praxis Exposición de Dibujo "Fauna Alterada", Lima - Perú
 2006 - Galerie D' Haudrecy "Dejame que te cuente Humano", Knokke le Zout - Belgica.
 - Taidensalonki Piirto "El Narrador de Suenos", Helsinki - Finlandia
 2007 - Galerie D'Haudrecy "Habitantes de un mundo paralelo", Knokke le Zoute - Bélgica.
 - Arka Galerija "Éxodo Mágico", Vilnius - Lituania.
 - Galeria del Edificio de Ayuntamiento Riga " Maestro de los deseos" Riga - Latvia
 2008 - Galeria Na Pietrze "Humano, te regalo un nuevo corazón", Torun - Polonia
 2010 - Galería Expresarte "Historias Paganas", Caracas - Venezuela.
 2011 - Galería Amaranto "Fábulas efímeras", Lima - Perú

EXPOSICIONES BIPERSONALES

2003 - Galería Praxis "Mundos Paralelos", Lima - Perú.
 2004 - Galería Praxis "Tejedores de sueños", Santiago - Chile.
 2004 - Galería Sala de arte del Banco del Estado de Popayán "Encuentros",
 Popayán - Colombia.
 2005 - Galería Primavera "Entre la realidad y el sueño", Helsinki - Finlandia.
 2008 - Galería Leonardo "Colorida experiencia de Sudamérica", Tampere - Finlandia.
 2010 Galería Vicús "Habitantes efímeros Sombras de arcilla", Piura - Perú
 2011 - Galería del Consulado General de México "El Encuentro", Texas - Usa

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1995 - Exposición Homenaje al Día Nacional de Francia Banco Continental, Trujillo - Perú.
 1996 - Exposición Mejores Egresados - Promoción 95, Banco Wiese Ltdo. Trujillo - Perú.
 - Segundo Salón de Artistas Jóvenes, Banco Wiese Ltdo. Trujillo - Perú.
 - Exposición Concurso de pintura "CENERGIA 96"- Lima - Perú.
 1997 - Exposición Homenaje a la Escuela de Bellas Artes Macedonio de la Torre, Trujillo - Perú
 - Exposición Salón de Arte Joven Casa Taller ALLAIN, Trujillo - Perú
 1998 - Salón Regional 1998 - Banco Wiese Ltdo, Trujillo - Perú.
 - Exposición XII Concurso de Artistas Jóvenes, Arequipa, Lima - Perú.
 - Exposición itinerante, Banco continental, Piura, Trujillo, Lima - Perú.
 - Exposición itinerante "Arte Contemporáneo del Perú", Madrid - España.
 - VI Concurso de pintura "Coca Cola" Banco Wiese Ltdo, Trujillo - Perú.
 1999 - Exposición VI Salón de Pintura Latinoamericana, Guayaquil - Ecuador.
 - Colectiva Homenaje a la Mujer "Defensoría del Pueblo", Banco Wiese Sudameris,
 Trujillo - Perú.
 - Exposición benéfica organizada por la Galería "Cecilia Gonzales", Lima - Perú.
 - Concurso de pintura Michell, "Paisaje Peruano", Arequipa, Lima - Perú.
 - Colectiva de Pintores Trujillanos Galería, "Farmacia Deza", Lima Perú.

