

EL PASO DE GIGANTE
de las Artes Plásticas de Chile

Chile, " that uttermost part of the earth" como lo llamó Simón Bolívar, o "Finis Terrae" como le indicaban en los mapas antiguos, o, ~~simplemente~~ como lo llaman amablemente los propios chilenos: " el último rincón del mundo", es un país de una extrema geografía, sólo tiene una medida: Latitud, sólo Norte y Sur; entre los Andes imponentes y el extenso y profundo Pacífico Sur, se extiende pasando por los más variados climas y geologías, desde el seco ~~Desierto del Norte~~ desierto del Norte hasta las nieves antárticas; geografía agreste y hermosa, agresiva y amable, capaz ^{de} convulsionarse y desmembrarse en un terremoto y luego ofrecer un clima suave, buenos vinos y mujeres de "sparkling eyes, ready wit, a great deal of good nature, strong disposition to gallantry" como las definió el abuelo marino de Lord Byron, quién no ha sido desmentido por el resto los viajeros.

Esta misma geografía de características tan variadas, ha hecho que el paisaje en el pasado y la geología y lo telúrico en la actualidad, impresionen a los artistas y sea su tema predilecto y es más, es una constante del arte chileno.

Otra constante es el color, se dá más importancia al color que a la forma, al color rico, armónico, sin estridencias, pero color refinado, elaborado; ~~esta~~ el color, nos lleva a reconocer otra característica, derivada de él, es la emoción, es poético y emocional, la razón es la estructura, pero aún esta esta cargada de emoción, y aquí me atrevo a decir que es nuevamente el medio geográfico el que impresiona al pintor como al poeta, recordemos que la poesía en Chile tiene cultores tan destacados, como Gabriela Mistral Pablo ~~Neruda~~ Neruda, Vicente Huidobro y tantos otros.

~~Si~~ Si se considera la mezcla de razas y de orígenes del chileno actual, algo similar a Norteamérica, se comprenderá mejor el individualismo en sus artistas, cada uno tiene su personalidad marcada y son todos diferentes, sin embargo, las características enunciadas ^{anteriormente} son válidas para casi todos ellos.

0   0   0

A diferencia de otros países latinoamericanos, donde el indio alcanzó culturas de alto nivel como Méjico y Perú y Bolivia, en Chile el arte de los araucanos fué la guerra, allí expresaron su coraje y su astucia, una

vez pacificados, muchos años después de nuestra independencia de España, los indios continuaron mezclándose con los hijos de los españoles y se han incorporado a la nación, han sido asimilados por ella, por eso hoy en Chile no se tiene conciencia de lo indio; esto también explica porqué en no existe el arte indigenista, el que describe al indio y su medio, arte que se desarrolló en Perú, Bolivia y Méjico entre otros y que lógicamente iba cargado de un mensaje político y social.

En cambio, tuvo cierta importancia, en la década del cuarenta, otra forma de arte político, el realismo socialista, que enaltecía al obrero y al campesino, este grupo, ~~en~~ esta forma de ~~el~~ arte ha desaparecido en Chile, nó porque el problema social haya desaparecido, sino que estos artistas han adoptado formas mas universales y contemporáneas, han dejado a un lado el lenguaje y el tema local, para adoptar un lenguaje y un tema mas general, mas universal, han dejado de ser ilustrativos.

Los artistas en Chile , pintores, poetas, novelistas, compositores, como en Latinoamérica , casi todos tienen una conciencia social y política, la situación latinoamericana la impone; en Chile, país profundamente politizado, en el buen sentido de la palabra, me refiero a que cada chileno tiene una ideología definida; desde la adolescencia , cada uno tiene una opinión política; no es raro entonces, que los pintores que son hombres, ~~hombres~~ y no muñecos con un pincel en la mano, también la tengan. Algunos la expresan directamente, otros indirectamente y otros no creen necesario manifiestar lo social o político en sus obras, pero existe una conciencia y en muchos actividad política.

