

ECONOMIA CREATIVA

Diseños de Herbert Rodríguez
1979-2025

Burro con cuernos, 1980, témpera sobre
papel, 144 x 120 cm.

Fiesta de color, 1996, collage, 37 x 56 cm.

En respuesta a los prejuicios y jerarquías en el arte, en la década de 1980 pasé del expresionismo visionario al Diseño, proceso que continué en los años de 1990. Teniendo como referentes a los modos de creación artística tradicional, la obra de Matisse y el arte infantil creo obras como expresión de resistencia vitalista. En las décadas del siglo XXI vinculo el diseño con la Economía creativa, esto es la cultura como fuente de identidad, innovación y creatividad que promueve el crecimiento económico. Entre los años 2020 y 2025 mis dibujos y pinturas de tótems, selvas y "altares" de la década de 1980 fluyen en mis diseños digitales. Al igual que en la década de 1990 busco llevar los diseños al arte aplicado guiado por la utopía de un arte para la vida

Al mirar la selección de productos relacionados al arte aplicado, se hace evidente que he creado belleza a lo largo de mi trayectoria, y que esa creación corresponde a cuatro periodos.

La identidad creativa, 1979-1980

La propuesta "Primitivo", 1990-1999

El Diseño y la lucha por la memoria, 2000-2019

Tribal africano, 2020-2025

La identidad creativa, 1979-1980

En la definición de mi identidad creativa, entre 1979 y 1980, influyeron el arte precolombino, el arte abstracto ancestralista, el llamado "arte popular" y el entorno de naturaleza tropical del distrito de Chorrillos, al Sur de Lima.

Paisaje cotidiano en mi niñez y adolescencia.

Urbanización La Encantada de Villa, Chorrillos, Ca. 1975.

Fotografías de viaje al Sur del Perú, 1979.

Felino, 1984, collage, 154 x 104 cm.

Simetría, máscara, lo gráfico decorativo, fondo texturado, son influencia de la estética de las fiestas tradicionales andinas.

A la pregunta, ¿Qué se propone su búsqueda personal?, respondí: es mi admiración por las técnicas artesanales que sin condicionamientos académicos desarrolla libremente un arte.

PINTURA OBJETO

"Fórum" está presentado una colectiva de "Pintura-Objeto", con obras de Carmen Jarque, Herskovitz, Carlos López, Cecilia Paredes, Hernán Pazos, Ramiro, Reborg, Herbert Rodríguez y Juan Javier Salazar. En el diálogo, Herbert Rodríguez.

...

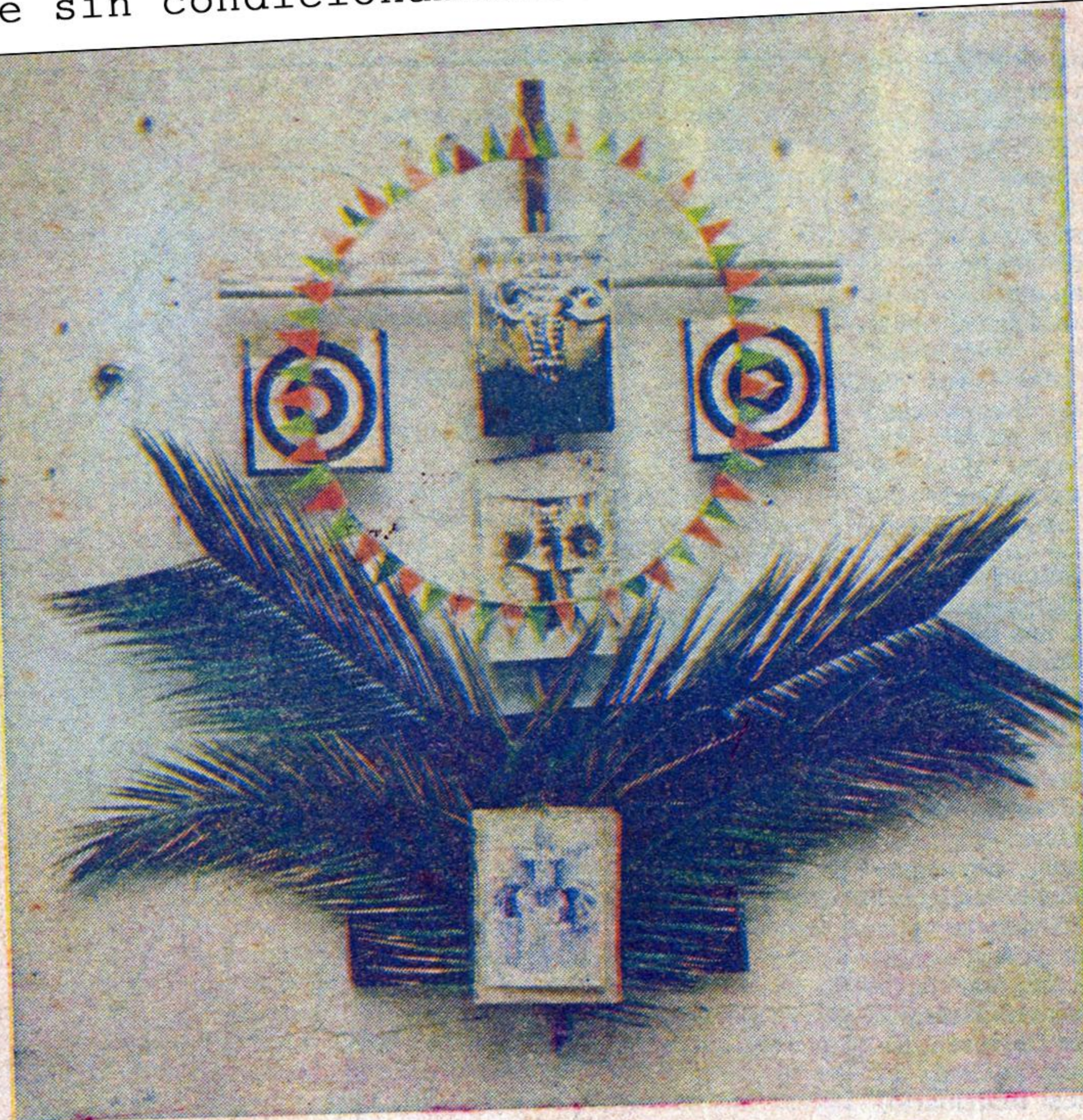
-Todo arte tiene su "objeto" que lo sustenta. ¿Qué aspira a explorar esta muestra?