- VI Concurso Nacional de Dibujo (ICPNA) Miraflores, Lima - Perú
- VII Concurso Nacional de Pintura "Coca Cola", Banco Wiese Sudameris, Trujillo - Perú
- 2000 - Concurso de Pintura "Pasaporte para un Artista" Alianza francesa , Trujillo - Perú
- Concurso de Pintura "Pasaporte para un Artista", Centro Cultural Universidad La Católica, Lima - Perú.
- Salón Nacional de Dibujo, organizada por La Universidad Mayor de San Marcos, Lima - Perú.
- XVIII Concurso Nacional de Acuarela - ICPNA; Lima - Perú.
- Festival Cervantes por todas partes Guanajuato - México.
- "Pintores Trujillanos" Galería Casa del Lago, Bosques de Chapultepec - México.
- 2001 - Exposición Benéfica NOCHE DEL ARTE organizada por la Embajada de Estados Unidos, Lima - Perú.
- Colectiva Crónicas ajenas, Galería Praxis, Lima - Perú.
- Colectiva de Pintores Trujillanos, Galería Casa del Lago Bosques de Chapultepec - Organiza Embajada de Perú en México.
- Colectiva de pintores Trujillanos "Crónicas Ajenas" Galería PRAXIS, Lima - Perú.
- Colectiva Homenaje a la Mujer – Banco Continental, Trujillo - Perú
- Colectiva de Pintores Sala de Arte Universidad de Arte La Católica, Lima - Perú
- Colectiva Expresiones del Arte Iberoamericano 2001, Miami - EE.UU.
- 2002 - Colectiva de Artistas trujillanos Alianza Francesa, Lima - Perú
- Muestra colectiva itinerante Piura – Trujillo – Chiclayo Bco. Continental - Perú
- Colectiva de artistas nacionales y extranjeros – Galerías Praxis Barranco, Lima - Perú
- Muestra Pictórica de Artistas Peruanos 2002, Orlando – EE.UU.
- Colectiva tripersonal – Cuerpo Dividido Galería Praxis Barranco, Lima - Perú
- 2003 - EL DESNUDO- Casa de la Emancipación, Trujillo - Perú
- Tripersonal "Mundos Paralelos" Galería Praxis, Lima - Perú
- Cuatro décadas de la Escuela Superior de Bellas Artes "Macedonio de la Torre", Madrid – España.
- Exposición Itinerante "Ruta del Arte", Consulado General del Perú, Guayaquil - Ecuador
- 2004 - I Salón de Dibujo. Banco Continental, Trujillo - Perú
- Noche del Arte 2004 – Embajada de EE.UU , Lima - Perú
- Muestra colectiva de artistas trujillanos Embajada de Perú en USA, Washington- EE.UU.
- Colectiva "Femenino y Masculino" club Empresarial – San Isidro, Lima – Perú
- Colectiva itinerante "Arte Peruano", Madrid – España
- 2005 - "Retorno al Santuario", beneficio Minizoológico, Galería Azur, Alianza Francesa, Trujillo - Perú
- II Salón de dibujo, "Línea Negra", Club Colonial, Huanchaco, Trujillo - Perú
- "Metáforas narcisistas", Salón de Dibujo, Alianza Francesa del Cuzco y Trujillo -Perú
- "La pasión y el arte por ti" Hotel Marriot, Lima - Perú.
- Colectiva "Homenaje a Guayaquil". Museo Antropológico del Banco Central, Guayaquil - Ecuador
- 2006 - Crónicas del Perú siglo XXI. Galería Centro Cultural de España., Lima - Perú
- Colectiva "Arte en Verano". Galería Praxis. Lima.
- Lubricus II. II exposición itinerante de desnudo. Casona Orbegoso, Trujillo - Perú. 2006
- Arte actual , "Trujillo Contemporáneo", Galería convento de Santo Domingo – Qorikancha, Cusco - Perú
- "Herencia contemporánea" organizada por la Municipalidad de Dresden, El Atelier Kunst + bau y la Sociedad Latinoamericana "Terra Nuestra" con el auspicio de la Embajada del Perú en Alemania.
- "Question and Question", Museo de Arte Contemporáneo, Cusco – Perú.
- Feria Internacional de arte LINEART Flanders Expo Gand, d'Haudrecy Gallery - Bélgica
- 2007 - Centro Cultural Caisa "Cazador del Arcoiris", Helsinki - Finlandia.
- Colectiva Arte Contemporáneo Gallery Ruiz - Healy Art, Texas - EE.UU.
- Cuatro décadas de arte en el Perú 1960 - 2000, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Buenos Aires - Argentina.
- Colectiva "Arte Contemporáneo de Perú". Galería Broms, Helsinki - Finland
- Colectiva "Trujillo arte del siglo XX" - Casa de la emancipación, Trujillo - Perú.
- Colectiva " Galerie arts en liberté ", Argel- Hotel Sheraton - Argelia
- 2008 - Colectiva Nouveaux regards sur la peinture contemporaine peruvienne Sala de Arte Caisse de Depot - Rabat –Marruecos.
- Colectiva Expo Dolmen Dali - Museo Casa de la Moneda, Madrid - España
- Colectiva Taidelainaamo " Gato de verano" Helsinki - Finland
- Colectiva "Signos de los tiempos" Galleria Rantakasarmi, Helsinki - Finland
- "Pasaporte para un artista- 10 años después" Galería Miroquezada, Lima - Perú.
- Colectiva "IX Salón de Dibujo ICPNA 2008", Galería Juan Pardo Heeren, Lima - Perú
- IX Edición de FAIM 2008, Feria de Arte Independiente en Madrid, Madrid – España