Durante las elecciones, los candidatos de los distintos partidos, Socialista, Comunista, Conservadores o Demócrata Cristiano actualmente en el Gobierno, reclutan a los intelectuales y es muy importante para la opinión pública, saber qué poetas o pintores, apoyan a qué candidatos. El intelectual es respetado y admirado por el público, pero es regaloneado durante las elecciones; son un factor importante en la comunidad y su opinión pesa.

En un grupo aparte, porque estos artistas siempre están aparte del ~~los~~ mundo artístico y de los demás artistas, me referiré a los Primitivos o Ingenuos como suele llamarseles, tres de ellos son de calidad, Herrera Guevara, el primero, muerto hace ya unos quince años, pintor de gran fantasía y audacia de forma y color, un ser original en su vida usaba dos pelucas, una con el pelo largo, para el invierno y otra para el verano con el pelo muy corto, como debe ser; su obra es intensamente emocional y valiosa.

Fortunato San Martín, de modesto origen agrícola, pinto recuerdos de su adolescencia, siempre con gran sensualidad y malicia.

Y Juanita Lecaros, cuyos óleos y últimamente, grabados, estan saturados de misticismo, sus visiones de la muerte y el amor, del cielo y el infier-
~~no~~ son poderosas y muy personales.

)0)0)0 0)

En los últimos diez años, después de avanzar lentamente, las artes plásticas de Chile han dado un paso de gigante, UN PASO DE GIGANTE.

se debe este a una generación despierta, ambiciosa, seria, que dejó el café y el bar bohemio y trabaja, que dejó a un lado la intuición creadora como único impulso para crear, que piensa seriamente, desarrollándose en profundidad, son muchos los artistas, muchísimos y las nuevas generaciones las mas jóvenes son nuestra mayor esperanza.

Agrego aquí, aunque tardíamente, otra característica del arte chileno, es su seriedad, no quiero decir con esto, que no exista el humor, sí y mucho, pero no se dá la frivolidad, ni las modas fáciles, copiadas de revistas extranjeras, esto es espontáneamente sancionado por todos, unánimemente, y si llega a suceder, no prevalece.

)))) o o o

A la cabeza de este PASO DE GIGANTE, cuyo ejemplo personal, más que la influencia de su propia obra, ha sido desde hace 20 años un constante estímulo para los artistas chilenos es

MATTA, nacido en 1912, es sin duda el más conocido y apreciado de los pintores chilenos, ha vivido y trabajado en U.S.A. y Francia, donde actualmente reside, Matta es reconocido como uno de los más importantes innovadores en las artes plásticas, su mundo de "Morfologías psicológicas" como él mismo lo define, está expresado brillantemente en sus telas, con una caligrafía nerviosa, de estallidos, de color puro, en combinación con estructuras dinámicas. Esta pintura describe un mundo, a veces caótico, de contenido social, de protesta. Poeta y visionario, Matta ha publicado libros ilustrando sus propios poemas. Recientemente hizo una exposición en Nueva York, de esculturas, con lo que complementa la expresión de su mundo, tan brillante y original.

~~XXXXXXXX~~

NEMESIO ANTUNEZ, nacido en 1918, su obra mantiene una poética relación con la naturaleza, y en particular con la de Chile. Ha ejecutado recientemente en Nueva York, una serie de oleos de "Mujeres enamoradas." Además de pintor es grabador y muralista. Fué Director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y es actualmente Agregado Cultural de Chile en este país.

ENRIQUE ZAÑARTU, nacido en 1921, trabaja la materia pictórica hasta hacer de ella su esclava, su mundo hermético, guarda el misterio de una hermosa geología, Zañartu cultiva con esmero un precioso silencio íntimo. Vive en París, sus grabados contienen su mundo, el cual se transparenta a través de una soberbia técnica.

ERNESTO BARREDA, nacido en 1927, arquitecto, mantiene desde sus comienzos, como pintor, una cercanía inmediata a la realidad, a la materia, famosas son sus puertas y ventanas cerradas, de patéticas maderas carcomidas, recuerdan el barroco ~~hipánico~~ español ejecutado por los indios en el Cuzco, sus Cristos abandonados, en iglesias de paredes descascaradas, son tratados con un realismo exarcebado, hiperrealista.