-Con relación al "objeto", es un término que se utiliza para un tipo de arte que mezcla el color y el volumen. Y formalmente busca transmitir una sensación de realidad como materia, no tanto como figura.

-¿De qué manera resulta "pictórico" el ensamblamiento de objetos tridimensionales?

-No es pictórico. Las sensaciones son por los materiales: alambres, papel lustre, cartón, maderas, fibras vegetales.

-Tú dices, no es "pictórico". Pero el título de la muestra dice "Pintura-objeto".

Ensamble artístico del pintor Herbert Rodríguez que se está exhibiendo en la Galería Forum.

-Son términos para describir ideas generales.

-¿Estos trabajos exploran aisladamente este género, o han sido motivados para esta muestra?

-Aisladamente. En este caso, el acercamiento al Arte Popular y a contenidos mágicos, determinan el uso de los materiales enumerados antes.

-¿Qué se propone tu búsqueda personal?

-Más que nada, creo que es mi admiración por las técnicas artesanales, que sin condicionamientos académicos desarrolla libremente un arte.

-¿No es un poco reconocer las limitaciones de la pintura y de la escultura?

-Yo no creo que sea una intención de ruptura o de originalidad. Sino que esta manera de formalizar el arte ha existido siempre, paralelo al arte tradicional. Han habido técnicas artesanales que han fluído a un nivel popular.

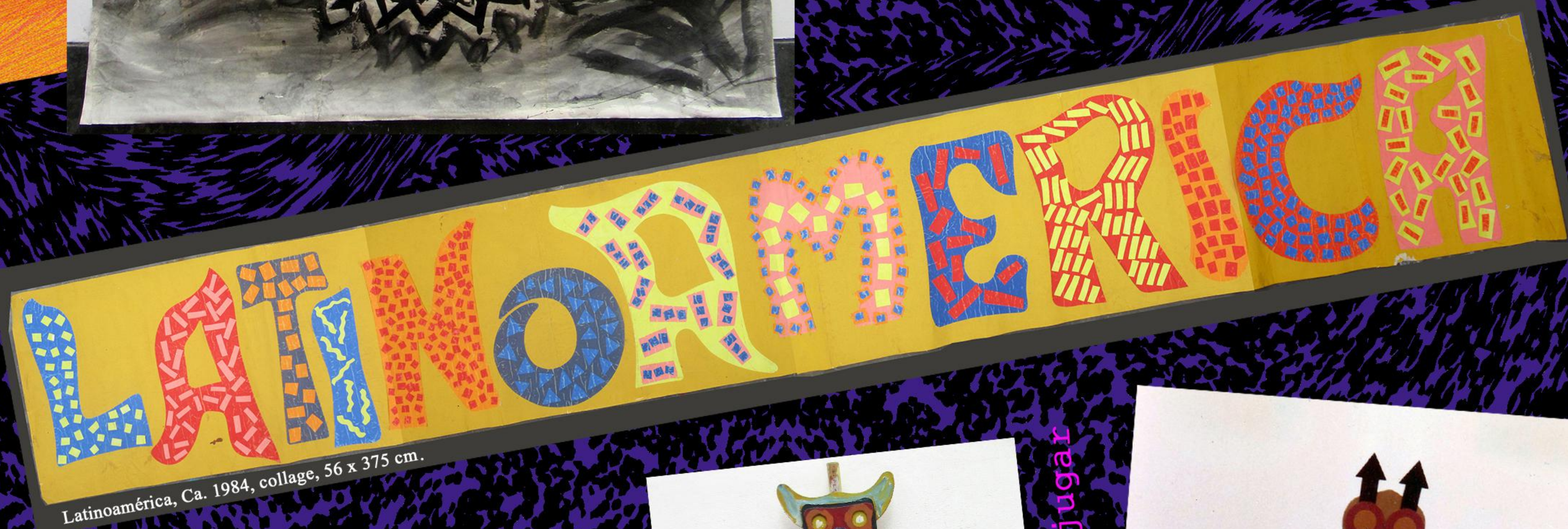
-¿Cómo se convoca aquí la dimensión mágica?

-Por disposición simbólica de los elementos. Y de los arquetipos mágicos que existen en las culturas indígenas, a nivel andino, de costa y de selva. La energía mágica que pueda tener mi obra se ve constreñida por su presentación en un ambiente cerrado y frío. Pero en todo caso, queda como calidad estética. Y se reconoce que está limitado por falta de un ritual que lo acompañe.

Tótem, 1982, témpera sobre papel, 253 x 178 cm.

En el contexto del debate progresista y la euforia vanguardista de fines de la década de 1970 y primeros años de 1980, con taller en casona de Barranco, hice pinturas visionarias y expresionistas cuyas composiciones verticales con formas complejas refieren a tótems ancestrales. Quería expresar la identidad latinoamericana desde la aspiración compartida de un proyecto colectivo independiente basado en nuestra realidad.