- 2010 - Colección de Arte Contemporáneo – Museo de Arte de San Marcos – Lima – Perú
 - Homenaje al poeta Marco Antonio Corcuera – Casona de la Emancipación – Trujillo
 2011 - Exposición Viajes Interiores – Arequipa - Trujillo

DISTINCIONES

- 1993 - Primer puesto concurso interno de dibujo – ESBAT, Trujillo - Perú
 1995 - Segundo puesto del concurso de pintura "100 años diario LA INDUSTRIA Trujillo", Trujillo - Perú
 1996 - Seleccionado por la Municipalidad Provincial de Trujillo para su Pinacoteca, Trujillo - Perú.
 - Finalista Concurso de pintura "Cenergía 96" Lima - Perú
 1997 - Mención Honrosa XII Concurso de Historieta – Calandria, Lima - Perú
 - Mención Honrosa XII Concurso de Artistas jóvenes Southern de Arequipa, Arequipa - Perú
 - Finalista V Concurso de dibujo ICPNA, Lima - Perú.
 1998 - Finalista VI Salón de Pintura Contemporánea Latinoamericana, Guayaquil - Ecuador.
 1999 - Mención Honrosa Concurso de Pintura "Paisaje Peruano" Michell, Arequipa - Perú
 - Primer Puesto VI Concurso de Dibujo ICPNA, Lima - Perú
 - - Mención Honrosa VII Concurso de Pintura Coca Cola, Trujillo – Perú
 2000 - Segundo Puesto Concurso "Pasaporte para un artista" fase Regional Alianza Francesa, Trujillo - Perú
 - Seleccionado II Salón Regional, Bienal Nacional, Lima - Perú
 - Segundo Puesto Concurso I Salón de Arte Contemporáneo Huánuco 2000, Huánuco - Perú
 - Finalista XIII Concurso Nacional de Acuarela ICPNA, Lima - Perú.
 - Becado a Francia Concurso Pasaporte para un artista segundo puesto, Lima. - Perú
 - Premio a la Crítica concurso II Salón de Arte Joven Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. - Perú
 - Tercer puesto concurso de pintura "Paisaje Peruano" Michell, Arequipa. - Perú
 2001 - Finalista IX Salón Nacional de Pintura ICPNA, Lima. - Perú
 2003 - Primer Puesto XIII Concurso de Pintura. "Paisaje Peruano" Michell, Arequipa. - Perú
 2004 - Segundo Puesto VIII Salón de Pintura. Contemporánea de Integración Latinoamericana Guayaquil - Ecuador.
 2008 - Finalista "IX Salón de Dibujo Icpna 2008" Galería Juan Pardo Heeren, Lima - Perú.

COLECCIONES PRIVADAS

- Museo Ralli, Montevideo - Uruguay
- Pinacoteca del Banco de Crédito Lima - Perú
- Colección Privada de La Embajada del Perú en Finlandia
- Colección Privada de la Embajada del Perú en Holanda
- Colección Privada Casona del Club Central, Trujillo - Perú
- Colecciones privadas de México
- Embajada del Perú en los países bajos
- Colecciones privadas en US.A
- Colecciones privadas en Ecuador, Quito y Guayaquil
- Pinacoteca de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima - Perú
- Colección Privada del ICPNA, Lima - Perú