JOSE BALMES, 1927, tanto sus trozos de muro, con inscripciones populares, como sus anteriores pinturas, de cocinas y ~~artefactos~~ trozos de talleres, están imbuidos de un sentido trágico, acentuado con la continua fragmenta-

ción del tema, ~~SENTIDO~~ sentido que lo acerca a la pintura hispánica.

ROSER BRU. nacida el año 1925, sus hieráticas maternidades imponen una presencia visionaria, como sus figuras de durmientes, todo ese mundo vistos a través de lentes de colores saturados, intensos.

PABLO BURCHARD JR. Pintor y muralista, hijo de Don Pablo, el viejo maestro, pinta con ~~habilidad~~ soltura y destreza, sus más recordadas pinturas reflejan los melancólicos atardeceres, en los barrios populares de Santiago; ~~con~~ ~~habilidad~~, ultimamente ha hecho una pintura de mucha materia, con un contenido cósmico.

Gracia Barrios 1929, sus trágicas figuras de fusilamientos tienen un espíritu religioso, en que la forma herida y sangrante se asocia a las ~~efectivas~~ imágenes de Cristos ~~de~~ españolas.

o o o o o o

En otro grupo, los pintores hoy día entre 25 y 35 años, y que comienzan a formar el cuerpo de la pintura chilena actual,

GUILLERMO NUÑEZ, cuyas agresivas figuras, de espinas y heridas, han sido expuestas en el Museo de Austin Texas, recientemente,

Carlos Ortúzar, sus personajes eróticos de la mitología popular chilena, dejaron de ser pinturas, para tomar una forma tridimensional y por lo tanto escultural, como en un laboratorio Ortúzar, efectúa la autopsia de sus seres mitológicos.

ENRIQUE CASTRO/CID, construye amables robots, que fueron ~~entusiasticamente~~ celebrados por la crítica de Nueva York, durante su exposición reciente, John Canaday, lo citó entre las exposiciones más interesantes del año, en un compendio final de la temporada, en el New York Times.

~~RECENTEMENTE~~ RODOLFO OPAZO, está pintando interesantes composiciones de figuras recortadas, blancas, sobre fondos oscuros, ~~su,~~ 9.

RICARDO YRARRAZAVAL; de formas muy simples, de gran riqueza de colores en tono bajo, sus obras están cargadas de una intensa fuerza emocional.

Los más jóvenes de los pintores, recién egresados de las escuelas han acentuado un interés por la realidad y están más cerca que sus ~~in-~~ inmediatos antecesores de la figuración.

o o o o o o o o o o

ESCULTURA. Dos figuras ,dos poderosos artistas, Lorenzo Dominguez y Samuel ~~XXXXXXXXXX~~ Roman, son el eslabón entre la escultura alegórica y naturalista del siglo pasado y la escultura actual,ellos abrieron el camino con sus obras y sus enseñanzas, para que Lily Garafulic y Marta Colvin, las maestras de la generación actual, ambas de espíritu investigador y incansables realizadoras? sus obras junto a las de Dominguez y Roman son las más interesantes monumentos en Santiago.

ROSA VICUÑA, es el mas profundo de los escultores hoy dia en Chile, trabaja ~~XXXXX~~ en tierra cocida, material usado por las civilizaciones pre-~~XXXX~~ colombinas y logra formas que en el total son de una gran simplicidad, pero cuya superficie está elaborada con una rica sensualidad.

SERGIO MAILLOL ejecuta en mármol grandes y pulidas anatomías en bronce pequeñas y preciosas figuras.

Sergio Castillo, Juan Egenau y muchos otros ~~XXXXXXXXXX~~ escultores mas jóvenes están elaborando en piedra , bronce, fierro soldado, maderas, burlap, las formas nacidas de esta tierra~~XX~~ de rocas y espumas.