Conocer la propuesta de Jesús Martín Barbero sobre lo popular masivo y las industrias culturales, en el contexto de una nueva movida generacional (1984-1987), estimuló mi visión por crear un arte para jugar, un arte para un espacio festivo comunitario.

Super guardián, 1985, ensamblaje, 184 x 101 x 6 cm.

Arte para jugar

Portando ensamblaje efímero en Playa Villa, 1985.

Desde el presente veo mi obra de aquellos años y llego a la conclusión de que la revolución estética fue apropiarme - desde la admiración y respeto - de los modos de creación artística tradicional local, del color intenso y la síntesis gráfica que inspiraron mis trabajos en papel cortado para hacer moldes de collages, ensamblajes y serigrafía; así como el efecto de textil en mis pinturas, y los ensamblajes efímeros a semejanza de altares hechos con materiales perecibles.

Inauguración de la exposición didáctica del Taller de Arte Experimental de la Carpa Teatro, 27-09-1986.

La Carpa Teatro del Puente Santa Rosa (1986) un espacio donde, en casi medio año, despliego el arte experimental.

La propuesta "Primitivo", 1990-1999

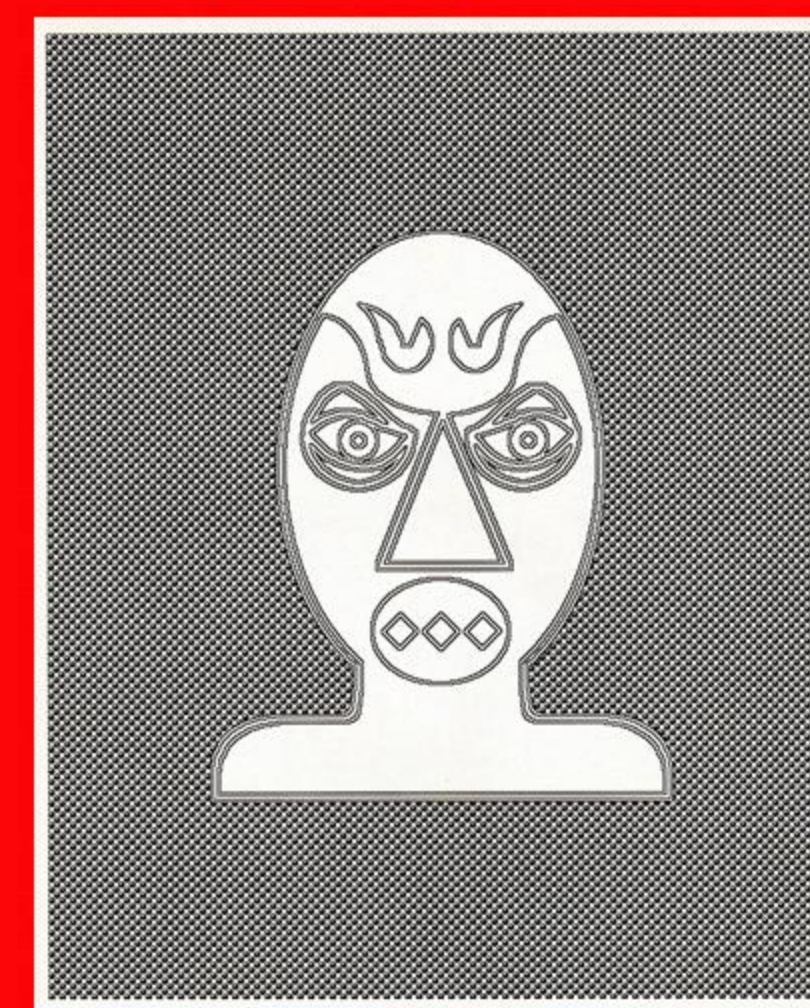
Diluida la utopía social a fines de la década de 1980, retorno al taller personal. Tomando como referente a Matisse y el arte infantil me propongo crear obras coloridas y alegres, como expresión de resistencia vitalista.

Creo diseño para arte aplicado.

Retrato junto a conjunto de obras. Miraflores, 1991.

Arte digital, el inicio.

En 1993 llevo mis dibujos visionarios y expresionistas a arte digital.

Banco decorado. Diseño Herbert Rodríguez. Poeta Carpintero, Raúl Mendizábal.

Máscara y aretes, 1992

Bordado industrial, 1996

Rompecabeza, 1999

Polo estampado, 1999

Mueble
Aretes
Rompecabeza
Cojin
Polo

GINO LÉRTORA

ARTE APLICADO

La propuesta primitiva

Las aulas de la Facultad de Arte de la Universidad Católica recibieron en la segunda mitad de los años setenta a un alumno decidido a romper los esquemas clásicos del academicismo de esa época. Era Herbert Rodríguez, un creador innato y audaz, que siempre ha buscado en sus obras la integración de formas y colores conceptualizados de una manera distinta a lo tradicional. Hoy lo tenemos aplicando todo su talento en bordados y estampados textiles, generando una nueva experiencia plástica llena de colorido y formas primitivas.

Diseños alternativos

Herbert viene trabajando desde hace un tiempo aplicaciones para confecciones como bordados y estampados. Las formas que utiliza son diseños de carácter primitivo, que es la manera como él encuentra la transmisión de lo peruano en un lenguaje contemporáneo. «Lo peruano es muy complejo, los diseños primitivos más allá de ser formas y colores tienen todo un trasfondo diferenciado de lo occidental europeo. Lo irracional es expresado por el gusto hacia los colores fuertes con diseños muy recargados y complejos en sí mismos», señala.