La escultura chilena cuya calidad se apreció en la Primera Bienal de Escultura en el Museo de Arte Contemporáneo el año 1963, está en excelente pie y hay entre sus cultores la misma profundidad y seriedad que se aprecia en los pintores.

) o o o o

GRABADO.

En este ~~XXXXXXXXXX~~ PASO DE GIGANTE, que ha dado la pintura y la escultura, el grabado ha ido paralelamente, existen sólo en ^Santiago cuatro talleres trabajando activamente.

TALLER 99, formado por un grupo de pintores, trabajó independientemente durante varios años, para integrarse finalmente a la ~~XXXXXX~~ nueva ESCUELA de Arte de la Universidad Católica,; allí trabajan ^X un destacado grupo de artistas, en su mayoría pintores ya maduros, ~~XXXXXXXXXXXX~~ entre ellos citaremos a Mario Toral, Roser Brú, Dinora douchitzky, Florencia de Amesti, Lea Kleiner, Delia del Carril, Eduardo Vilches~~XX~~ y otros muchos excelentes grabadores,.

TALLER DE GRABADO, UNIVERSIDAD DE CHILE, este taller desde la dirección de Eduardo Bonati, ha tomado una gran importancia , allí Bonati secundado por el escultor Matías Vial, enseñan con dedicación la investigación de las nuevas técnicas.

Ha y dos talleres mas, el de la Escuela de Artes Aplicadas, y el reciente-
mente formado en el Centro de Cultura de la Municipalidad de las Comunas
en Santiago Alto.

En el extranjero trabajan tambien varios grabadores, en Paris, Matia, Barria-
tu, Teller, Downey, en Nueva York, Ivan Vital, Ortuzar, Juan Gomez y Gomez-
les Torneros, etc.

En el año 63 el Museo de Arte Contemporaneo organizo la Primera Biennial
de Grabado Americano, alli tuvimos la satisfaccion de ver la calidad del
Grabado chileno tanto en su realizacion tecnica, como en el valor propia-
mente artistico.

Hate año, en Noviembre debe realizarse la Biennial de Matia. Estas vastas
exposiciones Internacionales y las continuas muestras de grabados nacio-
nal y extranjero mantienen vivo el interes, tanto en los artistas como

en el publico en general.

o o o o o

EDUCACION ARTISTICA.

Hay hoy dia dos Escuelas de Arte en Santiago y muchas mas en el resto del
pais.

La primera y mas importante, la Escuela de Bellas Artes De la Universidad
de Chile, fue fundada en 1845, hace ya 120 años, y continúa su intensa la-
bor a través de continuos cambios que la mantienen al día en su especiali-
dad; funciona esta escuela en un vasto y antiguo edificio, en el centro
de uno de los más hermosos parques de la ciudad; junto al Museo de Bellas
Artes. Su numeroso estudiantado puede elegir, allí, la carrera pedagógica
y recibirse de Profesores de Artes Plásticas, para enseñar, después en las
Escuelas Públicas y privadas. De esta centenaria Escuela, han salido los
principales artistas chilenos, durante el siglo pasado y primera mitad
de este, es sólo ahora y recientemente que artistas como Matia, Barria-
Antúnez, Barreda, Burchard y muchos otros llegan a las artes a través de
otras ~~carreteras~~ profesiones, Arquitecturas especialmente.

Hace 5 años se fundó la Escuela de Arte de la Universidad Católica, esta
Joven, peduñe y progresista escuela tuvo la suerte de interesar al pintor
y Profesor Joseph Albers, entonces ~~director~~ Director del Departamento de

Arte de Yale University, el Prof. Albers, visitó Chile cuando comenzaba a hablarse de formar esta Escuela, desde entonces ha colaborado enviando sus mejores ayudantes y artistas, a trabajar junto a los profesores chilenos, así estuvieron por períodos de dos años cada uno los profesores Sewell Silman, Norman Calberg, Paul Harris y varios otros quienes han aportado su entusiasmo y sus nuevas ideas para la formación y desarrollo de esta Escuela; en su quinto año de vida, se comienza sólo ahora a ver los resultados de este esfuerzo en la obra de los estudiantes recién egresados.

o o o o

Mercado del ARTE.