Su propuesta viene a ser una síntesis de muchas fuentes de inspiración, como el arte precolombino peruano, el arte popular mexicano, así como los diseños indígenas norteamericanos y australianos. Como complemento de estas expresiones artístico-culturales ha puesto énfasis en la comprensión de la Historia del Perú a partir de la literatura, además de participar en diversas fiestas populares y exposiciones de arte popular. «Es un largo recorrido de trabajo experimental en muchos niveles, trabajé en la calle haciendo murales y ahí logré percibir

Herbert Rodríguez rodeado de sus personajes cargados de magia, primitivismo y color.

cómo se vincula una experiencia humana comunitaria como una posibilidad de expresión de su sensibilidad».

Sus diseños provienen de una experiencia muy amplia en cuanto al manejo de formas, lo cual se expresa a través de dibujos simples y planos, con colores fuertes que funcionan por contrastes. Sus personajes simbólicos traducen una determinada carga mágico-religiosa, éstos se repiten y se complementan con otras figuras para crear un estilo muy particular. Esta propuesta plástica la ha trasladado al mundo textil y acerca de este sugestivo estilo nos comenta: «Mis diseños para prendas tienen formas y colores muy cargados, he ido probando la eficacia de estos dibujos en cuanto al gusto del

consumidor. La propuesta aún está en un nivel experimental, porque hasta ahora la parte más fuerte ha sido la creativa, y creo que en bordados o estampados uno puede manejar criterios intuitivos de lo que gusta al mercado, pero en términos artísticos no se puede funcionar mirando a éste, sino tratando de ser coherente con una propuesta cultural alternativa».

El considera que sus trabajos tienen un logro formal bastante decorativo, y que ha gustado a la gente más afín a su estilo artístico. Lógicamente, si quisiera llegar con ellos a un público masivo y heterogéneo tendría que bajar la intensidad de los colores o hacer un equilibrio entre éstos, sin sacrificar cierta audacia en los diseños y colores.

Parte de su búsqueda como artista plástico es hacer coherente su trabajo como creador en un medio como el nuestro, sin caer en la contradicción de usar un lenguaje que no es para acá sino más bien para los europeos. En su opinión, el hecho de pintar un cuadro o hacer una escultura en el Perú está casi siempre ceñido a los criterios del arte occidental. Al respecto nos explica: «Como sociedad no nos expresamos a nosotros mismos, sino a través de valores impuestos y aceptados superficialmente, mediante apariencias y formalismos que se traducen en el gusto de los peruanos por vestir de una manera sobria y formal. Propongo que la gente sea como quiere ser y que se acepten los valores sin estar éstos limitados por determinado gusto conservador, que

GAMARRA MARZO 1997

«La propuesta primitiva», Gino Lértora, Revista Gamarra, marzo 1997.

Estampado, 1996, 260 x 151 cm.

En este periodo estampo diseños de diverso tamaño y color para construir composiciones complejas.

Mis exposiciones de diseño 1992-1999.

En la década de 1990 presento mis obras en una serie de exposiciones individuales: Entre el cielo y el infierno (1992) y Reencuentro (1995) ambas en la galería Forum; Primitivo (1993) en la galería de la Alianza Francesa; Confrontación (1996) en la galería del ICPNA, Lima Centro; Bestiario (1996), galería Obsidiana; 17 años de Contracultura (1997), Centro Cultural PUCP; Feria de prestigios (1997), galería Extramuros; Biba la demograsa (1995), galería Praxis.

implica no cambiar y repetir modelos, temándole a la creatividad, a tener una actitud más flexible o a una posibilidad de encontrar ideas que realmente puedan funcionar para nosotros».

El lastre racista

Rodríguez es enfático cuando habla sobre el racismo con relación al arte. En su opinión, este tema traspasa las barreras de lo social e involucra todas las formas de convivencia en nuestro país, en el sentido de que no somos una nación socialmente integrada. Aún existen brechas raciales para lo que viene a ser la aspiración al éxito o para tener un modo de vida equilibrado, en donde cada uno sea considerado como un ciudadano igual que otro y que las características raciales de ser cholo, mestizo o indígena no sean un elemento de disminución de la persona.

«Por eso es que como país aún no tenemos una identidad y los diseños autóctonos se ven bloqueados y sólo se quedan en el nivel de lo exótico o en un producto de venta con fines turísticos, pero que en el fondo no cuestionan nuestra forma de pensar, ni la marginación social por el color de la piel. La tarea, entonces, es cómo hacer que estos diseños se traduzcan en un producto comercial y que a la vez

sean valorados culturalmente por todos los peruanos», sentencia.

Como sociedad no nos expresamos a nosotros mismos, sino a través de valores impuestos y aceptados superficialmente, mediante apariencias y formalismos que se traducen en el gusto de los peruanos por vestir de una manera sobria y formal.

Somos un país contradictorio, lo andino no es homogéneo en la medida que no ha habido un proceso de mestizaje, sino más bien una especie de fragmentación permanente, que se manifiesta en ese concepto de estar juntos pero no mezclados. Esta actitud viene desde lo blanco occidental y genera una respuesta

de vergüenza frente a lo propio. El racismo se traduce también en un uso oportunista de los diseños cuando conviene vender lo que se llama el «diseño peruano».

Herbert visita constantemente Gamarra y nos dice que observa en este lugar un esfuerzo tenaz y permanente en los empresarios, pero que aún es fragmentado, a nivel de creatividad no se llega a tener un resultado propio porque no existe una adecuada orientación. «Siento que en Gamarra hay una gran cantidad de iniciativas individuales, pero se sigue manteniendo la brecha entre lo que es el Perú oficial y el real que está en plena efervescencia. Estamos dejando de lado una cultura alternativa que podría partir de zonas como Gamarra, entonces, tenemos que romper los prejuicios raciales que hay alrededor de una manifestación artística como una forma válida de expresarse creativamente. Debemos estar orgullosos de lo que somos nosotros mismos y basarnos en esas raíces para crear una propuesta cultural emergente». Nuestro entrevistado se despidió de nosotros obsequiándonos un hermoso bordado que, de hecho, luciremos en una chompa durante el próximo invierno. Seguramente muchos se sorprenderán por su originalidad y desearán también tener uno. Enhorabuena.

El Diseño y la lucha por la memoria, 2000-2019

En este periodo divido el tiempo entre la tarea docente, el activismo y el diseño.

En 2001 hice el primer mural que decoró la fachada del Centro Cultural El Averno (1998-2012), espacio emblemático del arte urbano en la cuadra dos de Jirón Quilca, muy cerca de la plaza San Martín. Sus impulsores fueron Jorge Acosta y Leyla Valencia.

Acrílico sobre tela 154 x 121 cm.

Acrílico sobre tela 140 x 115 cm.

Dos pinturas de mi exposición individual "Yo anarco indigenista" en el CC El Averno, 2001.

Celebración, 2007, collage, 156 x 115 cm.

Dibujos a plumón. Libretas de dibujo 2013-2018.

Produzco nuevas obras en el contexto en el que la diversidad cultural comienza a ser valorada. Vinculo el diseño con la noción de cultura como industria. Esto es la Economía creativa como fuente de identidad, innovación y creatividad que promueve el crecimiento económico, con incidencia en la lucha contra la pobreza.

Máscara sobre fondo violeta, 2012, impresión giclée sobre papel de algodón, 50 x 50 cm.

Colección Verano apocalíptico de Herbert Rodríguez e Issela Ccoyllo, Colectiva Cómplices, Galería ICPNA San Miguel, 2018. Foto: Andrés Buendía.

Túnica y vestido, Colección Verano Apocalíptico, 2018. Estampado textil y confección de prenda de vestir.

Significativo avance en el proceso de eliminar la segregación por identidad cultural en las instituciones del arte.

En el stand "Desbordes: lo vital no admite división" del Ministerio de Cultura en la sexta edición de la Feria Internacional Art Lima (2018), la entonces ministra Patricia Balbuena, refiriéndose a las categorías "culto", "popular", "tradicional" y "moderno", invita a "superar las distancias que nos separan". En el Foro titulado "Redefiniendo el arte desde la contemporaneidad andina, indígena y amazónica", de la Feria Arcomadrid2019, Natalia Majluf, ex directora del Museo de Arte de Lima (MALI), afirma que el museo desea "que se diluyan las distinciones excluyentes", refiriéndose a las "categorías separadas arte popular, arte tradicional o arte indígena". En la inauguración de la exposición "Otras historias posibles. Repensando las colecciones del MALI", Juan Carlos Verme, entonces presidente del Patronato del Museo afirma "Las tablas de Sarhua es arte contemporáneo".