Es un hecho que el artista en Chile no puede vivir de su obra, son ~~hoy~~ contados en los dedos de la mano, los que logran hacerlo, y la mayoría de estos hacen un arte algo comercializado, es entonces, que enseñar en las Escuelas de Arte, la alternativa más digna, que tiene el artista y así la mayoría de ellos, la gran mayoría, son profesores.

El hecho que no pueda el artista vivir sólo de su profesión, no significa que no haya un mercado local para el arte, el PASO DE GIGANTE lo ha dado también el público, en lo que comprensión y apreciación artística se refiere.

Hasta la década del treinta y con muy raras excepciones, se puede afirmar que no existían los coleccionistas de pintura chilena, compraba el interesado en París, este ~~era~~ era el único lugar, que garantizaba la calidad de la obra adquirida, no había, pues confianza, en la pintura nacional, ni en los artistas. Así, tenemos los trágicos casos de los talentosos artistas que en una forma u otra se suicidaron, en la llamada Generación del 13, (formados alrededor de 1913), la mayoría de ellos por no tener respaldo en la sociedad en que vivieron, por desgracia, tampoco tenían recursos propios como para poder salir del país y conocer otros medios.

Hoy día esto ha cambiado, hay numerosos coleccionistas de pintura chilena sobretodo en la generación más joven. El artista vende su obra, las exposiciones son muy concurridas y el público que no alcanza a pagar un óleo de un buen pintor que tiene allí un precio de 200 a 400 dólares, compra grabados, estos tienen un precio de 10 a 20 dólares, en las Galerías comer-

ciales de Santiago.

Parecería que me contradigo al afirmar que el artista no puede vivir de su arte y sin embargo vende sus obras, lo que ~~esta~~ explica esta situación es que ~~za~~ el arte se vende a bajo precio comparado con el costo de la vida.

O O O

LA CRITICA.

~~Los más importantes periódicos, tienen sus críticos, el objetivo es orientar al público, explicándole y haciéndole ver el arte expuesto, en realidad ^{la crítica} esta dirigida al público, poco recibe el artista ^{de ella} si no que indirectamente, si le es favorable, le ayudará a vender las obras.~~

Los dos críticos mas considerados son Antonio R. Romera de "El Mercurio", es el más leído y escuchado, hace un analisis indiscriminado y meticoloso a todas las exposiciones, y Victor Carvacho de "La Nación", este ~~maximam~~ defiende el punto de vista del arte actual con agudeza y penetración. Romera ~~es~~ tiene un interés más universal en la pintura, Carvacho mas tendencioso ~~XXXXXXXXXX~~ ion.

A este pujante grupo de pintores les hace falta un portavoz, que les dé estímulo, coherción, conciencia de su colocación en el mundo del arte y de su importancia, que ante el público actúe valorizando estrictamente lo mejor, separando la paja del trigo.

O O O

EXPOSICIONES.

Con el incremento del movimiento artístico, se hace indispensable el intermediario comercial, así han aparecido numerosas nuevas Galerias, de ellas hay cuatro dignas de mencionarse: Galería Carmen Waugh, Galería Beaux Arts, y Marta Faz en la zona comercial, y la Galería "El Patio" en la zona residencial.

O O O

MUSEOS

El primero y mas antiguo, fundado en 1887, es el Museo Nacional de Bellas Artes, allí se guardan obras de todos los tiempos y escuelas, .El edificio actual inaugurado en 1910, según planos de un arquitecto francés, recuerda el Grand Palais en Paris, con una gran cúpula de vidrio y amplias salas en varios pisos alrededor, tiene esta estructura una poesía, una nostalgia de la 'belle époque'.