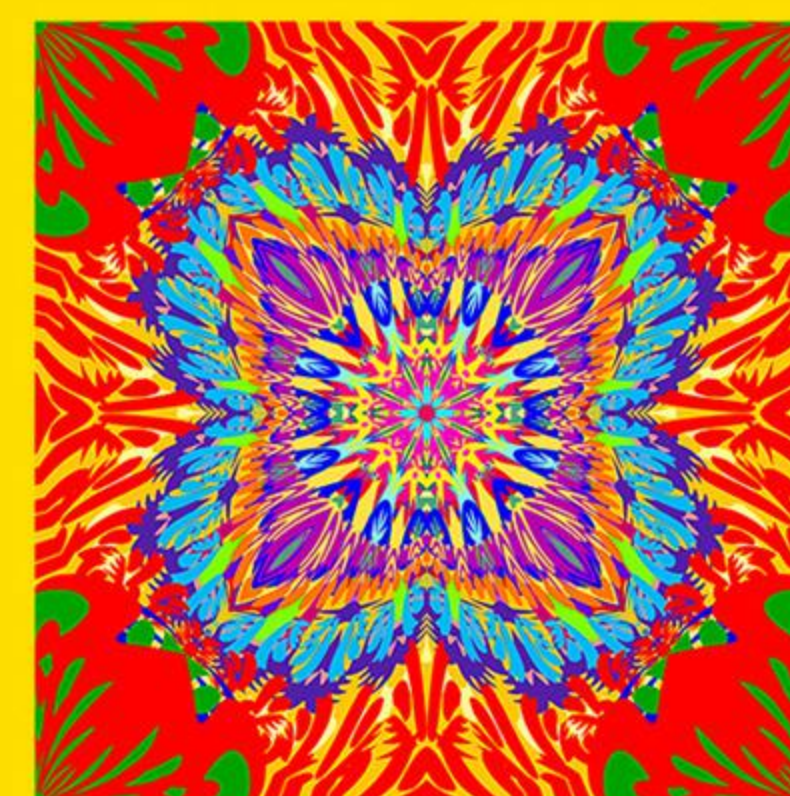
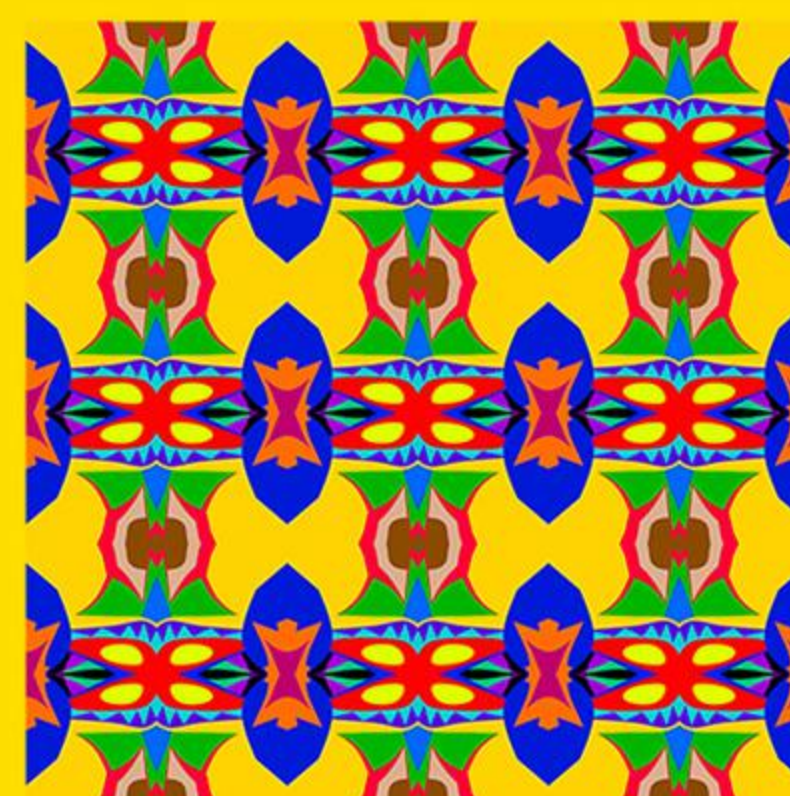
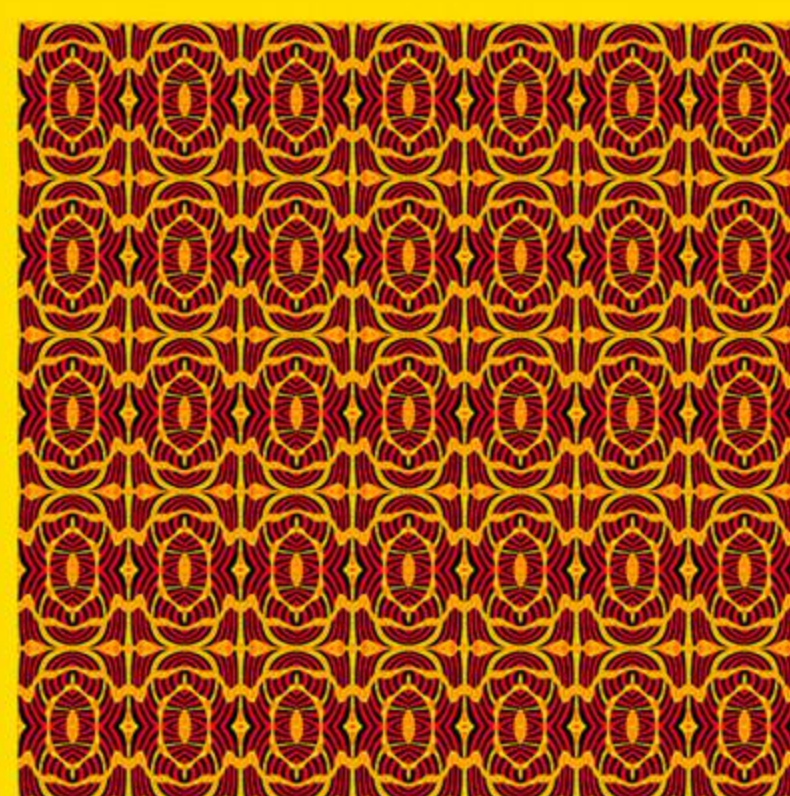
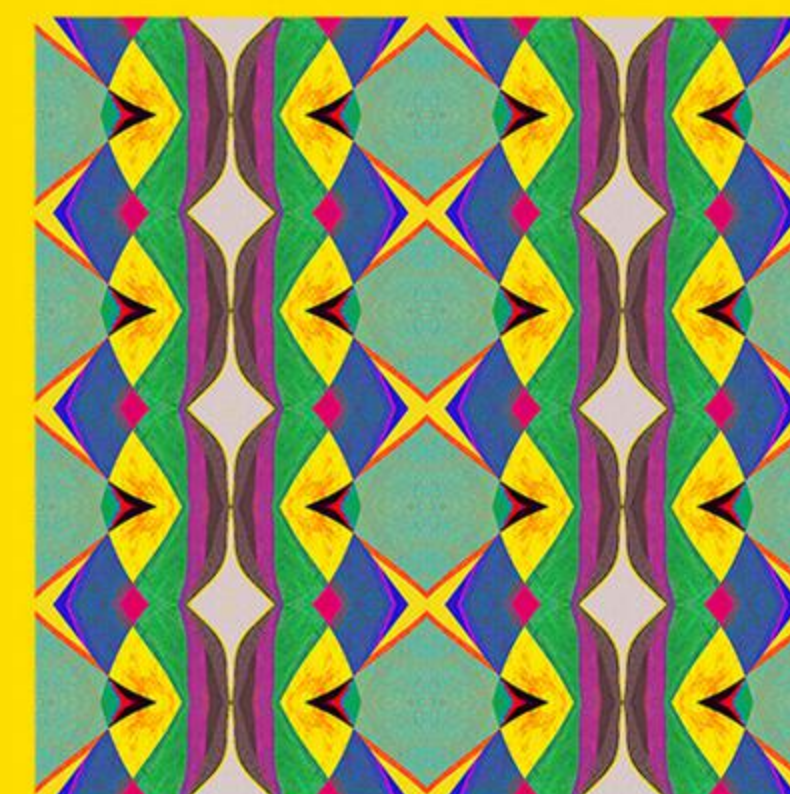
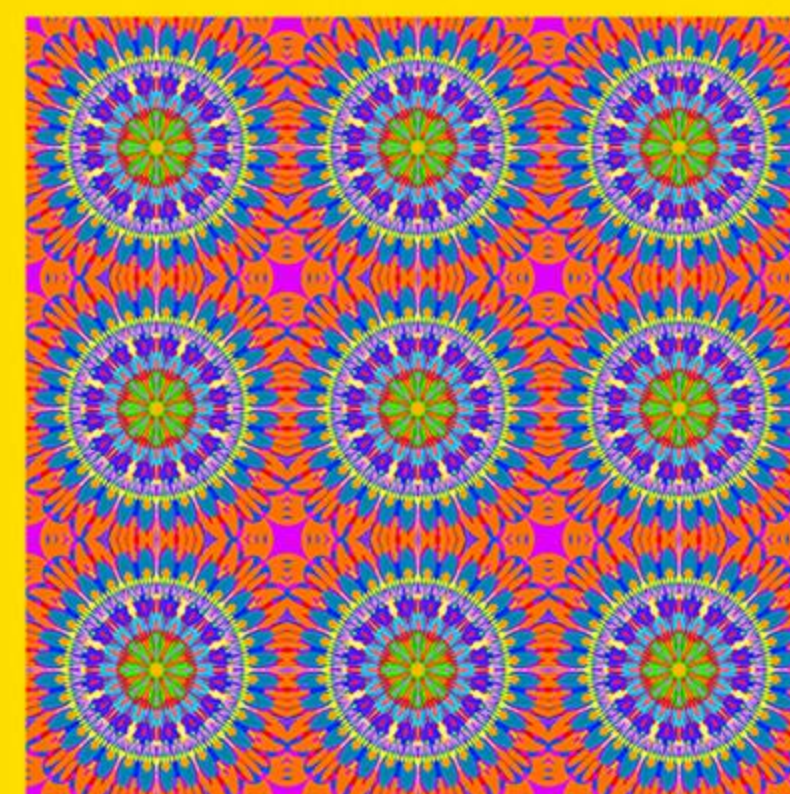
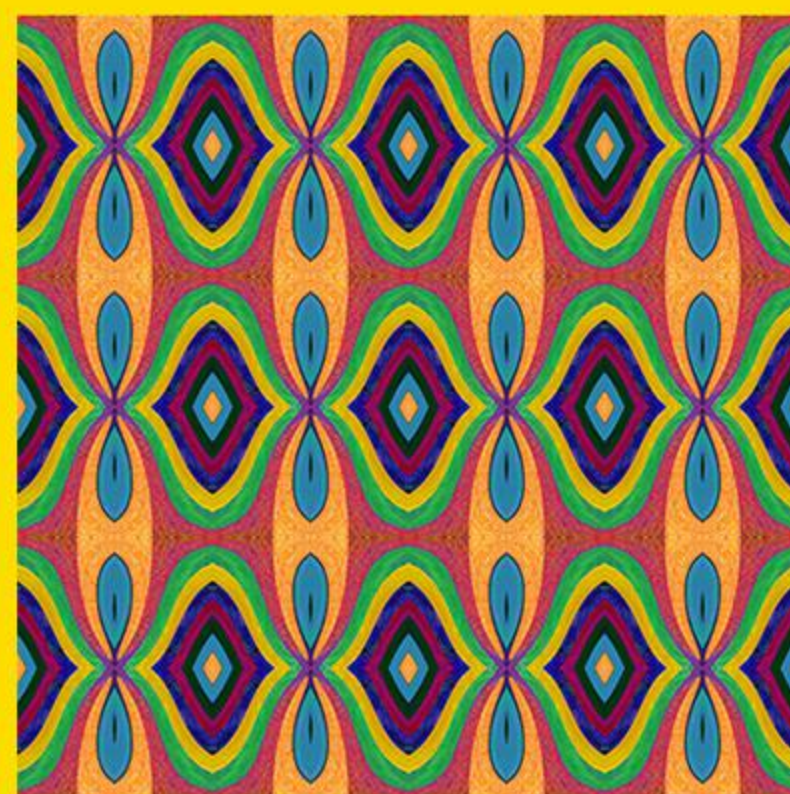
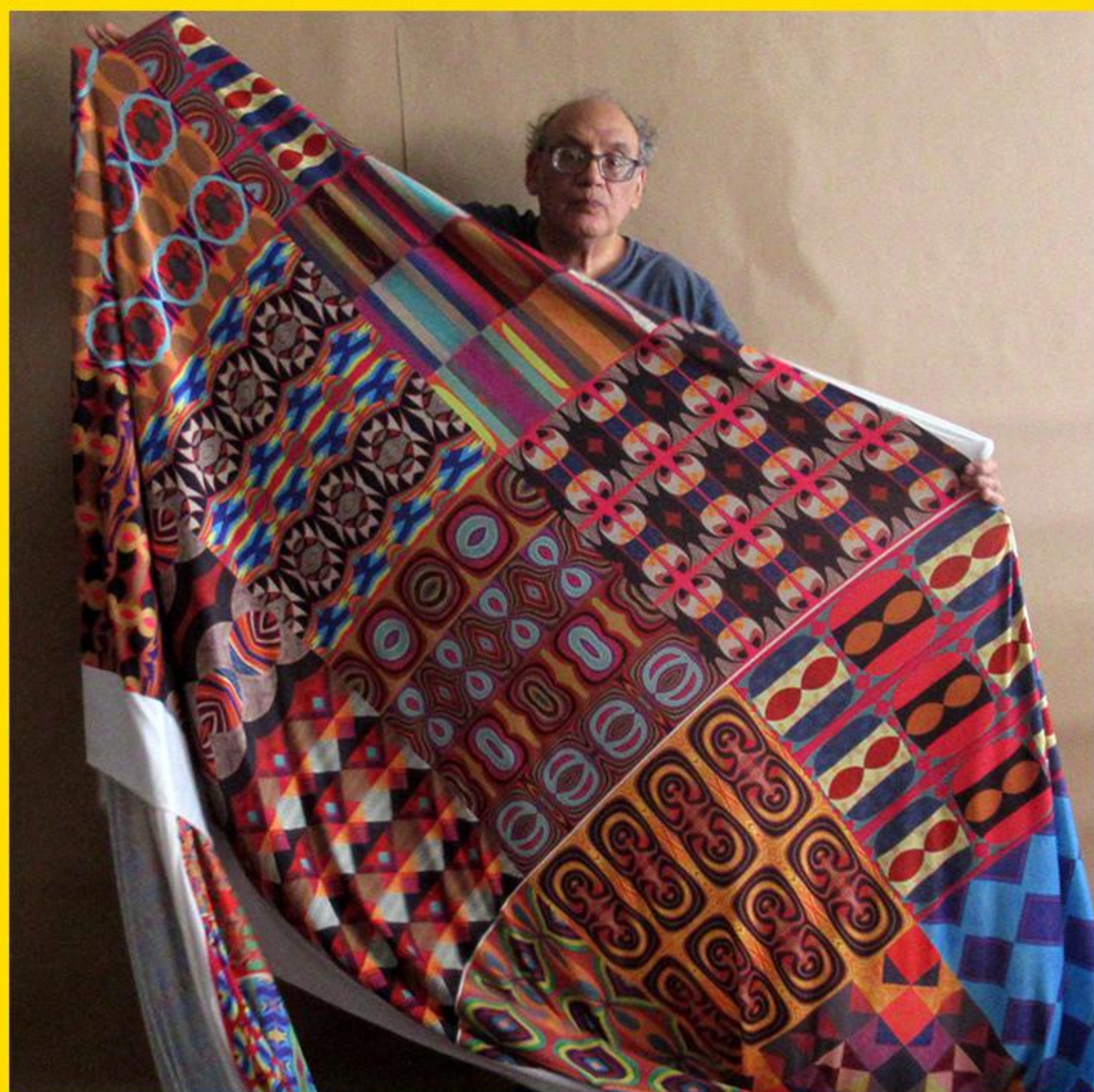
Fragmento de la obra *Libres e iguales*, 2019. Venuca Evanán, Jaqui Loa y Herbert Rodríguez. Tintes naturales y pintura acrílica sobre madera, 163 x 56 cm