Pero el Museo en Santiago, que lleva la bandera del arte actual, y que sin duda ha sido uno de los incentivos en el PASO DE GIGANTE es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, en los últimos años se formó la Sociedad de Amigos del Museo, con los más destacados personeros de la industria y de las empresas comerciales.

En combinación, el Museo y la Sociedad de Amigos han organizado importantes exposiciones, como las dos Bienales Americana de Grabado, donde se reúnen las obras de todos los países americanos; la Bienal de escultura chilena (premio dado por una compañía de seguros) Premio C.A.P. (acero) Premio C.R.A.V (refinería de azúcar) etc. el año recién pasado se expuso una importante muestra del pintor Joseph Albers, y otra de esculturas de Jacques Lipschitz, enviadas por el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

El Museo de Arte Contemporáneo desde su fundación en 1947, ha puesto énfasis en lo latinoamericano y así en estos últimos años se han hecho importantes exposiciones de pintura de Argentina, Perú, Venezuela, Cuba, Brazil, además de otras completísimas de Alemania, Italia, Holanda,

Delos Estados Unidos, después de una gran exposición organizada, allá por el año 1940, no hemos tenido en Chile, una muestra de lo que se hace en pintura en este país, colecciones como la "Sarah Robin" y varias otras buenas collecciones privadas, pero que no representan en el nivel actual del arte norteamericano.

Nunca en Chile hemos tenido un Pollock, un Rothko, un Klyne o una pintura de De Kooning, y por supuesto nada de las últimas tendencias, sólo se les conoce y muy bien por reproducciones.

Debe organizarse esa exposición y llevarla a varios países latinoamericanos, sería de gran interés para los artistas, ~~quimiamasman~~ y para el público sería una sensación por lo nuevo e inesperado de las proposiciones.

Dejo expuesta la necesidad de enviar esta exposición de primera categoría de arte norteamericano, algo así como fué la que se envió a Europa, hace unos ocho años, con el abstracto expresionista y que causó tanto revuelo.

POLITICA ARTISTICA.

))) o o o

En Chile hasta ahora el Gobierno no ha intervenido, sino que indirectamente en el fomento de las artes, es la Universidad de Chile a través de sus

Institutos de Extensión la que se encarga de esta función.

El Instituto de Extensión de las Artes Plásticas, formado por los representantes de las Escuelas de Arte, de los gremios Artísticos, de los Museos, es el que tiene la misión Oficial de organizar y difundir las Artes plásticas, selecciona los envíos al extranjero y mantiene una Sala de en el edificio central de la Universidad donde se organizan exposiciones con un fin didáctico y cultural. Allí se exhibió' por ejemplo una muestra, organizada por su Director, el pintor Jorge Elliot, con el tema "Valparaíso en la pintura". Este puerto cercano a la capital, Santiago, es la mas original de las ciudades de Chile y ha sido desde siempre el tema predilecto de los pintores; muchos intelectuales , entre ellos Pablo Neruda, viven permanentemente allí, en casas multicolores construídas sobre los escarpados cerros, alrededor de la bahía.

El actual Gobierno, que cumple su primer año en Noviembre próximo, está ~~empeñado~~ empeñado en ~~una~~ una reforma profunda en todos los aspectos, no ha descuidado la cultura, en Junio pasado se formó el ⁿCósejo Nacional de Cultura, ~~de~~ cuyos miembros son nombrados directamente por el Presidente de la República y que tiene por objeto coordinar y difundir las actividades culturales, que hasta ahora se hacía en forma paralela por diversas intituciones, se va a centralizar la acción, el Presidente Frei al ~~inaugurar~~ dar a conocer la formación de esta nueva Institución dijo que el gobierno no intervendrá para nada en sus decisiones, que sólo ofrecia los medios y el conducto para que los artistas se organizaran mejor , e hizo presente la importancia que él le dá , al desarrollo cultural.

Cómo se puede apreciar en las artes plásticas en Chile , soplan vientos favorables y esperamos que este PASO DE GIGANTE de que hemos hablado, sea seguido de otros muchos para bien de Chile y de Latinoamerica.

Nemesio Antúnez.