Tribal africano, 2020-2025

El año 2020 retomo el trabajo estético creativo a tiempo completo. Retorno al punto en que dejé el diseño para arte aplicado desarrollado en la década de 1990 con mi propuesta "Primitivo"; también reviso y organizo lo producido en los años 2000-2018. Es un periodo de deriva creativa en Diseño digital y Diseño digital generativo.

Nueve de los 117 diseños en sublimado textil de 17.61 metros.

Pasar la imagen digital a impresión tangible, la prueba de artista, para ver y analizar colores, formas, proporciones, y, también, el efecto de texturas visuales, de variedad de diseños

Altar Celebración, 2021. Collage, 150 x 160 cm.

Afrosarhuino, 2024. Bordado y apliques realizados por Gaudencia Yupari, siguiendo boceto e indicaciones de Herbert Rodríguez, 85 x 60 cm.

Composición radial tribal I, 2024. Sublimado, 147 x 147 cm.

Bolso, 2025. Sublimado, 41 x 44 cm.

Personaje ritual, 2023. Tapiz bordado en lana de oveja, 120 x 86 cm.

De la serie Máscaras de colores, 2023. Calado en MDF, 20 x 15 cm.

Toro Ancestral, 2025. Resina 3D pintada con acrílico realizado por Mutante Robot siguiendo indicaciones de Herbert Rodríguez.

Visión, 2025. Animación digital realizada por Sebastián Suarez Vértiz siguiendo indicaciones de Herbert Rodríguez.

Mis dibujos y pinturas de tótems, selvas y "altares" de la década de 1980 fluyen en los diseños digitales que los imagino como tapiz y bolso en tela sublimada. Al igual que en la década de 1990 busco llevar mis diseños al arte aplicado: bordado, tapiz tejido en lana de oveja y el calado en MDF. Estas obras junto con la serie de collages Celebración, la escultura 3D y la animación digital expresan mi idea de "vitalizar la vida" y la utopía de un arte para la vida cotidiana.

Herbert Rodríguez

ECONOMÍA CREATIVA

Diseños de Herbert Rodríguez 1979–2025

Curaduría: Issela Ccoyllo y Jorge Villacorta

Del 09 de agosto al 28 de setiembre de 2025

Casa O'Higgins – PUCP

Web: herbertrodriguez.com

Email: herbertperu@gmail.com

Lorem Ipsum

Con el auspicio

HERLITZKA & CO.

Organizan

INSTITUTO
**RIVA-
AGÜERO**

CASA
O'HIGGINS

PUCP